

La Vie Secrète des Forêts

(titre provisoire)

Un texte original de Julie Rossello-Rochet

Inspiré de *La vie des arbres*, une conférence pour la jeunesse du botaniste Francis Hallé, et enrichi de mythes de la forêt amazonienne

Mise en scène et conception Valentina Arce

Nahomi Del Aguila, *El Arbol que llora*, (L'arbre qui pleure) sérigraphie textile

“L'arbre est un organisme tellement généreux qu'il offre son ombre à ceux qui viennent de l'abattre.”

Lord Bouddha, cité dans *La Vie des Arbres* de Francis Hallé

La Vie secrète des Forêts

Équipe de création

Durée : **1 heure**

Public : **8 - 12 ans**

Mise en scène et conception : **Valentina Arce**

Écriture et adaptation : **Julie Rossello-Rochet**

Interprétation et manipulation : **Inès Dill Camara (ancienne élève de l'ESNAM) et un·e deuxième marionnettiste issu·e de l'ESNAM**

Scénographie : **Jane Joyet**

Dramaturgie : **Marion Platevoet**

Collaboration à la mise en scène : **Mélicia Baussan**

Création et recherche visuelle : **Olivier Vallet et Mélusine Thiry**

Création sonore : **Dorian Vernet**

Création lumière : **Olivier Vallet**

Conseil sur l'iconographie et la culture d'Amazonie : **Nahomi Del Aguila**

Production : Yasna Mujkic et Maite Tabaoda

Calendrier de création

Du 19 au 23 mai 2025

Du 24 au 27 juin 2025 au **Théâtre Jean-François Voguet**, Fontenay-sous-bois

Du 13 au 17 octobre à l'**Espace Périphérique**, Paris

4 semaines de création entre janvier 2026 et novembre 2026
(recherches en cours)

Création à l'automne 2026

Partenaires

Actés : Aide à la résidence de recherche de la Ville de Paris, Théâtre Jean-François Voguet (Fontenay-sous-Bois 94), l'Espace Périphérique (Paris 75)

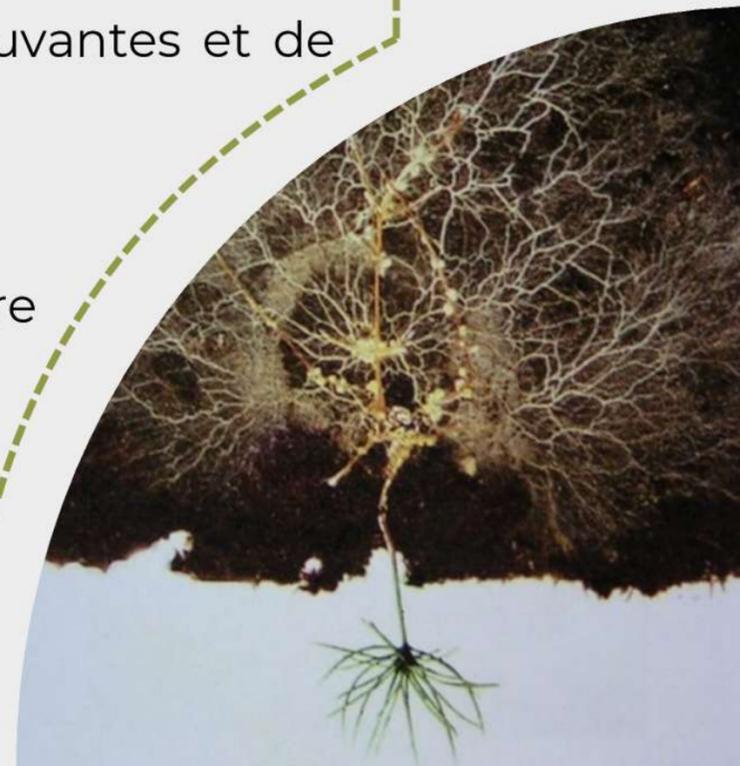
Pressentis : Théâtre de Chevilly-Larue (94), Espace Jean Vilar (Arcueil, 94), CDA d'Enghien-Les-Bains Scène conventionnée (95), la Région Île-de-France, le Département du Val de Marne, la Scène Watteau (Nogent-sur-Marne, 94), Le SEL (Sèvres, 92), Maison de la Musique, Scène d'Intérêt National (Nanterre, 92), etc.

