

Aucèls

Instant ornitho-artistique

*Création
tout public 2022*

La compagnie *L'Araignée au plafond* présente *Aucèls*
Création tout public 2022

De : Cécilia Simonet, Bérenger Rémy, Solène Rasera
Avec : Cécilia Simonet, Bérenger Rémy, Solène Rasera
Regard extérieur : Zoé Duponchel
Illustrations : Justin Piveteau

Sommaire

1. Propos et intentions artistiques.....	3
2. Axes de travail	4
3. Équipe artistique	6
4. Structures et partenaires.....	8
5. Historique	10
6. Contacts.....	12

Aigle
de Bonelli

1. Propos et intentions artistiques

Trois voix, trois paroles

Aucèls, qui signifie oiseaux en Occitan, est le fruit de la rencontre entre Solène Rasera, conteuse, Cécilia Simonet, musicienne et Bérenger Rémy, ornithologue.

Cet instant ornitho-artistique est un tissage de contes, de chants, de connaissances et de savoirs naturalistes. Le tout est parfois sérieux, poétique, souvent artistique, de temps en temps scientifique et même quelques fois drôle.

Les oiseaux dans l'oralité

Les oiseaux sont très présents dans les pratiques de tradition orale que ce soit dans les chants, les contes, les poèmes, les proverbes et par les nombreux mimologismes qui leur sont dédiés. Cette présence témoigne d'une certaine connaissance naturaliste et du vivant, ainsi que le lien jadis privilégié entre l'humain et les oiseaux, notamment en terres occitanes.

Ce projet souhaite rendre hommage à ce lien ; ce spectacle est une invitation à le revisiter et le créer à nouveau.

La sensibilisation

Constatant que les populations aviaires sont particulièrement en danger, *Aucèls* souhaite interroger la place de l'humain dans l'hécatombe que subit le vivant, avec l'envie de redonner de la visibilité aux oiseaux, rappeler leur existence, leur vulnérabilité et sensibiliser à leur préservation.

La forme

Ce spectacle est conçu le moins énergivore possible (sans lumière ou sonorisation) pour une jauge limitée à 60 personnes, de préférence à l'extérieur, intégrée à un environnement calme.

Étourneau
sansonnet

2. Axes de travail

Le conte

Que ce soit pour traduire le cri du pic vert ou le chant du rossignol, rendre compte de l'élection du roi ailé, rire de l'orgueil du coq ou savoir d'où vient le nom et la couleur du rouge-gorge familier, les contes abondent d'oiseaux de toute sorte et de tout horizon.

Solène Rasera s'amuse à revisiter quatre contes traditionnels et une fable de Jean de La Fontaine. Elle ouvre un espace de rencontre privilégiée avec chacun des oiseaux vedettes de ces histoires. Les réinviter dans les imaginaires, c'est aussi réinviter à les écouter, les observer et les aimer.

La musique

Cécilia Simonet pioche dans différents répertoires de chants issus de tradition orale d'Europe du Sud (Occitanie, Pays basque et Italie). Les plus anciennes traces des chants parvenus jusqu'à nous témoignent d'un rapport particulier que l'humain avait au monde qui l'entoure. Il semble que l'humain prenait le temps de nommer les oiseaux, d'observer leur vol ou leur comportement, leur attribuer une particularité ou une symbolique afin d'agencer sa place dans le cosmos, l'ordre et l'harmonie. L'oiseau est à la fois témoin des sentiments humains, porteur de message, sujet d'admiration et de lien entre le ciel et la Terre.

Les connaissances ornithologiques

Fort de son expérience de plus de 20 ans à observer, étudier et protéger les oiseaux et s'appuyant sur des ressources scientifiques, Béranger Rémy apporte des explications et informations sur les protagonistes à plumes des contes et chansons.

Des oiseaux vus ou entendus peuvent s'inviter dans cet instant ornitho-artistique. Mais cela reste imprévisible et dépendant de la volonté de nos hôtes. Car oui, nous jouons pour les oiseaux, entourés d'eux. En plus de présenter les caractéristiques de quelques oiseaux, Béranger apporte un éclairage sur la situation des populations aviaires et alerte sur leur déclin.

La scénographie

Le public s'installe devant une structure faite de petits piliers en bois. Les oiseaux s'invitent dans l'espace scénique. Leurs noms et les illustrations fusent et créent un décor : alouette des champs, chardonneret élégant, corneille noire, etc.

Les maquettes à taille réelle survolent la scène et veillent : aigle royal, vautour percnoptère ou hirondelles. D'autres maquettes sont posées par-ci par-là, pour se sentir entouré d'une 'avi-diversité'. Au milieu de tous ces oiseaux, les trois participants d'*Aucèls* les nomment, leur rendent hommage, décryptent leur comportement et leur déclarent leur flamme.

