

**VERTICAL
DÉTOUR**
Frédéric
Ferrer

Actions pédagogiques

Autour des spectacles de la compagnie Vertical Détour

Compagnie Vertical Détour

108 avenue de la République - 93170 Bagnolet

06 30 94 58 30 | contact@verticaldetour.fr | www.verticaldetour.fr

SOMMAIRE

Actions autour des spectacles - p.3

Pistes pédagogiques - p.5

Sur la compagnie Vertical Détour - p. 7

Le travail de Frédéric Ferrer - p.8

Plus sur les spectacles - p.9

Contacts

Actions autour des spectacles

La compagnie propose plusieurs types d'actions artistiques envers les publics des spectacles : rencontres, ateliers, débats... Les parcours sont à construire ensemble.

À destination d'un public scolaire, adulte, ou lors de dispositifs parents-enfants, les propositions peuvent être adaptées aux publics.

1. Bord de plateau / Rencontre avec l'équipe

Des bords de plateau après le spectacle pour les spectateurs ou les groupes sont disponibles à la demande à l'issue de la représentation.

2. Les ateliers « Cherche ton conférencier »

Des ateliers de pratique artistique (en salle de classe ou au théâtre) ont été imaginés et conçus autour des thématiques abordées par la compagnie pour des publics scolaires, apprentis comédiens ou adultes. L'intervenant artiste propose une mise en jeu dans le but d'expérimenter la forme théâtrale de la conférence, le décalage, l'oralité, et la prise de parole en public. Les ateliers permettent de cerner de l'intérieur la singularité de la forme et du personnage.

Les participants créent seuls, pour les petits groupes ou les adultes, ou à plusieurs pour les classes notamment, une mini-démonstration pour s'essayer à l'esthétique de la conférence. L'intervenant donne une série de diapositives imprimées extraites des spectacles, comprenant des titres, des visuels, des schémas, des photos. Chaque personne ou chaque groupe définit un montage de ces diapositives et construit une argumentation narrative. Chacun propose alors sa « conférence » aux autres participants devenus publics. Le « théâtre » advient et se cherche ici, dans les « récits » produits, entre les conférenciers eux-mêmes, et leurs rapports aux spectateurs.

Durée des ateliers (variable) :

Atelier de 2 heures : Sensibilisation à la conférence

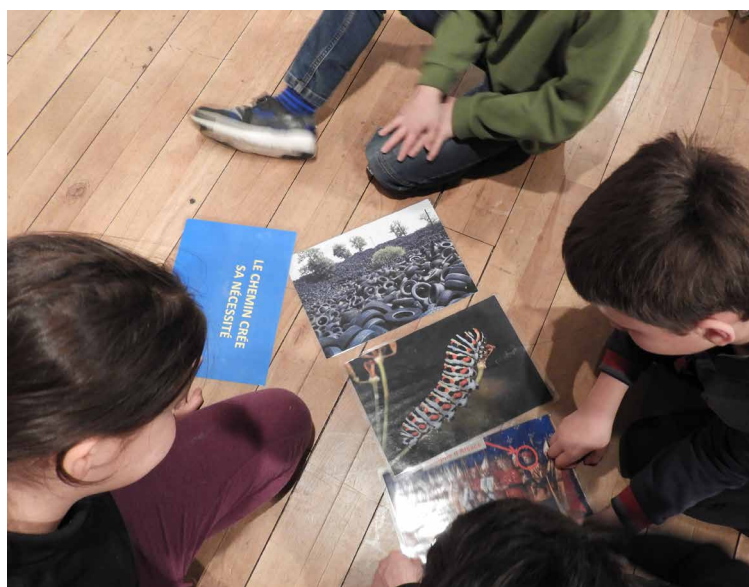
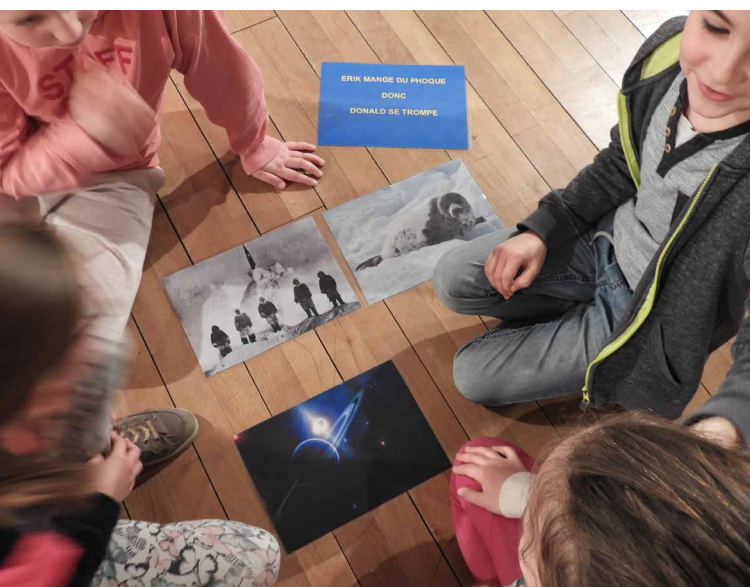
Les participants créent une mini-conférence en deux heures et abordent les thèmes abordés par Vertical Détour : l'oralité, le discours créé à partir d'une trame, la figure du conférencier expert et sa méthode scientifique...