Synopsis

Après **Extra-sensibleS** (janvier 2024), le Théâtre Shabano poursuit son exploration du vivant à destination du jeune public. Cette nouvelle création prévue pour 2026 nous entraîne dans une forêt imaginaire, inspirée des forêts de nuages d'Amazonie, où les végétaux créent des rivières volantes en régulant l'humidité de l'air...

Prévue pour **2026, cette nouvelle création** s'adresse à la génération des **8-12 ans**. À partir de textes scientifiques et d'imaginaires collectés, nous explorerons les formes de coopération au sein des forêts d'ici et d'ailleurs, et les liens profonds entre les habitant·es humains et « plus qu'humains ». La mise en scène convoquera une dramaturgie **sensorielle**, faite de matières, de souffles, de projections mouvantes et de récits diffus.

Cette forêt sera un espace de traversée **interculturelle**, entre Europe et Amérique du Sud, entre mémoire intergénérationnelle et transmission orale. Nous y ferons dialoguer **savoirs scientifiques et cosmovisions animistes**, dans l'espoir de faire entendre les voix multiples d'un vivant fragile, ambivalent, **interconnecté**. Nous souhaitons, à travers cette création susciter un **lien intime**, joyeux et sensible avec ce qui nous relie à la forêt.

Premières intentions

Mon père est né sur les rives du fleuve Amazone. La forêt amazonienne, ses peuples et leurs mythes ont bercé mon enfance. Les forêts et zones humides, ces écosystèmes fascinants, suscitent en moi une profonde admiration. Or, **nous avons à portée de mains d'innombrables matières pour démontrer l'impératif planétaire de leur préservation.** Le rôle crucial qu'elles jouent dans la régulation du climat, le maintien de la biodiversité et l'approvisionnement en oxygène, est indispensable à la survie de tous les habitants de la planète, est un enjeu majeur de **transmission de nouveaux récits.** Je crois fermement que la création d'un récit scénique pour le jeune public est, plus que tout autre, à même de relever ce défi par l'approche sensible que le théâtre déploie, dans la magie du présent du plateau.

“ 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. ”

