

CIE DU SUBTERFUGE

-DOSSIER DE PRÉSENTATION-

INTENTION ARTISTIQUE

Fondée en 2005, la Compagnie du Subterfuge inscrit ses actions dans des espaces multiples, des lieux atypiques, des pieds d'immeubles aux espaces ruraux. Développer des créations artistiques déclencheuses de rencontres, une mise en lumière et en perspective des personnes et de leurs environnements est le leitmotiv de la Compagnie.

Au cœur des projets de la Compagnie du Subterfuge, il y a la relation à l'autre et au monde. C'est cette volonté d'aller à la rencontre, de créer du lien, de garder ouverts les espaces de création qui anime la chorégraphe Laureline Gelas et l'équipe de la Compagnie.

La Compagnie a présenté des créations chorégraphiques mêlant la danse, la photographie, la musique et les enregistrements sonores. Ces spectacles ont été à la rencontre de nombreux publics et ont suscité une réflexion chez la chorégraphe sur l'engagement de l'artiste au sein de la société.

La Compagnie intervient tout au long de l'année auprès des habitant.e.s, et joue ses spectacles en extérieur sur les périodes estivales, de mai à septembre.

Depuis plus de dix ans, la Compagnie du Subterfuge œuvre sur le territoire de la métropole de Lyon. Différentes manières de rencontrer les habitant.e.s nous portent, que nous vous laissons découvrir ici...

ARPENTAGES ARTISTIQUES

Notre équipe artistique cherche à susciter la rencontre, la discussion et la confiance, en travaillant avec les personnes présentes dans l'espace public, au gré des rencontres aux pieds des immeubles, des places publiques et des parcs.

Les témoignages récoltés sont enregistrés, puis mis en scène et photographiés. C'est à partir de ces rencontres que nous explorons plusieurs restitutions artistiques...

Des cartes postales peuvent être créées regroupant la transcription de quelques phrases confiées et une image au recto. Le verso est vierge pour pouvoir ainsi écrire et adresser la carte. Imprimées, elles sont mises à disposition dans différents lieux des territoires (bibliothèques, théâtres, cafés associatifs, mairies, cdi de collèges, etc).

Elles sont envoyées aux protagonistes par la Poste pour leur permettre de les partager, ou distribuées lors de nos spectacles dans l'espace public. Elles redirigent également vers le site de la Compagnie en cas d'exposition numérique.

Ces collectages photographiques et sonores menés sur nos territoires d'interventions complètent notre bagage artistique nécessaire à la création chorégraphique de la Compagnie, en apportant un matériel poétique complémentaire du travail de la chorégraphe, Laureline Gelas.

Des spectacles chorégraphiques se déroulant dans l'espace public peuvent être créés, qui viennent souvent clôturer un arc artistique, comme le spectacle les Rêveur.euses, ou la Rythmique du Cœur (en création).

Dans ceux-ci, les récits des personnes rencontrées sont le fondement de la bande-sonore du spectacle, composée par notre musicien Théo Rodriguez-Noury. La chorégraphie est inspirée par les mouvements des habitant.e.s sur les photographies ou lors des arpentages. Chaque représentation s'adapte au territoire, en recréant une bande-sonore avec les paroles enregistrées sur place.

Enfin, nous mettons en place des expositions photographiques avec les partenaires de nos différents territoires, comme par exemple l'exposition « Traversées, entre murmures, récits et fiertés » qui s'est tenue à Rillieux-La-Pape en 2025 suite à des collectages photographiques dans le quartier Alagniers-Mont Blanc, ou à la médiathèque de Villeurbanne en 2026 suite à des collectages dans les Buers.

Ces expositions sont parfois en extérieur, en prévoyant des collages muraux, comme sur les murs de l'école Jean Zay à Lyon, du Centre Social du 8e arrondissement, ou l'école Jules Guesde à Vénissieux.

TU RÊVES !

Forte de ses premières collaborations avec la Maison Lyon Pour l'Emploi - entre 2019 et 2023 - la Compagnie du Subterfuge propose aux jeunes accompagné.e.s par les Missions locales (en ce moment, Rillieux-la-Pape et Vénissieux) un parcours de création artistique et culturel visant à limiter les freins à l'insertion professionnelle des jeunes.

