Follow Us
Création artistique
en espace public
pour des adolescents

Follow Us propose à un groupe d'adolescents de découvrir et de se découvrir autour d'une création qu'ils vont mener en étant tour à tour auteurs, scénographes, acteurs et metteurs en scène.

Comment créer dans l'espace public ?

Comment observer le quotidien et y déceler un potentiel dramaturgique ?

Partager. Inviter des adolescents à entrer dans le projet Follow Me...
Y entrer comme ils en ont envie. Je ne veux pas avoir d'idées préconçues sur ce qui va se passer pour écouter ce qu'ils ont en eux. Lorsqu'on laisse l'imaginaire ouvert, cela demande ensuite une grand exigence de faire des choix, de s'arrêter sur une idée et de la travailler. Ce sont des moments magnifiques qui nous offrent des trésors.

Maud J.

Ateliers de création p.4-11

Présentation
Écriture
Dramaturgie
Repérage
Jeu et mise en scène
Scénographie
Écriture sms - être textauteur
Répétition - retransmission

Temps de création p.12

L'équipe de le Cie Queen Mother p.13

Contacts p.14

Présentation

Rencontrer une classe : rencontrer un groupe et les individus qui le compose.

Nous avons imaginé un protocole simple : je donne mon prénom puis je présente mon téléphone :

Qui est-il pour moi ?
Un objet, un compagnon, un outil ?
Comment je l'utilise, quelles applications ?
Qu'est-ce que j'aime faire avec ?
Est-il toujours avec moi ?
Quand est-ce que je ne l'utilise pas ?
Qu'est-ce que j'aime faire sans lui ?

Une façon pour eux de se présenter sans avoir l'impression de se mettre à nu devant tous….
Et pourtant ils·elles se révèlent malgré eux·elles.
Une manière également de révéler les talents de chacun avec « ce que je fais sans avoir besoin de mon tél ».
L'ambition cachée, pour nous, est de repérer les différents talents (dessin / sport / musique / belle aisance à l'oral / beau timbre de voix…)
ET de les mettre en valeur.

Nous commençons par présenter les artistes de la cie et le projet *Follow Me*, puis les créations *Follow Us* déjà réalisées.

Nous cherchons à susciter l'intérêt, à aiguiser leur curiosité, tout en transmettant déjà les notions fondamentales de la création en espace public : repérage, dramaturgie, écriture, scénographie, rapport au public…

Repérage

L'intérêt de ce travail est tout aussi technique que sensible.

Pour autant, transmettre le plaisir de cet exercice n'a rien d'évident.

Nous avons donc mis au point un jeu avec des règles, des missions et des objectifs.
Nous l'avons expérimenté pour la première fois à Port St Louis du Rhône et il s'est révélé très inspirant.

D'une part, en créant des groupes, nous avons dévié les associations de copinage, pour associer des énergies.
D'autre part, les élèves ont découvert des endroits où ils n'ont pas l'habitude de se rendre.
Ils ont rencontré des habitants et ont osé leur poser des questions.
Enfin, ils se sont organisés pour retransmettre leurs découvertes au reste de la classe, en utilisant des outils comme des cartes, des photos, des enregistrements sonores.

La réunion des « découvertes » des élèves a nourri la dramaturgie, fait apparaître une fiction, des personnages et un parcours pour le public.

Ateliers de création

Écriture

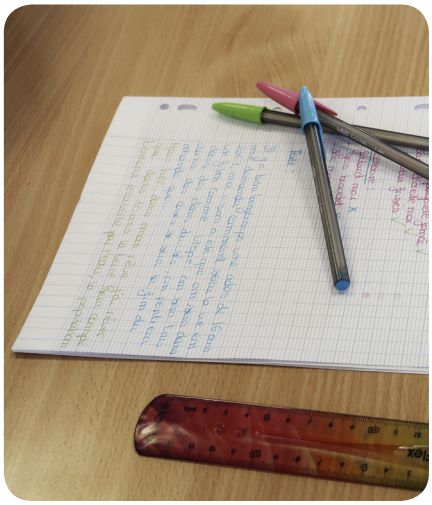
La mission ici est simple : donner le goût d'écrire, le plaisir du mot juste, de la sonorité, du rythme, du sens … et peut-être même de la poésie.

Nous construisons cette étape de travail, en fonction des élèves et de leur professeur de français.
Selon que les élèves soient à l'aise avec la syntaxe, nous imaginons plusieurs procédés pour les mettre en écriture et favoriser ainsi leur état de disponibilité.…
Nous pouvons tantôt passer par le média de l'interview enregistrée, puis de la retranscription et enfin de l'impression des écrits.
Ou bien initier des jeux d'écriture, en cercle, par deux… ou encore voyager entre l'oralité et l'écrit… glâner des associations d'idées, des rimes.

Délier le stylo comme on délie les langues.
S'amuser avec les mots sans trop se prendre au sérieux dans un premier temps, pour lâcher prise, couper avec les codes scolaires…
Nous cherchons ensemble à éveiller en nous l'intérêt que nous portons au monde, et même à ses moindres détails, ses « presque rien » en tentant de les nommer.

Projet très enrichissant pour les élèves au niveau de la production d'écrit, de l'expression orale, du travail en équipe et de la cohésion de groupe. Les élèves, un peu réticents au départ, ont été très bien accompagnés et se sont finalement pris au jeu en se découvrant des talents. Donc c'était une expérience très positive. Merci énormément pour tout.

Séverine Hugues, professeur de français



Dramaturgie

Partir des grands principes : le vocabulaire clé du schéma dramaturgique … faire des parallèles avec ce qu'ils·elles aiment : romans ou séries.

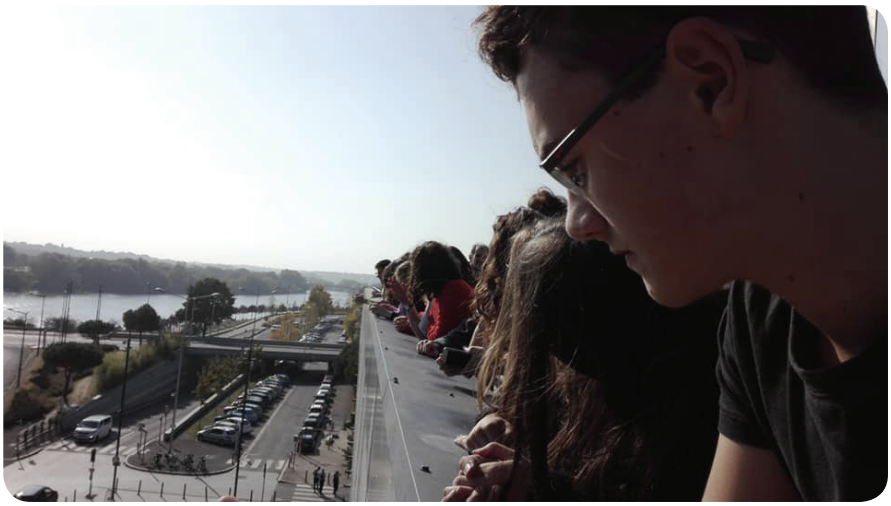
Leur faire comprendre l'importance de la scène d'exposition, de(s) élément(s) déclencheur(s), chercher ensemble, les convoquer sur des exemples de climax dans un film à succès.
Jouer à se mettre dans la peau d'un scénariste… parler du genre : romanesque, épique, documentaire, distopique… et enfin les lancer dans le travail.

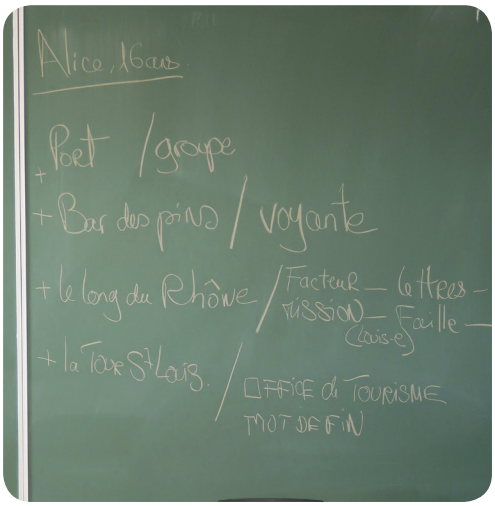
Ici aussi, nous expérimentons des processus en fonction de l'aisance et de l'autonomie des élèves.

Le processus de mise en commun a été efficient à plusieurs reprises :
1) Je travaille seul·e.
2) Je transmets mon travail à un·e autre, qui fait de même et nous faisons commun en gardant ce qui nous semble être nos meilleures idées.
3) Le même processus avec deux autres qui évoquent leurs scénarios communs.
4) Encore un tour avec 8 élèves.
5) Nous voici avec 3-4 scénarii à mettre en commun avec la classe entière.
6) Le dernier rendez-vous avec toute la classe peut également être mis en scène : chaque groupe défend son scénario, argumente et peut également être convaincu par une autre proposition et rejoindre un autre groupe.

Si la salle de travail le permet, ce processus demande idéalement à changer d'espace… ainsi les élèves ne restent pas figés à leur table et se déplacent à chaque mise en commun.

Nous animons cette mise en commun, en étant, tour à tour, maître du temps et révélateur des pépites.





Jeu et mise en scène

Nous abordons ce chapitre en associant deux notions essentielles au théâtre : le plaisir et la rigueur.

Le plaisir du jeu est sensoriel et intellectuel. Le plaisir «d'être là», être présent à soi, aux autres, au réel, à l'espace qui nous entoure. Le plaisir de surmonter sa peur. Le plaisir du partage avec son partenaire de jeu, avec le metteur en scène et enfin avec le public.
Ce partage, cet échange est une attention qu'on donne à l'autre.

La rigueur c'est le travail de la technique.
La technique du comédien c'est une série d'outils qui nous aide à jouer et par là même à surmonter notre peur... La répétition, c'est laborieux, artisanal, minutieux… le plaisir vient après.

Pour *Follow Us*, plusieurs types de jeux s'offrent à nous, plusieurs rôles.
Les textautreurs·trices sont auteurs·trices / acteur·trices : ils·elles incarnent un personnage, ami·e virtuel·le du spectacteur·trice ou personnage d'une fiction.
Dans les deux cas il s'agit d'éprouver le plaisir de la répartie, de l'improvisation, d'inviter à la réponse et donc être dans une écriture ouverte.
Un rôle dense, peu commun, et ici, particulièrement essentiel à la colonne vertébrale de la proposition. Les personnages que le public croise sur le parcours d'un *Follow Us* sont multiples.

La *Cie Queen Mother* aimant jouer sur la frontière entre fiction et réalité, nous pouvons avoir des personnages (avec un texte et un costume), comme d'autres personnages pouvant se confondre avec des passants.
Nous explorons autant la notion de représentation théâtrale (travail de voix, de présence, de mise en scène…) que la notion de théâtre de l'invisible (jeu avec crédulité du public - requestionne la notion de public - requestionne ce qui fait «représentation»).

Ateliers de création

Scénographie

Le parcours est défini suite au premier repérage.

Quels sont les lieux qui ont marqué les élèves ?
Définition d'un point de départ et d'un point d'arrivée destinés au public.

Avec une équipe d'élèves nous traversons le parcours en nous questionnant sur le sens d'installer des «traces plastiques» dans la ville :

Quel est le rôle de la scénographie ?

Soutien visuel de l'expérience vécue par le public / guide

Où l'implanter ?

Où est ce que notre regard se pose ? / Endroit stratégique pour guider le public / souligner ce qui est déjà présent dans l'espace et qu'on veut intégrer à notre fiction

Quelle possibilité de mise en œuvre ?

Rapport au temps disponible : collage / écriture au blanc de Meudon au sol et en grand format

L'équipe de scénographes définit des phrases à intégrer au décor de la ville, en suivant une logique narrative qui fait elle-même écho à la fiction de l'expérience.

Les scénographes découvrent différentes techniques plastiques mais aussi découvrent leur capacité à raconter / expliquer aux passants curieux ce qu'ils sont en train de réaliser.

Écriture sms - être textauteur

Le scénario a été défini (personnage, narration, parcours du public).

Nous nous racontons la même histoire.

Les élèves sont pris en charge par Christophe Nozeran, le régisseur et référant de la compagnie pour cet aspect technique du projet.

Il est question dans un premier temps de transmettre aux élèves une méthodologie d'approche de l'application dédiée (nommée par les membres de la cie : «La Matrice»).

Quelles sont les fonctionnalités de cet outil ? Comment s'en servir ?

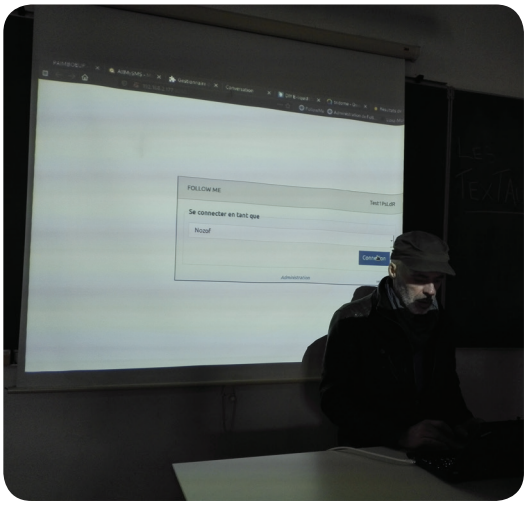
Christophe les guide, puis les élèves s'essayent à dialoguer avec d'autres élèves via l'application.

Nous leur proposons une conduite sms : un cadre écrit pour se souvenir de ce que le public vit dans le live du spectacle (les étapes narratives par lesquelles il doit passer), et qui doit faire écho avec le dialogue existant entre textauteurs et public.

Nous invitons les élèves à s'approprier ce cadre, et à se replonger dans une phase d'écriture : rédiger en amont des «textos», prêt à envoyer.

Une manière pour chacun d'individualiser son écriture et de rencontrer les possibilités et contraintes de l'outil (160 caractères par messages envoyés, pré-enregistrement des messages accessibles en un clic, envoi de liens internet pour partager une musique...).

Le jour de la restitution les textauteurs sont autonomes face à leur boîte de dialogue, en offrant une dimension intime et narrative au public.



Répétition et retransmission

Ce moment qui va conclure notre aventure commune doit se vivre comme une expérience.

Le grand jeu étant de s'organiser, comprendre la nécessité d'une régie technique, passer de l'idée à la réalisation.
Éprouver la représentation publique car le processus de *Follow Us* nécessite un public joueur et co-auteur.

Faire groupe, sentir la joie partagée.

Merci beaucoup pour cette expérience. Alors honnêtement au début on pensait pas accrocher et au final on a kiffé, on est hyper fière d'avoir fait ça.
Merci beaucoup pour tout.

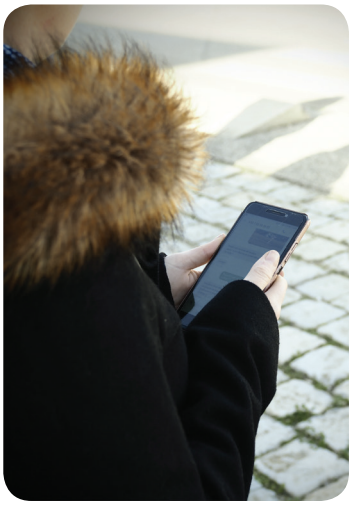
Julia, élève de 2nde

42 heures de création

Présentation (3h)
Écriture et lecture (3h)
Repérage (3h) - retransmission (3h)
Dramaturgie (2 x 3h)

En alternance
Application et écriture SMS (2 x 3h)
Jeu et mise en scène (3 x 3h)

Scénographie (conception / réalisation) (2 x 3h)
Répétition générale, retransmission et rangement (2 x 3h)



L'équipe de le cie Queen Mother

Maud Jégard

Après avoir découvert l'art dramatique auprès d'intervenants du TNB durant son Bac A3 option théâtre à Rennes, Maud Jégard rejoint les arts de la rue dès les années 2000.
Elle joue *Frankenstein* et *Boîtes de rue* de Jo *Bithume*, *Doña Flor y sus amores* de *NCNC*/Prisca Villa
Elle met en scène *L'Erotik* de *Nejma Cie*, *Prince à dénuder* de *Ocus*, *Hop de Fracasse* de *12*...

Depuis 2012, elle collabore avec Boueb au sein du collectif *Les grands moyens* (*Grève du crime, Abri voyageur*...).
En 2015 elle intègre la FAI-AR où elle nourrit sa réflexion sur le devenir des espaces communs et étoffe son bagage théorique et dramaturgique.
En 2017, elle crée la *Cie Queen Mother* et est accompagnée par le CNAREP La Paperie sur la production de deux créations : *Follow Me* et *Follow Us*.
En parallèle, elle intègre la *Cie Ici-même Paris* en tant que co-autrice et comédienne.

Valentine Ponçon

Valentine Ponçon, **scénographe** de formation (DPEA Scénographe de Nantes), s'essaye à d'autres manières de créer (apprentie FAI-AR entre 2015 et 2017), pour s'inviter entièrement dans la création en espace public après 2017.
Elle collabore avec différentes compagnies et collectifs œuvrant dans cette réalité (*La Folie Kilomètre - Cie La Machine - La Commune Mesure - Kie Faire Ailleurs - Ici-même Grenoble*...).

En 2018, elle co-créé une coopérative artistique pluridisciplinaire *Degrés 127* (Marseille) qui re-questionne « les espaces » de représentation et de création artistique. Les projets portés par *Degrés 127* favorisent la rencontre et le travail in-situ et valorisent des pratiques contextuelles, urbaines, hors cadres…

Christophe Nozeran

Christophe Nozeran, est un **régisseur technique** averti et a travaillé notamment avec : *Le Dandy Manchot*, *Les Arts Oseurs*, le *NCNC* de la *Cie Napacatanta*, le lieu de création L'Atelline à Montpellier et le festival Remise à neuf.

Il complète ses compétences en obtenant son diplôme K4 avec le Groupe F.
Il est également webmaster pour diverses compagnies.

Ronan Mancec

Ronan Mancec est **auteur de théâtre**, publié aux éditions Théâtrales : *Azote et fertilisants* (aide à la création du Centre national du Théâtre), *Je viens je suis venu* (Journées de Lyon des auteurs de théâtre), *Tithon et la fille du matin* en collection Théâtrales Jeunesse... Il est plusieurs fois boursier d'Artcena et du Centre National du Livre, et de la Maison Antoine Vitez comme traducteur de l'anglais.
Ses pièces ont été mises en scène par Thierry Bordereau, Cédric Gourmelon, Jean-Claude Gal, Laure Fonvieille, etc., ou encore de nombreux amateurs.

Il s'intéresse au théâtre à partir de témoignages et aux formes in situ.
Outre ses propres performances et créations sonores dans des lieux non dévolus au théâtre, il a écrit *Huit liaisons* pour *Les Grands Moyens* (spectacle de rue) et *Le ciel ouvert – Carrière* pour *L'Atelier des possibles* (dans des carrières d'extraction de pierre).

Contact artistique
Maud Jégard
06 61 52 26 30

Contact production-diffusion
Nicolas Cohu / Curios
06 78 70 22 64

Adresse mail
maud.queenmother@gmail.com

Adresse postale
Cie Queen Mother/Asso Les Grands Moyens
Les ateliers du Vent
59, rue Alexandre Duval
35000 Rennes