

kollektif singulier

DOSSIER ARTISTIQUE

OVERFLOW – ENTER THE ZONE / www.youformes.com

spectacle mutant / dramaturgie transmédia / site de montage audiovisuel en ligne

Photo prise le 9 sept 2016 lors d'une étape de travail au C32 performingartworkspace, Forte Marghera (Italie)

La catastrophe a eu lieu. La contamination s'est répandue. Dans la Zone désormais interdite d'accès, la mutation se propage.

Qu'est-il arrivé aux humains et aux bêtes piégés derrière l'immense grillage électrifié ? Y a-t-il un but à l'errance de Tòmas dans ce borbier végétal ? Et qu'attendent Jezek Badger et ses frères, stalkers belliqueux, la Femme à l'envers, les monstres de glaise Bird et Chim ou le Professeur Umé, premiers mutants de la Zone, preuves vivantes de la catastrophe et de ses conséquences ?

Quelque part entre l'angoissante réalité des catastrophes nucléaires et leur cortège de zones interdites, le storytelling des séries télévisées et la passion contemporaine pour les fables eschatologiques, le Kollektif Singulier, au moyen de formes hybrides, inscrit ses pas dans ceux de ses personnages pour donner à voir en corps, images, lumières, matières et sons, l'impossibilité de donner un sens aux évènements dans un monde saturé de significations, mais qui se dérobe sans cesse à sa mise en récit, pourtant vitale.

Un monde proche du nôtre.

OVERFLOW est d'abord une plongée théâtrale dans la Zone, univers clos post-apocalyptique, espace fictionnel au sein duquel se débattent les victimes de la mutation. Hommes et femmes-arbres, monstres de glaise, plantes à œil, stalkers sans foi ni loi, bandes humaines livrées à la peur et à la sauvagerie, la Zone impose son récit et son incohérence à ses pauvres sujets. Partout, dans cet espace végétalisé, le sens se dérobe aussitôt qu'il se donne. Multipliant les signes, les symboles, les éléments narratifs, la Zone récuse par elle-même toutes les interprétations. On ne connaît d'elle que sa date de naissance, le jour de la catastrophe : le 6 avril.

" Toutes les routes qui menaient autrefois dans la Zone sont coupées par un grillage interminable et couvert de pancartes "Danger - Zone contaminée - Défense d'entrer". Impossible de le contourner. Il n'y a pas d'entrée. Cet immense grillage rehaussé de barbelés n'a qu'une fonction : contenir la calamité, quelle qu'elle soit, qui sévit dans la Zone depuis la Catastrophe. Certains, les plus téméraires, passent par-dessus, la plupart par-dessous, les bêtes, souvent. Peu importe le point d'accès, de l'autre côté du grillage, après le fossé, tout n'est plus que jungles et villes désolées. En apparence, au moins."

TEASER : <https://vimeo.com/miklt1/overflow>

Photo extraite du teaser vidéo d'Overflow. Images réalisées lors d'une résidence au Foolsbarn Théâtre en 2014.

LE KOLLECTIF SINGULIER est un groupe d'artistes créé en 2008 et basé à Amiens (Hauts-de-France). Le projet du Kollektif Singulier est de travailler sur des formes artistiques hybrides et transdisciplinaires à partir de matières textuelles d'auteurs contemporains. C'est un espace de recherches, d'essais, de mises en formes. L'endroit où les créations sont des échanges, des prises de paroles, des confrontations.

Tout l'enjeu du Kollektif Singulier est de permettre aux artistes et techniciens qui le composent de prendre des risques. D'où la création, dès 2009, du concept *crash texte*, véritable mise à l'épreuve du texte et de nos pratiques.

LE CRASH TEXTE est un travail collectif d'une dizaine de jours sur la base d'un texte de théâtre inédit, écrit par un auteur contemporain, aboutissant à la présentation d'une matière scénique hybride. Après la découverte d'un texte dont ils ne savent rien, les artistes réunis pour l'occasion relèvent le défi de proposer au public un moment de théâtre mouvementé, chaotique et imprévisible. Un moment qui n'est pas une création : un crash texte n'est joué qu'une fois.

