

DOSSIER PEDAGOGIQUE

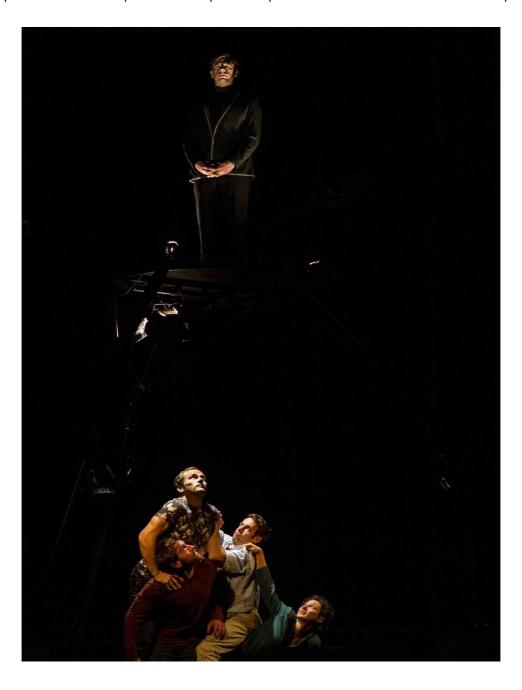
LA MAIN S'AFFAIRE

En Attendant La Suite -Cirque d'actualité-

Dossier Pédagogique

Public concerné : Collège et Lycée

Un spectacle de Cirque contemporain qui ouvre la réflexion sur notre époque

Édito

« L'éducation artistique et culturelle est indispensable à la démocratisation culturelle et à l'égalité des chances. »

Partant du postulat que la culture est un des piliers de l'éducation, de l'épanouissement de soi, et de la compréhension de notre monde, nous souhaitons à notre petite échelle apporter notre pierre à l'édifice en créant la rencontre avec les collégiens et lycéens.

Le propos de notre spectacle, qui s'inscrit dans notre époque, nous paraît être un déclencheur à la fois ludique et vivant pour ouvrir le débat sur des réflexions constructives, en rapport avec les programmes des collégiens et lycées, et plus largement sur la société dans laquelle on vit.

De plus, le cirque contemporain étant au carrefour d'une multitude d'arts vivants et physiques (théâtre, danse, acrobatie, musique, lumière, art plastique...), il offre un large panel des possibilités de la création artistique. Cette diversité nous paraît constructive pour l'adolescent et/ou le jeune adulte, pour sa culture personnelle et dans la recherche de sa voie et de son identité propre.

Aussi, à l'heure où l'individualisme est la règle, le cirque prend racine dans des valeurs collectives, et de solidarité, qui nous paraissent importantes dans le développement des jeunes.

Présentation du dossier pédagogique - Légendes et utilisation

Afin de mener à bien la venue au spectacle, nous vous proposons ici un dossier pédagogique en support. Pour vous aider à préparer ces temps, outre un historique de la cie et une présentation de *En Attendant La Suite*, ce dossier contient des pistes de réflexion à partir des thématiques du spectacle au sens large, à explorer en classe ou en groupe, au gré des vos matières, des thèmes étudiés dans les programmes, ou tout simplement de vos envies.

Matières concernées :

EMC (éducation morale et citoyenne), français, philosophie, arts plastiques, communication, EPS, filières techniques, musique, langues étrangères,... Tout enseignant(e), animateur(trice), chargé(e) de médiation qui souhaiterait développer autour des thèmes suggérés dans ce dossier.

Nous envisageons cette rencontre en 3 temps :

- 1/ **Préparer la venue au Spectacle** : Tirer différentes thématiques de ce spectacle, du cirque et de la création artistique en général, en miroir des différents programmes et selon les classes.
- 2/ **Voir le Spectacle** : Rencontrer les artistes -bord de scène- , échanger, questionner, donner son ressentit.
- 3/ **Digérer le spectacle** : Aiguiser son sens critique, débattre, ouvrir la réflexion sur la société en général.

Légende:

Afin de vous faciliter la lecture et l'utilisation du dossier, nous avons regroupé les propositions d'exercices, de débats et de réflexions dans des encarts gris au fil des pages.

Les exercices suggérés sont en rouge, les documentations pédagogiques et ressource sont en noir.

Divers documents sont également disponibles en annexes en fin de dossier.

La compagnie se tient à votre disposition pour répondre à vos demandes et compléments d'informations et de documentations.

SOMMAIRE

- Édito
- Présentation du dossier légendes et utilisation

AVANT LE SPECTACLE

- ❖ Le Cirque : du traditionnel au contemporain
- ❖ Présentation de la compagnie et historique des créations de La Main S'Affaire
- En Attendant La Suite : Présentation
- ❖ Les étapes de la création de En Attendant La Suite
- Les différentes disciplines artistiques au service du spectacle
- Préparer sa venue au spectacle
- ❖ En Attendant La Suite: synopsis, les personnages, la dramaturgie, la scénographie

PENDANT LE SPECTACLE

- ❖ Être spectateur
- ❖ Être spect'acteur
- * Rencontrer l'équipe artistique, bord de scène, réaction à chaud

APRÈS LE SPECTACLE

- Debriefing, par la remémoration
- Critique et réflexion sur le spectacle et plus largement sur notre société
 - La vie privée / la vie publique / les médias et réseaux sociaux
 - L'hyper-médiatisation, l'accès à une célébrité facile, fulgurante (mais éphémère ?)
 - La place dans la société / Les classes sociales / Le vivre ensemble
 - Le libre arbitre / la contrainte / L'effet de masse
- Annexes

AVANT LE SPECTACLE

LE CIRQUE: du traditionnel au contemporain

Le cirque a fortement évolué ces dernières décennies sans pour autant que sa forme traditionnelle disparaisse.

La Main S'Affaire s'inscrit dans une forme contemporaine mais elle ne s'interdit pas de puiser une partie de son inspiration technique à la source.

Nous vous proposons différents documents pour creuser le sujet!

Cirque traditionnel ou classique

Les différences entre cirque traditionnel et cirque contemporain

Cirque contemporain ou actuel

Ils sont polyvalents, souvent formés dans des écoles de cirque, ils

incarnent des personnages et utilisent le texte.

