

CORPS-FORÊT(S)

installation sonore et performance dansée en forêts
création COLLECTIF ERRANCES

Avec le soutien de l'Institut Français, la Ville de Lille, le Département du Pas-de-Calais, la DRAC Hauts de France dans le cadre des Plaines d'été, l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse, le Consulat Français au Québec, l'Association Nuits des Forêts et la Station Biologique de Paimpont/Université de Rennes (35).

Résidences Le Lieu à Gambais (78), La Bascule Argoat à Plouray (56), La Caserne Bascule à Joigny (89), l'Espace Art Nature/Le Vieux Couvent (Québec) et la Station Biologique de Paimpont/Université de Rennes (35)

GENESE DU PROJET

J'ai grandi près de la **Forêt de Mormal, dans l'Avesnois** (département du Nord de la France). Menacée par l'exploitation abusive de ses ressources naturelles, je l'ai vu et je la vois dépérir, perdre de sa couleur et de son histoire. J'ai l'impression, en la voyant, de perdre moi aussi un morceau de mon histoire, de mes racines. Je la traverse encore régulièrement et cela me bouleverse.

La fragilité des forêts me bouleverse et c'est pourquoi je me suis dirigé vers un projet humain qui puisse déposer une petite graine dans nos consciences collectives. Construire un projet artistique certes mais créer un spectacle qui puisse s'ouvrir à une dimension sociale.

Corps-Forêt(s) est né de mon envie et mon besoin de relier la sensibilité de l'humain à la sensibilité du végétal. Aller vers un collectif vivant. Aller vers une corporéité construite de liens.

Les arbres sont intelligents et irremplaçables, si nous pensons comme eux, il y a encore de l'espoir.

Regarder le monde naturel avec respect, c'est ce qui pourrait peut-être nous sauver.

Mélody Blocquel

UNE CRÉATION ENTRE LA FRANCE ET LE QUÉBEC

Corps-Forêt(s) vous invite à une expérience sensible de re-connexion au vivant. De juin 2021 à juin 2022, l'équipe a parcouru différentes forêts de France et du Québec pour en saisir leurs vibrations. Saisir également les vibrations des habitant.e.s qui, par leurs relations, leur solidarité, leurs échanges, font forêt. Ce sont ces voix, les différents points de vues et initiatives qui parsèment la bande de l'installation sonore.

Suite à l'invitation de l'**Espace Art Nature de Neuville** (Le Vieux Couvent), et avec le soutien de l'**Institut Français, de l'Office Franco Québécois pour la Jeunesse** et de la **Ville de Lille**, l'équipe de cette création est partie à la rencontre des forêts du Québec en juin 2022. Une résidence accompagnée par l'Espace Art Nature de Neuville qui a permis à la fois de créer notre projet artistique dans des forêts différentes et également de rencontrer des scientifiques, militant.e.s, habitant.e.s, artistes...

Ce projet est devenu un projet entre la France et le Québec, entre notre pays et un continent dont l'histoire est véritablement construite sur et avec la forêt.

PROPOS ARTISTIQUE

Corps-Forêt(s) est un projet sur **l'intelligence des arbres**, sur la vie passionnante des forêts : les arbres sont dotés d'intelligence, de mémoire, de générosité, de sensibilité, de réseaux fantastiques de communication, d'entraide et de coopération qui devraient questionner nos valeurs à nous, êtres humains. Invisible à l'œil nu, par extrême lenteur, les végétaux dansent pour s'équilibrer et équilibrer la vie autour d'eux, pour accéder à la lumière, pour se protéger.

Nous relier à la générosité et à la sensibilité profonde du végétal, sentir les vibrations et les énergies des arbres dans nos corps sensibles, parfois sous la terre, parfois dans les hauteurs vertigineuses de la forêt, et en faire une composition de liens, d'êtres vivants, de magie...

Pendant la création, différents points nous ont amené vers une création axée sur le sensible, **la rencontre entre le vivant, la sensibilité de la nature et la puissance des forêts** :

. **La proprioception du végétal.** Les arbres sont capables de sentir leurs corps, de se situer dans l'espace, de percevoir les sons et les odeurs, de distinguer leurs voisins et de discuter avec eux. Capables de mouvements rapides, fondés sur le gonflement réversible de certaines cellules, ou de mouvements lents, liés à la croissance, grâce auxquels ils se redressent, se courbent, tournent.

. **La générosité, la coopération.** Imaginer les différentes trajectoires, flux, de la partie aérienne et du système racinaire, ce super organisme intelligent qui se coordonne, **véritable vecteur de lien social.**

. **La mémoire et la part d'imaginaire des forêts** : un monde écarté, qui dépayse, enchante et terrifie. Elles sont notre mémoire culturelle et les frontières qui nous définissent.

