

Scopik

La Sphère oblik

Lorsque nous menons des projets d'éducation artistique, nous sommes dans une démarche de transmission tout en valorisant la pratique collective. Pour nous le travail de groupe fonctionne souvent comme un révélateur, il permet de puiser de l'inspiration dans le travail de l'autre, le groupe constitue alors une réserve de ressources et de développement, de recherches et de questionnements.

Les ateliers que nous animons sont des espaces interactifs où la création artistique est abordée comme lieu d'échange et au sein duquel, nous apportons le savoir-faire et les techniques indispensables à la réalisation d'un projet. Dans ce contexte nous rendons accessible toutes les étapes d'un projet de création afin de donner à voir aux publics associés le processus artistique dans son intégralité.

L'aspect ludique que revêt *Scopik* permet de rendre accessible la pratique artistique en allant à la rencontre des publics éloignés de la culture tout en profitant des nombreuses entrées que nous offre ce projet : arts plastiques, théâtre, vidéo, écriture, travail de la voix et des bruitages...

Nous avons piloté plusieurs projets de territoire un peu partout en France (Haute Loire, Mayenne, Ariège, Pyrénées-Orientales), après ces belles expériences collectives, conduisant à représenter les territoires autrement en contribuant à renforcer les liens entre habitants, nous avons eu envie de relocaliser notre pratique en portant un projet d'envergure dans notre ville et dans le quartier que nous habitons.

Fort d'une solide expérience dans le champs de l'action culturelle, avec notamment plusieurs expériences collectives menées avec *Scopik*, nous poursuivons nos recherches artistiques et méthodologique autour de la co-construction de spectacles avec les habitants d'un territoire.

Ce laboratoire de recherche permet d'explorer le faire ensemble tout en mettant un point d'honneur à transmettre des compétences artistiques pour aller vers un rendu de qualité professionnelle.

Il nous nourrit également en tant qu'artistes en créant une perméabilité entre notre univers artistique et la richesse et le foisonnement de ce qu'apportent des groupes de participants hétérogènes.

Nîmes, juillet 2023, Festival «une salle sous les étoiles», marathon vidéo organisé par le théâtre le Périscope.

Scopik

C'est un dispositif de captation vidéo en live sur table composé : de deux caméras fixes (MiniDV), avec chacune un plateau de jeu tournant et d'une table de mixage vidéo (analogique) permettant de passer d'une scène à l'autre.

Les changements de décors, manipulations et effets spéciaux se font à vue. Un projecteur permet de diffuser en arrière-plan les images ainsi captées et mixées en direct ce qui offre de nombreuses possibilités de jeu et un travail d'équipe coordonné.

Le spectacle se crée alors en live (dialogues, bruitages, effets spéciaux, mix vidéo) et le public voit le résultat apparaître sous ces yeux, l'image produite est diffusée sur un écran au dessus des comédiens : c'est du cinéma en live.

Scopik peut accueillir jusqu'à 10 participants en jeu réparti comme suit : 3 personnes par plateau (2 manipulateurs et un accessoiriste), 1 régisseur à la console analogique, 1 bruiteurs, 1 voix off / voix personnages, 1 effets spéciaux.

La thématique du spectacle devra tenir compte de deux entrées comme point de départ :

- Un hommage au cinéma avec des clin d'œil et des références de la culture populaire (la dimensions transgénérationnelle du public ajoutera une grande variation des références culturelles).
- Le choix d'une thématique en lien avec le quartier : légende urbaine, histoire du quartier, problématique portée par les habitants...

La concertation avec les habitants pour définir le sujet du spectacle s'organisera via l'association l'Esperluette (café épicerie solidaire, lieu de quartier porté par les habitants de Celleneuve) autour d'un moment d'échange sur « les temps du blabla » du vendredi. les groupes sollicités seront transgénérationnels.

La qualité de la production artistique se veut professionnelle. La compagnie, forme et transmet son savoir et ses compétences techniques afin d'autonomiser les participants. Les deux comédiens de la compagnie s'engagent au plateau au côté des participants.

Grâce à cet ingénieux studio sur table avec deux caméras qui filment les manipulations des objets et personnages en direct, l'histoire sera racontée à la manière d'un petit film d'animation *do it yourself*.

Cette approche originale et ludique offre une grande liberté dans la manière de raconter des histoires (façon film d'action, faux documentaire historique, science fiction...).

