

MONDE SANS OISEAUX

Une création en forêt de la compagnie Entre Chien et Loup

MONDE SANS OISEAUX

L'espace public s'est métamorphosé depuis plusieurs décennies dans sa topographie physique et sensorielle. Cela n'a échappé à aucun protagoniste des Arts de la Rue. La recherche de sens et d'espaces de promulgation d'un propos artistique continue à nous animer dans cet environnement déconcertant tant le terme « public » semble faire de moins en moins partie de la réalité.

La forêt européenne subit depuis des décennies la même privatisation et à l'image de notre société elle est tenue à une rentabilité accrue dans une disproportion totale avec son rapport au temps (micro et macroscopique).

Notre parcours de compagnie nous a amenés à expérimenter depuis 20 ans des créations de spectacles et d'art plastique dans des lieux n'étant pas destinés à la représentation théâtrale (espace public urbain, péri urbain et rural, lieux patrimoniaux, salles de classe). Les commandes de textes à des auteur-ice-s contemporain-e-s nous ont permis d'être au plus juste dans le propos que nous souhaitons véhiculer. Il s'agit aussi d'un gage de qualité et de finesse à destination des spectateurs, enfants comme adultes.

La compagnie est composée de comédien-ne-s, de constructeurs, de créateurs sonores, de musicien-ne-s, d'un ingénieur, de régisseur-se-s son, de créateur-ice-s lumière, d'une costumière, d'une plasticienne, d'un dramaturge, d'un directeur d'acteur et d'une metteuse en scène.

MONDE SANS OISEAUX

Nous rêvons depuis des années d'un projet en partage dans une grande proximité avec la nature, dans des conditions extrêmes tant elles sont loin de la boîte noire et de ses rangées de fauteuils (ou même des trottoirs ou de tout espace urbain).

Une représentation théâtrale et visuelle protéiforme au coeur d'une forêt. Une expérience immersive sur la durée, entre lumière diurne et nuit qui s'installe profondément. Métamorphose de l'environnement, de la perception et de la représentation que nous en avons. Comédiens et création sonore et musicale spatialisée jouée en live, à l'échelle du paysage, pour un bain de fiction collective avec un texte contemporain comme ferment.

MONDE SANS OISEAUX

Adapter le roman « Monde sans Oiseaux »* de l'autrice Karin Serres dans une forêt.

La lecture, il y a déjà plusieurs années, puis la relecture régulière du premier roman de l'autrice de théâtre Karin Serres, avec qui nous avons collaboré plusieurs fois déjà, nous a projetés dans un monde improbable et pourtant pas si éloigné du réel. À la lisière de l'espérance et du regret, le roman nous parle d'une époque, d'un monde qui disparaît tout en relatant une vie, celle de «Petite Boite d'Os». Elle est la fille du pasteur d'une communauté vivant sur les bords d'un lac et d'une forêt. Elle grandit dans les senteurs d'algues et d'herbe séchée, et devient une adolescente romantique aux côtés de son amie Blanche. Elle découvre l'amour avec le vieux Joseph, revenu au pays après le « Déluge», enveloppé d'une légende troublante qui le fait passer pour cannibale. Dans ce monde à la beauté trompeuse se profile le spectre d'un passé enfui où vivaient des oiseaux, une espèce aujourd'hui disparue. Le lac, d'apparence si paisible, est le domaine où nagent les cochons fluorescents, et au fond duquel repose une forêt de cercueils, dernière demeure des habitants du village. Ce village qui monte et descend à flanc de montagne au gré des saisons trouvera refuge dans la forêt. Ces personnages défient la norme, le temps et l'espoir. Une histoire d'amour fou aussi poignante qu'envoûtante. Dans ce court roman, chaque mot est pesé, l'écriture réduite à l'essentiel pour dire l'étrange et en même temps la simplicité d'une vie. Un écho poétique subtil, une musique de mots, un roman écrit comme un conte, terriblement actuel, qui voit la fin d'un monde, puisque l'eau monte inexorablement et que la mort rôde autour du lac et dans la forêt...

