

CIE PUPPET SPORTING CLUB

HABILES SOLIDARITÉS

UN SPECTACLE IMMERSIF ET PARTICIPATIF
EN MARIONNETTE ET IN SITU
POUR COLLÈGES ET LYCÉES

VOUS PENSEZ QU'UN JOUR,
ON APPRENDRA DANS LES LIVRES
D'HISTOIRE QU'ÊTRE LE PLUS FORT
EN ÉCRASANT LES AUTRES,
CE N'EST PAS UNE VALEUR POSITIVE ?

YANN VERBURGH, "H.S., TRAGÉDIES ORDINAIRES"

Avec le projet HS, le Puppet sporting club utilise la marionnette pour aborder **les mécanismes de harcèlement et cyberharcèlement** avec les ados.

A travers une alternance de séquences en marionnette dans la cour et en classe, d'ateliers réflexifs et d'expériences chimiques décalées, l'ambition est de chercher ensemble les zones de résistance possible, les portes de sortie de la violence.

Associé à la médiation, le potentiel poétique de la marionnette offre une approche sensible, propre à surprendre et à **développer l'empathie et une appropriation intime des réflexions.**

LA BELLE EQUIPE

MISE EN SCÈNE - Luci Lalauze

JEU & MANIPULATION - Flavie Chauvin / Luci Lalauze ou Valérian Collot (en alternance)

Une adaptation du texte de Yann Verburch, "H.S. Tragédies ordinaires".

SCÉNOGRAPHIE - Mathieu L'Haridon

DRAMATURGIE, AIDE A LA MISE EN SCÈNE - Claire Latarget

CRÉATION DES MARIONNETTES - Luci Lalauze, Marion Piro, Romain Duverne et Murielle Pizza

COPRODUCTIONS - SOUTIENS

Bouillon Cube (34), le Théâtre du Périscope (30), MIMA (09), le Centre Odradek (31), les Elvis Platinés (30), le MeTT (06) Ecllosion 13 (13)

La DRAC Occitanie, la Région Occitanie, le Conseil départemental du Gard, la Communauté des Communes du Pays Viganais (30), la Mairie du Vigan (30)

Le Fonds pour les Femmes en Méditerranée, Groupama, Crédit Agricole.

ACCUEILS EN RÉSIDENCE ET AUTRES SOUTIENS

Marionnettissimo (31), Théâtre aux croisements (66), Compagnie L'Hiver Nu (48), La filature du Mazel (30), Théâtre Isle 80 (84), Manufacture Cévennes Marionnettes (30),

STRUCTURES ET ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES

MECS Centre Louis Defond (30/34), EVS La Boussole (34), EVS La Bougeotte (34), Centre social l'Agantic (34), MECS du Mas Cavaillac (34), CoPaSaNa (30), Cité Scolaire André Chamson (30), collège Capouchiné (30), Collège du Pic Saint Loup et lycée Jean Jaurès (34),

Cité scolaire de Mirepoix (09), lycée Françoise (31), écoles primaires du Vigan et alentours, Planning Familial du Gard, Kapta (30).

Projet lauréat du concours "La Lutte contre les violences faites aux femmes nous concerne tous" du Département du Gard pour l'année 2024.

LE SPECTACLE

Iris est une ado-marionnette, experte de la jeunesse.

Avec ses deux assistantes, Alex et Haleks, elle présente une conférence sur la mémoire de la violence et ses effets sur les individu.e.s, pour la première fois dans un collège.

Mais l'arrivée dans l'établissement la bouleverse. Elle s'enferme dans le cabinet (de recherche) installé au milieu de la cour pour récolter les émotions des élèves. L'enjeu devient alors pour ses assistantes et pour les élèves de la calmer et de l'inviter à faire sortir.

Ça empire après la cantine. Alors qu'une classe attend dans le couloir, Iris pique une crise et refuse de commencer la conférence. Entre larmes, stratégie d'évitement et souvenirs enfouis, c'est le parcours d'une personne victime de violences que nous suivons pendant cette fausse conférence.

