

LE COUPLE TÉMOIN

REMAKE 2018

Par le GK Collective
Note d'intention

« Échangeriez-vous votre vie réelle, marquée par des frustrations et des déceptions, des succès partiels et des rêves inaccomplis, contre une vie d'expériences désirables, mais complètement artificielles, provoquées par des moyens chimiques ou mécaniques ? »

Extrait d'un des 19 casse-tête moraux de
*l'Influence de l'odeur des croissants chauds
sur la bonté humaine* de Ruwen Ogien

UNE ADAPTATION

Le Couple témoin est un film réalisé par William Klein, sorti en 1977, avec André Dussolier et Anémone.

Synopsis du Couple témoin de William Klein

À quoi vont ressembler les Français de l'an 2000 ? Comment vivront-ils la vie design de demain ? Dans quelle mesure peut-on les manipuler, les programmer ? Pour le savoir, le ministère de l'Avenir choisit un couple-type exemplaire et l'installe dans un appartement expérimental, au sein de la ville nouvelle en construction.

Il s'agit d'une comédie de genre fantastique. Ce film rencontre un certain succès à sa sortie, mais personne ne se doute alors qu'il est visionnaire. En 2000, la première émission de télé-réalité française est réalisée : Loft story. À cette occasion le film ressort en salle, en écho à la polémique sociétale que ce nouveau programme télévisé suscite.

Critique Télérama lors de la sortie en salle remastérisé en 2000

Un homme et une femme observés 24 heures sur 24 par des caméras, ça vous rappelle quelque chose ? Vingt-cinq ans avant Loft story, le photographe William Klein prédisait avec humour la révolution – et les dérives – de la télé-réalité dans Le Couple témoin. Nous sommes en 1976 et le progrès fait rage. Le ministère de l'Avenir crée un « centre urbain pilote » (une caricature des villes nouvelles, alors en plein essor) où il enferme un couple de Français moyens, « heureux mais pas trop », « ni de gauche ni de droite », pour étudier leur comportement, les soumettre à une batterie de tests souvent farfelus et déterminer les « usagers types de l'an 2000 ». Le tout retransmis en direct avec succès à la télé...

Le film traite de divers sujets de société de l'époque : le phénomène des maisons témoins, la domination masculine, le rapport à la consommation et à la publicité. Il comporte un volet critique de la télévision à travers la mise en scène du direct, une transgression ultime dans l'intimité du couple par la "France entière".

Le GK Collective souhaite donner une troisième vie à ce film, à sa manière, sous la forme d'une adaptation théâtrale.

De nos jours, à l'ère des réseaux sociaux, la sphère intime se déplace et le clivage entre le soi public et le soi privé n'est plus si clair. On peut afficher un tas "d'informations" sur sa vie privée et cela ne choque plus personne. Les télé-réalités, les vies privées suivies en live par les webcams d'appartement en ligne ne choquent plus le spectateur de l'ère numérique, les frontières de l'intime sont repoussées toujours plus loin. Le contraste est énorme avec 1976.

Nous nous sommes alors demandés quelle pourrait être la forme de transgression de l'intimité ? Quelle intrusion dans la sphère privée choquerait encore de nos jours ?

Quelle serait l'expérience menée en 2018 par le ministère de l'avenir pour comprendre l'utilisateur de l'an 2050 ?

NOTE D'INTENTION

Sommes-nous Sujet ou Objet ?

Quelle pourrait être la transgression de l'intimité en 2050 ? Jusqu'où pourrait décroître ce qu'on appelle aujourd'hui notre sphère privée ? Qu'est-ce qui pourrait encore nous offusquer en matière d'intrusion ? Le GK propose dans cette nouvelle création d'imaginer un monde qui se nourrit de ce qui existe déjà autour de nous.

S'il existait un ministère de l'Avenir dans notre monde, il est possible que son but serait de garder la population satisfaite et docile sous prétexte d'améliorer nos conditions de vie. 2050 est la date à laquelle nous devrions nous confronter à une nouvelle ère : l'ère sans pétrole. Si les moyens vont être amenés à manquer, peut-être sera-t-il bientôt préférable de parfaire un monde virtuel conçu sur mesure pour le consommateur. La priorité ne sera donc plus de satisfaire matériellement le consommateur, mais de lui donner l'impression de son confort. Finalement, ne serait-ce pas plus rentable ?

Ce spectacle parlera de réalité sur mesure.

- D'une part, comme métaphore de notre capacité à pouvoir occulter et accepter le réel dérangent.
- D'autre part, via le dispositif "scientifique" déployé, figure de l'ultime intrusion dans la sphère privée.