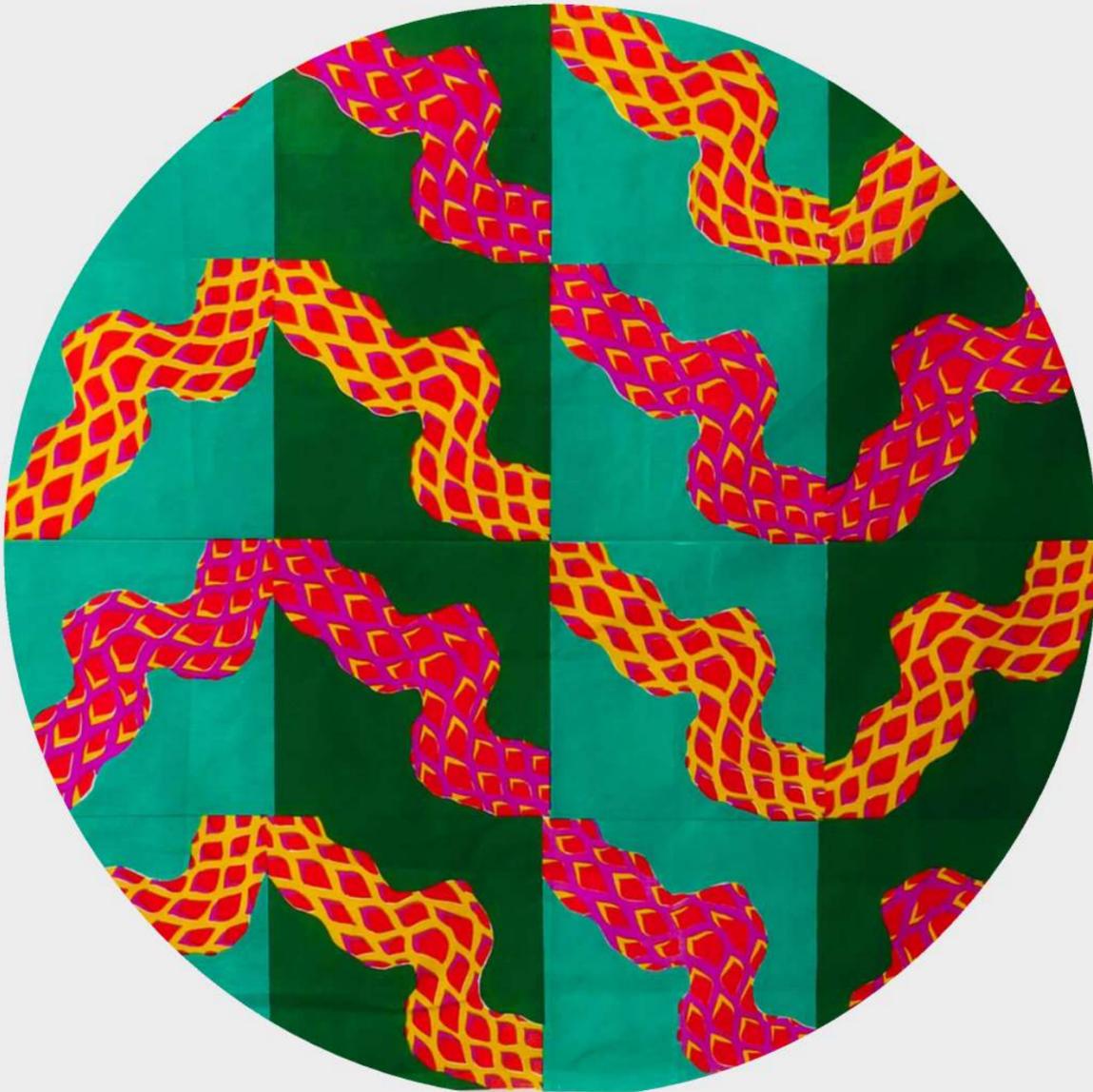
Stéphane Durand, avant-propos d'*Héliosphéra fille des abysses* de Wilfried N'Sondé

Nous imaginons un récit initiatique : celui d'un enfant grandissant au rythme des saisons, à l'image de la forêt, où le sensoriel est au premier plan. Dans le foisonnement des connaissances scientifiques, c'est le chuchotement de la forêt que nous devons entendre. Le personnage, à échelle d'enfant, permet de créer **une relation d'intimité** pour cette exploration, sans surplomb.

Le jeu d'échelles, **de l'infiniment petit des espèces invisibles qui peuplent le sol à l'infiniment grand de la canopée,** l'enchevêtrement des organismes qui coopèrent dans la forêt, m'inspirent **un dispositif visuel très ludique où de petits mondes se déploient** comme des poupées gigognes – sur le principe des dioramas ou des maquettes animées peut-être. Amener la forêt sur scène, en prolongeant nos explorations des **paysages sonores,** de « **natures mortes** » **animées,** de **jeux de matières et des illusions sensorielles** du théâtre d'ombres : autant d'outils que notre équipe a hâte d'approfondir.

La recherche ne fait que commencer, mais j'imagine récolter des **paroles d'enfants** tout au long de la création sur leur pouvoir d'agir à leur échelle, afin de créer un chœur de « la forêt qui se défend ».

“ Je dirais que ce qui compte dans la sauvegarde des forêts tropicales, ce n’est pas tant que nous ayons un besoin immédiat de ces forêts tropicales, mais que nous ayons besoin des qualités humaines nécessaires pour les sauver ; car ce sont précisément celles-là qu’il nous faut pour nous sauver nous-mêmes. ”

Le Radeau des cimes
Francis Hallé

Née au Pérou, j’hérite de la multiculturalité propre à mon pays : les Andes du côté maternel et l’Amazonie par mon père. Parmi les récits ancestraux qui ont peuplé mon enfance, ceux de la création du fleuve Amazone par le dieu-serpent ou des Apus (ces esprits de la montagne), résonnent encore à mon oreille pour me dire combien **la connexion entre les humains et les autres êtres vivants** est infiniment riche dans les cultures animistes.

