

Au Fil du Vent
COMPAGNIE

L'envol de la Fourmi

Fantaisie funambulesque pour poules et clowne

Contacts

Johanna Gallard, direction artistique

05 53 61 89 91 / 06 79 84 58 75

contact@aufilduvent.com

Diffusion

06 26 46 64 09

diffusion@aufilduvent.com

www.aufilduvent.com

L'envol de la Fourmi

Conception, écriture et jeu : **Johanna Gallard / Fourmi**

Inspiratrices et partenaires de jeu :

Ariane, Saqui, Falkora, Mouche, Nawa, Barbara, Baba, Garlic, Micro, Meije, Pollen et Naya
(poules, en alternance)

Mise en scène, co-écriture et direction clownesque : **Adèll Nodé Langlois**

Création des gradins, lumières : **Laurent Morel**

Spectacle tout public dès 3 ans

Scolaires à partir de la grande section de maternelle

En salles équipées ou non équipées, ou en extérieur (en « palc »)

Durée : 45 min + un temps d'échange avec le public

Jauge : 120 personnes (à voir en fonction de la salle)

Le public est installé sur des modules de gradins en bois (fournis par la cie).

2 représentations possibles dans la journée.

En tournée : 1 artiste, 1 technicien et 12 poules (avec les remplaçantes)

Une production de la Cie Au Fil du Vent. Avec le soutien de l'Agence Culturelle de la Dordogne, du Conseil Départemental de la Dordogne, de la Région Nouvelle Aquitaine, de l'Agora PNAC de Boulazac, du CRAC de Saint-Astier, et du Château de Monthelon (89).

Voler de ses propres ailes

Propos...

Au commencement il y a Fourmi, clowne sensible, délicate et maladroite.

De pas de côtés en pas trébuchants, de tout petits pas en grandes enjambées, elle cherche à trouver sa place. Des êtres singuliers entrent en scène avec elle et partagent ce rêve un peu fou : voler.

Prendre son élan, déambuler sur un fil par tous les moyens, chaque découverte est prétexte aux tentatives de baptême de l'air. Entre la clowne funambule et les petites artistes aux becs fins, la complicité se construit à chaque pas.

Mais... qui apprivoise qui ? Avec peu de mots et beaucoup d'écoute, leur curiosité les pousse à vouloir se comprendre.

Grâce à la confiance qu'elles s'accordent mutuellement et en s'encourageant les unes les autres, Fourmi et ses poules se mettent au défi et prennent des risques pour prendre leur envol. Elles vont apprendre à cultiver la « chute » et voler de leurs propres ailes, cherchant un équilibre fragile entre la terre et le ciel.

Fourmi et ses compagnes à plumes nous racontent par leurs hésitations leur rapport à l'autre. En assumant leurs différences, et en laissant les émotions émerger, la clowne et ces oiseaux de la terre partagent bien plus que leur rêve de voler. Elles vivent ensemble l'instant présent.

Avec joie et légèreté, tendresse et fragilité, remplies d'envies et de désirs plus grands qu'elles, la clowne et ses poules questionnent notre propre humanité.

« L'Envol de la Fourmi » est une création atypique où des éléments très concrets de la vie des gallinacées dessinent de drolatiques tableaux de notre humaine condition...Et là, tout près du creux de soi, on découvre un monde où les poules dansent sur un fil et où la liberté devient celle que l'on se donne à soi-même.

La rencontre entre des poules et une clowne :

Un spectacle... vivant !

« Accepter notre identité de vivant, renouer avec notre animalité pensée ni comme primalité à surmonter, ni comme sauvagerie plus pure, mais comme héritage riche à accueillir et à moduler, c'est accepter notre destin commun avec le reste des vivants. ».

Baptiste Morizot
dans *Manières d'être vivant*.