MONDE SANS OISEAUX

Amener un groupe restreint de spectateurs dans un voyage dans le temps, dans un avenir où la forêt aura repris la main sur l'homme, où elle aura réparé nos racines. Se jouer de nos perceptions, de nos sens, de nos repères spatio-temporels en modifiant l'environnement de la représentation à différentes échelles tout en respectant la flore et la faune.

Nous avons tous une image de la forêt. Cette représentation est souvent romantique au sens où elle figure en endroit naturel, préservé ou peu altéré par l'homme. La forêt c'est aussi toutes les légendes, les contes de nos enfances ou celles de nos parents. On a souvent peur de la forêt, surtout la nuit. Ce projet, par le biais d'une fiction contemporaine ira à la rencontre de la forêt vivante, ici et aujourd'hui.

Nous travaillerons en étroite collaboration avec Karin à l'adaptation théâtrale de son texte, pour en trouver le rythme vivant, le rythme en voix, les sonorités. Le texte sera porté par un groupe de quatre comédiens-nes d'âges différents.

* « Monde sans Oiseaux » – Karin Serres – édité chez Stock (2014)

MONDE SANS OISEAUX

Implanter des installations d'art plastique à différentes échelles pour se jouer de nos sens et aiguïser notre sens de l'observation. Rechercher les détails ajoutés qui argumentent la fiction, qui en sont la preuve. Planter des sources sonores et lumineuses fonctionnant de manière autonome pour distiller une dimension fictionnelle à la forêt. Donner aux spectateurs un attirail pratique et onirique pour les accompagner dans leur immersion. Des objets portés par les spectateurs s'ajoutent aux installations pour en compléter le sens. Les spectateurs seront interdépendants et participeront à la dimension visuelle de la représentation. Le travail sonore sera spatialisé et imaginé à plusieurs échelles : celle du paysage et celle de l'individu, ainsi certains spectateurs seront porteurs de sources sonores.

Être beaucoup pour peu. Être beaucoup pour peut-être. Disparaître et réapparaître dans le paysage. Faire rencontrer la forêt. Faire rencontrer la forêt comme espace de vie multiple, comme lieu de fiction partagée et non subie.

Artistes, acteurs de la forêt, spectateurs ensemble dans un espace-temps hors du temps. La lenteur et l'écoute seront de mise. Une représentation comme une expérience. Un accompagnement des spectateurs pour une immersion en toute sécurité pour les humains, la flore et la faune.

Nous travaillerons sur chaque territoire en collaboration avec les acteurs de la forêt : membres de groupements forestiers militants, Réseau pour les Alternatives Forestières, agent-e forestier-ère motivé-ée de l'Office National de la Forêt, bûcheron-ne, expert-e forestier-ère, opérateur-trice de sylviculture-reboisement. Amoureux des bois, militants d'un autre espace public où les différentes formes du vivant cohabitent, chacun à son rythme.

MONDE SANS OISEAUX

L'ambition de ce projet est aussi un temps de création *in situ*, dans la forêt. Monter un campement pour y observer, écrire, composer, se fondre dans le paysage. Vivre en symbiose avec la forêt.

Arriver et repartir avec le moins d'impact possible sur l'environnement direct.

Vivre au rythme de la lumière du jour, dans une utilisation raisonnée des ressources.

Être accompagné pour créer sans pour autant traverser la France ou l'Europe pour des temps de résidence. Trouver une forêt hospitalière proche de chez nous, mais aussi en rencontrer deux ou trois autres. Trouver le bon équilibre lors du temps de création.

Comme nous le faisons depuis 20 ans, inviter tout type de spectateurs et plus particulièrement pour ce projet aller à la rencontre de grands adolescents.