L'individu se laisse observer de près, sans possible réciprocité dans la relation. On voit sur internet des gens se filmer par webcams chez eux dans leur quotidien, et des inconnus anonymes et invisibles payer pour ce service. Il s'agit d'un voyeurisme nouveau. L'individu ne prétend plus être sujet, il se soumet volontairement à devenir objet.

Depuis 2010, le GK Collective a créé des spectacles pour un seul spectateur, développant une expertise de l'expérience pour un individu et de la participation sans intrusion.

Nous souhaitons continuer à explorer la relation au spectateur en tant qu'individu, mais cette fois-ci dans un contexte de groupe.

Personnalisation des interactions, relation entre le spectateur et l'acteur, impacts potentiels sur le déroulement feront que le spectateur pourra s'éprouver en tant que sujet et individu unique, bien qu'au sein d'un groupe, d'un public.

Le spectateur sera isolé du groupe, par l'anonymat que lui offrira le port d'une combinaison et d'un casque, par la personnalisation de la bande son qu'il recevra, par les interactions qui lui seront dédiées, par le fait qu'il sera en circulation libre.

À la différence des spectacles précédents, nous avons l'intention de créer un groupe, lié par un vécu commun à la fin du spectacle. L'objectif sera de faire éprouver au spectateur un vécu où le réel apparaîtra plus attractif que n'importe quelle fiction, et où être objet ne figure plus parmi des options.

Le GK Collective travaille depuis sa création sur comment brouiller la frontière entre fiction et réalité. Notre outil de départ systématique est de rapprocher chaque élément de la fiction, au réel. Nous pensons que ce trouble permet d'éveiller un état de vigilance dans la présence du spectateur.

Il s'agira pour ce spectacle d'utiliser un quatrième mur narratif et en mouvement, représenté par le comédien. Un accord tacite théâtral sera passé entre le couple témoin et les visiteurs, par les consignes données par

les scientifiques. Le couple ne verra pas les visiteurs, mais il sera averti de leur présence. Ce quatrième mur narratif sera dans la continuité de ce brouillage fiction/réalité, mais aussi pour faire ressentir au spectateur la violence d'une relation observateur/observé, dominant/dominé, sujet/objet, consommateurs/consommables.

SPECTATEUR DE L'ÈRE NUMÉRIQUE

Nous avons pour habitude de questionner l'impact de la révolution numérique sur la société. Et si le spectateur s'était métamorphosé par cette révolution ? Et si sa façon de pouvoir recevoir était désormais transformée ?

Le théâtre offre du "vivant" à voir, à entendre, à ressentir, à imaginer, à réfléchir, à partager. Et si ce "vivant" ne suffisait plus au spectateur ? Où en est sa capacité à se projeter, à s'immerger dans un univers fictionnel, à s'identifier à un personnage ? Où est son seuil d'excitation visuelle, sonore, émotionnelle ? Quelle est la durée moyenne de sa capacité d'attention ? Quel est le rythme et la fréquence de sollicitation qui gardent son attention ?

Supposons que la place de l'illusion est évolutive et change en fonction de l'époque dans laquelle le théâtre agit. Le spectateur, au fur et à mesure de l'évolution des

machines d'illusion, est de moins en moins dupe. La place de l'illusion au théâtre s'est toujours déplacée pour pouvoir atteindre le spectateur qui changeait. **Avec une nouvelle époque, un nouveau spectateur arrive.**

On ne sait pas dans quelle mesure l'arrivée de la photographie ou du cinéma a changé le rapport du spectateur à son monde. Mais il semble évident, que ces deux inventions ont déplacé le seuil d'excitation du spectateur en matière d'illusion, de capacité d'identification. Avec l'arrivée des nouveaux générateurs d'illusion : internet, la réalité virtuelle, l'interactivité, la 3D ; on s'inscrit dans une époque d'overdose d' « inputs » d'image et de son. Le potentiel spectateur est gorgé et s'abreuve de sollicitations plus que jamais. Ni l'expérience affective, ni l'exposition d'un état ne suffisent plus forcément à atteindre et garder l'attention des spectateurs.

Le GK Collective pense que le théâtre doit toujours questionner sa légitimité, sa raison d'être et évoluer pour identifier (et trouver comment remplir) sa tâche actuelle. Il faut peut-être alors augmenter la « mise ». Proposer des nouveaux enjeux pour pouvoir atteindre le spectateur. Tenter de donner une nouvelle place à l'illusion au théâtre, des nouvelles illusions qui permettront aux spectateurs de l'ère numérique de s'accrocher dans le moment présent et y concentrer son attention.

