

THÉÂTRE MUSICAL

LE SYNDROME D' **ULYSSE**

LA NOUVELLE CRÉATION DU BALCON
UNE MISE EN SCÈNE DE **SERGE BARBUSCIA**

Avec : **Serge Barbuscia, Jérémy Bourges, Théodora Carla, Bass Dhem, Aïni Iften**

De : **Ali Babar Kenjah** et **Serge Barbuscia**

Direction musicale : **Jérémy Bourges** / Arrangement vocal : **Théodora Carla**

Création lumière : **Sébastien Lebert** / Costumes : **Annick Serret**

DOSSIER SPECTACLE

PRODUCTION : **THÉÂTRE DU BALCON** / CO-PRODUCTION : **THÉÂTRE NATIONAL DU LUXEMBOURG**

LE RÉCIT D'UN VOYAGE

Ce projet je le porte sans doute depuis ma naissance. Sans le savoir vraiment, sans me douter à quel point j'étais resté dépositaire de mon histoire familiale. Au début des années 2000, les premières images des migrants venant échouer sur les plages de la Sicile ont réveillé en moi un passé enfoui. J'étais bouleversé.

Je savais que mon arrière-grand-mère, la Nonna Nina, avait quitté la Sicile en 1905 pour échapper à la misère et qu'elle s'était engouffrée avec ses enfants dans des barques de fortune pour rejoindre le port de Tunis avec l'espoir d'une vie meilleure. Dans ce début du 20ème siècle, près de 130000 siciliens avaient ainsi immigrés vers les côtes africaines.

Et comme aujourd'hui, mais en sens inverse, des embarcations désuètes remplies à ras bord par des passeurs peu scrupuleux, et comme aujourd'hui des naufrages et des noyades... J'ai pensé alors à cette mer qui a connu et qui connaît encore tellement d'espoir et tellement de drames. En octobre 1958, ce fut à mon tour de traverser la mer Méditerranée, et je ne peux oublier le déchirement de ma mère qui a 24 ans quittait la Tunisie pour un Marseille inconnu avec trois enfants, mon frère, ma sœur et moi. « Entends la mer qui te remonte dans la gueule », ce cri de Léo Ferré résonne en moi, m'interpelle, me provoque.

Mes souvenirs vécus et racontés se mélangent aux histoires d'aujourd'hui, aux migrants qui périssent aux portes de l'Europe... Je me documente sur la question de la migration et je découvre alors cette étrange mal qui atteint nombre de migrants Le syndrome d'Ulysse. Les mots ont leur importance : Ulysse, Homère, l'Odyssée, le cyclope, le cheval de Troie, Calypso, le chant des sirènes... Le chemin d'un spectacle se trace lentement dans mon imaginaire. Je commence alors à fouiller dans cette œuvre gigantesque qui a bâti notre civilisation. Je confronte l'épopée d'Ulysse à celles de nos contemporains... À plusieurs reprises j'essaie d'écrire un début de spectacle que je déchire immédiatement. Il me manque quelque chose, mais quoi ?

Au mois de mai 2022, je viens présenter mon spectacle Tango Neruda à Tropiques Atrium à Fort de France.

À cette occasion je visite le parc de Tivoli à l'invitation d'ETC Caraïbe. Et voilà que je croise un arbre étonnant et grandiose qui s'impose à moi comme une évidence.

Comment parler de déracinement sans chuchoter aux oreilles d'un arbre ! Et là, tout va aller très vite. ETC Caraïbe me fait rencontrer Ali Babar Kenjah et me propose une résidence de co écriture. Nous nous retrouvons en janvier 2024 dans une grande maison à Marigot en Martinique. Kenjah écrit, j'aime d'emblée son écriture, son style, son souffle. Moi je parle, je raconte, je joue les scènes.

En quelques jours nous rapprochons nos deux méditerranées. Nous avançons comme deux aveugles sur les traces d'Homère mais aussi du poète Derek Walcott, et nous nous laissons emporter par des histoires contemporaines qui continuent inlassablement à interroger notre époque et notre monde. Le 22 janvier, une première lecture publique est organisée à Tivoli en sortie de résidence d'écriture.