Dans notre pratique du plateau, les différents éléments de l'écriture scénique s'organisent en tant que matériaux bruts : dispositifs malléables, transformables, invités à dévoiler leurs potentialités à l'usage, dans la confrontation ou l'assemblage. Nous travaillons ainsi, depuis l'origine du Kollektif Singulier, sur des objets scéniques expérimentaux, fragmentaires et audiovisuels.

OVERFLOW / GENÈSE

Le Kollektif Singulier fait la connaissance de Karin Serres au printemps 2010, à l'occasion du troisième crash texte qui met en jeu son texte *Le noyau*, pièce radiophonique jeune public sur la mutation. Enthousiasmée, elle propose de nous répondre dans un deuxième texte, *Ec=1/2mv²*, remettant en jeu les mêmes personnages dans des bribes de scènes, des prolongements inattendus de certaines parties du *Noyau*. À la création d'*Ec=1/2mv²* en janvier 2012, Karin Serres répond par un troisième texte, *47 millénaires et des poussières*. Celui-ci met en scène une zone contaminée et sa ribambelle de mutants végétaux. Il est à l'origine d'*Overflow*, dont les bases furent posées à l'automne 2014 lors d'une résidence dans l'Allier au Footsbarn Travelling Théâtre.

Ainsi, nous poursuivons une collaboration qui ne cesse de s'enrichir dans un jeu de circulations, d'allers retours permanents entre le texte et nos outils, entre l'auteur et les artistes qui prennent possession de son travail. Écriture collective et multimédia, *Overflow* est, à l'image de son sujet, un spectacle mutant sur la mutation.

« Tout est dans leur nom : un collectif singulier. Singulier par son engagement profond, par sa recherche inventive, par son attention réelle au public et à sa réception ; singulier, aussi, pour la place laissée à chacun de ses créateurs, dans toute sa singularité artistique, justement. Ils et elles touchent à un vaste éventail de domaines d'expression qu'ils conjuguent différemment à chaque occasion et j'aime qu'ils considèrent le texte comme un matériau générant de la création, non comme le cadre obligatoire de cette création. Grâce à leur processus particulier de recherche collective, ils réussissent à révéler le cœur brûlant d'une fiction au-delà même de la conscience qu'en a son auteur. C'est la raison pour laquelle leur crash texte de ma pièce "*Le noyau*" m'a tellement parlé ; c'est pourquoi je leur ai écrit une suite, "*Ec=1/2mv²*", qu'ils ont également crash-textée ; et pourquoi, ensuite, je leur ai écrit "*47 millénaires et des poussières*" sorte de chœur-monde post-atomique qui éclaire et développe l'univers des deux premières pièces, qui sert de cadre au travail autour du site Internet *youformes.com* et trouve son prolongement dans "*Overflow*".

La question centrale qu'ils se posent : comment raconter de la fiction et faire vivre quelque chose de fort au public, aujourd'hui ?, ou : comment inventer et créer du "spectacle augmenté" ?, c'est celle que je me pose depuis des années. Ajoutée à celle-ci, plus personnelle : comment faire pour que nos écritures destinées au plateau restent vivantes ? Quant à leurs thématiques de recherche, la nature de l'être humain et toutes ses capacités, les mutations, le transhumanisme, le futur de l'humanité, c'est l'un de mes territoires sensibles préférés, creusé dans de nombreuses pièces.

Voilà pourquoi je m'engage clairement dans ce nouveau projet, prolongement logique de notre rencontre artistique, pour un travail d'écriture au long cours, au sein de ce collectif aussi (d)étonnant que créatif.

Karin Serres »

Lors de cette résidence au Footsbarn, le Kollektif Singulier a également invité Marine Quiniou, de l'entreprise Silex Numérique (*La friche Belle de Mai - Marseille*), pour développer, en lien avec *Overflow*, un site de montage en ligne : *youformes.com*.

