

RAPPORT D'ACTIVITÉ

SOMMAIRE

La compagnie : Les Toupies d'Agrado	p.2
1) À La Ligne : création et diffusion	p.3
2) Diffusion et créations de pièces de Théâtre Forum*	p.5
2.1 - OUT - Diffusion pour les établissements scolaires	
2.2 - Les Indésirables - Création pour le SamuSocial de Paris	
2.3 - (NOUS) - Création pour le SamuSocial de Paris	
3) Ateliers de transmission artistique	p.8
3.1 - Richard III, en lien avec la Scène Nationale d'Angoulême	
3.2 - Au Boulot : médiation artistique en lien avec la création A La Ligne	
3.2.1 Avec le Collège Pierre Mendès France de Bessines-sur-Gartempe (87) et Graines de Rue	
3.2.2 Avec le Lycée Lavoisier de Brive-la-Gaillard (19) et New Danse Studio.	
3.3 - CEPS en partenariat avec le Lycée Professionnel Agricole de Barbezieux (16) et Le Château CDC-4B	
4) Théâtre en milieu sanitaire et médical	p.13
4.1 - Simulation en Santé - Faculté de Médecine Paris-Sorbonne Nord	
5) L'équipe	p.14
6) Les partenaires	p.15
7) Les perspectives	p.17

« On m'appelle Agrado parce que j'ai passé ma vie à faire en sorte que celle des autres soit la plus agréable possible. »

Agrado – Todo sobre mi madre
Pedro Almodóvar

LA COMPAGNIE :

Les Toupies d'Agrado naît le 26 novembre 2020 à Angoulême avec l'ambition "de donner la place à l'anti-héros, au figurant, aux petits personnages, aux gens qu'on dit à la marge." Pour redonner leur place à celles et ceux qu'on voit peu dans la fiction.

La compagnie se structure afin d'accompagner la création et la production d'œuvres de spectacle vivant, avec des esthétiques variées (salle, espace public, in situ) ; pour les diffuser à la diversité des publics. Ce travail nourrit l'affirmation d'un accès à la culture le plus large possible par la réalisation d'actions d'éducation artistique et culturelle.

"Parce que le monde déborde de folies ordinaires, nous souhaitons mettre le banal en tension pour comprendre ces mythologies contemporaines inscrites dans la banalité et l'intimité de nos vies."

Benjamin Meneghini, directeur
artistique

Parce qu'imaginer d'autres possibles est une nécessité impérieuse, parce que "rire, pleurer, s'émouvoir, se célébrer, s'évader, être touché-e, ému-e, transporté-e" sont des besoins primaires, Les Toupies d'Agrado veut être vectrice de rassemblement et de partage, ensemble.

Dès lors, le projet artistique se fonde par l'entremêlement des créations et des actions de transmission artistique : le dialogue et la réflexion avec les publics, le théâtre forum, l'espace public, la simulation deviennent des esthétiques qui posent le socle de la création.

L'association souhaite être une structure accueillante, bienveillante, exigeante, vigilante. Elle agit auprès des populations dites « éloignées » pour répondre aux besoins culturels avec des propositions artistiques originales.

Les Toupies d'Agrado, convaincue que les petites histoires de chacun-e ont leur place sur l'échiquier de la fiction, propose aux personnes de nouveaux angles de lecture des oeuvres et axe la recherche artistique sur :

- Quotidien
- Monde du travail
- Discriminations (LGBTQIA+, Genre, Féminisme, Rapports homme/femme)
- Normes
- Marginalité

Ces thématiques peuvent être les endroits de départs de créations.

Ce rapport d'activité témoigne de l'ancrage territorial de l'association (notamment en Charente et dans les départements limitrophes) ainsi que son rayonnement national (avec la diffusion de OUT et les actions en Île-de-France).

L'année 2023 est la troisième année d'existence de la compagnie.

1) À La Ligne : 1ère oeuvre du spectacle vivant

À La Ligne, sortie de résidence La Rochefoucauld (16)
avril 2023

Première oeuvre de spectacle vivant des Toupies d'Agrado, **À La Ligne** est l'adaptation du roman de Joseph Ponthus (À La Ligne, feuillets d'usine paru en 2019 aux éditions La Table Ronde) qui raconte son quotidien d'intérimaire à l'usine, d'abord dans une conserverie de poisson puis dans un abattoir.

Sans pitié ni compassion, c'est avant tout la justesse des mots qui nourrissent la création de **À La Ligne** en espace public. Ce roman autobiographique est une évidence, il faut l'adapter et le partager aux personnes, il faut faire vivre ces mots hors de l'usine, dans des espaces inappropriés à la parole.

C'est la découverte de ce texte qui motive la création de l'association.

Mise en scène par Félicien Graugnard et interprétée par Benjamin Meneghini, la pièce propose un seul en scène en espace public comme une odysée ouvrière des temps modernes.

Le parcours de Joseph parmi les machines dépeint avec une sincérité déroutante le monde de l'usine. À la frontière du documentaire, nous faisons émerger la fiction d'un intérimaire, de ses collègues ouvriers et ouvrières, pour donner à entendre et à voir le récit d'une classe sociale décriée.

