

LE GROUPE PHARE

JANVIER 2023 - JUIN 2025

BILAN

Un projet produit par la compagnie Vol Plané

Avec le soutien financier du service Jeunesse du conseil départemental des Bouches du Rhône, de la Politique de la ville, de la Préfecture déléguée à l'Égalité des chances des Bouches du Rhône et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA dans le cadre de l'appel à projet "Culture et lien social", de la DRAC EAC, de la DRAJES PACA ainsi que du Fonds de dotation le Chœur à l'ouvrage.

En partenariat avec la Mairie du 1/7 qui accueille l'Échappée Belle Théâtre-École au sein de ses locaux et La Criée - Théâtre National de Marseille

Le Groupe Phare a été composé de : Mathis Bajolle, Akil Balti, Souheib Bentoura, Prune Blery, Jade Bouchoucha, Fella Bouziane, Kam Breton, Fares Dali-Youcef, Sarina Dian-Siriczman, Tonni Doix, Ramy Elsaghem, Jean-Erwan Gerard, Neil Himene, Samuel Igo, Lola Karsenti, Adam Khattar, Séréna Mandereau, Nil Marc-Aydin, Aïda Otman, Paola Tarantino et Katarina Zdravkovic.

Direction artistique : Carole Costantini et Alexis Moati

Assistés de : Nicolas Arancibia, Mathilde Marsan, Malo Moati et Emma Paris.

Artistes pédagogues qui sont intervenus : Geoffrey Rouge-Carrassat, Clotilde Penet, Sandrine

Righeschi, Pietro Varrasso, Léo Cohen-Paperman

Coordination et production : Catalina Cuevas, Florence Gayraud-Blayo, Lisa Mériot et Léa

Scuitti

Photographies: Olivier Quero

RÉSUMÉ DU PROJET

Pour la compagnie Vol Plané, la jeunesse se révèle un véritable enjeu artistique, éducatif et démocratique.

Précédemment, deux aventures de théâtre avec des jeunes gens ; le **Groupe des 15**, en coproduction avec la Gare Franche et le **Groupe Miroir**, en coproduction avec LE ZEF – scène nationale de Marseille, ont marqué le désir fort de continuer à faire des liens entre transmission et création.

La compagnie Vol Plané a impulsé le projet de l'Échappée Belle Théâtre-École, accueillant le Groupe Phare, comme une évidence pour continuer et aller plus loin, avec la nécessité et l'urgence de faire pour et avec la jeunesse.

Le **Groupe Phare** est une troupe d'une vingtaine de jeunes gens de 15 à 25 ans, provenant de tous les quartiers de Marseille et ayant des parcours de vie différents.

Cette aventure s'est composée de pratique artistique hebdomadaire, de stages pendant les vacances scolaires, d'un parcours de spectateurs permettant de découvrir différentes formes artistiques dans les théâtres de Marseille, de rencontres avec des artistes d'horizons divers ainsi qu'avec une autre troupe de jeunes amateurs ices. Le parcours s'est inscrit sur trois années parce que c'est le temps est nécessaire à la constitution du groupe et du collectif. Il est indispensable à l'apprentissage et à la création, un temps long pour favoriser l'exploration et l'autonomie.

L'idée initiale était d'associer étroitement le groupe à la vie de la compagnie Vol Plané, l'accueillant au sein de l'Échappée Belle Théâtre-École.

Pour cela, les jeunes gens ont été recrutés selon leur motivation et non leur talent ou leur expérience de pratique théâtrale. L'investissement et l'engagement des participants·es était au cœur de ce projet.

OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET

- Favoriser l'émancipation intellectuelle et l'accès à la culture et à la création artistique à de jeunes gens qui en semblent éloignés : développement de leur sensibilité artistique et de leur créativité, de leur esprit d'initiative et de leur capacité d'invention et d'innovation à travers la création de production individuelle et la création de petites formes théâtrales et d'une forme finale collective ; développement de leurs connaissances artistiques par la rencontre avec des œuvres et artistes.
- Proposer un espace d'expérimentation. Une expérience inscrite hors-temps scolaire pour pouvoir se questionner sur soi, mieux se connaître pour mieux s'orienter, prendre goût aux autres et réinvestir son rapport au monde.
- Favoriser l'autonomie des jeunes, développer leur capacité à agir au travers de projets qui les valorisent. Encourager et donner les outils de cette prise d'initiative, à travers un travail de plateau respectueux des individus tout autant qu'exigeant. La participation des jeunes au projet nécessite implication et assiduité. Ce contexte stimulera d'autant leur engagement, leur permettant ainsi d'être complètement partie prenante et active des projets.
- Développer les capacités de coopération, d'affirmation de soi dans le groupe, dans le respect de l'autre et dans la bienveillance. Déployer la capacité à prendre la parole en public, à organiser un travail en équipe de façon autonome.

ANNÉE 2022-2023 - 1ÈRE ANNÉE : DU RECRUTEMENT À LA CONSTITUTION DU GROUPE PHARE

OCTOBRE À DÉCEMBRE 2022 : PHASE DE SENSIBILISATION ET RECRUTEMENT

La phase de recrutement est toujours déterminante dans la constitution de groupes et marque le début du travail de relations avec les relais et la jeunesse sur le territoire.

Le recrutement s'est inscrit dans le temps pour que la constitution du groupe soit une rencontre. Ce ne sont pas des niveaux, des classes ou l'obtention d'un diplôme qui définissent la constitution de ces différents groupes mais un choix réciproque des jeunes et des artistes. C'est leur désir, leur curiosité, la pertinence de ce choix à un moment de leur parcours de vie qui vont motiver leur inscription dans un projet collectif.

Les jeunes sélectionnés sont invités à rejoindre l'aventure pour leur engagement et non pour leur talent. L'investissement des jeunes permettra de faire de la pratique artistique un levier de leur parcours personnel et d'accompagner leur réalisation individuelle.

Pour la constitution du groupe, nous revendiquons la **pluralité sociale et culturelle, d'âge et de genre**, comme le levier d'une créativité renouvelée.

Les jeunes recrutés ont entre 15 et 25 ans, ils sont encore scolarisés ou non, sont en phase d'orientation professionnelle, parfois en décrochage scolaire ou postbac, ils sont issus de quartiers différents de Marseille (quartier Sud, Nord, centre-ville). Ils ont ou pas accès à une pratique artistique. Ils sont curieux et ont envie de s'engager dans une aventure.

Le groupe s'est construit dans une volonté de brassage, porteuse de diversité et d'enrichissement, d'ouverture à l'autre et à la différence.

C'est sur cette mixité que repose, solidaire et soudée, la fondation du groupe.

<u>Durant l'automne 2022 d'octobre à décembre, nous avons réalisé :</u>

-11 ateliers de sensibilisation de 2h d'échanges et de pratique théâtrale, dirigés par un ou deux artistes de la compagnie Vol Plané, à la fois pour présenter le projet et surtout pour proposer une première découverte et une sensibilisation par la pratique.

Dans des établissements scolaires sur tout le territoire de Marseille : 6 lycées visitées / 8 groupes- classes concernées aux Lycée Saint-Exupéry (15ème), Lycée Antonin Artaud (13ème), Lycée Marie Curie (5ème), Lycée des Calanques (8ème), Lycée Saint-Louis (15ème), Lycée Marseilleveyre (8ème)

Ainsi que dans dans des structures du 1er (en centre-ville) : Contact Club de Noailles et au Théâtre de l'Œuvre.

Durant cette phase de recrutement, nous avons pu rencontrer près de **185 jeunes** à travers des temps de pratique artistique.

JANVIER À JUIN 2023 : PHASE DE CONSTITUTION DU GROUPE : "FAIRE ENSEMBLE"

L'Audition-Rencontre:

En janvier 2023, sur 2 journées/ 4 sessions de 3h de pratique (échauffement corporel/ mise en situation de jeu/ commandes..), nous avons rencontré :

- -66 jeunes pré-inscrits (suite à la campagne d'informations et de sensibilisation de l'automne)
- -59 auditionnées sur deux journées (répartis sur 4 groupes)
- -25 jeunes retenus pour le Groupe Phare
- -4 réorientés sur le stage découverte d'avril 2023

Les ateliers hebdomadaires :

-19 séances de 3h jusqu'aux grandes vacances d'été.

Encadrées par Carole Costantini et Alexis Moati, artistes co-directeurs du projet Groupe Phare sur la thématique : Les personnages monstrueux dans le théâtre classique et leurs résonnances contemporaines.

En écho avec un nouveau cycle de recherche et de création de la compagnie Vol Plané, le Groupe Phare est parti à la découverte de différentes figures du monstrueux représentées dans le théâtre classique et contemporain, la littérature, le cinéma mais également des personnages du réel ayant marqué l'Histoire ainsi que l'exploration du monstre que l'on porte en soi. Ainsi, a débuté un travail de recherche sur le texte de l'auteur contemporain Martin Crimp: "Le reste vous le connaissez par le cinéma", une histoire de famille et de guerre. Un chœur de jeunes gens d'aujourd'hui qui convoque les figures monstrueuses du passé.

Des objectifs :

- > Fédérer le groupe, appréhender le collectif, travailler l'écoute
- > Travailler autour du corps dans l'espace, la conscience du corps au plateau, assumer son corps, et son engagement individuel, prendre appui sur la force du groupe

Des moyens:

- > À partir de nombreux exercices et échauffement issus de la technique du "viewpoint" afin d'éprouver et expérimenter l'engagement corporel à la base du jeu de l'acteur.
- > Plonger directement dans une langue
- > Le principe des commandes

Stage des vacances d'avril : Les outils de l'improvisation avec Geoffrey Rouge-Carrassat, auteur, metteur en scène et comédien

Durant les vacances scolaires de Pâques, du 17 au 21 avril 2023 : 15 des jeunes du Groupe Phare ont pu bénéficier d'un stage sur l'improvisation avec l'artiste intervenant : Geoffrey Rouge-Carassat, acteur, auteur, metteur en scène, autour de ses propres recherches.

6h de pratique théâtrale par jour durant 5 journées sur le principe d'une immersion.

Objectifs de la semaine :

- → Renforcer l'écoute du groupe et le collectif.
- → Découvrir et expérimenter les outils de l'improvisation théâtrale à partir de deux ouvrages :
- « L'improvisation ne s'improvise pas » de Alain Knapp et « Jeux et enjeux » de Mark Jane.
- → Initier un laboratoire d'expérimentations théâtrales autour de la peur au théâtre. Exploration des principes et des outils de l'improvisation (situation initiale/ acteur- spectateur- acteur / bascule / réaction/ situation finale..)

À partir de :

- divers exercices sur le monologue intérieur et la logorrhée (avec ou sans contraintes), l'improvisation muette, l'improvisation physique et vocale, l'improvisation connectée
- un laboratoire : basée sur le principe de la commande et de l'observation : proposition/observation /analyse/ re-proposition.
- la relaxation/ la respiration

Première restitution à La Criée - Théâtre National de Marseille :

Le mardi 5 juin 2023, le Groupe Phare a vécu sa première expérience de restitution devant un public, au Petit plateau de La Criée.

"Nous avons souhaité que leur aventure artistique soit jalonnée par des étapes où ils et elles confrontent leur travail à un public. Et que les spectateurs puissent suivre les étapes de ce cheminement artistique et humain.

Le Groupe Phare s'est constitué fin janvier, et nous sommes aux prémices de leur parcours.

Vous allez assister au début de la pièce sur laquelle nous travaillons ensemble : Le reste vous le connaissez par le cinéma de Martin Crimp. Au travers de l'histoire de la guerre entre deux frères Étéocle et Polynice pour la conquête du trône de Thèbes, Crimp nous parle d'aujourd'hui.

Un chœur de jeunes gens d'aujourd'hui convoque les figures antiques tyranniques et sanguinaires pour leur demander des comptes : Quel est le sens qui se cache derrière les mots « gloire », « peuple » ou « justice », aux noms desquels on justifie toujours de nouvelles violences ?"

Alexis Moati et Carole Costantini

Cette restitution d'étape a été suivie d'une rencontre et d'un échange entre le Groupe Phare et le public.

Le parcours de spectateurs·rices :

Le projet s'appuyant également sur un parcours de spectateur avec la possibilité d'aller régulièrement, et ensemble, voir des spectacles ou autres propositions artistiques, et ainsi faire résonner la pratique de l'acteur à celle de spectateur, pour aiguiser le regard, bousculer des aprioris, ouvrir les horizons. Être spectateur rice c'est rester curieux et en éveil, c'est renouveler sa manière de regarder le monde et de l'interroger.

Au total sur l'ensemble du parcours, **plus de 22 spectacles** ont été proposés toutes disciplines confondues (théâtre, danse, musique, cirque).

Spectacles 2023:

- -Falaise Baro d'Evel / La Criée / Mars
- -Salles des fêtes Baptiste Amann / LE ZEF / Mars
- -Move on ever or we'll move on over you Collectif 71 Stéphanie Farison / Théâtre du Bois de l'Aune / Avril
- -Entre les lignes Tiago Rodrigues / Théâtre du Bois de l'Aune / Avril
- -La chanson Tiphaine Raffier / La Criée / Mai
- -Les Ogres Carole Costantini / Théâtre Le Sémaphore / Mai

Spectacles 2024:

- -Il Tango delle capinere Emma Dante / LE ZEF / Janvier
- -Nous François Cervantes / La Criée / Janvier
- -Le signe du promeneur Raoul Collectif / Théâtre Joliette / Février
- -Le théorème du pissenlit Olivier Letellier / Théâtre Massalia / Février
- -Grand corps malade / Concert au Dôme de Marseille / Mars
- -Alma Cie Artara / Théâtre Joliette / Avril
- -Hamlet Cie Vol Plané / Théâtre Comœdia Aubagne / Avril
- -L'Aube du foutoir Romain David / Théâtre Joliette (salle Lenche) / Septembre
- -Lieux communs Baptiste Amann / LE ZEF scène nationale de Marseille / Octobre
- -Edène Alice Zéniter / Théâtre La Criée / Novembre
- -Mer Tamara Al Saadi / La Joliette / Décembre
- -Tenir debout Suzanne de Baecque / Théâtre La Criée / Décembre

Spectacles 2025:

- -La chute des anges Raphaëlle Boitel / Théâtre La Criée / Janvier
- -Gundog Athéna Amara / Théâtre Joliette / Janvier
- -Catarina et la beauté de tuer des fascistes Tiago Rodrigues / Théâtre La Criée / Mars
- -Des danses et des luttes Bouziane Bouteldja / Klap Maison pour la danse / Mai

ANNÉE 2023-2024 - 2ÈME ANNÉE : DÉCOUVRIR ET AFFIRMER SA SINGULARITÉ DANS LE GROUPE

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2023:

- -11 séances d'ateliers hebdomadaires de 3h30 de pratique théâtrale
- -1 stage de danse Krump sur 2 week-ends avec Clotilde Penet
- -1 week-end voyage: rencontre et échange de pratique avec la Troupe Éphémère du TNP, à Villeurbanne (69)
- -1 week-end de répétition et 1 présentation publique

Après huit premiers mois d'expérience collective, les jeunes du Groupe Phare ont pu éprouver et expérimenter à la fois le groupe et l'expérience du plateau. À la rentrée 2023, certains ont pu intégrer des écoles supérieures ou des classes préparatoires, mais tous tes ont manifesté un fort désir de continuer l'aventure avec le Groupe Phare.

Après un premier point d'étape avec elles et eux, toutes et tous se sont exprimé·es librement témoignant d'une forte envie de s'inscrire dans ce groupe, de se connaître encore davantage, de faire plus et d'aller plus loin dans la pratique et de découvrir d'autres approches.

Cette rentrée a été marquée par le début de l'exploration de la pièce de théâtre *Jean La Chance* de Bertolt Brecht :

Et si notre projet au sein de cette petite communauté, était de faire l'expérience d'autres réalités ? Se laisser traverser par d'autres récits, d'autres regards ?

Que nous apprend celui du candide, du naïf, du rêveur...

Le regard de l'enfant... ? Le regard de l'ignorant, de l'innocent, de « l'idiot », le simple, le juste... ? Celui du déplacé, un peu en marge, un peu à côté ?

A contre-courant on dirait. Ou bien encore le cœur simple, le cœur pur, souvent le plus clairvoyant. Qu'importe comment on le nomme, il nous est différent.

Faire la place, « faire de l'accueil », à celui qui nous est étranger.

Après avoir axé notre recherche sur le monstrueux, il s'agit cette saison d'écouter des êtres qui par leur altérité ne rentrent pas dans notre système de pensée du monde.

Ainsi, pour cette deuxième année la recherche s'est poursuivie sur le monstrueux en nous interrogeant sur ceux qui ne sont pas dans la norme, ceux qui paraissent étrange, ceux qui portent un regard singulier sur le monde.

Stage des vacances de Toussaint : Découverte du Krump avec Clotilde Penet, danseuse et slameuse

Le krump permet d'habiter, de remplir son corps avec beaucoup de présence, d'extérioriser des émotions et du vécu de manière brute, donc de traverser puis de transformer. Rendre possible un tel espace. Lâcher le «bien faire» et le «beau». Se laisser surprendre.

Le krump est comme une poésie du corps qui s'affranchit de l'esthétisme. Une manière d'apprendre à se connaître physiquement, de toucher ses limites, de questionner ses besoins. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? D'hurler? Qui suis-je et comment je peux exister le plus authentiquement possible dans l'espace? Oser le moche, le monstrueux, la puissance, la vulnérabilité...

Cette nouvelle approche du corps par la danse urbaine du krump permet aux jeunes de consolider et l'appropriation de leur corps, de tendre vers une autonomie dans leurs explorations corporelles et émotionnelles :

- -Comment on s'approprie des bases pour y mettre de soi
- -Développer sa créativité, son imaginaire, ses idées
- -Consolider la confiance en soi
- -Donner l'élan d'oser, s'autoriser, s'assumer y compris dans ses différences, dans ses zones vulnérables
- -S'exprimer, se sentir libre, avec plaisir (donc dans le respect des limites de chacun)
- -Créer du lien, vivre une expérience en groupe et en tirer du soutien, de la force

Un week-end au Théâtre National Populaire de Villeurbanne

Le samedi 2 et le dimanche 3 décembre 2023, les jeunes du Groupe Phare ont eu la possibilité de partir à la rencontre de la **Troupe Éphémère**, au **Théâtre National Populaire** de Villeurbanne. Depuis 2020, chaque saison, une Troupe éphémère naît et fleurit entre les murs du TNP. Une vingtaine de jeunes amateurs de théâtre, vivant à Villeurbanne ou ses environs, travaillent à la création d'un spectacle présenté au cœur de la saison, sur le grand plateau du théâtre.

Lors de leur venue, le Groupe Phare a eu l'occasion de rencontrer Mélodie-Amy Wallet qui dirige la Troupe Éphémère, assistée de Clément Durand.

Au programme du week-end : visite du théâtre et des espace technique, des coulisses, des ateliers de fabrication de costumes, rencontre avec les équipes du Théâtre, spectacle "Les Gardiennes" de Nasser Djemaï, en soirée.

Plusieurs temps de pratique croisés entre les deux groupes ont été accompagnés par les quatre artistes intervenants des deux groupes.

Restitution de décembre à l'Échappée Belle Théâtre-École

Cette étape de travail avait pour thématique les cartographies des parcours de vie. Les jeunes gens du Groupe Phare ont pu expérimenter un moment intimiste devant un public d'une cinquantaine de personnes dans le studio de l'Échappée Belle.

JANVIER À JUIN 2024:

- -17 séances d'ateliers hebdomadaires de 3h30 de pratique théâtrale
- -1 présentation publique à l'occasion des vœux de la Mairie du 1/7 au Palais du Pharo
- -1 stage de clown avec Sandrine Righeschi, comédienne et metteuse en scène
- -1 semaine de résidence au domaine de l'étang des Aulnes, en Camargues
- -1 week-end de répétition et une restitution publique à La Criée Théâtre National de Marseille

Cette année 2024 est une année qui a été traversée par la pièce *Jean la Chance* de Bertolt Brecht :

Jean est « un gros gaillard, avec une grosse tête, cheveux hirsutes, mèche sur le front, un peu idiot, pataud ». Tout au long du récit, il va croiser des personnages sans scrupules qui abusent de sa naïveté. Ils concluent avec lui des échanges aléatoires qui le dépouillent petit à petit de ses maigres biens, sans que rien n'entame son entrain naturel.

Jean l'inadapté qui n'a rien compris aux règles de l'échange, se retrouve systématiquement floué. Alors que la malchance le poursuit, il semble même atteindre une autre forme de bonheur.

À moins que cela ne soit un choix. Jean est-il une bonne âme ? Jean est-il un perdant ? Et pourquoi le fait d'être en mesure de répondre à cette question a-t-il tant d'importance ?

Le Groupe Phare s'est emparé collectivement de la pièce de Brecht pour questionner à leur tour la marchandisation des rapports et des liens humains, des rapports de domination entre exploitant et exploité et les tréfonds de l'âme.

Stage des vacances de février : Le clown avec Sandrine Righeschi, comédienne et metteuse en scène

Afin de complémenter la recherche autour de *Jean La Chance*, le Groupe Phare a réalisé un stage en février autour du clown avec Sandrine Righeschi, comédienne et metteuse en scène. Le temps d'une semaine, elle les a accompagné dans l'exploration et la création de personnages clownesques, à travers la question; Comment faire sortir son soi que l'on ne connait pas, être celui que l'on cache?

 (\ldots)

Nous allons mettre de coté nos « idées » pour laisser place à ce qui n'est pas prévu.

Nous allons mettre un nez sur notre nez.

En « faisant » tout cela, ou plutôt en essayant de ne « rien faire », va naitre une créature : un clown.

Certainement celui que l'on attendait pas et c'est tant mieux!

Cet être tapis en nous qui n'agit pas, mais qui se laisse traverser par tout ce qui l'entoure.

Il ne cherche pas à faire rire, bien au contraire.

Il est animé par un très grand sérieux : la moindre chose le questionne, une mouche par exemple et c'est pourquoi il la regarde fixement, rate la marche et tombe.

Ceux qui l'entoure sont surpris et de cette surprise nait le rire.

Le clown se relève et se questionne en lui même: « Pourquoi ça rit? » Plus il se pose la question, plus ceux qui l'entourent rigole de son état de perdition, et cela est sans fin.

Résidence d'avril au domaine de l'étang des Aulnes

Durant les vacances d'avril, le groupe a vécu une expérience en immersion durant une semaine au domaine de L'Étang des Aulnes pour répéter *Jean la Chance* en vue de la première en juin 2024, à La Criée - Théâtre National de Marseille.

Le domaine appartenant au Département des Bouches du Rhône est un site exceptionnel propice au travail collectif et à la recherche, dans un cadre de travail habituellement réservé aux créations professionnelles.

Les jeunes gens ont pu expérimenter des journées de répétition complètes, telle une vraie troupe professionnelle, ainsi que la prise en charge de la logistique de la semaine. Ils et elles se sont organisé·es pour se répartir les tâches quotidiennes ; préparations des repas, rangement de la cuisine, gestion des différents temps.

Cette résidence a marqué un vrai tournant dans le parcours du groupe. Ce dernier en est sorti plus solidaire et soudé. Nous avions déjà pu constater avec les précédents groupes que les voyages font grandir, ouvrent les perspectives, permettent de confronter les expériences et les apprentissages avec d'autres et dans différents environnements socio-culturels. Certains jeunes ne sont jamais sortis de leur ville, lors d'un voyage le déplacement opère et nourrit.

Restitution de juin : Première partie de Jean La Chance à La Criée - Théâtre National de Marseille

En juin 2024, le Groupe Phare a pu présenter la première partie de la pièce Jean La Chance, dont ils se sont emparés collectivement. Suite aux retours de Carole Costantini et Alexis Moati ainsi qu'au ressenti du public, les jeunes gens ont pu recueillir de la matière pour aborder le travail de la suite de la pièce, dès la rentrée en septembre.

Bilan de fin de 2ème année :

Avant de démarrer la dernière année du projet, nous avons réalisé un bilan collectif et individuel avec les jeunes gens afin de faire le point sur leur cheminement dans cette aventure. Par ailleurs, pour certains et certaines il fallait rappeler les objectifs prévus pour la dernière année et jauger si leur engagement pour poursuivre était toujours présent.

Extraits des réponses des jeunes à partir des questions :

Qu'est-ce que t'apporte le Groupe Phare?

Les moments marquants de l'aventure?

Qu'est-ce que tu viens chercher ici?

Prune : Être protagoniste, respirer, me laisser porter, de moins penser.

Une autre expression que verbale.

Déblocage physique, libérer et rencontre avec les gens.

Je viens chercher des nouvelles choses, de pouvoir faire plus avec le collectif.

Le collectif remet en question, nous révèle.

Samuel: Le Groupe Phare pour moi: Lieu où j'ai été pris comme j'étais.

J'ai trouvé une place en appartenant à un groupe. Cela m'a donné énormément confiance.

C'est un endroit où je suis connecté. Je me sens attaché aux gens.

C'est un truc auquel je peux m'accrocher.

Nil: Je ne suis pas venue chercher quelque chose de particulier au Groupe Phare mais ça m'apporte beaucoup: ouverture, sociabilité, m'ouvrir dans d'autres activités.

Aujourd'hui, je n'imagine pas ma vie sans le Groupe Phare.

Katarina: J'ai besoin de plus de théâtre dans ma vie!

J'adore travailler avec vous, avec des consignes (cf les commandes), et être en confiance avec le Groupe.

Aïda: Je sens que ma qualité de travail est meilleure. J'aime bien qu'on travaille beaucoup sur le corps. Quand je vais mal et que je viens au Groupe Phare, je vais mieux ; c'est une safe place pour moi.

Akil: Ce qui m'a le plus marqué c'est le voyage à Lyon (échange avec le TNP). Ça m'a fait sortir de ma zone de confort dans la rencontre avec une autre troupe.

La 1ère représentation à La Criée, ça m'a libéré.

Je me sens plus recentré sur moi-même.

Dans cet espace, il y a la liberté d'être soi-même. C'est un endroit où on se sent en sécurité.

Le Groupe Phare c'est comme une famille, on est ensemble.

Neil: Ce qui me plait ici, c'est qu'il n'y a aucun lien avec ce que j'avais fait précédemment. Il y a une liberté dans le cadre donné qui me va bien.

Séréna: Je viens ici pour faire du théâtre et rencontrer des gens. Je viens chercher des souvenirs, rencontrer des gens que je n'aurais pas l'habitude de rencontrer ailleurs.

Farès : Avant la première présentation à La Criée, j'ai eu peur et j'étais stressé mais après ça j'ai trouvé un sens à ma vie.

Lola: Ce projet m'apporte de la confiance, personne ne me juge, il y a de la bienveillance dans ce groupe.

Fella: Avec le stage de krump: j'ai débloqué mon corps.

lci on nous demande autre chose que ce qu'on fait d'habitude au lycée.

Le Groupe Phare m'apporte une certaine stabilité, un cadre.

Sarina: Ici, j'ai appris à lâcher, c'est une safe place. On s'en fout si on va bien ou pas bien, on lâche. Tout le monde devrait faire du théâtre!

Jade: Le Groupe c'est un défi pour moi, j'arrive à créer des liens, à sortir de chez moi.

Au début, c'était difficile pour moi, les grands groupes.

Après la première restitution, je me suis dit que j'avais bien fait de continuer. Les gens lâchent leurs émotions parce qu'on est plus à l'aise.