WWW.YOUFORMES.COM

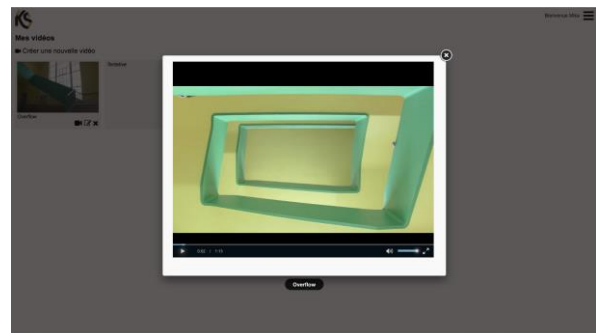
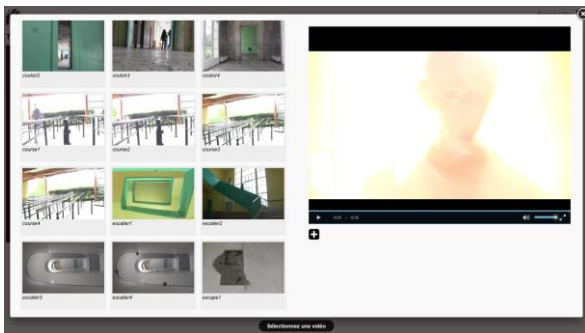
Après inscription, l'utilisateur accède à un banc de montage en ligne. Il édite des playlists à partir des éléments qui lui sont proposés (sons, musiques et vidéos produits pour *Overflow*) et qu'il peut ensuite monter pour réaliser ses propres vidéos inspirées de l'univers mutant du spectacle.

Il s'agit pour le Kollektif Singulier d'étendre son univers fictionnel en laissant le soin à d'autres de « jouer » avec, de s'en imprégner puis de proposer une vision inattendue de la Zone et de ses habitants, enrichissant au passage notre propre écriture.

Le Kollektif Singulier utilise également *youformes.com* au cours d'ateliers menés avec des collégiens ou des lycéens.

Après une étude du texte d'*Overflow*, les élèves sont invités à monter et produire autant de vidéos qu'ils le souhaitent sur le site, en jouant avec le matériel audiovisuel du spectacle. S'en suit un temps de mise au plateau pour produire une forme scénique qui devient, parallèlement à notre propre travail, un autre moment de la Zone. Il s'agit donc d'un travail complet sur le texte, sa représentation, ses possibilités narratives, sa mise en scène.

Les ateliers *youformes.com* peuvent être menés avec différents publics en parallèle – et en résonance – avec les résidences ou les représentations d'*Overflow*.

Captures d'écran

" Maman faisait les trois-huit, elle était fatiguée. Le 6, en rentrant, assise sur sa chaise, elle a fermé les yeux. Elle ne les a plus jamais ouverts. Et petit à petit, sa chaise et elle se sont mélangées. Elles sont devenues une seule créature, mi-humaine, mi-végétale. Maman a verdi, le bois de sa chaise est devenu tiède, souple et couleur chair. On est allés à l'hôpital, pour savoir quoi faire, nous : les nourrir ? les arroser ? mais les médecins nous ont traités d'agitateurs, de paranoïaques, de traîtres et pour faire taire les rumeurs, ils ont tranché net maman-chaise, au scalpel : son cri a brisé toutes les vitres. La chaise, ils l'ont jetée à la benne, et maman, maman privée de sa moitié s'est racornie, dans son lit, les yeux toujours fermés, ravinée comme un cep. Alors une nuit, on l'a sortie de l'hôpital, cachée dans le coffre, on a roulé toute la nuit pour aller la planter dans la Zone. Derrière la ville, là-bas. Près de la colline. Seul endroit où ils n'osent plus entrer. Où elle est en sécurité. Et on est ressortis. Enfin, moi. Mon père est resté. "

L'ÉQUIPE

JULIA BERROCAL : *Danseuse*

Elle se forme loin des écoles de danse et des parcours classiques. Elle rencontre Dominique et Françoise Dupuy dont elle suit le travail pendant plusieurs années. A la recherche d'une physicalité extrême où la prise de risque émotionnelle et corporelle génère un langage moins formel, elle se dirige vers la Belgique et suit de près le travail d'Alain Platel et de Wim Vandekeybus. Elle entame en 2013 une collaboration avec la chorégraphe italienne Gabriella Maiorino au sein du collectif « Christ...Fuck ! ».