L'arbre est là, il nous attends... Je lis avec Alexandra Deglise, Gilbert Laumord et Virgil Venance. À quatre, nous incarnons tous les personnages. Le texte parle. Je sens l'écoute du public. Il y a des rires, des larmes, des silences... Et je me laisse déjà à imaginer la suite.

Depuis quelques temps, nous sommes en contact avec Djibril Goudiaby qui dirige la compagnie Bou-Saana à Casamance. Nous aimerions nous rencontrer sur un projet de création. Ce serait une formidable opportunité de les embarquer dans notre aventure. Trois continents : l'Afrique, l'Amérique et l'Europe, et c'est déjà un pied dans le « Tout monde », celui défendu par Édouard Glissant et de cette question fondamentale : comment être soi sans se fermer à l'autre et comment s'ouvrir à l'autre sans se perdre soi même. Ce « Syndrome d'Ulysse » exprimé et partagé sur plusieurs continents se serait-il pas au final un fragment de réponse ?

Serge Barbuscia

LA GÉNÈSE DU PROJET

Le Syndrome d'Ulysse est le résultat d'**une rencontre de vécus, ceux de Serge Barbuscia et d'Ali Babar Kenjah**, indivisibles dans ce travail d'écriture comme la voix et le stylo qui concrétise la pensée. Dans le texte, l'intime des auteurs s'enlace avec l'universel dans une histoire commune à des milliers de personnes. Le dialogue entre le monde réel et l'imaginaire prend de la force et devient possible quand **des personnages issus de la mythologie semblent nous parler comme des contemporains**.

Le voyage, la migration, le déracinement et la quête d'identité, sujets de la pièce, font **écho à l'actualité et au passé à la fois**, à la croisée de ces thématiques s'impose Ulysse, symbole de l'exil par excellence.

« *L'humanité invisible des malheurs du monde* »

UNE COÉCRITURE TRANSATLANTIQUE

Mon point de départ de ce projet d'écriture est un majestueux banian du Parc de Tivoli à Fort-de-France.

C'est, d'emblée, un projet de rencontre et de partage entre Serge et moi, un archipel d'îles et de Suds. À ce stade, il s'agit de rabouter la fixité de l'arbre aux circularités mémorielles des deux Méditerranées de l'histoire : celle d'Homère et celle de Derek Walcott... Chemin faisant dans la parole et dans l'écrit, s'est décantée une approche quantique de la tragédie éternelle :

l'humanité invisible des malheurs du monde, la proximité quotidienne des drames antiques. L'infiniment petit d'une mythologie partagée rend infiniment possible d'autres agencements moléculaires. Jusqu'à en mofwazer (métamorphoser) le cœur battant : Ulysse, du Conquérant au migrant...

Ulysse, arbre déraciné tendu vers ses racines enfouies dans le retour, est en permanence happé par l'appel du monde, captif du vaste océan. Tout conspire à ce qu'il y reste, à ce qu'il meure à lui-même en renonçant aux siens. *Le Syndrome d'Ulysse* travaille l'équilibre de ceux qui ont remis leur destin en- allé aux oracles de la mer. Entre retour impossible et intégration inachevée, le malaise indicible des autres qu'une troupe bigarrée de théâtres passionnés va entreprendre d'exposer sur scène.

Ali Babar Kenjah

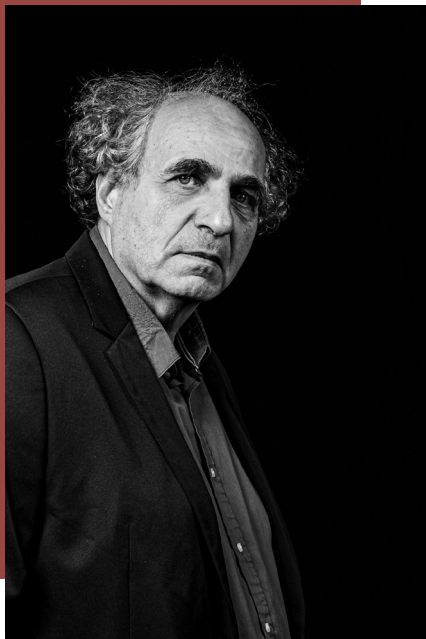

AUTEUR ALI BABAR KENJAH

Chercheur indépendant, intellectuel engagé qui travaille entre la Caraïbe et la France, ses travaux portent, entre autres, sur la colonialité, notamment sur l'influence de la colonialité esclavagiste à Marseille. Il s'inscrit dans la lignée d'Aimé Césaire, de Frantz