Le regard extérieur

Pour mettre en lien ces trois pratiques, nous faisons appel à Zoé Duponchel. Grâce à ses multiples casquettes, sa grande expérience de l'écoute et de l'accompagnement, Zoé nous aide à garder le sens de notre projet, ses objectifs et son propos artistique. Elle nous guide dans le travail de mise en scène, les intentions, et la manipulation des objets.

Le jeu

En quête de lien entre les participants et le public, l'idée du jeu sous-tend notre projet. Nous souhaitons travailler la dimension ludique et interactive : jouer aux cartes, aux devinettes, aux joutes verbales. Ainsi, nous nous rapprochons du sens premier du verbe 'jouer' comme pour jouer/faire de la musique qui propose une 'transformation' du réel afin d'accéder à des interrogations, des remises en question et de possiblement créer un espace de curiosité.

3. Équipe artistique

Cécilia Simonet est titulaire du Diplôme d'État de professeur de Musique Traditionnelle et du Diplôme Universitaire de Musicothérapeute. Elle se spécialise dans les pratiques vocales du sud de l'Europe. Depuis 15 ans, elle enseigne la musique et le chant auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Elle se produit également en tant que chanteuse et harpiste au sein d'ensembles vocaux ou en collaboration avec d'autres artistes. Elle est à l'origine de la création *Aucèls*. Issue d'une famille de naturalistes amateurs,

enseignée par son père à la connaissance des oiseaux ainsi qu'à la culture et la langue occitane, il lui semble inévitable de créer dans sa pratique artistique, des liens avec le vivant.

Solène Raserà est passionnée depuis toujours par le spectacle vivant, en passant par le théâtre de rue, la marionnette et le clown. Elle est tombée un jour dans la marmite des contes, lors de formations de conteuse au Centre Méditerranéen de Littérature Orale d'Alès. Aujourd'hui, conteuse professionnelle, elle propose différents spectacles avec la compagnie L'Araignée au plafond. Intervenant régulièrement dans les établissements scolaires pour des ateliers, elle a récemment publié un livre audio : 'La couleur des oiseaux'.

Monticole bleu

Bérenger Rémy, ornithologue, a travaillé plus de dix ans au Centre Ornithologique du Gard, association de protection de la nature. Aujourd'hui, chargé de mission à la Communauté de communes des Cévennes gangeoises et suménoises, sur un site Natura 2000 entre garrigues et Cévennes. En plus des suivis et inventaires, il mène des actions de protection et de conservation des oiseaux et de leurs habitats avec les acteurs du territoire. Il est spécialiste des rapaces et notamment des aigles. Sensible à l'art en général et

à la musique en particulier, c'est avec enthousiasme et intérêt qu'il participe au projet *Aucèls* qui est pour lui une nouvelle forme de sensibilisation du public aux enjeux de biodiversité.

Zoé Duponchel, regard extérieur, dirige la compagnie Le nez au vent. Comédienne-clowne et pédagogue, elle s'est spécialisée dans le clown 'acteur social' et dans la transmission lors de stages/ateliers à destination de publics adultes et de publics singuliers.

Formée à la 'facilitation en intelligence collective', elle croise ses savoir-faire pour accompagner les projets artistiques autour de spectacles. Sensible à la question du vivant, du lien entre humains et non humains, c'est avec joie et curiosité qu'elle a accepté son rôle de regard extérieur.

Justin Piveteau, dessinateur naturaliste, illustrateur du vivant, depuis 2019, il arpente le monde du vaste peuple des oiseaux.

Par la force des choses et par l'intransigeance de cette pratique, dessiner lui permet de comprendre ce qu'il voit. Déjà dans son enfance, il s'essayait au croquis pour tenter de capter cette puissance magique bien visible entre les branchages : la vie. Il s'est penché avec attention et intensité sur les illustrations de toutes les espèces d'oiseaux invitées à l'occasion du projet *Aucèls* afin leur donner une présence lumineuse et vibrante bien méritée !

4. Structures et partenaires

La compagnie L'araignée au plafond

C'est une association de conteurs, conteuses, musiciens, musiciennes animé.es et passionné.es par la littérature orale. Galopant sur le pavé ou trottinant sur les planches, *L'Araignée au plafond* aime ce qui chatouille le haut du crâne et gratouille le coin des cœurs.

Elle propose des spectacles de contes et musique comme le duo 'Si la chance est avec toi même ton coq pondra!' ou '*Hortus fabula*' ou divers 'Bouquet de contes' pour tous publics. Elle est active sur le territoire en se joignant à nombre d'événements associatifs (Fête de la châtaigne, Nuits des contes, Ballade Artistique Lasalloise...) mais aussi dans les crèches, écoles, collèges ou lycées de la région pour des ateliers autour des contes et de l'oralité. Aujourd'hui, elle édite son premier livre album jeunesse, 'La couleur des oiseaux'. Bienvenue sur son site www.laraigneeauplafdond.fr pour plus d'informations.

