

MURMURATIONS ou le plongeon des étourneaux

**Cie LEA // Saint-Lô, Normandie
Lolita Espin Anadon
Danse
Tout public à partir de 8 ans
Dossier artistique création 2021**

MURMURATIONS

Pièce pour deux danseuses, une chanteuse & quelques oisillons

Danse, musique live et vidéo

40 mns

Tout public à partir de 8 ans

Scolaires : du CE2 à la 5ème (idéal CM2/6ème)

DISTRIBUTION

Chorégraphie: **Lolita Espin Anadon**

Interprétation: **Annette Banneville, Lolita Espin Anadon et Ana Popovic**

Musique: **Annette Banneville**

Vidéo: **Christophe Bunel**

Création lumière et régie: **Pierre Bayard**

Texte: **Vanessa Simon Catelin**

Regards bienveillants: **Dominique Birien, Matthias Groos et Ambra Senatore** dans le cadre du dispositif **Les femmes sont là – La Fabrique de la danse**

Scénographie : **Pepito**

Costume : **Marion Danlos**

Photographie : **Pierre Bayard et Christophe Bunel**

EN QUELQUES MOTS

Une création chorégraphique et musicale pour tou.te.s dès 8 ans posant la question du collectif à l'école à partir de l'observation des murmurations d'oiseaux (regroupement de nuées d'oiseaux en vol).

*« Alors au milieu d'eux
Je suis revenu »*

PARTENAIRES

Co-production Cie LEA, Théâtre de Saint-Lô et Chorège CDCN à Falaise,

avec le soutien du Festival Paroles Paroles à Honfleur, de l'Espace culturel de la Hague, du Sept-cent-quatre-vingt-trois à Nantes, de l'Expansion artistique / Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly, du C3 Le Cube à Douvres-la-Délivrande et du CCN des Hauts de France à Roubaix.

La Cie LEA est soutenue pour ce projet par la Région Normandie, le Département de la Manche et la Ville de Saint-Lô. La Cie LEA a bénéficié d'une mise à disposition de studio de CND à Pantin.

Merci à l'ODIA Normandie, à SECRATEB, au Bureau et au Renard et au Marchepied.

MURMURATIONS – INTENTIONS

A PROPOS DE LA COMPAGNIE :

Installée dans la Manche en Normandie, la Cie LEA porte le travail chorégraphique de **Lolita Espin Anadon** depuis 2003 et est aujourd'hui associée au **Théâtre de Saint-Lô**.

La compagnie travaille dans les théâtres et dans les espaces non dédiés aux spectacles, créant des **pièces tout-terrain** (*Entre Fil et...* 2003, *Rouge* en 2005, *Un Lange passe* en 2012, *Sur le vif* en 2016 et *Rouge Incarnat* prévue pour 2023), des **projets in-situ** (*In-stabulation*, performance pour stabulations de fermes laitières en 2017 et *Les passagers de La Sittelle*, création pour une ferme maraîchère en 2022) et des **spectacles pour les théâtres** (*Mais qui est « Je » ?* en 2007, *Sables mouvants* en 2008, *Focus Exit* en 2009, *ZAP, Zone d'Appui Provisoire* en 2013, *Des aimants* en 2015, *La beauté du geste* en 2017, *La puce, le chameau et les autres* en 2018 et *Murmurations ou le plongeon des étourneaux* en 2021).

La Cie LEA témoigne du collectif aujourd'hui, fait l'éloge du sensible et du respect du vivant en proposant des spectacles dans lesquels la **danse dialogue avec d'autres arts**, souvent la musique live, parfois la vidéo, la jonglerie ou le théâtre.

Sautant « du coq à l'âne », l'écriture chorégraphique de Lolita Espin Anadon est basée sur l'**oscillation entre état de rêverie et concret de nos vies**.

Depuis 2018, la compagnie s'est engagée dans l'écriture pour le **jeune public**, souhaitant se saisir de la **force de l'abstraction pour entrer dans l'imaginaire** et affirmer face aux enjeux majeurs d'aujourd'hui la **puissance de la douceur à l'adresse des enfants**.

La Cie LEA prend part à plusieurs **réseaux professionnels** (Scènes d'enfance ASSITEJ France, Groupement d'employeurs culturels SECRATEB Caen, Le Marchepied Caen, Réseau Culture dans les fermes, Réseau Enfance et Chorégraphes Associé.e.s) et travaille en mutualisation avec plusieurs autres compagnies normandes.

A PROPOS DE LA PIÈCE :

A l'origine, il y a l'**observation des murmurations d'oiseaux** (regroupement de nuées en vol, accomplissant ensemble des figures mobiles dans le ciel, se projetant à des milliers d'individus dans l'espace aérien).

Au delà de la stupéfiante beauté du dynamisme de ces nuages d'oiseaux, la chorégraphe a été touchée par l'absence de heurt, de leader et d'exclusion dans les murmurations, faisant apparaître **le phénomène comme un modèle d'intelligence collective éprouvée dans le mouvement**.

C'est ensuite l'envie d'interroger le collectif à l'école, en particulier dans la transition souvent entre CM2 et 6ème, souvent liée à la peur, qui a fait naître ce projet chorégraphique.

La Cie LEA s'est engagé dans ce nouveau projet en direction du jeune public à la recherche d'un état d'écoute à l'image des étourneaux dans les murmurations.

La pièce est pensée comme une plongée dans la contemplation, une reconnexion au vivant d'où l'image des murmurations éclot.

Le frottement avec le collégé apparaît sur cet état d'écoute.

Ensuite l'écriture oscille entre expérience sensible concrète et abstraction pure.

Dans *La poétique de l'Espace*, Gaston Bachelard décrit comment cette oscillation forme un état de rêverie qui nous permet d'ouvrir la porte de l'imaginaire, mais aussi de renouveler notre manière d'habiter le monde.

Murmurations ou le plongeon des étourneaux tente de s'inscrire dans cette oscillation.

MURMURATIONS

CALENDRIER

du 04 au 08/02 2019	résidence en partenariat avec Chorège au Collège de Trévières
du 18 au 23/02 2019	résidence à Chorège - CDCN de Falaise
du 15 au 20/04 2019	résidence au Théâtre de Saint-Lô
du 13 au 17/05 2019	résidence au Sept-cent-quatre-vingt-trois à Nantes
du 23 au 27/09 2019	résidence en lien avec le Festival Paroles Paroles à Honfleur
du 28/10 au 01/11 2019	résidence au Théâtre de Saint-Lô
le 27 et 28 novembre 2019	présentation professionnelle au CND à Pantin
le 16 janvier 2020	journée professionnelle Le bureau et le renard à Caen
Les annulations/reports.....	
du 13 au 19 juin 2020	résidence au Théâtre de Saint-Lô
du 3 au 8 juillet 2020	résidence au Théâtre de Saint-Lô
du 14 au 18 septembre	résidence au Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly
du 12 au 16 octobre 2020	résidence au CCN des Hauts de France à Roubaix
Les annulations/reports.....	
du 19 au 23 octobre 2020	résidence au Cube à Douvre-la-Délicandrande
du 1er au 5 mars 2021	résidence au Théâtre de Saint-Lô
le 11 mars 2021	présentation professionnelle Festival Région en scène à Granville

DATES DE REPRESENTATIONS

du 18 au 21 mai 2021	Premières en public au Trident – Scène nationale de Cherbourg - 6 rep
le 24 septembre 2021	REZZO 61 - La Ferté-Macé - 10h et 14h30
3 décembre 2020 - 10h et 14h30	Le Mesle-sur-Sarthe (61)
le 28 septembre 2021	REZZO 61 - Bagnoles de l'Orne - 14h30
le 30 septembre 2021	REZZO 61 - Le Mesle-sur-Sarthe - 10h et 14h30
le 3 décembre 2021	Palais des Congrès - Loudéac - 10h et 14h
le 18 janvier 2022	Théâtre de Saint-Lô - 14h30 et 19h30
le 21 janvier 2022	Espace culturel de La Hague - 10h, 14h15 et 19h30
le 22 février 2022	Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly - 14h30 et 19h
du 31 mars au 2 avril 2022	Le Siroco à Saint-Romain-de-Colbosc - 4 rep
Calendrier à préciser	Ville de L'Aigle, Saison culturelle de Bayeux
Saison 22/23 en cours	