Présentation détaillée de l'équipe artistique

Camille Perreau

Scénographe de formation (Staatliche Hochschule für Gestaltung de Karlsruhe -1995 - Allemagne), Camille Perreau, commence par collaborer en tant qu'assistante de scénographe puis costumière avec plusieurs metteurs en scène de théâtre (Yes Raynaud, Jacques Gabel, Joël Jouanneau, Serge Tranvouez) avant que ses pas ne la mènent en direction des Arts de la rue en 1998. Elle crée son premier spectacle en 2002 puis la compagnie « Entre chien et loup » en 2004. Elle se partage depuis entre ses propres projets (spectacles, installations, projets éditoriaux), des scénographies de lieux éphémères (Bar In du Festival d'Avignon 2004, puis 2006 à 2011) ainsi que des projets visuels à l'échelle du paysage impliquant des habitants (Festival Excentrique 2010 à 2012, Abbaye de Noirlac 2012 et 2015). L'univers qu'elle développe porte une attention toute particulière à la création sonore, à la parole recueillie et à un travail plastique et scénographique visant à mobiliser pleinement le spectateur. La transmission et le rapport de chacun à son environnement spatial, temporel et émotionnel se retrouve dans tous ses projets. L'espace public et les lieux atypiques formant l'écrin des représentations. Ses créations « Es-tu là ? » en 2016 et « Ciconia Ciconia » en 2017 questionnent le rapport qu'ont les enfants et les adolescents à la fiction. Pour ces projets elle collabore avec l'autrice Karin Serres. Depuis 2019 son champ exploratoire se ressert autour du rapport qu'ont les enfants de moins de cinq ans à l'espace public avec en 2020, la création du spectacle « Okami et les quatre saisons du cerisier » : un spectacle en mouvement dans l'espace public avec 20 poussettes sonores pour 20 enfants et leurs accompagnants. L'année 2021 est principalement dédiée à un grand projet artistique et culturel de territoire « l'Écume des Vents » en collaboration avec Très Tôt Théâtre, Scène conventionnée Jeunes Publics à Quimper. Ce projet dont elle assure la direction artistique et la partie art-plastique fait participer 15 classes d'écoles primaires sur toute une année scolaire.

Karin Serres

Karin Serres est autrice, metteuse en scène, décoratrice et traductrice de théâtre. Elle a écrit une soixantaine de pièces, pour moitié en direction du jeune public, souvent éditées, créées et traduites. Elle écrit aussi des pièces radiophoniques, des romans, des albums et des feuilletons. Elle est un des grands noms de la littérature théâtrale jeune public en France. Depuis plusieurs années elle travaille étroitement avec la compagnie Entre Chien et Loup sur des spectacles qui se déploient dans la rue ou en salle de classe, ainsi que pour le projet artistique et culturel de territoire « l'Écume des Vents » en collaboration avec Très Tôt Théâtre, Scène conventionnée Jeunes Publics à Quimper.

Nicolas Forge

Après des études de musicologie à Lyon, il s'ouvre au spectacle vivant avec la compagnie Komplexkapharnaum avec laquelle il a découvert l'aspect technique de la création, des constructions bidouillantes d'ingéniosité. Il aborde d'autres aspects du spectacle vivant avec les compagnies Entre Chien et Loup, Caracol/Bambuco, La Belle Trame avant de collaborer durablement avec le CirkVOST (depuis sa création en 2009) en tant que compositeur et de voyager avec eux en tournée. En 2019, il rejoint la compagnie Entre Chien et Loup en tant que compositeur et musicien du spectacle « Okami et les quatre saisons du cerisier » et s'implique dans les créations suivantes.

Antonin Chaplain

Co-fondateur du groupe de dub High Tone en 1998, Antonin sillonne l'Europe et l'Asie pendant 20 ans. Portés par le label Jarring effect High Tone crée 20 albums et a plus de 1000 concerts à son actif. Depuis 2009, en parallèle de sa vie de musicien en groupe, Antonin conçoit des musiques de spectacles avec son outil de prédilection : la MAO (musique assistée par ordinateur). Il a collaboré avec le Cirque Vost, la compagnie Bande d'Art et d'Urgence et depuis peu avec la compagnie Entre chien et loup. Il continue de mener sa propre création musicale dans le cadre du projet Dub Invaders.