Atelier enfant "Cherche ton conférencier" avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) © SQY

Atelier de plusieurs séances : Entrer dans le processus de création

Atelier d'une journée ou décliné sur un calendrier plus important : 20 ou 30 heures.

L'objectif de l'atelier reste le même, mais développe davantage les différentes étapes de la création. Les participants émettent des hypothèses, font des recherches, s'exercent à l'oral et à l'improvisation avant le rendu final.

Pour le bon déroulement des ateliers

Informations sur les participants

L'intervenant doit pouvoir connaître les informations suivantes afin de préparer au mieux son atelier :

- Le nombre de participants, et s'il s'agit de scolaires : le niveau de classe, le nombre d'élèves.
- Les participants ont-ils déjà vu le spectacle, ou assisteront-ils à une représentation par la suite ?
- Le cas échéant, les ateliers et le spectacle s'inscrivent-ils dans un parcours du spectateur ou dans un objectif pédagogique ?

Besoins techniques et préconisations

Les ateliers de deux heures sont, dans la mesure du possible, menés en amont du spectacle.

Si le volume horaire est plus conséquent, nous conseillons de répartir les heures avant et après la représentation.

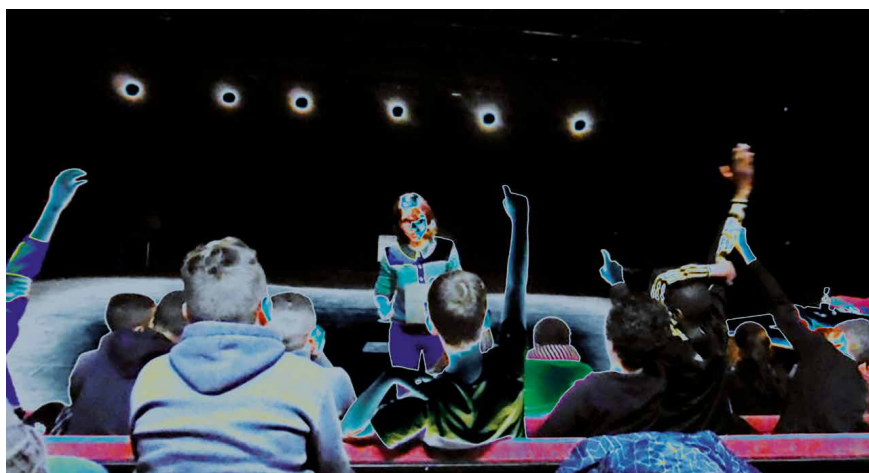
Pour les ateliers en milieu scolaire, la présence et la participation des professeurs est fortement recommandée.

Moyens matériels:

- 1 salle aménagée (salle de classe avec tables poussées contre les murs, chaises), voire 2 salles pour diviser les groupes.
- 1 tableau blanc ou paperboard avec des feutres.
- Si l'atelier est conséquent, un ordinateur ou des tablettes avec une connexion internet pour faire des recherches peut être appréciable.

Atelier enfant "Cherche ton conférencier" avec le Théâtre Nouvelle Génération, Lyon
© TNG

Pistes pédagogiques

L'art de la conférence (préparation & vocabulaire)

Les conférences que propose Frédéric Ferrer sont traversées par plusieurs enjeux dramaturgiques : l'écriture, l'oralité et l'image. En effet, si les spectacles sont très « écrits » en amont, car fondés sur une démonstration logique et sur des faits réels, il n'y a pas pour autant de texte final. Sur scène, le comédien n'a que la trame de son diaporama, à la manière d'un conférencier. Le spectacle accorde alors une place importante à l'image, qui est à la fois fil conducteur, démonstration et ressort comique, si bien que Frédéric Ferrer parle parfois de « dramaturgie du powerpoint » pour qualifier son travail.