LUDOVIC DARRAS : *Comédien*

Après avoir créé la Ni Compagnie en 1998, Ludovic Darras fonde le Collectif Singulier en 2008 pour mettre en œuvre le premier crash texte et répondre ainsi à ses envies de recherches sur les nouvelles écritures scéniques. Parallèlement, il travaille à Orléans avec Patrice Douchet et à Amiens, sur les textes de Kossi Efoui, avec la compagnie Théâtre Inutile. Il a joué dans des créations de la compagnie Éclats d'états, Chés Panses Vertes, La Chrysalide ou le Théâtre des Vents Poilus.

KARINE DUMONT : *Musicienne*

Après des études littéraires, elle obtient le Premier Prix de composition électroacoustique à l'unanimité ainsi que le prix Henri Tomasi au CNR de Marseille. Elle suit des stages logiciels à l'IRCAM (Paris), à Musiques et Recherches et IMAL (Belgique) et de documentaire sonore de création à Phonurgia Nova (Arles). Elle compose principalement pour le théâtre, notamment avec les compagnies Théâtre Inutile, Chés Panses Vertes, Paroles Buissonnières, Les Petits Pas dans les Grands, Skappa !, Buchinger's Boot Marionnettes, Arts Nomades, ainsi qu'avec Mila Baléva. Elle a participé à Marseille à la création du Collectif 201 et développe son kala lunatic project dans des sets d'improvisations électroniques et radiophoniques.

JEREMY PICHEREAU : *Eclairagiste*

Après des études littéraires, il commence ses premières piges à la Maison du Théâtre d'Amiens et rejoint la troupe du Théâtre Charnière. En 2004, il intègre le poste de régisseur général de la Passerelle à Amiens. Son travail d'éclairagiste s'épanouit essentiellement au théâtre, notamment avec les compagnies Les petites madames, L'Esprit de la forge, La main d'œuvres, Graind'Artgile. Il a également travaillé sur la mise en lumière des courts métrages *Ariane sur le fil* d'Agathe Debary et *Juliet's room* de Morgane Grzegorski.

OLIVIER SELLIER : *Comédien*

Après un bac option théâtre, Olivier Sellier se dirige rapidement vers la scène et participe à de nombreux stages. Parallèlement, il entre au C.N.R d'Amiens en art dramatique puis au Conservatoire Royal de Liège. Ces années en Belgique sont ponctuées de nombreuses représentations. A son retour, il travaille avec les compagnies La Chrysalide, La Soufflerie, Chés Panses Vertes, Éclats d'états, Théâtre Inutile (comédien, manipulation, conception et création de marionnettes, écriture...). Sa pratique de la scène oscille entre le jeu, la marionnette et le théâtre d'objet.

KARIN SERRES : *Autrice*

Après des études de scénographie, elle commence à écrire du théâtre (plus d'une soixantaine de pièces), pour moitié pour les enfants et les adolescents. Ses textes sont publiés, mis en scène et traduits dans de nombreuses langues. Elle écrit aussi des albums, des romans, des textes radio phoniques et des séries théâtrales. En 2013, son roman *Monde sans oiseaux* (Stock-La Forêt) a reçu le prix André Dubreuil de la SGDL. Depuis quelques années, elle cherche à développer les formes narratives de son écriture.

MICKAEL TITRENT : *Vidéaste, réalisateur*

Après un bac audiovisuel, Mickaël Titrent crée une association avec laquelle il réalise une multitude de courts métrages. Par la suite – et jusqu'à aujourd'hui – il a principalement travaillé pour des compagnies de théâtre (captation, bandes annonces, vidéos de spectacles, courts métrages...). Cette fréquentation du milieu théâtral l'amène à intégrer le Collectif Singulier en 2010. Cette même année, il coécrit et coréalise un court métrage pour la société BNDB Productions : *Premier arrivé*. Avec son coréalisateur Mickaël Troivaux, il crée l'entité MT² et travaille sur des projets de documentaires, d'installations vidéo ou de clips.

MICKAEL TROIVAUX : *Photographe, réalisateur*

Il obtient un CAP photographie en 1996 et entreprend dans la foulée le premier de ses nombreux voyages en Afrique. Il présente sa première exposition en 2003, *80000 Etouvie*. Il enchaîne ensuite au Burkina Faso avec *Veilleurs de nuit* (prix World Press 2005). Les séries *Ex voto* (2008) et *Carcasses* (2012), prolongent un travail tout entier traversé par les thèmes de la liberté, de la solitude et de l'enfermement. Depuis quelques années, il travaille régulièrement au théâtre avec les compagnies Chés Panses Vertes, Théâtre Inutile ou La main d'œuvres.