Devenir jaguar, s’adresser aux arbres, chanter pour la pluie ou chasser la foudre : ce sont **des manières d’être au monde**, dont nous avons à nous souvenir.

En créant une **passerelle entre la forêt amazonienne et les forêts européennes**, à hauteur égale entre nos yeux d’adultes et des yeux d’enfants, j’ai envie d’**amener les jeunes vers une approche interculturelle**, d’**éveiller une vision plus globale**, sans exotisme.

Du Bois de Vincennes aux berges de la Loire, et pourquoi pas jusque dans les gouttes d’eau de cette fabuleuse forêt de nuages amazonienne, **je souhaite inviter les jeunes spectateurs et tous les publics à une promenade**, enchantée peut-être, et combien salutaire.

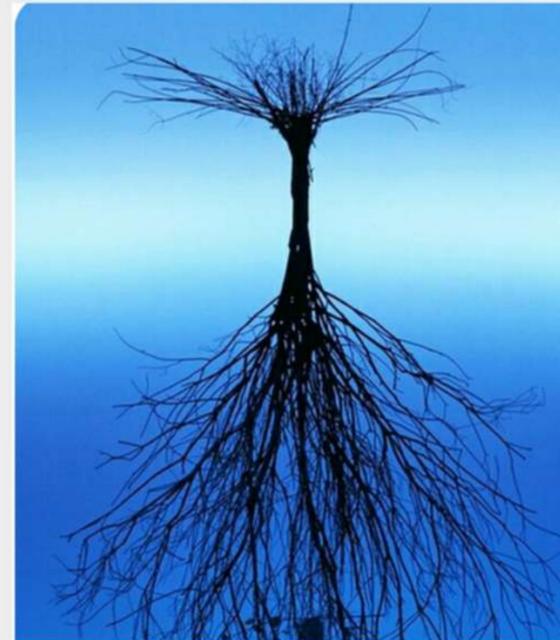
Valentina Arce, mai 2024

D'IMAGES VIVANTES

Une fabrique d'images vivantes

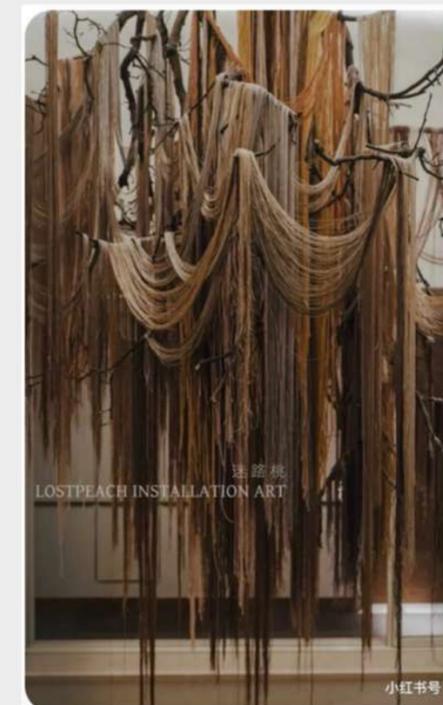
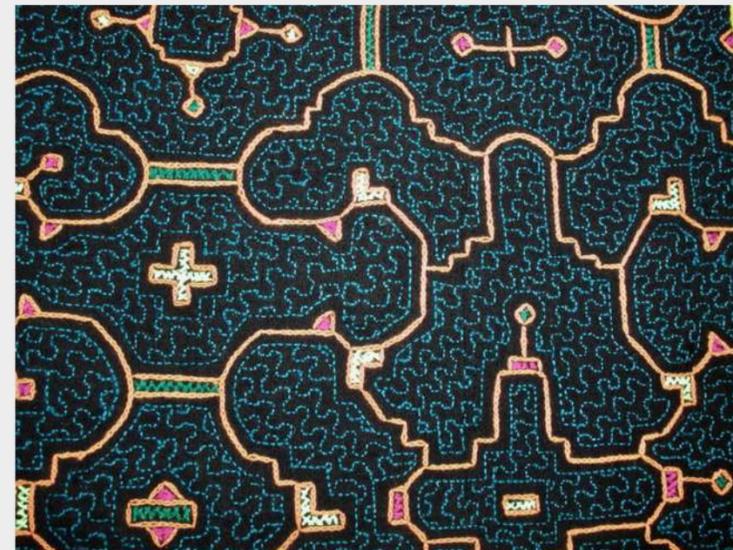
UNE FABRIQUE