À La Ligne, résidence Ruffec (16) - mai 2023

1) À La Ligne : 1ère création de la compagnie

À La Ligne, sortie de résidence Bessine (87) - mars 2023

Après une première étape de création en 2022, l'année 2023 est dédiée à la finalisation de la création de **À La Ligne** :

- Graines de Rue à Bessines-sur-Gartempe (87) du 27 février au 11 mars ;
- Les Carmes à La Rochefoucauld (16) du 17 avril au 21 avril ;
- La Canopée à Ruffec (16) du 2 mai au 9 mai ;
- La Briqueterie à La Grève-sur-Mignon (17) du 3 juillet au 7 juillet (reprise de la mise en scène)

Conjointement, nous démarrons un travail de diffusion afin de rencontrer les professionnel·les et les publics :

- 11 mars, sortie de résidence à Bessines-sur-Gartempe (87)
- 21 avril, sortie de résidence à La Rochefoucauld (16)
- 9 mai, filage public à la Canopée (16)
- 7 juillet, générale publique à la Briqueterie (17)

Les Festivals Graines de Rue et Précaire sont les premiers à proposer **À La Ligne** aux publics pour **8 représentations** devant **750 personnes** environ.

À La Ligne, résidence La Briqueterie, La Grève-sur-Mignon (17)
juillet 2023

FESTIVAL GRAINES DE RUE

- 1) 25 mai, scolaire au collège d'Ambazac (87)
- 2) 26 mai, scolaire au collège de Bessines-sur-Gartempe (87)
- 3) 27 mai, 1ère tout public Festival Graines de Rue / Bessines-sur-Gartempe (87)

FESTIVAL PRECAIRE

- 4) 2 août à Aubusson (23)
- 5) 3 août à Guéret (23)
- 6) 4 août à Bourgueuf (23)
- 7) 5 août à Bellac (87)
- 8) 6 août à Eymoutiers (87)

Au printemps 2023, Sandra Giscard est recrutée pour accompagner la compagnie dans la production et la diffusion de **À La Ligne**, et des autres projets dans un second temps.

Créations de pièces de Théâtre Forum*

*Le théâtre-forum est un outil d'éducation populaire créé dans les années 60 par Augusto Boal. Il s'agit d'une technique de théâtre qui vise à la conscientisation et à l'information autour de problématiques de la réalité sociale, citoyenne et économique dans le but de soulever des problèmes de société. Cet outil permet de prendre la parole devant un collectif afin de formuler et essayer des alternatives pour résoudre ces problématiques.

Les artistes-pédagogues qui interviennent sont des professionnel·les du spectacle dont le travail à base d'improvisation permet différentes entrées au plus proche de l'instant et du réel, tout en restant dans le cadre de la fiction. Les artistes mettent leur savoir-être à profit lors des séances de Théâtre Forum qu'ils et elles mènent depuis plusieurs années au sein de nombreuses structures. Nous écrivons et présentons des scènes de conflits au plus proche d'une réalité que peut reconnaître le public.

2.1) OUT

OUT est l'histoire d'Enzo, de Claire, de Théo et d'Elsa : face à leur entourage, ces quatre jeunes vont subir des scènes quotidiennes où violences sexistes, homophobes et transphobes sont encore présentes en milieu scolaire ou dans le cercle plus privé.

OUT est l'aboutissement de rencontres avec des associations actives sur les territoires ainsi que de recherches dans la presse et les réseaux sociaux. Nous nous appuyons sur des statistiques institutionnelles nationales venues de la DILCRAH, SOS Homophobie, L'observatoire de l'égalité, Le MAG, etc.

Joué en direction d'un public d'adolescent·es nous présentons des scènes de conflits au plus proche d'une réalité que peuvent connaître des élèves. L'objectif du collectif est donc de tenter de résoudre les situations, en déconstruisant les stéréotypes et en proposant des alternatives pour Enzo, Claire, Théo ou Elsa.

La participation des élèves devenu·es spectact·eurs·rices permet d'essayer des alternatives concrètes pour lutter contre les discriminations LGBTphobes. Chacun·e peut partager son opinion au groupe, la séance devient un espace de réflexion collective et de dialogue afin d'expérimenter et de débattre sur des alternatives. L'élève s'implique et peut se mettre à la place de. Les artistes-pédagogues modèrent le débat et invitent au jeu : le public agit pour modifier des scènes vues comme un brouillon de la réalité. L'objectif du collectif est donc de tenter de résoudre les situations en proposant des alternatives.

Créations de pièces de Théâtre Forum*

OUT Extrait

Scène 2 Dans la cour, Alex et Claire :

Alex – Ah ouais ? Je me demande ce que les autres vont y comprendre ! Je pense que les mecs vont bien se marrer en tout cas.

Claire – Fais pas ça s’il te plaît.

Alex – En même temps, Maria elle serait mieux avec un vrai mec, non ?

Claire – Mais t’as pas le droit, ça te regarde pas.

Alex – Bon j’avoue t’es pas une grande perte mais Maria ? Elle veut être un peu à la mode, avoue...”