CALENDRIER DE CRÉATION

- du 8 au 15 novembre 2014, Footsbarn Travelling Theatre, La Chaussée, Maillet.
- du 26 au 28 avril 2016 au Centre socio-culturel Léo Lagrange, Amiens.
- du 30 avril au 2 mai 2016 au Centre socio-culturel Léo Lagrange, Amiens.
- Du 9 au 14 avril 2016 à la Maison du Théâtre d'Amiens.
- Du 15 au 22 avril 2016 à C32performingartworkspace, Live Arts Culture, Forte Marghera, Venise/Mestre.
- Du 29 août au 7 septembre 2016 à la Maison du Théâtre d'Amiens.
- Du 8 au 11 septembre 2016 à C32performingartworkspace, Live Arts Culture, Forte Marghera, Venise/Mestre.
- Du 5 au 16 décembre 2016 à la Maison de la Culture d'Amiens.
- Du 19 au 22 décembre 2016, tournage audio et vidéo, Hauts-de-France.
- Du 3 au 7 janvier 2017 au Tas de Sable – Pôle des Arts de la Marionnette, Amiens.
- Représentations 23 et 24 janvier 2017 à la Maison du Théâtre d'Amiens dans le cadre du festival Tendance Europe.
- Mai 2017 (dates à définir), 3 représentations en Italie :
Kitchen Teatro Indipendente (Vicenza),
Spazio Farma (Venezia Mestre),
Carichi Sospesi (Padova)
+ workshops youformes.com à C32performingartworkspace, Live Arts Culture, Forte Marghera, Venise/Mestre.

FB : <https://www.facebook.com/K.Singulier>

Youformes : www.youformes.com

Tendance Europe : <http://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/16-17/overflow>

Contact :

kollectif.singulier@gmail.com

Ludovic Darras +33609493464

Mickaël Titrent +33632841198

OVERFLOW – ENTER THE ZONE [Mixed Medias]

PRODUCTION : Kollectif Singulier **COPRODUCTION** : Maison de la Culture d'Amiens – Centre européen de création et de production **AVEC LE SOUTIEN DE** : Conseil Régional Hauts-de-France, Amiens Métropole, Maison du Théâtre d'Amiens, Centre culturel Léo Lagrange, Pictanovo – Images en Hauts-de-France, ACAP – Pôle image Picardie, Ciné St-Leu, Le Tas de Sable – Pôle des Arts de la Marionnette, C32performingartworkspace, Live Arts Cultures - Forte Marghera **EN PARTENARIAT AVEC** : Observatoire de l'espace, laboratoire Arts-Sciences du CNES.

" Parfois, des silhouettes surgissent du néant - têtes énormes, une seule jambe, ou trois, toutes tordues – puis disparaissent sans s'attarder dans la folie végétale qui entoure les villes et les villages. La nuit, ça respire rauque. Ça court dans l'herbe. Ou c'est le vent. Les grenouilles crient. Les oiseaux craquent. D'un coup, tellement de silence qu'on se croit sourd. L'aube éclaire des silhouettes contre le grillage qui se réveillent en sursaut, l'une après l'autre, et s'enfuient en courant dans la brume opaque. Certains jours, les feuilles des arbres rougissent comme du sang. D'autres jours, il neige. Crachats dans le ciel. Mélange de cendres, de pétales et de miettes de corps contaminés. Les villes sont désertes. Portes béantes, vitres cassées, pancartes rouillées, poteaux tordus, lampadaires grillés. L'herbe pousse dans les escaliers d'immeubles, les ronces recouvrent les balcons et les arbres crèvent le toit des maisons pillées. La végétation reprend à ses anciens propriétaires le territoire qu'elle n'avait jamais fait que mettre à leur disposition. Plus un train dans les gares, mais des meutes de loups albinos en longues files ondulantes le long des voies ferrées. Et la pluie tombe sur les deux mondes en même temps, de part et d'autre du grillage. Mais dans la Zone, elle enfouit encore plus profondément le poison libéré par la Catastrophe. "

