

HUMANIMAL

Un opéra citoyen

à la Ferme de Villefavard

HUMANIMAL

Un opéra citoyen

Date du spectacle Dimanche 25 Mars 2018 séances à 11h et 16h

Lieu du spectacle La Ferme de Villefavard 87190 Villefavard - 05 55 60 29 32

Durée du projet Octobre 2016 à mars 2018

Conception et direction artistique Jean-Pierre Seyvos et Chloé Rault
avec la participation des élèves

Composition musicale Jean-Pierre Seyvos et Christelle Séry

Collaboration artistique Chantal Latour et Claudine Loudière

Aide à la dramaturgie Luigi Cerri

Lumières, son et diffusion vidéo Jonathan Prigent, Pierre Jandaud, Françoise Henry

Artistes Robert Expert (contre-ténor) Christelle Séry (guitare)

Groupes impliqués (le niveau mentionné est celui de l'année scolaire 2016-2017) :

Classe de CMI de l'école élémentaire des Rochettes, classe de 4e du collège Louis-Jouvet, classe de 1ere TEMSEC (Techniciens de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques) du lycée des métiers Martin-Nadaud, classe de 1ere du lycée Jean-Giraudoux.
Total : 70 élèves.

Avec le chaleureux soutien de

Sandra Cousin, Bruno Pignon, Ecole des Rochettes
Maryse Bonfanti, Laura Nguyen, Laetitia Reynaud, Corinne Ruffinoni, Emmanuelle Tronche, Collège Louis Jouvet
Karine Guillebaud, Lycée des Métiers Martin Nadaud
Emeline Bourgoïn, Anais Denis, Christelle Hilaire, Claudine Laffitte, lycée Jean Giraudoux

Tournage vidéo Jacques Lavergne

Hébergement, soutien logistique et amical Jacques Lavergne, Catherine Mérillou

Le projet Associer des enfants et des jeunes à la construction et à la réalisation d'un **opéra** avec des artistes professionnels, sur un thème déterminé avec eux à partir de la notion de controverse.

Thème choisi Les relations entre humains et animaux, à l'issue du travail d'ateliers sur l'année scolaire 2016-17.

Partenaires S-composition, Soif Compagnie, Ferme de Villefavard, Pays du Haut Limousin. Forcast-Sciences Po.

Financement Ce projet est mené grâce au soutien du fonds de dotation InPACT, Initiative pour le partage culturel, Fondation de France, DRAC Nouvelle-Aquitaine, Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, Pays du Haut Limousin/PACT, Ferme de Villefavard, Rectorat Académie de Limoges, S-composition

Coordination et contact Chantal Latour - 06 08 99 15 61 - chantlatour@gmail.com

HUMANIMAL

Un opéra citoyen

Résumé de projet

Associer des enfants et des jeunes à la construction et à la réalisation d'un opéra avec des artistes professionnels, à partir de la notion de controverse et sur un thème déterminé avec eux.

Thème choisi à l'issue du travail d'atelier sur l'année scolaire 2016-2017

les relations entre humains et animaux

- Ce thème est riche de multiples entrées : biodiversité, avec la question de l'extinction des espèces, questions sanitaires et d'alimentation, lien entre élevage et réchauffement climatique, maltraitance (l'une des vidéos tournées par l'association L214 concernait l'abattoir de Limoges et les jeunes ont été nombreux à s'intéresser ou être choqués par cette actualité).
- Nous sommes depuis quelques années dans une actualité de réflexion philosophique et juridique et de débat (controverses), dans laquelle les animaux considérés comme des êtres vivants sensibles pourraient voir leurs droits évoluer. Ainsi l'université de Limoges dispense une nouvelle formation en droit animalier depuis la rentrée 2016-2017 sur son site de Brive La Gaillarde, elle a créé une revue entièrement consacrée à ce thème.
- La plupart des enfants ou des jeunes impliqués dans le projet sont directement concernés par ces questions : ils vivent souvent dans un milieu agricole, la plupart possèdent des chats, des chiens, parfois des chevaux, des ânes, des poules... Certains ont une passion pour la chasse ou la pêche, et d'autres réagissent très fortement aux questions de maltraitance animale.