Naissance du cirque occidental, en 1768, en Angleterre Apparition, en France, au milieu des années 70 du nouveau cirque La succession de numéros : L'histoire : Une douzaine de numéros durant chacun environ 8 minutes, sans - Le spectacle est construit à partir d'un scénario et il y a un fil conducteur thématique, une écriture poétique. La composition rapport les uns avec les autres. L'ordre des numéros est souvent déterminé en fonction des contraintes techniques et obéit à une s'apparente plus à celle du théâtre ou de la musique hiérarchie des émotions. Monsieur loyal intervient régulièrement - Le spectateur ne reçoit pas une suite de mots mais un discours pour détourner l'attention du spectateur de l'installation du matériel. composé de phrases. Les fondamentaux : Les fondamentaux : Entrées clownesques Ils ne sont plus forcément présents. Les compagnies se spécialisent : - Les animaux ; chevaux, fauves, ... Compagnies de jongleurs, d'arts aériens, d'arts équestres... - Les applaudissements sont rarement sollicités et n'interviennent Aérien, Acrobatie, Jonglage, Equilibre Grande illusion qu'en fin de numéro. Le spectacle se termine toujours par une parade La virtuosité se présente comme une fonction dramatique parmi - La musique est à base de cuivres et de percussions. d'autres. Les numéros animaliers sont rares à l'exception des chevaux Les émotions: Les émotions : Elle est dans la prouesse, l'exploit, le danger et se traduit par le rire, la Elles sont plus subtiles. C'est la diversité esthétique. peur, l'émerveillement. - Chaque compagnie tente de construire une atmosphère, un univers Lorsqu'un numéro est raté, l'artiste le recommence. Le ratage mettant en cohérence les options plastiques et sonores, acrobatiques, intentionnel est même une technique de construction dramatique chorégraphiques et théâtrales couramment utilisée. - Les thèmes traités sont divers et les registres esthétiques variés (merveilleux, provocation, dépouillement, parodie, absurde, ...) L'espace scénique : L'espace scénique : Le cirque est itinérant et sous chapiteau Rarement la piste, le théâtre ou des dispositifs scéniques originaux. La piste ronde (13m) toujours présente au centre du chapiteau - La présentation scénique peut être aérienne, verticale, frontale, bi

frontale, aquatique...

Les artistes:

Bibliographie et documentation générale :

Elle renvoie au théâtre équestre, est toujours sous un chapiteau

Ils appartiennent à une famille qui transmet le savoir et sont

Le Ministère des sports a édité en 2012 une fiche pro Culture autour des Arts du Cirque, traditionnels et contemporains : http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/fichpro-cirquedef-2.pdf

Livres:

Les artistes :

spécialistes d'une technique

Une Histoire du cirque (auteur : Pascal Jacob, historien du cirque)

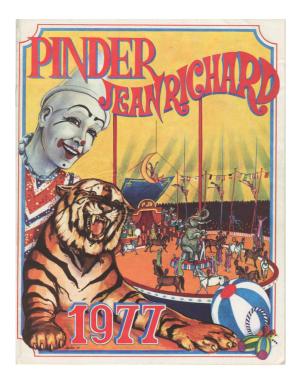
Le Cirque contemporain, la piste et la scène, Centre national de documentation pédagogique, coll. « Théâtre aujourd'hui », 1998.

Cinématographie et documentaire :

Cirque traditionnel :La Stradda de Federico Fellini (1954), Le Cirque de et avec Charlie Chaplin (1928) / Chocolat de Rochdy Zem (2016)

Cirque contemporain : une vidéo très complète (32min) éditée par Hors les Murs est disponible en accès gratuit sur :

http://rueetcirque.fr/app/photopro.sk/hlm/detail?docid=210122#sessionhistory-ready

Affiches de cirque contemporain : Les spectacles de La Main S'Affaire

Pistes à explorer :

Nous vous proposons un travail sur les différences et les connivences entre le cirque traditionnel et le cirque contemporain à travers l'histoire, la communication et les arts plastiques

Travail sur affiches : décrire les affiches / similitudes et différences

PRESENTATION DE LA COMPAGNIE : LES DIFFERENTES FORMES DE CIRQUE EXPLORÉES PAR LA CIE

La Main S'Affaire, duo de portés acrobatiques statiques et dynamiques, se construit autour de toutes les tendances du cirque.

De 2003 à 2008, la formation de Laure Sérié et Stéphane Dutournier à Arc en Cirque (Chambéry), Le Lido/ Centre des arts du Cirque de Toulouse et L'École de Cirque de Kiev (Ukraine), les pousse à expérimenter les différents styles et manières de créer un spectacle et leur constitue un bagage varié et riche.

Le numéro / La forme courte :

VERSUS / 2008 - La Main S'Affaire / 6'30 / Tout public

La forme courte semble être un bon point de départ pour le duo : intensité, rythme et fulgurance. Destiné aux cabarets, programmations événementielles, soirées privées, etc... Présenté plus de 300 fois en France, Espagne, Allemagne et au Japon, VERSUS se joue des codes de genres au travers d'une esthétique Queer, et tourne encore, sans avoir pris une ride.

Synopsis:

ELLE, et sa nonchalance assumée,

LUI, et sa virilité appuyée,

Volte-face.

ELLE décide soudain de tout renverser...

Au-delà de sa performance technique, Versus fait voler les stéréotypes en éclats, dans une valse acrobatique grandiose et dérisoire.

Versus : Numéro créé sur une esthétique Queer qui joue sur l'ambivalence des personnages

Suggestion d'exercices, recherche et débats

Qu'est-ce qu'une esthétique Queer ?

Documentation LMSA

Teaser Versus (frontal): https://www.youtube.com/watch?v=Lw5_vHB9dvs
Teaser Versus (circulaire): https://www.youtube.com/watch?v=PVOTHm_0Xbg

Photos sur: www.lamainsaffaire.com

Bibliographie et documentation générale

http://www.fabula.org/actualites/cirques-et-esthetiques-queer_63910.php Thèse de Marion Guillez (cirque et Queer) qui cite Versus en exemple

LE SCEPTRE / 2013 – En collaboration avec la Cie Mesdemoiselles et son projet de production de formes écrites sur mesure (In Situ), destinées à investir et sublimer des lieux plus ou moins insolites (parcs, caves, friches urbaines...) avec 8 circassiens et 2 musiciens au service d'univers oniriques, nous créons notre deuxième numéro : LE SCEPTRE.

