

La Symphonie des Chauves-Souris

Création 2022

La Symphonie des chauves-souris

Le B.A.T.S., «Bureau animiste de transfert de signes», invite le public à rentrer en communication, d'échanger des signes, avec les espèces animales afin de rétablir un équilibre cosmique dans le vivant.

Les chauves-souris sont des êtres mal-aimés en occident et c'est pourquoi nos experts se sont penchés sur elles pour combattre nos peurs culturelles et expérimenter une communion avec la nature.

Pour ce faire, l'équipe du B.A.T.S. dispose d'une bat-box (un micro récepteur) qui transforme les ultrasons émis par les chauves souris en sons audibles pour l'oreille humaine, et un micro qui transforme les paroles, les chants et la musique en ultrasons pour les chauves souris.

Un récepteur, un émetteur, des fréquences de part et d'autres : le dialogue peut s'instaurer, la symphonie commencer...

Entre éthologie, philosophie, musique, poésie et humour, la Symphonie des chauves souris est une veillée à la tombée du jour, entre avril et septembre (période active des chauves-souris), qui propose à tous les publics une expérience réelle en lien avec les chauves souris du site.

Un repérage en amont sera nécessaire pour repérer les habitats des chiroptères.

Tout Public – 50 min

Jauge : 200 personnes

Pour places publiques, clairières...

Extérieur de nuit

Equipe : 4 personnes en tournée

Conception, écriture, composition, éthologie, musique (oud, chant) et jeux : Gabriel Soulard

Musique et composition (tom basse, ordinateur, monotron) : Josepha Pelpel

Ecriture et jeux : Albane Danflous

Regard et oreille extérieur : en cours

Régie générale : en cours

Création lumière : en cours

Production : Cie Mycélium (association ces dames disent et cie)

Aide à la création : Département 61-en cours, Région Normandie-en cours, Département 64-en cours.

Accueil en résidence : Chapel-Mêle (Alençon, Lost in tradition (Corrèze), Atelier Magellan (Nantes), Festiwild (Drôme), Au Bout du plongeoir (Rennes)-en cours, Le Polau (Tours)-en cours, Tapis Vert (Orne)-en cours, la SN61 (Alençon)-en cours, PNR Normandie-Maine (Orne)-en cours.

Pré-achat (en cours) : Festival Echappées Belles, Rouen Métropole, réseau RENAR, PNR Normandie-Maine, Pays Anjou Bleu, Com-com Aunis Atlantique, Ville de Rosny sous bois, CPIE Vallée de l'Orne, CDC Convergence Garonne, CPIE Béarn, CPIE Littoral Basque, festival le nombril du monde, festival les Rias.

Note d'intention

Nous déclinons plusieurs intentions qui seront autant de niveaux de lectures dans le futur spectacle:

Nous souhaitons tout d'abord mettre en lumière la proximité de la biodiversité dans les espaces qui nous entourent (en particulier pour des espèces commensales de l'Homme telles que les chauves-souris), dans un spectacle burlesque qui vise à désacraliser et dé-technocratiser notre rapport à la nature, comme dans « La STRING », parodie de balade nature jouée plus de 150 fois dans divers milieux naturels par notre compagnie. Nous voulons souligner l'importance de s'intéresser à la nature et de s'en inspirer pour puiser des sources de créativité.

Nous voulons contribuer à repousser, à travers l'exemple des chauves-souris, notre peur de la nature et nos peurs de l'Autre en général, en mettant en avant d'une part la construction culturelle de nos peurs à travers les exemples de symboliques de la chauve-souris dans des cadres culturels distincts (en particulier chinois et européens sur les chauves-souris), montrer l'importance de la science pour objectiver, comprendre et repousser l'obscurantisme, et d'autre part en amenant le public à s'interroger du point de vue des chauves-souris par la démarche artistique et philosophique (comme Thomas Nagel invitait à le faire dans son article de 1970 « quel effet cela fait d'être une chauve-souris »).

En ce sens, ce spectacle espère contribuer, pour employer des gros mots, à développer une «éthosémiose perspectiviste» (Jacques Fontanille, 2019. La sémiotique des mondes vivants. Du signe à l'interaction, de la théologie à la structure, in Actes sémiotiques), en s'appuyant à la fois sur un *anthropomorphisme critique* et une *animalisation méthodologique*.

In fine, le but avoué du spectacle est de contribuer à rapprocher l'homme et la nature en tentant d'initier un échange, ou au moins en tendant symboliquement à le faire par le biais du spectacle, une communication entre espèces à priori éloignées du point de vue cognitif (et affectif en occident). Sur le plan de la théorie qui sous-tend nos réflexions, nous marcherons ainsi dans les pas de Jacob von Uexküll, qui postule des *Umwelt*, des univers propres dans lesquels évoluent chaque espèce vivante.

