

NID

PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE

DANS UNE CONSTRUCTION DE NID GÉANT POUR COUPLE DE DANSEURS

« On s'aperçoit qu'il n'est point un seul geste animal qui ne puisse être interprété en termes de l'humain et qui ne soit traduisible en gestes de plantes »

Malcom De Chazal, écrivain poète

- FAIRE RÉSONNER LE VIVANT -
- RENCONTRER DES OISEAUX ET LEUR HABITAT -
- CONSTRUIRE UN NID - ÊTRE UN OISEAU -
- TOUCHER LA DÉLICATESSE DU VIVANT, LA DÉLICATESSE DE LA RENCONTRE -
- JOUER DES RESSORTS POÉTIQUES ET SYMBOLIQUES -
- PARTICIPER À L'ÉLABORATION DE L'INSTANT PRÉSENT -

« ENTRE LE VIVANT ET LE MILIEU, LE RAPPORT S'ÉTABLIT COMME UN DÉBAT »

Georges Canguilhem

La Connaissance de la vie 1965

NID fait partie d'un processus de recherches artistiques initié en 2018 par la Compagnie, intitulé :
[AVENTURES CHORÉGRAPHIQUES POUR PAYSAGES \(CULTIVÉS\)](#)
[À TAILLES TRÈS VARIABLES](#)

Ces aventures fonctionnent sous forme d'études qui s'adressent à notre environnement pour le questionner, et, s'y insérer poétiquement en inventant des personnages, une série de fictions artistiques.

La nature comme source d'inspiration conduit à des œuvres d'imagination, ouvrant les connexions au vivant, et très certainement à un phénomène d'attachement et d'implication.

Ainsi, entrer en expérience avec la nature donne des outils, des perspectives qui permettent d'accéder à une nouvelle contemplation, une percée provoquant une forme de regard connecté, cherchant à être présent.

Chaque aventure se vit comme une rencontre dédiée aux expériences sensibles, intimes ou collectives, parfois exubérantes ou incongrues, et, qui entre en résonance avec l'identité d'un lieu.

Nous composerons des personnages fictifs qui laissent croire, pendant un instant, qu'ils sont possibles. Nous irons là où le spectateur accepte de mettre de côté son scepticisme, vers une « suspension consentie de l'incrédulité ». Il s'agit alors de solliciter l'action, et, provoquer l'implication direct du « public », censé cesser d'en être un.

A l'heure du retour au vert, de l'appel au respect de notre environnement, et, de la transition vers une agriculture plus respectueuse : Que représente aujourd'hui les stéréotypes du genre pastoral, et, la « vita rustica »? Le projet interroge le « locus amoenus » : lieu agréable, inséparable de l'imaginaire pastoral, où culture et nature seraient en harmonie.

Nid est une aventure dédiée aux oiseaux.

PIÈCE POUR

6 DANSEURS (GÉOMÉTRIE VARIABLE) , 1 MUSICIEN

EN COLLABORATION AVEC DES SCIENTIFIQUES ORNITHOLOGUES

Le processus de création artistique, en lien étroit avec les observations scientifiques, aboutira à une **pièce chorégraphique** in situ, incluant la **danse**, une **composition musicale originale live**, une scénographie en **Land Art** destinée à rester exposée le temps voulu. Fondamentalement, elle devra s'adapter à l'instant présent et à l'in situ, comme une **poésie du vivant**.

Ici, **le regard sera posé sur les oiseaux** : leur territoire, leur dimension sociale, leurs comportements, leurs nourritures, leurs chants, leurs nids.

A partir de données scientifiques non subjectives relevées sur le terrain, nous engagerons un geste artistique construit avec nos projections anthropomorphiques : **s'imaginer être oiseau, habiter comme un oiseau, construire un nid comme un oiseau, composer une musique comme un oiseau.**

Le projet croisant différentes disciplines artistiques, chaque élément trouvera sa place et se coordonnera avec les autres.

Pour le public, il sera prévu un temps de **marche d'observation** avec un scientifique ornithologue avant la représentation, menant au lieu de la scénographie, et, permettant une « mise en état ». L'étude et la découverte des espèces d'oiseaux présents soulignera la singularité de chaque lieu.

- LE LIEU DE REPRÉSENTATION :

En milieu extérieur, avec des arbres qui impliquent, à échelle variée, une gestion par l'homme.

Exemple : Parc forestier, Verger, Arborétum, Parc paysager...

- L'INSTANT :

Pièce chorégraphique à l'écriture soutenant un propos spontané. Fondamentalement, elle doit s'adapter à l'instant présent et à l'in situ.

Durée estimée version courte : marche découverte 40 min + 45 min de représentation

Durée estimée version longue : marche découverte 40 min + 1H15 de représentation

- LA MISE EN SCÈNE :

Il s'agit d'une **pièce participative et immersive à la frontière du Land Art et de la performance dansée.**

Les danseurs sont installés dans des nids de branches posés au sol, dans une danse de proximité inséparable, **ils élaborent leurs nids, leur relation de couple, leur relation à l'environnement.**

Par des gestes rituels et précis, la construction du nid se fait avant la représentation et pendant. Le public est invité à la construction des nids durant la danse, en plaçant d'autres branches mises à disposition.

Un musicien joue en live en utilisant la musique assistée par ordinateur. Il utilise notamment les enregistrements de chants d'oiseaux, également les différents sons alentours qu'il juxtapose avec des sons d'instruments de musique, du chant.

DÉPLOIEMENT DU PROPOS ET RÉFÉRENCES UTILISÉES

- DÉFINITIONS DU NID -

I - Le nid désigne généralement la structure construite par les oiseaux pour fournir un incubateur puis un premier abri à leur progéniture. Les nids sont généralement fabriqués à partir de matériaux organiques tels que brindilles, herbes, mousses ou feuilles, parfois garnis de plumes.

II - Abri que se construisent ou se ménagent certains animaux.

III - Par métaphore - Logis de l'homme considéré surtout sous son aspect d'intimité, de confort.

IV - Figure de style - Nid de... : endroit où se trouvent étroitement rassemblées plusieurs personnes ou choses qu'on a lieu de redouter (repaire).

V - Littérature - Milieu, circonstances, terrain où peuvent éclore et se développer certaines vocations ou idées, certains phénomènes.

- L'EXPÉRIENCE DE LA CONSTRUCTION -

(SOURCE : MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE)

Le nid des oiseaux n'est pas un simple amas de matériaux mais, dans des biens des cas, un ouvrage complexe répondant à une succession des séquences comportementales sélectionnées pour favoriser le succès de la reproduction. Selon les espèces, le temps et l'énergie consacrés à sa construction varient toutefois énormément.

Pour un peu moins de la moitié des espèces nichant en Europe, la femelle construit seule le nid et assure seule l'incubation. Le nid, lorsqu'il est utilisé comme un élément de la parade nuptiale, est construit par le mâle. Cela ne concerne qu'un petit pourcentage d'espèces, environ 6 %. Enfin, dans un grand nombre de cas (49 %), la construction du nid résulte de la coopération entre la femelle et le mâle.

Les ornithologues ont longtemps pensé que le comportement inné était le seul impliqué dans la construction du nid, sans doute par analogie avec ce qui était observé chez les insectes bâtisseurs. Mais la réalité est sans doute plus complexe. Le nid des oiseaux constitue, on le comprend, une innovation qui a probablement contribué au succès évolutif des oiseaux depuis quelque 65 millions d'années.

La confection de nids variés, parfois très élaborés, a permis d'offrir aux œufs et aux poussins une meilleure protection face aux risques météorologiques et à la prédation, ainsi qu'une maîtrise des conditions micro-climatiques favorables à leur survie, cela dans une grande diversité de conditions écologiques.

Jérôme Fuchs, Maître de conférences, Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) et Jean-Marc Pons, Maître de conférences au Muséum national d'Histoire naturelle.

- ACCOMPAGNÉ PAR UN ORNITHOLOGUE -

L'équipe sera accompagnée par un ou plusieurs ornithologues du Muséum National d'Histoire Naturelle. L'échange et le partage des connaissances sera un pilier pour l'élaboration du projet. L'équipe artistique pourra être **au cœur de l'observation et de la compréhension du comportement animal**.

La découverte des oiseaux habitants du lieu, ainsi que leur fonctionnement, mode de vie et de communication sera une source précieuse de connaissance, mais aussi de **réflexion en lien avec l'impact environnemental de l'activité humaine sur leur habitat**. Au delà, ces éléments permettent d'avoir des ressorts pour une transmission et pour l'élaboration artistique.

Il est envisager d'**enregistrer les chants d'oiseaux**. L'enregistrement permettra de mieux les identifier, grâce à ces outils et connaissances de terrain.

Le musicien pourra utiliser et s'inspirer des chants d'oiseaux comme éléments musicaux de référence.

- CONSTRUCTION SYMBOLIQUE DU NID - GESTES RITUELS ET GESTES SACRÉS -

L'élaboration de cette installation et l'écriture chorégraphique, s'inspirera des oiseaux fabriquant leur nid comme élément de la parade nuptiale.

Dans un **geste mimétique**, nous tenterons de construire un nid-tonnelle avec un enchevêtrement de branchages : il s'agira de récolter des branches dans les alentours, puis d'imiter la **construction de nid d'oiseaux à échelle humaine**.

Durant la performance, les danseurs évoluent à l'intérieur du nid sans jamais en sortir.

La construction du nid se termine avec la **participation des personnes à l'extérieur qui juxtaposent des branches autour et avec les danseurs tel un rituel de construction collective**.

L'harmonie veut que les actions rituelles soient en rapport mimétique les unes avec les autres. Si cela est le cas, il se crée un flux d'énergies entre les participants, l'expérience est ressentie comme intense, agréable et créatrice de liens.

- FAIRE LE JEU DU MIMÉTISME -

Définition : **La Mimésis** est une notion philosophique introduite par Platon dans La République, puis reprise et développée par Aristote. Elle définit l'œuvre d'art comme une imitation du monde tout en obéissant à des conventions. Le terme de « mimésis » renvoie à l'imitation des actions des hommes, aux hommes agissants et à l'imitation de la vie humaine.

- CORPS HUMAIN - CORPS OISEAU -

Définition : **La thérianthropie ou zooanthropie** est la transformation d'un être humain en animal, de façon complète ou partielle, aussi bien que la transformation inverse dans le cadre mythologique et spirituel concerné. Ce thème très ancien plonge ses racines dans le chamanisme.

Grâce à l'étude physique et corporelle des oiseaux, la façon dont ils occupent l'espace, communiquent entre eux, les danseurs s'imagineront en humain-oiseau.

En s'appuyant sur des études éthologiques, **nous chercherons les contours de la relation de l'homme avec l'oiseau dans l'art, au travers de l'anthropomorphisme et la mimésis : culte de l'homme-oiseau / rituel et croyance / la liberté du mouvement dansé et l'envol.**

Il s'agit également d'ouvrir l'analogie entre la fragilité et la délicatesse de la rencontre dans un couple, avec celle que l'on peut supposer pour les oiseaux : leur habitat étant la condition de leur vie et reproduction. La précarité donnant aussi toute la richesse de la mise en oeuvre.

Le nid étant un incubateur pour les futurs naissances, il devient aussi une fabrique des possibles sur l'instant et pour le futur du couple. Le public est amené à projeter ses propres comparaisons, déductions ou interrogations sur les enjeux donnés du couple.

- LA CRÉATION MUSICALE COMPOSÉE À PARTIR DE CHANTS D'OISEAUX -

La prise de son réalisée grâce à l'enregistrement d'une sonothèque sera un élément fondamental dans la composition musicale.

En effet, **le musicien-compositeur (Musique Assistée par Ordinateur) s'appuiera sur les chants d'oiseaux enregistrés pour composer une musique qu'il jouera en live** durant les représentations.

La recherche autour de l'imitation de son d'oiseau par des instruments, des orchestrations, ou encore la voix est une piste de réflexion.

Avec prouesse, et de façon inégalée chez les être vivants, les oiseaux et les humains sont capables de s'imiter mutuellement. Ce constat fera socle pour la recherche musicale.

Vinciane Despret
Revue « Pour la science »

« Je me suis demandée si le chant n'était pas, pour l'oiseau, une façon littérale d'étendre son corps dans l'espace ».

Jean Christophe Bailly
La forme animale (Le Portique)

« Essayer d'être (de suivre) chaque animal, d'aller se lover dans l'ailleurs d'où leur forme nous parvient, c'est-à-dire par exemple être très lourd, ou très léger, voler peut-être, dans la surprise de l'immensité de l'espace, dans l'éphémère : on ne le pourra pas. C'est une pensée, juste une pensée, une évasion hors de l'étroitesse spirituelle. Mais par contre ce qu'elle implique, et qui est que toute existence, toute provenance, toute formation soit maintenue dans son accès à l'ouvert et donc préservée, cela, nous pouvons peut-être le tenir autrement qu'en passant. »

Christoph Wulf
Mimêsis et apprentissage culturel (Le Télémaque)

« "Imiter" le monde offre la possibilité de se défaire de l'égoïsme, du logocentrisme et de l'ethnocentrisme, et celle de s'ouvrir aux expériences de l'autre.

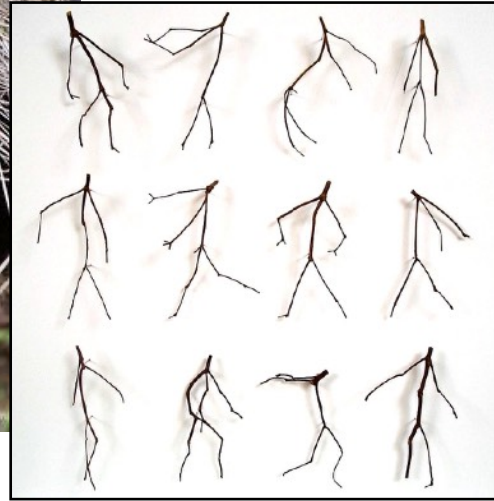
En référence aux réflexions philosophiques sur l'animal mimétique, l'homme serait de loin le plus apte à apprendre par mimétisme. Aristote considérait déjà que l'aptitude à l'apprentissage culturel et le plaisir de s'y adonner étaient un don propre à l'espèce humaine.

Les débuts du concept de mimêsis se trouvent dans des pratiques culturelles performatives qui ont un côté physique marqué et mettent l'accent sur les mouvements du corps. Au Ve siècle avant J.-C., le concept de « mimêsis » est largement répandu en Ionie et dans l'Attique. Il est déjà utilisé à l'époque platonicienne pour désigner des processus « d'imitation », « d'émulation » et de compétition.

En poésie, peinture et musique, les œuvres de culture naissent dans un processus mimétique, par l'imitation de la nature. Pour le comprendre, il importe de partir d'une définition claire de la nature. Contrairement au concept de nature des XIXe et XXe siècles qui réduit la nature à un objet, la *physis* désigne chez Aristote le pouvoir inhérent à la nature de donner la vie : la nature animée.

Si l'art doit imiter la nature dans un processus mimétique, il ne se contente pas de reproduire ou de représenter de façon naturaliste. Si l'on considère que la nature est animée, qu'un principe spirituel y opère, imiter la nature prend alors une autre signification.

L'art doit imiter la force créatrice de la nature. Selon cette acception, l'aspect d'imitation au sens strict perd de son importance. Il faut qu'on accède à la représentation de quelque chose dont l'artiste conçoit l'image. Imiter ne signifie pas fabriquer une copie, mais fabriquer une image qui a, certes, un modèle, mais ne le copie pas. »

La famille de l'Oiseau Jardinier (Ptilonorhynchidae) présente des caractéristiques uniques parmi les oiseaux : les mâles construisent sur le sol des tonnelles ou berceaux, faits d'herbes sèches et de brindilles. Le tapissage par de la mousse de ces véritables garçonniers peut durer des années.

Il a la particularité d'imiter tous les sons présents dans son environnement pendant ses parades.

Je feins l'adulte, mais, secrètement, je guette toujours le scarabée d'or, et j'attends qu'un oiseau se pose sur mon épaule, pour me parler d'une voix humaine et me révéler enfin le pourquoi du comment.

Romain Gary, Ecrivain
La Promesse de l'aube

SOUTIENS ET PARTENAIRES

Soutien dans le cadre du dispositif Aide à la Résidence de Création Chorégraphique
DRAC - Ile de France

Soutien et accueil en résidence de création :

Château de la Roche Guyon

Le Collectif12

Accueil en résidence et soutien dans les recherches et données scientifiques :

Muséum National d'Histoire Naturelle - Commission Science et Art

Arboretum Chèvreloup de Versailles

Site de recherche ornithologique de Brunoy

Accueil en résidence studio :

Studio Rambouillet

La Baligande

Coopérative chorégraphique de Caen

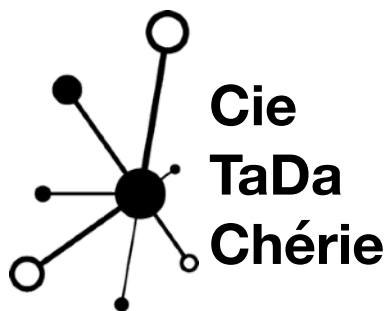
Les Ateliers Intermédiaires

Les Laboratoires d'Aubervilliers

Ecole de Danse d'Orgerus

Soutien accompagnement et développement du projet :

Bureau d'accompagnement Pôle Compagnie du Collectif12 avec l'Oeil Ecoute (Mara Tébol)

CONTACT ARTISTIQUE
Gaëlle Mangin
compagnie-ta-da@gmail.com
06 03 45 15 83

CONTACT ADMINISTRATION
Maëlle Lenoir
compagnie-ta-da@gmail.com
06 11 15 60 36

PRODUCTION TADA

Estelle Grandjean
asso.ta.da@gmail.com

**2 BIS, RUELLE AUX MORINS
28210 CHAUDON**

SIRET 80481192500028

Licence du spectacle N°2-1079514

Production Association TaDa

Association Loi 1901, non assujettie à la TVA

compagnie.ta.da@gmail.com

www.compagnie-ta-da.com

