

le langage des oiseaux

« Au théâtre il faut savoir réentendre le langage humain comme l'entendent les roseaux, les insectes, les oiseaux, les enfants non parlants et les animaux endormis. »

Valère Novarina, *Le Théâtre des paroles*

NOTE D'INTENTION

Le spectacle naît de notre envie de parler de l'entrée dans le langage des jeunes enfants. Curieux de sons et de sens, ils s'emparent de la langue avec toute la liberté et la force de leur imagination. En font leur terrain de jeu.

C'est le début des jeux de mots: « Regarde cet oeuf, c'est un véritable oeufre d'art! », le moment aussi où l'abstraction s'apprivoise par le concret : « J'enlève mon déguisement pour voir qui je suis vraiment... »
Une fabrique à poésie l'air de rien.

L'alphabet intrigue, il représente un agencement original de traits et de boucles, une série de dessins qui ne racontent pas encore le son, ou pas que.

On goûte au plaisir de faire résonner dans la bouche et dans le corps des sons nouveaux, de plus en plus complexes. On construit, à tâtons, notre langue à nous. Elle raconte notre manière de nous relier au monde.

Et si on pouvait garder toute la vie cette capacité à forger sa propre langue, à la réinventer sans cesse ?

La langue des oiseaux, un système de codage ancestral, qui s'amuse à chercher le sens caché des mots, soit par des jeux de sonorité soit par la symbolique des lettres, sera notre porte d'entrée dans cet univers. Elle résonne avec la dimension ludique et magique que nous souhaitons explorer, constitue à la fois un lien vers le monde des animaux, vers ce qui nous échappe (en tant que bipèdes) et vers la musique.

Au plateau, avec nos outils - la voix, l'image et l'ombre - nous voulons circuler dans le monde malléable et perméable des mots. Les mâcher, les dessiner, les inventer, les éviter, les chanter, les aspirer, les éplucher comme des oignons, les regarder s'ébrouer comme des chiens fous et s'envoler comme des oiseaux.

LE SPECTACLE

Il y a l'idée de la grande cabane, celle dans laquelle les spectateurs sont invités à rentrer, à la fois refuge et boîte à projection, permettant aux ombres et aux images de surgir en se déployant de toutes parts. **Une grande cabane ouverte, imaginée comme les voiles d'un bateau, où le dedans et le dehors sont à la fois marqués et perméables.**

Et puis il y a l'idée des petites cabanes, comme autant de petits mondes qui se construisent et se déconstruisent au gré de l'histoire ; des cabanes mobiles, nomades, qui s'assemblent, s'empilent...

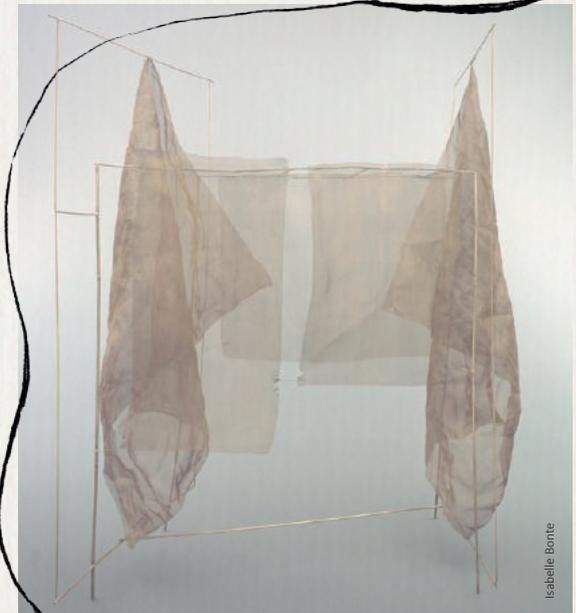
Dans cet univers de transparences surgissent ombres et images, qui se révèlent grâce à différentes surfaces de projection se déployant quand l'action le décide : au creux d'une main, à l'intérieur d'une cabane, sur un vêtement, dans l'entrebâillement d'une fenêtre...

Notre matière visuelle sera brute, organique, influencée par le Land Art. Elle aura pour origine une trace, comme celle déposée par les hommes préhistoriques dans les grottes, dans laquelle quelques traits d'ocre suffisent à évoquer un rhinocéros, un dessin incomplet et parfait, vivant comme le mouvement, « une oeuf're d'art. »

Nous nous amuserons à créer des petites séquences visuelles, véritables petits films d'animation « artisanaux », dans lesquels le trait

de fusain deviendra tour à tour ligne, matière, paysage, personnage. Le trait s'esquissera, se transformera, mais laissera toujours les traces d'effacement visibles, comme autant de tentatives de langage.

