

Seuls avec tous

- **Lycée** : toutes classes et classes de BTS, thème au programme de l'épreuve de CGE

Œuvres rencontrées
Spectacles vivants

Jusque dans vos bras

Collectif Les Chiens de Navarre

19 et 20 mars 2019
MCA
Théâtre

Näss (les gens)

Compagnie Massala
Chorégraphie de Fouad Boussouf

2 avril 2019
Le Safran
Danse

Jamais seul

Texte de Mohamed Rouabhi
Mise en scène de Patrick Pineau

en février à la MCA
Théâtre

Extrêmes

Par le cirque Inextrémiste
en mars au Cirque Jules Verne
Cirque

*Les résumés des pièces sont en page 6

Problématiques	<ul style="list-style-type: none"> • Comment les arts de la scène interrogent-ils l'individu et le collectif ? • L'individu et le collectif sont-ils opposés ? • La solidarité est-elle la seule condition de la survie de l'humanité ?
Productions envisagées	<ul style="list-style-type: none"> • Mouvement dansé, chorégraphie seul ou à plusieurs où les portés appellent l'autre • Création de rythmes corporels, vocaux, seul puis avec tous, pour la force du collectif • Création d'un recueil numérique d'œuvres plastiques, de performances, d'extraits de films où l'individu est confronté, détruit/ secondé, transformé grâce au collectif

Etape1 : La scénographie au service de l'intime ou du collectif

Etape2 : Le collectif contre la solitude

Etape3 : L'art et le besoin du collectif

DESCRIPTIF DES ÉTAPES DE L'ACTION

Etape 1

La scénographie au service de l'intime ou du collectif

1- Scène dépouillée

Jamais seul

Regarder l'extrait de la pièce en ligne :

<https://www.theatre-contemporain.net/video/Jamais-seul-Patrick-Pineau-Mohamed-Rouabhi-teaser>

- La scène dépouillée vous semble-t-elle le moyen de retrouver l'intime ou le collectif ?
- Les chaises sont présentes au début, comment, pourquoi ? quel type de chaises pour quel symbole ?
- La vidéo est également présente, dans quelles scènes et pour quel apport selon vous ? Est-elle là uniquement comme un décor ?

Näss (les gens)

Regarder l'extrait de la pièce en ligne :

<https://www.youtube.com/watch?v=wJlPFqsl5pc>

- La scène dépouillée vous semble-t-elle le moyen de retrouver l'intime ou le collectif ?
- Comment la musique occupe-t-elle l'espace scénique ?
- Montrez comment le rythme va plus loin que son rôle dans la musique. Comment intègre-t-il les corps ?
- Pourquoi le choix de la transe ?

2- Scène chargée d'objets

Extrémités

La scène est au contraire envahie d'objets, lesquels et pourquoi ? quel est le lien avec le titre du spectacle ?

Extrait du spectacle en ligne :

<https://www.inextremiste.com/spectacles/extremites/>

Jusque dans vos bras

- Choisir plusieurs situations dans le spectacle et les caractériser d'après les objets et les accessoires, et leur organisation sur le plateau.
- Les objets sont-ils stéréotypés ? Pourquoi ce choix ? Quel est leur rôle ? Quel sens métaphorique ou symbolique accorder à certains ?
- Par exemple le drapeau français, le bateau pneumatique.*

3- Les corps investissent l'espace scénique

Jusque dans vos bras

-Choisir un tableau, préciser le nombre de personnages, leur positionnement selon le contexte situationnel voulu par le metteur en scène et leurs symboliques.

Par exemple les 2 cosmonautes de profil par rapport aux spectateurs mais face à face dans leur conquête spatio-identitaire, ou le pique-nique avec la position assise, la cérémonie funéraire du policier, l'épouse seule et l'assistance groupée dans son dos sous la pluie incessante.

-De l'ordre au désordre :

Expliquer le rôle des corps des comédiens lorsqu'ils passent de l'ordre au désordre, du sérieux au chahut. Quelle réflexion amène cette évolution du jeu ?

-Cibler et étudier le point de bascule grâce au corps dans l'un des tableaux à choisir.