. **L'ancrage, les territoires en lutte** ou comment **habiter son territoire et en prendre soin.**

La forêt est le point de convergence des catastrophes environnementales et des luttes qui agitent notre monde actuel. Elles ont été et sont encore un refuge, un lieu politiquement sensible. Nous avons besoin de nous relier à quelque chose d'essentiel et vital, qui nous permet de respirer et de porter un œil bienveillant sur notre monde et sur son avenir.

PROCESSUS DE CRÉATION :

- Les **recherches et analyses scientifiques**. Grâce aux écrits, aux documentaires et aux rencontres avec des chercheurs et chercheuses qui enquêtent sur la sensibilité et la mobilité des plantes. *Nous avons eu l'occasion par exemple d'être en résidence au Centre Biologique de la Forêt de Paimpont (Université de Rennes) ou encore de rencontrer des chercheuses de l'Université Laval à Québec.*
- Les **rencontres avec celles et ceux qui FONT FORÊT**, c'est à dire : celles et ceux qui développent des initiatives sur un territoire pour créer du lien vivant et puissant, qui créent une autre manière de fonctionner ensemble, de développer un « vivre ensemble » remplie d'entraide et de solidarité.
 - . Rencontrer et questionner les **habitants des territoires**. Comprendre comment ils vivent près de leurs bois, comment ils en sont imprégnés, leurs histoires, leurs racines.
 - . Rencontrer et suivre des **associations et activistes** qui agissent pour préserver l'écosystème, la biodiversité des forêts et qui s'opposent à toutes les menaces et exploitations abusives.*Exemple : en juillet 2021, chez Bascule Argoat, tiers-lieu basé à Plouray dans le Morbihan, nous avons rencontré les jeunes activistes de ce lieu situé au milieu d'une forêt mais aussi d'autres initiatives vivantes sur ce territoire Centre Ouest Bretagne. Partage de savoir-faire, entraide... un réseau appelé « le groupe du dimanche » regroupe maintenant 150 personnes qui « font forêt » ensemble.*

Le lien social : un point commun entre l'arbre et l'humain.
- **La création chorégraphique, le sensible, le mouvement authentique, écrire le mouvement** en se laissant surprendre par les échos de la forêt dans nos corps.
- **La création de la pièce sonore poétique**, l'installation sonore. Nous avons enregistré toutes les rencontres avec les habitants, les scientifiques, les activistes et autres personnes ayant des choses à raconter sur les forêts... Ces paroles nous les retrouvons dans la pièce sonore finale. Ainsi que nos mouvements en forêts, les sons de chaque forêt que nous parcourons ainsi que nos textes poétiques écrits dans l'instant. Il s'agit de garder une trace autrement, de garder une trace de nos passages et de faire voyager les territoires dans d'autres territoires, les forêts dans d'autres forêts...

LA FORME

Corps-Forêt(s) est une **création mêlant installation sonore et performance dansée.**

Créée pour être jouée en forêts ou autres grands espaces arborés. Une expérience immersive pour le public, chacun ne pourra y voir - pourra y vivre quelque chose de différent.

Cette proposition immersive est composée d'une installation sonore (écoute au casque sous une tente) et d'une performance dansée, non loin l'une de l'autre. Nous parlons ici de danse in-situ, danse de l'instant présent : les mouvements des artistes réagissent aux énergies de la forêt. **Une ode à l'intime, à la respiration, à la lenteur donnant une autre place au public qui, pour vivre cette expérience avec bienveillance, sera libre de se déplacer entre les deux, de fermer les yeux, de bouger, de s'asseoir, de rester 3 min, 30 min, 3h...**

Dans la forêt, nous définirons un espace de jeu, en collaboration évidemment avec la structure qui nous accueillera. L'envie est aussi de faire re-découvrir « autrement » une forêt à ses habitants.

Le public ne suivra pas de guide, ni de sentier mais sera libre de vagabonder entre les deux parties qui ne seront pas très éloignées l'une de l'autre.

Une **carte illustrée en papier** sera distribuée au public. Cela leur donnera quelques clefs de compréhension du projet, de pourquoi nous sommes là et de ce que nous avons traversé

INFOS

Forme autonome et tout public pour **forêts et grands espaces arborés**
durée d'ouverture 3h

Nous serons totalement autonomes techniquement.

Il s'agira d'une forme légère, se déployant dans des espaces où il n'y a pas d'accès électrique.