ANNÉE 2024-2025 - 3ÈME ANNÉE : MIEUX SE CONNAITRE POUR MIEUX GRANDIR

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2024:

- -11 séances d'ateliers hebdomadaires de 3h30 de pratique théâtrale
- -2 lectures publiques dans le cadre du Festival Actoral et de la 4ème édition de "Bleue"
- -1 stage sur la voix du corps avec Pietro Varrasso
- -1 week-end de répétition et 1 présentation publique à La Criée Théâtre National de Marseille

Deux invitations de lectures publiques faite au Groupe Phare :

- -En septembre 2024: Lecture réalisée lors de Actoral Festival international des arts et des écritures contemporaines du texte *David à grande vitesse* de Clémence Attar, lauréat de l'Aide à la création d'Artcena.
- -En octobre 2024: Lecture de textes théâtralisée par des comédiennes engagées dans l'association SOS Méditerranée ainsi que par trois membres du Groupe Phare, lors de la 4ème édition de Bleue, une célébration de la mer et de l'environnement.

Stage des vacances de Toussaint : La voix du corps avec Pietro Varrasso, artiste pédagogue de l'École Supérieure d'acteurs du Conservatoire Royal de Liège

Durant les vacances de la Toussaint, le groupe a eu la chance de traverser un stage autour de la voix du corps, dirigé par Pietro Varrasso, artiste pédagogue du Conservatoire de Liège, en Belgique. Il a convié le Groupe Phare à explorer et élargir leurs possibilités vocales grâce à diverses structures de jeux impliquant profondément le corps dans ses relations aux autres, à l'espace, à la mémoire, à l'imaginaire et au besoin.

Présentation de l'entièreté de la pièce *Jean La Chance* à La Criée - Théâtre National de Marseille

Durant ce premier trimestre, les jeunes gens du Groupe Phare ont pu aller jusqu'au bout du travail de création de l'adaptation de la pièce *Jean La Chance*. Dirigés par Carole Costantini et Alexis Moati, ils et elles ont également pu être dirigé·e·s par des comédiens et comédiennes sortant de l'ESACT, École Supérieure d'Acteurs du Conservatoire Royal de Liège, qui ont apporté un nouveau souffle musical au spectacle.

Comme la représentation publique programmée un mardi soir fut annoncée complète en moins d'une heure, nous avons ouvert une répétition générale afin de pouvoir accueillir des publics supplémentaires.

JANVIER À JUIN 2025:

- -19 séances d'ateliers hebdomadaires de 3h30 de pratique théâtrale
- -1 stage à La Criée avec Léo Cohen-Paperman
- -Participation aux Rencontres internationales du spectacle vivant pour l'Enfance et la Jeunesse Bright Générations, à Marseille
- -1 stage de chant avec Emma Paris et Malo Moati
- -1 week-end de répétition et 2 présentations publiques dans le cadre de la Belle Fête au Vallon des Auffes
- -1 week-end bilan dans le lieu de résidence du Begat Theater, dans le Verdon

Dès début 2025, les axes de recherches de la compagnie pour leur nouvelle création "Jouer La Mouette" ont irrigués les ateliers et les expérimentations des jeunes du Groupe Phare.

"La Mouette", pièce iconique d'Anton Tcheckhov traite des questions des liens familiaux, des conflits intergénérationnels, des rapports aux rêves que l'on souhaite accomplir, de l'amour et de la vie.

Les artistes pédagogues ont pu partager des commandes aux jeunes gens qu'ils avaient euxmêmes travaillés en résidence. Ainsi la création finale du parcours du Groupe Phare, sur l'appel à la liberté, va se construire en s'appuyant sur des textes de Tcheckhov, ainsi que sur des commandes d'écritures de lettres :

- -Lettre à soi dans 30 ans
- -Lettre à un personnage de La Mouette,
- -Lettre à son pays

Stage des vacances de février avec Léo Cohen-Paperman :

Invité·e·s par La Criée - Théâtre National de Marseille, les jeunes gens du Groupe Phare ont pu travailler durant cinq jours avec Léo Cohen-Paperman, artiste associé au lieu.

Il les a amené·e·s à explorer, autour d'un cycle de création de spectacles qu'il mène actuellement, sur les figures des présidents de la République.

Note d'intention du metteur en scène à destination du groupe :

Je vous propose de jouer des femmes et des hommes de pouvoir (des rois, des reines) qui ont réellement existé, ou qui existent encore. Notre objectif sera de parvenir à une incarnation de ces figures. Cette incarnation passe, à mon sens, par un travail de mimétisme - voix, corps, tics, façon de parler, de se mouvoir.. -, sans pour autant être un travail de satiriste, ni d'imitateur... C'est passionnant et difficile! Il ne faut pas juger, il ne faut pas admirer. Il faut... Aimer ces personnages. Pourquoi ? Parce que notre objectif n'est pas de donner une opinion politique. Ce que je vous propose, au cours de ce stage, c'est de traquer – comme l'enquêteur traque le criminel – ce qui fait l'essence intime, poétique et politique de vos « sujets ». Vous ne fabriquez pas des tracts, mais des moments de théâtre. Il s'agit donc d'avoir la prétention la plus objective – c'est à dire la plus aimante – qui soit.

Ainsi durant la semaine, ont été étudiés par exemple Margaret Thatcher, Adolf Hitler, Donald Trump ou encore Vladimir Poutine, entres autres.

Participation aux Rencontres internationales du spectacle vivant pour l'Enfance et la Jeunesse - Bright Generations

En mars 2025, le Groupe Phare avec la compagnie Vol Plané ont été invités à participer à <u>Bright Generations – Générations lumineuses</u>, rencontre artistique annuelle de l'Association Internationale du Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse (ASSITEJ), organisé par **Scène d'enfance – Assitej France** et le **Théâtre Massalia**, à travers deux temps :

- -Un training découverte du *viewpoint* mené par trois jeunes du Groupe Phare, à destination d'un groupe de professionnels·les de la filière jeunesse venu·e·s du monde entier.
- -Une lecture de textes autour de la thématique « Sardine, savon, voyage ! » par le Groupe Phare ainsi que par les élèves de l'ERACM.

