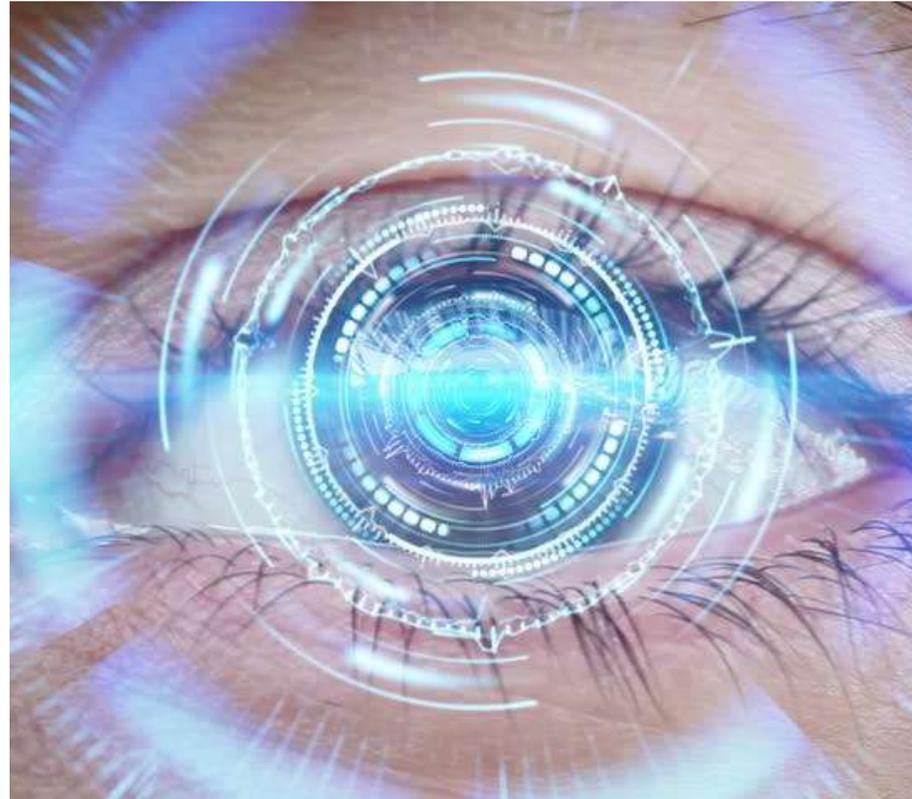

L'AVENIR VOUS REGARDE

Par le GK Collective
Dossier artistique

« L'ensemble des analyses ont prouvé que non seulement le nerf optique transmet l'information visuelle d'une image mentale au cerveau, mais que ces visions provoquent en retour une transformation durable de la rétine selon le niveau d'appréhension que le sujet éprouve à leur contact. »

Extrait de l'article *Futur and Retina* par the Eye and Vision Groupe, publié en mars 2019 dans Science.

CONTEXTE

Cher(es) Lycéen(nes), la société TurfuVision, en partenariat avec les Laboratoires BIORétina et avec le soutien du Ministère de l'Education National, vous convient à prendre part à la première tournée de dépistage oculaire en préfiguration, la tournée "L'Avenir Vous Regarde".

Les sciences prospectives ont confirmé avec la découverte de *l'effet Gourdon* que notre vision individuelle du futur impacte le futur collectif. Cette découverte est préoccupante alors que des sondages interrogeant la population sur sa représentation du futur, révèlent que 76 % des Français préféreraient vivre dans le passé et craignent l'avenir. Dans une telle situation, comment construire collectivement un futur souhaitable ?

Afin de maintenir notre système et de préserver notre futur à tous, le Ministère de l'Education National a mandaté la société TurfuVision, de redonner confiance aux nouvelles générations de Français et de Françaises dans notre devenir commun. En collaboration étroite avec les scientifiques du Laboratoire BIORETINA, TURFU VISION met en place le programme de Préparation vers un Futur Souhaitable, dont la tournée l'Avenir Vous Regarde au sein des lycées et collèges de France en est l'action centrale.