L'installation sonore sera un dispositif autonome sur batterie et nous serons autonomes sur le montage.

INSPIRATIONS

- « *Être Forêts, habiter des territoires en luttés* », Jean-Baptiste Vidalou (édition Zones).
- « *Arpenter le paysage. Poètes, géographes et montagnards* », Martin de La Soudière (édition anamosa)
- « *Un an dans la vie d'une forêt* », David G.Haskell (édition Champs)
- « *Forêts, promenade dans notre imaginaire* », Robert Harrison (édition Champs)
- « *Avant que naisse la forêt* », Jérôme Chantreau (édition Les escales)
- « *Encabanée* », Gabrielle Filteau-Chiba (édition Le mot et le reste)
- Travaux de **Francis Hallé**, botaniste français, spécialiste des forêts tropicales.
- « *L'intelligence des arbres* », film documentaire de Julia Bordel, Guido Tolke et Jan Roeloffs.
- « *Flore* », court-métrage de Sophie Lecuyer
- « *Le Grand Bal* », film documentaire de Laëtitia Carton
- « *Walden* », film documentaire de Daniel Zimmermann

L'ÉQUIPE

Mélody BLOCQUEL - Conception, coordination artistique et interprétation.

Mon premier projet fut la création en 2006 de l'Association Musik'Art, pour un développement culturel en milieu rural, dans l'Avesnois (59), au sein de laquelle j'ai dirigé sept éditions du Festival Musik'Art. Formé très jeune à la danse, je me suis dirigée vers le théâtre-dansé en suivant plusieurs formations à l'Université Lille3, au Gymnase à Roubaix et lors de stages avec Maguy Marin, les Ballets C de la B, Daniel Linehan, Nadia Vadori-Gauthier. J'ai suivi une formation en production de projets artistiques et culturels et une formation

écriture et manipulation de marionnettes avec Camille Trouvé. Ma pratique du yoga et de la méditation au quotidien m'a également amené vers la danse contact-improvisation, auprès de Sabrina Mirailès et Alain Montebran, pour un autre regard sur la danse, construit de bienveillance, d'humanisme. En 2012, je co-crée avec Laurine Pilarski le *Collectif errances* afin de démarrer un travail entre le corps et la matière. Je m'intéresse à l'objet, à la marionnette et au textile. Trois créations ont vu le jour dont **Festin**, sorti en 2016, une écriture hybride mêlant théâtre dansé et marionnette qui développe différents registres de corps autour du rituel du repas. Une nouvelle création vient de sortir, *Le Moulin Fauve*, en co-écriture avec Maud Persyn et Sarah Goncalves. Un spectacle mêlant danse et marionnettes sur l'acceptation à être soi-même. Parallèlement et depuis 2019, je développe cette recherche de danse in-situ en forêts. En 2019, je participe également au spectacle-performance, *Es lo que hay*, de Alejandro Russo/Cie *La Malagua* et je fais parti du Laboratoire d'expérimentation Chorégraphique de cette même cie basée à Lille, dirigée par Scheherazade Zambrano et Alejandro Russo. C'est au sein de ce labo que je rencontre et danse avec Madeline Wood et Paul-Emmanuel Chevalley. En 2021, je coordonne l'espace TADAM lors du FMTM de Charleville-Mézières (08) et je co-crée avec Laurine Pilarski le spectacle *Les Lueurs*, une lecture-musicale pour parler de deuil, de paysages et d'animaux totems.

Madeline WOOD - Interprétation et écriture. Création visuels.

Artiste plasticienne et performeuse basée à Lille, France. Mon travail s'articule autour du mouvement et de son écriture. J'essaie inlassablement de saisir l'insaisissable. L'éphémérité de la danse, du geste quotidien à la chorégraphie. La performance, la partition ou encore le dessin ou la vidéo sont autant d'outils qui me servent à épaissir les traces du passage du corps, de façon obsessionnelle. Formée à l'École Supérieure d'Art et de Design de Valenciennes, j'ai depuis pris part à plusieurs collectifs d'artistes, continué ma recherche lors de résidences, tentant le plus souvent de me confronter à de nouveaux paysages. En 2015, j'ai également créé en collaboration avec Léa-Anaïs Machado, *Les Piñatas*, maison d'édition qui se veut laboratoire de créations collectives avec laquelle nous travaillons à faire découvrir des livres polymorphes à un large public.

Paul-Emmanuel CHEVALEY - Interprétation et écriture.