Les élèves sont invité.e.s participer, donner leur avis, essayer des stratégies pour enfin construire des solidarités qui permettront à Iris de s'apaiser. Jusqu'à éclairer les portes de sortie de la violence.

UN DÉROULÉ EN DEUX TEMPS

- **PHASE A : une installation** déployée dans la cour à la récréation et aux interclasses pour interpeler les ados sur les dynamiques du harcèlement. Les jeunes sont invité.e.s à répondre à des questions (Qu'est-ce que tu dis à un ami qui a besoin de soutien ?), à compléter un plan de l'établissement (quels sont les endroits que tu préfères éviter ? tes refuges ?), à s'interroger.
- **PHASE B : une expérience théâtrale** : la compagnie s'invite dans une classe pendant 2 heures et propose aux élèves d'être tantôt spectateur.ice.s, tantôt acteur.ice.s via des débats mouvants, marionnette forum et tests poético-scientifiques. La pseudo conférence animée par la marionnette présente la mémoire de l'eau comme métaphore des conséquences de la violence, et la solidarité comme porte de sortie de la violence.

MARIONNETTE ET SCÉNOGRAPHIE

PHASE A - DANS LA COUR, LES COULOIRS, LE HALL...

UN RAYONNEMENT SUR L'ENSEMBLE DE L'ÉTABLISSEMENT

Un élément inhabituel provoque la surprise pendant la récréation. C'est une cabine de WC, fermée, posée au milieu de la cour. Autour, des scientifiques interrogent les élèves dans une grande enquête de terrain sur le climat scolaire et les émotions. Une troisième intervenante est enfermée dans les WC et refuse de sortir. C'est une marionnette, c'est Iris, notre conférencière.

Lors de nos résidences en immersion dans des collèges, nombre d'adolescent.es nous ont témoigné avoir peur de se rendre aux toilettes par crainte de subir les méchancetés d'autres élèves. Pour d'autres au contraire, l'espace clôt des WC offre un refuge dans lequel ils peuvent s'isoler.

Lieu identifié du harcèlement, les toilettes sont notre terrain de jeu. Dans notre version du petit coin, ce qui se passe à l'abri des regards est exposé au vu et au su de tous. Tricherie théâtrale, il n'y a pas de toilettes. Juste la cabine.

Installation plastique interactive, la cabine reste présente dans la cour ou en salle d'étude durant toute la présence de la compagnie dans l'établissement, à la disposition des élèves - et des adultes.

SUR LES PAROIS :

- **voir** : l'une des parois comporte un trou, un judas invitant les curieux.ses à regarder. Derrière cet œilleton, on découvre une succession de tableaux parlant de harcèlement. Ce procédé interroge à la fois la pulsion scopique et **la position de témoin**.
- **faire** : une autre paroi permet aux ados d'écrire et dessiner sur un plan du collège autour de questions visant à révéler les lieux du harcèlement (zones à risque, zones de rassemblement, refuges...) L'objectif est de réaliser **une cartographie sensible** du collège et du lycée, propre à révéler les tensions pour mieux agir. Cette carte est ensuite laissée à disposition de l'établissement.

PHASE B - UNE EXPÉRIENCE THÉÂTRALE POUR APPROFONDIR AVEC UNE CLASSE

Les élèves attendent avec leurs professeurs qu'on les fasse entrer en classe pour assister à une conférence sur la violence et ses effets sur les individus. Ça tarde.

Depuis le couloir, on entend des pleurs, des exclamations.

Une conférencière sort. *Désolée, on est en retard.*

Un autre conférencier la rejoint avec, dans les bras, une marionnette en larmes. *"Elle est comme ça depuis qu'elle est arrivée au collège... Je crois que ça lui a rappelé de mauvais souvenirs."*

Artistes, élèves et professeurs doivent alors essayer de comprendre ce qui bouleverse la marionnette. Des expériences chimiques décalées à partir des larmes du personnage révéleront des traces de violences, du harcèlement, qui l'ont profondément marquée. Nous aurons accès à ses souvenirs. Il s'agira alors de chercher des solutions, à grands renforts de **débats mouvants** et de **théâtre forum en marionnette** pour chercher des alternatives. **A la fin intervient la réparation qui permet d'aller de l'avant.**

Le recours à la marionnette permet un décalage et une prise de recul. Elle provoque la surprise et l'émotion, et **crée du commun**.