OUT, Lycée Hippolyte Fontaine (21) - mai 2023

Nombre de représentations de OUT : 28

- Lycée Jean-Pierre Timbaud (91) : 10 représentations du 12 au 17 janvier pour 550 élèves de 1ère dans différentes filières (STMB, TCI, STMC, etc)
- Lycée Guillaume Budé (94) : 2 représentations le 24 janvier pour 75 élèves de 2nde.
- Collège Maurice Genevoix (87) : 3 représentations, le 30 et 31 janvier 2023 pour 180 élèves de 4ème.
- Lycée Léonard de Vinci (91) : 2 représentations, le 17 mars et le 4 avril pour 90 élèves de seconde.
- Cité Scolaire Alcide Dussolier (24) : 2 représentations, le 20 mars pour 100 élèves de 3ème et 1ère professionnelle.
- Lycée Hippolyte Fontaine (Dijon) : 2 représentations, le 15 mai pour 125 élèves de 2nde générales, professionnelles et ULIS.
- Lycée Lamarck (80) : 2 représentations, le 16 mai 140 élèves de 2nde.
- AGIR Langon (33) : 1 représentation, le 13 juin pour 45 élèves de 3ème.
- Cité Scolaire Bernard Palissy (87) : 2 représentations, le 6 novembre pour 150 élèves de 4ème et de 2nde..
- Lycée des métiers Nicolas-Louis Vauquelin (75) : 2 représentations, le 24 novembre , pour 130 élèves de 1ère Bac Pro.

Public total sur OUT en 2023 : 1585 élèves.

Comédien·nes : Benjamin Meneghini et Jeanne Piponnier.

2.2) Les Indésirables

Créations de pièces de Théâtre Forum*

Après la création de ADDICTS (2022), le Samusocial de Paris fait de nouveau appel aux Toupies d'Agrado pour concevoir un Théâtre Forum qui aborde les discriminations (racisme, validisme, sexisme...) subies par les professionnel·les et les personnes hébergées des structures.

Cette création se fait en trois temps :

- Février = Ateliers de recueil de témoignages et de création d'images autour du quotidien des agent·es et des publics. 12 professionnel·les du SSP se sont montrés force de propositions et généreux dans leur participation.
- Mars = Écriture des scènes et échanges avec les équipes du SSP pour préciser les dialogues.
- Avril = Répétitions et restitution devant les publics concernés.

Les textes travaillés parlent de cas spécifiques :

- L'accès au soin pour les personnes en attente de logement
- D'un moment de conflit dans un salon TV d'un accueil de jour
- De la prise en charge d'une patiente ne parlant pas français avec une intervention des pompiers pressés et pressants, etc

Les Indésirables Extrait :

Mathilde – Le rendez-vous a été pris à la Clinique des Bleuets, à 9h20 Dr.

Dr De Castelane – Oui, je pense que ça va être plus simple pour vous là-bas. Il va être mieux pris en charge. C'est mieux pour ce genre de personnes. Ici, on...

Mathilde – Expliquez-moi pour quelles raisons il peut pas passer sa radio là ?

Dr De Castelane – Est-ce que vous pouvez remettre votre masque s'il vous plaît ?

Jean – Viens Mathilde, on s'en va.

Mathilde – Non, non, non Jean. Écoutez Docteur on a pris rendez-vous, on va pas partir dans le 18ème maintenant, c'est ridicule. Le rendez-vous a été pris avec votre secrétaire, il est où le problème ?

Jean a une quinte de toux.

Dr De Castelane – Écoutez madame, c'est très bien de vous occuper de ces personnes. Maintenant, regardez les patients que je reçois, la majorité travaille, a pris sur ses heures de boulot pour passer leur radio. J'essaye de gérer l'ensemble. Comprenez qu'avec la crise de bronchiolite, je ne peux pas m'occuper de tout le monde non plus.

Mathilde – C'est pas possible, ça ! Je fais quoi moi avec monsieur ?

Dr De Castelane – Bon écoutez, je vous propose de vous rendre dans le 18ème où on saura s'occuper de monsieur, vous ne voulez pas. Je veux bien faire un effort. Vous me laissez prendre les clients et en fin de matinée, dès que j'ai un créneau on passe la radio de monsieur.

Après avoir joué le spectacle, un temps d'échange et de débat a lieu avant de rejouer les scènes et de proposer des alternatives en improvisation pour améliorer les situations conflictuelles.

Le 13 avril, **Les Indésirables** est joué devant 20 professionnel·les du Samusocial.

Comédien·nes : Benjamin Meneghini, Valentine Moussongo, Jeanne Piponnier.

2.3) (NOUS)

Créations de pièces de Théâtre Forum*

Dernier partenariat avec le Samusocial de Paris, ce projet résulte d'un souhait de la structure Babinsky (SSP) de donner la parole aux personnes hébergées en leur proposant d'écrire, co-créer et co-jouer leur propre Théâtre Forum. Il s'intitule **(NOUS)** avec l'ambition de faire tomber les parenthèses.

Les 12 et 13 octobre, 2 ateliers permettent de rencontrer un groupe et de recueillir les idées, les témoignages et les premières pistes pour démarrer **(NOUS)**.