Quelques références et explorations iconographiques : dialogue entre la symbolique d'Amazonie et les premières inspirations scénographiques de Jane Joyet

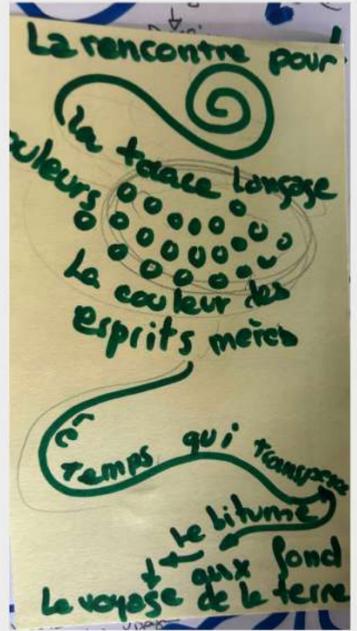
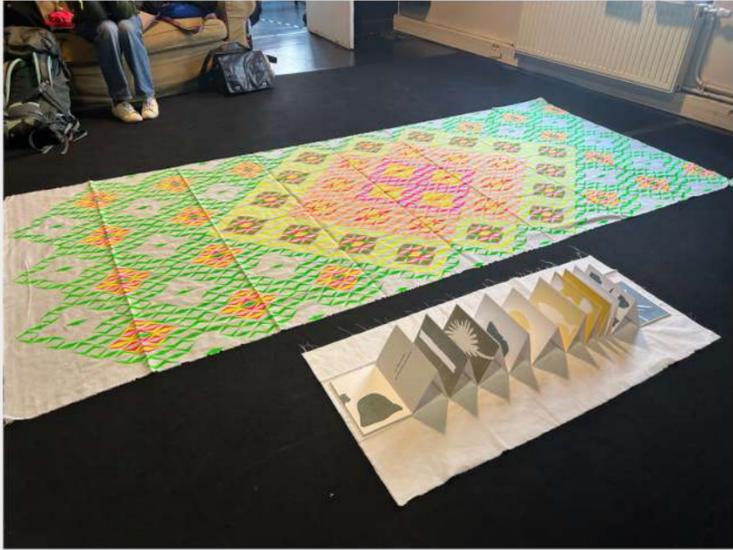
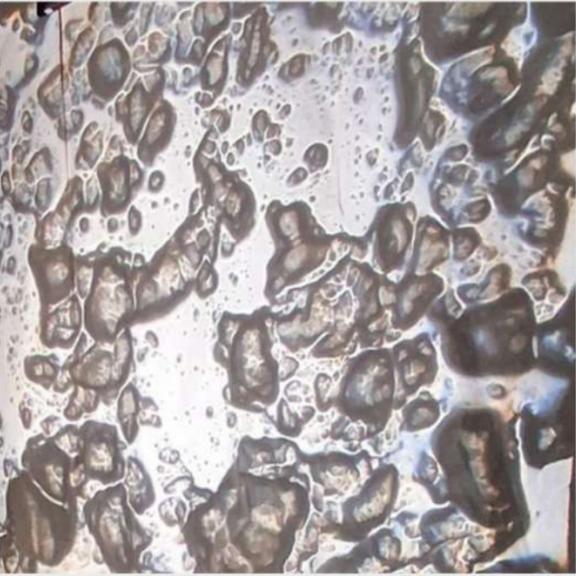

MOTIFS INTERCULTURELS...

PHÉNOMÈNE ENTOPTIQUE	ART RUPESTRE SAN		COSO	ART PALÉOLITHIQUE					
	GRAVURES	PELNTURES		ART MOBILES		ART PARIÉTAL			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
I	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]
II	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]
III	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]
IV	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]
V	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]
VI	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]

Première résidence : recherches autour des fluides autour de la représentation, du mouvement invisible, du micélium.