Les larmes envahissant la salle de classe sont **un clin d'œil joyeux à la tradition grand guignolesque** de la marionnette dans ce qu'elle a de (légèrement) outrancier.

Enfin, la trame de la conférence avortée, jubilatoire, nous propulse au cœur d'une expérience, dans **une position active propice à créer du mouvement** et donc, du changement.

EXTRAITS

REVENGE PORN

Fille 4 - Qui a fait ça ?

Fille 1 - Lui.

Fille 2 - Lui ?

Fille 1 - ça peut être que lui.

Fille 2 - Sans doute c'est lui.

Fille 4 - Non

Fille 2 - Mais oui !

Fille 3 - C'est lui.

Fille 1 - Qui d'autre ?

Fille 4 - Non...

Fille 3 - Putain...

Fille 1 - La pauvre.

Fille 2 - Il abuse.

Fille 3 - Grave.

Fille 4 - Quel con.

Fille 3 - Ce mec est un connard.

Fille 2 - Je serais trop mal à sa place... Fille 1 - Tu m'étonnes.

Fille 2 - Je pourrais pas le supporter.

Fille 1 - Mais quand même.

Fille 2 - Quoi ?

Fille 1 - Ben faire ce genre de photo quoi...

Fille 4 - Quoi ?

Fille 1 - Ben, faut...

Fille 2 - Oui.

Fille 3 - Ça, c'est sûr.

Fille 2 - Oui.

Fille 1 - Faut.

Fille 2 - Clairement.

Fille 3 - Oui.

Fille 1 - Faut.

Fille 4 - Faut quoi ?

Fille 3 - Ben tu le sais très bien, quoi.

Fille 4 - Non !

CHOEUR 5

TU ES SUPER # TU ES INTELLIGENTE #
ACCROCHE TOI # ON VA TROUVER UNE
SOLUTION # N'AIE PAS PEUR # TU
COMPTES BEAUCOUP POUR MOI # TU ES
GÉNIAL # TU ES GÉNIALE # ÇA TE DIRAIT
D'ÊTRE DANS MON ÉQUIPE ? # TU VEUX TE
POSER AVEC NOUS ? # JE VAIS T'AIDER #
TU VAS Y ARRIVER # JE TE DEMANDE
PARDON # JE SUIS DÉSOLÉE # TU ES
UNIQUE # JE SUIS EXTRÊMEMENT FIER DE
TOI # MERCI D'ÊTRE QUI TU ES.

VIOLENCE
ORIGINE
STRATÉGIE
RÉPARATION

QU'EST-CE QUE TU

DIS À UN OU UNE

AMI.E QUI A BESOIN DE SOUTIEN ?

Force à toi

Force et honneur

Le petit

Courage

se va mieux

Courage

Debraille toi le sang

Dragon purrrr!

ILS ET ELLES ONT ACCUEILLI HABILES SOLIDARITÉS

LUCIE, WILLIAM ET VALÉRIE,
PROFESSEURS AU COLLÈGE CAPOUCHINÉ À NÎMES (QPV)

Suite à l'intervention dans notre établissement de la compagnie Puppet Sporting Club, il nous tenait à cœur de faire part à nos collègues de l'intérêt d'accueillir entre leurs murs le spectacle **Habiles Solidarités**.

Les thématiques convoquées par cette représentation théâtrale évoquent de grandes problématiques inhérentes à tout établissement scolaire à savoir pour chaque élève : **la recherche de sa propre identité, la singularité de celle-ci dans le multiple et donc le « Vivre Ensemble » au final... Qui est essentiel, nous le savons tous.**

La démarche de cette compagnie est pédagogique et coopérative, aussi les élèves qui n'ont pas pour habitude de côtoyer l'univers du spectacle vivant demeurent spontanés à leur contact car ils ont un « rôle » dans la pièce. Ils peuvent interagir, commenter, et les acteurs, bons improvisateurs, s'adaptent aux réactions diverses et variées auxquelles ils ont droit avec pertinence - si déstabilisantes soient-elles et en toute bienveillance.

Les acteurs prennent aussi le temps d'échanger avec les élèves en coulisses. **A leurs côtés, nos élèves ont su retrouver un peu leur âme d'enfant, s'émerveiller, et, imaginer enfin que le principe de « fiction » ne se limitait certainement pas à un écran.**

JOËLLE RAIBAUD, PROVISEURE EN REP + À ALÈS

Nous avons accueilli au collège l'équipe de Habiles solidarités qui a proposé un spectacle participatif aux classes de 5ème sur la thématique du harcèlement et de la violence.

Ce spectacle (en classe ou en déambulation) a amené les élèves à se questionner sur la violence dans leur quotidien au travers de l'humour, du drame, de la douceur, de la poésie, de la délicatesse et de l'émotion.

Les élèves sont acteurs, ils échangent pour mieux comprendre la violence et trouver des solutions avec des artistes pertinents et bien positionnés.

Les retours de ces interventions sont positifs et nous comptons réitérer ces interventions pour nos élèves l'an prochain.

Je recommande le sérieux, le talent et l'efficacité de l'équipe de Habiles solidarités.

NOUS ACCUEILLIR

PHASE A : déambulation marionnette dans l'établissement - 1/2 journée à 1 journée

PHASE B : spectacle-conférence - 2 heures avec une classe

La phase B peut être jouée autant de fois qu'il y a de classes concernées par le projet.

Durée totale : 1 journée minimum + 1/2 journée par classe supplémentaire

2 à 3 personnes en tournée

BESOINS TECHNIQUES : une salle de classe disponible et réservée à la compagnie depuis l'arrivée de l'équipe jusqu'à son départ.

1 enseignant.e référent.e et 1 AED référent.e au sein de l'établissement

AVANT L'ARRIVÉE DE L'ÉQUIPE : vous recevrez **une fiche de liaison** avec nos besoins techniques détaillés et quelques questions sur le climat scolaire.

APRÈS L'INTERVENTION : l'équipe a reçu une formation sur les VHSS. Le thème abordé peut faire ressortir un sujet à approfondir avec les ados, ou bien permettre d'identifier un.e adolescent.e en difficulté. La fiche de liaison servira aussi à la compagnie pour **partager ses observations** avec l'établissement.

Le spectacle-action repose sur les réactions spontanées des ados. Il est nécessaire que les élèves pensent aller à une conférence en marionnette. L'effet de surprise est crucial, merci d'être nos allié.e.s en ne révélant pas aux ados qu'il s'agit d'un spectacle !

PARCOURS DE SPECTATEUR - LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT

Habiles solidarités est le premier volet d'un diptyque sur le harcèlement.

Après les interventions en établissement, il est possible d'aller plus loin en emmenant les élèves découvrir le deuxième volet au théâtre. Il s'agit d'une représentation de *HS Tragédies ordinaires*, mise en scène du texte de Yann Verburgh en marionnette par la compagnie.

Prenez contact avec les structures culturelles près de chez vous !

PISTES PÉDAGOGIQUES

AUTOUR DE LA PIÈCE DE YANN VERBURH, "H.S. TRAGÉDIES ORDINAIRES" EN AMONT OU APRÈS NOTRE VENUE

Les personnages et situations sont inspirées de l'œuvre éponyme de Yann VERBURGH, qui peut servir de support à un travail en classe.

Construit comme une tragédie (ordinaire), le texte présente une succession de tableaux mettant en scène des situations de harcèlement et de domination. L'auteur fait le choix pertinent de présenter les différents acteurs de cette mécanique de la violence, des adultes démunis ou injustes, aux jeunes harceleurs, témoins et victimes. **La pièce met un point d'honneur à chercher les zones de résistance possibles et trouver des portes de sortie de la violence.**

Des chœurs rythment la pièce :

**où naît la violence / où naît l'insulte / où se plante l'insulte / HS /
retourner à l'école**

Ces chœurs peuvent également faire l'objet d'un travail spécifique d'écriture, de mise en voix (radio) ou de mise en espace.