Il s'agit pour les participant.e.s par les médiums de l'écriture, de la danse, de la photographie et de l'enregistrement sonore, de prendre part comme act.eur.rice.s à l'ensemble d'un parcours de création, en étant accompagné.e.s par une équipe artistique professionnelle.

Le projet Tu rêves !, en partant de la même question "et vous, et toi, c'est quoi ton rêve ?", permet de créer un échange, un lien à l'autre et au monde qui nous entoure, d'ouvrir les imaginaires à partir de ce qui est présent chez chacun.e, sans barrière de références culturelles, de genres, de codes communs ni même de langue. Une restitution de ce parcours artistique se fait sous la forme d'une pièce radiophonique, et de l'exposition des photographies des participants.

Avec Tu Rêves ! nous travaillons régulièrement avec des partenaires culturels tels que l'Opéra de Lyon, les Musées Gadagne, la Machinerie scène conventionnée de Vénissieux etc.

LES ARCS ARTISTIQUES

20 ANS !

Le nouvel arc artistique de la Compagnie commencera à se déployer à Rillieux-La-Pape et Lyon à partir de 2026, et s'intitule provisoirement 20 ans ! La Compagnie a 20 ans d'existence ! 20 ans de rencontres artistiques, humaines, de créations, qui ont façonné l'identité de la Compagnie.

Pour marquer la "vingtaine" de Subterfuge, nous allons nous tourner vers la jeunesse d'aujourd'hui, et lui demander : qu'est-ce qu'avoir 20 ans à notre époque ? Comment voit-on l'avenir ? Quels sont nos envies, nos peurs, nos espoirs ? Comment vit-on le lien à l'autre, l'amitié, l'amour ?

Nous souhaitons partir à la rencontre des adolescent.es et jeunes adultes pour les interroger sur ce sujet et capturer en photographies et en enregistrements audios nos échanges avec elle.eux.

C'est une envie forte, une nécessité, de prendre soin de cette génération qui grandit et qui est notre avenir. Rappelons qu'un quart des jeunes français souffrent de dépression, que les jeunes femmes apparaissent plus durement touchées, que l'entrée dans l'âge adulte est un marqueur aggravant, ainsi que la grande précarité.

L'immense majorité des jeunes sont inquiets pour au moins un enjeu majeur : par ordre décroissant l'actualité internationale, la crise environnementale, leur avenir personnel.

Dans le cadre de 20 ans !, nous proposons des interventions dans l'espace public à la rencontre des habitant.e.s, des cartes postales et des capsules vidéo.

LA RYTHMIQUE DU CŒUR

Résister aux violences systémiques en remettant l'amour au centre du débat politique et au cœur de l'espace public. Danser le lien, défendre par nos corps en mouvements l'acte de prendre soin de nous et du monde vivant qui nous entoure.

Faire entendre les voix trop souvent silenciées des débats publics, les cultures plurielles et la multitude des parcours de vie. Faire couler sur notre peau les récits, les mêler à notre musique, les porter en nous et les propager.

La Rythmique du cœur est une création de territoire qui nous a amenés à arpenter la métropole à la recherche de ces récits d'amour, pour les mettre en corps et en mouvements et montrer notre puissant besoin d'humanité, l'amour comme pompe irriguant nos existences.

Dans le cadre de La Rythmique du cœur, nous proposons des interventions dans l'espace public à la rencontre des habitant.e.s, une exposition numérique, des cartes postales et un spectacle, La Rythmique du cœur.

“ En investissant la ville comme un territoire d'expérimentation, la Compagnie du Subterfuge transforme l'amour en une onde expansive, un langage visuel et sensoriel qui traverse les murs, les âmes et les silences. Parce qu'en lui offrant un terrain d'expression, elle le fait exister autrement : brut, vibrant, essentiel. ”

Amélie Viale, photographe.

C'EST QUOI TON RÊVE ?

C'est quoi ton rêve ? propose de travailler sur la thématique du rêve en tant que souhait. En posant la question "Et vous, et toi, c'est quoi ton rêve ? ", chacun.e s'interroge sur ses propres aspirations, la relation aux autres et au monde, mais aussi sa façon de percevoir le monde.

De l'intime à l'autre, de la pensée à l'oralité. Cet accompagnement des participant.e.s dans la réflexion et dans la "mise en mots" menée par la Compagnie se poursuit dans une mise en geste, en mouvement et en scène du rêve.