Premières références

- *La Vie des Arbres*, Francis Hallé, Éditions Bayard, “Les petites conférences”, 2024
- *La Vie secrète des arbres*, BD de Fred Bernard et Benjamin Flao d’après Peter Wohlleben, Multimondes, 2024
- *Visions chamaniques*, dir. David Dupuis, cat. de l’exposition du Quai Branly, nov. 2023 - mai 2024
- *Le Vivant à vif*, BD de Simon Hureau d’après le livre de Bruno David, Rue de Sèvres, 2024
- *Yanomami, l'esprit de la forêt*, Bruce Albert et Davi Kopenawa (chaman yanomami), Actes Sud, 2022
- *Comment pensent les forêts*, Eduardo Kohn, Zones Sensibles, 2017
- *Atlas de botanique poétique*, Francis Hallé, Arthaud, 2016
- Un corpus de récits d’Amazonie à venir...

“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.”

Notre langage

Créée en 2003, par la metteuse en scène franco-péruvienne Valentina Arce, la compagnie Shabano porte sa recherche sur des écritures de plateau pluridisciplinaire où dialoguent le texte, l'image, la création sonore, la marionnette, les ombres et les matières manipulées. Ces écritures explorent au-delà des mots, des langages poétiques s'adressant à la diversité culturelle du jeune public et à toutes les générations.

Extra-sensibleS, création 2024, pièce sensorielle et immersive pour la salle de classe, qui poursuit sa tournée en Ile-de-France, a été créée en vue d'aborder la question écologique avec les jeunes, par une proximité sensible.

Nos territoires

Implantée à Fontenay-sous-Bois, la Compagnie du Shabano est soutenue par le Département du Val-de-Marne et la Région Ile de France. Cette année, nous travaillons en partenariat avec le Théâtre Halle Roublot de Fontenay-sous-Bois centre de compagnonnage de la Marionnette, la ville de Champigny-sur-Marne, le Théâtre Watteau de Nogent-sur-Marne, le Centre Culturel Jean Vilar d'Arcueil et dans le (92) avec le Sel de Sèvres et la Maison de la Musique de Nanterre, Scène d'Intérêt National.

Notre engagement

Lauréate de la Fondation de France, pour le projet Ma Parole pour le vivant, en direction des jeunes de collèges et lycées, la Cie Shabano a un engagement fort pour le vivant et la jeunesse. L'équipe de la Cie Shabano poursuit l'écriture de sa charte d'éco-responsabilité avec le conseil de “Cultures Demain”<https://www.culturedemain.fr>

La compagnie Shabano, développe depuis de longues années des actions artistiques pluridisciplinaires et des résidences territoriales avec la DRAC Ile-de-France et le Département du Val-de-Marne.

"En classe, la compagnie explore les questions écologiques sans catastrophisme, faisant appel aux sens et aux souvenirs"

Cyrille Planson
Le Piccolo - Février 2023

À PARTIR
DE 10 ANS
COLLÈGE
ET LYCÉE

Extra-sensibleS

Laboratoire itinérant
pour penser avec les forêts et le Vivant

Mise en scène et conception Valentina Arce

Teaser

Extra-sensibleS, Laboratoire itinérant pour penser avec les forêts et le vivant

Depuis 2022 la Cie Shabano a mis au cœur de ses recherches les problématiques environnementales, à partir des différentes écoles de la pensée du vivant (Eduardo Kohn, David Abram, Val Plumwood, François Sarano, Baptiste Morizot entre autres).

C'est dans l'ouvrage *Je est un nous* du philosophe Jean-Philippe Pierron et dans la notion d'écobiographie* qu'il défend que l'équipe a trouvé ses premières inspirations, pour plonger dans une recherche qui propose une alliance sciences & arts. En janvier 2024, est né le spectacle **Extra-sensibleS, Laboratoire itinérant pour parler avec les forêts et le vivant**, premier volet de cette exploration. Ce spectacle itinérant inclut plusieurs moments participatifs ainsi qu'un débat mené par l'équipe artistique à la fin de la séance.