VENEZ-vous faire dépister, et si dans votre vision nous détectons des défauts de convergence ou de problème de perspective par notre aberrométrie, soyez parmi les premiers privilégiés qui pourront bénéficier de notre technologie de pointe à vocation thérapeutique et tester notre programme de correction.

"Récupérez votre acuité visuelle du futur, votre avenir vous regarde" est notre devise ! VENEZ en prendre votre partie et aidez-nous à sensibiliser la plus grande partie de vos camarades, notre avenir commun dépend aussi de votre implication.

NOTE D'INTENTION

Notre époque nous semble marquée par deux évènements : le défi climatique et la transformation numérique. Au fur et à mesure que les deux gagnent du terrain, il devient de plus en plus difficile d'envisager un futur souhaitable. Toute utopie est devenue inconcevable (comme une sorte de naïveté insolente) et nous sommes la première génération de parents (vivant dans la société occidentale avec une certaine opulence) à imaginer un futur moins viable que notre quotidien pour nos enfants.

Notre théâtre se veut pertinent à son époque. Notre réponse en tant que troupe à ces changements sociétaux en route, est d'une part de déplacer le théâtre dans des lieux et vers des publics auxquels il nous semble primordial de parler, et d'autre part créer une expérience dont le moteur principal est l'intensité de la relation directe, la confiance en l'inconnu et l'intimité avec soi-même.

Avec *'Avenir Vous Regarde*, nous proposons une nouvelle forme spécialement conçue pour les adolescents, qui se déploie en deux phases au sein d'un établissement scolaire : un temps pédagogique et créatif pour les élèves participants et un deuxième temps de représentation, pendant lequel le spectacle sera donné au sein de l'établissement avec la complicité des élèves ayant participé aux ateliers.

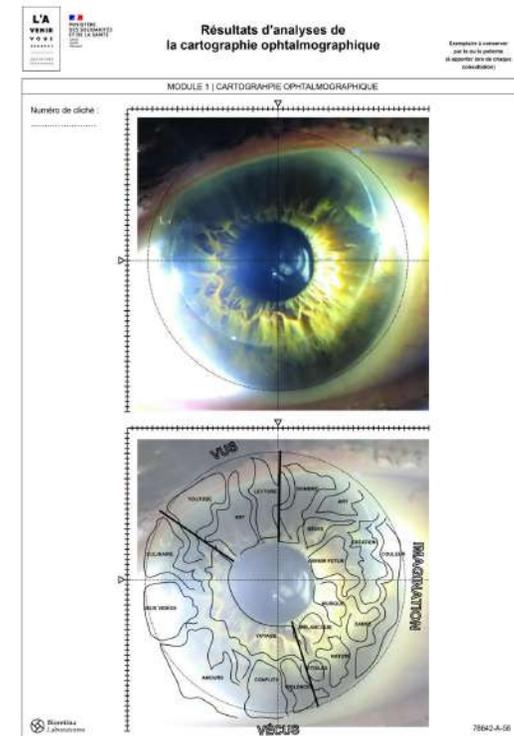
Avec « L'avenir Vous Regarde », au-delà de transmettre et réfléchir avec les élèves participants sur la manière de concevoir l'avenir aujourd'hui, nous souhaitons aussi les sensibiliser de façon durable à une perspective d'encapacitation concernant la prise en charge de l'avenir collective à l'échelle individuelle.

Pour faciliter cette réflexion, nous avons créé ce contexte métaphorique ophtalmique fortement imprégné de l'univers de la science-fiction, qui est un fil rouge au cœur de la narration du projet, notre indice onirique pour désigner la fiction clairement et ainsi pouvoir échanger de manière ludique avec les participants.

Cette métaphore se déploie tout au long des sessions de travail puis on la retrouve comme matière première dans le spectacle à la fin.

La Réalité sur Mesure est l'un des exemples concrets de cette métaphore - Des lentilles avec lesquelles on peut modifier une partie de ce que l'on voit. Un objet nous permettant non seulement d'occulter ce qui nous déplaît dans la vision de notre quotidien, mais aussi de le remplacer par quelque chose de plus souhaitable. Allégorie qui nous amène à la question : avons-nous une responsabilité dans notre projection sur le monde, notre façon de le percevoir influe-t-elle sur le monde (comme l'observateur qui par l'observation transforme sans vouloir le sujet de son observation) ?

