

«MURMURES D'EVEILLEURS»

Théâtre des fleurs # 2

Un projet proposé par le Théâtre d'Illusia
production AURORA
Clavières, 23, route des écoliers - 87140 Nantiat
www.aurora-illusia.com
aurora87asso@sfr.fr
tél: 0631971725

Ecouter ce que disent les fleurs – *est-ce possible?*

Les comprendre autrement – *comment?*

SOURCE

S'inspirant des philosophes et des découvertes scientifiques récentes, notamment en bioacoustique, **Marja Nykanen** enregistre depuis avril 2022 des fleurs avec l'appareil «bamboo» - conçu selon les intuitions du pépiniériste **Jean Thoby** (Landes) - qui rend audible une facette de la vie des plantes. En novembre 2023, environ 200 sons ont été enregistrés par elle.

ETAPE #1 : « *Des pas, des signes, des sons* »

Une première forme pour les jardins par le Théâtre d'Illusia et la Cie de danse Grand Atelier a été créée en Limousin l'été 2023 avec le soutien de la DRAC.

A chaque fois, ont été créés in situ, les parcours spectacles, utilisant les plantes présentes sur places, combinant les improvisations écrites entre les chorégraphies des danseuses, la musique improvisée en live par un musicien et les sons des plantes accompagnant des marionnettes et scénographie, ponctuée par des premiers textes écrits par Laurent Contamin.

ETAPE #2 : « *Murmures d'éveilleurs* »

Une deuxième forme sera créée en 2024, s'inspirant du thème 2024 «le jardin des 5 sens» du Festival national *Rendez-vous aux jardins*.

Marja Nykanen a choisi cinq personnages du passé relativement proche pour nous rappeler les mystères du vivant. Que veulent nous transmettre ces murmures aujourd'hui?

Chaque personnage sera construit en marionnette et sera lié à «ses sons» :

La vue sera inspirée par *Rachel Carson* (1907-1964,) biologiste américaine et lanceuse d'alerte, avec des sons de coquelicot, de soucis et de bleuet. C'est une des premières qui a su voir le danger des pesticides en Occident.

Le toucher va parler de *Wangari Maatai* (1940-2011), biologiste et «planteuse d'arbres» kényane, prix Nobel de la paix qui paraîtra avec des sons d'arbre à saucisses (*Kigelia africana*) dont les feuilles vous pourriez aussi toucher. Elle a su mobiliser un mouvement pour planter des millions d'arbres, un mouvement qui continue encore aujourd'hui.

L'ouïe rendra hommage à *Knud Viktor* (1924-2013), peintre sonore danois avec des sons de vigne, pionnier dans son domaine. Ses sons conservent aujourd'hui la mémoire d'un monde disparu au sud de la France.

L'odorat donnera la parole à *Jean Carles* (1892 -1966), parfumeur français, avec les sons notamment de mousse de chêne que vous pourrez sentir et qu'il a pu utiliser même après avoir perdu l'odorat. Il a créé un premier système concernant la structure de l'odorat en parfumerie.

Le goût va nous dévoiler *Pauline Dy Phon*, botaniste d'origine cambodgienne (1933-2010) et les plantes et «les mauvaises herbes» utilisées en temps de famine pendant la régime des Khmers rouges. Vous entendrez des sons notamment de la plante de l'immortalité (*Gynostemma pentaphyllum*) que vous pourriez également goûter.

ETAPE #3 : « Théâtre des fleurs #3 » (titre provisoire)

Création pour scène et plateau en intérieur, production en cours, création prévue 2025/26.

METTRE EN SCENE LE VIVANT NON HUMAIN

«Les fleurs exigent d'accepter l'imprévisible»

Le choix des plantes vivantes présentes dans chaque représentation dépendra de la saison et elles ne seront donc pas toujours les mêmes. Sans vouloir effacer toutes les formes traditionnelles du spectacle vivant, chaque représentation sera unique. Les décors de «*Murmures d'éveilleurs*» seront cinq différents types de castelets, un pour chaque personnage, et vont être disposés dans le lieu de représentation après étude, pour un parcours spectacle de 40 min. Les plantes du lieu y auront leur places entre les castelets.

Certaines fleurs vont être des marionnettes, d'autres des peintures ou des installations inspirées des ikebanas. Les textes des personnages humains seront des monologues ; ceux des fleurs peuvent être des haïkus ou de la poésie sonore, en lien avec les noms et les pouvoirs que l'homme a donné à chaque plante.

Image 1: danse des coquelicots avec la cie Jérika Brito (Mexique) à Cenne-Monestièrs août 2023

Image 2: Rachel Carson dans son nid

Certains sons des fleurs vont être mixés précédemment à la voix humaine ou à d'autres fleurs. Les sons des plantes en direct vont dépendre entièrement de la volonté de celle-ci de s'exprimer à un moment précis.

On va aussi examiner si la voix humaine peut inspirer une plante, comment les accessoires artificiels peuvent jouer avec le vivant et si le vivant supporte le toucher humain en direct.

Entre une recherche poétique, botanique et politique (dans le sens de défendre l'originalité de chaque plante), ce spectacle va nous mettre en lien avec le monde végétal qui nous entoure. Sans les plantes, que deviendrait l'homme?

Le spectacle s'adresse à tout public à partir de 6 ans.

