

La Symphonie des Chauves-Souris

Création 2022

Ernest Haeckel, 1899

La Symphonie des chauves-souris

La compagnie Mycélium propose de rentrer en communication, plus précisément d'échanger des signes, avec les chauves-souris à travers un dispositif innovant de détecteur d'ultrasons permettant de chanter et de faire de la musique avec elles.

Entre science joyeuse, textes poétiques et musique électronique, La «Symphonie des chauves-souris» est à la fois une veillée initiatique et une expérience réelle de contact avec d'autres espèces, qui nous invite à prendre conscience de la beauté d'autres manières d'exister.

L'équipe 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...

Tout Public – 50 min

Jauge : 200 à 350 personnes

Spectacle autonome en sonorisation, lumière, gradinage

Pour places publiques, clairières, idéalement entouré d'arbres

Extérieur à la tombée de la nuit

Equipe : 4 personnes en tournée

Textes, mise en scène : Albane Danflous

Conception, textes, éthologie, musique (Laouto, chant) et jeux : Gabriel Soulard

Musique (électronique, percussions), régie, ingénierie ultrasons : Florian Olivier

Textes, jeu : Delphine Claudel / Albane Danflous en binôme

Création musicale: Josepha Pelpel, Gabriel Soulard

Scénographie et oreille extérieure : Florian Olivier

Création lumière : Emmanuelle Roux

Production : Compagnie Mycélium

Aide à la création : CNAREP Le Fourneau, Département 61, Région Normandie, Département 64, Festiwild (26), communauté de communes Aunis Atlantique (17).

Accueil en résidence, préachats : Chapel-Mêle (Alençon, 61), Lost in tradition (19), Atelier Magellan/Interstices (44), Festiwild (26), CPIE Béarn et Communauté de communes Adour Madiran (65), Morlaix Communauté en partenariat avec le CNAREP Le Fourneau - Brest (29), communauté de communes Aunis Atlantique (17), Quai des Chap's Nantes (44), Big Boiseau (44), Parc naturel régional Normandie-Maine (61).

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 «*éthosémiotique 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 évolue 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.

Symphonie (Littré): Réunion de voix, ensemble de sons (sens primitif)

Photo: Demi-sel production 2022

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 ce canular, 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 lors du Festival Déconfiné organisé par l'Atelier Magellan à Nantes.

En septembre 2020 l'équipe artistique reprend le canevas amorcé, et propose une forme de 45 minutes au Festival « Festiwild » en Drôme suite à une semaine de résidences. Les musiques et les textes sont des créations originales de la compagnie.

En 2021, le travail se concentrera sur le développement de la narration (CPIE Béarn/Département 64), 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.

2022 sera la dernière phase de création, avec une création lumière, et l'aboutissement du dispositif technique en lien avec le jeu. La sortie de création est prévue pour le printemps 2022 en lien avec l'action territoriale de Morlaix Communauté (29) sur la vie nocturne.

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
Longévitité	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 taoïsme/ 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 fù): longévitité, 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 fù lin mén, est un vœu communément formulé en Chine.

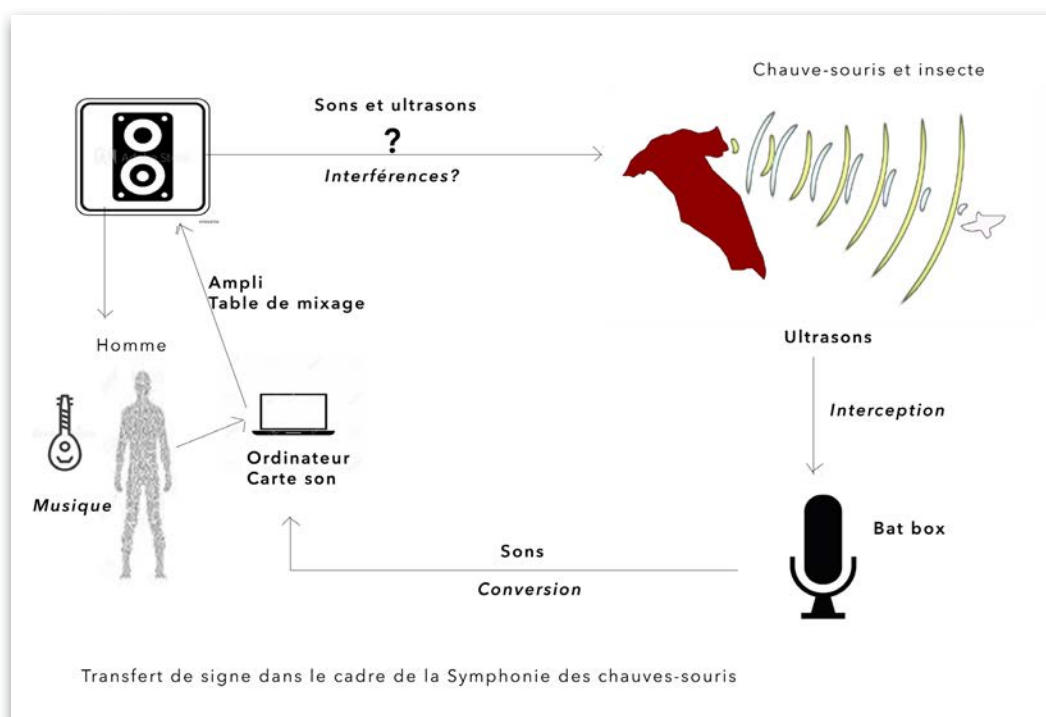
Wù fù pēng shou, un motif très puissant de bonne fortune et de longévitité.