TECHNIQUE

Equipe :	4 à 5 personnes
Plateau :	Minimum 9m x 9m - noir obligatoire - vidéo en rétroprojection
Jauge :	250 personnes maximum suivant la configuration de la salle
Fiche technique à consulter. Prévoir 3 services de montage/réglages.	
Nous pouvons jouer jusqu'à 3 fois par jour dans certaines conditions - idéal 2 représentations/jour.	
Prévoir arrivée des danseuses au plateau 2h avant la première représentation pour la préparation physique.	

MURMURATIONS

A PROPOS DE LA DANSE :

«Le vol d'oiseau est une figure qui jalonne toute l'histoire de la danse, Loïe Fuller, Serge Diaghilev et Mickaïl Fokine, Rudolf Noureev, Merce Cunningham, Simone Forti, Maguy Marin, Odile Duboc... jusqu'à la pièce Mobius du Collectif XY mis en scène par Rachid Ouramdane en 2019.

Il y a longtemps que nous, danseurs et chorégraphes, levons les yeux vers les oiseaux pour apprendre d'eux.

La nécessité de mon travail chorégraphique émane d'une envie forte de faire l'éloge du sensible en interrogeant les relations humaines. Pour chaque projet, je tente de faire dialoguer deux éléments à priori éloignés, je joue à les faire entrer en friction pour laisser émerger la poésie de ces contrastes créateurs. Ici, ce sont les images des murmurations d'oiseaux et celles de groupes d'enfants entrant au collège qui m'ont inspirées.

L'image des murmurations d'oiseaux s'est imposée en premier lieu.

Il y a dans ce phénomène naturel une grande beauté et un mystère.

Les murmurations sont les rencontres de nuées d'oiseaux en vol, avançant comme un seul corps.

A mes yeux, les murmurations forment à la fois un miracle de maintien de l'harmonie, d'adaptabilité, et un exemple de créativité en collectif, **se projetant dans plusieurs niveaux de l'espace aérien sans choc et sans leader**, avec parfois des milliers d'individus. **Le dynamisme extrême** des nuées d'oiseaux est un élément majeur de leur beauté, tout comme **l'étrangeté ressentie face à ces transformations électrisantes et parfois effrayantes**.

Les ornithologues notent deux types d'interactions principales dans ces trajectoires collectives: l'attraction et l'alignement.

Ces deux options donnent lieu à trois formes de mouvement collectif: la polarisation, le vortex et la structure longiligne, qui sont au cœur des principes de composition de la danse dans la pièce.

L'écriture chorégraphique s'articule autour des principes d'écoute, d'accumulation et de frayer, se déployant sur trois figures : la polarisation, la spirale et l'alignement.

La nuée est envisagée tour à tour autour des corps, au sein des trois corps et dans le corps.

Cette pièce est née de la friction entre la contemplation des murmurations d'oiseaux et des images de groupes d'enfants au collège.

Elle est pensée comme une plongée dans la reconnexion au vivant, non humain compris, d'où l'image des murmurations éclot.

Le frottement avec le collège apparaît sur cette base de contemplation et d'ode à la nature.

Ensuite, l'écriture oscille sans cesse entre expérience sensible concrète et abstraction pure.

Dans **La poésie de l'Espace**, **Gaston Bachelard** décrit comment cette oscillation forme un état de rêverie qui nous permet d'ouvrir la porte de l'imaginaire, mais aussi de renouveler notre manière d'habiter le monde. Cette vision me touche beaucoup.

Ce "décollement" en lien direct avec notre manière d'être au monde, dans le concret de nos vies, ici la vie des enfants entrant au collège, cet état toujours polarisé entre tension et douceur, je le recherche dans les pièces.