Ce numéro baroque et boiteux, basé sur une approche déséquilibrée et chorégraphiée des portés acrobatiques, est actuellement en cours de diffusion dans La Part des Anges et In Situ de la Cie Mesdemoiselles.

Le spectacle de rue / Forme moyenne « tout terrain » :

ALL RIGHT! / 2012 - La Main S'affaire / 40 min / Tout public

Désireux de développer notre réseau professionnel et d'un rapport plus direct avec le public, nous créons une forme de 40 minutes, légère en logistique, destinée à être jouée partout où l'espace public le permet, y compris sous chapiteau. Cette fois, interactivité, humour, cynisme et performance se mettent au service d'un spectacle en-ga-gé!

Lors d'une résidence, nous rencontrons Dominique Bettenfeld, qui apporte son regard sur la fin de création. Ce spectacle disponible en français, anglais et espagnol est actuellement en cours de diffusion dans les festivals de rue nationaux et internationaux.

Synopsis:

Une relation mouvementée entre deux artistes : osmose technique mais opposition idéologique.

Comment démystifier le divertissement et stimuler l'esprit critique avec des portés acrobatiques bluffants et une touche d'ironie?

Burlesque sans tomber dans la caricature,

Cynique sans être cruel,

Interactif sans forcer le dialogue,

Un spectacle... All Right!

All Right!: (joué en français, anglais et espagnol)

Suggestion d'exercices, recherche et débats

- Différence entre divertissement/spectacle consensuel et spectacle engagé ?
- Langues étrangères : proposer une traduction/adaptation du synopsis

Documentation LMSA

Teaser AR: https://www.youtube.com/watch?v=ovVpxZEkLuU
Teaser AR (eng): https://www.youtube.com/watch?v=iV-pG94Gy-o
Photos et dossiers (français et anglais) sur: www.lamainsaffaire.com

Bibliographie et documentation générale

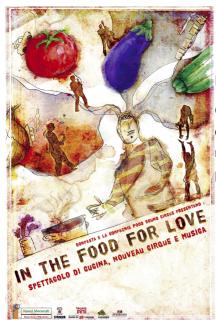
https://chloesarahherzhaft.wordpress.com/mes-conferences/sphere-artistique-et-culturelle/la-place-de-l-artiste/

Les formes longues :

La Main S'affaire a eu aussi des collaborations artistiques avec d'autres compagnies sous deux formes distinctes :

- La création collective (In The Food For Love), où la recherche est le fruit d'un travail participatif, où tous les protagonistes ont le même pouvoir de décision
- L'interprétation (Le Cirque de Gueux) où l'artiste met sa créativité au service d'un ou plusieurs metteurs en scène.

A noter que sur En Attendant La Suite, c'est le mélange de ces 2 méthodes qui nous a guidé.

IN THE FOOD FOR LOVE / 2008

Cie Food Sound Circus Pièce pour 5 jazzmen, 5 circassiens, 1 vidéaste et... 1 cuistot. Réunis autour de Don Pasta, "Gastro Philosophe", nous nous confrontons à la recherche collective, à la croisée des disciplines, pour une tournée en Italie (Rome, Potenza, Lecce).

LE CIRQUE DES GUEUX / Fin 2008 à 2010

Le Cirque Baroque Inspiré de L'Opéra des Gueux de John Gay et destiné à la salle, le chapiteau et la rue, ce spectacle en 3 actes résulte du travail de 3 metteurs en scène différents : Mauricio Celedon (Teatro del Silencio), Karelle Prugnaud (Cie L'envers du Décors) et Kazuyoshi Kushida (metteur en scène Japonais). Là, nous apprenons à mettre notre créativité au service d'une œuvre et de 3 sensibilités différentes.

EN ATTENDANT LA SUITE - Cirque d'actualité - création 2017

C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui!

LE SPECTACLE: PRESENTATION

La nouvelle création menée par La Main S'Affaire émerge au cœur d'une actualité politique et sociale pour le moins explosive.

Gavé par la projection irréaliste d'une croissance économique éternelle, le monde tel que nous le connaissons va droit dans le mur et semble ne plus pouvoir exister pour longtemps.

Face à ce constat et en réaction à une léthargie généralisée, c'est une volonté de lutte qui nous anime et nous pousse à produire un cirque actuel engagé.

Certes, cet art, populaire dans son essence, offre au public l'occasion de s'évader le temps d'un spectacle. Mais depuis notre dernière création - All Right! Spectacle de Cirque pour la Rue, qui interroge la notion d' «entertainment» - nous cherchons les connexions possibles entre le divertissement et l'urgence d'une prise de conscience collective, en s'adressant à tous types de publics.

L'équipe de En Attendant La Suite

L'équipe artistique :

Idée originale: Laure Sérié Stéphane Dutournier

Réalisation (mise en scène) : Dominique Bettenfeld

Création collective et interprètes :

Antoine Nicaud (sangliste, acrobate, comédien), Thomas Bismuth (porteur, comédien), Laure Sérié (voltigeuse, comédienne), Stéphane Dutournier (porteur, comédien), Alrik Reynaud (comédien, régie)

Mise en lumière et interprétation : Alrik Reynaud

Création musicale : Boris Billier

Coup d'oeil complice : Pierre Déaux Création Costume : Anais Forasetto

L'équipe de production :

Administratrice: Malika Louadoudi

Chargée de production : Stéphanie Le Fur

Pour EALS, La Main S'Affaire réunit des artistes issus de grandes écoles de cirque *(Le Lido, l'Académie Fratellini, L'école de Cirque de Kiev...)* et aux expériences artistiques notoires *(Cirque Plume, Cirque Baroque, Collectif Prêt à Porter, Tide Cie, O Ultimo Momento, Hors Piste, Fet a Ma, Groupe Merci, Baro D'Evel, Cie Dépliante...).*

Coup de projecteur sur le réalisateur :

Dominique Bettenfeld

Comédien, musicien et metteur en scène, il collabore en tant que créateur et acteur avec plusieurs compagnies comme Les Piétons, Kumulus, Les Quidams, Opposito... Au cinéma, il joue dans de nombreux films avec des réalisateurs tels que Jean Pierre Jeunet (Delicatessen, La Cité des enfants perdus, Amélie Poulain, Mic mac à tire larigot), Jan Kounen (Doberman, Blueberry, 99 F), Mathieu Kasowitz (Les rivières pourpres), Olivier Dahan (La Môme)...