Une quinzaine de personnes a participé au premier atelier, certaines ont été actives (prise de parole, propositions de scènes) et d'autres plus passives (difficultés psychiques, allophones...)

3 personnes ont participé au deuxième atelier, avec des échanges plus privilégiés.

Voici des extraits de ce qui a été partagé lors des ateliers, pour l'élaboration de **(NOUS)** :

“On part acheter le Parisien, pour lire les nouvelles. Les actualités, elles sont choquantes, ça va mal à l'extérieur, la situation est difficile. Ici on est un peu protégé de l'extérieur. Même si on en parle avec les infirmières, les animatrices, les résidents : on aime bien savoir ce qui se passe dehors.”

“9h10, je vais à la salle de restauration pour le petit-déjeuner. Le petit-déjeuner est servi de 9h à 10h15. Il est 9h10 et l'agent me dit « tu arrives en retard, tu exagères, tu étais où ? » Il faut se dépêcher à manger. L'agent me regarde manger. Mon ami, qui a fini de déjeuner, s'en va. L'agent débarrasse et nettoie et me dit « arrête de lui parler, dépêche-toi de manger » et il remet la chaise sur la table. On ne mange pas, on avale. « Ils sont les rois ici ». C'est le même mécanisme. Certains restent dans leurs chambres, c'est mieux, on est au calme, on peut prendre notre temps. On nous presse, certains nous taquinent et nous empêchent de nous dépêcher. Alors on nous montre le signe de manger vite, sans parler, mais on comprend. Par contre, si on arrive en retard (à 9h10) on nous le dit clairement.”

“Je me suis marié à Barcelona. La France, j'aime plus ou moins, il y a moins d'hospitalité. J'aimerais revenir à Barcelona, m'installer à Montjuic et revoir la boîte de nuit où je travaillais. J'y ai beaucoup de connaissances.”

Ces formats construits avec les équipes et les hébergé·es du SSP proposent de nombreux avantages : des interventions ludiques et pédagogiques, une horizontalité des opinions et des vécus, une mise en contact favorisée, et des réflexions collectives nourries.

Néanmoins ces interventions, n'apportant ni solution miracle ni protocole à suivre, reposent sur la mobilisation des équipes et leurs capacités à prendre du recul sur les pratiques professionnelles difficiles.

Peu de moyens ont été mis en place pour permettre une participation des publics allophones, et malgré la médiation culturelle il persiste des hiérarchies dans la prise de parole Médecin / Chef-fe de service / IDE / ES / Aide-Soignant-e / Animateur-ice / Personnes hébergées.

Metteur en scène - pédagogue : Benjamin Meneghini

Pour des raisons de disponibilités des équipes et de mobilisation des usager·es du Samusocial de Paris, la suite du projet est reportée à 2025.

3) Ateliers de transmission artistique

En lien avec la création d'œuvres artistiques, l'association a à cœur de transmettre son savoir-faire artistique et ses valeurs esthétiques et sociales à un public d'amateurs. Elle fait appel à des personnes titulaires du Diplôme d'Etat de Professeur-e de Théâtre et/ou disposant d'une expérience engagée pour mettre en place un plan de transmission.

Elle souhaite encourager l'épanouissement culturel et humain par les arts qu'elle pratique, lors d'ateliers et de stages.

Ces projets participent à une logique de transmission auprès de publics variés afin qu'ils puissent s'engager eux-mêmes dans des démarches culturelles et affirmer leur rapport aux arts

3.1) Richard III

En lien avec la Scène Nationale d'Angoulême, Benjamin a travaillé en 2023 avec les élèves de terminale option théâtre du Lycée de l'Image et du Son d'Angoulême (LISA), réparti-es en deux groupes (13 et 15 élèves, soit 28 élèves au total) pour leur préparation à l'épreuve du baccalauréat sur **Richard III**.

Au-delà de l'épreuve et du programme académique, il était essentiel de questionner quel rapport les élèves entretiennent avec l'œuvre de William Shakespeare. Par **Richard III**, ils et elles ont proposé une création qui leur est propre (conditionnée à l'épreuve du bac d'une durée de 25 à 30 minutes) et affirmé leur identité en tant qu'interprète, en tant que collectif et en tant que créateurs et créatrices.

Écrite au XVIème siècle par William Shakespeare, **Richard III** est une pièce historique qui met très librement en scène l'histoire du Duc de Gloucester, son ascension fulgurante au trône puis sa chute brutale. Les cinq actes proposent une pièce dense où le tragique et le comique se mêlent dans la plus pure tradition shakespearienne.

L'enjeu a été de permettre aux élèves de s'emparer de cette fable en proposant un montage et des coupes rendant compte de l'essence de **Richard III** pour en extraire environ 25 à 30 minutes de jeu.

Voici les axes dramaturgiques choisis :

- Corps, handicap et bestialité, la difformité (physique)
- Pouvoir et manipulation,
- Famille / Société.

36 heures d'interventions, réparties sur 6 jours (09/01, 03/02, 20/02, 21/02, 22/02 et 23/02).