La création d'une conférence débute par des recherches documentaires et des enquêtes de terrain. Elle met en jeu une question sérieuse, mais non résolue. L'écriture théâtrale, dans les créations de Frédéric Ferrer, se situe toujours à la limite du réel et de la représentation, du scientifique et du décalage, partant des périphéries du problème pour en creuser le cœur.

De la figure de l'expert qui vient délivrer un discours scientifique, Frédéric Ferrer garde le sérieux, la posture, en les poussant plus loin. Le personnage qui évolue sur scène pousse la concentration et la logique jusqu'à l'absurde.

Enjeux pédagogiques

Les ateliers en milieu scolaire proposent aux collégiens et lycéens une nouvelle forme d'apprentissage de l'expression à l'oral, d'expérimentation de la posture de l'expert qui délivre un message (décalé). Pour un public plus averti, ces ateliers ouvrent sur une nouvelle forme de théâtralité autour de la conférence, de l'écriture et du personnage.

L'atelier aborde les thématiques suivantes :

- La frontière entre théâtre et réel
- L'art de la rhétorique et de la démonstration logique
- La communication verbale et l'énonciation
- Les enjeux de l'oralité et les valeurs du texte
- Le « style » du conférencier
- Le décalage, l'absurde, les frontières
- La notion d'implicite

Bibliographie et ressources

Humour, absurde :

- *The Party* (1968) - Film de Peter Sellers
- *Les Shadoks* (1968 – 2000) – série télévisée d'animation
- *Docteur Folamour* (1964) - Film de Stanley Kubrick
- *Monty Python : Sacré Graal !* (1975) – Film de Terry Gilliam et Terry Jones
- *La Folle Histoire du Monde* (1981) – Film de Mel Brooks
- *No Man's Land* (2001) – Film de Danis Tanovic
- *Playtime* (1967) – Film de Jacques Tati
- *Bouvard et Pécuchet* (1881) – Roman de Balzac
- *Anthologie Pataphysique* (2015) – livre du Collège de pataphysique
- *L'idiotie : Art, vie, politique - méthode* – livre de Jean-Yves Jouannais. Sur l'art du second plan, où comment la profondeur de champ, le petit détail et les démultiplications des niveaux de lecture peuvent créer le décalage et l'absurdité d'une situation.

Conférence et performance :

- Le travail d'Eric Duyckaerts, et particulièrement « *Expliquer le transfini à ses amis* », « *la barre de sheffer* », « *l'abécédaire* », « *la main à deux pouces* ». Artiste performeur liégeois, Eric Duyckaerts réalisait des conférences-performances improvisées et vidéos dans lesquelles il mêlait avec humour les arts plastiques, les sciences et la vulgarisation du savoir. Il demeure une figure incontournable en matière d'art oratoire et de démonstration acrobatique.
- *Les Yes Men* – artistes activistes. Les Yes Men développent depuis une vingtaine d'années un art de la provocation et de la dérision pour combattre les grands groupes industriels, les géants de la finance ou les dirigeants politiques, à coups d'impostures très médiatisées mêlant réel et performance artistique. Pour découvrir leur travail, voir le documentaire « *Les Yes Men se révoltent* » (2015).

Observer, enquêter, démontrer :

- *Espèces d'espaces - Journal d'un usager de l'espace* (1974) – essai de Georges Perec. Ce livre nous embarque dans une observation méticuleuse et exhaustive, échelle par échelle, de l'environnement et décrit un certain rapport à l'espace, aux volumes, aux frontières.
- *Tentative d'épuisement d'un lieu parisien* (1982) – roman de Georges Perec
- *Le cauchemar de Darwin* (2003) – documentaire d'Hubert Sauper. Une enquête sur la Perche du Nil, prédateur vorace introduit dans le lac Victoria (Tanzanie), importée massivement vers l'hémisphère nord pour sa chaire juteuse et pourtant responsable de la disparition de pratiquement tous les poissons indigènes...
- *L'Île aux Fleurs* (1989) – documentaire de Jorge Furtado. 13 minutes pour suivre le parcours d'une tomate depuis sa production dans la plantation de M. Suzuki jusqu'à son point d'arrivée à la décharge publique de L'Île aux fleurs. Une démonstration fulgurante pleine d'ironie et de lucidité pessimiste.