C'est avec le déploiement d'une série d'expériences et d'artefacts imaginaires, en évoluant dans un contexte dans lequel la frontière entre réalité et fiction est en permanence questionnée que nous avons élaboré ce programme pédagogique/artistique.

Exemple de résultat d'analyses de cartographie ophtalmique imaginaire, accessoire du spectacle, élaboré avec les lycéen.ne.s

1. ATELIERS PRÉPARATOIRES AVEC LES ÉLÈVES PARTICIPANTS

L'équipe du GK Collective intervient au sein d'un établissement scolaire avec un groupe d'élèves constitué (une classe) afin de présenter le projet, travailler ensemble sur les enjeux du sujet, et préparer les représentations dans la réalisation desquelles les élèves seront impliqués de différentes manières.

Au cours de ces ateliers, nous aborderons un certain nombre de questions dont en voici un extrait non exhaustif :

- > Est-il possible que ma représentation du futur ait un impact sur ce qui adviendra véritablement ?
- > Quelle est la vision que j'ai du futur ? Comment je l'imagine ?
- > Par quoi est forgée ma vision du futur, qu'est-ce qui l'a construit ? Par diverses narrations : films, séries, livres de science-fiction, naturellement plutôt dystopique ? Par des informations entendues, vues dans les médias ? Mes recherches sur ce sujet par des magazines spécialisés ? Les conversations d'adultes ?
- > Le métier que je souhaite exercer, induit-il un rapport au futur ?
- > Avons-nous nécessairement une vision d'avenir ? Est-il important d'en avoir une ? Est-il important de la partager avec une communauté ou peut-elle être individuelle ?
- > Qu'est-ce que c'est qu'une utopie et une dystopie ?

Cette phase se déroule de la manière suivante, à préciser et remodeler selon le nombre d'ateliers possibles :

- un travail préparatoire sur l'imaginaire individuel et collectif – quelles sont les grandes œuvres qui ont façonné mon rapport au monde et à l'avenir ?
- des exercices pratiques de confrontations de nos imaginaires aux fictions proposées par ces œuvres, et notamment par le cinéma : mon imagination peut-elle résister aux images proposées par l'écran ?
- des exercices de débat sur le rapport à la solution technologique : la réalité sur mesure (RSM) est la solution fictionnelle proposée par Turfu Vision, comment construire un argumentaire pour ou contre cette solution ?

2. COCRÉATION DU SPECTACLE & REPRÉSENTATIONS

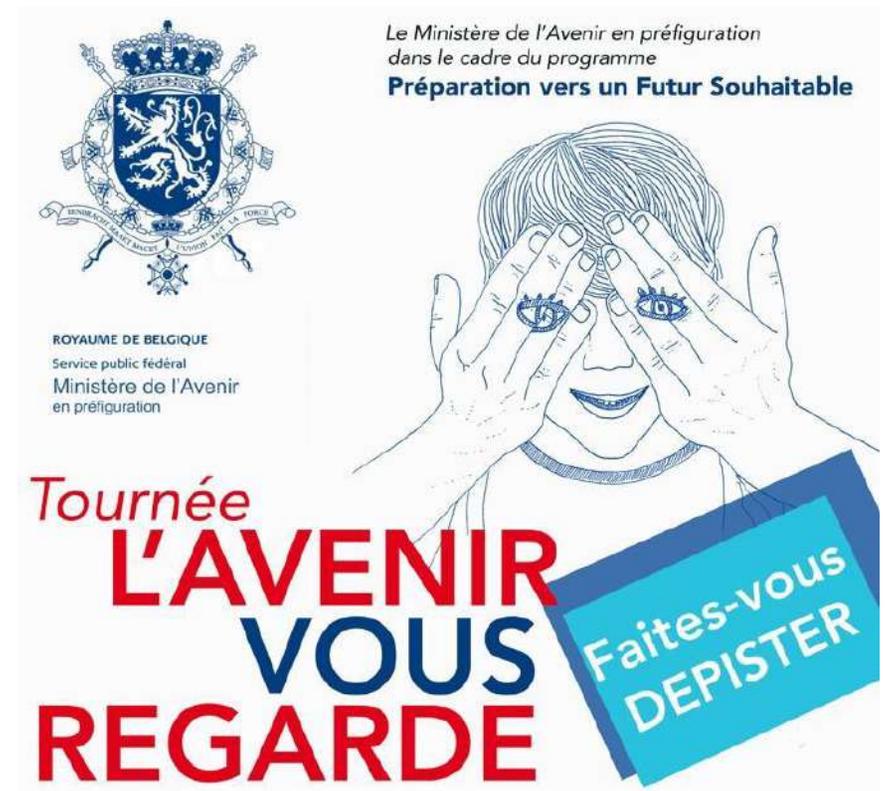
Le groupe d'élèves ayant participé à la première phase ci-dessus est invité ensuite à participer aux représentations prévues pour les autres élèves de l'établissement. On prévoit de 3 à 5 sessions de 2 à 3h avec les élèves afin de préparer avec eux ces représentations, sessions de travail qui seront structurés de la façon suivante :

1 – Introduction à la frontière entre fiction et réalité et au spectacle immersif/participatif.

Le spectacle qui va être préparé avec les élèves doit s'approcher le plus possible du réel, mais pourquoi ? Les élèves spectateurs qui vont y assister ne doivent en aucun cas subir d'intrusion et/ou d'humiliation dans leur participation, mais pourquoi ?

Le GK Collective fort de dix années d'expériences dans le domaine du spectacle immersif/participatif partage les réflexions et la charte qu'il respecte dans chacune de ses propositions artistiques.

2- La classe, selon les envies de chacun se divise en deux, ceux qui veulent jouer dans le spectacle, ceux qui préfèrent participer autrement. Les premiers préparent les modules avec les acteurs, apprennent le texte, les gestes et les attitudes pour rendre l'expérience palpitante. Les autres feront partie de l'équipe technique et logistique, ils peuvent aussi travailler sur la communication auprès des autres élèves de l'établissement, construire et installer les décors, créer des contenus photos et vidéos.

LE SPECTACLE

- *L'HISTOIRE*

Il s'agit d'une science-fiction à tendance non dystopique.

PASSÉ

La société TurfuVision qui développe de nouvelles technologies liées à la vision, s'est alliée avec le Laboratoire Bioretina dirigé par la chercheuse Laura Daju, afin de profiter des dernières découvertes de celui-ci en matière d'ophtalmologie. En effet, Laura Daju et son équipe ont récemment découvert que la rétine ainsi que l'Iris était marquée par des « traces/impactes » constituants un historique de toutes les images ayant influencées la vision du sujet. Grâce à cette découverte, les scientifiques sont enfin en mesure de percevoir de manière précise et à l'échelle de l'individu, la représentation que nous avons du futur. Les inventeurs de TurfuVision ont utilisé cette découverte et l'ont appliquée dans la technologie d'une toute nouvelle sorte de lentille dite : RSM. RSM pour « Réalité Sur Mesure ». Ce sont ces lentilles que TurfuVision veut proposer aux grands publics dans un but « thérapeutique », car elles permettent d'occulter en partie le présent afin d'améliorer la vision de l'avenir.

PRÉSENT

TurfuVision a donc imaginé cette tournée de dépistage ophtalmique afin de récolter un maximum de données sur le comportement de leur futur client, et de promouvoir leur lentille RSM comme seule issue possible à l'amélioration de la vision de notre avenir. Mais les chercheurs ainsi que certains élèves de l'établissement ne sont pas dupes et ont décidé de déjouer les plans de TurfuVision.

- *LE PARCOURS*

Le parcours du spectacle s'implante dans les locaux de l'établissement sous la forme d'un événement qui oscille entre une « exposition » et un « protocole de dépistage ».

Il s'agit d'une pièce déambulatoire que les élèves vont découvrir en effectuant un parcours.

