

**LE VIVANT
ET MOI,**
une seule et
même histoire

théâtre
marionnette
objets animés

Une création légère
qui invite le vivant
dans la salle de classe

À partir de 10 ans
D'après divers ouvrages
autour de la pensée
du vivant

Mise en scène
Valentina Arce

*Quand on est
en train d'observer
le vol d'un rapace
ou une orchidée,
on oublie son ego, un peu
comme on oublierait
son parapluie.*

Baptiste Morizot
Manières d'être vivants

LE VIVANT ET MOI, une seule et même histoire

Un spectacle immersif et participatif,
pour réinventer nos liens avec le vivant

SYNOPSIS

Une jeune fille, qui jusque-là se réfugiait derrière son téléphone portable, se voit un jour transformée. Assise dans un square, un volatile incongru se pose sur son bras : une corneille. En suivant à tire-d'aile, cet oiseau fascinant, elle va découvrir dans ses recherches, que, tout comme elle, des chercheuses et chercheurs ont vu leur existence transformée par des rencontres intimes et puissantes avec d'autres êtres vivants.

De ces révélations, elle va imaginer une expérience ludique et sensorielle qu'elle porte dans les classes, en nous invitant à donner attention aux êtres fabuleux qui composent, et maintiennent en vie, les écosystèmes dans lesquels nous sommes immergés.

En suivant le cours de l'eau, cette ambassadrice du vivant, nous ouvrira une série de micro-mondes. Nous serons précipités dans une rivière australienne face au crocodile marin, puis dans le monde minuscule et vibratoire des araignées au milieu de la mousson balinaise. Nous tenterons de décoder le langage des cachalots et observerons la symbiose du plancton dans les abysses. Et, en remontant vers le soleil, pour un dernier périple, nous pourrons nous immerger dans les brumes de la Forêt de nuages amazonienne, où la respiration des arbres fait, littéralement, voler la rivière.

ÉCRITURE SCÉNIQUE & SCIENCES HUMAINES

Une conception sensorielle pour une salle de classe

L'IDÉE

Le théâtre visuel de la Cie Shabano souhaite plonger les jeunes dans l'actualité des penseurs du vivant. Car si ces pensées sont en plein essor, les collégiens comme les lycéens y ont toutefois plus difficilement accès.

Partant d'un deuxième constat, celui qu'à l'école il y a peu de place pour le sensoriel, l'expression physique et l'émotion, c'est avec une forme scénique qui porte ces éléments que le Shabano souhaite s'adresser aux jeunes pour instaurer une relation, ludique et métaphorique, **afin de soulever la nécessité de réinventer notre lien avec le vivant. Il s'agit donc d'une expérience participative et immersive.**

POURQUOI UN SPECTACLE DANS LA CLASSE ?

Nous voulons que la magie scénique s'impose, dans l'espace en apparence immuable de la salle de classe. Nous avons donc le désir de proposer aux jeunes une forme immédiate d'écriture scénique, une réflexion mûre à la hauteur de leurs propres questionnements. De leur donner la sensation que l'urgence des questions posées n'a pas besoin d'un théâtre.

S'agissant du vivant, quatre mots d'ordre ont très vite fait partie de notre alphabet de création :

ÉMOTION ET SENSATION

L'émotion, parce qu'elle est fixatrice de mémoire, sera le point de départ des histoires intimes de nos récits. La sensation, à travers la création d'une nappe sonore sensorielle, est déclenchée à vue par un régisseur/bruiteur. Des images, des textures et des récits étonnants nous plongeront dans des sons de nature, pour nous faire éprouver cette relation d'interdépendance avec le vivant : tout est lié.

IMMERSION ET PARTICIPATION

Un dispositif scénographique inventif et enveloppant transformera la salle de classe, au croisement entre la scénographie et l'objet manipulé, pour déployer ensemble et progressivement la complexité d'un système qui nous relie les uns aux autres, au sein d'une merveilleuse horlogerie que nous sommes en train de dérégler. Nous inviterons les élèves à une réception active du spectacle, avec des formes de participation ludiques et concrètes comme le soundpainting, pour ne jamais cesser d'avoir en tête que la pensée et le corps sont les deux antennes, à part égale, de notre intelligence.

La science ouvre des horizons inconnus que l'art s'empresse de sillonner. L'exploration ne fait que commencer. La terre est vaste et notre émerveillement sans fin.

Stéphane Durand (Avant propos d'*Héliosphéra fille des abysses* de Wilfried N'Sondé. Éd. Actes Sud)

NOTE D'INTENTION

Aujourd'hui plongée dans ma vie citadine, je me demande, "pourquoi", alors que nous connaissons le danger qui guette notre planète et ses habitants, nous restons souvent passifs ? Et avec cette question, la forêt amazonienne qui a vu naître mon père et peuplé mon imaginaire d'enfant, me revient, et avec elle les voix de ses habitants.

C'est en recherchant une connexion intime qui me relie au vivant, que j'ai été saisie par la notion d'*écobiographie**. Cette notion développée par le philosophe Jean-Philippe Pierron dans son livre *Je est un Nous*, est une plongée vertigineuse dans la chair à vif de notre relation passée ou présente au vivant. Elle saisit de façon captivante cette part intime, faite de souffles, de parfums et de textures, de "toutes les capillarités secrètes...qui nous lient et nous relient aux autres, aux animaux, aux végétaux, aux paysages...". Cette histoire, que chacun a sans doute éprouvée, peut nous permettre de plonger dans les interdépendances qui nous relient au vivant, dans les liens complexes et émouvants entre nous et les habitants "plus qu'humains" qui peuplent la Terre.