Parallèlement, il se consacre à la mise en scène de spectacles de cirque, tel Le bal tralaitou de la compagnie la dernière minute, Toto Lacaille cirque et musique, Switch et Identité du collectif BAM, ou encore La meute de LA MEUTE. Il met aussi en scène, les étudiants de l'école nationale de cirque de Rosny-sous-Bois avec les étudiants CNSMDP (centre national supérieur de musique et de danse de Paris).

LES ETAPES DE LA CREATION DE EN ATTENDANT LA SUITE

Genèse du projet : Laure Sérié et Stéphane Dutournier, duo fondateur de La Main S'affaire, ont une idée de spectacle. Ils écrivent un dossier de création qui détaille leur projet.

Production: Laure et Stéphane aidés de la chargée de production, recherchent des coproducteurs et partenaires (subventions) qui vont aider au financement du projet.

Planning de création : En tout, 17 semaines de création sont prévues, dans différents lieux de résidences.

Réunir une équipe: Trouver avec des castings ou dans les connaissances les personnes qui correspondent aux disciplines de cirque du spectacle et au profil de personnages. Trouver l'éclairagiste et le compositeur.

Création collective : Dès les premières résidences, le projet est soumis à la réflexion de toute l'équipe, qui devient force de propositions complémentaires.

Le metteur en scène : Dominique Bettenfeld a pour rôle de réaliser l'idée originale, fidèle à la fois à la trame initiale et aux pistes collectives qui viendront l'enrichir.

Le coup d'œil complice : En fin de création intervient Pierre Déaux apporte un regard neuf sur la création et permet de prendre du recul sur tout ce qui a été fait et donc d'avancer.

La costumière : en concertation avec les artistes et le metteur en scène elle va créer et fabriquer les costumes

La Communication : Pour faire connaître le spectacle et le diffuser, création des support de communication : Site, dossier, photos, teaser, affiches...

L'administration : Faire les demandes de financement, comptabilité et RH du projet et de la cie, gérer les achats et dépenses.

La Diffusion : La Chargée de diffusion cherche des lieux, salles, festivals qui veulent acheter le spectacle, faire les devis aux programmateurs potentiels, construire la tournée...

Documentation LMSA:

Teaser provisoire: CIRCA 10/03/2016 - 7 ème semaine de résidence https://www.youtube.com/watch?v=JILZ57qSIp4&feature=youtu.be

Teaser provisoire 2: La Grainerie 23/09/2016 – 13 ème semaine https://www.youtube.com/watch?v=Ct-78Wh2QVU&feature=youtu.be

Teaser définitif: Avant première à la Grainerie – 17 ème semaine https://www.youtube.com/watch?v=x4WkVsEfyBo

Observer et définir l'évolution de la clarification du propos au travers de ces vidéos de présentation

LES DIFFERENTES DISCIPLINES ARTISTIQUES AU SERVICE DU SPECTACLE

- Les techniques circassiennes / La notion du risque

- Le main à main, ou portés acrobatiques : en duo, trio,
- portés statiques et dynamiques
- Les sangles aériennes
- L'acrobatie au sol

Aborder ces disciplines en sport. : exercices sur la confiance dans le groupe (échauffement, ...)

La notion du risque. Comment le gérer / le maîtriser ?

Les risques de la vie / le choix d'un métier à risque ?

Bibliographie et documentation générale

Sport : manuels d'introduction au arts du cirque sur le site de la FEDEC :

http://www.fedec.eu/fr/articles/513-manuels

Le main à main (LMSA p. 32 à 37) : http://www.fedec.eu/file/229/download

Les sangles aériennes : http://www.fedec.eu/file/251/download

Le Risque : Sylvain Fagot, Le cirque. Entre culture du corps et culture du risque (2010) :

https://lectures.revues.org/1336

- Le jeu d'acteur

L'idée est de faire vivre des personnages qui vont avoir comme moyen d'expression leur corps et leur technique de cirque, mais pas seulement. Ils utilisent aussi la parole et pour certain : le chant !

L'acteur au théâtre, au cirque, au cinéma.

L'apprentissage et les différents styles (l'acteur dramatique, le comédien de boulevard, le clown, la comédie classique, le théâtre de rue...)

Bibliographie et documentation générale

Exercices proposés pour collèges et lycées qui croise le cirque et le jeu d'acteur : http://cirquelyoneps2.free.fr/Cirque_EPS_Lyon/Programmes.html

- La scénographie / le décor (Thème plus largement développé en page 20 et 21)

Le Portique symbolise le mobilier urbain (lampadaires) et il symbolise l'espace du pouvoir inatteignable.

Les plaques de plexiglas représentent à la fois les murs physiques et mentaux qui séparent les hommes, ainsi que les écrans qui envahissent nos vies.

Les Barrières de chantier créent une arène qui matérialise l'enfermement physique et culturel (société de consommation) dans lesquels notre société nous pousse.

- La lumière

La lumière est pensée sur EALS sous différents points de vue :

- Sa fonction première : éclairer, donner à voir ce qu'il faut, quand il faut, comme il faut. Par exemple, durant une scène avec de la technique de portée acrobatique, il faut que les acrobates ne soient pas éblouis et que le public voit la scène distinctement, il faut donc un éclairage venant de multiple sources à des intensité moyennes. Pour une scène intime et serrée, nous pouvons travailler avec un seul projecteur a faible intensité.
- Sa fonction par rapport au dispositif : nous nous plaçons dans un spectacle circulaire, l'éclairage doit donc couvrir tous les angles, mais ne doit pas éblouir le public. Nous avons travaillé sur une lumière très diffuse ou les sources éclairent un large espace mais sont pas agressives.
- Sa fonction narrative : La lumière suit et accentue la dramaturgie. Elle rythme les passages d'une scène à l'autre. Elle cible les points de focus. Mais elle ne suit pas seulement le spectacle, elle le devance, parfois, c'est elle qui impose le lieu, la situation, au même titre qu'un personnage pourrait le faire. Elle raconte elle aussi un bout de l'histoire.