L'équipe de création

L'équipe de création est composée d'artistes et de techniciens avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années :

Camille Perreau : direction artistique, mise en scène, scénographie et jeu

Karin Serres : autrice

Valérie Larroque et Stève Moreau : comédien.ne.s (recherche en cours d'un.e comédien.ne)

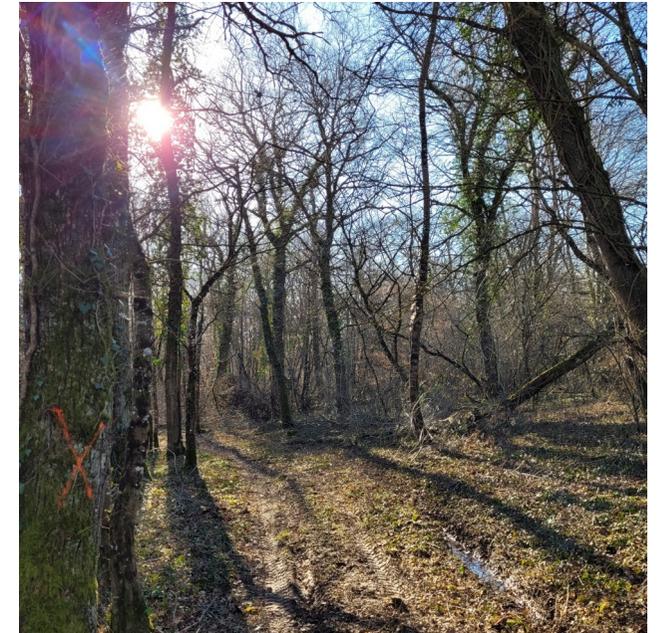
Sarah Douhaire : assistante à la mise en scène

Christophe Gravouilh: direction d'acteur.trice

Nicolas Forge et Antonin Chaplain: composition sonore et musique live

Sara Sandqvist : costumes

Emmanuel Bourgeau : construction

Présentation de la compagnie

Créée, en 2004, autour de Camille Perreau et de son premier spectacle (« Les lampes de Paulette Wolkenwürze » – 2002), la compagnie Entre chien et loup regroupe aujourd'hui, au fil de ses créations, plasticiens, constructeurs, comédiens, créateurs lumières et sons.

Les spectacles de la compagnie sont essentiellement destinés à l'espace public ou aux lieux atypiques. Ils explorent de nouvelles formes de rapport aux spectateurs et à leur perception du temps de la représentation, en travaillant plus particulièrement sur les échelles d'espaces (scénographie et petits objets), sur l'appropriation du son (bandes sonores spatialisées à écouter avec des casques) et sur la place du spectateur dans l'espace scénographique (déplacements suggérés, mais choisis par les spectateurs). Ils proposent au spectateur un autre rapport à ce qui lui est transmis, en changeant les règles d'écoute, de vision, en le déstabilisant pour qu'il vive une expérience nouvelle. Ils lui proposent un espace à lui, le laissent s'asseoir, être debout, circuler, choisir sa position et son emplacement. Ils le libèrent du carcan que peut aussi être la salle, où l'on connaît à peu de choses près le déroulé d'une représentation, pour le projeter dans l'inconnu au moment où il accepte de devenir spectateur.

Au croisement des arts plastiques et du spectacle vivant, la compagnie mobilise pleinement le spectateur, l'invitant à créer son propre parcours... dans l'espace public et en lui même.

Les créations d'Entre chien et loup sont autant d'explorations des rapports entre l'objet, le son, la lumière, la parole et l'humain.

La parole et la scénographie sont deux éléments forts de transmission de ce que l'on veut faire percevoir. Parole réelle, recueillie à l'occasion de micro-trottoirs ou lors d'interviews où l'on prend le temps de la rencontre et de l'échange - et parole fictive enregistrée - composent, une fois associées à des arrangements, des bandes-son à la qualité desquelles nous attachons une attention toute particulière. La scénographie, quant à elle, est conçue comme englobant totalement le spectateur, pour le rendre partie prenante, le faire participer, le faire se sentir concerné et touché par d'autres sensations que l'ouïe et la vision. La compagnie souhaite changer le rapport habituel qu'ont les spectateurs à ce qu'on leur raconte. Que chacun prenne en compte son passé, ses souvenirs comme une partie intégrante du spectacle.