D'autres récits écobigraphiques de chercheurs et de scientifiques se sont invités à ma recherche. J'ai l'intention avec la création *LE VIVANT ET MOI, une seule et même histoire* (titre provisoire), de créer une forme théâtrale légère qui puisse faire irruption dans la salle de classe, afin de vivre une expérience nouvelle, au contact de récits écobigraphiques puissants. C'est dans l'interdisciplinarité intrinsèque aux arts de la scène que notre équipe toute entière trouvera les manières de mener cette expérience.

Le son sera nourri d'une composition musicale faite avec des enregistrements de la nature. Les objets s'animeront pour mobiliser nos affects et éveiller notre écoute des autres territoires, et garder l'espoir d'un avenir possible, pour l'ensemble du vivant, dont nous ne sommes qu'une infime partie sur la terre.

Valentina Arce, Metteure en scène

En Amazonie, le Shabano est un auvent semi-circulaire en feuilles de palmes ; sous cet espace de vie communautaire se partagent la nourriture, le travail, le repos, le sommeil et les contes.

la compagnie

le Shabano

Depuis sa création en 2005 par la metteuse en scène franco-péruvienne Valentina Arce, le Shabano explore les langages scéniques touchant la diversité culturelle du jeune public. Pour le Shabano, l'adaptation théâtrale est l'espace où s'imbriquent les mots, la musique, le langage du corps de l'acteur et de la marionnette afin de créer une écriture scénique visuelle, habitée et poétique.

Le théâtre d'objet et la matière ouvrent un nouvel espace d'exploration pour le Shabano en 2020 avec la création du spectacle **Le Bleu des Abeilles**, adaptation en papier animé du roman de Laura Alcoba, auteure argentine, paru chez Gallimard en 2013.

des actions artistiques fortes

Le Shabano aime construire, imaginer, interagir avec ses partenaires et que les actions artistiques soient **le résultat d'une rencontre**. Ses résidences artistiques se caractérisent par l'innovation et la pluridisciplinarité, souvent en lien avec la Maison du Geste et de l'Image (Ville de Paris). Bande-son, vidéo, mouvement, texte, théâtre d'objets, arts urbains, danse contemporaine, écriture, tout support devient pour nous un moyen de libérer l'expression, **"l'envie de dire" des plus jeunes**.

Les réflexions nées de nos créations doivent continuer de faire leur chemin après le spectacle. Deux résidences sont déjà lancées en région parisienne et peuvent être inspirantes pour nos futurs partenaires :

Projet La Nature et Moi - Je suis, nous sommes.

Montage d'une exposition photographique et d'écriture radiophonique. Techniques de l'innovation et des nouvelles technologies en image et son, au sein du collège. Dispositif Art pour Grandir (Ville de Paris).

Projet La Nature et Moi - Ma Parole pour le Vivant

Initiation à l'art de la parole et au théâtre d'ombres. Argumentation écrite par les jeunes en défense du vivant. Innovation et nouvelles technologies : la création d'un podcast.

LE VIVANT ET MOI, une seule et même histoire

D'après "JE EST UN NOUS" de Jean-Philippe Pierron
(Éd. Actes Sud / Mondes Sauvages)

Production : Théâtre Shabano

Avec le soutien : Département du Val-de-Marne, Théâtre Halle Roublot (94), Théâtre Antoine Watteau à Nogent-sur-Marne (94), LE SEL de Sèvres (92) , Cie Les Rémouleurs (93), Cie Tro Héol, Cie conventionnée par la DRAC Bretagne (29), Centre culturel Jean Vilar et Conservatoire de Musique de Champigny-sur-Marne (94)

Pré-achats possibles en vue de développer un travail de territoire et d'éveil au vivant pour des classes de collège et de lycée.

DISTRIBUTION EN COURS...

Mise en scène et conception : Valentina Arce

Dramaturgie : Marion Platevoet

Scénographie : Jane Joyet

Interprète : Mailys Habonneaud

Création sonore avec des sons du vivant : Mélija Roger et Sergio Roa

Conseil à l'écriture et en lien avec la notion biologique

du vivant : Julieta Cánepa

Collaboration à la mise en scène : Mélicia Baussan

Régie plateau et interprétation : Simon Belot

Production & diffusion : Amandine Marseguerra et Yasna Mujkic

Graphisme : Pauline Beekandt et Marion Rovira Tetu

contacts

VALENTINA ARCE • Conceptrice du projet
valentina.arce@shabano.fr

YASNA MUJKIC • Chargée de production
yasna.mujkic@shabano.fr

AMANDINE MARSEGUERRA • Chargée de diffusion
amandine.marseguerra@shabano.fr • +33 (0)6 34 45 57 40

COMPAGNIE SHABANO

Maison du citoyen et de la vie associative
16 rue du Révérend Père Lucien Aubry 94120 Fontenay-sous-Bois

Pour suivre toute notre actualité : www.shabano.fr

Facebook : Théâtre du Shabano / Instagram : [theatre_du_shabano](https://www.instagram.com/theatre_du_shabano)

La compagnie Shabano est soutenue par le département du Val de Marne au titre de l'aide au développement des équipes artistiques