Fanon et d'Édouard Glissant, qu'il appelle par ailleurs ses maîtres penseurs. Il est lui-même, comme ces derniers, originaire de la Martinique, aux Antilles ; de ces sociétés insulaires d'où émerge la mondialisation au XVIIème siècle, et qui nous permettent de penser autrement l'unité dans la diversité culturelle. La géographie éclatée des îles ouvre sur une pensée archipélique (Glissant) qui est un réel antidote contre la pensée centripète de l'État-nation.

Par ailleurs, Ali Babar Kenjah s'attache à forger un vocabulaire conceptuel adapté au partage des luttes décoloniales contemporaines, dans la mesure où leurs enjeux restent encore voilés pour beaucoup et leurs discours « contaminés » par la rhétorique pseudo humaniste de la pensée dominante. Par ailleurs, il a été un des animateurs des échanges de l'Université populaire de la Villeneuve sur le thème « Que reste-t-il du passé colonial ? ».

AUTEUR, COMÉDIEN, METTEUR EN SCÈNE SERGE BARBUSCIA

C'est à Marseille dans le cadre de ses études de lettres que Serge Barbuscia commence le théâtre. A la suite de cette expérience, il travaille au sein d'une compagnie puis suit l'enseignement de Jacques Lecoq.

Il crée alors La Compagnie des Trois Soleils à Marseille puis décide de s'installer à Avignon, ville du Festival de Jean Vilar, où il fonde en 1983 la Compagnie Serge Barbuscia.

Ses créations sont l'occasion de véritables laboratoires qui font la part belle à la pluridisciplinarité des arts, où s'échangent des idées, des techniques artistiques.

Serge Barbuscia mélange "les matériaux", musique, texte, peinture, chant, danse

pour élaborer un langage théâtral singulier. Ses spectacles rencontrent un public exigeant qui ne vient pas au théâtre pour oublier le monde mais pour le comprendre.

S'il monte des textes souvent engagés signés Victor Hugo, Primo Levi, Bertolt Brecht ou Pablo Neruda, Serge Barbuscia est très attaché aux écritures contemporaines et à la découverte d'oeuvres inédites d'auteurs vivants.

Il a dirigé à ce jour plus d'une cinquantaine de créations en France et à l'étranger.

Quelques unes des créations

- 2025 - Au pas de course
- 2025 - La Conférence des Oiseaux, de Jean-Claude Carrière. Re-crédation avec des artistes coréens dans le cadre du 43e Festival international de théâtre de Busan en Corée du sud.
- 2023 - Le Fossé, de Jean-Baptiste Barbuscia
- 2018 - J'entrerai dans ton silence, d'après Hugo Horiot et Françoise Lefèvre
- 2018 - Comment j'ai dressé un escargot sur tes seins, de Matéi Visniec.
- 2016 - PompierS, de Jean-Benoît Patricot
- 2015 - Marche, de Christian Petr
- 2013 - La Conférence des Oiseaux, de Jean-Claude Carrière.
- 2013 - Droit dans le mur, présenté dans le cadre du rapport au Mal Logement de la Fondation Abbé Pierre.
- 2009 / 2010 - J'ai Soif, de Primo Levi. Musique de Joseph Haydn Créé en version piano. Présenter en version 2 orgues au Festival IN 2016. Joué en 2016, 2017, 2018 version Quatuor (Classic Radio & Monoikos)
- 2009 - La Disgrâce de Jean-Sébastien Bach, de Sophie Deschamps et Jean-François Robin.
- 2007 - S'il te plaît, fait moi écouter les tableaux d'une exposition, à partir du chef d'oeuvre de Modeste Moussorgski. Dessins de Bruno Aimetti.
- 2006 / 2007- Rendez-vous au Chat Noir, nouvelle «version» de Cabaret Republicain
- 2004 - Tango Neruda, d'après des poèmes de Neruda, musique de Piazzolla et images de Picasso.
- 2000 - Le Dernier Bouffon, d'après un texte de Philippe Coulomb.
- 1996 - Victor Hugo le Visionnaire, d'après des textes de Victor Hugo, avec un Orchestre Symphonique et une chanteuse Mezzo Soprano. Spectacle retenu par Amnesty International pour le Cinquantenaire de la Déclaration des droits de l'Homme et par l'île de la Réunion pour les cérémonies officielles du 150ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage

LES ESCALES D'UNE ODYSSEE

JANVIER 2024

Ali Babar Kenjah et Serge Barbuscia ont été **accueillis par ETC Caraïbe à Tivoli, en Martinique, pour une résidence d'écriture**. Le Syndrome d'Ulysse est présenté pour la première fois à Tivoli lors d'une lecture publique.

