

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

COMPAGNIE 13/31

Un désir d'action culturelle

« L'action culturelle, que je conçois comme des ateliers en amont et en aval de la création, a toujours été pour moi une donnée essentielle à la fois de ma recherche pour la création et de la rencontre avec les spectateurs. Dans mon parcours, j'ai été professeure à l'université de Lille 3, je donnais des cours de théorie théâtrale, d'esthétique, d'écriture dramatique et surtout de pratique scénique. Ce moment de ma vie a été exaltant. J'ai découvert à quel point le théâtre peut aussi être un outil de recherche, de pensée, de questionnement hors d'un cadre professionnel, hors du « milieu » théâtral qui s'étrique parfois quelque peu. Je donne aujourd'hui des ateliers en Centre Psychiatrique auprès de jeunes adolescents, et cela me semble nécessaire tant pour interroger le théâtre que pour mettre le théâtre au service d'une nécessité thérapeutique.

Depuis que mon spectacle, *Les Femmes de Barbe Bleue* a le bonheur de tourner, je réclame, où que l'on aille jouer, des ateliers. Je me languis d'un temps de recherche en aval de la création avec les spectateurs pour les rencontrer et pour qu'ils partagent un trajet avec nous. Pour ne pas juste jouer et partir. Car chacun dans son regard et dans sa façon d'entrer dans l'imaginaire découvre un monde et nourrit en retour notre regard et notre pratique en tant que chercheurs du plateau. J'en ai besoin moi, beaucoup, pour asseoir la nécessité de ma pratique, pour me « recharger ». Aujourd'hui les ateliers me servent à questionner mes sujets en amont de la création. Je confronte, pour écrire, mes réflexions ou les matériaux que je veux investir à l'imaginaire d'acteurs ou d'amateurs. Les ateliers que je donne sont une première étape à la constitution de ma dramaturgie, de ma recherche, de mon écriture.

L'emprise est une obsession dans mes dernières mises en scène. Je propose ainsi deux types d'ateliers autour des rapports d'emprise et de manipulation, l'un consiste en l'actualisation de contes, par exemple ceux de Perrault (*La Barbe-Bleue*) et de Grimm (*Histoire de Celui qui s'en alla connaître la peur*), par le jeu, par l'improvisation ; l'autre donne à voir la prise de pouvoir dans un duo étape par étape selon trois mises en situation. »

Lisa Guez

Voici un exemple d'atelier mené par Lisa Guez en 2021 et 2022.

Ils sont construits en fonction des objectifs pédagogiques en étroite corrélation avec l'équipe enseignante et sont amenés à évoluer en fonction des programmes scolaires.

ATELIERS D'IMPROVISATION À PARTIR DE CONTES

Public : Collégiens, lycéens ou adultes

Contes travaillés dans l'atelier :

La Barbe Bleue, Perrault

Celui qui voulait connaître la peur, Grimm

Partie I : Le conte comme matière trouée

Il s'agira dans cet atelier de travailler avec les participants sur des improvisations au plateau à partir de deux contes, qui sont la base de ma recherche dans mes deux dernières créations. Le conte est une sorte de matière trouée, parce que beaucoup de choses y sont suggérées, que tout n'y est pas résolu. Quand on lit un conte, non pas en se laissant aller aux mots mais dans une perspective « d'enquête », on se rend compte qu'il y a énormément de choses sujettes à questions, ligne à ligne, chaque étape d'un conte peut être troublante. Brecht nous apprend à déceler l'étrangeté des situations, et pour moi dans les contes sur lesquels je choisis de travailler, tout est étrange, rien ne va de soi, il y a un problème partout. La matière des contes est pleine de symboles extrêmement forts qui nous lient dans un imaginaire collectif. Ils posent des questions inconscientes à la complexité de nos désirs. Je souhaite dans cet atelier confronter ces zones d'ombre, ces zones de questionnements à la singularité de l'imaginaire des participants qui travaillent avec moi.

Chacun, avec sa personnalité, son corps, sa vie, peut transposer les problématiques d'un conte dans un univers très différent. Quand je dis « vie », je n'entends pas « mettre sa petite vie au plateau », mais se servir de son matériel imaginaire à soi pour répondre à des questions. Dans ma dernière création, *Les Femmes de Barbe Bleue*, chaque comédienne a construit son histoire de femme de Barbe Bleue avec son univers et sa vitalité propre. Et cela a ouvert un champ de complexité extrêmement grand, des récits foisonnants. Je suis certaine que si aujourd'hui on fait le même travail avec n'importe qui, un champ nouveau de complexité s'ouvrirait autour des mêmes questions qui nous rassemblent. C'est également ce qui se passe avec *Celui qui s'en alla* des frères Grimm, qui questionne en profondeur les émotions. Qu'est ce que ne rien ressentir ? Quelles genre d'épreuves, quelles genre de situations incroyables pourrions nous affronter sans difficulté si on ne ressentait aucune émotion ? Voilà ce que ces ateliers interrogent, ces zones d'ombres qui sont autant de matrice pour l'imagination.

Partie II : Objectifs pédagogiques

Ces ateliers d'improvisation peuvent être mis en lien avec deux domaines du socle commun de connaissances, "**Les langages pour penser et communiquer**" (1) et "**Les représentations du monde et des activités humaines**" (5). Ils peuvent être proposés dans le cadre d'un cours de français axé sur la portée du conte dans le monde réel, sur le choix d'un récit imaginaire pour transmettre un message politique et sur la mise en scène d'un récit.

Ces ateliers s'inscrivent dans la PEAC (parcours d'éducation artistique et culturelle) définie dans le *Code de l'Éducation* autour de trois axes : la connaissance, la pratique et la rencontre.

Parcours Education Artistique et Culturelle	Pistes pédagogiques
CONNAISSANCES	Approfondissement du programme de Seconde et de Première "Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle" Acquisition d'une culture personnelle, fondée sur des repères et un patrimoine communs (les contes)
PRATIQUES	Diversification et développement des moyens d'expression des élèves par le jeu Compréhension du processus de création par l'écriture de plateau Permettre aux élèves d'être acteur de leur apprentissage par l'improvisation
RENCONTRES	Initiation et développement du goût pour les arts Transmission d'un savoir-être et d'un savoir-faire aux élèves Contribution à la réussite et au bien-être de tous

Grâce à ces ateliers, les élèves développent leur imagination et comprennent qu'ils disposent, en chacun d'eux, d'un matériel imaginaire. Chacun, avec sa personnalité, son corps, sa vie, peut en effet transposer les problématiques d'un conte dans un univers très différent. C'est en se mettant en scène qu'ils trouvent eux-mêmes les réponses à leurs questionnements.

Les objectifs de cette rencontre sont donc multiples :

- **Développer l'imagination, la créativité et l'esprit critique** grâce à l'écriture de plateau.
- **Favoriser le vivre ensemble** avec une attention, une écoute et un respect mutuels grâce au double regard de la metteuse en scène, du professeur et des élèves eux-mêmes.
- **Comprendre le processus de création** d'une œuvre théâtrale grâce à leur propre expérience, grâce à leur propre improvisation.

Partie III : Conditions financières et contact

Le prix varie en fonction d'une part du nombre d'heures, d'interventions et de bénéficiaires et d'autre part, du projet pédagogique mené et du travail en amont nécessaire. **Pour plus d'informations, contacter Clara Normand, chargée de production, à l'adresse suivante : compagnie1331@gmail.com.**

Partie IV : Bilan

Ces ateliers ont été menés au Lycée professionnel Ligier Richer à Bar le Duc dans le cadre d'un cours de Français par Madame Achard ayant pour objet d'étude « Du côté de l'imaginaire ». L'objectif du projet était la réalisation, par les élèves, de productions écrites autour du conte et de ses parodies.

Cette rencontre a permis de dynamiser davantage les lectures analytiques faites en classe mais également aux élèves de mettre en mouvement leurs textes. Ils ont réussi à lire d'une manière théâtrale leurs différentes productions écrites.

« Mes élèves ont adhéré au projet. Tous ont rédigé et mis en scène leurs travaux. Une cohésion tout comme une adhésion de groupe se sont installées. Les différents ateliers d'écriture qui ont jalonné ce parcours culturel ont apporté une valeur ajoutée et reconforté les acquis des élèves. » - Madame Achard.