Les élèves, par groupe de 6/12, pourront réserver dans des tranches horaires données pour une gestion de flux organisé. À leur heure

convenue ils se présenteront au desk devant l'entrée de l'exposition installée au sein de l'établissement.

Au *Desk*, des hôtes(ses) accueilleront le « spectateur », et l'inviteront à remplir un questionnaire puis à regarder une vidéo d'accueil dans laquelle le CEO de TurfuVision accompagné d'un élève de l'établissement expliqueront l'intérêt de se soumettre à ce dépistage ophtalmique.

Le spectateur continuera son chemin suivant les balises, et arrivera à l'unité de *Cartographie Rétinienne*, où dans un espace confidentiel, après avoir procédé à une purification de l'œil, la scientifique en charge, aidée par les élèves bénévoles, procédera à une cartographie de la rétine. Il s'agit en vérité d'une photo prise de l'oeil chaque spectateur à l'aide d'une loupe grossissante. A la suite de cette unité, le groupe de spectateur est dirigé dans une autre unité appelée M.S.I pour *Mesure de la substitution de l'Imaginaire*. Elle reprend l'un des exercices effectués pendant la phase pédagogique, avec le film raconté, puis vu, puis raconter à nouveau.

Après cette expérience, le groupe est envoyé dans une salle où a lieu la *Présentation des lunettes « RSM »*. Cette présentation est effectuée par l'un des créateurs de cette technologie: Max Gohone. A ce point du spectacle, plusieurs groupes de spectateurs se rejoignent. La présentation, qui a des allures de propagande, tourne rapidement au débat entre les élèves. En réalité, ce débat est animé par les élèves participants au projet, qui ont été disséminés parmi les élèves spectateurs. Divisés en deux groupes, POUR/CONTRE, ils animent le débat sur le sujet de fond - est-ce qu'une réalité sur mesure est souhaitable ? Quelle est le rôle, la place de la technologie dans notre façon d'envisager l'avenir .

Le parcours se termine par un passage au *Desk de sortie*, où leur sera distribué la cartographie de leur rétine personnalisée et une lettre secrète des scientifiques dissidents.

Évidemment, ce contexte "exposition" permet de fournir du contenu indirectement aussi. Le parcours sera parsemé par des objets prospectifs et des matériels éducatifs innovants - tous pointant dans la direction de notre questionnement - qu'est-ce que cela impliquerait si on était responsable de notre vision personnelle du futur vis à vis d'un avenir collectif ?

LE GK COLLECTIVE

En 2009, Gabriella Cserhati fonde le GK Collective, un groupe de recherche théâtrale fondé en 2009 porté par Gabriella Cserhati. Il développe un dispositif de mise en scène nommé le THéâtre CaCHé, qui consiste à introduire la fiction dans le réel. L'objectif du groupe est de donner une nouvelle place à l'illusion dans le quotidien pour l'embellir, mais aussi de créer une autre légitimité au théâtre dans une société surchargée de générateurs d'illusions.

La compagnie explore depuis plusieurs années différents formats où le spectateur est au centre de la recherche. Elle crée des spectacles participatifs et considère en priorité le spectateur : "c'est avec lui qu'on joue, c'est pour lui que nous sommes là, nous l'accompagnons dans sa participation".

En décembre 2012, **URGENCE** est présenté à Mains d'Oeuvres pour une série de 50 représentations. Il s'agit d'une pièce pour un seul spectateur, d'un spectacle immersif. Depuis, **URGENCE** a été repris au Carreau du Temple, à Animakt, à Chalon dans la Rue, au Vent se Lève, à Confluences, à la Faïencerie de Creil.

Puis le GK Collective crée **EnVie**. Un spectacle pour 21 spectateurs qui se joue entièrement dans le métro, grâce au soutien de Mains D'Oeuvres, d'Arcadi, la Spedidam et l'Espace Périphérique.

En 2014 et 2015, le GK travaille dans la partie française du projet de coopération européenne du projet in situ : **HOTEL OBSCURA**.

