DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Spectacle *AmalgameS*

La Compagnie Singulière

Avant-propos

Ce dossier a pour vocation d'être un outil pédagogique et de médiation autour du spectacle AmalgameS. Vous - enseignant·e·s et/ou équipes pédagogiques et des collèges et lycées - pouvez l'utiliser de façon libre et autonome.

Son objectif est de donner des informations sur le spectacle et d'ouvrir des pistes pédagogiques pour aborder des questions de société parmi lesquelles :
-l'utilisation des téléphones portables et des réseaux sociaux
-la vidéo surveillance
-le rapport à la sécurité
-Etc

Il est également pensé pour les jeunes afin de rendre possible la rencontre avec l'œuvre et l'artiste et d'en faire un moment privilégié.

Enfin, il tente de préparer les collégien·ne·s et lycéen.nes de façon sensible à l'écoute active et de les soutenir à assumer au mieux leur rôle de spectateur·ice.

Ce dossier peut également être associé à l'organisation d'interventions pédagogiques et/ou d'ateliers de sensibilisation proposés par l'équipe de La Compagnie Singulière.

Photo extraite du spectacle AmalgameS

★ Le spectacle *AmalgameS*

Amal/game/S...

Successivement, espoir en arabe, jeu en anglais et "S" majuscule,
signature des spectacles de La Compagnie Singulière
qui s'amuse encore à se poser des questions :
A quoi joue le monde ?
A t-on encore l'espoir d'échapper à une société de vigilance ?
Où s'arrêtera le cirque sécuritaire ?

Caméras de surveillance de plus en plus intrusives,
lois "d'exception" banalisées, manifestations encadrées,
dictature des portables aux talents multiples...

Téléphoner, photographier,
rester connectés en permanence aux réseaux sociaux,
chercher sa route...
et, dès demain, ouvrir les portes,
retranscrire sur l'ordinateur des conversations enregistrées,
pister nos enfants pour les sécuriser,
pointer au travail ou à l'école,
payer nos achats sans passer par la caisse départ...
et en filigrane surveiller à grande échelle
l'ensemble d'une population pour mieux la contrôler.

Nous avons, sans hésiter, mis au fond de nos poches
le petit objet chargé de nous espionner.
C'est logique, pour enfermer les gens,
il faut vendre de l'évasion...

Alors restez vigilants et, si besoin,
faites un nœud à votre mouchard.

Représentation tout public à partir de 8 ans
Représentation scolaire à partir de la 6ème

Durée 1h30
Création 2020

Mise en scène : Christian Coumin
Avec : Thomas Bodinier, Laurence Hillel, Moussa Camara et Michaël Vienot (en alternance avec Patrick Bellet)
Création musicale : Daniel Masson
Bidouilleuse informatique : Hélène Tourmente
Costumes : Jean Costadau
Technique : Colin Thevenin
Administration : Alice Savatier
Production & diffusion : Adélie Bacle & Dominique Strée

★ Le bluff et les spectacles

Qu'est ce que le bluff ?

C'est d'abord un partage. C'est une donnée, une situation, à laquelle tout le monde se trouve confrontée, ensemble, et pour laquelle chacun.e se retrouve au même niveau que son.a voisin.e, le.a comédien.ne, l'organisateur.ce du spectacle ou le.a technicien.ne de la salle. C'est un moment d'exception qui nivèle les choses. C'est le premier élément primordial que la compagnie cherche à mettre en place. Ce nivèlement est censé permettre à chacun.e, quelle que soit sa position de départ, de se sentir légitime à intervenir.

C'est ensuite une situation de crise qui s'installe dans un groupe. Avec les phénomènes habituels liés à la crise. Le malaise, le refuge de la dérision et du rire, la gestion du trop plein, les leaderships, les entrainements... C'est aussi de la manipulation.
Comment peut-on installer une détente collective, une espèce de "non-lieu temporel" où tout semble facile, où tout devient possible ?
Au delà de cet échauffement scénique, comment faire en sorte que les spectateur.ices eux.elles mêmes mettent en place les conditions du conflit ? Comment provoquer leur crédulité, les faire douter, les laisser en permanence sur le fil, ne sachant plus très bien si c'est prévu ou pas, dans l'inconfort de leurs propres hésitations ?

A quoi sert le bluff ?

