

Projet Don Quichotte

Image créée par AI.

*Le spectateur ne doit pas vivre ce que vivent les personnages,
mais mettre ceux-ci en question.*
Bertolt Brecht / Théâtre épique, théâtre dialectique

1- Le Kollektif Singulier

Le Kollektif Singulier, implanté dans les Hauts-de-France à la Maison du Théâtre d'Amiens - MTA, est un collectif d'artistes transdisciplinaires qui explore un théâtre d'image dans des écritures et des formes scéniques hybrides et performatives depuis 2008.

Après les Mars Brothers, création 2019, odyssée martienne, coproduit par la MTA et 66 millions d'années, création 2023, de l'extinction des dinosaures, coproduit par la MTA et la Comédie de Picardie d'Amiens, le Kollektif Singulier commence une recherche d'écriture sur la question du théâtre et des nouvelles technologies, le Labo-T.

Si le théâtre double la vie, la vie, désormais, se dédouble au travers des médias virtuels et autres écrans, dans un effet Droste constant qui se retrouve aussi, d'une certaine façon, dans le théâtre contemporain. Peut-être sont-ils mutuellement une continuité possible de la vie. Après tout, si le joueur ou l'utilisateur devient acteur, il est alors nécessaire de penser à la mise en scène de son corps, qu'il s'agisse du réel comme du virtuel, tel un comédien au sein d'une narration globale.

Le Kollektif Singulier sera artiste - chercheur associé au Tas de Sable / Chés Panses Vertes sur la saison 24/25.

Le Kollektif Singulier est également adhérent et vice-président représentant la Somme à Actes Pro. Et au Collectif Jeune Public des Hauts de France.

Petit bilan du nombre de représentations des spectacles en tournées :

Les Mars Brothers > 43 représentations
66 millions d'années > 33 représentations

Le Kollektif Singulier est aidé au projet pour ses créations et son travail sur le territoire par Amiens Métropole, le Département de la Somme, la Région des Hauts-de-France, l'Institut Français et la DRAC des Hauts de France.

<https://www.lekollektifsingulier.com/>

2- Présentation du projet

La naissance du projet part d'une réflexion sur la robotique et l'intelligence artificielle. Dans le cadre du Labo-T (laboratoire théâtre et technologies) créé par le Collectif Singulier à Amiens.

Le 'robot' est l'objet d'une révolution. Il est le reflet d'un monde nouveau qui traduit une réalité de notre époque. Parce que la technologie travaille à ce qu'elle produise devienne "plus vrai que nature", alors notre compréhension de la réalité est remise en question, car nous avons la capacité de créer de nouveaux mondes virtuels et de manipuler notre environnement de manière nouvelle. Pourquoi la technologie affecte notre perception de la réalité et de la vérité ? Comment le faux devient le vrai ?

Nous questionnons, collectivement, dans ce laboratoire les formes scéniques et dramaturgiques en relation avec les 'robots' autonomes et connectés. Mais dans un rôle particulier, qui diffère de son objectif, plus singulier, là où la capacité de production n'est ni un nombre ni une valeur. Un rôle comme au théâtre, un personnage. Il pourrait être un Auguste, un Sganarelle, qui existerait, juste pour être, là, à la découverte d'un monde, du vivant.

Puis, est venu l'idée du roman de Cervantes et de la figure de Don Quichotte. Un texte qui joue avec le théâtre même. Où l'écriture, le roman, colonise l'espace afin d'en dévoiler son sens, son cœur sensoriel. Une évolution en permanence en quête de son identité.

Le roman de Cervantes est très représentatif de notre époque. Il explore la frontière ténue entre réalité et illusion, mettant en évidence la subjectivité de la vérité. Alonso, personnage principal de l'œuvre, est victime de visions et d'hallucinations : il sublime toutes les choses qu'il croise et projette sa rêverie personnelle sur le monde extérieur. Jusqu'à se prendre lui-même pour un chevalier nommé Don Quichotte.

C'est une narration où le réel et la fiction s'entremêlent, où le lecteur / spectateur peut se perdre dans les différents niveaux de récit / réalité.

Ce projet est une recherche d'écriture sur la figure de Don Quichotte, entre réalité virtuelle et réalité théâtrale.

3- Intention du projet

Dans les yeux de Don Quichotte serait un spectacle immersif où le public entre dans la construction visuelle de la folie de Quichotte.

Le fil dramaturgique serait construit d'une part sur la composition des hallucinations de Don Quichotte ainsi que de ces causes et d'une autre sur le retour à la perception où le déni de la réalité prend la forme d'un décryptage de la réalité.

Don Quichotte s'identifie aux livres de chevaleries, qu'il lit en trop grand nombre. Parce qu'il veut vivre comme dans ses livres. Jusqu'à ce que la barrière entre le réel et le roman s'écroule. Entre le réel et l'idéal.