Artiste formé en jonglerie et acrobatie à l'école de cirque la FLIC, à Turin (2013-2015), puis au Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme (2015-2018), il se perfectionne en danse lors de stages au Garage29 (Bruxelles), à Deltebre Dansa (Espagne) et au 188 (Lille) au sein de la Cie *La Malagua* au sein de laquelle il rencontre et danse avec *Mélody Blocquel* et *Madeline Wood*. En 2018, il crée la Cie *Tourne Au Sol* et les spectacles *Passer Entre* (création 2021) et *HAÏKU(S)* (création 2023). Il travaille également avec la Compagnie Première Intention (Projet Allo Jonglage), avec la Cie *La Malagua* (ateliers et recherches chorégraphiques, performances), les Rencontres de l'Audiovisuel (Projet cirque et mapping) et rejoint le *Collectif Errances* en janvier 2021 sur le projet *Corps-Forêt(s)*.

Quentin CONRATE - Captations et réalisation des pièces sonores, écriture et interprétation.

C'est d'abord comme batteur que *Quentin Conrate* a découvert le son et sa projection dans l'espace. C'est par l'étude de la danse, de la scénographie et de la philosophie esthétique qu'il peut aujourd'hui ouvrir sa réflexion sur le sonore diffusé dans un espace dans un sens plus large. Son usage de la batterie s'est depuis augmenté de l'apport du field recording, et il pratique l'un comme l'autre dans différents projets.

Il est membre de plusieurs compagnies de spectacle vivant : *Zone Poème*, dirigée par *Mélodie Lasselin* et *Simon Capelle*, comme compositeur et interprète sur les pièces *Barbare* et *Prophétie* ;

ou encore depuis 2015 avec *La Barque*, compagnie de théâtre musical dirigée par *Frédéric Tentelier*. Il rejoint le projet *Corps-Forêt(s)* en 2020 lors d'une résidence labo dans les forêts de pins des Landes et continuera cette aventure pour accompagner à l'écriture et permettre la captation sonore lors des résidences et projets de territoires.

Et également...

Sarah BARAKA regard extérieur

Perrine Wanegue création costumes

LE COLLECTIF ERRANCES

Le **Collectif Errances** développe des créations autour de la **danse, la marionnette et la matière, les arts de la parole, la poésie et la musique**, s'engage vers des écritures sensibles, oniriques et poétiques qui peuvent mêler les disciplines. Le collectif porte depuis sa création en 2012 des spectacles jeune public mêlant mouvement et marionnette (*Errances* en 2012, *Fragile* en 2012, *Festin* en 2016, *Le Moulin Fauve* en 2021), des performances in-situ (*Survivre à la Balade* en 2021 et *Corps-Forêt(s)* en 2022/2023), des formes musicales (*Chicago May* en concert, *Les Lueurs*, lecture-musicale créée en 2021 et *Peuplées* en 2023), des ateliers, projets participatifs ou encore l'organisation de festivals.

Nous défendons des **thématiques fortes à destination du jeune public et du tout public** : la différence, le rapport au corps, le vivre-ensemble, le deuil et la reconstruction, la re-connexion à la nature, la re-connexion au vivant, au monde et à la terre, l'intelligence des arbres et la protection des forêts.

2021 fut une année riche en projets, avec la sortie de deux nouveaux spectacles et la naissance d'un partenariat avec le **Collectif [23h50]** pour l'accueil en production déléguée de leur spectacle mêlant marionnette et choré-signe, *Au Fond des Mers*. Et surtout avec la coordination d'un espace **OFF sur le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières :TADAM** – dédié à la création jeune public marionnettes des Hauts-de-France qui a accueilli spectacles, concerts, ateliers, rencontres... Un beau partenariat avec la Ville de Charleville-Mézières - Cité Internationale de la Marionnette - qui tend à se pérenniser pour d'autres événements.

En 2022, le Collectif errances tourne ses spectacles en France, en Allemagne et au Québec ; et co-crée un lieu de travail et de diffusion à Lille, dans le Quartier de Moulins, "**Mains Fortes**", en partenariat avec le collectif de micro-édition *Les Piñatas* et la tatoueuse et illustratrice *Fanny Piñel*. Né de l'envie de proposer ensemble un espace collectif, inclusif et bienveillant, **Mains Fortes** va nous permettre de déployer nos projets sur le quartier et au-delà !

CONTACTS

Collectif errances - 415 rue Léon Gambetta 59000 Lille c/ MAINS FORTES 12 place J.Febvrier 59000
Lille SIRET 830 837 332 000 14 / APE 9001z / Licence 2021-000729 – Représenté par Sabrina Marion,
présidente. **+33 (0) 698.114.148 collectif.errances@gmail.com** www.collectiferrances.com