Parce que, au bout du compte, le bluff pour le bluff ne nous intéresse pas plus que ça. C'est l'ouverture, le relâchement, l'échange, la transgression, le rire qui nous poussent. Surtout le rire, car il est le maillon positif du conflit, ce qui permettra, au bout du compte, de désamorcer les tensions vécues, de célébrer le jeu dans le jeu.
Du coup la manipulation est un outil qui permet d'installer la situation de crise dans laquelle le partage va avoir lieu.

Pourquoi vouloir jouer pour des jeunes ?

Les jeunes d'aujourd'hui sont né.es avec la permanence des écrans. Notamment et surtout les portables qui sont devenus rapidement une extension « naturelle » et sociétale de leur personnalité ("j'ai toute ma vie dans mon portable" me disait ma fille de 22 ans après l'avoir perdu).
Il est toujours difficile de remettre en cause l'évidence. Le côté pratique, universel, extensif et généralisé de cet appareil de poche qui gomme aisément sa face obscure.
Ielles sont souvent conscient.es que c'est un instrument de contrôle (parental déjà) mais « tant qu'on n'a rien à cacher... ».

De la même manière, les caméras de surveillance font partie intégrante de leur espace quotidien.
Les amener à réfléchir, entre elleux et avec nous, aux directions, non décidées démocratiquement, que prend la société ne va pas altérer leur comportement ni changer leurs choix. Mais cela peut ouvrir un espace de réflexion et d'échanges qui peut permettre de mettre des bornes, de décider des limites que l'on ne voudrait pas voir franchies. D'autant plus, et c'est bien moins conscientisé, que les adeptes des écrans permanents (en classe, à la maison, dans le métro, en marchant dans la rue…) finissent par passer à côté de la nécessaire « vacance » du cerveau, propre à se ressourcer, se reposer et permettre l'imaginaire.

★ Proposition d'un bord de scène

L'équipe artistique pourra déclencher la discussion à travers un certain nombre de questions à destination des jeunes dont voici quelques pistes

- Que signifie spectacle vivant ? Y a t'il des spectacles morts ?
- Faites-vous une différence entre parler avec quelqu'un en vrai et par l'intermédiaire d'un téléphone ou d'un ordinateur ?
- Quelque chose vous a t'il dérangé dans ce spectacle ?
- Quelque chose vous a t'il beaucoup plu dans ce spectacle ? … amusé, interrogé ?
- Avez-vous ressenti une différence dans les rôles tenus par les garçons et ceux tenus par les filles ?
- Savoir, de façon certaine, si tout ce qui est proposé dans ce spectacle est vrai : sommes nous vraiment rentrés dans des portables ? le policier est-il vrai ou non ?, les caméras ? est-ce important ou non ?
- Intérêt du Bluff versus Théâtre ?
- Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas un seul objet 'cirque' dans ce spectacle, uniquement des objets de tous les jours ?
- Savez-vous que votre téléphone se connecte à tous les relais près desquels vous passez (bornage) et que votre fournisseur d'accès enregistre cette information ainsi que les numéros que vous appelez (fadettes). Idem d'ailleurs pour vos connections Internet.

- Utilisez-vous des ‘réseaux sociaux’ ? Lesquels ? Pourquoi ?
- Pensez-vous que la surveillance automatique de tous les espaces publics avec détection de situation ‘anormales’, reconnaissance faciale … soit une bonne chose ?
- Percevez-vous une tension entre le soucis des pouvoirs publics d’assurer la sécurité et le plein exercice de la liberté individuelle ?
- Que peux signifier : « N’avoir rien à cacher » ? Cf. exemple chinois
- Et la surveillance des espaces privés ? (Il y a aussi de la violence dans les espaces privés.)
- Avez-vous entendu parler du darknet ?
- Avez-vous eu peur lors de l’équilibre sur barrière tout en haut ?
- Si oui, question : et alors ?
- C’est quoi ce cirque ?

★ Atelier Théâtre forum

Public à partir de 12 ans
12 à 20 participant·es
(Possibilité de diviser une classe en 2 groupes de 15 participant·es)
1 à 2 d'intervenant·es

Lieu idéal : salle de sport ou salle d'activités
Durée : 2 x 50 min
Matériels : papier / crayon

Objectifs :

- Développer la confiance en soi, la prise de paroles en public
- Réfléchir et trouver des réponses collectivement à des situations embarrassantes et stressantes
- Sensibiliser à des sujets d'actualité en rendant les participant · e · s proactif · ve · s

Le théâtre forum permet de susciter la parole en créant des scènes à partir d'histoires vécues qui interrogent et qui vont nourrir le questionnement chez les spect-acteur.ices.

Qu'est ce qu'un.e spect-acteur.ice ? C'est une personne qui reste active par rapport à ce qu'elle voit sur scène.

Les thématiques abordées : utilisation du portable, des réseaux sociaux, de la surveillance ...

Déroulé

- Échauffement et découverte de l'espace (15')

Travail dans l'espace de la salle : Découvrir l'espace de manière différente en s'emparant d'un élément qui attire la vue, le toucher ou l'odorat et le décrire.
Déambulation par différentes marches qui favorisent la rencontre, le déplacement, le jeu autour des émotions

- Partage d'expériences (20')

Chacun.e raconte dans un groupe de 3-4 personnes une histoire désagréable avec les réseaux sociaux qu'ielle a vécu ou qu'on lui a raconté.
Puis ce petit groupe décide de l'histoire qui sera racontée au grand groupe.

- Préparation des scénettes (15')

Si le groupe est réparti en 2 groupes de 15 jeunes, choisir 1 ou 2 situations qui seront jouées à l'autre groupe

- Pause (10')

- Théâtre forum (50' environ) animé par les 2 intervenant.es

Différentes possibilités d'intervenir :
Les jeunes qui souhaitent modifier le cours de l'histoire prennent la place des jeunes entrain de jouer la scènette.
Les jeunes spect-acteur.ices proposent d'autres versions et sont source de propositions mais restent à leur place. L'objectif est de trouver une solution collectivement.

Possibilité d'adapter en fonction des besoins et des contraintes du lieu et de l'équipe pédagogique sur place.

★ Théâtre de L'invisible

Le théâtre de l'invisible va permettre de traiter d'une situation problématique en faisant vivre aux jeunes la situation. Cette expérience permet de faire réagir, de provoquer et de créer le débat et l'échange.
A travers la mise en place d'un petit groupe de jeunes complices, les questions peuvent traiter du harcèlement sur les réseaux sociaux par exemple ou d'une situation problématique dans l'enceinte du lycée.
Il n'est pas dit au préalable que c'est du théâtre.
L'équipe artistique est là pour encadrer cette proposition et pourra interpeller le public pour susciter des réactions.

Par exemple, un groupe d'élèves surveillent les autres élèves pendant la pause. L'équipe artistique fait en sorte d'annoncer ce procédé pour voir comment les autres élèves réagissent à cela.
Autre exemple, un groupe discute et un.e jeune arrive furieux en les interpellant sur cette fausse rumeur qui circule sur elle ou lui.

L'équipe pourra demander aux élèves de témoigner et écrire des mots, des phrases importantes qui relatent de leurs questionnements et leurs réalités de vie.

Il est important de revenir sur le fait que c'est une situation théâtralisée, que ce n'est pas la réalité et de permettre de faire prendre conscience aux jeunes des enjeux autour de l'utilisation des réseaux sociaux par exemple.

Durée et modalités de mises en place à déterminer avec l'équipe pédagogique au préalable

Annexes

★ HistoireS de *La Compagnie Singulière*

Créée à la toute fin du dernier millénaire, en 1999, nourrie d'expériences nomades et d'horizons multiples, La Compagnie Singulière *nous vient de la dynamique et fertile région Occitanie. Issue du Centre des Arts du Cirque de Toulouse, Le Lido, elle a été lauréate Jeunes Talents Cirque 2006.*

SoliloqueS, ***ApartéS***, ***AmalgameS*** : *Vous aurez remarqué que les titres des 3 spectacles de la compagnie se terminent par un S majuscule. C'est sans doute le S de plurielS, parce que si le singulier n'est jamais pluriel, le pluriel est toujours singulier, riche et stimulant et que nous affirmons ainsi simplement notre envie de croire possible une collectivité d'individus en majuscule.*

Ainsi La Compagnie Singulière poursuit-elle ses investigations au sein de la relation qui lie public et artiste et cherche encore matière à la développer, la fertiliser et la ramifier d'une manière à la fois prenante et surprenante, originale et pertinente, poétique et politique. L'ambition et la nécessité d'entrer en interaction avec les spectateurs ont conduit les comédiens à prendre à parti le public et à le solliciter constamment.

Avec AmalgameS, nous cherchons à questionner sur les rapports toujours plus sensibles entre la sécurité et les libertés.