Travailler sur scène avec des poules, c'est interroger la place que l'on donne au vivant. Comment accueille-t-on l'animal qui est différent de nous, et quelle relation peut-on tisser avec lui ? Les spectacles de la compagnie Au fil du Vent sont une invitation à regarder les choses autrement. Les poules sont libres, personne ne les contraint ni ne les contrôle. La clowne n'a pas de domination sur les poules et inversement. Chacune garde son libre-arbitre, et l'imprévu devient alors un cadeau de jeu : le but est de laisser le vivant s'épanouir sur le plateau. Dans la compagnie, on fait attention aux poules, et on fait aussi attention à l'humain. Les poules et l'artiste apprennent à cultiver leurs différences, et laissent la place aux maladresses, à l'imperfection.

« Je ne peux donc me résoudre à répondre à la question de savoir si les animaux sont des artistes, dans un sens proche ou éloigné du nôtre. [...] Bêtes et hommes œuvrent ensemble. Et ils le font dans la grâce et la joie de l'œuvre à faire. Si je me laisse convoquer par ces termes, c'est parce que j'ai le sentiment qu'ils sont à même de nous rendre sensibles à cette grâce et à chaque événement qu'elle accomplit. N'est-ce pas finalement ce qui importe ? Accueillir des manières de dire, de décrire et de raconter qui nous font répondre de manière sensible à ces événements. ».

Vinciane Despret dans
Que diraient les animaux si... on leur posait les bonnes questions ?

Une question d'équilibre...

La poule est un oiseau, un oiseau qui en rentrant dans la « basse-cour », domestiquée et trop bien nourrie pour la rendre plus productive, s'est transformée et a perdu la capacité de voler. Elle est devenue un oiseau non plus du ciel mais de la terre, un gallinacé qui ne compte pas ses pas.... Elle passe son temps à creuser, à retourner la terre à la recherche de multiples trouvailles. Elle est la proie de multiples dangers et elle est réputée être bête ! Elle a un mode de vie simple, et on connaît mal sa sensibilité, sa mémoire, ses multiples caractères. Chaque poule a sa propre personnalité, des aptitudes physiques et des réactions émotionnelles différentes.

Les créations de la Cie Au Fil du Vent donnent une autre place à ces animaux de basse-cour souvent méconnus, mal considérés, voir maltraités.

Cette collaboration originale est basée sur l'observation, l'écoute, la sensibilité, et la confiance, et ce avec une complicité et un respect mutuel qui permet de découvrir autrement ces êtres sensibles et à la personnalité de haut vol.

Nous avons comme préoccupation constante le bien-être et l'épanouissement de ces partenaires à plumes, et les poules de la Cie ont un statut d'artistes à part entière. Loin du « dressage » classique, elles deviennent de véritables partenaires de jeu et peuvent aussi, au cours du parcours répété quotidiennement, en toute liberté, n'en faire qu'à leur tête.

Fourmi vit et évolue dans l'univers des poules. Elle apporte son regard d'enfant, naïf, surprenant et maladroit, se donnant le droit d'être différente. Elle cultive sa propre musicalité intérieure, jouant avec les contrastes, du délicat au grossier, du très lent au très rapide. Dans la recherche d'une expression ramenée à sa source, là où elle est la plus essentielle, le clown apporte un autre regard, toujours en décalage et pourtant très ancré dans la réalité. Il vit dans un espace où la quête du déséquilibre et la fragilité sont une quête permanente, et se définit au travers de la relation à l'autre quel qu'il soit... La présence des poules, fines acrobates équilibristes, vient en écho aux instabilités physiques et émotionnelles du clown. Par leur présence, et à travers une communication sensorielle - un langage corporel qui n'appartient qu'à elles - Fourmi et les poules développent un vocabulaire universel, un répertoire commun à l'humanité.