La régie, le comédien-régisseur :

Ce spectacle enferme 4 individus dans un monde contrôlé et géré par un autre personnage (le régisseur). Celui ci utilise la lumière (et le son) comme élément coercitif pour contraindre les personnages à des actions, à des scènes. Pour cela il doit être en mesure de contrôler les médias à tous moments (chose assez normale pour un régisseur) mais aussi depuis n'importe quel lieu dans le dispositif. Il ne peut pas être à une place fixe, il doit avoir une télécommande lui permettant de gérer toute la régie. Pour cela nous utilisons l'informatique, via des logiciels adaptés au traitement du son et de la lumière pour programmer les effets du spectacle. Puis les technologies réseaux wifi pour connecter une télécommande (un téléphone) à l'ordinateur

Quelle est son importance dans les différentes scènes du spectacle ? L'évolution de la lumière traditionnelle à la lumière automatique.

- La musique

Création originale pour le spectacle. Elle est créée sur ordinateur (musique électronique)
De même que la lumière, la musique et le bruit sont parties prenantes de l'action scénique. Elle amène des atmosphères qui peuvent souligner ou à l'inverse, être en contraste avec ce qui se déroule au plateau.

Les différents styles de musique dans EALS
Des instruments à la musique assistée d'ordinateurs (MAO).
Créer une bande originale d'un spectacle ou d'un film, les étapes
L'évolution des supports musicaux (Vinyle, cassettes, CD, MP3...)

Documentation LMSA:

Pour découvrir le travail du compositeur Boris Billier : https://soundcloud.com/aries-mond

Synopsis:

Bienvenue dans un monde implosif!

Venez voir 4+1 individus que tout sépare, terriblement proches de vous, cohabitant dans une arène dont vous faites partie.

Observez comment ils vont évoluer et s'adapter à un climat oppressant où le libre arbitre est restreint par un Big Brother énigmatique.

Voyeurs de gré ou de force, découvrez leur apparence sociale, leur intimité contradictoire et leurs relations acrobatisées...

Plongez dans une atmosphère cynique, imprévisible, et fatalement drôle!

Découvrir l'univers du spectacle

Suggestion d'exercices, recherche et débats

Qu'est ce qu'une dystopie ?

Bibliographie et documentation générale

Livres : 1984 (1949) de Geoges Orwell / Fahrenheit 451 (1955) de Ray Bradbury / Le Meilleur des Mondes (1932) de Aldous Huxley

BD: Zaï Zaï Zaï, de Fabcaro

Cinématographie: Fahrenheit 451 (1966) de / 1984 de Michael Radford (1984) / Black

Mirror (2011 - série anglaise) / Barjavel / V pour Vendetta

Musique : Diamond Dogs de David Bowie (1974) – concept album basé sur le roman

1984 d'Orwell / Radiohead : Karma Police qui s'inspire de 1984 et 2 + 2 = 5

Peut-on traiter un propos lourd et difficile avec légèreté?

Bibliographie et documentation générale

Cinématographie : Le Dictateur de et avec Charlie Chaplin (1940) / La vie est belle de Roberto Benigni (1997) / Full Monthy de Peter Cattaneo (1997)

BD: *Maus* de Art Spiegelman (prix Pulitzer 1992) / *Persepolis* de Marjane Satrapi (2007, existe aussi en film d'animation)

Livres: Le cycle de l'invisible d'Eric Emmanuel Schmitt, dont Oscar et la Dame rose (2002)

Les personnages :

Les 5 protagonistes incarnent des stéréotypes, traités à la manière des médias, avec des raccourcis faciles et grossiers dans la description de leur traits de caractère et de comportement, psychologique et social.

Mais au travers de l'action scénique et acrobatique, leur sincérité et leurs contradictions se révèlent.

En résultent des personnalités imprévisibles, qui peuvent facilement basculer d'une humeur à l'autre. De la violence à la douceur. Du pathétisme à la drôlerie.

À ce téléscopage s'ajoute l'isolement de la piste circulaire, sorte d'arène, entourée par le public et coupée de l'extérieur : véritable huis clos où gravitent les personnages, et qui va les pousser à la rencontre de l'Autre, à la prise de position et au conflit.

Ainsi, chaque participant au spectacle est à la fois victime et responsable de ce monde. La tension ainsi créée s'exprimant par le corps et par la parole.

BIG BROTHER

Personnage énigmatique et impotent qui incarne le pouvoir, l'oligarchie. Il contrôle et manipule tous les personnages et les situations sans que ceux ci s'en rendent compte.

Mélanie

Femme de pouvoir, de hiérarchie. Qui ne vit que sur l'apparence et la séduction. Elle est au fond dépressive, sans en avoir pleinement conscience, voir même souffre d'alcoolisme mondain! (mais ses invités VIP ne doivent pas le savoir!)

Marco

Vendeur d'assurance. Très seul. Il répète chaque jour les mêmes phrases pour appâter les clients. Sa vie est tellement monotone et routinière qu'une folie va doucement l'envahir.

Jeff

Monsieur tout le monde. Anonyme. Sympa. Il gagne par chance le gros lot, ce qui va lui donner accès au monde des nantis dans lequel, comme il n'en connaît pas les codes, il ne sera pas le bienvenu.

Ivan

Migrant ou type de passage. Il cherche un boulot et plus largement sa place dans la société. Il est secrètement chanteur et à chaque opportunité qui se présente, il tente de saisir sa chance.

La dramaturgie

Le procédé narratif utilisé est celui de la déconstruction constructive, offrant ainsi plusieurs degrés de lecture et permettant au spectateur de prendre parti et de se positionner tout au long du spectacle.

A la manière de Tarantino, ou encore Orson Welles dans « Citizen Kane », les scènes ne se déroulent pas dans un ordre chronologique.

Juxtaposer et alterner ainsi des blocs iconographiques pour chaque personnage et leurs rencontres a pour but de susciter une empathie instinctive du public envers chacun d'eux, qu'il soit bon ou détestable, en laissant l'imaginaire leur créer un passé et un futur.

On passe alors du rire au tragique, de l'harmonie à la violence, dans une succession de scènes à première vue isolées les unes des autres.

Suggestion d'exercices, recherche et débats

- Ecrire une histoire avec le procédé dramaturgique de la déconstruction constructive ?