Metteur en scène - pédagogue : Benjamin Meneghini

Ce partenariat a permis d'ancrer la compagnie en Charente, auprès des acteurs culturels et pédagogiques liés au théâtre (Scène Nationale d'Angoulême, LISA).

3) Ateliers de transmission artistique

3.2) Au Boulot : première médiation artistique en lien avec la création À La Ligne

3.2.1 Transmission artistique autour d'À La Ligne avec le Collège Pierre Mendès France de Bessines-sur-Gartempe (87) et Graines de Rue

En lien avec la résidence de création à Bessines-sur-Gartempe et Graines de Rue, nous avons rencontré des élèves de 5ème et 4ème du Collège de Bessines-sur-Gartempe (87) pour les accompagner dans un processus de création sur le thème du travail.

19 élèves ruraux de 5ème et 4ème ont créé une forme courte et futuriste sur l'univers du travail qui s'intitule **Au Boulot**.

Parmi le groupe, certains pratiquent le théâtre lors des ateliers proposés à l'année avec Graines de Rue. Pour le reste c'est la première fois que l'occasion se présente de pratiquer le théâtre.

1ère étape (12h) : 1er au 3 Mars 2023, rencontre avec les élèves pendant la résidence de création, au Centre Gérard Philipe de Bessines-sur-Gartempe.

4h par jour pendant 3 jours, nous découvrons le théâtre, l'improvisation, le travail du corps, de la voix et de l'imaginaire.

Nous écrivons, à partir de la pièce Grand Manège (Stéphane Jaubertie) et de textes des élèves, les grandes lignes du projet Au Boulot qui sera préparé et présenté en mai lors du festival Graines de Rue.

2ème étape (22h) : du 22 au 24 mai 2023, 3 jours de résidence artistique pour les élèves afin de répéter, expérimenter et monter leur projet. Ici, nous sortons du collège et proposons aux élèves de s'emparer de leur propre forme artistique au Centre Gérard Philipe.

3ème étape (2h) : 27 mai 2023, **Au Boulot** est joué pendant le Festival Graines de Rue par les élèves, en collaboration avec le professeur d'EPS du collège, devant une soixantaine de personnes (familles, ami·es, enseignant·es, principale).

17 élèves étaient présent·es (les 2 absent·es ne pouvaient pas s'engager sur ce samedi).

3) Ateliers de transmission artistique

3.2) Au Boulot : première médiation artistique en lien avec la création À La Ligne

Extrait de Au Boulot (texte écrit par une élève) :

“Lorsqu’Au boulot démarre, nous sommes le 27 mai 2047, un forum des métiers se tient dans le centre Gérard Philipe afin de permettre aux jeunes de « trouver leur voie ».

Chloë – Bienvenue à toutes et à tous. En ce samedi 27 mai 2047, je suis très heureuse de vous convier au Forum des Métiers tant attendu. Nous avons ici des jeunes qui cherchent le métier de leurs rêves. Des parents qui souhaitent que leurs enfants trouvent leur voix, enfin ! Rassurez-vous, moi Chloë, je serai votre hôte pour la matinée. J’ai pu réunir des professionnels experts dans leur domaine, qui sauront vous partager leur métier avec passion. Ils sont prêts. N’attendons pas plus longtemps. Bienvenues.

Le public suit Chloë et s’installe, assiste à la présentation du Forum des Métiers qui se tient à Bessines-sur-Gartempe pour présenter les nouveaux métiers en vogue. Plusieurs stands sont installés où l’on découvre les métiers les plus prisés de Haute-Vienne :

- Plastic and Co (les mangeurs de plastique)
- Unicorn Adopt (éleveuse de licorne)
- Vegetal’s Medicine (cabinet médical pour plante)
- Paint Style Shop (décoratrice peinte et styliste pour animaux)
- Mini-object (transformeuses d’ustensiles de cuisine en humain).”

Les élèves ont pu se révéler et s’emparer entièrement de ce projet en racontant une histoire absurde à leur prof, principale, parents, grands-parents, frères, sœurs et amie-s.

Pour conclure l’expérience, les élèves ont aussi pu assister à une présentation de **À La Ligne** en avant-première.

36 heures d’interventions réparties sur 6 jours (01/03, 02/03, 03/03, 22/05, 23/05 et 24/05)

Metteur en scène - pédagogue : Benjamin Meneghini

3) Ateliers de transmission artistique

3.2) Au Boulot : deuxième médiation artistique en lien avec la création À La Ligne

3.2.2 Transmission artistique autour d'À La Ligne avec le Lycée Lavoisier de Brive-la-Gaillarde (19) et New Danse Studio.

En lien avec la résidence de création à Brive-la-Gaillarde, un projet de transmission artistique est né avec une classe de seconde professionnelle du Lycée Lavoisier de Brive-la-Gaillarde (19) en partenariat avec le New Danse Studio.

L'enjeu principal était de permettre aux élèves de s'inscrire dans un processus de création artistique en axant le travail sur deux axes majeurs chez Les Toupies d'Agrado :

- Le rapport à l'espace, où l'acteur·rice permet d'appréhender différemment un espace, un lieu anodin, connu, non approprié pour le spectacle vivant. Par la fiction, l'espace est vécu différemment.
- Le texte, par lequel l'individu se raconte et met en tension dramatiques les banalités de nos vies : le travail, les collègues, la fatigue, le week-end...