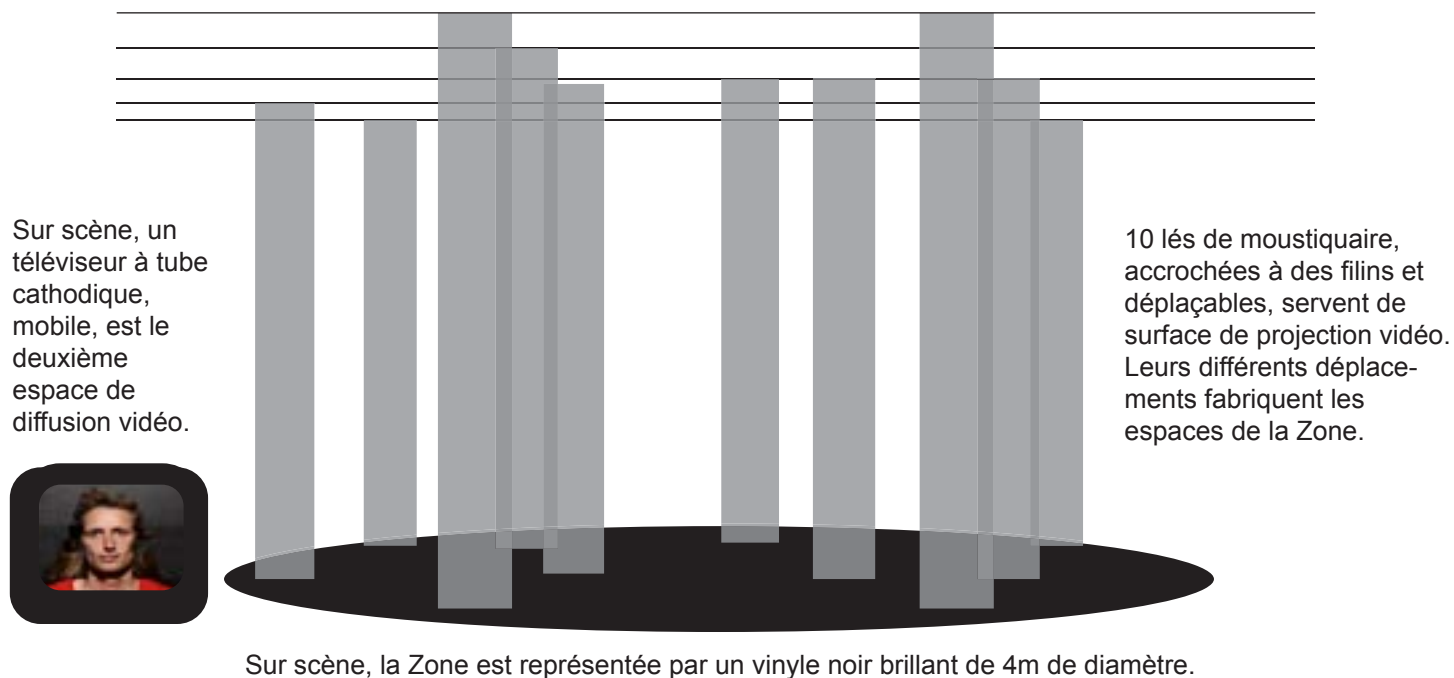
Photo extraite d'une vidéo réalisée en août 2016 lors d'une résidence à la Maison du Théâtre, Amiens.

Quelques extraits des vidéos du spectacle sont visibles sur Vimeo :

- <https://vimeo.com/184999964>
- <https://vimeo.com/185000915>
- <https://vimeo.com/185002587>
- <https://vimeo.com/185004496>

mot de passe : overflow

SCENOGRAPHIE / Espaces de projections vidéo.

Les projections sur les lés sont envoyées de face, avec un vidéoprojecteur full HD (1920x1080). Les vidéos sont, soit projetées sur l'intégralité des lés, soit préparées pour être mappées sur chacune des lés. Nous nous servons également du fond de scène pour certaines projections (voir ci-dessous).

Photos de travail.