Cette place pourrait être dans le trouble de la frontière entre la fiction et la réalité, dans le trouble de la relation entre l'acteur et son public. Il ne s'agit pas de satisfaire ses attentes, ni de le suivre dans la frénésie des sollicitations et de surenchère. Il s'agit de le considérer en priorité, et de réfléchir à la façon de s'adresser à lui, non seulement dans les sujets traités mais dans la relation qu'on instaure avec lui. Le théâtre ne doit pas être destiné qu'à une élite capable de le recevoir.

SYNOPSIS

ENEZ prendre part à la première expérience de Réalité Sur Mesure (RSM) dans les laboratoires du Ministère de l'Avenir. Le 21 mai 2018 à 19h, vous êtes chaleureusement conviés au lancement de l'expérience Couple Témoin 2018, au cours duquel un couple de français moyen vivra pendant six mois dans sa Réalité Sur Mesure dans un appartement témoin moderne.

Vous en avez déjà entendu parler, nous vous proposons de venir le découvrir de vos propres yeux et en direct !

Le couple s'engage à porter jour et nuit (et pendant six mois) les nouvelles lunettes RSM et à tester dans la durée l'expérience inouïe d'une réalité personnalisée.

Votre anonymat est garanti, grâce à un équipement fourni par nos soins de manière à être imperceptible dans leur réalité. Vous pourrez les observer à votre guise, vous asseoir à leur table, les regarder se laver les dents... Ils se laisseront observer en toute circonstance ! L'unique condition est de ne pas les toucher.

ENEZ vivre ce moment exceptionnel, soyez parmi les premiers privilégiés qui pourront assister au début de leur aventure. Ainsi vous serez témoin de l'arrivée du couple dans le programme, de la première configuration de leur Réalité Sur Mesure, unique et personnalisée, de leur aménagement dans leur appartement, et de leurs premiers tests de comportement.

À chacun sa réalité ! est notre devise !
ENEZ en prendre votre partie !

Attention ! Pour le bon déroulement de l'expérience il vous sera indispensable de vêtir une combinaison thermique fournie sur place par le Ministère, avec casque intégré.

- Ceci est une invitation nominative
et strictement personnelle -

LE DISPOSITIF

Dès l'entrée du public, le spectacle commence. Il fait partie du premier groupe à pouvoir venir observer l'expérience Couple témoin 2018. Le spectateur est accueilli en tant qu'individu et non en tant que public. Un rapide questionnaire lui sera remis pour optimiser sa présence au sein du laboratoire.

Chaque spectateur sera équipé d'une combinaison « thermique » avec masque, pour le rendre imperceptible aux yeux du couple ; d'un casque et d'une bande son personnalisée afin de percevoir la réalité sonore du couple et recevoir des directives de la part des scientifiques. Il s'agit de s'adresser à chaque spectateur directement.

Une fois le spectateur équipé, il est invité à entrer dans l'espace. Une cinquantaine de personnes est admise par séance de démonstration. Toute communication est interdite entre les visiteurs.

Le spectateur est en circulation libre. Il peut s'asseoir à l'intérieur de l'espace aux endroits signalés par des « x ». Il est autorisé à observer le couple de très près ou à s'en éloigner au maximum. Il s'est engagé à ne pas toucher le couple et à ne pas faire sentir sa présence. Il est invisible pour le couple, mais les scientifiques le voient et le guident tout au long de l'expérience. Pour un temps donné, le spectateur passera du groupe à l'individu.

Nous envisageons un espace vaste, clos et protégé où nous pouvons reconstruire deux entités :

- Un appartement témoin de deux pièces dans ses éléments minimaux, sans murs montés, mais avec ses piliers. Il est modélisé en grandeur nature, il est pauvre et sommaire.

- Une partie laboratoire d'observation, occupée par les scientifiques, qui est une

pièce fermée, collée à l'appartement.

FORMAT

Le tout est câblé, filmé, sous enregistrements et transmissions constants. Grâce à des écrans installés dans le laboratoire et dans le décor, le spectateur pourra en temps réel suivre ce que le couple voit : leur réalité sur mesure (luxueuse et magnifique), juxtaposée à la réalité environnante (pauvre et banal). Les spectateurs pourront aussi voir en parallèle les deux différentes réalités.

En plus de ces écrans, nous réfléchissons à faire développer une application, qui permettra au spectateur de regarder la réalité sur mesure du couple, à travers l'écran de son smartphone.

Il s'agit d'un remake du film Le Couple témoin : nous gardons sa structure narrative, la majorité des scènes, ses personnages, son esprit, ses questionnements. Il s'agit d'une mise à jour de la problématique, d'une mise à jour à notre époque, à celle de l'ère numérique.

Jauge : environ 50 personnes

Durée : 1 heure

2 à 3 fois par jour

Lieu : un plateau mis à nu, une friche, ...