À l'occasion de la COP 21 en 2015, la compagnie retourne dans le métro avec **MÉTRO CLIMAT** - mise en scène de la conférence gesticulée "Moi la fin du monde le prix de l'essence et le temps qu'il fera demain" d'Antoine Raimondi, avec le soutien de la Région Ile-de-France. En 2016, à travers **PROUST.**, le GK Collective questionne le mode « sans connexion », les limites de la disponibilité.

En 2017 le GK a profité de la carte blanche offerte par la Biennale Internationale des Arts Numérique – NémO, pour créer son **Agence de Rencontre Sans Risque**, avec ses trois « produits » : (F)RAVI, YKIMNAR et DCOD'R, présenté au Centquatre et à la Gaîté Lyrique.

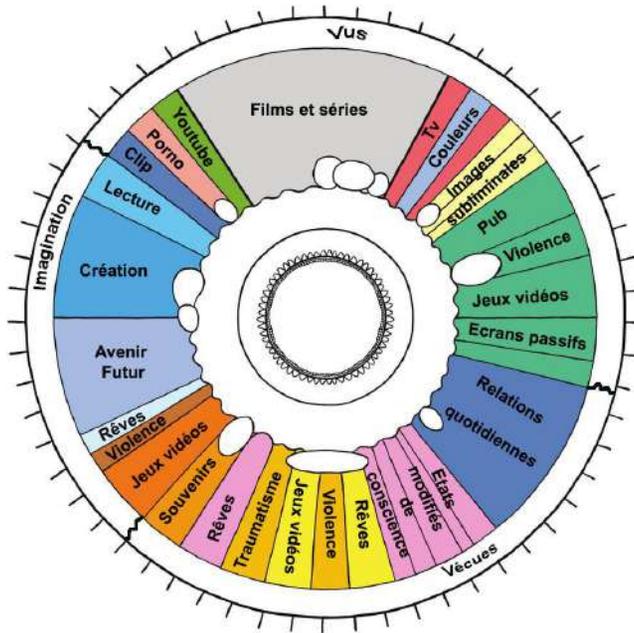
En 2019 la compagnie crée un projet immersif sur l'eau, **REVESZ**, une traversée en barque la nuit, une face à face entre un acteur et un spectateur, dont les premières auront lieu en juin au Festival FURIES à Châlons-en-Champagne.

Le GK Collective compte dans ses membres actifs : Gabriella Cserhati, Isabelle Hazaël, Rachel Huet-Bayelle, Fabien Lartigue, Morgane Le Rest, Arnaud Lesimple, Csaba Palotaï, Quentin Pradelle, Julien Prévost.

GABRIELLA CSERHATI

Née à Budapest en 1980, Gabriella Cserhati travaille et vit à Paris. Diplômée de l'Université Paris 8 en 2004, en DESS Réalisation Cinématographique, elle réalise plusieurs courts-métrages, en tandem avec Fabien Lartigue. Grâce à l'accueil de ces films en festival, leur premier long-métrage de fiction "expérimentale" se réalise en 2009 et se voit récompensé par des prix du cinéma indépendant international. L'idée d'un laboratoire de théâtre en confrontation avec la neuroscience surgit, un nouveau rapport au public au centre et toujours en dehors des théâtres : le THéâtre CaCHé est né.

CONTACTS

Direction artistique :
Gabriella Cserhati
+33 (0)6 60 71 80 21

contact@gkcollective.org
<http://gkcollective.org>

Production & Diffusion : Productions Bis
Alexis Nys +33 (0)6 81 90 66 16
alexis@productionsbis.com
www.productionsbis.com

Administration : Akompani
Agathe Delaporte
+ 33 (0)1 48 45 55 42
agathe@akompani.fr
www.akompani.fr

Avec le soutien de la Ville de La Norville et du DICRÉAM – aide au développement.

Avec le Lycée Belmondo à Arpajon.

Résidence et test publics au Théâtre Berthelot à Montreuil, avec le soutien de la Fabrique Sonore (cie Décor Sonore pour des tests en son binaural)

Théâtre des Roches à Montreuil - premiers tests au plateau

Coproduction de Mons (Belgique) et le festival DEMAIN, Mons Arts de la Scène et Théâtre de la Norville