Bibliographie et documentation générale

Livre de référence : *La Dramaturgie – L'art du récit*, de Yves Lavandier (dramaturge, cinéaste, professeur de scenario

https://storage.googleapis.com/mulsoundsisig.appspot.com/78/La-dramaturgie-Lart-du-r%C3%A9cit.pdf

La scénographie

En Attendant La Suite... est un spectacle avec une piste circulaire, dominée par un portique autonome pour agrès aériens (sangles), lui-même surmonté d'un petit plateau rond également, offrant un espace scénique complémentaire.

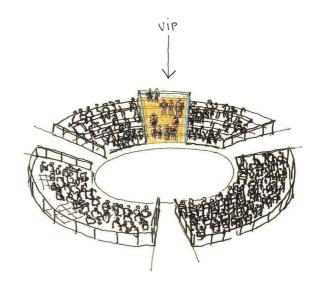
L'aire de jeu est entourée de 2 zones de public dont un espace est destiné à un carré VIP (cf Le Spect'acteur et croquis ci-dessous). Le tout est encerclé par un PALC (barrières de chantier).

La scénographie vient illustrer et souligner la thématique du paradoxe, et laisse planer un doute : avons-nous affaire à monde en démolition, ou en construction?

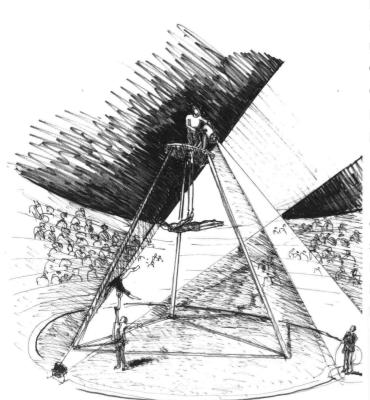
Le décor est ici envisagé comme un lever de rideau provoquant une convergence des regards sur des vérités que l'on soupçonne, mais que l'on n'ose pas voir en face.

Pour ce faire, l'espace scénique est minimaliste, centrifuge et uniquement délimité par le public qui

l'entoure. Aussi, au lieu de dissimuler le sol (par exemple avec un plancher), nous l'utilisons tel quel et ne l'habillons que de quelques éléments.

Le spectateur se retrouve donc face à un échantillon d'espace in situ qui lui est familier. Mais l'action des protagonistes et l'habillage visuel et sonore, accentué par l'encerclement du PALC (barrières de chantier), en révèlent une forme inédite, proposant un regard possiblement multiple sur le spectacle, un télescopage des focus.

Le décor est épuré. Il est constitué du portique (voir ci après) et de plaques de plexiglas. Celles ci peuvent être à la fois sol, mur ou écran. Elles peuvent refléter, opacifier ou séparer des actions. Cette apparence dénudée de la scénographie laisse toute la place à l'action et aux situations mises en places par les protagonistes.

L'espace scénique est entouré par 2 zones différentes pour l'installation du public (cf: Le spect'acteur), le tout encerclé par des barrières de chantier qui coupent le lieu de l'extérieur tout en laissant l'arène visible par les gens de l'extérieur.

La structure scénique

Piste et décor sont surplombés par un portique auto-porté, sur lequel s'accroche le sangliste.

A son sommet, une plate-forme accessible par un escalier crée un second espace scénique, qui domine les autres et crée une oppression pouvant symboliser le pouvoir ou la mort.

Suggestion d'exercices, recherche et débats

- Filières techniques : La fabrication d'une structure (conception, budgétisation, fabrication...), le portique, le gradin

Documentation LMSA

Exercices mécanique / portique : à venir

Cf Annexe 1 (plan du portique + exercice de mécanique et architecture)

PENDANT LE SPECTACLE

Être Spectateur

Cf annexe 2 : charte du spectateur, sur une idée originale de Françoise Deroubaix du Nouveau Théâtre d'Angers

<u>Être Spect'Acteur</u>

En Attendant la Suite... est un spectacle en circulaire pour que le public soit à la fois sujet et objet, témoin mais aussi observé par celui en face...

Tous dans le même enclos!

En brisant la frontière qui sépare celui qui voit de celui qui est vu, en créant des groupes formés de manière aléatoire, nous interrogeons la notion d'appartenance, d'opinion, de manipulation. Et plus largement celle de la liberté, de penser et d'agir.

De plus, en créant une interactivité entre tous les participants au spectacle (artistes / technique / public), afin de matérialiser nos interrogations sur l' «agora», nous répondons à un besoin vital de se rencontrer pour, ensemble, réfléchir et rire, de notre humanité et ses travers.

Pour ce faire, l'espace scénique est entouré par 2 zones différentes pour l'installation du public, le tout encerclé par des barrières de chantier qui coupent le lieu de l'extérieur tout en laissant l'arène visible par les gens de dehors.

Le spectateur entre dans l'arène, choisit son camp et ainsi, son angle de vue sur ce qui se déroule sur la piste.

Un petit groupe d'élus choisi en catimini pendant l'accueil public bénéficie d'un traitement de faveur pendant tout le spectacle en jouissant du carré VIP (accueil personnalisé, confort, champagne...). Il incarne l'oligarchie.

Le reste du public, majoritaire, représente le peuple au sens large du terme.

Tout au long du spectacle, chaque groupe est pris à partie par les protagonistes qui, coincés dans un espace qui n'offre aucune issue, tentent de rallier le public à leur cause.

L'éclairagiste présent physiquement dans l'arène déplace les lumières à sa guise et crée ainsi des zones d'ombres et de focus arbitraires, où la sournoiserie et la corruption peuvent facilement éclore. Sa présence est discrète et mystérieuse mais permanente.

C'est lui qui manipule tout (Big Brother).

La proximité du public avec les personnages et leurs prises de risque l'implique de fait dans l'affaire, créant ainsi une tension constante.

Rencontre avec l'équipe artistique – Bord de Scène

A l'issue de la représentation, nous proposons un Bord de Scène qui consiste en un temps de rencontre avec l'équipe artistique.

Ici, l'échange permet de recueillir les réactions « à chaud », d'évoquer son ressentit, de croiser les regards, de comprendre, de suggérer, ...

A vos questions!!

Suggestion : à la fin de la représentation, le temps que les artistes se changent, c'est le moment de préparer vos questions (... ou vos réponses !!)