Rencontre avec des étudiants dans le cadre du Pop Up de la Villette © La Villette

Sur la compagnie Vertical Détour

La compagnie Vertical Détour a été fondée en 2001 par Frédéric Ferrer, auteur, acteur et metteur en scène.

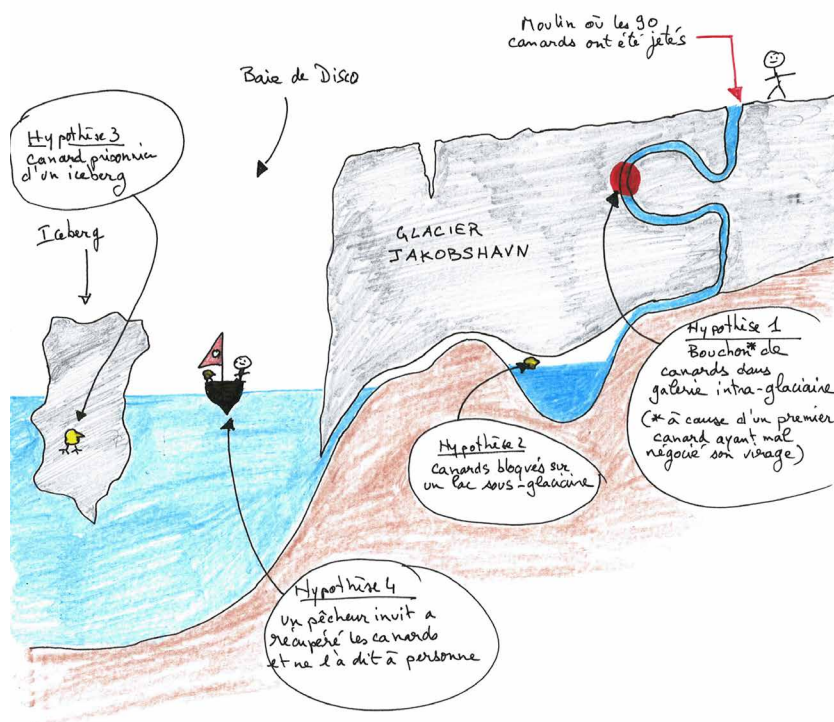
Les spectacles de la compagnie mettent en jeu des dramaturgies plurielles, relevant de l'écriture, de l'oralité et de l'image. Ils sont créés à partir de sources documentaires, d'enquêtes de terrain, de collaboration avec des laboratoires de recherche scientifique et de rencontres avec les connaisseurs et praticiens des territoires investis et des questions étudiées.

Plusieurs spectacles ont été créés, dans le cadre notamment de quatre cycles artistiques, les *Chroniques du réchauffement*, *l'Atlas de l'anthropocène* et *Borderline(s) Investigations* qui interrogent les bouleversement actuels du monde, et *Olympicorama*, autour de la mise en jeu des Jeux olympiques. Les créations de la compagnie sont diffusées dans plusieurs festivals et lieux partenaires en France et à l'international.

La compagnie a par ailleurs mis en œuvre un projet de fabrique artistique de 2005 à 2015 dans un ancien bâtiment désaffecté de l'hôpital psychiatrique de Ville-Evrard, en Seine-Saint-Denis où elle a accueilli en résidence des équipes artistiques et a mené plusieurs actions en direction des personnels et des patients de l'hôpital. Elle développe actuellement et depuis 2016 *Le Vaisseau*, un nouveau projet de Fabrique artistique au Centre de réadaptation de Coubert (77) qui combine accueil d'équipes artistiques en résidence et développement de projets artistiques participatifs à destination des patients, du personnel et des habitants du territoire.

La compagnie Vertical Détour est conventionnée par la Région Île-de-France et la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication. Elle est en résidence au Centre de Réadaptation de Coubert – établissement de l'UGEAM Île-de-France.

www.verticaldetour.fr

Sur le travail de Frédéric Ferrer

Auteur, acteur, metteur en scène et géographe, Frédéric Ferrer crée des spectacles qui interrogent notamment les figures de la folie et les dérèglements du monde, à travers plusieurs cycles artistiques, nourris d'enquêtes de terrain et de sources documentaires.