Image 3: Wangari Maathai sourit

L'EQUIPE DE CREATION

Concernant la construction de la scénographie et les objets,

Marja Nykanen partage ce projet avec **Jean-Christophe Canivet** (voir cv les deux <https://www.aurora-illusia.com/copie-de-histoire>) et **Romain Nikiema** (Burkina Faso)

<https://marclatourvillagesculpte.blogspot.com/2018/04/chronique-dominicale-n-181-ils-sont.html>

L'écriture et la poésie sonore **Laurent Contamin** : <http://www.laurent-contamin.net/>.

Ce cycle permettra croiser également l'univers de l'artiste visuel et compositeur : **Herbert Elsky** <https://www.intramuros.org/saint-yrieix-sous-aixe/decouvrir/5970>

Les spécialistes de la connaissance en biodiversité et en botanique **Rose-Marie Fricoteaux** (diplômée de l'Université de Limoges) et **Isabelle Jacob** (La Loutre).

Le mixage et la spatialisation des sons enregistrés par **Anton Canivet** sound designer diplômé d'ACFA son (Montpellier).

Regard d'extérieur, direction d'acteurs : **Sandra Macedo**

CALENDRIER

Étapes « Des pas, des signes, des sons » avec le Grand Atelier 2023 :

- 3/6 : Parc de Mas Jambost / Limoges
- 4/06 : Musée Sabourdy / Vicq sur Breuilh
- 8/08 : Médiathèque ELAN / Nantiat
- 20/08 : Château de Combron / Orgnac sur Vézère
- 26/08 : Musée Sabourdy / Vicq sur Breuilh
- 30/08-2/09 : Festival Humanités / Cenne-Monestiés
- 16/09 : Jardins de l'évêché / Uzerche
- 17/09 : Vieux Château / Vicq sur Breuilh

Résidences de «Murmures d'éveilleurs» 23/24:

- avril 2023 Teatro Anima, Milan
- juin-juillet 2023 Théâtre du Fons de loup (24)
- novembre 2023 Fabrique de Théâtre Insolite, Trois Rivières, Québec
- février-mars 2024 Clavières, Nantiat (87)
- avril 2024 Théâtre en Action (16)

Étapes « Murmures d'éveilleurs » 2024 :

- 31 mai 2024 : Jardin de Jacques / Saint Jouvent (87)
- 1 et 2 juin 2024 : Le Clos Lapérouse / Festival Contes Marionnettes / Rochefort (17)
- 26 juin 2024 : Jardin Botanique / La Chouette Douceur / L'Héritière Arnac la poste (87)
- 4 juillet 2024 : Jardin de l'école / Ecole Élémentaire / Nieul (87)
- 5 juillet 2024 : Jardin de la Médiathèque / Nantiat (87)
- 14 août 2024 : Maison du lac Saint Pardoux / Razès (87)
- 18 août 2024 : Théâtre las Balubas / Saint Yrieix sous Aixe (87)
- 23 et 24 août 2024 : jardins /Festival Langages Pluriels / Sorges et Lignieux (24)

Ce projet peut s'imaginer aussi en combinaison avec des projets impliquant la cuisine à partir des plantes sauvages, la fabrication des parfums d'ambiance, la dégustation des sirops artisanaux à partir des plantes ou des ateliers d'herbier ou de construction de marionnettes.

INSPIRATIONS

« Dans sa nouvelle « L'auteur des graines d'acacia » en 1988 Ursula Le Guin avait imaginé une association de thérolinguistes située dans un futur non précisé. Les thérolinguistes sont capables de décrypter les écritures phéronomiques, cinétiques des animaux – ici d'une fourmi –, de lire les sons, les gestes, les vibrations comme des œuvres littéraires.

Plus on avance dans la connaissance du chant des oiseaux, des gestuelles, plus on a l'intuition que ces recherches donnent corps à l'idée que les animaux ont des formes d'expression: l'écriture est quelque chose de généralisé dans le monde du vivant. » **Vinciane Despret** 2021

« Il va falloir nous habituer à composer différemment avec le règne végétal. Notre relation doit changer. Ecouter les plantes régulièrement influe sur notre comportement et peut nous aider à nous améliorer. Les végétaux sont extraordinaires et sont l'avenir de l'humanité... » **Jean Thoby** 2022

« Les plantes ne sont jamais des copies d'autres plantes. Elle transforment l'énergie solaire en matière vivante (...) leur forme est extériorité et ne cesse de se métamorphoser. » **Flore Garcin-Marrou** 2019

Extrait de la création à venir :

« J'ai toujours privilégié la simplicité, l'intuition. Ensuite, comme un pianiste, il suffit de faire ses gammes, main droite, main gauche. Alors on peut devenir compositeur.

On peut même créer son parfum sur le papier, je veux dire sans manipulation, uniquement dans sa tête : on doit déjà savoir ce qu'il donnera. C'est ce que j'ai fait pour Miss Dior. J'avais perdu l'odorat au moment où je l'ai créé.

Oui. J'avais perdu l'odorat. Et alors? Est-ce que Beethoven n'était pas sourd quand il a composé La Neuvième Symphonie? »

Laurent Contamin extrait de « **Jean Carles pour Théâtre des fleurs** » 2023

Image 4 : Knud Viktor écoute