Si l'univers perçu et vécu par les chauves-souris nous est radicalement inaccessible, nous pouvons mentalement nous y projeter en faisant appel à l'intersubjectivité entre nos mondes. Nous souhaitons que cette démarche mentale, fortement facilitée, accélérée et partagée en groupe grâce aux images et aux actions vécues dans le spectacle vivant, puisse constituer un chemin vers des acceptations inter-humains et inter-spécistes.

Sortie de résidence à Nantes, aux ateliers Magellan dans le cadre de la saison déconfinée, mai 2020

Processus de création

En 2018, la compagnie a joué une représentation en nocturne de la STRING dans le Cantal, lors de laquelle a été écrite une scène où Florent Chatterton (le personnage incarné par Gabriel Soulard) sortait une bat-box (qui était fausse) avec laquelle il captait les ultrasons des chauves souris qui se transformaient petit à petit en musique électro.

Suite à cette blague, Gabriel a eu envie de faire réellement de la musique en live avec les chauves-souris à la tombée du jour. Il s'est donc procuré une bat-box et il a commencé ses recherches sonores.

En 2019, en réponse à l'invitation du festival Les Entrelacés pour leur soirée carte blanche « Hors Pistes », Gabriel a proposé son projet musical et burlesque : la Symphonie des chauves-souris. Une création express a été réalisée en deux jours pour présenter cette forme impromptue et éphémère avec Gabriel Soulard en tant que personnage principal, Josepha Pelpel en musicienne et Albane Danflous en personnage « surprise ».

Suite au succès qu'a rencontré cet embryon de création, Gabriel Soulard reprend le travail en 2020 autour de la composition musicale avec Josepha Pelpel en mars à Chapel-Mêle, et autour de l'écriture de deux textes et de la mise en scène avec Albane Danflous entre avril et juin.

Le squelette du spectacle prend forme sur deux laboratoires en juin et juillet, et une première présentation de ce canevas est présenté lors du Festival Déconfiné organisé par l'Atelier Magellan à Nantes.

En septembre 2020 l'équipe artistique reprendra le canevas amorcé, et « peaufinera » une forme de 35 minutes. Les musiques et les textes sont des créations originales de la compagnie.

En 2021, le travail se concentrera sur le développement de la narration, des collaborations sur des aides à l'écriture et à la composition musicale sont envisagées, ainsi que des partenariats avec des institutions scientifiques comme le Muséum National d'Histoires Naturelles qui a été contacté.

2022 sera la dernière phase de création, avec une création lumière, et l'aboutissement du dispositif technique en lien avec le jeu. Des mises en situations dans des lieux différents (villes, villages, fermes, sites naturels, grotte,...) seront également prévus.

La sortie de création sera prévue pour le printemps 2022.

Création éphémère aux Entrelacés, Lassay-les-châteaux, juillet 2019

Inspirations

«... Quel effet cela te fait d'être une chauves-souris ? Est ce que le sang te monte à la tête quand t'es pendue ? As tu la sensation d'être à l'envers ? Est ce que l'endroit existe pour toi ? Est ce que t'as peur de tomber ?

Qu'est ce que tu penses des hirondelles ? Est ce que tu compares leurs vol au tien ? T'as des insultes à leurs égards ? Qu'est ce que vous vous dites quand vous vous croisez à la tombée du jour ? T'as déjà essayé de faire l'amour avec une hirondelle ?»

Extrait des questions posées aux chauves-souris

«J'imagine qu'il y a longtemps, 20 000 ans environ, bien avant que les hommes aient quitté l'Eden Arabique pour envahir le monde, j'imagine des rencontres dans ces grottes. Au petit matin, comme des ombres, la colonie des chauves souris et le groupe des hommes se croisent. L'un reposé, l'autre fatigué, comme des travailleurs dans une usine aux trois huit, pas équipés pareil pour entrevoir leurs mondes, mais bien conscients qu'à ce moment de frottement, s'impose à eux le spectacle de l'autre existence».

«En hiver, pendant toutes ces longues nuits d'hiver, au plus profond des cavernes les chauves-souris ralentissent leur cœur et se refroidissent jusqu'au bord de la vie, alors que doit survivre le groupe des hommes en s'enroulant autour du feu, à l'endroit même où les premiers artistes ont peint ce qu'ils connaissaient le mieux : l'élan des bêtes.»