1ère étape : Novembre 2022, Lecture publique de **À La Ligne** et première rencontre dans un des ateliers du lycée.

2ème étape (4h) : Mars 2023, nous avons travaillé avec les élèves de 2nde bac pro chaudronnerie pendant 4 heures d'ateliers, centrés sur la découverte du théâtre (improvisation, corps, voix, imaginaire), la rencontre et le collectif et la préparation du projet de création.

3ème étape (24h) : Novembre 2023, 4 jours de "résidence" in situ sont proposés aux élèves, maintenant en 1ère bac pro, au sein de leur établissement.

La transmission artistique s'est déroulée après un travail d'écriture proposé par M. Eric Moniez, professeur de français/histoire-géographie. Les élèves, en s'inspirant de la langue de Joseph Ponthus, ont produit leurs propres textes dont voici un extrait :

« Jeudi et vendredi sont
Les jours qui pour moi
Signifient l'atelier le travail
Seulement huit heures par semaines
Mais huit heures de plaisir pour
Ce métier qu'est la chaudronnerie
L'odeur du métal qui vagabonde
Dans l'air de cet atelier clos
J'ai toujours en tête ce bruit de moustique
Puissant qui s'entend à l'autre bout
De l'atelier même en dormant j'entends
Ce putain de bruit qui pour moi est
Significatif de ce métier la meuleuse
Il y a aussi ce bruit de mitrailleuse

Douce que t'entends un peu partout
Assez plaisant je trouve
Dès que j'entends ce bruit je sais
Que quelqu'un soude
Je le répète encore et encore
Mais seulement huit heures mais
Huit heures d'apprentissage et
d'épanouissement
Quand arrive la pause je suis aussi content
Car pour moi la pause signifie café granola
Et après c'est reparti pour le travail du
métal »

3) Ateliers de transmission artistique

Au Boulot, Lycée Lavoisier (19) - mars 2023

Nous proposons aux élèves de créer directement dans le grand atelier, habituellement dévolu à la soudure, le perçage, le vissage. L'espace de travail et d'apprentissage industriel devient un espace de création artistique, nous changeons le cadre et les invitons à créer. En raison de contraintes scolaires (d'autres classes ont également cours dans les ateliers) une partie de la transmission s'est déroulée au New Danse Studio.

Entre les échauffements, les improvisations et les textes à partager, une forme commence à émerger à partir de 4 extraits du texte de Ponthus : le tofu, le week-end, la semaine et les bonbons Arlequin.

21 élèves ont participé à ce projet : 19 garçons et 2 filles, d'une même classe de première bac pro Chaudronnerie. Pour la grosse majorité c'était la première fois que l'occasion se présentait de pratiquer le théâtre.

Lors de la présentation 18 élèves étaient présents. Une cinquantaine de personnes issues d'autres classes et du corps éducatif, ont pu voir le travail. Les élèves ont pu surprendre et se sont emparés entièrement de ce projet en partageant une histoire qui n'est pas la leur en public.

- **28 heures d'intervention, réparties sur 5 jours (13/03, 13/11, 14/11, 20/11 et 21/11)**

Metteur en scène - pédagogue : Benjamin Meneghini

3) Ateliers de transmission artistique

3.3) CEPS en partenariat avec le LPA de Barbezieux (16) et Le Château CDC-4B

En partenariat avec le Lycée Professionnel Agricole (LPA) de Barbezieux (16) nous avons travaillé sur une création transgénérationnelle entre des élèves en agriculture et des personnes qui travaillent ou ont travaillé dans le secteur viticole.

Il s'agissait ici d'écrire et de concevoir un docu-fiction avec les adolescent·es. À partir de témoignages récoltés par les jeunes interprètes, nous mêlons des histoires de vie, des histoires au sein des vignobles et du territoire charentais. En témoignant du rapport au travail qu'ont leurs aîné·es, ces adolescent·es partagent leurs projections face au métier, au terroir, aux défis et aux rêves à venir.

Quelques objectifs artistiques et pédagogiques :

- Avoir conscience de son corps et du rapport au jeu théâtral
- Travailler le rapport à la langue, à l'écriture
- Restituer une histoire agricole territoriale.
- Rencontrer des artistes et le monde du travail.

Le projet s'est co-construit avec la CDC-4B, le LPA et a évolué avec ce territoire rural, anciennement industrialisé, marqué par l'emploi dans le secteur de la viticulture (Cognac) et de l'aide à la personne. Le métier de la vigne, particulier et très en lien avec l'identité charentaise, était un sujet cohérent pour le territoire d'action de la compagnie.

1ère étape (12h) : 11 et 12 décembre. Rencontre, présentation du projet et d'exercices théâtraux (improvisation, voix, corps, écriture, interview, collectif, imaginaire...). Préparation des questionnaires, recueil des témoignages et enregistrements.