★ Secret de fabrication

Le spectacle *AmalgameS* a nécessité **2 ans de création**, d'octobre 2018 à septembre 2020. Au total, nous avons comptabilisé **150 jours de travail**, alternant phase d'expérimentation et phase de recherche au plateau (sur scène).

Nous avons réalisé **12 présentations de travail** avant les premières représentations officielles d'*AmalgameS*.
Une présentation de travail est un test en public avant que le spectacle ne soit terminé. Cela nous permet de vérifier la narration, le rythme du spectacle, la pertinence d'une scène ou d'un gag par exemple.

Depuis la sortie du spectacle en **2020**, nous avons réalisé près de **60 représentations** (au 7 octobre 2023).

Soutiens institutionnels : DRAC Occitanie, DGCA - Ministère de la culture, Région Occitanie, ADAMI, Conseil départemental Haute-Garonne, Mairie de Toulouse, Régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle

Coproductions : La Verrerie d'Alès, Pôle National Cirque Occitanie, Alès (30), La Laverie, Saint-Etienne (42)

Accueils en résidence et prêts de salle : La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l'itinérance, Balma (31), Association Arto, Festival de rue & Saison itinérante, Ramonville (31), Mix'arts Myrys, Collectif d'Artistes Autogéré, Toulouse (31), L'Été de Vaour (81), L'Endroit, Espace culturel, Chambéry (73), Espace Paul Jargot, Centre culturel, Crolles (38), Théâtre du Grand Rond, Toulouse (31), Circa, Pôle National Cirque Occitanie, Auch (32), La Cascade, Pôle National Cirque, Bourg-St-Andéol (07), Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry Savoie (73)
Remerciements : Cinéma Utopia, Tournefeuille (31), Espace Bonnefoy, Toulouse (31)

Photo extraite d'une vidéo réalisée par ARTE
https://www.arte.tv/fr/videos/098239-007-A/la-compagnie-singuliere

★ L’équipe

Rencontre avec l’équipe

Christian Coumin · Metteur en scène

Né de père et de mère inconnus (d'où sans doute son sentiment d'insécurité), Christian a partagé son temps entre ses filles, ses tournées, la pédagogie (référent pédagogique et artistique de l’école du Lido) et les mises en scène. Également (co)-directeur artistique du Boustrophédon, iéto, des Acrostiches, il a aussi dirigé des projets avec d'autres équipes (Vent d’Autan, le Petit Travers, la Cie 111, les Skouts, Vis-à-vis, Léonor Canalès, Tibo tout court, Les Pas en Rond, Triplex, Pierre Biondi, Les Singuliers, Alex Saintin, Remise à 9 ou Okupa Mobil). Il est à noter qu’il abuse (volontiers) des parenthèses.

Thomas Bodinier · Circassien

Né d'un père HYPER VIGILANT et d'une mère pleine d'ATTENTION ! d'où sans doute son sentiment d'insécurité, Thomas a commencé à l'école de Chambéry à 7 ans et a suivi la formation professionnelle du Lido de 1997 à 1999. Depuis il a travaillé avec le Cirque Pouce, Circum Circo et Angela Laurier. Danseur hip hop avec la compagnie Créatique et Alexandra N'Possee, il a essayé d'être comédien de théâtre avec l'AGIT et s'est amusé à mélanger musique et danse avec les Fabulous Trobadors, les Bombes 2 Bal et Ainsi Fa La Mi. En 2016, Il crée avec C. Coumin la Compagnie Singulière et le spectacle SoliloqueS.

Mickaël Viennot · Circassien

Né d’un per-manent et d’une intéri-maire, d'où sans doute son sentiment d'insécurité, Mickaël pratique depuis l'enfance les arts du cirque, mais aussi la musique et le théâtre. Il se forme entre autres à l'Ecole supérieure des arts du cirque de Bruxelles. Aimant cultiver un lien direct et vivant avec le public, il se tourne naturellement vers la rue avec Lebotrio (trampoline, jonglerie), Le Cheptel Aleikoum (fanfare & cirque), Ginger Brass experiment (chant lyrique et cuivres). Il fait partie de La Compagnie Singulière depuis Apartés.

Laurence Hillel · comédienne

Née de père CRS et de mère militante du planning familial, d'où sans doute son sentiment d'insécurité, Laurence travaille le clown avec Nola Rae, Le Footsbarn Travelling Theatre, G. Fusetti, M. Rousseau, P. Blankevoort et encore Eric Blouet. Son clown aspire à susciter des espaces pour aller à la rencontre du public. Elle travaille également avec différentes compagnie : Artiflette, le Puits, La Taverne des Géants et donc la Compagnie Singulière avec ApartéS. Elle crée en 2016 Mon petit Ordinaire, un duo musique et clown avec le Chaudron Ambulant. Enseignante théâtre dès 2000, elle intervient en milieu scolaire.