-Exercice de pratique théâtrale : proposer de nouvelles situations et demander aux élèves de jouer le basculement d'un état à un autre (la tristesse/la colère...), de l'ordre au désordre.

1- L'individu comme une somme de l'humanité

Jamais seul

1- Ecouter Mohamed Rouabhi présenter les personnages de la pièce : <https://www.theatre-contemporain.net/video/Mohamed-Rouabhi-Jamais-seul-presentation?autostart>

-Puis visionner les 7 comédiens qui se succèdent jouant Jimmy, Alice, le 2ème vigile, Emilie, Justin, Lisa et Sandra, exprimant leur vie au quotidien.

2-**Activité d'écriture** : créer à la manière de ces comédiens un personnage et écrire son monologue. Le mettre en scène, et le jouer.

Constituer ainsi une humanité avec l'ensemble des élèves de la classe

3-**Constituer une mini-bibliothèque** avec les personnages ainsi créés et filmés.

>>> Prolongement :

Etudier et comparer les tableaux « Automate » et "Clamdigger" d'Edward Hooper. Et les photographies de Sebastiao Salgado (par exemple la série « La Main de l'homme »).

Näss

1- Répertoire et identifier les types de danses et de phases chorégraphiques (le ballet classique, la transe anaoua, le hip hop, des acrobaties, le kung fu, la danse électro pulsée) pour mieux représenter la diversité gestuelle, rythmique et musicale, la pluralité des danses d'origine culturelle, rituelle, entre le profane et le sacré, et aussi urbaine et contemporaine.

2- **Activité de pratique artistique** : réaliser sous la forme d'une chorégraphie un enchaînement de mouvements et de déplacements reprenant les différences repérées.

3- **Activité d'écriture** : écrire un texte argumentatif démontrant l'intérêt créatif de fédérer des danses différentes pour représenter la pluralité des cultures, la richesse et l'énergie de l'humanité.

>>> Prolongement :

Réfléchir au phénomène des jeunes filles chinoises qui se filment en train de danser et postent leur vidéo en direct sur Internet, ces vidéos sont vues par des millions d'internautes chinois (cf dossier et article dans la revue Olnet)

Extrémités

- Etudier comment chacun des 3 artistes circassiens-comédiens représente toute une humanité:

* l'idée d'expérimentation dans le jeu, chaque artiste cherche, trouve.

* la quête d'un équilibre, chaque artiste lutte et maintient son équilibre

* le sentiment de peur si l'équilibre échoue

* l'audace de se mettre au défi, de défier l'autre

* la joie de réussir une expérimentation

* la moquerie quand l'autre ne réussit pas, la complicité avec le public.

- **Pratique et vidéo** : Proposer aux élèves d'utiliser des objets (chaises, tables, planches à roulettes, etc.) pour la recherche et la création d'un équilibre puis le dessiner, ou à l'inverse, le concevoir puis le pratiquer.

- Filmer les performances pour enrichir la mini-bibliothèque numérique.

Jusque dans vos bras

- Lister les personnages historiques et emblématiques de l'histoire de France qui apparaissent dans le spectacle. En choisir un, puis après des recherches, préciser son rôle dans l'histoire et son rôle sur la scène du spectacle.

-Comment le burlesque apparaît-il? Dans quel but?
- Lire les différents articles de presse qui caractérisent le spectacle comme « une tentative de psychanalyse».

Dans quelle mesure peut-on dire que ce spectacle a voulu représenter une somme des composantes de l'identité française?

-**Travail d'écriture** : Ecrire un texte argumentatif où vous donnerez votre avis sur les partis pris du spectacle.

2- Le collectif, la solidarité pour la survie

Extrémités

A partir des définitions du mot «extrémité» (*partie ou limite au bout de... à la fin de..., état ultime que peut atteindre une personne*) s'interroger sur le sens du titre et du pluriel employé.

De même pour le nom de la compagnie « Inextrémiste ».

Näss

- Montrer comment chaque danseur démultiplie un style de danse, un rituel dansé pour mieux créer un équilibre entre les forces du groupe.

« Cirque et réel à risque » est le sous-titre de la Cie : quel sens pouvez-vous lui donner ? pour quelle mise en valeur ?
 - Quelles extrémités sont-elles mises en évidence ? Jusqu'où l'artiste / l'individu a-t-il eu besoin de l'autre ?
 - Reprendre les situations au cours desquelles les artistes ont fait comprendre que la catastrophe était évitée in extremis. Comment la présence de l'autre rétablit l'équilibre ?

- Réfléchir à la parabole de la fraternité démontrée par les jeux d'équilibre, glissements, élans et rattrapages in extremis.

Activité de dessin : dessiner les mouvements créés par la gestuelle des circassiens, trouver un signe pour marquer le rythme, pour marquer les cassures.

- Activité de pratique en danse: par groupe de 5 à 7 proposer aux élèves de chercher des rythmes musicaux puis de les réaliser ensemble en un seul mouvement ou déplacement pour ressentir la fusion et l'énergie du groupe.

- Visionner le teaser du spectacle et analyser la symbolique de la transe : les pieds nus, les corps debout soulevés, secoués, les mouvements répétitifs.

- Mettre en résonance la portée symbolique des 7 « transeurs » masculins et les derviches tourneurs. Pourquoi le chiffre 7, la masculinité, le sens du mouvement, de la répétition au service de la fusion de l'individu dans le collectif, pour quelle incantation, quelle prière ?

>>> Prolongement :

Comparer avec les spectacles gymniques de jeunes chinoises, de natation synchronisée ... lorsque l'individu perd son unicité au profit de la dynamique de groupe au service d'un sport, d'une idée ou d'une idéologie.

Jamais seul

- Ecouter le metteur en scène Mohamed Rouabhi sur www.theatre-contemporain.net : comment définit-il son intention de représenter « le petit peuple » ?

- Activité de pratique théâtrale : former deux groupes d'élèves, les isolés et ceux qui ont l'énergie et les idées pour trouver comment ne pas être seul. Engager le débat sur la construction ou non d'un centre culturel dans le quartier.

- Activité de création graphique : Créer des affiches avec des slogans-arguments qui aideront les personnes seules à sortir de leur solitude.

>>> Prolongement :

Analysez les photographies des vagues migratoires à Ellis Island (New-York – 1905 par exemple). Comment la solitude perdure-t-elle malgré la foule ?

Comparer avec le film " Welcome" de Philippe Lioret (2009) où un homme de 40 ans seul, aigri, va apprendre à nager à un jeune émigré kurde qui veut traverser la Manche à la nage.

Jusque dans vos bras

- Expliquer le titre du spectacle en reprenant le texte intégral de la Marseillaise.

Pourquoi le metteur en scène et les comédiens ont-ils choisi cette expression ? Quelle part d'humanité veulent-ils signifier grâce à ce titre, grâce au spectacle ?

- Ecouter et revoir différents extraits du spectacle sur Internet et lister les musiques utilisées. Quelle dimension universelle le choix des musiques transmet-il durant le spectacle ?

- Activité de création musicale : à la manière du spectacle créer un morceau de musique à l'aide de plusieurs autres venus de cultures différentes. Travailler particulièrement les notes à la jonction. Jouer le morceau créé avec un instrument qu'un élève pratique. Ou le monter à l'aide d'un logiciel de musique, ou d'audio (de webradio par exemple)

Etape 3

L' art et le besoin du collectif

1- Comment l'intime se nourrit-il du collectif ?

Jamais seul

-Reprendre les courts monologues par les 7 comédiens (www.theatre-contemporain.net), choisir et préférer une phrase relevant du genre de l'aphorisme qui témoigne de la parole individuelle, de l'engagement individuel.

Jimmy : « Chaque livre a été un peuple pour moi »

Alice : « Demain ce sera la guerre et on va mourir demain ! »

Emilie : « Marcher pieds nus dans l'herbe folle... »

Justin : « T'es un travailleur social, t'as mon dossier, t'es venu pour m'évaluer ! »

Sandra : « Tu vas changer la race humaine toute entière, toi ! Rien ne sera plus pareil ! »

- Analyser le rôle du groupe de parole « les chômeurs anonymes » où chacun exprime son besoin de parole, libère la lourdeur de sa problématique pour en finir avec la solitude.
- Montrer la place déterminante et salvatrice du poète dans le groupe.
- S'appuyer sur l'intention du metteur en scène Mohamed Rouabhi « C'est une pièce sur la solidarité et l'amour, la poésie... il faut trouver quelque chose pour ne pas être seul et prendre ceux qui dérivent. Les moments d'oisiveté du chômage sont des moments pour vivre, regarder autour de soi, lire... »
- **Ecrire un texte poétique** à partir de la phrase d'ouverture de Jimmy « Le Léthé, le nom du fleuve de la mémoire perdue ».