Créé spécifiquement pour la salle de classe afin de toucher les jeunes dans leur cadre de vie le plus quotidien, **le spectacle vise à offrir une expérience sensorielle (visuelle, olfactive, tactile et auditive)** et une immersion intime. Ces récits mettent en lumière **d'autres relations possibles avec les êtres vivants à partir d'un point de vue sensible**, qui inclut nos émotions et notre sphère corporelle par un travail chorégraphique, afin de guider les jeunes spectateurs vers la compréhension **de notions telles que l'interdépendance ou la réciprocité entre les êtres.**

Extra-sensibleS sera présenté **au Festival Avignon OFF 2024 à la Cour du spectateur**, en partenariat avec la Ligue de l'enseignement et Assitej France.

Valentina Arce

Mise en scène et conception du projet (FRANCE-PÉROU)

Après des études de comédienne à l'école Charles Dullin, des études théâtrales à l'Université Paris VIII et de mise en scène à l'INSAS (Institut National des Arts du Spectacle) à Bruxelles, et des études de langue quechua et civilisation andine à l'INALCO, Valentina Arce approche tout d'abord le jeune public à travers l'adaptation de contes précolombiens.

Aujourd'hui, elle se consacre à des recherches scéniques où dialoguent les arts plastiques, la marionnette et la manipulation de matières, la danse et le théâtre d'objets. L'une des priorités de Valentina Arce est de créer des formes artistiques pluridisciplinaires destinées au milieu scolaire, en tant qu'espaces d'expression et d'échange où dialoguent arts et sciences, autour de nos interdépendances avec le vivant.

Jane Joyet

Scénographie

Après avoir fait des études d'arts appliqués, elle entre en 1998 à l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique de Strasbourg en section scénographie. Elle entretient dès lors un rapport particulier avec les univers qui mêlent scénographie et arts plastiques. Elle nourrit depuis 20 ans une collaboration avec la metteuse en scène Alice Laloy et est partie prenante de ses créations, de sa démarche et de l'histoire de la «Compagnie s'appelle reviens». Elle entretient aujourd'hui un rapport privilégié avec la création jeune public au côté de Marie Levavasseur (« En apparence », « Manque à l'appel », « Et demain le ciel») et collabore pour la deuxième fois avec la Cie Shabano.

Marion Platevoet

Dramaturgie

Docteure de l'université en arts du spectacle et de l'image, Marion Platevoet pratique depuis 2018 la dramaturgie en création. Elle accompagne notamment Pauline Ringeade (L'imaginarium, Strasbourg), Jorinde Keesmaat (opéra, Amsterdam), la danseuse Azusa Takeuchi ou encore Séverine Chavrier (Comédie de Genève) sur des écritures plurielles qui explorent corps, image et arts sonores au plateau. Passée par le monde de la musique et des idées (INHA, Réunion des opéras de France, Philharmonie de Paris), elle continue d'enseigner régulièrement à l'université et défend parfois la dramaturgie des lieux (Maillon, TNS, Comédie de Genève). À l'occasion de cette seconde collaboration avec le Théâtre du Shabano, Marion poursuit sa démarche sur les écologies de l'attention et l'adaptation de sources philosophiques et littéraires au plateau.

Julie Rossellò-Rochet

Écriture et adaptation

Julie Rossello Rochet écrit des poèmes et des partitions pour la scène. Ses pièces sont publiées aux éditions Théâtrales, chez l'Entretemps, et aux Cahiers de l'Egaré, certaines sont traduites. Ses poèmes sont publiés dans des recueils collectifs. Ses textes ont été travaillés, ont fait l'objet de mises en scène ou de réalisations radiophoniques pour France Culture par différents artistes, Blandine Masson, Lucie Rébéré, Christian Taponard, Julie Guichard, Fabrice Gorgerat, Marcel Bozonnet, Anne Alvaro, Alexandre Plank, Eloi Recoing, Emilie Valantin, Guillaume Fulconis, Jacques Taroni, Nelly Pulicani, Dominique Laidet... Elle intervient ponctuellement au sein d'écoles supérieures d'arts (ENSATT, Lyon, HETSR, Lausanne, STA, Shanghai, ENAT, Mexico) et accompagne des ateliers d'écriture. Elle a été membre du collectif artistique de la Comédie de Valence (CDN Drôme-Ardèche, 2017-2020), artiste associée au Théâtre de Villefranche (2019-2022), et à la Scène nationale de Bourg-en-Bresse (printemps 2024) avec Lucie Rébéré avec qui elle codirige la compagnie La Maison, soutenue par la Drac et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a été écrivaine en compagnonnage avec la compagnie Le Grand Nulle Part dirigée par Julie Guichard qui a donné le jour à deux créations (Entre ses mains, et Scaphandre en 2022). Pour la saison 2022/23, elle était dramaturge du POCHÉ/GVE, théâtre dédié aux écritures contemporaines à Genève. Également docteure en études théâtrales, elle est chercheuse associée au laboratoire Passages Arts et Littérature (XX-XXI) de l'Université Lyon 2. Ses recherches portent sur des femmes de théâtre du long XIXe siècle, engagées dans la vie publique