Dans cette cabane ouverte aux quatre vents (mais toujours protégée des tempêtes!), nous jouerons à décrypter les sons, les mots et les lignes, à la façon d'une joute verbale et visuelle. Nous nous amuserons à créer des anagrammes sonores et des calembours graphiques, comme autant de jeux et de possibilités de s'approprier le langage de façon joyeuse et joueuse!

L'HISTOIRE

Au début de notre histoire, un oiseau viendra déposer un message. Mais impossible de le décrypter.

Que signifie t-il? Quelle est cette langue? À quoi correspondent ces traces?

Pour tenter de résoudre l'énigme, il faudra partir à l'aventure, croiser plusieurs personnages qui vivent dans plusieurs petits mondes : des jumelles qui parlent une langue inventée et comprise d'elles seules, un animal qui est toujours là et qu'on ne perçoit que par les traces qu'il laisse, une chouette millénaire dessinée sur la paroi d'une grotte...

LA MUSIQUE

La musique sera présente principalement à travers la voix.

Nous puiserons notre inspiration dans les « musique de bouche », des jeux vocaux inuits (kattajjak) à ceux des tsiganes de Hongrie (szajbögö). Chez les inuits, ces jeux prennent la forme de joutes joyeuses, chez les tsiganes, ils servent plutôt de rythme à danser. Il s'agira pour notre duo au plateau, de revisiter ces jeux vocaux, qui fonctionnent comme de véritables conversations musicales. À la fois ludiques et sophistiqués, ils nous permettront de jouer avec des phonèmes inventés, ou des mots du quotidien, pour créer des cellules rythmiques qui évoluent petit à petit, gagnant en vitesse, explorant différents types de sons (gutturaux, flûtés, sur l'inspire ou l'expire...) Il nous semble intéressant de puiser dans ces matières plutôt « inouïes » dans notre coin du monde.

Résonner autre part dans le corps que là où on a l'habitude, c'est aussi donner à entendre d'autres émotions, un autre rapport au monde.

Ces langues venues d'ailleurs pourront également faire irruption par le biais d'une radio-antenne « art brut » (fourchette plantée dans une patate?) qu'on ne peut régler et qui capte soudain des ondes lointaines.

À travers le travail de l'image au rétroprojecteur, nous voulons explorer l'interaction de la voix et de la matière. On peut percevoir l'onde sonore avec d'autres sens que l'ouïe. Observer le son qui met l'eau en mouvement, percevoir la vibration d'une surface.

En écho à la langue des oiseaux, le chant peut aussi transporter des messages cachés, ou magiques. Nous évoquerons ce pouvoir là, qu'on retrouve dans de nombreuses traditions, des formules protectrices glissées dans les berceuses, aux incantations que les chamanes sibériennes murmurent au dessus d'un récipient rempli d'eau pour en faire une potion qui soigne.

AUTOUR DU SPECTACLE

Nous imaginons, en lien avec la création, des ateliers de sensibilisation auprès des enfants, dans l'idée de mieux se replonger dans les enjeux qui les interrogent et de recueillir leur parole. Nous voulons construire le spectacle en lien direct avec eux : nous inspirer de leur créativité dans la façon de jouer et de s'appropriier librement le langage sonore et visuel, et d'en explorer toute les interactions possibles.

Pour cela, nous envisageons de mettre en place des jeux participatifs : une marelle sur la couleur des émotions, des rébus graphiques et sonores, des dialogues en langues étrangères ou imaginaires, inventer une définition pour un mot dont on ne connaît pas le sens, des jeux d'ombres, des jeux vocaux, etc...

Nos interventions seront théâtralisées, tout en restant participatives et à l'écoute de la rencontre. Nous viendrons avec nos valises d'images et de sons à partager comme un prélude au spectacle.

Nous aimons l'idée de laisser une trace dans la salle de classe, trace que les enfants retrouveront dans la salle de théâtre. Une trace comme un pont entre la classe et le théâtre, un lien qui fait s'unir ces deux espaces. Faire de la classe un petit théâtre, faire du théâtre une cabane, faire de chaque espace un lieu possible où déployer l'imaginaire et la poésie.

« Prends ces mots dans tes mains et sens leurs pieds agiles
Et sens leur coeur qui bat comme celui d'un chien
Prends ces mots dans tes mains et vois comme ils sont faits »

Raymond Queneau, *La Chair chaude des mots*, *Le Chien à la Mandoline*

LA RENCONTRE

Awena et Marie travaillent ensemble depuis leur rencontre en 2012 sur *Les Mains de Camille*, spectacle de la compagnie Les Anges au Plafond.

Durant les 8 années de tournée, elles jouent près de 300 représentations et enregistrent un album regroupant les musiques du spectacle (Label Vand'oeuvres).

En 2018, elles créent avec Martina Rodriguez, **Maw Maw, concert trans-aquatique**, spectacle mêlant chant, musique et images rétroprojetées. Ce spectacle a été créé sous l'aile des Anges au Plafond, il a reçu le soutien artistique et administratif de la compagnie. Avec **Le Langage des Oiseaux**, elles continuent d'approfondir le dialogue entre voix chantée et images, explorer comment l'un et l'autre se répondent, résonnent ensemble et ouvrent des petites portes d'émotions insoupçonnées...

AWENA BURGESS

Elle entre dans le chant par les musiques du monde. Elle s'initie à l'arabe, l'hébreu puis au rromani (langue tsigane). Elle chante dans différents ensembles de musiques balkaniques et méditerranéennes, et crée *Balval, musique tsigane à caractère imaginaire*, avec lequel elle tourne pendant dix ans et enregistre trois albums.

Au théâtre elle collabore en tant qu'interprète et compositrice avec la Cie Petite Lumière, pour le spectacle jeune public *Les animaux de tout le monde*, d'après le poète oulipien Jacques Roubaud, puis *C'est Bizarre l'écriture*, spectacle hommage à l'écrivaine Christiane Rochefort.

En 2012, elle rejoint la Cie Les Anges au Plafond, pour le spectacle *Les Mains de Camille*, puis *Le Bal Marionnettique*. Une rencontre fondamentale, par laquelle elle découvre le théâtre visuel, et explore de nouvelles facettes de son instrument.

Elle travaille également avec l'association Tournesol, et chante au chevet des patients dans les hôpitaux. Parallèlement à son parcours scénique, Awena enseigne le chant auprès de chœur d'enfants et d'adultes.

Chanter et jouer avec et dans l'image, mêler le chant à la narration est ce qu'elle préfère. Avec *Maw Maw, concert trans-aquatique*, et aujourd'hui avec *Le Langage des Oiseaux*, elle continue de circuler avec Marie Girardin à travers l'image, la parole et le chant.

MARIE GIRARDIN

Après avoir suivi une formation de comédienne à l'Atelier-École Charles Dullin et au conservatoire du Xème arrondissement de Paris, Marie multiplie et entrecroise les moyens d'expression qu'elle met au service du récit.

Elle participe à de nombreux projets (avec notamment Le Théâtre Sans Toit, Philippe Garrel, La Péniche Opéra, Albin de la Simone, La Palpitante compagnie, les Ateliers de Pénélope, La Mécanique du Fluide), en explorant tour à tour et souvent en même temps, le jeu (théâtre et cinéma), la marionnette, le théâtre d'objet, l'écriture de plateau, l'ombre, se passionnant pour la technique de l'image rétroprojetée, le chant et plus récemment pour la mise en scène.

En 2008, elle entame une collaboration intense et joyeuse avec Les Anges au Plafond : comédienne dans *Les Mains de Camille* et *Les Nuits polaires*, créatrice d'images rétroprojetées dans *R.A.G.E* et *White Dog* et assistante à la mise en scène avec Brice Berthoud sur *Le Bal Marionnettique* et *Le Nécessaire Déséquilibre des choses*.

Elle prend maintenant un plaisir infini à entremêler ces fils artistiques, à croiser les disciplines pour ses propres projets : *Maw Maw, concert trans-aquatique*, *Pierre et Les Louves* et prochainement *Le Langage des Oiseaux*, création pour la petite enfance.

DISTRIBUTION

Conception, écriture et jeu : Awena Burgess et Marie Girardin

Direction de Jeu : Sylvain Blanchard

Regard extérieur : Camille Trouvé et Brice Berthoud

Scénographie : Brice Berthoud

Image et ombre : Jonas Coutancier et Marie Girardin

Graphisme : Amélie Madeline

Chant et musique : Awena Burgess

Oreille extérieure : Martina Rodriguez

Lumière : en cours

CONDITIONS TECHNIQUES

Spectacle tout public à partir de 3 ans

Représentations scolaires : classes de maternelles et CP

2 personnes en tournée (les 2 comédiennes-marionnettistes)

Durée : 35 minutes

Espace scénique : ouverture 8m / profondeur 8 / hauteur 3 m

Le public et le spectacle partagent le même espace scénique

Jauge : 60 personnes (2 classes en scolaire)

Noir complet (théâtre d'ombres et de projection)

Le Langage des Oiseaux reçoit le soutien du label Sous l'aile des Anges.

CALENDRIER

Automne - Hiver 2020 : Écriture / Production

Printemps - Été 2021 : Résidence d'écriture au plateau / Recherches dramaturgiques et principes fondamentaux / Recherches Images et ombres

Automne 2021 - Hiver 2022 : Résidence de construction / Répétitions

Mars 2022 : Premières

CONTACT

Awena Burgess - 06 76 52 91 87
awenaburgess@gmail.com

Marie Girardin - 06 17 70 32 75
c.mariegirardin@gmail.com

Illustrations - Amélie Madeline
Graphisme - Naomi Fleischer