2- La danse : création de l'intime ou langage universel

Näss

- Faire des recherches sur la danse hip hop française et ses tentatives de fédération d'origines sociales et d'influences géographiques et culturelles les plus diverses avec originalité.
- Par groupe de 3 ou 5, tenter de reproduire certaines figures ou mouvements du spectacle. Explorer les temps où chacun est seul, puis ceux de la fusion.
- Par quels moyens le chorégraphe Fouad Boussof utilise-t-il le collectif en tant qu'espace de créativité et d'innovation individuelle ?
- Comment la danse peut-elle ici toucher l'universalité ?
- Etudier précisément le moment du spectacle durant lequel chaque danseur recouvre son visage et ses épaules de son tee shirt . Observer les photos sur le site www.paris-art.com et analyser la composition comme si c'était un tableau en peinture (l'aspect soyeux du tissu, les couleurs chaudes, la fonction du vêtement ordinaire devenu cérémoniel, son plissage sur la tête, les bras tendus entrecroisés les uns aux autres) et ce qui relie les corps dans la représentation.
- Näss signifie en arabe « les gens », dans quelle mesure le spectacle est-il la métaphore d'une communauté unie par la danse? En quoi la danse ici est la représentation de la tolérance interculturelle ?

3- L'acrobatie et le mime pour jouer la fraternité

Extrémités

- Comment s'échange la parole implicite, le discours silencieux entre les artistes muets ? (regard entre eux ou vers le public, mimiques, sourires). Quel impact et quel sens donner à l'interaction avec le public ?
- Activité de pratique** : trouver à votre tour un jeu d'équilibre qui justifie que chaque pas ou geste de l'un dépend de l'autre.
- Ecrire** un paragraphe argumentatif en vous appuyant sur des réflexions (essayistes, philosophes) sur l'interdépendance des êtres.
- Observer la tension mise en place grâce à la présence du fauteuil roulant.
- Comment les artistes démontrent-ils la nécessité d'une prise de décision individuelle pour le bien de l'autre ? (*prendre en exemple un moment tiré du spectacle et le mettre en résonance avec un exemple tiré d'un récit lu, d'un film ou de l'actualité*)
- Pourquoi les artistes ont-ils choisi le burlesque ? Où est le pied de nez ? (*prendre par exemple les bouteilles de gaz que les artistes empilent pour une création absurde, une expérience humoristique dans le défi*). Quel est le rapport avec la valeur humaniste de la fraternité et de l'entraide ?
- >>> **Prolongement** : Comparer avec les films de Charlie Chaplin.

4- La satire féroce pour questionner et rire avec tous

Jusque dans vos bras

- Par quels moyens scénographiques la satire se développe-t-elle dans les tableaux ? Choisir un tableau et détailler les personnages, les animaux gonflables, les éléments de scénographie et les objets détournés qui participent à la satire. De quelle satire s'agit-il ?
- Quels sont les attitudes, gestes et déplacements des comédiens qui font réagir le public ? Ont-ils à voir avec les stéréotypes et les clichés ? Pourquoi faire rire le public ? Quel est ici le pouvoir du rire ? (*étudier le rythme, le point de bascule et l'amplification de l'action, les accessoires utilisés, les expressions du visage, les mimiques*)
- Activité de pratique théâtrale** : raconter un des tableaux du spectacle pour faire rire ceux qui vous écoutent. Le raconter en amplifiant le tour comique, y compris par le corps, jusqu'à l'absurde.