APRES LE SPECTACLE

CRITIQUE ET REFLEXION SUR LE SPECTACLE ET PLUS LARGEMENT SUR NOTRE SOCIETE

Ici, pas d'exercice spécialement défini, mais plutôt des thèmes et réflexions à débattre à l'oral ou à l'écrit (notamment en EMC, philo, français...)

Suggestions d'exercices et réflexions globales sur En Attendant La Suite :

- Raconter le spectacle par le biais d'exercice de remémoration
- Sommes nous dans un monde saturé ? Où des nouvelles voies sont elles possibles ?

Proposer une suite au spectacle // Imaginer l'évolution future des personnages

- Arts plastiques : Proposer un visuel d'affiche après avoir assisté au spectacle

- La vie privée / la vie publique / les médias et réseaux sociaux

Les personnages vivent un conflit interne puissant entre ce qu'ils sont contraints d'être dans la société et ce qu'ils sont intimement. Ici, la technique circassienne est utilisée comme un baromètre des émotions intimes des personnages, tel Marco pour qui la discipline de cirque (sangles) devient un exutoire.

Autre piste : les plexiglas symbolisent les écrans, ou des fenêtres, mais qui peuvent se transformer en mur. Leur « rôle » dans le spectacle est très significatif.

Enfin, la disposition circulaire de l'espace scénique provoque un regard centrifuge afin de questionner ce qui est quotidiennement placé au centre de notre attention et de l'importance que l'on y porte.

Dans En Attendant La Suite :

Quel sentiment avez-vous éprouvé lors de la scène des plexiglas ou 3 protagonistes vous observent, se moquent ?

Quel est votre ressentit lorsque le plexiglas disparaît enlevé par Big Brother? Qu'observez-vous sur l'attitude des protagonistes qui se retrouvent à découvert? Cela vous a t'il amené à un changement d'état?

Que vous évoque la citation de G. Orwell : « Big Brother vous regarde » Ch. 1, 1984

Dans la société en général :

Quelle limite entre le privé et le public à l'heure des réseaux sociaux ?

Les réseaux sociaux, des outils précieux : savoir les utiliser

Les risques d'une sur-exposition sur les réseaux sociaux / l'importance de la vie privée / L'ouverture sur le monde / l'isolement

Le paraître social : se construire sans se perdre

L'information instantanée, la communication a outrance, la publicité... Les bienfaits et les limites ?

- L'hyper-médiatisation, l'accès à une célébrité facile, fulgurante (mais éphémère ?)

L'hyper-médiatisation est incarnée par le biais du personnage de Jeff. Il gagne le gros lot (loterie ? téléréalité?) et voit sa vie changer du tout au tout... Y est-il préparé, comment va t'il le vivre et le gérer.

Dans En Attendant La Suite:

- Comment percevez-vous le parcours de Jeff ? Utopie ou envie ? Trouver les liens entre le personnage de Jeff et la téléréalité.

Dans la société en général :

Ce qu'on nous montre dans les médias de masse : Réelle urgence ou futilité déguisée ?

La Manipulation des médias par l'image et par le détournement de l'attention

L'importance d'une presse libre et indépendante, contrairement à une presse des grands groupes.

Qu'apporte une médiatisation fulgurante ? Quelles sont les limites ?

- La place dans la société / Les classes sociales / Le vivre ensemble

Les personnages ont un caractère bien défini et tout semble les opposer. Chaque personnage évolue dans sa classe sociale, mais la hiérarchie sociale reste bien établie.

Cependant, on se rend compte que malgré cette hiérarchie établie, Big Brother reste le seul à manœuvrer et manipuler.

Dans En Attendant La Suite :

- A quel moment avez-vous pris conscience de l'importance de Big Brother et de son pouvoir ?
- A la fin du spectacle, quel sentiment éprouvez-vous envers ce personnage ?
- Pour ceux placés dans le carré VIP, vous êtes vous senti privilégiés ?
- Pour ceux placés dans le gradin, quel regard avez-vous porté sur ceux du carré VIP?

Proposer un commentaire écrit ou un débat sur les citations suivantes :

Citations de Geoges Orwell tirées de 1984 (sans être toutes en rapport direct avec le spectacle, elles nous semblent cependant intéressantes à développer car proche de thèmes de société très actuels)

« La guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force »

A ne pas sortir de son contexte : Ce n'est, bien sûr, pas la section contestataire qui tient ces propos dans 1984 mais le pouvoir en place

- « La dictature s'épanouit sur le terreau de l'ignorance. »
- « A une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. »

Dans la société en général :

Les différentes classes sociales

La diversité des cultures / Le respect de l'autre.

La rencontre est elle possible avec l'Autre ? (migrants, étrangers, porteurs de handicaps...)

- Le libre arbitre / la contrainte / L'effet de masse

Le personnage de l'éclairagiste incarne Big Brother (cf Orwell 1984), celui qui maîtrise tout (le pouvoir, l'oligarchie...), et qui dicte ce qu'il faut faire, qui fait et défait, porté par une voix off qu'il déclenche au gré de ses envies mais surtout de ses besoins. La voix off amène des directives, une forme de contrainte.

On retrouve ici le lien avec les médias par lesquels nous sommes bombardés de conseils, bien que la plupart du temps bienveillants, ils sont souvent soumis de manière impérative: « mangez sainement, bougez, fumer tue,

etc... » . Une sorte de formatage qui, sans être des obligations, finissent par poser des limites à notre **libre** arbitre individuel

L'arène nous met aussi en position de vis à vis avec l'autre. Cette configuration créer la visualisation d'effet de masse, le fait de regarder ce que va faire l'autre et de décider de suivre, ou pas, le même mouvement.

Dans le roman de G. Orwell 1984, la présence et la surveillance de Big Brother est imposée à la société. A notre époque, avec les nouvelles technologies, les smartphones équipés d'appareils photos et caméras, nous sommes devenus acteurs « volontaires » de la surveillance, notamment par le biais des réseaux sociaux.

Dans En Attendant La Suite :

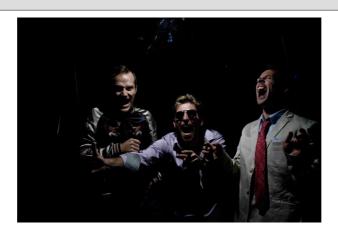
- Comment avez-vous perçu les contraintes et les directives imposées ici par la voix off ?
- Vous êtes vous pliés à cette contrainte ? Pourquoi l'avoir fait ou pourquoi ne pas l'avoir suivie ?
- L'avez-vous fait car les autres le faisaient ?
- Si vous ne l'avez pas fait, qu'est-ce qui vous a décidé à ne pas suivre la voix ou les autres ?