19 élèves (10 garçons et 9 filles)

3 personnes (viticulteur·rice en activité) interviewé·es au Château + 4 personnes interviewées (majoritairement des femmes, à la retraite ou sans activité) dans la rue.

- 2 journées d'interventions : Lundi 11 et Mardi 12 décembre

Metteur en scène - pédagogue : Benjamin Meneghini

Après une étape de retranscription des témoignages et d'écriture, nous retrouverons les mêmes élèves en 2024 pour une semaine de création de **CEPS**.

4) Théâtre en milieu sanitaire et médical

4.1) Faculté de Médecine Paris-Sorbonne Nord

Les Toupies d'Agrado développe également un aspect peu connu de l'application pratique de l'art théâtral : celui de la simulation humaine de santé.

Une Annonce Difficile se crée en partenariat avec la faculté de médecine Paris-Sorbonne Nord. En collaboration avec des médecins professeur-es nous développons plusieurs scénarios pour permettre aux étudiant-es en 3ème année de médecine d'expérimenter une annonce difficile aux patients.

- Du 23 au 27 janvier : annonce auprès d'un patient atteint de spondylarthrite ankylosante.
- Du 3 au 7 avril : consultation pédiatrique d'un nourrisson de 1 mois et son père.

En 2023, environ 480 futur-es médecins ont pu appréhender et développer les compétences nécessaires à une relation soignant/soigné plus saine.

Comédien·nes : Benjamin Meneghini et Jeanne Piponnier

L'association favorise toute autre activité contribuant à l'objet de l'association. Dans ce cadre, tout type de partenariats peut être mené avec d'autres domaines socio-culturels, artistiques et scientifiques.

Un projet est en cours de réflexion sur la prise en charge de la douleur chez les femmes. Cette simulation humaine de santé, portée par une médecin de l'Université est repoussée, faute de disponibilité du corps médical.

L'ÉQUIPE

Benjamin MENEGHINI : DIRECTION ARTISTIQUE (COMÉDIEN, PÉDAGOGUE)

Après une licence de langues, obtenue à l'Universitat de Barcelona, il se forme au Conservatoire National de Région de Poitiers puis intègre ensuite la promotion Atelier du CDN de Toulouse. Après une période de vie au Canada, il met en place de nombreuses actions d'éducation artistique auprès de différents publics (enfants, ado, handicaps, précarité) et obtient son Diplôme d'État de Professeur de Théâtre (via l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique - ESAD Paris). Depuis, il mène des ateliers de transmission pédagogique et intervient dans les établissements scolaires pour la prévention des discriminations via le Théâtre Forum.

Jeanne PIPONNIER : COMÉDIENNE

Elle joue depuis 2022 avec Les Toupies d'Agrado. Après des études d'Arts du spectacle à l'université de Paris Nanterre, elle intègre en 2008 la Classe Libre du Cours Florent. En 2009, elle est dirigée par Jean-Pierre Garnier, Mathieu Genet, Laurent Natrella, Daniel Martin puis Paul Desvaux dans Jacques ou la soumission et L'avenir est dans les œufs joué au Festival d'Avignon et à Bratislava. En 2012, elle intègre l'Atelier au CDN-Théâtre National de Toulouse.

Sandra GISCARD : CHARGÉE DE DIFFUSION

Sandra travaille dans le spectacle pour ne pas travailler en usine même si elle aime envoyer des mails à la chaîne... Touchée par le verbe de Joseph Ponthus, convaincue et émue par A la ligne avec Benjamin Meneghini, elle mange des Arlequins avec amitié et solidarité, vous comprendrez quand vous viendrez... Avec beaucoup de bonheur, elle accompagne ce spectacle pour sa tendresse et sa cruauté. Vous comprendrez quand vous viendrez

Elsa BRIONGOS-RENAUD : METTEURE EN SCÈNE

Bac théâtre en poche, Elsa continue sa formation à l'école Claude Mathieu, puis obtient un diplôme universitaire de théâtre. Depuis plusieurs années, elle travaille avec la Compagnie 5h38 en animation d'ateliers dans différents lycées. La compagnie travaille avec la mission de lutte contre le décrochage scolaire et les Cités Éducatives. Elle construit actuellement un spectacle : Les Étiquettes, issus des ateliers menés dans les lycées. La compagnie est également en production du spectacle documentaire : Corps d'enfant. Elle termine aussi un master de lettres avec comme sujet de recherche le théâtre jeune public.

Valentine MOUSSONGO : COMÉDIENNE

Diplômée en sociologie, elle travaille en parallèle avec des personnes en situation de handicap et intervient dans le champ des inégalités sociales et des discriminations. En 2018, elle se forme aux techniques du Théâtre Forum avec la compagnie NAJE. Adeptes du jiu jitsu brésilien, c'est en 2023 qu'elle débute sa collaboration avec Les Toupies d'Agrado.