Objectif du projet

- Faire l'apprentissage du **débat**, de la construction d'argumentaire, de l'écoute et du respect des positions de chacun.
- Développer la **créativité** et l'expression de chacun.
- Eveiller chez les jeunes générations une **prise de conscience** et une nouvelle sensibilité aux enjeux du monde actuel, développer de nouvelles capacités d'adaptation.
- Faire l'expérience d'un processus de création collective. **Découvrir** de nouveaux univers artistiques et esthétiques. Construire et interpréter une forme artistique originale, un opéra-citoyen.

La forme finale

Un spectacle d'1h45 ayant pour titre « Humanimal » réalisé avec les voix et la présence sur scène d'une soixantaine d'enfants et adolescents et la participation de deux musiciens professionnels, le contre-ténor Robert Expert et la guitariste Christelle Séry.

Comment construire une nouvelle sensibilité avec les jeunes générations qui permette de faire face aux transformations majeures qui nous attendent ? Comment discuter collectivement de la façon dont l'humain se positionne par rapport aux vivants, et aux animaux en particulier ?

L'écriture musicale est indissociable de l'écriture théâtrale et scénique du spectacle. La plupart des scènes et tableaux ont été conçus dans une écriture de plateau, avec la participation active des enfants et des jeunes, comme une forme globale mêlant le son et sa représentation visuelle, pour inventer la forme expressive et narrative correspondant au propos et à l'impact souhaité sur le spectateur.

Qu'est-ce qu'un animal ? Le plus grand bonheur d'un enfant ? Une proie que l'on prend plaisir à chasser ? Un être étrange que l'on préfère tenir à distance ? L'occasion d'un bon diner convivial ? Un membre de la famille avec qui on fête Noël ?

Nos relations avec les animaux racontent beaucoup de la façon dont nous percevons le monde et chacun a son propre point de vue sur la question. Qu'ont, en effet, de commun la directrice d'une entreprise de fourrure de luxe, une araignée presque disparue, Donald Trump et un groupe de végétariennes activistes ?

C'est ce qu'explore dans le spectacle, un collectif aux voix multiples : des enfants, des collégiens, des lycéens, une guitare électrique, un chanteur d'opéra et même quelques animaux imaginaires ...

A l'heure d'un changement climatique majeur, cet opéra citoyen propose un voyage sensoriel et festif au pays de « l'humanimalité »...

Le lieu de la création

La création a lieu à La Ferme de Villefavard, dans le Haut Limousin.

Utopie sociale et agricole du début du 20e siècle, située une vingtaine de kilomètres de Bellac et des établissements scolaires impliqués dans le projet, la Ferme de Villefavard a été transformée en lieu culturel par le chef d'orchestre Jérôme Kaltenbach et accueille toute l'année des musiciens classiques de renommée internationale pour des concerts, des résidences et des enregistrements.

La grande salle a été construite toute en bois pour permettre une excellente acoustique mais ce faisant, elle évoque aussi un immense bateau prêt à nous embarquer pour une aventure collective inédite.

Principes de travail

Travail de création en collectif par classe d'âges, avec certaines séances regroupant tous les participants.

Implication des enseignants qui suivent le projet pour chacun des établissements concernés, notamment dans le travail de recherche et de réflexion avec les élèves sur les sujets de controverse expérimentés et le thème du spectacle final.

Présentation des artistes professionnels aux enfants et aux jeunes lors de la première séance commune, puis travail parallèle dans un premier temps avec ces artistes, pour partie à partir d'éléments proposés par le compositeur et d'éléments créés avec les élèves. Puis travail commun et répétition avec les élèves.

Travail conjuguant l'expression de points de vue spontanés de la part des élèves, la construction d'argumentaires et la réflexion documentée, avec une dimension créative, sensible et poétique.

Les discussions et les situations créatives génèrent le matériau et les idées qui servent de base à l'élaboration de la forme finale. Cette élaboration fait l'objet d'aller-retour entre la direction artistique du projet et l'ensemble des participants.