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.

Photo: Demi-Sel
Production - Cnarep
Le Fourneau Brest

Besoins techniques

Cf. Fiche technique complète.

Jauge maximum de 350 personnes avec gradins et moquettes fournis par la compagnie. L'implantation nécessite une alimentation électrique 200 V 16A.

Le fait d'envoyer du son n'est pas anodin, il faut éviter la proximité directe de colonies de reproduction 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.

Photo: Demi-Sel Production - Cnarep Le Fourneau Brest

La compagnie Mycélium Théâtre de rue... et de chemin

La compagnie Mycélium est portée par un écologue et une comédienne qui ont fusionné leurs compétences pour aborder des sujets écologiques par le biais du spectacle vivant.

Nous créons pour les espaces publics, des spectacles de théâtre transdisciplinaire et des écritures pour les territoires, questionnant avec humour et engagement nos liens à nos environnements naturels et urbains et aux différents être vivants qui les occupent.

La rue, la place, et aussi les sous bois, ou encore une salle de réunion de la mairie de la commune, sont ces lieux publics, ouverts, où nous trouvons important de créer et de jouer, comme une tentative de décroquer ces espaces communs pour y poser nos questions et y proposer nos imaginaires.

Nous observons et interrogeons la capacité de l'Homo sapiens occidental à évoluer dans son environnement. Qu'est ce qu'il construit ? Qu'est ce qu'il détruit ? Qu'est ce qu'il comprend ? A t'il vraiment un plan ? Sur une échelle de 1 à 10, combien se sent-il seul dans son entreprise ?

Nos écritures interagissent avec les paysages vivants et mouvants, urbains et ruraux; sur la base de ces motifs nous plongeons dans le réel avec un théâtre burlesque, physique et sensible, afin de proposer d'autres imaginaires sur nos rapports aux vivants. Tout en grattant un peu quand même.

Albane Danflous et Gabriel Soulard, écrivent, créent et jouent avec la complicités et les compétences d'artistes, de techniciennes et techniciens, des spectacles mais aussi des balades, des «concertations déconcertantes», des réunions professionnelles ou citoyennes, des interventions en milieu scolaire, à la confluence des Arts et des Sciences.

Une création en cours:

Notre troisième peau - création 2024, manifeste pour un habitat moins carré

Trois spectacles en diffusion:

La symphonie des chauves-souris - création 2022

Croûtes, célébration terreuse – création 2021

La STRING, parodie de balade nature – création 2016

Projets de territoires:

Concertations déconcertantes (2018, 2019, 2022) : concertations sur des sujets territoriaux et écologiques à destination de la population, mis en scène et portés par le jeu.

Projet théâtral et écologie en lycées (2016, 2021, 2022): médiations autour des créations et des diffusions, projets partenariaux et parcours en milieux scolaires et associatifs.

Responsables artistiques: Albane Danflous et Gabriel Soulard

Chargée de production: Benjamin Bedel

Chargée d'administration: Sabrina Oltmanns

La compagnie adhère:

Fédération nationale des arts de la rue

Chapelmele, Alençon

Mouvement de l'urbanisme culturel

Contact

Benjamin Bedel - chargé de production diffusion
0 6 83 01 93 70 / production@ciemylum.com

Albane Danflous – artistique - conditions d'implantation
06 89 58 97 31 / contact@ciemylum.com

www.ciemylum.com
www.facebook.com/ciemylum

Dessin G.Soulard

Compagnie Mycélium
41 chemin des Châtelets 61000 Alençon
Licence entrepreneur du spectacle R2020-006677 et R2020-006676

Soutien financier de:

