

Embarquement pour des voyages de proximité

Une aventure artistique pour accompagner la création
d'un spectacle en espace public

*Mon univers est mon corps et ce que possèdent mes mains.
Je suis le voyageur et le chemin.
Mahmoud Darwich*

LES SOUFFLEURS COMMANDOS POÉTIQUES

2 rue Chapon, 93300 Aubervilliers - Tél : 01 40 11 35 79
www.les-souffleurs.fr

SOMMAIRE

I. Présentation des Souffleurs commandos poétiques

Ligne artistique.....	4
Le Chant des vagabondes	5

II. Embarquement pour des voyages de proximité

Fabriquer en complicité.....	7
En pratique.....	8

III. Annexes

Le corpus du Chant des vagabondes.....	10
Équipe et Contacts.....	11

Savoir que les portes closes
jamais ne peuvent
empêcher les voyages .

Franck André Jouve - Nouveaux exercices, 2002.

LES SOUFFLEURS COMMANDOS POÉTIQUES

Une manufacture de regards poétiques posés sur le monde

Les Souffleurs commandos poétiques travaillent une « Tentative de ralentissement du monde », inventent un ensemble de gestes, œuvres, installations, écritures, performances, poétisation de territoires, processus contaminants et de regards autour d'une « pensée de la vitesse », du temps humain contemporain travaillé au fer rouge de l'algorithme.

Les Souffleurs commandos poétiques sont Franco-Japonais, rassemblent 60 artistes d'horizons artistiques différents, (30 français, 30 japonais), ont deux lieux de fabrique : Paris Aubervilliers et Tokyo.

Connus dans le monde entier pour leurs commandos furtifs chuchotés dans les langues des pays qui les accueillent, les Souffleurs se définissent désormais en tant que artistes poètes et s'autorisent tous les outils de l'art et toutes les surfaces de déploiement, hors les murs comme dans les murs.

Ils considèrent la poésie comme un art plastique de la langue et une autobiographie ultime de l'espèce humaine, affirment qu'elle est une pharmacopée essentielle dotée de principes actifs puissants.

Ils considèrent l'espace public comme un moment d'emprunt à usage personnel, non comme un lieu exclusif à usage propriétaire, affirment que le territoire c'est du moment donc du temps, scrutent le va-et-vient du monde dans son clignotement général et proposent des œuvres à caractère unique à fort potentiel de participation collective en fabriquant du « moment impossible ».

Ils ambitionnent de proposer des « solutions de contre-point poétique » en s'appuyant sur une posture insolente, celle de l'élégance et une notion fondamentale frappée d'obsolescence, la tendresse.

Les Souffleurs commandos poétiques revendiquent amoureusement la folie de cette « Tentative de ralentissement du monde ».

... À jamais bâtisseurs et funambules ...

LE CHANT DES VAGABONDES

Propos

Que sait-on des Grande berce du Caucase, Véronique de Perse, Balisier des Caraïbes, Scille de Sibérie, Vergerette de Sumatra, Coqueret du Pérou, Pariétaire de Judée, Nigelle de Damas, Balsamine de l'Himalaya, Eventail de Caroline, Tamarin d'Inde, etc. ?

Les simples noms des plantes vagabondes font rêver le voyage et évoquent la formidable liberté de vie. Que peuvent-elles nous raconter de la nécessité vitale de la mobilité, de la réponse quasi unanime du mouvement pour survivre ?

Pourtant, le règlement N° 1143/2014 du Parlement européen relatif aux «Espèces Exotiques Envahissantes» publié le 13 Juillet 2016 par la Commission européenne, révèle que les vagabondes, considérées comme invasives, sont également sources de lois et victimes de réflexes identitaires.

Soucieux de préserver un écosystème européen, le politique est prêt à affronter l'aérologie, le vol des oiseaux, le loess – poussières fertiles – voyageant dans les nuages...

Il s'agit, à travers ce projet, d'imaginer un éloge des vagabondes et du pollen qui interroge notre époque sur les politiques contemporaines du mur.

Le Chant des vagabondes opte pour une posture de contrepoint, une métaphore poétique.

Susciter des questionnements, éveiller des curiosités, proposer des énigmes et leurs résolutions poétiques sous la voûte étoilée de cette parole forte du poète Franck-André Jamme : « Savoir que les portes closes jamais ne peuvent empêcher les voyages. »...

Et laisser la liberté au public de tirer les fils qui relient la tragédie des vagabondes à notre monde contemporain.

L'ambition est que les personnes qui prendront part au *Chant des vagabondes* éprouvent la vitalité du mouvement et ce que la diversité recèle de sources d'étonnement et de garanties du futur. La réponse sera ici celle d'une joie, c'est à dire celle d'une identité sans repli, d'une ouverture, d'une posture d'accueil.

LE CHANT DES VAGABONDES

Moment de représentation

Le Chant des vagabondes inventera dans nos villes un « Locus amoenus » - un jardin de l'esprit, un jardin idéal, rêvé, où prendre racine. Ce « Locus amoenus » - qui ouvrira grand ses portes pendant trois heures – sera le jardin du savoir, de la fête et de la joie.

À l'intérieur du « Locus amoenus », le public sera guidé par des rencontres avec des vagabondes considérées comme « espèces exotiques envahissantes ».

Chacune de ces vagabondes est portée par un Souffleur qui déploie un solo poétique joué, portatif et autonome techniquement, à partir d'un texte évoquant ses particularités botaniques, sa région d'origine, ses voyages...

Le public y récoltera des traces, indices, signes représentant une vagabonde et repartira les mains, les poches et la tête pleines d'une multitude de langues, de parfums, d'histoires, de graines...

Des moments collectifs rassembleront régulièrement l'ensemble du public et des Souffleurs autour d'un « monolithe de la directive », une tour d'échafaudage qui portera sur ses 4 faces le Règlement européen.

Ils donneront lieu à des performances collectives qui dévoileront peu à peu un texte poétique découvert à l'intérieur de la directive européenne...

La réponse du *Chant des vagabondes* au voyage, à l'espoir, c'est la joie. La joie.

De la rencontre, du savoir, de la découverte, de l'accueil et du partage. Ces notions composeront les ingrédients du « Locus amoenus ».

« EMBARQUEMENT POUR DES VOYAGES DE PROXIMITÉ »

Pour accompagner la création du *Chant des vagabondes*, nous proposons une aventure artistique aux habitants et associations des quartiers où sera joué le spectacle :

« *Embarquement pour des voyages de proximité* »

Cette aventure sera l'occasion, en ces temps de fermetures des frontières, de rêver les voyages sur les traces des Balisier des Caraïbes, Scille de Sibérie, Nigelle de Damas, Balsamine de l'Himalaya, Éventail de Caroline, Tamarin d'Inde et autres vagabondes...

« *Embarquement pour des voyages de proximité* » invite les habitants d'un quartier à devenir pendant une semaine les complices d'une aventure artistique.

Dans un premier temps, des ateliers d'écritures seront menés afin d'accompagner chaque « Complice » dans l'écriture de récits sur ses propres voyages – réels ou rêvés – et son « Locus amoenus » intime ; enrichis des langues maternelles et cultures de chacun.

Puis chaque participant mettra en scène et fabriquera – à l'intérieur d'une valisette en carton – son voyage, son jardin idéal, l'espace de ses désirs, de son cœur.

En plus de ces manufactures plastiques, les Souffleurs guideront chacune et chacun pour porter oralement son histoire et mettre en scène son intervention.

Une restitution, dont le lieu et la date seront décidés avec les partenaires, se tiendra en amont ou en aval de la représentation du *Chant des vagabondes*.

Chaque spectateur de cette aventure avec les complices sera accueilli au « bureau des départs », tirera au sort un voyage et rejoindra le créateur de valise qui lui ouvrira son cœur.

L'expérience pourra se répéter autant de fois que le spectateur le souhaitera, afin de multiplier les voyages.

« EMBARQUEMENT POUR DES VOYAGES DE PROXIMITÉ » *EN PRATIQUE*

Le matériel nécessaire à la fabrication (carton, bois, plantes, feutres et crayons, objet de récupération, colle, pinceaux, etc.) sera apporté par les Souffleurs.

Déroulé :

- 2 jours d'écriture du voyage
- 2 jours de fabrication des valises
- 1 journée de mise en jeu et répétitions
- 1 restitution publique

Ouvert à tous, dès 8 ans.

De 10 à 20 participants.

Pour accompagner les participants sur le chemin de la création artistique, les Souffleurs interviendront à 3 ou 5, selon la taille des groupes.

Les valises pourront par ailleurs être exposées dans diverses structures du quartier.

Rue de Chalep, Impatiente de Balfour, Ketmie d'Afrique, Claytone de Cuba, Lilas de Perse, Saugé du Mexique, Oseille de Guinée, Pavot bleu de l'Himalaya, Céphalantère de Damas, Aralia du Japon, Angélique de Chine, Ipoméé du Caire, Cytise indien, Bignone du Cap, Luzerne d'Arabie, Molène de Phénicie, Véronique de Perse, Phacélie de Tanaisie, Iris d'Alger, Pancrace d'Illyrie, Coqueret du Pérou, Dentelaire du Cap, Centaurée d'Erythrée, Herbe de la Pampa, Vergerette de Sumatra, Pariétaire de Judée, Trèfle de Perse, Nigelle de Damas, Grande Berce du Caucase, Renouée du Japon, Scille de Sibérie, Ephémère de Rio, Glaïeul d'Abysinie, Balisier des Caraïbes, Cassia du Siam, Arum d'Ethiopie, Violette d'Asumbura, Pervenche de Madagascar, Élodée du Canada, Myriophylle du Brésil, Vergerette du Canada, Duchesnée des Indes, Sumac de Virginie, Ronce d'Arménie, Chèvrefeuille du Japon, Renouée de l'Himalaya, Chêne rouge d'Amérique, Févier d'Amérique, Canne de Provence, Barbon de Virginie, Thé de Gambie, Vigne de Madère, Acacia d'Australie, Argémone mexicaine, Groseillier des Barbades, Herbe du Laos, Faux Vernis du Japon, Eventail de Caroline, Lespedeza de Chine...

LE CORPUS DU CHANT DES VAGABONDES

Le Règlement (ue) n° 1143 / 2014 du Parlement européen

L'Herbier des vagabondes

Les récits de voyage des vagabondes.

Basés sur des travaux de botanistes, ils sont une divagation poétique de l'étude scientifique des plantes vagabondes, leurs habitats, les modes et les raisons de leurs migrations...

Ils tenteront de mettre en lumière la possibilité incroyable qu'a la pensée de déployer de la superficie, du paysage, du voyage physique rêvé. Ils engageront l'esprit à vagabonder.

Chaque vagabonde a sa propre langue, puisque toutes sont de provenances diverses.

Ces textes seront pris en charge par des voix humaines, féminines, masculines, avec la plus grande diversité possible de langues parlées.

Le trésor poétique mondial

Des textes sur le voyage, le mouvement, l'exil, mais aussi la reprise végétale, la vigueur seront issus du répertoire poétique mondial.

Ils seront déployés lors des moments collectifs.

ÉQUIPE ARTISTIQUE

JULIA LOYEZ CONCEPTION ARTISTIQUE, ECRITURE, MISE EN SCENE

Pour la première fois, les Souffleurs commandos poétiques vont confier la direction artistique, l'écriture et la mise en scène d'un projet à quelqu'un d'autre qu'Olivier Comte. « Le Chant des Vagabondes » sera porté par Julia Loyez, souffleuse depuis plus de 15 ans. C'est le témoignage que les Souffleurs sont attentifs et possèdent une forte capacité à entrevoir des perspectives de renouvellement de regards poétiques portés sur le monde avec les artistes qui constituent les Souffleurs.

Julia Loyez occupe depuis maintenant 3 ans un poste de codirection artistique et a dirigé plusieurs projets d'envergure chez les Souffleurs, notamment « A la folie, pas du tout... » à Clermont, projet de poétisation du territoire de six mois avec le festival « Divers et d'été ».

Julia travaillera dans un environnement artistique qu'elle connaît parfaitement et pourra compter sur l'énergie de notre collectif.

Olivier Comte pour les Souffleurs commandos poétiques

Comédienne de formation, Julia Loyez rencontre le collectif Les Souffleurs commandos poétiques en 2003, et collabore dès lors passionnément avec eux. Depuis La Déclaration, installation plasticienne en 2014, elle participe à la conception des œuvres du collectif, dont elle assure la codirection artistique depuis 3 ans.

De 2009 à 2012, elle se forme au CAP Arts de la reliure qu'elle obtient en 2010, se perfectionne en restauration d'ouvrages anciens, typographie, gravure et développe ces pratiques dans son atelier à Semur-en-Auxois.

Apprentie Fai Ar – formation supérieure en espace public - de la promotion 2015-2017 où elle décide d'assembler le feuilleté de ses différentes pratiques artistiques, elle y élabore et conçoit Le Chant des vagabondes.

*"Hand-made" créatrice / Souffleuse A.O.C. / Relieuse C.A.P.
viande persillée par la poésie - observer le monde tel qu'il est - recoudre à ma façon*

OLIVIER COMTE

CO-MISE EN SCENE ET CONSEIL DRAMATURGIQUE

Acteur dans une soixantaine de créations théâtrales, dont dernièrement : Vieux Clown de Matei Visniec, création au Théâtre Kaze, Tokyo ; Cairn d'Enzo Corman, création au Théâtre Gérard-Philipe, Montpellier ; Gengis parmi les pygmées de Gregory Motton, création Théâtre de l'Avant-Seine, Colombes ; La bonne âme de Setchouan de Brecht, sous la direction d'Asano Yoshinari, Théâtre Kaze, Tokyo.

En 2001, il crée le collectif Les Souffleurs commandos poétiques – « une Tentative de ralentissement du monde ».

Depuis quelques années il accompagne également d'autres artistes dans leurs créations : la Cie XY pour Les Voyages, la Cie Bouche à bouche pour Tentative(S) de Résistance et Tentative(S) d'Utopie Vitale.

Récemment pour Les Souffleurs commandos poétiques :

[2019] Terra Lingua, chantier de parole

"Mirai Tanju - Notre démesure intérieure" - Création sur-mesure en territoire insulaire japonais

Rêver plus fort que d'habitude – Cergy Soit !

Folies Vagabondes en Val Briard – poétisation des territoires – résidence de 3 ans

Mes rêves sont des fleurs dont je suis le jardinier – Garges-Lès-Gonesse

Apparitions / Disparitions aux États-Unis

[2018] Passionnément, à la folie au Festival de Clermont – scénographie et mise en jeu des habitants

Nos enfances, Tornades Selfies à Pontault Combault.

Heaume- Animal avec le réseau The Green Carpet (Angleterre, Belgique, France).

Les Regardeurs au Canada.

Levées d'écritures vagabondes au Japon.

[2016] Tornade Selfies, une tempête de nos figures

[2016] De fond en comble et sans dessus dessous – 700 km et 5 semaines de voyage en Argentine

[2014-2017] Folies douces en Arpajonnais – poétisation des territoires – résidence de 3 ans

[2013-2019] Hamlet Attitude, Les Regardeurs – Scrutation vertigineuse du monde et veille étymologique

[2013] Sakura Zensen - Avancée du front de floraison – 2 000 km de transhumance littéraire assujettie aux caprices des fleurs de cerisiers

(Fais de ta vie un chantier et fais gaffe au châteaux forts.)

LES ARTISTES DU COLLECTIF

Pour la création du Chant des vagabondes, Julia Loyez et Olivier Comte souhaitent associer l'ensemble des artistes composant le collectif en France.

En 2022, les Souffleurs commandos poétiques auront vingt ans. En plus d'être artistiquement nécessaire, la participation de l'ensemble des artistes du collectif est également forte symboliquement.

Depuis 2001, les Souffleurs, chercheurs de trésors, prennent part, dans des groupes à géométrie variable, aux différentes aventures du collectif. Aujourd'hui, notre désir est de nous engager collectivement dans cette nouvelle création.

Les artistes Souffleurs :

Éric Benyamine, Nicolas Bilder, Christophe Bonzom, Estelle Bordaçarre, Axel Bry, Loïc Calmejane, Talou Calvet, Vincent Comte, Christophe Cuby, Marie Daguerre, Virginie Deville, Françoise Escobar, Christian Esnais, Jando Graziani, Brigitte Guedj, Jean-Marc Hérouin, Hélène Lanscotte, Thomas Laroppe, Irène Le Goué, Marie Luc Malet, Axel Petersen, Maxence Rey, Corine Taraud, Zelda Soussan, Audrey Stupooski

CONTACTS

LES SOUFFLEURS COMMANDOS POÉTIQUES

2 rue Chapon - 93 400 AUBERVILLIERS

www.les-souffleurs.fr

CODIRECTION ARTISTIQUE Olivier Comte & Julia Loyez

contact@les-souffleurs.fr

COORDINATION - Lucie Degenne

coordination@les-souffleurs.fr