Autres spectacles à l'affiche sur le même thème :

L'homme qui rit Roman de Victor Hugo Mise en scène de Claire Dancoisne 27, 28 et 29 mars - Comédie de Picardie Théâtre, masques, objets, machines	Europeana Une brève histoire du XX ^e siècle Cie Rêvages 4 et 5 avril à la Maison du théâtre Théâtre et vidéo	Faut pas Cie Issue de secours 25 et 26 avril au CC J. Tati Théâtre et chansons
DéBatailles Cie Propos / Denis Plassard 29 et 30 avril au Cirque Jules Verne Cirque	12 hommes en colère Texte de Reginald Rose Mise en scène de Charles Tordjman 21, 22, 23, 24 mai - Comédie de Picardie Théâtre	Stadium Cie Zirlib - Mohamed El Khatib 21 mai au Safran Théâtre

En guise de résumé des pièces

Jusque dans vos bras

Les acteurs sont à l'origine de la création à travers des séances d'improvisations sur le thème de l'identité française. Le collectif Les Chiens de Navarre crée un spectacle en tableaux successifs souvent parodiques voire transgressifs, un brin surréalistes, qui voient défiler des éléments qui définissent la collectivité. Quelques figures tutélaires de la France, de De Gaulle à Marie-Antoinette, en passant par Obélix et Jeanne d'Arc, le tableau « Le Déjeuner sur l'herbe » ou encore cette étrange réinterprétation de l'émission télé Intervilles...

http://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison_18_19/jusque-dans-vos-bras/

Näss (les gens)

Sept hommes exaltent la puissance du collectif dans une danse intense et acrobatique. Leur moteur ? Le rythme. Obsédant, il fait surgir l'ébullition et insuffle l'énergie aux corps. Näss est un dialogue entre les danses et musiques traditionnelles d'Afrique du Nord, le mysticisme de la tradition Gnawa, et leur réécriture à l'aune des cultures urbaines. À la lisière entre le profane et le sacré, entre la modernité effrénée et l'attachement aux rites, Näss est une synthèse de la dimension populaire et urbaine de la danse hip-hop. Näss revêt donc une dimension universelle, la quête permanente des hommes vers un ailleurs, spirituel ou physique avec comme langage commun le rythme, celui qui unit et déplace les corps. <http://www.uneprofusafran.fr/wp-content/uploads/2018/06/PROGRAMMECOMPLET-SAISON18-19.pdf>

Jamais seul

15 comédiens pour 40 personnages. Des femmes, des hommes, plus ou moins jeunes, joyeux ou désespérés, des chômeurs, des passionnés de foot, des jeunes en errance ... Le petit peuple des jours qui se suivent et se ressemblent. On découvre leurs attentes, leurs amours et leurs rêves plus ou moins cabossés, leur solitude aussi et leur besoin de parole. Là où ils vivent, une banlieue ou une petite ville de province, où la chance ne change que rarement de côté. Par une abondance d'énergie la pièce montre la capacité des gens à réinventer de la beauté, y compris quand il n'y en a pas. Un tableau sans complaisance, rayonnant de générosité, d'humour et d'attention, généreux dans le texte comme dans la rencontre avec le public. http://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison_18_19/jamais-seul/

Extrêmes

Les trois artistes, sous nos yeux étonnés, manipulent des planches et des bonbonnes de gaz ! Les voilà perchés, recherchant sans cesse l'équilibre précaire, sur des constructions toujours menacées d'effondrement.

La recherche menée pour ce spectacle leur a permis de constater le déplacement de la peur. Ils précisent que la peur « n'était aucunement liée à cette structure bancale et éphémère, mais liée à un éventuel faux pas de notre personne ou de celui duquel nous dépendions à ce moment-là. De cet enjeu physique est née l'idée de raconter une histoire humaniste où les individus dépendent obligatoirement d'autres individus et où seules la solidarité et l'écoute des autres, promettent la survie du groupe. Pour faire court : Bim, Bam, Boum sont en équilibre. Bim tombe. Qui reste-t-il ? Personne ! Si Bim tombe, tous tombent ! » <http://www.cirquejulesverne.fr/le-programme/>

Conception de la fiche action

Elisabeth Carpentier, Service éducatif de La Comédie de Picardie, elisabeth.carpentier@ac-amiens.fr
Mirita Merckaert Ribeiro, coordinatrice du RESA mirita.merckaert@ac-amiens.fr