Aujourd'hui beaucoup de jeunes gens s'identifient ou idéalisent une réalité par le prisme d'internet et de vidéos Tik Tok ou Instagram, par exemple. Nous pouvons y trouver le culte du corps, de la réussite, des fakes news, de la désinformation, des créations de l'intelligence artificielle, ... Il en est difficile de faire le tri entre le faux du vrai.

Don Quichotte pourrait être une imitation analogue du monde numérique transporté non pas par des livres mais par les smartphones et ses applications. Un monde connecté, un réseau, ou un flux, qui façonne une certaine vision politique et sociétale, qui façonne un monde, une réalité.

Il y a le traitement des différentes visions. Celle de Don Quichotte, le chevalier médiéval comme anti héros qui se fait avaler par toutes les histoires de romans qu'il a absorbé et celle de Sancho Panza, l'écuyer naïf et mercantile qui nous ramène à sa réalité.

Le public doit pouvoir entrer dans la vision de cette dualité. La question du rituel est également importante dans les objets que nous construisons. Ce qui nécessite de penser la mise en scène du corps spectateur dans la narration globale du spectacle. Comme partie intégrante de l'envoûtement, du désir, de la mélancolie et de l'assemblage de la construction scénique. Comment les nouvelles technologies font rituel au théâtre, comme un nouveau langage.

Parler sans penser, c'est tirer sans viser.
Miguel de Cervantes

4 - Résidence au Tas de Sable / Chés Panses Vertes

Du 9 au 20 septembre 2024.

Dans les yeux de Don Quichotte est une proposition immersive, pensée pour la réalité mixte. Cela veut dire que le public sera équipé d'un casque virtuel connecté à des caméras qui diffuseront, en direct, la vision des personnages qui jouent au plateau. Le public sera donc au coeur de l'action.

4 personnages, Alonzo, Sancho, Dulcinée et Rossinante.

Un plateau carré avec le public autour. Chaque coin du carré donnant à voir par les yeux d'un des personnages.

L'idée est d'utiliser la réalité mixte comme outil au service de la narration dramaturgique.

Le fil dramaturgique serait construit d'une part sur la composition des hallucinations de Don Quichotte ainsi que de ces causes et d'une autre sur le retour à la perception où le déni de la réalité prend la forme d'un décryptage de la réalité.

Don Quichotte s'identifie aux livres de chevaleries, qu'il lit en trop grand nombre. Parce qu'il veut vivre comme dans ses livres. Jusqu'à ce que la barrière entre le réel et le roman s'écroule. Entre le réel et l'idéal. Il se fait avaler par ses romans de chevalerie, que nous pourrions appeler l'ère de l'imprimerie, le spectateur pourrait se faire happer par des lunettes de réalité virtuelle ou augmentée, que nous appellerons l'ère numérique.

Don Quichotte pourrait être une imitation analogue du monde numérique transporté non pas par des livres mais par les smartphones et ses applications. Un monde connecté, un réseau, ou un flux, qui façonne une certaine vision politique et sociétale, qui façonne un monde, une réalité.

5- Méthodologie et perspective ???

Le projet d'écriture va consister à mettre en rapport la technologie virtuelle et notre pratique du plateau. Quels choix ? Quels outils ? Et donc, quels partenaires ? C'est une vraie question économique. Les propositions théâtrales de réalités virtuelles ont un coup élevé. Il faut en prendre note.

Nous avons une pratique théâtrale singulière, qui consiste à la création d'objets étonnants, et qui se rapproche d'un travail artisanal. Dans le détournement d'objet, où comme pour définir le travail d'Alice Laloy, nous pourrions nous intégrer dans la dénomination de Geek de l'Artisanat.

Alors qu'est ce que c'est que ces lunettes de réalité virtuelle ou augmentée ? C'est la question que nous nous poserons dans notre processus d'écriture. Allons nous jusqu'à la fabrication d'images virtuelles et numériques ou allons nous transposer ce rapport avec des objets virtuo-réels que nous créerons en version artisanale ?

Nous aimerions pouvoir développer les deux propositions pour créer nos propres « jumelles » qui seraient mise à la disposition du public, comme des lunettes virtuelles.

6- Planning prévisionnel

Ecriture de la dramaturgie en 24/25.

Répétition et création 25/26

Première prévue pour septembre 2026 ?

- Résidence du 09 au 20 septembre 2024 au Tas de Sable - Chés Panses Vertes / CNMa

- Entre septembre et décembre 2024 à l'Abbaye de St Riquier (en cours)

- Entre janvier et avril 2025 recherche d'écriture à la Maison du Théâtre d'Amiens.

- Entre janvier et juillet 2025 recherche de coproduction, rendez-vous et déplacement.

- De septembre 25 à septembre 26 répétition et création

- le projet sera déposé à l'appel à résidence de Le Bercaill / Dunkerque pour les résidences entre octobre 2025 et juin 2026