Moussa Camara · Circassien

Né par césarienne et en Côte d’Ivoire, d'où sans doute son sentiment d'insécurité, Moussa se forme avec BICE/CEPA puis le Cirque du Soleil en tant que jongleur. C’est ensuite le slam avec Vogo Soutra et la danse contemporaine avec G. Momboye, Boro Seydou, A. Lazarev. Il tourne 7 ans autour du monde avec Clown sans Frontière pour redonner le sourire aux personnes pris dans les conflits et participe à des émissions télé (Incroyable talent en Italie et en Afrique). Aujourd'hui en France, il partage sa passion, par exemple avec les jeunes détenus de la Prison des Mineurs de Lavaur.

Hélène Tourmente · Bidouilleuse informatique

Née d'un Père Noël et d'une mère Michel, d'où sans doute son sentiment d'insécurité, c'est au Lido dès son enfance qu'Hélène fait ses premières armes circassiennes avant de mettre un pied puis 2 dans la régie avec la Cie Singulière en 2007. C'est avec SoliloqueS, puis ApartéS qu'elle commence à faire la régie générale, et avec Betti Combo et Helmut Von Karglass qu'elle réalise ses premières créations lumière. Elle travaille avec la Cie du Vide, le Boustrophédon (Bleu violon) et enfin la Cie du Grand Raymond avec Peau d'âne en 2017. Parallèlement, elle forme en régie les 3ème années pros du Lido.

Jean Costadau · Costumier

Né dans une pér-iode mer-dique, d'où sans doute son sentiment d'insécurité, Jean a vu son parcours, pourtant tout tracé par des parents avisés, gauchi par un certain mois de mai. S'en est suivi un itinéraire personnel et professionnel chaotique, ou riche, selon le point de la longue ou courte vue : la physique en tant que professeur, la plastique en tant qu'amateur éclairé, la culture en tant que directeur, la parole en tant qu'amateur tracassé, les galères en tant que professionnel, la planche à voile en tant qu'amateur mouillé. Il était bien naturel au fond que du profond de sa retraite éthique d'une extrême maigreur, il soit disponible à de nouvelles rencontres éthiques.

Alice Savatier · Production & Administration

Né d'un père poisson et d'une mère végétarienne, d'où sans doute son sentiment d'insécurité, Alice passe son temps à retourner sa veste. Après trois années consacrées aux lettres, elle intègre une école de commerce, dont elle s'échappe pour étudier l'histoire de l'art. Elle fait des apparitions dans plusieurs domaines : artisanat d'art, mécénat environnemental, festivals de musique… avant de trouver sa vocation, au moins pour les trois prochaines années : administratrice de compagnie de cirque.

Adélie Bacle · Production & diffusion

Né d'un père et d'une mère, d'où sans doute son sentiment d'insécurité, Adélie a très régulièrement un sac sur le dos pour arpenter les 4 coins de France et plus encore. Ayant grandi à l'est, dans le pays du Dauphiné, elle s'est épanouie et émancipée à l'ouest, entre Nantes, Bordeaux, l'Ariège et aujourd'hui Toulouse. Adélie arrive dans La Compagnie Singulière en 2023. Après plusieurs années de dur labeur dans le milieu de l'éducation populaire, des MJC et des éclaireuses et éclaireurs de France, elle décide de reprendre une formation en production avec la Fédération Octopus. Les portes s'ouvrent dont celles avec cette compagnie si singulière. Cette collaboration paraît être une évidence.

Dominique Strée · Production & diffusion

Né du Saint-Père et de mère Térésa, d'où sans doute son sentiment d'insécurité, Dominique travaille à la diffusion et à la production de spectacles vivants et mutualise ses compétences entre La Compagnie Singulière et la cie Sans Gravité. Auparavant, ce fut Le pOissOn sOluble, Le Boustrophédon, La cie Remise à 9, Le Petit Travers, Tibo Tout court et Karl Ludovic. En parallèle, il occupe un poste de père. En attendant de débuter sa troisième vocation, sauver la planète (tout simplement), il se contente de recycler ses propres déchets et de vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre.