

L'itinéraire du collectif

-2003-2013-

L'itinéraire du collectif

2003

Le Livre de Poche

Dispositif scénique d'écriture participative

«Comme un livre, dont les pages seraient si grandes qu'elles formeraient un espace. Le voyageur qui entre dans ce livre devient sujet, acteur, auteur de l'histoire.»

Le livre de poche est un jeu de construction et de déconstruction du langage où chaque spectateur apporte sa propre histoire.

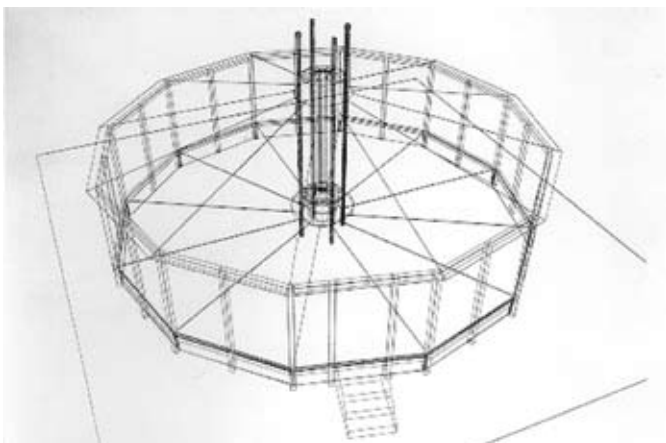
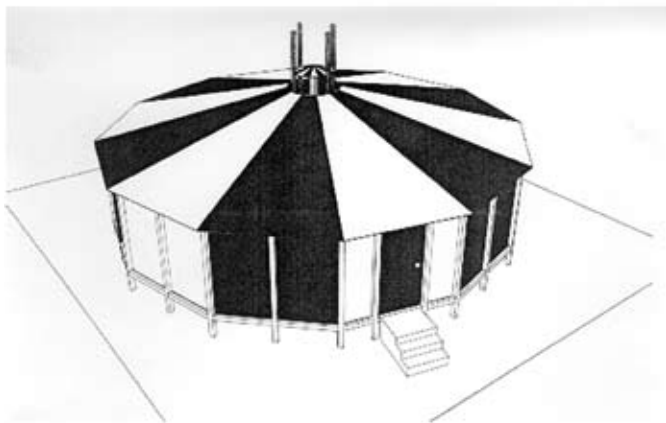
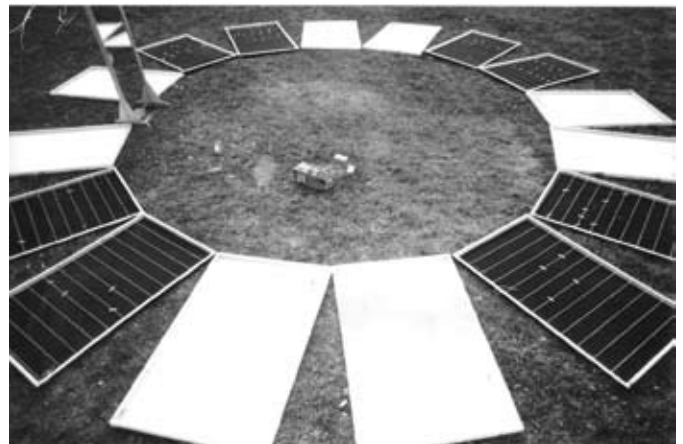
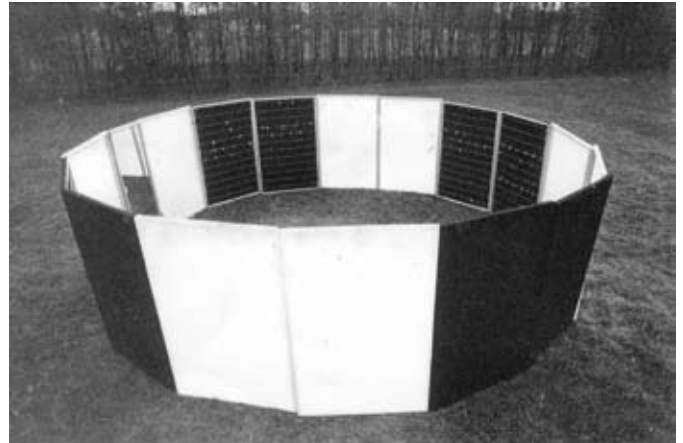
Il y a, dans ce jeu d'écriture, 6 participants : trois groupes de trois personnes.

Chaque groupe est composé d'un "écrivain", d'un "machiniste" et d'un "script". Les textes du public forment un recueil : Le Livre des Spectateurs.

Le jeu dure environ trente minutes.

Contrairement aux principes de théâtre traditionnel, dans ce dispositif, chaque représentation est différente.

(Version miniature du livre architectural.)

Le Quat'Mâts

Théâtre de toile et de bois

2004

«Comment entrer dans un espace par des mots et en sortir par une vraie porte ? »

Le Quat'Mâts, un espace où se croisent littérature, arts vivants, arts plastiques, musique et arts poétiques, un espace de rencontre et de partage avec la culture comme outil au service de la vie.

Cet espace nomade a été conçu pour répondre aux contraintes techniques et aux contraintes réglementaires liées à la profession :

- matériaux, rapidité de montage, ancrage et prise au vent, implantation.

- qualité de résistance des matériaux au feu -M2-, accès et déambulation du public, autorisations administratives préalables à obtenir pour l'implantation de cette architecture dans l'espace.

L'itinéraire du collectif

2005

Le Livre Architectural

Atelier spectaculaire
d'écriture participative

«Comme un livre qui aurait le pouvoir de réaliser ses histoires...»

Dix huit personnes du public sont invitées par deux acteurs à monter sur scène. Les «SPECT'ACTEURS» déconstruisent l'histoire initialement proposée pour construire leurs propres histoires.

Les ateliers spectaculaires d'écriture participative ont développé deux principes fondamentaux :

- Aider le spectateur - être passif, réceptif, dépositaire
- à se transformer en constructeur-déconstructeur de langage, en sujet, en acteur, en auteur, en protagoniste de l'action artistique.
- Aider le spectateur à prendre conscience que le théâtre est une connaissance qui peut nous aider à construire notre avenir au lieu de simplement l'attendre.

La Théorie du Chaos

Dispositif poétique sur la structure
morphologique du lépidoptère

«Un battement d'aile de papillon en Afghanistan peut provoquer une tempête en Amérique...»

La théorie du chaos est une relation de cause à effet qui révèle la part d'aléa, la part d'unicité contenue dans chaque chose, elle fait prendre conscience de l'influence du détail sur l'ensemble.

Nous avons traduit poétiquement l'histoire du météorologue Edward Lorentz. Dans les années 60, en arrondissant ses calculs météorologiques, ce scientifique a compris qu'un simple battement d'aile de papillon pouvait provoquer une tempête.

Proche du théâtre d'objets, cette conférence spectaculaire a été pensée comme un glissement entre le langage scientifique et le langage poétique.

L'itinéraire du collectif

2006

Autre Direction Zone de Recherche Artistique

«Où commencer ?
Tout craque, se disloque et chancelle.
L'air frémit de comparaison.
Un mot ne convient pas mieux qu'un autre.
La terre bourdonne de métaphores.»

Nous avons mis en place un processus de réflexion et de création fondé sur l'échange et le dialogue regroupant notre collectif, d'autres groupes artistiques et différents publics.

Chaque week-end du mois de septembre 2006, notre architecture a accueilli des groupes de musique, de cirque et de conteurs pour le plaisir de tous.

Ce fut l'objet et l'espace d'une émulsion artistique surprenante située au-delà des frontières séparant les différentes pratiques artistiques.

Les arts vivants, les arts plastiques, la littérature, la musique et le cirque se sont réunis et associés pour nous rappeler que l'art peut et doit être un outil de compréhension du quotidien accessible à tous, permettant de rassembler les êtres au delà de leurs différences.

Nous avons touché un public principalement étudiant, mais aussi familial.

En semaine, nous organisons des ateliers de recherche artistique (atelier de lecture, d'écriture, de théâtre, de musique, d'arts plastiques...) qui furent les prémices du «Livre Blanc».

Ces temps d'exploration artistique étaient ouverts au public.

Notre intention était de montrer qu'une création artistique est avant tout un long travail de recherche et de construction.

Le public a donc pu découvrir nos méthodes de travail.

Les rencontres occasionnées par cette initiative furent des plus inattendues :

Le public n'était pas séparé de notre cheminement, il avait son mot à dire, ce qui l'invitait à découvrir son propre potentiel artistique.

Ce fut l'espace d'un réel épanouissement social et culturel.

L'itinéraire du collectif

2006

Le Livre Blanc

Laboratoire n°1 : Le Gardien du Livre

«Qui sont les monstres ?»

Le public entre dans le chapiteau.

Au centre de l'espace, se dresse, dans la lumière, une statue représentant un siamois à taille humaine.

Une musique féerique arrive progressivement du centre de l'espace et attire l'attention du public sur la statue, qui très lentement, s'anime, prend vie.

Le siamois déambule dans l'espace, il raconte son histoire, sa révolte, son espoir.

Sa voix est spectrale (un corps sans voix, une voix sans corps), elle sort des vingt-quatre poutres de l'architecture.

Ce personnage cherche un langage capable de transformer son étrange et inquiétante réalité...

Le Livre Blanc

Laboratoire n°2 : Les Chercheurs de Langage

«Bien vue, bien dit...»

En tant que créateurs d'objets et d'espaces :

- machine à écrire musicale, orgue à projections...
- le livre architectural, livre de poche...

Nous avons souhaité développer une écriture scénique impliquant principalement le corps et l'objet.

Pour cela nous avons fait appel à un metteur en scène Pascale Spengler, directrice artistique du collectif «Les Foirades»

Ce laboratoire nous a permis de développer une grammaire gestuelle et d'acquérir un autre langage, celui d'une dramaturgie silencieuse.

L'itinéraire du collectif

2007

Le Livre Blanc

Laboratoire n°3 : D'encre et de papier

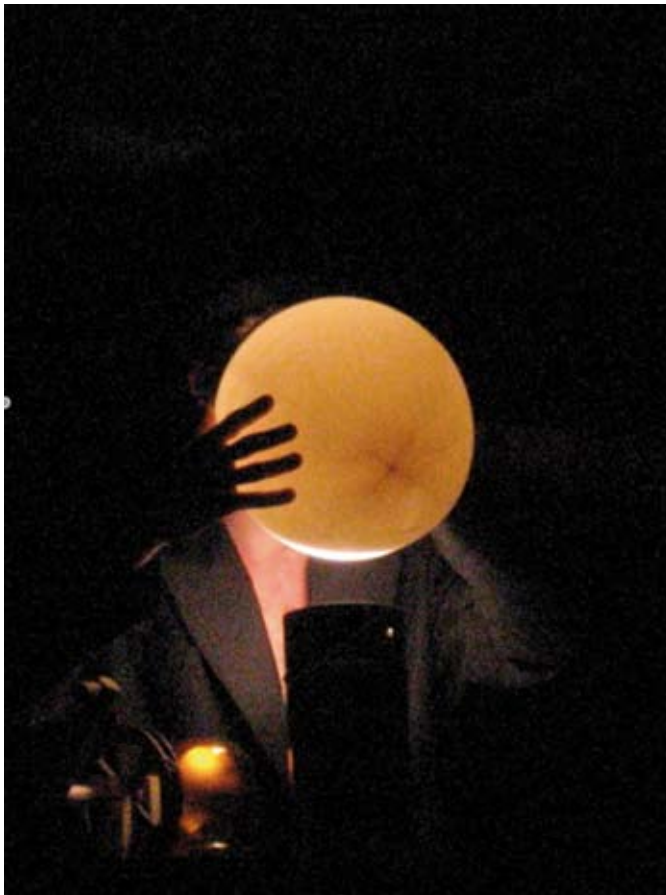
«Dans la vie comme dans les livres vivent des mondes, des êtres, des paysages merveilleux, dans la vie comme dans les livres vivent des mondes, des êtres, des paysages monstrueux...»

Ce que vous allez voir n'est pas un spectacle, ce n'est pas une exposition, ni même une conférence. Il s'agit d'autre chose, d'une histoire vraie.

Il s'agit de deux êtres qui ont choisi d'imaginer leurs vies, qui ont choisi de transmettre l'histoire de leurs vies. Ce n'est pas un spectacle...

A moins qu'un homme qui parle soit déjà un spectacle. Ce qui voudrait dire que tout est spectacle que la société toute entière est un spectacle dans lequel nous jouons tous un rôle.

La misère, l'exclusion, la solitude, l'étrangeté l'ennui, la folie, la révolte, seraient alors des rôles prévus dans le scénario...

Le Livre Blanc

Laboratoire n°4 : Le Livre Ouvert

«Comment dire, comment faire pour dire, pour que ce qui soit dit soit fait ?»

Le Livre Ouvert, c'est le titre de notre quatrième action artistique. Cet événement s'est déroulé au Jardin des Deux Rives de Strasbourg. Avec l'intention d'ouvrir de nouvelles perspectives de création, nous avons réuni de nombreuses compagnies croisées en chemin.

Nous avons reçu cinquante quatre collégiens dans nos ateliers du mercredi et environs 800 spectateurs sur l'ensemble des week-ends.

Les autres jours de la semaine nous ont permis d'imaginer une tournée collective regroupant cinq compagnies (Autre Direction, Cabadzi, Conte Hors Sillon, Bal'Us'Trad et Les Pistolaires) : La Révolution Foraine.

Au coeur de ce regroupement, nous avons mis en place une zone de recherche et de création collective regroupant des artistes des différentes compagnies : Le Lieu des Possibles.

L'itinéraire du collectif

2008

La Révolution Foraine

Autre Direction, Cabadzi, Les Pistolaires, Bal'Us'Trad, Conte Hors Sillon...

«Vous chez vous, nous chez nous, nous chez vous, vous chez nous... DEUX CHAPITEAUX pour partager ensemble un bonheur simple, celui de la rencontre, pour répondre à l'envie de réunir publics et artistes sous un même toit.»

La Révolution Foraine n'est donc pas un prestataire de divertissement mais bien un moyen de concevoir ensemble un rassemblement convivial, culturel et artistique.

Votre territoire regorge d'initiatives alternatives, économiques, artistiques, culinaires ???
Nous avons besoin de vous !

Associations culturelles, collectifs d'habitants, communes, groupements d'agriculteurs, de comédiens, de musiciens, prêts à devenir les partenaires d'un cabaret gastronomicothéâtramusical...
Contactez nous !

Nous imaginons cette révolution comme un moyen de croiser et d'aiguiser les curiosités,
Pourquoi ne pas associer spectacle et débat ?
Pourquoi ne pas associer débat et marché ?
Pourquoi ne pas associer culture et culture ?

Il ne s'agit pas de venir consommer des légumes ou un spectacle... mais peut-être de venir pour rester un peu après, pour causer, pour prendre le temps, le temps nécessaire pour découvrir la vie qui un peu partout, sur chaque territoire, s'invente, et continue de s'inventer.

L'itinéraire du collectif

2008

Le Lieu des Possibles

Cette histoire se déroule sur les ruines du théâtre...

«Venez visiter notre petit atelier,
vous y découvrirez d'étranges objets, des mots, des
dessins, des peintures
v des sculptures monstrueuses. Vous pourrez venir,
partir ou rester,
vous installer librement, pour voir, pour regarder, pour
nous rencontrer,
pour nous raconter, pour nous écouter, pour entendre et vous
laisser surprendre.»

«Le Lieu des Possibles sera annoncé comme une exposition surprenante. Le public sera invité à découvrir un espace, des sculptures, des objets, des dessins, des livres et des peintures... Il pourra s'installer pour dessiner, peindre, écrire, bricoler, lire, bavarder ou se reposer. Il sera surpris par de drôles d'interventions, alliant dessin et musique, danse et sculpture, théâtre et objet... (Comment tu leur parles, toi, aux montres à quartz ?)
Puis il retrouvera la lumière et le calme de notre petit espace d'exposition. Il sera convié à déguster d'étranges cocktails, à savourer les parfums de nos tartines grillées au feu de cheminée, à dialoguer au comptoir de notre bar.
Puis de nouveau de surprenants fragments d'arts vivants... Le déroulement sera structuré comme un va et vient, les actions seront répétées mais il restera assez d'espace et de temps pour ceux qui veulent improviser... L'exposition ne sera pas figée, elle évoluera en fonction de nos recherches, de la participation du public...
Les actions présentées pourront également évoluer, se multiplier ou se diviser.»

L'itinéraire du collectif

2009

Les buveurs d'eau de singe

théâtre de musique et d'objets

Fait divers : Portée par les vents du large, une barrique a traversé les océans pour venir s'échouer sur une petite plage de Vendée. Au bon vouloir du hasard, quatre marins l'ont trouvée.

«Au large, un navire s'approche des terres du royaume sauvage.
Les singes s'agitent, les reptiles se terrent, et les oiseaux savent.

Sur le navire, l'équipage s'agite, petites fourmis affairées, occupées, attelées, avec la science comme unique croyance.

Chacun sa tâche pour le bien de tous !

Ces aventuriers ont pour mission de découvrir, de ramener les secrets les plus éloignés de leur civilisation.

« Dieu est mort ! »

Nos aventuriers travaillent pour la grande exposition

« Connaissances universelles ! »

Nos aventuriers travaillent pour la grande exposition

« Un monde meilleur est possible ! »

Le navire s'approche de la côte et bientôt accoste.

Une femme vend ses enfants, un homme donne de l'argent.

Des arbres sont coupés, des têtes sont coupées, des richesses vendues, des richesses pillées, un singe tué est conservé dans de l'alcool, tannés, les reptiles se transforment en chaussures, vestes, sacs à main, et les oiseaux ne volent plus, et les oiseaux ne savent plus.

Par milliers les arbres s'écroulent et hurle la terre. Par milliers les arbres s'écroulent et dans leur chute, se transforment en chaises, en tables, en planchers, en petits morceaux de papier...

Encombré de poussière, l'air est irrespirable...

L'itinéraire du collectif

2010

A vol d'oiseau

théâtre du quotidien

La France, l'Allemagne, la Pologne, la Lituanie la Lettonie puis la Russie : Sebezh, Velikie Luki, Rzhev, Moscou, Nizhniy Novgorod, Kazan, Ufa, Yekaterinburg, Omsk, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk, Ulan-Ude puis la Mongolie...

Deux voitures, une remorque, une roulotte...

Dans nos valises, des instruments de musique, des crayons, du papier, d'étranges objets, des costumes, des chansons, des jeux et des histoires...

Notre itinéraire : Europe, Russie, Mongolie.

L'idée : La roulotte comme espace de vie, de recherche, de création et de diffusion.

L'espace cache mille merveilles :

Les soutes se transforment en petit castelet d'où sortent d'étranges marionnettes, les côtés deviennent de drôles d'espaces où s'inventent dessins, jeux de mots, d'ombres et de musiques.

A l'intérieur, sur la table, un café, une carte du monde, nos carnets de croquis...

En chemin, nous avons rencontré de nombreux artistes :

La Fanfare Shukar de Roumanie, Le Toporkestra d'Ukraine, Pakava It de Moscou, Tamir Purev de Mongolie...

De nombreux échanges ont lieu, nous envisageons continuer de travailler avec ces différents artistes en France

L'itinéraire du collectif

2011

L'Improbable Village

Zone de recherches et de rencontres artistique

«Souvent - comme beaucoup, sûrement - je me surprends à rêver d'endroits que je ne connais pas, d'époques qui n'existent pas, d'espaces où, passé, présent et futur se côtoient...Loin de mon temps, loin de mon environnement, je me promène en ces terres imaginaires, j'y rencontre des reflets de moi-même, des êtres de toutes sortes, de toutes espèces, de toutes formes. Ils sont le miroir de mes joies, de mes rêves, de mes peurs et de mes peines. Aujourd'hui, je voudrais ouvrir une brèche dans l'espace et dans le temps afin d'accueillir les figures merveilleuses et monstrueuses qui peuplent mon être. Je voudrais marcher sur ce fil précieux et fragile, qui rassemble les deux mondes. Je voudrais vous rejoindre, construire ma cabane sur cet îlot de désordre, m'installer là et sillonner à vos côtés les ruelles de cet improbable village.»

Nous envisagions « L'improbable village » comme une remise en jeu des nécessités quotidiennes, comme un théâtre où la vie s'invente, s'éprouve et se partage, comme un village où l'imaginaire ne cesse de construire le réel.

La scénographie formée par cette problématique fut des plus surprenante. La cuisine, les douches, les toilettes sont effectivement devenus des espaces de jeu et de création, au grand plaisir du public.

Nous souhaitons ce village «bouleversant». Il le fut, en s'affirmant comme une expérimentation sociale et artistique ouverte à qui s'y investit, où pendant une quinzaine de jours une centaine de personnes ont su chambouler leur façon de vivre, s'organiser pour se laver, dormir et manger, construire une économie de récupération et proposer au public de découvrir un cheminement artistique réinterrogeant le mode de vie dominant.

L'itinéraire du collectif

2011

La Ruelle

Théâtre musique et marionnette

«Nous autres, êtres de terre d'encre et de papier, habitons vos caves et vos greniers, vos tiroirs et vos placards, nous dormons sous vos sommiers, nous sommes les gardiens de vos rêves.»

Le spectacle de « La Ruelle » est une promenade dans le désordre des souvenirs d'un homme. Sa mémoire est peuplée par des êtres de toutes sortes, de toutes espèces, de toutes formes... Miroir de joie, de rêve, de peur, de colère et de misère.

Aujourd'hui il va, l'âme abimée. Du livre de sa mémoire jaillissent des images...

Un curieux prestidigitateur promet démons et merveilles pour un spectacle qui n'aura jamais lieu.

Le lanceur de couteau joue pour la énième fois son numéro...

Le poème se propose d'être déclamé à grande voix, belles aspirations, désillusions, transformations, combats intérieurs.

Des ombres fantastiques se découpent sur les murs, les objets, les peintures, les sculptures prennent vie et nous racontent :

Jadis, cet homme faisait partie d'un théâtre forain.

L'itinéraire du collectif

2011-2012

Le Cabaret Nomade

théâtre, musique, marionnette, conte et objet.

«*Qui sait où cette fois l'histoire nous mènera ?*»

Le Collectif Autre Direction (Zone de Recherche Artistique Itinérante) développe depuis 6 ans maintenant des chantiers artistiques éphémères emmêlant les arts : marionnettes, arts plastiques, théâtre, musique, art de l'espace, art du temps. Nous avons choisi l'itinérance pour nous prêter au jeu des échanges et des rencontres. En chemin, nous découvrons de nouvelles méthodes de travail, nous expérimentons de nouvelles pratiques, de nouveaux croisements. Le spectacle de «Le Cabaret Nomade» est en quelque sorte, un aboutissement de cette démarche : il propose au public de découvrir différents artistes, différents entre-sorts, ce qui ouvre un champ de création infini nous permettant, au fil des rencontres artistiques et humaines de révéler de nouveaux numéros au public. Il s'agit donc d'un spectacle évolutif, d'un chantier permanent, où l'équipe artistique se compose en fonction des projets, des lieux et des événements. À chaque installation, le public assiste à une nouvelle proposition artistique, à une nouvelle scénographie, à une nouvelle étape dans notre processus de création

L'itinéraire du collectif

2012-2013

L'Illustre Boiteux

Théâtre, Marionnettes et Musique acoustique.

«C'est donc comme cela que vous envisagiez notre passage sur terre ? Vivre comme des barakîs aux pieds de ces apprentis dictateurs ! Mordiable ! Mais qu'avez-vous donc vous fait de votre dignité ? Serez-vous donc toujours prêts à courber l'échine, à fourrer le nez dans leurs saintes culottes, à mettre les doigts sous leurs grosses bottes, tout ça pour ramasser trois pièces !

Maudit soit cette bande de brigands rusés vautés sur les libertés du peuple ! Et maudit soit cette bande de mange crotte, servant ces vauriens comme de vulgaires becs à foin ! Re-signant chaque jour la mise à mort de la terre tout ça pour vivre comme de gras poulets graissés entassés dans leurs boîtes à confort.

Une vie passée à chercher un îlot de liberté, Pour finalement renoncer et ramper devant l'argent ? Les ordres sont clairs : Cap aux Terres Libres !

Que les froussard reste à quai à vivre comme des lèches bottes pour gagner leur misère... Et pour nous autres... Oh diable la façon dont les gens vivent ici !»