Par la question, "C'est quoi ton rêve ?", et par cet exercice artistique, notre manière parfois automatique de percevoir le monde, peut être questionnée, réajustée, voire même modifiée. On peut ainsi être amené à remarquer, ou imaginer des envies dont on n'envisageait pas l'existence ou la concrétisation possible.

Avec C'est quoi ton rêve ?, nous proposons des interventions dans l'espace public à la rencontre des habitant.e.s, une exposition en collage dans l'espace public, ou accrochage dans un lieu dédié, et un spectacle, Les Rêveur.euses.

" Au pied des immeubles aussi, on se surprend à rêver. Quel que soit notre âge, notre religion, notre passé, on espère, on souhaite, on envisage des possibles. Richesse, voyage, amour. Partir, grandir, oser. On enregistre dans le micro un bout de soi, de ses désirs. On fixe dans l'appareil photo le mouvement de nos espoirs."

Juliette Treillet, photographe.

NOTRE QUARTIER C'EST...

L'ouverture à l'expression artistique et culturelle, la création de lien social, la valorisation des habitant.e.s, sont autant d'objectifs que la Compagnie du Subterfuge poursuit à travers ses maraudes.

Avec Notre quartier c'est..., les artistes de la Compagnie vont à la rencontre des habitant.e.s pour échanger autour de leur vision du quartier, leurs récits, leurs souvenirs et leurs envies pour l'avenir.

En les accompagnant ensuite dans une mise en scène chorégraphique et photographique de leurs propos, la Compagnie amène les habitant.e.s à s'emparer de l'expression artistique.

Se crée ainsi, à travers des expositions in situ, une fresque humaine et poétique de leur quartier qui s'inscrit dans le patrimoine collectif de l'espace urbain. Paroles et photographies recueillies sont entremêlées pour former un portrait du quartier et de celles et ceux qui le font vivre.

Dans le cadre de Notre quartier c'est... Nous proposons des interventions dans l'espace public à la rencontre des habitant.e.s, une exposition en collage dans l'espace public, ou accrochage dans un lieu dédié.

“ Dans un but de poétiser les espaces en bas des bâtiments, chaque rencontre est un petit morceau de vérité sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons ensemble, sur ce que nous avons à construire. Quelques pas, quelques graines au service d'une société plus juste.”

Etienne Faivre, photographe

LAURELINE GELAS – CHORÉGRAPHE ET AUTRICE POUR L'ESPACE PUBLIC

Laureline Gelas explore dans ses créations la rencontre entre un sujet, un concept, un lieu et les personnes qui l'habitent. Elle cherche à révéler la poésie de la vie, du quotidien, des petites et des grandes choses, rendre visible l'invisible, les invisibles. Mettre en lumière celles et ceux qu'on ne voit pas et faire entendre leurs voix font pleinement partie de son engagement d'artiste. Prendre soin de chaque réalisation tant sur le plan humain qu'esthétique est son credo pour les projets qu'elle mène au sein de la Compagnie du Subterfuge.

Laureline Gelas s'associe à des photographes, danseur.euse.s, musicien.ne.s, scénographes pour mener des projets multidisciplinaires qui se déroulent souvent en plusieurs étapes : récolte de paroles, de sons et d'images, mais aussi chorégraphie, exposition, musique live et bande sonore. Ces différentes composantes s'entrelacent pour créer un miroitement de gestes artistiques et d'objets de restitution qui composent l'œuvre dans son ensemble. Cette approche permet une immersion totale et poétique dans l'espace public.

Depuis ses premières classes au Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon à aujourd'hui, c'est plus de vingt-cinq ans de carrière qui ont nourri sa sensibilité, sa créativité et son expertise pour mener des équipes et des projets immersifs et participatifs.

Laureline Gelas travaille régulièrement avec des artistes de plusieurs disciplines... Des photographes (Etienne Faivre, Juliette Treillet, Amélie Viale), des danseur.euses (Soirmi Amada, Laura Colin, Juliette Montanier, Saief Remmide), des musiciens (Théo Rodriguez-Noury, Nicolas Tarik), qui tous contribuent à tisser les créations photographiques et chorégraphiques de la Compagnie du Subterfuge.