Fourmi est un clown un peu funambule sur les bords. Un rien la bouleverse. Elle existe à travers son rapport à l'autre, à travers ses hésitations, ses maladresses, ses prises de conscience et son plaisir des situations incongrues, ses débordements d'émotion, sa timidité, son acuité aux petites choses, sa grande sensibilité, sa crédulité, ses ignorances, ses

déconvenues, sa gourmandise, sa profonde joie d'être là avec les autres, sa folie aussi, son envie de bouger, de danser, ses aspirations, ses joies, sa hardiesse, ses audaces, ses pertes de repères...

En véritable "poète du désordre", elle improvise volontiers devant le refus d'obtempérer de ses complices à plumes. Elle en rit. Elle en joue. Et puis lorsque faussement résignée elle tourne le dos et que l'une d'entre elles réalise une prouesse inattendue, elle s'émeut, tout simplement.

Du jardin à la scène...

Extrait de presse - **Sud-Ouest Le Mag**,
21 juillet 2018

Sébastien le Jeune, journaliste :
N'est-ce pas compliqué de travailler avec des poules ? N'avez-vous jamais eu de plaintes dans un contexte où les polémiques sur l'exploitation animale se succèdent ?

Johanna Gallard, artiste :

"J'ai une façon très particulière de travailler avec elles. Je tiens compte du fait qu'elles sont très sensibles, émotives. Ce n'est sans doute pas pour rien qu'on parle de « poule mouillée » ! Alors je les fais travailler, oui, mais chacune en fonction de ses aptitudes, de sa personnalité. Elles font ce qu'elles aiment, par plaisir du jeu. [...] Elles sont toutes différentes, et pas seulement à cause de leur espèce. J'en ai trois différentes, des poules soies, des croisées et une Araucana du Chili. En tournée, je suis toujours très attentive, j'emmène toujours leur chapiteau, leur « maison ». Je fais attention à leur repos, leur récupération. Et si l'une d'elles ne peut pas jouer le spectacle, parce qu'elle a envie de pondre par exemple, ce n'est pas grave, on improvise ! Souvent, j'ai l'impression d'être avec une équipe de sportifs de haut niveau, ou un groupe de rock stars (rires). Alors, non, je n'ai jamais eu de plaintes. Je pense que mes poules comptent parmi les plus chouchoutées de France. Elles sont comme des coqs en pâte, enfin, des poules en pâte ! C'est même plutôt l'inverse qui se produit : beaucoup de gens viennent intrigués, pensant que ses animaux sont bêtes. Le fait de les voir, si douées et épanouies, c'est porteur d'émotion, ça déclenche l'empathie et l'échange à la fin du spectacle. [...]"

Dans leur quotidien, les poules vivent au jardin, reçoivent énormément d'affection et de bons soins. Elles gambadent à loisir, grattent et fouillent la terre, partagent leur quotidien avec des chats et des humains. En tournée, elles bénéficient d'un parc mobile où leurs conditions de vie au jardin sont reconstituées : salades et herbe fraîche, paillis pour gratter, surprises à picorer...

Johanna Gallard

Clowne, artiste de cirque, danseuse sur fil, auteure et interprète.

Dès son plus jeune âge elle se forme aux Arts du cirque à l'École Nationale du Cirque d'Annie FRATELLINI et Pierre ETAIX. Elle se spécialise dans le travail du fil de fer avec comme professeur Manolo Dos SANTOS. Elle est engagée pour plusieurs tournées avec le Cirque Joseph Bouglione, et collabore avec différentes compagnies, en théâtre, cirque et théâtre de rue.

Elle participe en 2002 à la finale de « Jeunes Talents Cirque ». Elle s'engage alors résolument dans un travail de création plus personnel et crée la compagnie Au Fil du Vent.

Alliant le travail acquis lors de ses expériences dans le cirque traditionnel à celui d'une expression et d'une écriture contemporaines, en 2004, elle commence à travailler un personnage qui vit sur le fil. Elle est pour son premier spectacle « Territoires inimaginaires », lauréate de l'aide à l'écriture et à la production de l'association Beaumarchais/SACD et de l'aide à l'écriture du Ministère de la Culture dans le cadre des « Dramaturgies non exclusivement textuelles ». Elle publie la partition du spectacle aux éditions l'Entretemps avec l'aide du Centre National du Livre et de Beaumarchais (collection Canevas, série scénogramme dirigée par Philippe Goudard). Elle crée de nombreux spectacles pour la Cie Au Fil du Vent et devient sociétaire de la Sacd.