Stage des vacances d'avril : Chant avec Emma Paris et Malo Moati, comédien·ne et musicien·ne issu·e·s de l'École Supérieure d'acteurs du Conservatoire Royal de Liège

Pour le dernier stage avant la fin du projet du Groupe Phare, il s'agissait d'amener les jeunes gens vers un travail d'exploration personnelle autour d'une ou plusieurs chansons choisies par chacun et chacune. Des temps privilégiés ont été accordés au participants avec les intervenants, afin d'essayer de les faire travailler individuellement sur des commandes qu'ils et elles avaient préparé en amont :

- -Choisir une chanson avec laquelle vous avez un compte à régler ; le lien que vous avez avec cette chanson, avec ce texte ; c'est le compte que vous avez à régler avec le monde avec votre monde par le prisme de ce poème ou de cette chanson ; c'est ce que ça peut agiter comme désir de transformation en vous.
- -Choisir une chanson qui vient amener une contradiction ou qui entre en résonance avec une scène de La Mouette de Tchekhov.

Par ailleurs, le groupe a également travaillé une chanson collectivement qui a pu être intégrée à la création finale présentée en juin, lors de la Belle Fête.

"Emportez-moi" à la Belle Fête au Vallon des Auffes

Pour finir en beauté l'aventure du Groupe Phare, la restitution finale s'est inscrite le temps d'un week-end, lors d'un événement festif organisé par la compagnie Vol Plané avec le soutien de la Mairie du 1/7 de Marseille ; la *Belle Fête* au Vallon des Auffes.

À cette occasion, le Groupe Phare a pu présenter à deux reprises son spectacle performance "Emportez-moi !", dirigé par Carole Costantini et Alexis Moati, sur le thème de l'appel à la liberté :

Ils et elles regardent le monde au travers de leurs peurs de leurs espoirs, et pour se donner de la force ils et elles dialoguent avec les personnages de La Mouette de Tchekhov.

Sur l'ensemble du week-end et des représentations, nous avons pu accueillir près de 600 spectateur·rice·s.

Un week-end bilan dans le lieu de résidence du Begat Theater, à Greoux-les-Bains

Quel est le souvenir qu'il te reste à créer ?

Le week-end du 5 et 6 juillet, nous avons conviés l'ensemble du groupe pour un temps de bilan collectif à 1h30 de Marseille, au sein du lieu de résidence du Begat Theater.

L'aventure du Groupe Phare a toujours été envisagé dans un temps long mais compté.

Nous avions commencé à préparer les jeunes gens à ce moment où il allait falloir se dire au revoir. L'important ici était de pouvoir s'assurer que chacun et chacune repartirait avec un projet pour la suite, que ce soit au niveau d'une formation, de la recherche d'un emploi ou bien de la poursuite d'un projet personnel.

À travers la question "Quel est le souvenir qu'il te reste à créer ?", les jeunes gens ont travaillé des petites formes individuelles durant le week-end pour synthétiser leur expérience vécue ainsi que les aspirations qui les animent pour la suite.

Les perspectives pour la suite :

Prune Blery a intégré Science Po Paris

Jade Bouchoucha est inscrite en Licence Langues, littératures et civilisations étrangères Licence (anglais, langues orientales), à Aix Marseille Université

Nil Marc-Aydin est en première année de classe préparatoire au Lycée Tiers, à Marseille

Neil Himene est en deuxième année de classe préparatoire au Lycée Tiers, à Marseille

Aïda Otman est en DEUST Théâtre, à Aix Marseille Université

Katarina Zdravkovic est en DEUST Théâtre, à Aix Marseille Université

Sarina Dian-Siriczman est en deuxième année de DEUST Théâtre, à Aix Marseille Université

Paola Tarantino est en spécialité décor à la CinéFabrique, à Marseille

Samuel Igo est en spécialité scénario à la CinéFabrique, à Marseille

Jean-Erwan Gerard est en spécialité scénario à la CinéFabrique, à Marseille

Serena Mandereau a été prise à l'École Supérieure d'acteurs du Conservatoire Royal de Liège

Tonni Doix a été pris à l'École Supérieure d'acteurs du Conservatoire Royal de Liège

Fares Dali-Youcef fait du stand up

Akil Balti fait de la musique

Le Groupe Phare en janvier 2023

Le Groupe Phare en juillet 2025

Ce que les jeunes en disent :

J'ai préféré illustrer mon expérience au Groupe Phare, plutôt qu'essayer de trouver des mots qui ne sauraient être justes. Le Groupe Phare a été l'une des expériences les plus enrichissantes que j'ai pu vivre. Que ce soit par la bouffée d'air qu'il m'apportait chaque semaine, que sur les rencontre qu'il m'a permit de faire. J'ai vécu pendant ces trois années, un rêve de théâtre que je ne pouvais imaginer, et je crois que les sourires présents sur cette photo illustrent bien ce que je me tente à exprimer.

Nil Marc-Aydin, 17 ans

J'étais au lycée, au CDI, quand soudain la documentaliste est venue me voir pour m'annoncer qu'une compagnie de théâtre proposait un petit atelier découverte. J'étais mitigée au début, mais j'ai finalement décidé d'y aller... sans me douter une seule seconde que ce choix allait complètement changer ma vie.