Mélusine Thiry

Création en manipulation visuelle

Après des études d'histoire de l'art à Poitiers et d'histoire du cinéma à Paris VIII, Mélusine Thiry suit la licence de l'École Supérieure d'Audiovisuel de Toulouse (ESAV). Elle devient éclairagiste pour plusieurs compagnies de spectacle vivant, publie des albums jeunesse aux éditions HonFei Cultures, et est également vidéaste et plasticienne. Elle travaillée pour la création du spectacle, La forêt Ebouiffée des Mélusine Thiry de la Compagnie de danse Ben Aïm mène un travail sensible autour des ombres, des silhouettes et des contours. Ses explorations graphiques s'inspirent du tout petit & de l'infini pour imaginer le merveilleux et exprimer la difficulté & le plaisir de grandir. Ses mots disent les paradis à découvrir.

Nahomi del Aguila

Plasticienne

Artiste franco-péruvienne installée à Nantes. Les couleurs et ondulations qui peuplent ses œuvres, s'organisent autour de la symbolique du serpent, de l'expérience du temps mis en relation avec les fleuves Amazone et Loire. Sa double culture la conduit à un dialogue et une négociation constante. Ainsi, elle traduit visuellement la transformation de son identité et la quête d'une voix propre. L'iconographie des textiles préhispaniques péruviens a été son premier outil artistique. Sa pratique s'enracine dans les récits et les mythes de l'Amazonie.

Ses œuvres prennent la forme de la sérigraphie, du tissage, du film, de récits et de performances.

Olivier Vallet

Chercheur en manipulations en théâtre d'ombre

Fasciné par la lumière, Olivier Vallet travaille depuis une quinzaine d'année à renouveler le langage de l'image animée au théâtre, en lui offrant de nouveaux moyens d'expression inspirés des techniques anciennes de projection. Ses inventions ont été récompensées à trois reprises par le Prix «Lumière» aux Trophées Louis Jovet, (en 1998 - conception d'un gobo articulé, en 2000 pour le Cyclope, épiscopes permettant la projection animée et en couleurs d'objets en volume, en 2002 réalisation d'un système de projection avec effet 3D à base de miroirs souples), ainsi que le prix Art, Recherche, Technologie et Science 2009 décerné par le CEA et la Scène nationale de Meylan (en collaboration avec François Graner, CNRS et Patrice Ballet, Institut de Spectrométrie). Outre son apport aux créations de la Compagnie les Rémouleurs, il participe à diverses aventures théâtrales qui toutes d'une manière ou d'une autre, mettent en jeu la lumière, les ombres et les projections, et a réalisé des machines optiques pour plusieurs musées. Il collabore actuellement avec Florence Elias, enseignante chercheuse en mécanique des fluides à l'université Paris Cité autour du projet Nouveaux systèmes de projection soutenu par le Ministère de la Culture (DGCA).

CONTACTS

VALENTINA ARCE

CONCEPTRICE DU PROJET
creation.shabano@gmail.com

YASNA MUJKIC

CHARGÉE DE PRODUCTION
yasna.mujkic@shabano.fr
06 66 41 55 40

COMPAGNIE SHABANO

*Maison du Citoyen
Et de la vie associative*
16 rue du Révérand Père Lucien Aubry,
94120 Fontenay-sous-Bois

www.shabano.fr

 www.facebook.com/theatre.shabano

 www.instagram.com/theatre_du_shabano/

shabano
THÉÂTRE . MARIONNETTES . OBJETS
pour le jeune public