Avec Murmurations, je tente de me placer à cet endroit d'oscillation. »

Lolita Espin Anadon

MURMURATIONS

A PROPOS DE L'ADRESSE AUX ENFANTS

« Dans les murmurations d'oiseaux, le groupe se trouve dans un état collectif particulier qui permet aux informations de se propager avec une rapidité extrême. Chaque individu réagit aux mouvements des six ou sept oiseaux qui l'entourent en les imitant avec un temps de réaction inférieur à un dixième de seconde.

C'est en quête de cet état d'écoute permettant la circulation, persuadée que le développement d'une éducation sensible et respectueuse est un enjeu majeur, que j'ai voulu plonger dans ce projet de création.

C'est ce même état qui conditionne notre adresse aux jeunes spectateurs (et aux moins jeunes).

Nous sommes persuadées que les enfants peuvent tout à fait entrer dans l'abstraction et l'imaginaire, en particulier avec la danse et le chant, prenant appui sur le corps et son souffle.

Au plateau, trois artistes, interprètes de cette histoire, trois adultes, trois femmes qui affirment la force de l'écoute et de la douceur. »

Lolita Espin Anadon

A PROPOS DE LA MUSIQUE

« La danse et le chant sont deux disciplines jumelles, intemporelles, universelles, qui n'ont besoin de rien d'autre que d'un corps pour exprimer toute la palette des émotions humaines. Sur la demande de Lolita Espin Anadon, j'ai conçu une musique uniquement vocale à laquelle j'ai adjoint d'autres chants, les chants des oiseaux, avec l'utilisation d'appeaux.

L'emplacement choisi pour le set musique, à la frontière de l'espace de danse et de l'image projetée permet à la fois une mise en regard par rapport à ce qui se déroule au plateau et sur l'écran, et une immersion fluide dans les moments de trio pour lesquels je rejoins les danseuses.

En ce sens, il est emblématique de la démarche de création de la pièce. Ce n'est pas la musique qui accompagne ou que suit la danse mais une tentative de co-construction pour laquelle nous nous sommes toutes trois immergées dans ce phénomène magique de corps à l'écoute qui vont ensemble.

En résonance avec le corps dansé, le mouvement dans l'espace de l'onde sonore est amplifié par l'utilisation de la loop station, outil électronique qui permet de boucler et de superposer différentes couches de matière.

Ce parti-pris de boucles correspond à l'écriture chorégraphique autour du continuum, avec la possibilité à la fois d'enregistrer des plages qui peuvent s'étirer dans le temps et de jouer avec la répétition de certains motifs notamment rythmiques. J'ai été guidée à la fois par la recherche d'une qualité d'épure, et d'une variété de registres, de couleurs, de dynamiques, du souffle au vacarme en passant par la ritournelle.

La voix peut être simple bourdon ou ligne mélodique, elle peut construire une progression harmonique, un choral, des mécaniques rythmiques qui évoluent, des tenues, des ruptures, avec l'utilisation d'effets, glissements, distorsions, pour dire la peur, le plaisir du jeu, la colère, l'attente.

J'ai imaginé cette partition en différents tableaux comme un paysage mouvant, dans un rapport d'équilibre avec la danse, la vidéo et le texte.

Pas de mots dans la partition musicale. Le texte ciselé de Vanessa Simon Catelin est ainsi mis en relief dans l'alternance entre voix qui chante et voix qui parle.

Car il s'agit bien de raconter une histoire qui circule de manière fluide à travers ces différents médiums. »

Annette Banneville

MURMURATIONS

A PROPOS DU TEXTE :

« L'enfance est un oiseau fragile.

J'ai pris le parti d'un « je » universel, un « je » à deux têtes, où la musicienne porte la parole d'un enfant : mi-homme mi-oiseau. Un enfant-étourneau messenger d'entre deux mondes, capable d'être entendu de tous, reliant le monde du haut et le monde du bas, symbole de l'âme individuelle qui permet l'action (enfant qui joue) et de l'âme universelle qui ouvre à la connaissance (l'oiseau). Derrière ce « je », c'est tout à la fois le tout seul et la nuée qui se nichent.

Ce « je » s'adresse à chacun d'entre nous, spectateur. Il invite les sens à se mettre en éveil, pour que le voyage imaginaire soit une danse riche, intense, multidirectionnelle...