EXPÉRIENCES DE CHIMIE

APRÈS NOTRE VENUE

Lors de la phase B, nous avons recours à plusieurs expériences de chimie : la Bouteille Bleue, l'écriture magique.

Elles peuvent être étudiées et reproduites en classe avec les professeur.e.s de chimie.

ARTS PLASTIQUES

APRÈS NOTRE VENUE

Différents types de marionnettes sont utilisés dans le spectacle, qui peuvent être étudiés, voire reproduits avec les élèves en cours d'arts plastiques.

Il est aussi possible de faire un travail sur l'image en créant avec les ados des *boîtes à œillets* sur le modèle de celles de la cabine. Ceci offre une ouverture à la fois sur le pouvoir de l'image et sur l'écriture séquentielle, telle le strip de BD.

LE PUPPET SPORTING CLUB

La compagnie Puppet Sporting Club façonne depuis 2018 des spectacles pour adultes ou enfants en théâtre et marionnettes. Son équipe se fédère au gré des rencontres et des projets **autour de l'univers artistique de Luci Lalauze, artiste associée.**

La marionnette est utilisée comme vecteur poétique. Reposant nécessairement sur l'ellipse, **elle invite les spectateur.ice.s à puiser dans leur imaginaire et leur sensibilité propre, les rendant ainsi ultimes créateur-ice-s du spectacle.** Cette distance avec la réalité crée un détour, qui facilite l'approche de sujets sensibles. Elle fonctionne comme un bouclier émotionnel qui aide à lever les voiles des tabous. **Elle agit ainsi comme un cheval de Troie, pertinent et ludique.**

À travers ses spectacles ou des projets de territoire avec différents publics, l'équipe du Puppet Sporting Club aime se pencher sur les sujets « qui grattent » : la mort, la complexité des relations, #Metoo, et maintenant, le harcèlement. Notre conviction est que **le théâtre peut être un endroit où les paroles les plus fragiles, les plus sensibles, peuvent s'exprimer avec force dans toute leur complexité** – et les adolescent.e.s ont particulièrement besoin d'occasions de ce type.

Le Puppet Sporting Club souhaite leur offrir des occasions d'aborder les sujets qui les questionnent, de **partager leurs interrogations**, de mieux comprendre le monde qui les entoure. Avec le Projet H.S., l'ambition de la compagnie est d'inviter les ados à devenir créateur-ice-s, et **de contribuer à créer des solutions dont ils et elles sont le centre et le moteur, à travers le geste artistique.** Cette rencontre entre l'équipe et les ados, à travers les projets de territoire, à travers le spectacle-action, devient alors le terreau de la création du spectacle **H.S., tragédies ordinaires.**

LE PUPPET SPORTING CLUB C'EST AUSSI :

La coordination du festival MAUVAIS GENRE au Vigan : depuis 2022, le Puppet Sporting Club, la compagnie Amarante et la Mairie du Vigan développent ce projet comme une autre manière d'aborder un territoire et de s'engager auprès des habitant.e.s sur les thématiques de lutte pour les droits des femmes et l'égalité des genres.

2 créations jeunes publics au répertoire :

Les Quatre Loups - kamishibai qui déraile et marionnette de papier à partir de 3 ans

Le Loup de Marlaguette - Théâtre d'ombre et marionnette à gaine à partir de 4 ans

Création, animation et circulation d'un dispositif ludique d'éducation populaire en lien avec le Planning Familial : **Les Foufounes en mousse** (maquette des organes génitaux dits féminins, internes et externes, à taille réelle moyenne) sous forme d'ateliers, d'expo ou de **Quizzzz** et conférence décalée.

Créations passées :

La Main de Vénus, trajectoire autour d'un sexe défendu - théâtre et marionnette, pour ados et adultes

Road Movie Kamishibai - petite forme "one shot" en kamishibai et marionnette de papier autour de l'univers de *Zai Zai Zai Zai* de Fabcaro, avec Manon Crivellari de la cie l'Essaimante.