*Extraits du texte «la colocation des grottes»,
Auteurs Gabriel Soulard et Albane Danflous*

Pendant ce temps, en Chine...

Chine	Europe/France
Bian Fu 蝙蝠	Chauves-souris
Longévité	Mort
Bonheur	Malheur
Prospérité	Mauvais sort
Fiançailles	Halloween / avec les sorcières lors du Sabbat
Rouge / Vastes étendues / Vol	Noir / Nuit / cavités
Zhong Kui / Wu yi bian fu	Dracula / Nosferatu
L'étoile de la chance Fuxing 福星 (un des 3 principes suprême du taoïme/ Yang Cheng)	« Le jour du Jugement, les idoles seront jetées aux chauves-souris et aux taupes » (Es.2,20)
-Bat-Man-	

Les cinq bonnes fortunes (wù fū): longévité, richesse, santé, amour de la vertu et mort naturelle. Ces cinq chauves-souris représentent aussi le symbole Yang de prospérité. L'expression « que cinq fortunes frappent à votre porte », wù fū lin mén, est un vœu communément formulé en Chine.

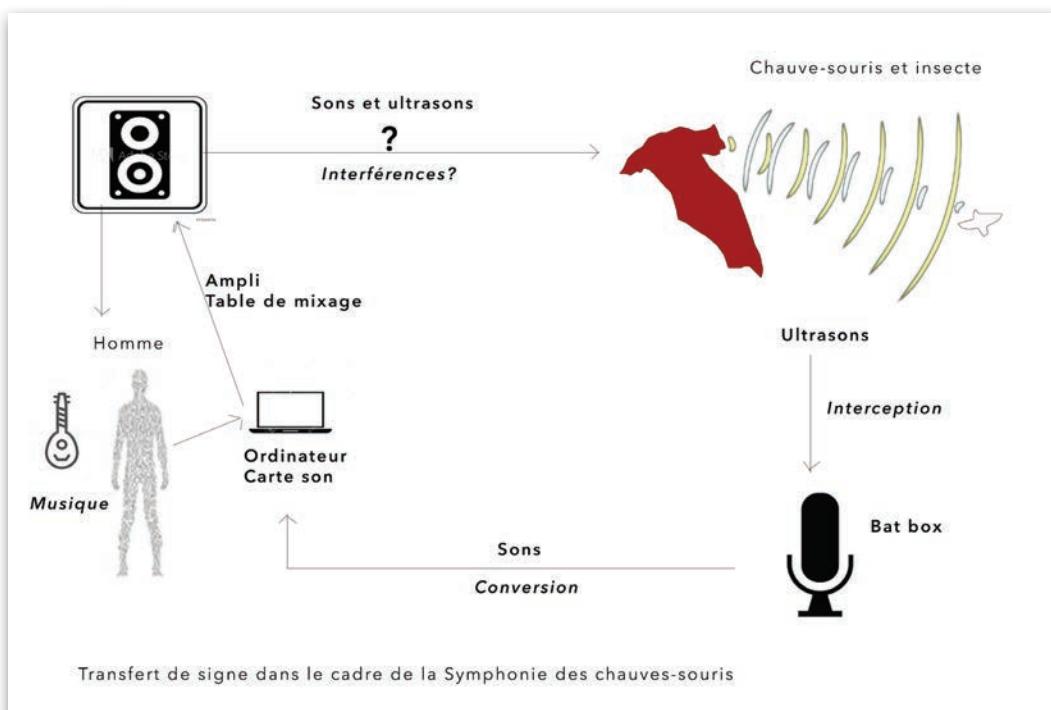
Wù fū pëng shou, un motif très puissant de bonne fortune et de longévité.

Scénographie et technologie

Inspirée des ambiances de veillées mais aussi de l'expérience scientifique, le public est placé en cercle, sans barrière (hormis les distances imposées par les conditions sanitaires) avec les comédiens et comédiennes. La lumière rouge évite d'effrayer certaines espèces de chauves-souris, l'idéal est de commencer le spectacle «entre chien et loup».

Le principe de transfert de signes est d'intercepter des cris sociaux ou de chasse émis par les chauves-souris sous forme d'ultrasons, de les transformer en sons audibles par l'Homme grâce à une «BatBox» puis de les utiliser dans la musique en live, soit en les transformant, soit de manière «brute». Nous adressons ensuite symboliquement des signes (chants, musiques, textes, questions) aux chauves-souris en utilisant la même sonorisation qui permet de retranscrire leurs sons.