JUILLET 2025

Retour en France et lecture du texte dans le cadre du Souffle d'Avignon, un moment privilégié pour rencontrer le public et les professionnels au cœur du Palais des Papes.

NOVEMBRE 2024

Dans le cadre du Festival Casamance en scène de Ziguinchor, **une partie de l'équipe**

artistique a été en résidence au Sénégal où l'Alliance française de Ziguinchor nous a ouvert ses portes pour plusieurs séances de travail avec des comédien.ne.s sénégalais.es. A l'issue de deux semaines de travail, **une nouvelle lecture du texte a eu lieu lors du Festival Casamance en scène 2024**.

DÉCEMBRE 2026

Du 9 au 11 décembre le spectacle sera joué au **Théâtre National du Luxembourg**.

JANVIER 2026

Début des répétitions au Théâtre du Balcon pour l'équipe artistique du projet afin de préparer les premières représentations qui auront lieu **du 12 au 22 mars 2026 à Avignon**.

THÉÂTRE DU BALCON COMPAGNIE SERGE BARBUSCIA

Fondé en 1983, sous l'égide de la Compagnie Serge Barbuscia, le Théâtre du Balcon s'est affirmé comme un lieu permanent et emblématique de la scène théâtrale avignonnaise, grâce à une programmation exigeante, en saison comme durant le Festival.

S'engageant dans un compagnonnage sincère avec de très nombreux artistes, le Théâtre du Balcon et la Compagnie Serge Barbuscia reflètent bien la volonté première de ce lieu de création et de diffusion artistique : accueillir des propositions toujours animées par ce désir de questionner notre humanité et notre monde actuel.

Entre œuvres inédites d'auteurs contemporains et textes des grands poètes du monde, la Compagnie résidente du lieu compte à ce jour une cinquantaine de créations qui ont pu se jouer en France, comme en Belgique, en Espagne, au Portugal, en Roumanie, en Pologne, au Luxembourg, au Japon, en Chine, en Corée, au Gabon, au Maroc, en Tunisie, en Équateur, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion et à Cuba.

COMPAGNIE BOU-SAANA

La Compagnie Bou-Saana, fondée en 1995 à Ziguinchor (Casamance, Sénégal), est engagée dans le théâtre militant et la formation artistique. Avec des antennes à Saint-Louis (Sénégal) et en France, elle allie création scénique, sensibilisation et professionnalisation des comédien·nes, tout en abordant des thèmes sociaux brûlants : corruption, abus de pouvoir, exploitation des enfants, ou génocides.

Ses spectacles, souvent accompagnés de débats, expositions et dossiers pédagogiques, visent à éveiller les consciences et à stimuler la réflexion critique sur les dérives de la société, sans tomber dans le sensationnalisme. La compagnie organise aussi des ateliers de théâtre en partenariat avec des ONG et des associations, notamment dans les quartiers de Ziguinchor, et participe à des projets culturels internationaux (France, Italie, Suisse, Bénin, Guinée-Bissau, Gambie).

De plus, la compagnie Bou Saana et l'alliance française de Ziguinchor sont à l'origine du Festival Casamance en scènes. Consacré au théâtre africain, il a lieu à Ziguinchor, la principale villa de la Casamance. Depuis 7 ans c'est le festival qui fait découvrir à un public toujours plus large de magnifiques pièces théâtrales.

ETC CARAÏBES ÉCRITURES THÉÂTRALES CONTEMPORAINES

ETC Caraïbes est une agence d'auteur·e·s basée en Martinique, dédiée à la promotion, l'accompagnement et la diffusion des écritures théâtrales contemporaines.