Le choix d'un tel dispositif garanti un rendu de qualité, poétique et sensible, foisonnant de trouvailles et délicieusement bricolé. Le résultat est alors flatteur pour les participants au projet peu importe leur degré d'implication.

fiche synthétique du spectacle

- Durée : 30 minutes
- Jauge : 80 personnes, gradin
- Public : tout public en frontal
- Discipline : théâtre d'objets / vidéo
- Espace scénique : 6 m de large, 5 m de profondeur, 3 m de hauteur sous grill, noir.
- Nombre d'artistes au plateau : 10 maximum
- Technique : vidéo projecteur

médiation culturelle

Les ateliers proposés s'adressent à un large public à partir de 10ans. Ce sont des modules de 2 heures, qui peuvent accueillir jusqu'à 10 participants à la fois.

Une participation équivaut à une contribution artistique et donne envie de revenir pour découvrir l'œuvre / la pièce finalisée.

L'univers et les idées évoluent au fil des groupes et des sessions de travail.

La dimension collective du projet est mise en avant par le nombre de contributions artistiques. La joie de la découverte finale du spectacle illustre le cheminement de la créativité. Ce qui en fait un projet fédérateur et ludique mettant à l'honneur la création collective.

les ateliers seront thématisés

écriture (écriture de l'histoire, définir les scènes clés de la dramaturgie), écrire les dialogues / travail de storyboard et découpage en scènes, en plans / création des éléments de décor et accessoires / travail des effets spéciaux / Mise en scène / bruitages et sons / travail des voix (narration, personnages qui parlent) / manipulation des objets et des systèmes d'animation / création des génériques / répétitions.

Les objectifs d'un tel projet sont multiples

- travailler collectivement (développer une grande écoute entre les participants puisque chaque rôle est inter-relié).
- sensibiliser sur les étapes de la création d'un spectacle en donnant à voir les différents corps de métier nécessaire à sa réalisation : théâtre, travail de la voix, mise en scène, des bases de la dramaturgie (comment on raconte une histoire), manipulations d'objets (travail du corps), construction-bricolage.
- désacraliser l'espace scénique et la pratique du théâtre (être sur scène sans en avoir l'air), favoriser l'accès à un large public.
- questionner nos façons de produire des images, ici la vidéo est envisagée sous un autre angle (à base de low technologie : vidéo analogique) de façon artisanale ludique et poétique.

fiche synthétique Ateliers Scopik

- **Durée : modules de 2h**
- **Jauge :** 10 personnes
- **Public :** à partir de 10 ans
- **Disciplines :** théâtre d'objets / vidéo/ arts plastiques / écriture
- **Nombre d'intervenants :** 2
- **Technique :**

Dimension du dispositif : 4,50 m ouverture x 4 m profondeur.

Mur blanc ou écran en fond de scène.

5 tables à l'arrière du dispositif pour poser les plateaux-décors.

Branchements électriques : 16 A x2

Espace pour stocker les décors si plusieurs jours

Références

Projets de territoire réalisés avec Scopik

- « Points de vue », résidence de territoire printemps 2019 (durée 3 mois). Spectacle crée collectivement – sous la forme d'un documentaire sensible compilant les témoignages des habitants de plusieurs vallées sur leur cadre de vie en haute et moyenne montagne. Commandé par la communauté de communes du Couserans. Ariège (09), public : habitants, collégiens.
- « Repas de famille », Mond'Arverne Communauté (63), médiation dans le cadre d'une résidence de construction, spectacle du sable dans la soupière, automne 2020. Publics : habitants, collégiens. EHPAD, primaires, centre de loisirs.
- Marathon vidéo, « Ode au cinéma », dans le cadre du festival «une salle sous les étoiles», cinéma le Sémaphore en partenariat avec le théâtre Le Périscope, juillet 2023, tout public atelier proposé par le théâtre Le Périscope à ses usagers (30), création d'un spectacle en 8 heures.
- « la Malédiction de Cléopâtre », résidence de création spectacle avec la population d'un quartier projet QPV, durée 3 mois été 2023, travail autour des fake news, des légendes urbaines à partir de la découverte réel de sarcophages romains dans le quartier. Tout public parents ados et retraités, Elne (66).

Spectacle «points de vue», élèves du collège de Seix, 2019.

Spectacle «La malediction de cléôpatre», habitants d'Elne, 2023.