Les ateliers sont établis en concertation avec l'équipe pédagogique et s'adaptent aux niveaux et aux programmes scolaires.

JE SUIS TON RÊVE

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE (35 MIN) SUIVIE D'UN
DÉBAT (45 MIN)

Public : Lycéens

Mise en scène : Lisa Guez

Distribution en alternance :

Cyril Viallon et Isa Mercure / Arthur Guillot et Baptiste Dezerces

Collaboration à l'écriture et à la dramaturgie : Alexandre Tran

Collaboration à la mise en scène : Clara Normand

Production : Immersion Nomade

Partie I : La manipulation, au cœur des préoccupations adolescentes

Cette forme de 35 minutes s'adresse aux lycéens, à un âge crucial de constitution de l'identité où l'on est particulièrement perméable aux influences et dans la découverte de son propre pouvoir sur les autres de séduction, de conviction, de manipulation. Nous espérons poser avec eux des questions qui les concernent et qui nous semblent particulièrement importantes alors qu'aujourd'hui éclatent de nombreux questionnements sur la manipulation des opinions, la consommation à outrance, mais aussi le consentement. Après la présentation, nous animons un débat lors duquel nous souhaitons proposer des pistes de réflexion et d'analyse sur les enjeux de la manipulation.

Nous passons tous d'une emprise à l'autre. Nous sommes tous capables de pervertir nos liens, de tomber dans la fascination et dans la soumission dans un rapport, comme de soumettre et de fasciner. Ces questions, nous les portons tous en nous. Qui peut prétendre être totalement dégagé de ce qu'il se passe autour de lui, ne pas être influencé – de manière positive ou négative – par ce qu'il observe ? La période la plus saisissante à ce propos est l'adolescence. Qui ne se souvient pas de l'emprise qu'avait alors sur soi le regard et les paroles des autres, le sentiment de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas en fonction de cet environnement, et la volonté impérieuse de se conformer au courant choisi ?

D'où viennent nos désirs et nos idées ? En sommes-nous toujours les maîtres ? Peut-on avoir l'impression d'être libre et agir pourtant sous l'emprise d'un autre ? Qu'est ce qui nous fait consommer ? Quels mécanismes peuvent entraîner n'importe quel esprit dans les emprises d'une secte ou d'une relation toxique ?

Partie II : Contenu

L'intervention théâtrale se présente comme une conférence gesticulée. Le duo de comédien.ne.s va explorer, par le théâtre, trois domaines privilégiés de la manipulation. Nous questionnons comment s'établit étape par étape une prise de pouvoir dans un duo, comment l'emprise peut se transformer en tyrannie et les points de rupture émotionnels ou les points de révoltes que l'on peut atteindre lorsqu'on est dominé par un autre.

- La première situation a pour objectif de décortiquer de manière didactique les mécanismes et la mise en place d'une **manipulation interpersonnelle**. Le manipulateur nous présente cinq techniques pour se faire inviter au restaurant par quelqu'un qui serait a priori hostile à l'idée. Il fait une démonstration sur le cobaye dans une scène théâtrale, puis, la scène se rejoue et le manipulateur partage avec les spectateurs ses méthodes.
- La deuxième partie de cette petite forme est axée sur la **publicité**. A travers des slogans connus de tous, des publicités diffusées en ce moment et d'autres inventées, les comédien.ne.s déroulent pendant quelques minutes une succession de pubs parfois drôles, souvent dérangeantes et faisant référence à différents domaines pouvant toucher les élèves. Nous revenons ensuite sur ce moment de la présentation lors du débat afin d'interroger les élèves sur leur propre expérience de la publicité et l'influence que celle-ci peut avoir sur leurs comportements. Comment la publicité pénètre dans nos inconscients et reformate nos désirs, nos rêves ?
- Dans la troisième partie, nous suivons les séances d'un thérapeute escroc qui amène progressivement son patient à couper les liens avec ses proches et à investir sa fortune personnelle dans sa fondation. « Le cobaye » arrive avec un esprit libre, il repartira sous emprise, prêt à suivre les injonctions du manipulateur, tout en jurant d'être encore libre de ses actes. Il va perdre son **libre arbitre** progressivement, « sans même sans rendre compte ». Les spectateurs suivent le processus.