Ateliers de mise en œuvre

ATELIERS DE CONTROVERSES Discussion collective sur des sujets de controverse choisis par les élèves eux-mêmes et correspondant à leur préoccupation (la nourriture à la cantine, la pollution, le prix du lait, les migrants, la parité homme-femme...). Etablissement d'une « cartographie de la controverse » : liste des acteurs concernés par le sujet avec leurs enjeux, leur point de vue, les arènes dans lesquelles ils prennent la parole, et la nature de leurs arguments (le travail des arguments est réalisé en petits groupes). Les élèves apprennent à respecter chaque point de vue, à devenir eux-mêmes des acteurs d'un espace public créé en commun.

Représentation spatialisée des différents points de vue, avec théâtralisation et mise en forme vocale. Performance mettant ensemble ces différents points de vue dans une composition vocale/musicale et scénique constituant l'ADN du futur opéra.

ATELIERS DE CREATION VOCALE Ces ateliers sont basés dans un premier temps sur l'expérimentation de constructions sonores vocales à partir de recherche de sons et de timbres différents avec la voix et différents objets, ainsi que de jeux rythmiques et de gestes et mouvements associés à des sons. Différents jeux permettent le développement de la spontanéité, de l'écoute, à partir de consignes simples et d'improvisation, puis d'aborder des notions de composition musicale (motif, processus de développement, variation, notion de formes d'une œuvre...).

ATELIERS DE CONSCIENCE CORPORELLE Ces ateliers sont complémentaires à l'atelier de controverse et de création partagée pour le spectacle final. Dans le prolongement de la pédagogie de Jacques Lecoq (techniques de décomposition du mouvement), ils permettent aux enfants de trouver des appuis corporels pour prendre la parole, gérer leur stress et composer des personnages. Ils permettent aux jeunes de prendre conscience de leur posture et de leurs dynamiques habituelles de mouvement, afin d'élargir leur possibilité d'expression.

ATELIERS DE COMPOSITION Ces ateliers sollicitent la créativité personnelle des élèves. En petit groupe, ils explorent leurs sujets de controverse physiquement et symboliquement en créant eux-mêmes des formes théâtrales courtes. Ces saynètes seront « orchestrées » vocalement, c'est à dire que les positions de chacun seront « caractérisées » musicalement et vocalement pour trouver leur place dans une polyphonie des multiples voix de la controverse.

Présentation des artistes

JEAN-PIERRE SEYVOS est compositeur, et directeur artistique de l'association S-composition. Après avoir été guitariste, concertiste en France et à l'étranger, il a eu de nombreuses responsabilités dans le domaine de l'éducation et des enseignements artistiques ; son dernier poste en tant que directeur d'établissement a été celui du CRR de Poitiers, puis il a été responsable des enseignements artistiques pour la région Ile-de-France et chef de projet du CANOPEEA.

Une quarantaine d'œuvres figurent à son catalogue, dont la grande majorité sont des commandes d'organismes publics (Ministère de la Culture, ARIAM Ile-de France, CFMI d'Orsay, Agence Régionale du Spectacle Vivant en Poitou-Charentes...), d'ensembles instrumentaux professionnels (Sine qua non, Suonare e Cantare...), de compagnies de théâtre, de festivals et de conservatoires, dont certains dans lesquels il a été en résidence longue. L'écriture à destination du jeune public occupe une place particulière dans son œuvre. L'enregistrement de son opéra pour enfants *Max et les maximonstres* a obtenu le coup de cœur de l'Académie Charles Cros en 2006.

Pour mener à bien ses propres projets de création, il a créé S-composition en 2004, dans laquelle il a développé de nombreux spectacles de créations participatives en duo avec Chantal Latour depuis 2011.

Jean-Pierre Seyvos est compositeur associé à la Mégisserie, scène conventionnée de Saint-Junien, pour les saisons 2017-18 et 2018-19, dans le cadre du dispositif mis en place conjointement par la SACEM et le Ministère de la Culture.

CHLOE RAULT étudie la composition et la mise en scène à l'Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq (Paris). Après avoir été avocate au barreau de Paris, elle fonde en 2007, Soif Compagnie, pour qui elle met en scène, *Les Souliers Rouges* (création jeune public), *Penthésilée* de H.V.Kleist, *Carapace* (création collective), *Scènes de la vie conjugale* d'Ingmar Bergman, et en partenariat avec la compagnie Accent, le spectacle *Gaia Global Circus* (Festival Reims Scène d'Europe 2013, Comédie de Reims). En partenariat avec la Ligue de l'Enseignement, Chloé dirige actuellement un chantier de création partagée sur le thème de l'écologie nommé « *Fabrique de Terriens* ». Elle met également en scène neuf opéras de poche pour la Compagnie Appel d'Air.

Chloé Rault anime également des ateliers de création théâtrale auprès de publics amateurs depuis 2003, ainsi que des trainings réguliers de *Viewpoints* pour les professionnels. Elle forme aux techniques corporelles de l'art oratoire en entreprise, à l'école professionnelle du Barreau et à Sciences-Po Paris.

CHANTAL LATOUR est chargée de médiation dans l'association S-composition ; après avoir travaillé dans le secteur social avec des personnes âgées, elle a été directrice de l'association Ville Humaine à Paris, et travaillé dans le secteur audiovisuel musical (Société Idéale Audience). Elle a développé par la suite de nombreuses activités dans le domaine de la création et de la voix, et notamment avec la chanteuse Valérie Philippin, au sein de l'association Singulière Compagnie, autour de la voix contemporaine. Elle a été coordinatrice du réseau Futurs Composés (réseau national de la création contemporaine). Elle a de plus organisé les Etats Généraux des Musiques du Monde pour le réseau Zone Franche.

CLAUDINE LOUDIERE est chanteuse et musicienne intervenante. Sensible aux esthétiques les plus diverses, venant de la chanson, passant par le rock, les musiques traditionnelles, goûtant les musiques savantes classiques et contemporaines, elle pratique assidument l'improvisation libre. Elle est autodidacte au long cours, formée au CFMI de Poitiers, et reste très attachée aux valeurs de l'éducation populaire. Actuellement, ses activités musicales se déclinent selon trois modes : les ateliers, la scène, l'engagement associatif.

FRANCOISE HENRY est scénographe. Toujours intéressée par les correspondances entre effets sonores et visuels, Françoise Henry consacre depuis longtemps une part importante de son travail en scénographie et en lumières à la recherche des solutions plastiques les plus adaptées à ce dialogue entre deux modes d'expression notamment avec le compositeur Jean Pierre Seyvos.

Diplômée de scénographie (DNSEP, Villa Arson, 1990), pensionnaire de la Villa Médicis en 1997-98, elle a signé une vingtaine de scénographies pour le théâtre notamment pour des auteurs/metteurs en scène contemporains comme Olivier Py, Jacques Vincet, Claire Lasne, Eugène Durif, Mohamed Rouabbhi, Jean-Charles Mouveau, Marc Goldberg...

C'est grâce à la rencontre avec des interprètes et des compositeurs tels que Daniel d'Adamo, Michele Taddini, Thierry Machuel... qu'elle a pu expérimenter des dispositifs scéniques adaptés et créer dans le cadre de Scènes Nationales et de festivals.

ROBERT EXPERT, contre-ténor, a chanté dans toute l'Europe et jusqu'au Canada ou au Japon avec les plus prestigieuses phalanges, l'opéra baroque, le théâtre musical, l'oratorio, ainsi qu'en récital ou en formation de chambre. Il est le dédicataire d'un grand nombre de créations.

Parmi une vingtaine de disques, un récital Vivaldi/Haendel nommé meilleur enregistrement vocal baroque par l'Académie du disque lyrique en 2006, le rôle titre de l'Orlando de Porpora, une compilation d'airs par les plus fameux contre-ténors chez Decca... Il a été l'invité de plusieurs émissions de télévision ; Eve Ruggieri lui a consacré un Musiques au Cœur, et il donne des master-class et des conférences depuis plus de 20 ans en France et à l'étranger.

CHRISTELLE SERVY est guitariste, formée au CNSM de Paris. Elle a eu une expérience précoce de la scène, de multiples rencontres artistiques l'orientent vers le répertoire contemporain, le spectacle vivant et les musiques improvisées et amplifiées. Entre pages acoustiques et pages électriques.

Guitariste de l'Ensemble Cairn depuis sa fondation en 1997, elle joue aussi régulièrement avec l'Ensemble Intercontemporain et dans des festivals tels que Manifeste, Why Note, Archipels, Présences, Musica, Tage für Neue Musik, Voix Nouvelles, Festival d'Automne, Ars Musica, MusicForum (Taipei), Inter/action (Bangor-UK), Spring Festival (Tokyo), Printemps des arts de Monaco, Journées électriques du GMEA, Le bruit de la musique.

En solo ou en ensemble, elle crée de nombreuses œuvres et notamment celles Jérôme Combier, Gérard Pesson, Akiko Murakami, Frédéric Pattar, Thierry Blondeau, Carlos Sandoval, Marco Suarez-Cifuentes, Lin Lin-Ni Liao, Pierre Yves Macé etc.

L'association S-Composition en Nouvelle Aquitaine

Installée en Limousin depuis 2012, S-composition conjugue un travail de création avec des équipes artistiques professionnelles et un processus d'implication des personnes habitant le territoire dans l'élaboration et la réalisation finale des projets.

Ces créations sont en relation avec les enjeux sociétaux de ce territoire et du monde d'aujourd'hui, et favorisent l'appropriation d'une culture « partagée » à partir des pratiques artistiques et culturelles de chacun.

Après une période de repérages et de construction de relations avec différents types de partenaires, une résidence en tant « qu'artiste de grande lenteur » à la Mégisserie de Saint-Junien a permis de donner naissance à la première création artistique participative de l'association en Limousin.

2016

Deux créations participatives :

« **Je chante, tu chantes, nous enchantons** » (mars) et « **La Fraternelle** » (juillet) à la Mégisserie de Saint-Junien.

« **Margariti fera et moi, une vie de parc** » (octobre) à Rochechouart sous chapiteau pour le Parc Naturel Périgord-Limousin.

Conception d'un projet artistique et culturel de territoire intitulé « Ré-enchanter le monde ». Projet prévu sur 3 années, dans la région de la Charente Limousine (Vienne, Haute-Vienne, Charente et Dordogne)

2017

« **Après quoi courons-nous ?** » (mai) sur le thème du sport, en collaboration avec la Compagnie Thomas Visonneau, à la Mégisserie de Saint-Junien.

Suite du projet « Ré-enchanter le monde »

2018

Suite du projet « Ré-enchanter le monde » :

« **Humanimal** » (25 mars) opéra citoyen à la Ferme de Villefavard.

« **Terre et ciel** » (25 et 26 mai) au centre culturel Jean-Moulin à Limoges, spectacle à partir des mythes et de la poésie occitane, de polyphonies traditionnelles et de la Renaissance, ainsi que des créations contemporaines de Jean-Pierre Seyvos. (12 chanteurs professionnels et 150 chanteurs amateurs).

2019

« **L'homme qui plantait des arbres** » d'après la nouvelle de Jean Giono, une création de Jean-Pierre Seyvos avec l'Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine OCNA (Directeur musical Jean-François Heisser).

« **Qu'est-ce que t'as dans le ventre ?** » création participative sur le thème de l'alimentation avec le collège Louise Michel de Saint-Junien : élèves, enseignants, cuisiniers, agents administratifs, parents...

Forccast

FORCCAST (Formation par la cartographie de controverses à l'analyse des sciences et techniques)

Dans le langage courant le terme de controverse désigne un sujet qui fait débat, et sur lequel les connaissances ne sont pas encore suffisamment stabilisées pour créer un consensus. C'est dans le domaine de la sociologie des sciences que sont nés les premiers travaux autour des « cartographies de controverses » qui consiste à repérer les acteurs d'un sujet (une "issue" en anglais) et à les « représenter » d'une façon vivante et sensible.

Projet pédagogique porté par Sciences-Po Paris et réunissant 14 établissements partenaires (dont 4 universités internationales et 3 lycées franciliens). Lauréat de l'appel à projets IDEFI (Initiative d'excellence en formation innovante)

Voir les travaux du laboratoire FORCCAST à Sciences-PO Paris
<http://www.medialab.sciences-po.fr/projets/forccast/>

Contact

Chantal Latour

S-composition

La Pouyade

87520 Cieux

06 08 99 15 61

chantlatour@gmail.com

www.S-composition.eu

Liens partenaires

Soif Compagnie - <http://www.soifcompagnie.com/>

Forccast - <http://www.controverses.org>