La compagnie

La Sphère Oblik est une compagnie montpelliéraine de théâtre d'objets née de la rencontre de deux artistes, Sidonie Morin et Johan Schipper.

En 2014 nous créons *l'Objetarium*. Dans ce spectacle sans paroles, cinq personnes sont invitées à pénétrer dans une petite caravane pour y découvrir un atelier d'objetologie. C'est dans ce lieu singulier et délicat, que l'on comprend l'importance des petites choses, de leur cycle de vie et bien au-delà. Ici, ce sont les objets qui en prenant vie déroulent l'histoire. Cette création a reçu le soutien de *la région Languedoc-Roussillon* et *l'Atelline*.

Pour cette création nous construisons les décors, nous transformons plastiquement les objets et nous nous formons aux bases de l'électronique et de la mécanique.

Notre compagnie crée principalement à partir d'objets usuels que nous appréhendons comme une matière à la fois plastique, un réservoir d'histoires (dramaturgie) et de symboles. Ils sont pour nous chargés de mémoire, contiennent une réelle force symbolique et sont propices au détournement (dimension onirique, poétique, surréaliste ou bien absurde). Ils nous inspirent, nous questionnent et stimulent notre imaginaire. Nous avons développé le concept « d'objetologie » autour de ce rapport si particulier qui nous unit à eux, cette fascination qu'ils exercent sur nous. Leur pouvoir allégorique capable d'activer les souvenirs nous fascine, c'est un formidable vecteur que nous avons de cesse d'interroger dans notre travail.

Cette démarche nourrit un univers artistique singulier emprunt d'une grande poésie. Nous développons cette notion autour des spectacles que nous créons, d'ateliers de fabrication et de

manipulation, de scénographies participatives et d'installations. Nous appréhendons l'objet comme point de départ d'un processus de création, sorte de dialogue entre nous et l'objet-matière.

Souhaitant sans cesse explorer, nous participons à des résidences de territoire sur des longues périodes afin d'imaginer des formes co-construites et in situ avec des habitants. Ces expériences sont autant de laboratoires artistiques et sociologiques qui nourrissent notre pratique et notre recherche autour du rapport à l'objet (*Quartiers en scène*, Théâtre de Laval durant 3 mois en 2017, 3 mois dans le Couserans en 2019).

Nous proposons également la création de spectacles in situ et éphémères à partir de lieux patrimoniaux : des visites théâtralisées et scénographiées (*Chroniques des petites choses* au Musée du patrimoine de Bédarieux, *Affres et obsessions de Sarah Chesterwin* à la Maison pour tous Chopin à Montpellier, *Merveilles et curiosités*, adapté au Château des comtes de Melgueil, à l'Abbaye de Moissac au Château de Carennac et au château de Castries), formidables terrains de recherches et d'expérimentations.

Nous avons développé Scopik, un dispositif composé de deux mini plateaux de cinéma et une table de mixage vidéo analogique afin de co-construire des courts spectacles de théâtre d'objets filmés avec les habitants d'un territoire (*Points de vue* 2019, *Repas de famille* 2020, *Marathon* 2023, *La malédiction de Cléopâtre* 2023).

La compagnie est accueillie en résidence par la ville de Mauguio-Carnon depuis 2017 dans un lieu partagé avec d'autres compagnies « *La Krèche fabrique artistique* ». La mutualisation d'un espace de travail construit des ponts entre les disciplines et favorise la transmission de compétences.

En 2023 sort notre nouveau spectacle «Du sable dans la soupière» qui a joué une dizaine de dates depuis, et poursuit sa diffusion en 2024.

Porteurs du projet

Johan SCHIPPER

Artiste plasticien, constructeur,
comédien

Co-fondateur de *La Sphère Oblik*

Après des études en écoles d'art à Paris, il fait une maîtrise d'arts plastiques à l'université de Strasbourg (2005). Artiste pluridisciplinaire : pratique la peinture, illustration, collage, vidéo, sculpture, installation, décor, spectacle vivant.

En 2001 il fonde le *Collectif MKO*, groupe de plasticiens proposant des ateliers de peintures collectives, (festival *Contre Temps, Paroles et Musique*, centres culturels ou événementiel). Son expérience d'ateliers collectifs continue en 2007 dans un service de psychopathologie au CHU de Tours avec l'association *Signes de Vie*.