Dans mon parcours artistique, je suis passée de danseuse à chorégraphe et désormais je suis autrice dans l'espace public. Ce sont mes expériences professionnelles qui ont engendré cette évolution. L'espace public est devenu au fil des années un espace de travail évident pour moi, essentiel car il détient de par sa nature une part du réel, une vérité si prégnante qu'on ne peut l'effacer.

Elle ancre, elle nous oblige. Composer avec l'espace public et interagir avec toutes les personnes qui l'habitent est pour moi une recherche permanente d'authenticité et de véracité. Ces deux valeurs fondamentales se lient dans un corpus de valeurs humanistes qui m'animent et qui sont un cadre de vie et de travail.

Dans mon écriture pour l'espace public, la méthodologie que je développe s'apparente à l'écriture fragmentaire. J'assemble différents "fragments" de gestes artistiques créés dans un quartier, un territoire. C'est un choix éthique pour éviter l'interprétation rapide, ne pas utiliser des systèmes créatifs usités, et faire place en premier à l'authenticité. Elle me permet ainsi de trouver une certaine unicité tout en ne fermant pas l'histoire plus grande qui est toujours en train de s'écrire.

Pour chaque création, je passe des dizaines d'heures à observer le flux des personnes dans un quartier, à m'interroger sur leur circulation dans les rues, les chemins imposés. Cette imprégnation dynamique de leur environnement m'aide à la rencontre : me permettant d'avoir une base de données factuelles et de cartographier un espace ainsi qu'une approche sensorielle et subjective des énergies qui le traversent, l'ambiance qui s'en dégage.

Vient ainsi la rencontre autour d'un banc, d'une place, au pied d'un immeuble ou d'un parc pour enfants. Avec mon équipe, nous nous présentons, argumentons la recherche artistique développée et si les personnes sont disposées à la discussion, nous échangeons avec iels. Nous les écoutons. Quand iels nous donnent leur accord, nous les enregistrons avec un microphone et nous les photographions. Nous tentons dans cette capture d'image, de faire transparaître à travers la mise en scène des corps et la scénographie, les pensées qui nous ont été confiées. Les photographies sont ensuite choisies par les protagonistes.

Laureline Gelas

NOS PARTENAIRES

Les projets de la Compagnie ne pourraient pas voir le jour sans eux... Voici nos interlocuteur.ices habituel.les et financeur.euses qui nous permettent de mener à bien nos présences sur le territoire de la métropole de Lyon.

Qu'iels nous accueillent dans leurs lieux, financent nos actions, montent avec nous des groupes d'habitant.e.s ou participent à nos arpentages, iels sont indispensables pour réaliser nos interventions dans l'espace public, nos expositions, nos spectacles en bas d'immeubles.

L'Etat, via :

Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, en convention pour les arrondissements de Lyon 5e, 8e et 9e.

DRAC Auvergne Rhône-Alpes

Métropole Grand Lyon, via :

Gestion Sociale et Urbaine de Proximité

Quartiers d'été

Culture et Solidarité

Les Villes :

La Ville de Lyon

La Ville de Rillieux-La-Pape

La Ville de Vénissieux

La Ville de Neuville sur Saône

Les bailleurs sociaux :

Grand Lyon Habitat

SACOVIV

Alliade

Lyon Métropole Habitat Bron - Vénissieux

Dynacité

Erilia

SEMCODA

SACVL

Les partenaires culturels :

Les Musées Gadagne

L'Opéra de Lyon

La Machinerie de Vénissieux scène conventionnée

Pôle en Scènes de Bron

Les Transmetteurs de Rillieux-La-Pape

La Compagnie travaille également chaque saison avec les Missions locales, les Centres Sociaux, les MJC des territoires où elle intervient.

NOUS CONTACTER

Laureline GELAS *Chorégraphie*

ciesubterfugediffusion@gmail.com 06 81 04 84 07

Héloïse BERTHOUX *Administration – production*

ciedusubterfuge@gmail.com ou 06 76 82 17 17

Enzo CARETTI *Production – médiation*

ciesubterfugediffusion@gmail.com ou 06 20 01 85 43

Compagnie du Subterfuge

C/O Maison des Associations Robert Luc

28 rue Denfert Rochereau

69004 Lyon

Présidée par **Hasmig YEREMIAN**

SIRET : 487 441 206 00041

APE : 9001Z

Licences n°2 PLATESV-R-2022-013773 et n°3 PLATESV-R-2022-013775