La compagnie crée aussi en réponse à des demandes ponctuelles en imaginant et menant des projets artistiques sur le territoire. Chaque fois uniques et réfléchis par rapport à un contexte, ces projets se déploient sur le moyen ou long terme et impliquent jusqu'à plusieurs centaines de personnes, enfants, adolescents ou adultes. Depuis 2010, la moitié de l'activité de la compagnie est dédiée à ses projets artistiques et culturels participatifs. « L'Écume des Vents », le dernier en date, se déploie à l'échelle du Finistère, sur 2 ans (2020/21) et implique 15 classes d'écoles primaires, 15 scientifiques/acteurs de la mer, 40 accordéonistes et 12 artistes.

Le calendrier de création

Résidence d'écriture (texte) : du 26 février au 2 mars 2023 – Théâtre d'Auxerre (89)

Résidence d'écriture collective (dramaturgie plurielle) : du 26 juin au 5 juillet 2023

Résidence arts plastiques et son : du 21 au 28 août 2023

Résidence théâtre : du 2 au 7 octobre 2023

Mars 2024 : répétitions

Avril 2024 : répétitions

Mai 2024 : répétitions

Premières prévues au printemps 2024

Les partenaires

Production en cours

La compagnie Entre chien et loup est conventionnée par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.

Annexes :

ESPACE PUBLIC

L'espace public est n'importe quel lieu de propriété publique ou d'usage public accessible et utilisable par tout le monde gratuitement. Les espaces publics appartiennent au domaine public communal, ils forment les lieux non construits, les «vides» au sein d'une ville ou d'un village tels que le réseau viaire (voies, rues, cheminements...) ainsi que les places, squares, parcs... Ils sont constitutifs de l'image d'une commune et caractérisés par une diversité de pratiques, de besoins et de situations. Les espaces publics évoquent ainsi à la fois le lieu physique mais aussi les pratiques qui s'y déroulent: espaces de rencontres, d'échanges, lieux de la vie collective et de la sociabilité. Ce sont les lieux privilégiés du « vivre ensemble ».

FORET

Une forêt ou un massif forestier est une étendue boisée, relativement grande, constituée d'un peuplement de plusieurs types d'arbres, arbustes et arbrisseaux (fruticée), ainsi que d'autres plantes indigènes associées. La faune est constitutive de la forêt.

Divers types de forêts existent ; des forêts primaires, domaniales, communales ou privées aux forêts dites urbaines. A noter qu'un ensemble boisé de monoculture sylvicole est une plantation et non une forêt.

Les forêts sont aussi un milieu de vie et une source de revenus pour l'être humain. Elles abritent une grande richesse écologique, concentrant 80 % de la biodiversité terrestre mondiale recensée. En France la forêt représente 35 % du territoire, réparti de manière tout à fait inégale à travers les différentes régions.

Il n'y a pas de gouvernance mondiale des forêts, ni de convention internationale, mais l'ONU a mis en place un Forum des Nations unies sur les forêts (FNUF).

ONF – Office National des Forêts

L'Office national des forêts est un établissement public à caractère industriel et commercial français chargé de la gestion des forêts publiques, placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation ainsi que du ministère de la Transition écologique et solidaire. L' ONF gère les forêts domaniales et conseille les communes sur l'entretien et la commercialisation de leurs forêts.

GROUPEMENT FORESTIER MILITANT

Regroupement de particuliers qui achètent collectivement des parcelles de forêts pour en assurer une sylviculture lente, c'est à dire une gestion non industrielle en respectant l'écosystème de flore et de la faune. Un certain nombre de groupements forestiers militants adhèrent au RAF : Réseau pour les Alternatives Forestières.

MONDE SANS OISEAUX

Roman de Karin Serres

ISBN 978-2-234-07395-1 édité chez STOCK (2014)

Sur la couverture de ce dossier : une installation de l'artiste Willy Vergnier

COMPAGNIE ENTRE CHIEN ET LOUP

Marion Pancrazi
Administratrice de production
marion@cie-entrenchienetloup.net
+33 (0)6 73 40 05 11

Camille Perreau
Directrice Artistique
contact@cie-entrenchienetloup.net
+33(0)6 17 96 62 90

www.cie-entrenchienetloup.net

La compagnie Entre chien et loup est conventionnée par
la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.

69 Impasse de la Source / Le Pèlerin
F- 71250 Saint Vincent des Prés
SIRET 451 822 407 000 32 / APE 9001Z
Licence catégorie 2 : PLATESV-R-2021-011854