Elle soutient la création, la diffusion et la mobilité des œuvres et des artistes, tout en favorisant la diversité des écritures (Martinique, Haïti, Europe, Afrique, etc.). Engagée dans la formation, l'édition et la mise en scène, elle joue aussi un rôle clé dans l'animation culturelle locale, en facilitant l'accès à des créations exigeantes et en soutenant l'emploi artistique. Une structure essentielle pour faire vivre le théâtre contemporain en Caraïbe et au-delà.

ETC Caraïbes joue un rôle central dans l'animation culturelle de la Martinique, en favorisant la création, la diffusion et la rencontre entre les artistes, leurs œuvres et les publics, tout en soutenant activement l'écosystème artistique local et international.

THÉÂTRE NATIONAL DU LUXEMBOURG

Le TNL a été créé en 1996 par Frank Hoffmann, à l'issue du formidable élan généré par « Luxembourg – Ville européenne de la culture 1995 ». Le théâtre est installé depuis 2005 dans une ancienne forge et compte parmi les sept théâtres de la capitale.

Principalement financé par le ministre de la Culture, le TNL est un espace de création pour le théâtre contemporain. Bien que aussi ouvert à la danse et au théâtre musical, il met l'accent sur les langues et littératures, produisant de nombreux spectacles en français, allemand, anglais et luxembourgeois, ainsi que dans d'autres langues telles que le portugais, l'italien ou l'espagnol. Tout en abordant les classiques dans le contexte de notre époque, le théâtre offre également une place importante aux auteurs contemporains.

Le Théâtre National du Luxembourg a depuis développé avec succès son rayonnement international et est membre actif de l'Union des Théâtres de l'Europe (UTE) depuis 2013.

*À la fin de cette phrase, la pluie va tomber.
À la lisière de la pluie, une voile. [...]
La bruine se tend comme les cordes d'une harpe.
Un homme aux yeux brouillés se saisit de la pluie
et fait vibrer le premier vers de l'Odyssée...*

Derek Walcott,
Heureux le voyageur
"Carte du nouveau monde"

THÉODORA
CARLA

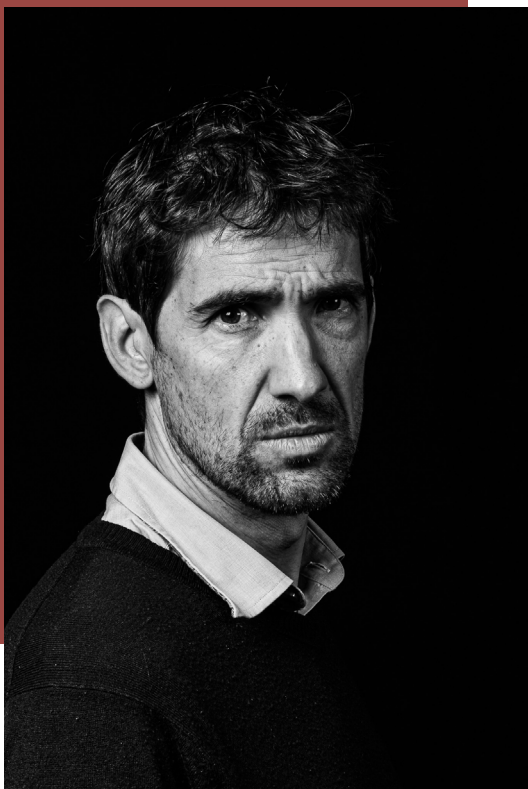
SERGE
BARBUSCIA

AÏNI
IFTEN

BASS
DHEM

JÉRÉMY
BOURGES

COMÉDIEN / MUSICIEN JÉRÉMY BOURGES

Diplômé en piano classique après de précoces études musicales au Conservatoire National de Saint Maur, il écoute tout de même les conseils de grandes personnes raisonnables et passe un diplôme d'Ingénieur. Cependant après quelques années de recherche et une éphémère collaboration avec les équipes de l'INRAE et de la NASA, il ne peut résister aux appels incessants des sirènes du spectacle vivant.

Attiré par le métissage et parlant couramment les langues latines, il sillonne l'Amérique du Sud pour y apprendre les musiques latino-américaine. Il y effectue de nombreuses rencontres qui enrichissent son parcours artistique.