La représentation est suivie d'un débat où les élèves pourront s'exprimer, interroger et s'interroger sur ces mécanismes à l'œuvre dans la société.

À noter que des ateliers de pratique théâtrale (écriture, dramaturgie, jeu) peuvent être menés par l'équipe artistique en amont et à la suite de la petite forme en lien avec l'équipe pédagogique.

Partie III : Objectifs pédagogiques

Cette représentation s'inscrit dans le socle commun de connaissances du Ministère de l'Education Nationale, notamment "**La formation de la personne et du citoyen**" (3) et "**Les représentations du monde et l'activité humaine**" (5). Elle peut résonner à la fois dans un cours de français axé sur le théâtre et la mise en scène en corrélation avec le programme de Seconde et de Première "Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle" mais également dans un cours de philosophie axé sur "La conscience" et/ou "L'inconscient" ayant attiré au Sujet.

En effet, durant cette représentation, les élèves voient se dérouler sous leurs yeux différents mécanismes d'emprise, souvent inconscients et imperceptibles. Ils comprennent comment l'être humain peut être manipulé, ce qui leur permet de mieux discerner les situations de manipulation dans la vie quotidienne - qu'ils en soient victimes ou acteurs. La pièce engendre une démarche active d'apprentissage sur l'art (Comment l'art peut-il faire passer un message?) et sur l'activité humaine (De quelle manière la manipulation nous entoure-t-elle de toutes parts?). La prise de conscience est double.

Le débat à la suite de la représentation permet aux élèves de faire part de ce dont ils ont compris. Ils ont notamment interrogé leurs actions conscientes et inconscientes et appris que, sans s'en rendre compte, ils ont déjà manipulé et été manipulé. En se positionnant en chercheurs et non en spécialistes, notre but est de réveiller et stimuler l'esprit critique des élèves : nous cherchons avec eux à éviter les idées reçues et la généralisation hâtive, questionner les certitudes engendrées par des croyances ou des énoncés sans preuve, interroger leur rapport à l'emprise et la manipulation.

Partie IV : Conditions financières et contact

Le prix varie en fonction d'une part du nombre d'heures, d'interventions et de bénéficiaires et d'autre part, du projet pédagogique mené et du travail en amont nécessaire. **Pour plus d'informations, contacter Clara Normand, chargée de production, à l'adresse suivante : compagnie1331@gmail.com.**

Partie V : Bilan et retours d'élèves

Un bilan peut être effectué à la suite de l'intervention par le professeur, les élèves et l'équipe artistique. Cette intervention peut s'inscrire dans une séquence sur le théâtre et ses messages, sur la portée sur théâtre comme outil de conscience et peut préparer ou accompagner la présence aux représentations de *Celui qui s'en alla* et/ou *Les Femmes de Barbe-Bleue*, deux créations de Lisa Guez autour des notions d'emprise (selon la programmation de la ville).

L'intervention au lycée Beaumont à Redon dans une classe de Première STMG a permis de faire émerger des bilans d'élèves. Quelques-uns de ces témoignages sont inscrits ici.

« Merci pour votre excellente présentation de théâtre. Votre prestation nous a montré les techniques de manipulation au sein de notre vie. Je me suis rendu compte que je manipulais mais que j'étais aussi manipulé. Cela m'a aidé. Merci beaucoup. »

— Evan

« Votre mise en scène était géniale !! Cela a permis de faire réfléchir et de voir sous un autre angle le théâtre. Très intéressant. »

— Ryanis

« Quand on me parle de théâtre en cours, je ne suis pas forcément emballé mais le sujet dont on a parlé m'a fait changer la perspective sur le théâtre. Ca m'a beaucoup plu et les acteurs sont forts. Bien joué ! »

— Erik

« J'ai trouvé cette présentation très intéressante. On voit souvent cela dans la vie courante. Il y a certaines techniques que je connaissais déjà. Ils ont super bien joué, le changement d'humeur pour chaque présentation était choquant. Bravo à eux. »

— Clarisse

BIOGRAPHIE

LISA GUEZ

METTEUSE EN SCÈNE ET AUTRICE

Lisa Guez a une formation de praticienne et de théoricienne du théâtre. Ancienne étudiante en arts de l'École Normale Supérieure, à 20 ans, elle crée, avec Baptiste Dezerces, sa première mise en scène, *La Nuit juste avant les forêts* de Bernard-Marie Koltès. Cette pièce se joue au Festival Nanterre sur Scène, à l'École Normale Supérieure et au Théâtre du Seuil à Chartres en 2011. Ils fondent alors Juste avant la Compagnie.

Elle monte ensuite plusieurs spectacles :

- *Macbeth*, joué au festival Théâtre en Liberté et prix Nanterre-sur-scène en 2014 et repris en 2016 au Théâtre du Nord (sortie de résidence) puis à Mains d'Œuvre ;
- *Les Reines* de Normand Chaurette en 2015 ;
- *Mon corps est trop petit pour ce monde*, issu d'un workshop qu'elle dirige au Théâtre de l'Aquarium (direction François Rancillac) en 2017 ;
- *Les femmes de Barbe Bleue*, création originale qu'elle dirige et dont le texte paraît à la Librairie Théâtrale en 2017. Ce spectacle rencontre un fort succès au Lavoir Moderne Parisien. Il est sélectionné au Festival Impatience en décembre 2019 où il remporte le prix des lycéens et le prix du jury.
- En mars 2022, elle crée *On ne sera jamais Alceste* à partir des cours de Louis Jouvet au Studio de la Comédie Française.
- En juin 2022 naît *Celui qui s'en alla* au Méta - Centre Dramatique National de Poitiers, une création autour des notions d'emprise et de handicap émotionnel.

Entre 2014 et 2020, elle assiste régulièrement des metteurs en scène renommés : Michael Thalheimer, en 2014, pour la mise en scène de *La Mission* de Heiner Müller (Théâtre National de La Colline) ; Lazare et la Compagnie Vita Nova, en 2019, sur l'écriture du scénario de *Je m'appelle Ismaël* (dont le versant théâtral est créé au TNS en 2019), Anne Laure Liégeois pour *Fables*, présenté au musée Guimet pour la nuit des musées 2019. En 2020-2021, elle collabore en mise en scène et dramaturgie avec Julie Berès sur sa nouvelle création *La Tendresse*.

Universitaire, elle rédige une thèse sur les mises en scène de la Terreur révolutionnaire sous la direction de Martial Poirson, et publie de nombreux articles sur les créations contemporaines mettant en scène la Révolution française (*Revue Histoire du Théâtre, Revue Europe, Editions études théâtrales.*) Elle se consacre à un recueil d'entretiens des acteurs de l'équipe de *Ça ira (1) Fin* de Louis de Joël Pommerat.

L'enseignement et la transmission ont une importance majeure dans son activité. Elle enseigne l'esthétique et la pratique théâtrale en 2016 et 2018 en licence arts du spectacle à l'Université de Lille-3, et donne également des cours d'écriture dramatique. Elle donne régulièrement des workshops ou ateliers autour de ses créations. Elle commence en 2017 des interventions théâtrales auprès d'adolescents et de jeunes adultes au centre psychiatrique Jacques Arnaud.

LA COMPAGNIE 13/31

« La compagnie 13/31 voit le jour en 2021, avec l'essor du spectacle *Les Femmes de Barbe Bleue* que j'ai mis en scène. Nous y embarquons à la recherche d'horizons imaginaires, d'espaces de questionnements dans les eaux troubles de notre époque.

13/31 comme un code secret, en l'honneur de mon grand-père, Jacob Guez né le 13 avril 1931 qui, quand j'étais petite, me racontait des histoires et jouait avec moi les scénarios que nous inventions ensemble. Il avait la part d'enfance qui décille tout comme boussole. Tout le monde l'appelait « bébé » - A 100 ans on ne savait pas trop s'il en avait 10, 20 ou 300...

Il était un enfant bagarreur et tempétueux et un grand-père lumineux et doux, amenant toujours les fous-rires dans les moments sombres, des éclats profonds de sagesse au cœur des fêtes. Je souhaite 13/31 à son image. »

Lisa Guez

Contacts production & diffusion

Clara Normand - compagnie1331@gmail.com / 06 38 83 69 61 (production)

Anne-Sophie Boulan - as.boulan@gmail.com / 06 03 29 24 11 (diffusion)