Le texte se déroule en 6 tableaux et les textes très courts touchent à la concision des haïkus.

Le propos est simple, quotidien, accessible aux plus jeunes, mais métaphorique, concis, rythmé et répétitif. Ainsi le discours prend toute sa dimension poétique et participe à convaincre les petits d'hommes que l'action de « Murmurationner » ensemble serait une des clefs pour mieux grandir... »

Vanessa Simon Catelin

Le texte « Le plongeon des étourneaux » sera publié à l'automne 2021 chez Christophe Chomant Editeur.

A PROPOS DE LA VIDEO :

« Dans cette pièce, la vidéo est pensée aussi comme scénographie lumineuse, présente, comme la danse au plateau, du début à la fin sans discontinuer.

Les images sont filmées au drone et au sol, souvent entre chien et loup, à la tombée du jour, lorsqu'apparaît le phénomène des murmurations d'oiseaux.

L'espace et temps semblent infinis, c'est un continuum de textures végétales et de béton de cours d'établissements scolaires. Le gris prime, les silhouettes sombres des oiseaux surgissant sur des fonds gris lumineux.

Des groupes d'enfants jouent des partitions chorégraphiques sans heurt, les danses semblent sans fin, entrecoupées d'images de groupes d'enfants prêts à s'adresser à nous collectivement. »

Christophe Bunel

MURMURATIONS

A PROPOS DU PROJET DE MEDIATION ASSOCIE

Avec *Murmurations* ou *le plongeon des étourneaux*, un parcours artistique peut être proposé à des enfants scolarisés en cycle 3 (CM1-CM2-6ème).

Ce parcours sur les questions du collectif et de la transition entre le CM2 et le collège peut aboutir à une restitution en première partie des représentations du spectacle.

Les enfants sont invités à plonger dans un processus de création et deviennent acteurs de ce questionnement sur le collectif. Ils sont invités dans le même temps à vivre ensemble l'expérience du plateau et à célébrer le temps du parcours ce qui fait de nous un "NOUS".

Les murmurations d'oiseaux ont trois particularités: alors que ces nuées d'oiseaux se projettent à plusieurs niveaux de l'espace aérien, il n'y a plus aucun leader, il n'y a pas d'exclusion et aucun individu n'est choqué en vol.

Au regard de ce phénomène naturel aussi beau que mystérieux apparaissant comme un modèle d'intelligence collective éprouvée dans le mouvement, la chorégraphe souhaite questionner, avec les autres artistes, en particulier la musicienne et l'autrice, les enfants et les équipes pédagogiques, cet état d'écoute et de disponibilité qui permet le mouvement et le réajustement permanent du groupe.

C'est à la recherche de cet état collectif permettant la circulation que nous proposons aux élèves de plonger dans ce projet.

Les axes centraux de ce travail sont :

l'éloge du sensible

l'écoute

l'alignement

le collectif

Ce parcours peut se développer sur un temps long ou sur un temps court sous la forme d'ateliers danse, musique et/ou écriture en amont des représentations. Contactez-nous, c'est à construire ensemble.

MURMURATIONS - EQUIPE

Lolita Espin Anadon - chorégraphe danseuse

Danseuse formée dans le milieu associatif caennais, au CESMD de Poitiers, improvisatrice auprès de Nancy Stark Smith, Claire Filmon, KJ Holmes... Interprète pour la Cie Aléa Citta, le Théâtre du Signe... chorégraphe et formatrice titulaire du Diplôme d'État de professeure de danse contemporaine, Lolita mène des projets chorégraphiques pour les théâtres tout terrain et In-situ avec et pour des publics différents. Artiste associée au Théâtre de Saint-Lô (50), chorégraphe sélectionnée pour le programme *Les femmes sont là* 19/20 - La Fabrique de la danse (75), elle est à l'origine de l'ensemble des projets de la Cie LEA.

lolita@cielea.fr / 06.20.73.17.86

Annette Banneville - musicienne

Chanteuse improvisatrice avec de nombreuses formations jazz, professeur de musique jazz diplômée d'état, elle dirige sa recherche artistique vers l'enfance avec Papaq cie puis Comme sur des roulettes. Après leur rencontre au Théâtre Foz et autour de projets Culture dans les fermes, elle rejoint la Cie LEA en 2016 pour *Sur le Vif*. Elle est à l'origine de *La puce, le chameau et les autres* et signe la musique de *Murmurations ou le plongeon des étourneaux*.