Membre fondateur de la Cie Swing'Hommes (4 spectacles et 400 représentations en France, Belgique et Suisse), il est également pianiste des orchestres Son Del Puente (salsa / musiques afro-caribéennes), La Lora Tango (tango argentin) ainsi que Jessie Poppins & the Chimney Sweepers (swing des années 20). Jeremy enfile également son accordéon avec l'orchestre de cumbia Mafia Wanaca, Forro St Jean ainsi que les créations de la Cie Deraïdenz et du Collectif 4e souffle.

Installé à Avignon il y anime de nombreuses Jam Session et est présent musicalement sur plusieurs spectacles de théâtre d'improvisation.

COMÉDIENNE / MUSICIENNE THÉODORA CARLA

Comédienne, chanteuse, violoniste et marionnettiste depuis plus de vingt ans. Théodora est formée au métier de comédienne par Juan Margallo à Madrid, ses registres théâtraux vont du burlesque au tragique, du spectacle de rue à la salle, du jeune public au tous publics.

Formée à la marionnette par Rafael Esteve, elle pratique toutes sortes de manipulation (sauf marionnette à fils).

En tant que musicienne, après une formation classique, tant en chant qu'en violon, son expérience l'a menée du côté du jazz, de la soul, du funk, de la musique africaine et orientale, ainsi que de la « musique du monde » : chanteuse soliste du groupe Ars Ensemble, album nommé aux « Premios de la Música » - équivalent espagnol des Victoires de la Musique, catégorie World Music, en 2000.

Elle pratique le coaching vocal à l'adresse de chanteurs et d'acteurs, tant en France qu'en Espagne, depuis une vingtaine d'années, et compose et arrange des musiques pour le théâtre.

Depuis quelques années maintenant, à la demande de comédiens, Théodora travaille régulièrement dans la direction d'acteurs.

Elle est également trilingue et traductrice - interprète de traduction simultanée en Français/Anglais/Espagnol, avec aussi des notions d'Italien, de Russe et de Persan.

COMÉDIEN / MUSICIEN BASS DHEM

Né en 1955, à Thiès au Sénégal il arrive en France en 1974. Rapidement, il intègre le Cours Simon à Paris, puis les cours du soir du Conservatoire Libre du Cinéma Français.

En 1983, il débute sur scène au Théâtre noir de Paris. Il enchaîne les pièces signées Copi, Jean Giraudoux, Shakespeare, Aimé Césaire,

Moïse Touré, Jean Genet ou Guillaume Apollinaire. Il joue Iago dans *Othello* de Shakespeare mis en scène par Mahmoud Shahali.

Il tourne dans plusieurs courts-métrages et productions télévisées, parmi lesquelles : *PJ*, *Plus belle la vie*, *Les Bracelets rouges* et *Il a déjà tes yeux*.

Pour le cinéma, dès le début des années 1980, il joue des rôles secondaires pour Claude Zidi, Bertrand Blier, Jean Becker, Alain Gomis ou Claude Berri. Il interprète des personnages plus étoffés dans *Dheepan* de Jacques Audiard, *Divines* de Houda Benyamina, *Il a déjà tes yeux* de Lucien Jean-Baptiste et *Damien veut changer le monde* de Xavier de Choudens.

Il est aussi artiste peintre, harmoniciste et chanteur. Entre 1999 et 2005, il forme un duo musical Mix Brothers avec Franck Dimanche.

COMÉDIENNE / CHANTEUSE AÏNI IFTEN

Aïni Iften a étudié le théâtre avec Stuart Seide à l'école de Chaillot et le chant avec Philippe Téchené au Conservatoire de Toulouse. Artiste éclectique, elle travaille en tant que comédienne et chanteuse avec les metteurs en scène Annie Bastide, Patrick Olivier, Frédéric Richaud. Elle chante dans les chœurs berbères de l'Opéra équestre de Zingaro, crée le rôle chanté de Gretel

dans *Hansel et Gretel* au Nada Théâtre et interprète des chants berbères dans *Izorane* par Afida Tahri.