Dans la société en général :

L'affirmation de soi dans une société de plus en plus surveillée et formatée La liberté (la vie privée, le droit à l'oubli, ...)

La sécurité : les limites ?

L'effet de masse : vivre et assumer son individualité et ses choix au sein du collectif ?

On espère que ce dossier aura été pour vous une source d'inspiration, et d'enrichissement pour alimenter vos réflexions et débats avec les élèves. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont accompagnées à l'écriture de ce dossier.

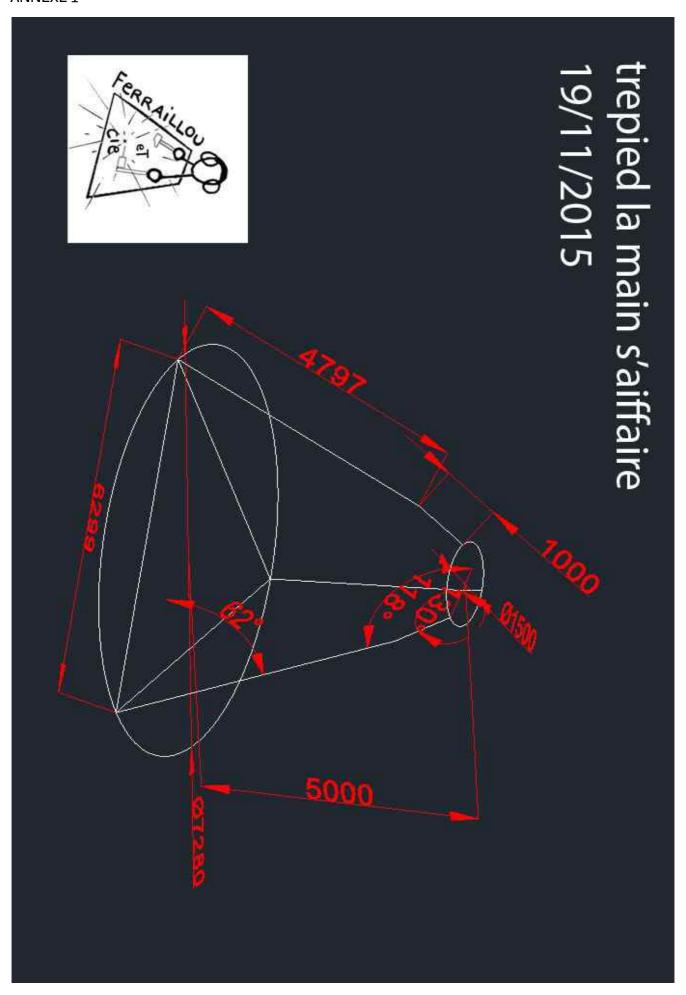
contact@lamainsaffaire.com

WEB: http://www.lamainsaffaire.com

FB: www.facebook.com/LaMainSaffaire

INSTAG: @LaMainSaffaire

L'alphabet ou la charte du jeune spectateur

Cette charte, bien utile à faire lire par tous les élèves que l'on emmène au spectacle, a été conçue et rédigée par Françoise Deroubaix pour les jeunes spectateurs du Nouveau Théâtre d'Angers.

Amour

même si vous vivez une belle love story, pour les bisous attendez la sortie... ou choisissez le cinéma!

Bonbons

donc bruit... A éviter au spectacle, comme tout autre type de nourriture!

Comédiens

êtres humains faits de 10 % de chair et d'os et de 90 % de sensibilité. A traiter avec égard.

Discrétion

elle s'impose dans tous les lieux publics. Le théâtre en est un.

Ennui

peut naître au spectacle comme partout ailleurs. Le garder pour soi.

Fous rires

très bienvenus sur les répliques hilarantes d'une comédie. Pas très appréciés dans tous les autres cas.

Gourmandises

les Mars et Nuts en vente au bar sont à consommer dans le hall d'accueil. (voir bonbons).

Histoire

toute pièce en raconte une et toute distraction peut en faire perdre le fil.

Inexactitude

au théâtre, les spectateurs commencent à l'heure, pas de « ¼ d'heure angevin » (ni nantais) .

Jugement

mieux vaut attendre la fin du spectacle pour juger de sa qualité.

Kiosque

pour s'instruire sur le théâtre, plein d'ouvrages sur les spectacles à consulter au kiosque dans le hall d'accueil.

Lavabos:

toilettes et lavabos sont à votre disposition au sous-sol. A prévoir avant ou après la représentation.

Mouvement

hélas limité dans un siège au théâtre. Penser à se dégourdir les jambes ¼ d'heure avant le spectacle.

Nus

certaines scènes de spectacle sont parfois déshabillées. Mais pas plus qu'à la télé ou au cinéma, donc inutile de hurler.

Obligation

venir au spectacle ne doit pas en être une, mais un choix librement consenti.

Place

à savoir : plus vous vous placez loin du plateau, moins vous « entrerez » dans le spectacle ; donc moins de plaisir.

Plaisir

devrait précéder, accompagner et suivre logiquement toute représentation de théâtre.

Programme

distribué à l'entrée. A lire avant l'extinction des lumières

Questions

n'hésitez pas à les poser au professeur, avant le spectacle ou aux comédiens à la sortie.

Respect

respect du public, respect des comédiens = représentation parfaite.

Sifflements

idéal pour l'ambiance sur un terrain de foot. Au théâtre, préférer les applaudissements.

Télévision

boîte fermée contenant des spectacles à commenter en direct.

Théâtre

boîte ouverte contenant des spectacles vivants à déguster en silence.

Urgence

en cas d'urgence, sortir aussi discrètement que possible.

Voisin(e)

Aussi sympathique soit-il (elle), attendre l'entracte pour lui faire une déclaration.

Walkman

sympa pour les balades, pas indispensable dans un théâtre.

X

Rayons peu usités au théâtre.

Yeux

à ouvrir tout grands : décors, costumes, accessoires, tout compte et rien n'est laissé au hasard.

Zzz

bruit d'une mouche qu'on peut parfois entendre voler dans une salle de spectacle