En 2015, elle se tourne vers le travail du clown de théâtre et participe à la formation clown au Centre National des Arts du Cirque avec Cédric Paga, Paola Rizza, Adèll Nodé Langlois et Gilles Defacque. Dans la foulée, elle effectue une autre formation avec Adèll Nodé Langlois et plusieurs formations avec entre autres Vincent Rouche et Ana Maria Venegas. Elle participe en auditrice libre à deux masterclasses avec Catherine Germain et François Cervantès.

Elle est clowne dans le spectacle « Pieds à terre, la tête dans les étoiles » de la Cie Cirkakanavalka, avec Bernard Quental, créé au Haras de Rodez en juin 2016, et mettant en scène artistes de cirque et chevaux.

Depuis 2016 elle partage la scène avec une équipe de poules, interrogeant ainsi à travers ses créations partagées avec elles, les relations à ces êtres sensibles et à la nature qui nourrissent beaucoup son travail de clowne.

Elle crée en 2017 le spectacle « L'Envol de la Fourmi » et en 2018 le spectacle « Danse avec les poules » qui sont toujours en tournée.

Une partie de l'équipe... à plumes

Saqui

C'est la cheffe d'équipe. C'est la plus grande et la plus grosse. Elle veille à ce que tout le monde ne soit pas trop éloigné et aille bien. Elle fait régulièrement comprendre que c'est elle qui doit manger en premier et que c'est elle qui décide. Elle aime marcher droit et est très affectueuse. Elle sait défaire les nœuds et peut ainsi ouvrir son cadeau quotidien.

Ariane

C'est la 1ère arrivée de l'équipe. C'est la « chouchoute ». C'est une poule extrêmement émotive et expressive. C'est aussi la « guetteuse » du groupe, elle prévient de suite quand il y a un danger. Elle est assez peureuse mais a des élans de bravoure. Elle a toujours plein de trucs à raconter et elle très câline.

Janis

C'est un oiseau. Elle adore voler. Elle est hyperactive et ne tient pas en place. Elle aime être la « vedette » dans les spectacles. Elle n'aime pas être contrainte, et il faut toujours que ce soit elle qui décide. Elle râle très fort quand elle n'est pas contente.

Mouche

Attentive au moindre détail, elle déploie des talents de clown et est toujours partante pour monter sur scène. Elle n'a peur de rien ! C'est une petite poule curieuse et bondissante qui ne tient pas en place.

« Les poules sont de remarquables partenaires de jeu et me renvoient en miroir ce que je ressens, là où j'en suis. Je les trouve fascinantes, j'ai plaisir à être avec elles, elles sont naturelles, tout simplement, et j'apprends beaucoup en travaillant avec elles chaque jour. Elles sont aussi très drôles, et leur désinvolture fait du bien à l'être ruminant ses pensées que je suis. Elles m'apprennent à réveiller des sens plus instinctifs et à porter un autre regard sur le "vivant" dont nous faisons partie.

Johanna Gallard

Le dispositif scénique

L'installation des poules

En tournée, été comme hiver, leur jardin toujours à l'intérieur, pour se préserver des fortes chaleurs ou se tenir au chaud par grands froids.

Toujours avec de la belle herbe fraîche !

Contacts

Compagnie Au Fil Du Vent

« La Grange » - Le Bourg
24440 Nojals et Clotte

www.aufilduvent.com

Artistique Johanna Gallard
05 53 61 89 91 / 06 79 84 58 75
contact@aufilduvent.com

Production et diffusion
06 26 46 64 09
diffusion@aufilduvent.com