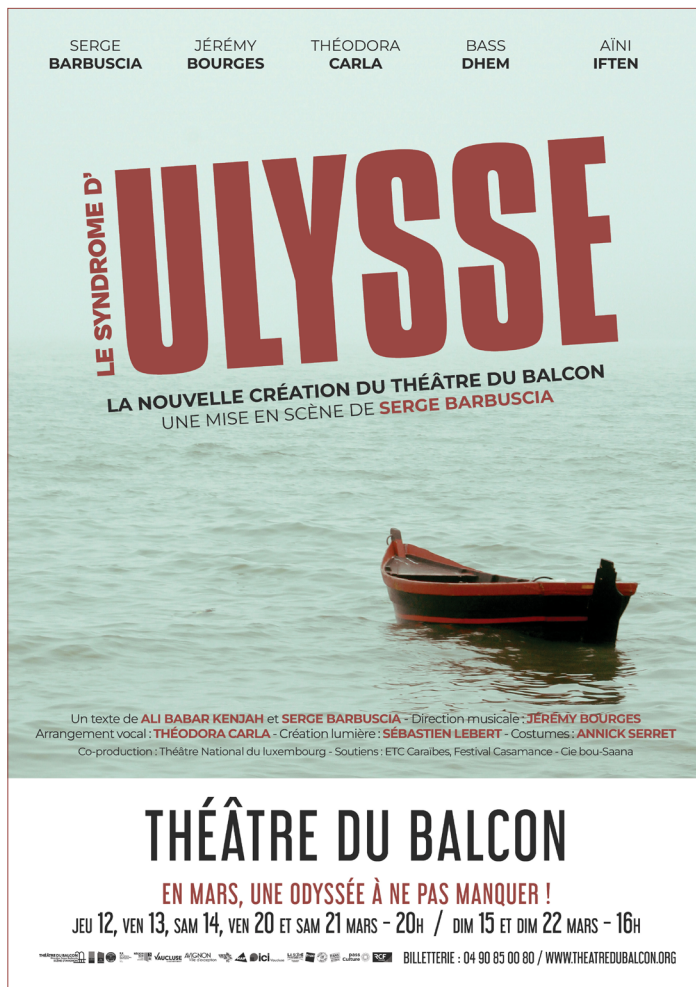
A l'échelle internationale, sa collaboration de longue date avec Serge Barbuscia (*Cabaret Républicain*, *Rendez-vous au chat noir*, *La Conférence des Oiseaux*, *Chant d'exil...*) donne lieu à des tournées à Cuba et en Martinique, tandis que le spectacle *Une Iliade*, mis en scène par Hassane Kouyaté, la conduit au Burkina Faso. Depuis 2015, elle est comédienne dans *Braïses* de Catherine Verlaquet, mise en scène de Philippe Boronad, représenté dans toute la France ainsi qu'en Belgique, en Suisse et en Nouvelle-Calédonie.

En parallèle, son métier de conteuse la conduit à travailler un peu partout en France au contact de publics très variés ainsi qu'à l'étranger comme la Belgique, le Québec, l'Algérie, le Liban...

CONTACTS

Contact : Sylviane Meissonnier
communication@theatredubalcon.org
06 09 16 28 63 - 04 65 00 01 70

Contact presse : Catherine Guizard
lastrada.cguizard@gmail.com
06 60 43 21 13

DATES À VENIR

Théâtre du Balcon

premières représentations :
7 dates, du 12 au 22 mars 2026

Avignon Festival

du 4 au 25 juillet 2026

Théâtre national du Luxembourg

du 9 au 11 décembre 2026

INFORMATIONS

Durée estimée : 1h15

Age conseillé : tout public

Année de création : 2026

Photo © Gilbert Scotti

Théâtre du Balcon
38 rue Guillaume Puy
84000 Avignon

contact@theatredubalcon.org
www.theatredubalcon.org
04 90 85 00 80

Production : Théâtre du Balcon / Co-production : Théâtre National du Luxembourg
Soutiens : ETC Caraïbes – Écritures Théâtrales Contemporaines en Caraïbe, Festival Casamance – Compagnie Bou-Saana

Depuis sa création, le Théâtre du Balcon a reçu l'aide ou le soutien de la SACD, la SPEDIDAM, l'ADAMI, Beaumarchais / SACD, la Fondation Abbé Pierre, le Ministère de la Culture / la Réserve Parlementaire, la DRAC PACA, le JTN, Le FIJAD, le CNV... Le Théâtre du Balcon est soutenu dans son fonctionnement par la ville d'Avignon, le département du Vaucluse et le Conseil régional de Provence Alpes Côte-d'Azur.