À la fin de l'atelier, je me suis inscrite pour passer les auditions, même si je n'avais aucune confiance en moi et que je pensais que je ne serais jamais prise. Mais, comme on dit, « qui ne tente rien n'a rien ». Et quelques temps plus tard, j'ai reçu un appel : « Jade, tu es prise. »

Trois ans. En trois ans, j'ai dû apprendre tellement de choses aux côtés du groupe. Moi, la fille réservée, renfermée, qui bégayait en parlant français, je me suis retrouvée plongée dans le théâtre... là où il faut s'exprimer devant des centaines de personnes. Jamais je n'aurais cru ça possible. Cette expérience m'a énormément fait grandir. J'ai appris à m'exprimer sans honte, à vivre en communauté, à m'ouvrir aux autres. Chaque personne du groupe m'a apporté un petit bout de sa personnalité, comme une graine précieuse. Sans oublier Carole, Alexis, et toute l'équipe : Flo, Catalina, Léa... toujours là pour nous écouter et nous soutenir.

Aujourd'hui, je souhaite à chaque personne dans ce monde de vivre une expérience aussi incroyable et enrichissante que la mienne, parce qu'elle change une vie, tout simplement.

Merci

Jade Bouchoucha, 20 ans

Pour moi le groupe phare c'est des regards, une aventure unique, des doutes, de la recherche, des corps, de l'engagement, de la présence, des origines, des émotions, des sens, du stress, de la frustration, des doutes, la chaleur de chacun, des pleures, des rires, des choix.... Un sentiment inexplicable que je ne pourrais que décrire par l'expérience « Le Groupe Phare ».

Vous nous avez permis la découverte profonde de soi, de ce qui nous entoure, des autres, être un groupe, un nous. Je pense que ça a permis une ouverture de porte pour continuer à se questionner, à explorer à travers notre curiosité et à partir des nombreux bagages qu'on nous a donné. Parce que comme il a été dit et répété : "Ce n'est pas une fin mais un commencement pour chacun d'entre nous".

Katarina Zdravkovic, 21 ans

Carole, je voulais te rappeler ce moment, quand tu es venue nous voir, avant que les portes du théâtre n'ouvrent. Dans le calme tu t'es approchée de nous, un par un tu as pris nos têtes entre tes mains et pour chacun tu avais chuchoté quelque chose de spécial.

Un mot, une phrase, une prière secrète, une vérité qu'il fallait entendre juste avant de jouer.

Et quand mon tour est venu, tu as collé ton front contre le mien, et tu m'as dit quelques mots.

Tu as serré mon visage encore plus intensément, si fort que j'ai entendu mon cœur battre sur toute la scène.

Le sourire qui s'est dessiné sur mon visage m'a porté pour le reste de la soirée.

Après ça, c'était clair, la scène ne pouvait être qu'à nous.

Vous m'avez fait devenir qui je suis. Sincèrement. Je suis façonnée par cette expérience, jusqu'au plus profond de mon âme.

Chaque semaine, chaque répétition, chaque chaos, chaque cris, chaque retour, chaque réussite et chaque craquage qui ont eu lieu ces trois dernières années, m'ont forgés.

Je ne sais pas comment vous rendre ce que vous nous avez donné, je ne sais pas comment on peut... Peut-on? Dire merci quand si grand est le cadeau qu'on nous offre ?

Sarina Dian-Siriczman, 18 ans

Lettre au Groupe Phare :

Il y a deux semaines, j'ai fait une crise d'angoisse. C'était un dimanche, après la fête de la musique, et j'étais angoissé. J'avais passé ma journée à regarder des nouvelles du monde sur mon téléphone .

Qui envoie des missiles sur qui, qui déclare la guerre à qui, et est-ce que nous aussi les diabétiques on va nous envoyer au front ?

Puis à 1 heure du matin, ça m'est jailli du cerveau comme un champignon atomique : le nucléaire. On va tous y passer dans une explosion d'atomes radioactifs et de poussière, c'est une évidence, et surtout, c'est imminent.

Alors d'un coup, je respire mal, je transpire, je cherche sur internet si c'est possible ou pas de survivre, comment on fait ?

Je trouve pas de réponse à mes questions.

Et puis, agonisant dans mon lit, je ris un peu, parce que, depuis quand j'ai envie de vivre moi?

Quand on ne vit pas pendant 18 ans, on se sent, et c'est normal, un peu handicapé.

Je n'ai jamais trop eu à vous raconter d'où je viens, mon histoire. Et ça m'arrangeait parce que, quand j'ai passé cette audition, sans trop savoir ce que c'était, c'était surtout pour pas être dans vide, pour donner l'impression que je tentais quelque chose, que je me bougeais cul.

Jamais. Jamais. Jamais je n'aurais cru que ça marcherait.

Et pourtant, trois ans plus tard, j'ai envie de vivre.

C'est comme si, là, avec vous, j'avais eu un avant goût de tout ce que la vie a à offrir.

De la frustration et du stress, beaucoup, un peu de transpiration. De la joie, un râteau peut être, de la confiance, et énormément de gratitude.

Parce que pour la première fois je me suis senti exister, le mardi soir, pendant 3 ans : Merci. Merci d'avoir été le fil rouge de ma vie.

Alors maintenant j'ai peur de mourir, je fais des crises d'angoisse. Tant mieux.

Je préfère être sur le fil que seul dans le vide.

Samuel Igo Bos, 21 ans

L'ÉCHAPPÉE BELLE THÉÂTRE-ÉCOLE

92 RUE DU VALLON DES AUFFES 13007 MARSEILLE www.vol-plane.com

ADMINISTRATION
Léa Scuitti
+33 (0)7 62 51 16 75
contact@vol-plane.com

COORDINATION GÉNÉRALE Florence Gayraud-Blayo florence@vol-plane.com

N° DE LICENCE D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLE : 2. L-R-21-11944 – SIRET : 411 200 116 00068