Equipe : 1 metteur en scène, 7 comédiens, 1 ingénieur de son

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

2018 :

- 3 semaines d'écriture au plateau
- 2 semaines de recherche vidéo
- 6 semaines de répétitions, dans l'idéal organisées en deux sessions de 3 semaines
- 10 jours de tournage organisés entre les deux sessions de répétition
- avant - première(s) test

2019 :

- 1 semaine de résidence afin d'adapter le spectacles aux retours des spectateurs sur les avant-premières
- sortie de création

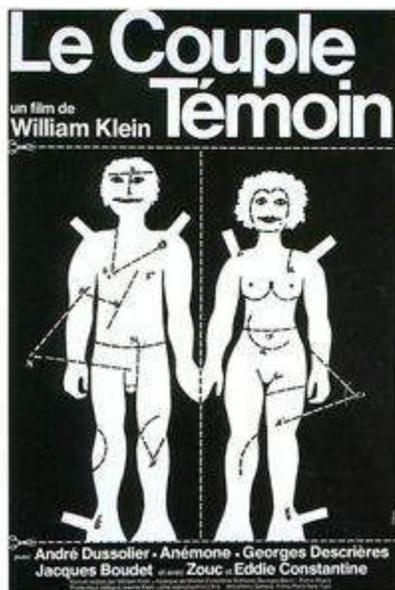
PARTENAIRES

Nous sommes actuellement à la recherche de partenaires.

Avec la participation du DICRÉAM.

AUTOUR DE LA CRÉATION

Proposition de rencontre, projection, débat à l'occasion du remake Couple Témoin

Au cours de la première résidence d'écriture chez les Polyculteurs à Puy d'eau en avril 2017, une projection du film Le couple témoin de William Klein a été organisée. À la fin du film, la compagnie a impulsé une discussion intéressée avec le public afin de connaître l'image que leur renvoie cette époque et ce qu'elle leur évoque dans le contexte actuel. Le public était très enthousiaste à propos du sujet abordé. Cette discussion fut extrêmement enrichissante pour l'écriture.

Pour faire suite à cette expérience, la compagnie souhaite reproduire et améliorer ce dispositif de débat, afin de proposer une surface de confrontation de différents points de vue face à une même société : variant selon les générations et les milieux socioculturels interrogés.

Pour les prochaines résidences d'écriture, la compagnie aimerait organiser un débat-partage d'expérience pour un public composé de deux générations : des personnes âgées de maximum 25 ans maximum et de minimum 60 ans.

Cette rencontre sera introduite par la projection du film, puis suivie de deux temps:

- Un premier temps qui sera un moment de débat sur le contenu du film, axé en particulier sur la transgression de l'espace privé dans les années 70 et maintenant.
- Un second temps autour d'une courte exposition de l'adaptation théâtrale du film, et de la nouvelle transgression de cet espace que nous imaginons dans le spectacle, avec la Réalité sur Mesure. Nous ouvrirons alors la discussion vers l'imaginaire, vers le futur : jusqu'où peut reculer l'espace privé, et en conséquent quel espace reste-il à la pudeur ?

Grâce à la rencontre de deux générations, cette intervention pourra créer un pont entre deux mondes. L'objectif étant que chacun se projette dans les difficultés de l'autre et souhaite agir en conséquence : rembobiner le passé ? ralentir le présent ? prospecter l'avenir ? Chacun pourra alors situer le sien, puis rencontrer l'autre.

Cette proposition est une base de rencontre, à développer et adapter selon le lieu partenaire et son public.

LE GK COLLECTIVE

Le GK Collective est 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 créé **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.

Depuis sa création, la compagnie était accompagnée par Mezzanine Spectacles sur des projets européens. En janvier 2016, Productions Bis a pris la relève en production et diffusion, Akompani en administration.

Le GK Collective compte dans ses membres actifs : Gabriella Cserhati, Cécile Dano, 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 science (neurophysiologie) surgit, un nouveau rapport au public au centre et toujours en dehors des théâtres : le THÉÂTRe CaCHé est né.

Le GK Collective
Laboratoire de Recherche Théâtrale

Direction artistique :

Gabriella Cserhati

+33 (0)6 60 71 80 21

contact@gkcollective.org

<http://gkcollective.org>

Production & Diffusion : Productions Bis

Camille Grant +33 (0)6 70 49 37 54

Alexis Nys +33 (0)6 81 90 66 16

contact@productionsbis.com

www.productionsbis.com

Administration : Akompani

Agathe Delaporte

+ 33 (0)1 48 45 55 42

agathe@akompani.fr

www.akompani.fr