Bruant ortolan

Les partenaires

Lézarts du son

C'est une association créée en 2011 afin de promouvoir les activités artistiques pour tous et ce en lien avec la problématique de l'environnement et du vivant.

Depuis plus d'une dizaine d'années, de nombreux projets autour des musiques traditionnelles, essentiellement ont été mises en place sur le territoire Hérault/Gard/Vaucluse.

Constituée d'un conseil d'administration sensible aux questions sociales, culturelles et environnementales, la structure a été, par exemple, porteuse du projet *La jornada de l'Aucel*, la journée de l'oiseau rassemblant des activités artistiques et naturalistes autour de la thématique des oiseaux.

La Communauté des communes des Cévennes gangeoises et suménoises

Cette intercommunalité dont le siège est situé à Ganges (34) a de nombreuses compétences. Parmi elle, la CCCGS est responsable de la mise en œuvre des actions pour un site Natura 2000 dédié à la préservation des oiseaux. Elle s'occupe également depuis 2016 de l'animation de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) Gorges du Rieutord, Fage, Cagnasses. Pour cela, elle mène de nombreuses actions autour de trois axes : connaissance avec des suivis et inventaires d'espèces, actions de communication et de sensibilisation (dans lequel s'inscrit le projet *Aucèls*) et actions de protection et de préservation des espèces et de leur environnement avec les partenaires du territoire.

Aucèls a été en résidence de travail à la filature du Mazel à Val d'Aigoual en juillet 2023 et a été soutenu par la CCCGS et la mairie de Saint-Julien-de-la-Nef.

5. Historique

Juin 2021 - Col des fosses à Cognac (30)
Première mouture d'Aucèls

Automne 2021
Montage du projet en trio

Juin 2021 - Médiathèque de Lasalle (30)
Deuxième mouture en trio

Été 2021 - Cognac (30)
Résidence

Août 2022 - St-Roman-de-Codières (30)
**Sortie de résidence
au festival les Romanesques**

Août 2022 - Golf de Cazilhac (34)
**Représentation
avec la Turbine Cévenole**

Janvier - Avril 2023 - Lasalle (30)
**Mise en place du travail
avec Zoé Duponchel**

Mai 2023 - Maison Mazel
Saint-Jean-du-Gard (30)
Représentation à la Journée de l'oiseau

Juillet 2023 - Valleraugue (30)
Résidence à la filature du Mazel

Juillet 2023 - Sumène (30)
Représentation Salle Ferrier

Juillet 2023 - St-Julien-de-la-Nef (30)
**Sortie de résidence
aux abords du Temple**

Octobre 2023 - La Cadière-et-Cambo (30)
Représentation

Janvier 2024 - Saint-Hippolyte-du-Fort (30)
Résidence au Collège La Galaberte

Avril 2024 - Moulin de la Parayre
à Massegros (48)
Journée de l'oiseau

Avril 2024 - Domaine de Roussière
Viols-en-laval (34)
Festival Le Chap

Mai 2024 - Saint-Jean-du-Gard (30)
dans le cadre du FIRA
Mai 2024 - Lauris (84)
Festival Voix partagées

Juin 2024 - Maison du Castor à Collias (30)
**avec le Syndicat Mixte
des Gorges du Gardon**

Juin 2024 à Pompignan (30)
**dans le cadre de la journée
du café occitan**

Août 2024 - Vialas (48)
Moulin de Bonijol

Août à 18h - Sainte-Croix-de-Caderle (30)
Cour de la salle culturelle

Septembre 2024
**Festival Invitations Patrimoine
en Domitienne (34)**

Septembre 2024 - Anduze (30)
pour le Parc National des Cévennes

Septembre 2024 - St-Martin-de-Castillon (84)
Festival du son des Pierres

Milan royal

6. Contacts

Compagnie L'araignée au plafond

Solène Rasera 06 75 51 40 68
laraigneeauplafond@ecomail.fr
www.laraigneeauplafond.fr

Lézarts du son

Cécilia Simonet 06 95 40 13 95
lezartsduson@gmail.com

Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises

Bérenger Rémy 06 49 19 22 50
bremy@cdcgages.fr
www.cdcgagesumene.fr

Avec le soutien technique et financier de :

Natura 2000, la CCCGS, le Conseil Départemental du Gard,
la mairie de Saint-Julien-de-la-Nef, le Parc National des Cévennes,
les participants au crowdfunding Hello Asso.

Projet cofinancé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
L'Europe investit dans les zones rurales

Illustrations : Justin Piveteau
Photographies : Marie Mélétopoulos et CCCGS
Réalisation : Communauté de communes
des Cévennes gangeoises et suménoises 2024