Félicien GRAUGNARD : METTEUR EN SCÈNE

A l'origine de la compagnie des Sirventès, il explore les rues, leurs recoins et leurs failles, notamment avec la création de la performance Carton, puis avec La nuit juste avant les forêts de Bernard Marie Koltès. Il y rencontre la chorégraphe Laure Terrier, le metteur en scène Didier Taudière et pense avoir hérité de leur goût pour un théâtre désinvolte, ambitieux et sincère. Ces dernières années, il met en scène le spectacle Commune révolte, après deux années de laboratoire réunissant une dizaine d'artistes Lilloises. Et il continue à explorer l'espace public et ses codes en perpétuant le laboratoire d'expérimentation Padox, maîtres du désordre (Colombie, Équateur, Chili et Loosen-Gohelle).

Le bureau

Clotilde POINTIVY : Présidente

Originaire de Charente, elle se forme en musicologie (chant, violon, opéra) et dirige actuellement un EHPAD en Région Parisienne. Elle accompagne Benjamin Meneghini, rencontré au lycée, pour le développement des Toupies d'Agrado.

Lise NEBOT : Trésorière

Elle grandit en Charente et travaille dans le milieu associatif depuis de nombreuses années, dans la coopération européenne, l'éducation et le logement. Elle participe à de nombreux événements culturels. Elle accompagne Benjamin Meneghini, rencontré à l'école primaire, pour la structuration et les projets au sein des Toupies d'Agrado.

Delphine PASQUAY : Secrétaire

Elle accompagne les jeunes adultes dans l'insertion professionnelle. Elle pratique le théâtre en amateur et veille à l'actualité artistique en Nouvelle-Aquitaine. Elle accompagne Benjamin Meneghini, rencontré à l'université, pour la communication des Toupies d'Agrado.

Les partenaires

La compagnie est soutenue dans ses productions par :

Les partenaires

Les Toupies d'Agrado et son équipe travaille aux côtés de partenaires artistiques, culturels, sociaux et éducatifs :

Lycée de l'Image et du Son (16)
Lycée Lavoisier (19)
Collège Pierre Mendès France (87)
Lycée Professionnel Agricole Félix Gaillard (16)
Lycée Jean-Pierre Timbaud (91)
Lycée Guillaume Budé (94)
Collège Maurice Genevoix (87)
Lycée Léonard de Vinci (91)
Cité Scolaire Alcide Dussolier (24)
Lycée Hippolyte Fontaine (21)
Lycée Lamarck (80)
AGIR (33)
Cité Scolaire Bernard Palissy (87)
Lycée des métiers Nicolas-Louis Vauquelin (75)

Présentation du dispositif Pass Culture

La plateforme professionnelle Pass Culture pro est mise à disposition de tous les partenaires culturels en France.

Elle permet de promouvoir de manière autonome l'offre culturelle de la Compagnie.

Les acteurs de la culture référencés sur la plateforme ADAGE ont la possibilité de publier des offres collectives à destination des groupes scolaires. Accessible aux établissements, ils peuvent s'engager beaucoup plus facilement. Les représentations sont prises en charge directement par la plateforme qui alloue une somme par élève.

Le Passculture permet d'être identifié et de montrer sa disponibilité pour les établissements.

Les perspectives pour 2024

L'année 2023 a vu émerger un enracinement territorial et un élargissement des partenaires, culturels, artistiques, éducatifs et médico-sociaux. L'ambition des Toupies d'Agrado de partager des histoires peu présentes dans la fiction commence à être reconnue. Tout comme son travail de médiation artistique en lien avec la création par des esthétiques théâtrales variées : espace public, docu-fiction, répertoire classique, improvisation...

Cette ambition semble rejoindre le besoin institutionnel et public de concevoir des œuvres au cœur de la vie de toutes et tous.

Pour 2024, nous souhaitons poursuivre ce travail avec :

- Une diffusion plus globale d'**À La Ligne** notamment avec une programmation au Festival International des Arts de la Rue d'Aurillac (Août 2024) et d'autres festivals à travers le territoire national.
- En lien avec **À La Ligne**, nous souhaitons adapter de nouvelles actions de transmission **Au Boulot** (Lycée Pro Jean Caillaud)
- Une intensification de la diffusion de **OUT** et le renouvellement des partenariats avec les établissements scolaires qui nous accueillent.
- La finalisation du projet **CEPS** (LPA Félix Gaillard à Barbezieux)
- Le prolongement du projet **(NOUS)** avec le SSP.
- Le développement de nouvelles actions de transmission artistique avec la Scène Nationale d'Angoulême (**Coca Life Martin 33cl** au collège Jules Michelet)
- La création d'un Théâtre Forum en lien avec la santé (**15/9 de tension** avec l'Université Paris Saclay)
- La poursuite du partenariat avec l'Université Sorbonne Paris-Nord, **simulation humaine de santé**
- En réponse à l'Appel à projet de la région Nouvelle-Aquitaine dans le plan de lutte contre le harcèlement scolaire, nous élaborons la création d'un nouveau Théâtre Forum : **BULL**.

Pour mener à bien ces projets, il est prévu de former de nouvelles ou nouveaux comédien·nes au spectacle OUT et de poursuivre la structuration associative de la compagnie.

« Le temps viendra où
notre silence sera plus
puissant que les voix
que vous étranglez
aujourd'hui »

August Spies

Les Toupies d'Agrado

Site Web

contact@lestoupiesdagrado.fr
www.lestoupiesdagrado.fr