Dans *Les chroniques du réchauffement*, il met en scène une grande conférence onusienne, le tourisme polaire et la disparition des ours ; dans *l'Atlas de l'anthropocène*, un cycle artistique de cartographies théâtrales entre conférence et performance, il traite de territoires et de sujets inattendus, des canards aux vikings, du moustique-tigre aux exoplanètes et aux morues ; et dans *les Borderline(s) Investigations*, il s'intéresse aux frontières et nouvelles limites terrestres.

En 2019, il commence un nouveau cycle en partenariat avec La Villette, Olympicorama, proposition de mise en jeu des jeux olympiques, en plusieurs saisons et plusieurs épreuves jusqu'en 2024.

Dans sa démarche, et semblable au géographe, qui fut longtemps considéré comme le spécialiste de rien, il aime davantage les frontières que le cœur des disciplines et développe des hypothèses et raisonnements souvent absurdes et décalés, se jouant de nos perceptions.

Ses spectacles ont été présentés dans de nombreux théâtres et festivals en France et à l'étranger.

En savoir plus sur les spectacles

Les spectacles de Frédéric Ferrer sont organisés en plusieurs cycles orientés vers des thématiques scientifiques, géographiques, et plus particulièrement les bouleversements du monde, le réchauffement climatique et l'anthropocène.

1. *L'Atlas de l'anthropocène*

A la recherche des canards perdus – cartographie 1

Les Vikings et les satellites – cartographie 2

Les déterritorialisations du vecteur – cartographie 3

Pôle nord – cartographie 4

WOW ! – cartographie 5

De la morue – cartographie 6

Comme des lapins ? – cartographie 7

Extrait de la note d'intention artistique :

“ L'atlas de l'anthropocène est un recueil de cartographies des bouleversements du monde.”

Chaque cartographie est créée suite à un travail de terrain. Elle se nourrit d'enquêtes, de rencontres et d'échanges avec les « connaisseurs » de l'espace cartographié et des thématiques abordées.

Chaque cartographie met donc en jeu un territoire.

Chaque cartographie développe un raisonnement par hypothèse. Et utilise, pour ce faire, un outil de présentation vraiment très efficace.

Chaque cartographie apporte une ou des réponses à la question posée initialement. La réponse peut être une vraie réponse ou une nouvelle question. Mais quelle que soit la réponse, il y en a une. Car une cartographie sans réponse n'est pas une cartographie.

Atlas :

- Géant grec, Titan. Atlas doit porter la voûte céleste sur ses épaules (c'est la punition que Zeus lui inflige pour le punir d'avoir participé à la guerre des géants contre les dieux).
- Système montagneux de l'Afrique du Nord
- Première vertèbre cervicale qui supporte la tête
- Recueil de cartes géographiques ou astronomiques

Anthropocène :

Désigne une nouvelle ère géologique, l'ère de l'homme, qui aurait débuté au XVIIIème siècle, et qui se caractérise par le fait que l'homme serait devenu le principal agent d'évolution du globe terrestre. Avec l'anthropocène, on peut dire que l'histoire de l'homme rencontre l'histoire de la Terre, et ça, ça produit pas mal de choses nouvelles, que j'aime bien cartographier.”

Frédéric Ferrer.

2. *Borderline(s) Investigation 1*

En ces temps où les pressions anthropiques sur les milieux naturels, les écosystèmes, la biodiversité mettent gravement en jeu les grands équilibres de la planète ; où les scientifiques alertent sur l'entrée de la Terre dans une nouvelle période d'extinction massive du vivant (après la dernière qui a vu disparaître 70 % des espèces - dont les fameux dinosaures - il y a 65 millions d'années) ; où la forte augmentation attendue de la population mondiale d'ici 2050 risque de générer de multiples tensions pour l'accès à l'eau et l'alimentation ; où les disparités spatiales de développement se creusent ; où le politique et les différents systèmes mondiaux de gouvernance économique ne prennent pas en compte les signes de la catastrophe en cours, pourtant révélés chaque jour davantage par de nombreux experts et lanceurs d'alertes à travers le monde ; où les progrès de la science notamment dans les domaines de la génétique et de la modification du vivant, de l'astrophysique et de l'exobiologie, autorisent la possible invention de nouveaux scénarii de développement de l'être humain et du vivant sur Terre, et peut-être ailleurs... ; dans ce monde là, fini et de plus en plus plein, où tout ce qui vit donc est soumis à des contraintes et dominations de toutes sortes et de plus en plus puissantes, la question des frontières et des limites (de la Terre, de la vie, de l'humanité, de la modification, du supportable) est devenue l'un des enjeux les plus prégnants de notre civilisation.

Point de défaitisme dans les *Borderlines investigations* face à l'ampleur de la tâche.

Point de diagnostic de l'effondrement en cours sans réaction et volonté de trouver une solution.

La collapsologie (c'est-à-dire l'étude de l'effondrement) à laquelle les *Borderlines investigations* emprunteront certaines analyses, n'est pas une résignation, mais bien un réveil de la pensée et des initiatives, et un encouragement à tenter autre chose.

Comme la frontologie, à laquelle les *Borderlines investigations* emprunteront aussi, n'est pas l'acceptation des limites, mais la volonté d'en découdre (la frontologie étant entendue ici non comme l'étude des fronts en météorologie, mais dans une nouvelle acception, plus large – un pari que je fais sur l'évolution d'un mot et la naissance d'une science - celle de l'étude de toutes les frontières et limites du monde)

Les *Borderlines investigations* tenteront donc de conjurer les limites, d'ouvrir des brèches, de chercher des passages et de changer la donne. Avec beaucoup d'application et d'énergie.

3. Olympiorama

Olympiorama est une proposition de mise en jeu des jeux olympiques, épreuves après épreuves.

Olympiorama est une proposition de mise en jeu des jeux olympiques, épreuves après épreuves. C'est une entreprise artistique rigoureuse, appliquée et minutieuse d'analyse et de réflexions sur les différentes disciplines et épreuves des jeux olympiques, des origines à nos jours, dans leurs dimensions sportives bien sûr, mais aussi techniques, politiques, philosophiques, éthiques, culturelles, sociologiques, géographiques, économiques, anthropologiques, et autres mots en « iques ». Rien ne sera épargné à priori donc, et tout ce qui se prêtera à l'épreuve – précisément - fera l'objet d'investigations et d'explorations, aussi résolument documentées que possiblement inédites, par le regard que nous porterons sur ces dites épreuves.

Pour mener à bien cette entreprise de célébration et de questionnement des jeux et de l'esprit des jeux, certains outils seront utilisés et il faudra certainement les questionner, mais ils permettront, derrière la réalité des chiffres et des courbes, de mieux contextualiser sans doute la beauté, la singularité, et la complexité aussi, des jeux et de l'olympisme, en veillant bien sûr à ne pas oublier de dresser quelques perspectives de développement pour l'avenir, car une célébration n'est pas une célébration si elle n'utilise pas le passé pour penser le futur.

Epreuves créées de 20219 à 2024

- Episode 1 - Le 400 mètres
- Episode 2 - Le disque
- Episode 3 - Le saut en hauteur
- Episode 4 - Le 100 mètres
- Episode 5 - Le handball
- Episode 6 - Le marathon
- Episode 7 - Le tennis de table
- Episode 8 - Le fleuret et le sabre et l'épée
- Episode 9 - L'haltérophilie
- Episode 10 - Le quatre de couple sans barreur-se

A venir

- Le super mi-moyen et la mi mouche
- Le pistolet tir rapide 25 m et la carabine
- Le cheval d'arçon, la poutre et le sol (ou Le parallèle et l'asymétrique)
- Le pentathlon ou le décathlon
- Le dressage en équipe
- Le breakdance ou l'escalade

Contacts

Metteur en scène **Frédéric FERRER**

Production - Diffusion - Médiation **Floriane FUMEY**
floriane.fumey@verticaldetour.fr | 07 69 67 93 99

Communication - Presse **Sophie CHARPENTIER**
sophie.charpentier@verticaldetour.fr

Administration **Flore LEPASTOUREL**
flore.lepastourel@verticaldetour.fr

Compagnie Vertical Détour

Adresse postale : 108 avenue de la République - 93170 Bagnole

Adresse du siège social : Centre de Réadaptation de Coubert / D 96 - Route de Liverdy / 77170 COUBERT

06 30 94 58 30 / contact@verticaldetour.fr

www.verticaldetour.fr

SIRET 441 205 275 000 56 - APE 9001Z - Licences n°2-1087030 et n°3-1087031

Partenaires

La compagnie Vertical Détour est conventionnée par la Région et la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication. Elle est en résidence au Centre de Réadaptation de Coubert – établissement de l'UGECAM Île-de-France.