Il a participé à des expositions sur Paris, Strasbourg, Luxembourg, Tours, Montpellier, Sète. Certains projets vidéo ont été diffusés sur *Canal+*, au festival *Off Short* et au palais Beaubourg de Blotzheim (68).

Outre la création et le développement des projets de *La Sphère Oblik*,

Outre la création et le développement des projets de *La Sphère Oblik*, son savoir-faire est aussi mis à contribution comme décorateur pour des sociétés de productions audiovisuelles (*Adventure Line Production, GTNCO, TF1 Production, Puzzle Media, Capa Drama*), et pour des projets associatifs ou d'autres compagnies.

Il co-réalise et interprète les spectacles et les performances de *La Sphère Oblik : L'Objetarium* (depuis 2014), *Affres et obsessions de Sarah Chesterwin* (2017), *Chroniques des petites choses* (2018), *Merveilles & curiosités* (en 2019 au château de Mauguio, 2020 à l'abbaye de Moissac, en 2021 au château de Carennac et en 2023 au château de Castries), créations in-situ dans divers lieux de patrimoine et spectacles créés lors de projets de territoire, *Le banquet* (2017), *Points de vue* (2019), *Repas de famille* (2020), *La malédiction de Cléopâtre* (2023).

En 2023 sort le spectacle *du sable dans la soupière*, spectacle de théâtre d'objets tout public, il en est le co-auteur, le constructeur et l'un des deux comédiens qui l'interprète.

Sidonie MORIN

Artiste plasticienne, comédienne,
scénographe
Co-fondatrice de *La Sphère Oblik*

Titulaire d'un master de sociologie (2009) elle aigüise son regard sur le monde via la recherche autour des notions de territoires et de pratiques sociales. Elle contribue à des publications pour des revues spécialisées, prend goût à l'écriture. En parallèle elle gravite autour de lieux de fabrique et de création dédiés aux arts de la rue au *Projet 244* à Tours. Elle y découvre les différents corps de métier du spectacle vivant et choisit alors de faire de la sociologie autrement, de la mettre à contribution de la création artistique.

Elle développe une production artistique de façon autodidacte (installations : sculpture, construction, collages, vidéo) et crée également depuis 2014 des oeuvres plastiques et des installations sous le pseudonyme d'artiste Morinowski.

En tant que scénographe, elle a notamment collaboré avec la compagnie *C'koi ce Cirk* en 2017 pour sa dernière création, avec la compagnie de danse *Sauf le Dimanche* (34) en 2018, 2020 et 2021 et avec le plasticien sonore *Marc Calas* en 2019.

Plus jeune elle pratique le théâtre durant plusieurs années au sein de la *Ligue d'Improvisation de Touraine (Théâtre de l'Ante)*. En 2018 elle commence à se former au clown (jeu organique) aux côtés d'Alain Bourderon de la compagnie *La Chouing*.

L'articulation de ces trois axes que sont les arts plastiques, la sociologie et le théâtre la pousse à créer avec Johan Schipper La compagnie *La Sphère Oblik* afin d'y faire co-exister toutes ces pratiques complémentaires qui ont structuré son identité artistique. Petite fille de brocanteur, arpantant les salles de ventes aux enchères elle nourrit depuis toujours un rapport particulier à l'objet qui renferme un très fort imaginaire et choisi d'en faire son fil d'Ariane.

Elle co-réalise et interprète avec Johan Schipper tous les spectacles et performances de *La Sphère Oblik* : *L'Objetarium* (depuis 2014), *Affres et obsessions de Sarah Chesterwin* (2017), *Chroniques des petites choses* (2018), *Merveilles & curiosités* (en 2019 au château de Mauguio, 2020 à l'abbaye de Moissac, en 2021 au château de Carennac et en 2023 au château de Castries), créations in-situ dans divers lieux de patrimoine et spectacles créés lors de projets de territoire, *Le banquet* (2017), *Points de vue* (2019), *Repas de famille* (2020), *La malédiction de Cléopâtre* (2023).

En 2023 sort le spectacle *du sable dans la soupière*, spectacle de théâtre d'objets tout public, elle en est la co-auteurice, la scénographe et l'une des deux comédiennes qui l'interprète.

À l'été 2023 elle fait une formation professionnelle à l'IMDA de Boulogne autour du travail de la voix : voix off/narration/voice over/livre audio.

En septembre 2023 elle fait la voix off du documentaire *corps noirs* Chuck production pour la chaîne TV5 Monde.