Les ultrasons (12 kilo-Hertz à 120 kHz, l'Homme ne perçoit les sons qu'en dessous de 12kHz) sont envoyés à un rythme élevé -10 à 100 signaux par seconde- et parfois à forte intensité (jusqu'à 100dB pour la Noctule!). Ils servent essentiellement à la chasse et sont différents selon les espèces pour s'adapter à des milieux plus ou moins encombrés.

Toutefois des découvertes récentes montrent que certaines espèces, peut être toutes, utilisent les ultrasons pour chanter, les chauves-souris étant des animaux sociaux. Il est donc possible d'imaginer que ces chants soient, au même titre que les oiseaux, captés et que nous puissions y répondre, c'est l'objet du spectacle qui emprunte alors les codes de l'expérience scientifique participative.

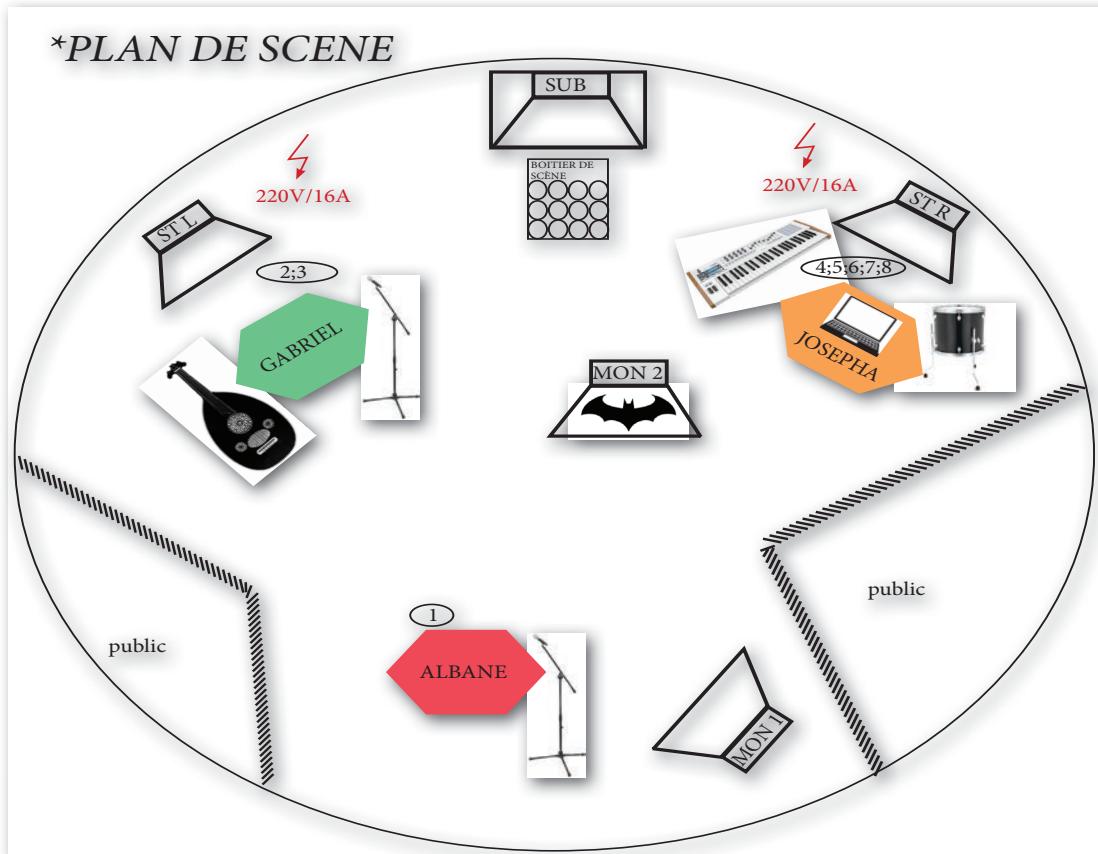
Sortie de résidence à Nantes, aux ateliers Magellan dans le cadre de la saison déconfinée, mai 2020

Besoins techniques

En résidence, un espace de travail à l'intérieur pour pratique musicale et idéalement plateau de jeu, présence de sites de chasse de chauves-souris.

Jauge maximum estimée à 200 personnes suivant le lieu (gradin, autre système pour rendre la scène visible). Le spectacle peut jouer avec une jauge de 50 personnes.

Le fait d'envoyer du son dans la nature n'est pas anodin, il faut éviter la proximité de réelles colonies de chauves-souris, et privilégier des territoires de chasse. Le spectacle fonctionne bien en ville même avec de la circulation automobile à côté (testé en sortie de résidence) mais nécessite toutefois un écrin calme.

En résidence à Uzerche chez Lost in Tradition (les San Salvador), juillet 2020.

La compagnie Mycélium

Théâtre de rue... et de chemin

Nous créons dans les espaces publics, des spectacles de théâtre burlesque questionnant notre rapport à nos environnements naturels, urbains et sociaux.

Créer de l'image dans l'espace public pour interpeller et donner à rêver – La rue, et aussi les sous bois, ou encore la mairie de la commune, sont des lieux publics, ouverts, gratuits, où nous trouvons important d'y créer pour défendre la liberté d'expression et de circulation, pour inviter à la rencontre et à l'interrogation, pour faire un pied de nez à la peur qui cloisonne les espaces du commun et du vivre-ensemble.

Nous créons nos spectacles sous des formes déambulatoires ou en fixe, ainsi que des installations performatives, en interaction sensible avec les publics et les territoires traversés.

Inviter le clown, le burlesque et la poésie à se jouer du réel – Du solo au quintet nos registres théâtraux sont ceux du clown et du burlesque, maniant le détournement et l'absurde avec un regard décalé, poétique et caustique.

Une façon piquante et joyeuse de nous adresser à tous les publics, en les invitant à se questionner en finesse sur le monde et ses curieux usages.

Un projet artistique revisité - Ces Dames Disent est née en 2012 dans l'Orne par un collectif d'artistes (musiciens, clowns, urbaniste). La compagnie a expérimenté en cinq ans, six créations mêlant plusieurs disciplines artistiques dans l'espace public (champs et bitume).

En 2018, la compagnie se concentre sur le projet artistique porté par Albane Danflous (comédienne et clown), et Gabriel Soulard (comédien, musicien et urbaniste) et change de nom pour devenir compagnie Mycélium.

Trois créations en cours

Croûtes – Crédit 2021 pour cinq comédiens interprètes, direction Albane Danflous

La troisième peau de l'homme - Installation et performance sur la philosophie de Friedenreich Hundertwasser, pour une maison gonflable - direction Gabriel Soulard

Un spectacle en diffusion

La STRING – Parodie de balade nature – G. Soulard et A. Danflous

Territoire(s) en-jeu(x)

Le **Bureau d'Innovation Territoriale** : performances et installations urbanistiques (*la maison gonflée, l'enregistreur de vol de territoire, les conférences détournées*)

Créations éphémères de territoires : en collaboration avec des collectivités et des acteurs du territoire (*Foire excentriques pour archives vivantes, Symphonie des Chauves Souris,...*)

Actions artistiques: médiations autour des créations et des diffusions, projets partenariaux et parcours en milieux scolaires et associatifs

Présidente : Laure Pique

Trésorière: Claire Guilloux

Secrétaire: Charles Grzybrowsky

Membre fondatrice: Mélanie Massias

Artistes co(l)porteurs de projet: Albane Danflous et Gabriel Soulard

Chargée de production: Maria-Sophie Boizard

Assistante de production: Alice Thomas

En partenariat avec les réseaux du spectacle vivant, les acteurs scolaires et associatifs de l'Orne et de la Région Normandie.

Avec les soutiens de la Ville d'Alençon, du Département de l'Orne et la Région Normandie.

La compagnie est en résidence permanente à Chapel-Mêle, lieu culturel alternatif d'Alençon (61) initié par la compagnie en 2015.

Elle est membre de la fédération des arts de la rue, et du groupement d'employeur SECRATEB (14).

Calendrier de création

Juillet 2019 (2 jours): création in situ pour les « Hors piste » du festival les Entrelacés.

Février 2020 (3 jours): résidence sur la composition musicale et présentation publique lors du festival De Visu à Chapel-Mêle

Juin 2020 (5 jours) : résidence d'écriture à Lost in Tradition (Corrèze)

Juillet 2020 : (2 jours) expérimentation publique à l'Atelier Magellan (Nantes)

22 au 26 septembre 2020 (5 jours) : résidence de création et présentation publique à festiwild (Drôme)

21 au 25 juin 2021 (5 jours) : Résidence en lien avec le Département 64 et le CPIE Béarn (en cours)

Novembre et décembre 2021 : 2 résidences d'écriture (en cours)

Mars et avril 2022 : 2 résidences de création (en cours)

Eté 2022: sortie de création

Dessin G.Soulard

Contact

Gabriel Soulard – porteur de projet : 06 67 10 38 37

contact@ciemycelium.com
www.ciemycelium.com
www.facebook.com/ciemycelium

41 chemin des Châtelets 61000 Alençon

Compagnie Mycélium (association Ces Dames Disent)
Licence entrepreneur du spectacle 2-1106373 3-1106374