Ana Popovic - danseuse

Formée aux conservatoires de Niort et d'Angers, elle intègre le CNDC où elle danse avec Abou Lagraa, Cyril Davy et Alvaro Restrepo. Danseuse pour Aléa Citta, Pic la Poule, Odile Azagury, elle est aussi titulaire du Diplôme d'État de professeur de danse contemporaine. Interprète de *Sables Mouvants* en 2008, elle retrouve la Cie LEA pour *Murmurations ou le plongeon des étourneaux*.

Vanessa Simon Catelin - autrice

Adeptes des formes courtes, ses albums jeunesse, nouvelles, poésies et pièces de théâtre sont publiés chez Kaléidoscope, Motus, La Marmite à Mots, Christophe Chomant, Le frisson esthétique... Fondatrice de l'association Les Z'Ateliers de la tête de Bois, elle fédère de nombreux projets artistiques, dirige le festival de la francophonie Paroles Paroles à Honfleur collabore avec des compagnies de tous horizons.

Actualité et bibliographie : vanessasimoncatelin.wordpress.com

Christophe Bunel - vidéaste

Musicien bricoleur et artiste touche à tout, il tourne avec Olifan, Nelson, Spleen l'Ancien & Co. Christophe Bunel improvise avec Lolita Espin Anadon depuis 2003. Ensemble, ils ont créé *Rouge* en 2005, il a composé la musique d'*Un Lange Passe* en 2012, de *Z.A.P. (Zone d'Appui Provisoire)* en 2013, fait partie de l'équipe d'*Instabulation* (2017), signe la bande son de *La beauté du geste* (2017), la vidéo de *Murmurations ou le plongeon des étourneaux* (2021) et sera au plateau pour le prochain projet de la Cie LEA : *Rouge Incarnat* (2023).

Pierre Bayard - régisseur - créateur lumière

Régisseur lumière (Théâtre du bocage, Groupe Largo, Métro Mouvance, l'Esquif, Cie Carna, Cie Aléa Citta) régisseur général (festival Ah!), mécano soudeur, scénographe (formation avec Olivier Borne en 2014), il travaille à intégrer l'espace scénique dans les lieux non-dédiés. Il intègre la Cie LEA en 2017 sur l'ensemble des spectacles.

Lucile Martin - attachée de production

Après une maîtrise de Lettres modernes à l'université de Caen et un Master 2 en Management du spectacle vivant à Brest, elle travaille à La Brèche - Pôle national des Arts du cirque, puis passe plus de 10 ans à Marseille au sein de L'entreprise - Cie François Cervantes. Elle accompagne ensuite plusieurs compagnies de théâtre, cirque, arts de la rue parmi lesquelles En Rang d'oignons cie, la Cie Angela Laurier... Elle rejoint la Cie LEA en mai 2018 (en lien avec le Groupement d'employeurs Culture Secrateb).

administration@cielea.fr / 06.08.75.85.47

CONTACTS

Cie LEA
Théâtre
Hôtel de Ville
BP 330
50 010 Saint-Lô cedex

Artistique : Lolita Espin Anadon / 06 20 73 17 86
lolita@cielea.fr

Administration : Lucile Martin / 06 08 75 85 47
administration@cielea.fr

Diffusion : Audrey Jardin – Les Sémillantes / 06 45 02 18 10
a.semillantes@gmail.com

Technique : Pierre Bayard / 06 86 33 66 70
pkbayar@gmail.com

Site internet : www.cielea.fr

Retrouvez nous aussi sur Vimeo, Facebook et Instagram

Association Ecorpsabulle - Président : Benjamin LECOINTE

Licences d'entrepreneur de spectacle :
licence 2 : L-R-20-006168 / licence 3 : L-D-20-002312

SIRET : 452 453 962 000 22
APE : 9001Z

