

PROJET INSECTES

HOMMAGE À L'INSECTE INCONNU
INSECTES : HISTOIRE EN (DES) ÉQUILIBRE

Créations 2022

GENÈSE DU PROJET

Depuis la création en 1992 de la Nième Compagnie, j'ai eu à cœur de raconter le monde en inventant de nouvelles histoires d'aujourd'hui.

Pour moi, celles-ci ne peuvent s'écrire sans se frotter à la science qui redessine les contours de ce qu'est un être humain, que cela soit par les nouvelles découvertes, leurs applications ou les questions éthiques qui en résultent. D'où ce désir profond d'être comme un maillon, une particule, entre les chercheurs et le public. Une courroie de transmission (artistique) entre ceux qui passent leur vie à décrypter l'invisible et ceux qui, comme moi au départ de toute aventure, n'y connaissent rien (ou presque).

Ainsi, de spectacle en spectacle, j'ai abordé l'ethnologie, la linguistique, la sociologie... chemins qui m'ont menée hier au Groenland, aujourd'hui au pays des neurosciences, des mathématiques, de la mécanique des fluides, de la physique quantique, ou encore de la chimie et de la zooarchéologie... En filigrane de ces thématiques il y a ma préoccupation constante : l'attitude de Homo Sapiens face aux grands changements qui l'attendent, climatiques et sociologiques.

Pour traiter ces sujets théâtralement, ma démarche suit sensiblement des chemins identiques : J'effectue une première recherche personnelle, principalement par la lecture, pour commencer à entrer dans la complexité de ce que je souhaite aborder. Aujourd'hui le numérique et Internet sont des outils précieux, mais sont loin d'être les seuls.

Que ce soit au travers de thèses, d'essais, dans les musées ou au fond des silos de bibliothèques, ou bien encore des voyages, les fils que je suis m'entraînent vers des destinations toujours diverses et imprévues.

Parallèlement, je me mets en quête de scientifiques intéressés par ma démarche. Ceux-ci me donnent leurs points de vue sur la thématique abordée et m'orientent vers toujours plus de recherches et vers d'autres rencontres. Parfois ils suivent le projet depuis sa genèse.

Les animaux et la nature ont toujours tenu une place privilégiée dans mon univers mental, et sont très présents, d'une façon ou d'une autre, dans mon travail.

Cela m'a amené très tôt à être sensibilisée au réchauffement climatique, à la chute de la biodiversité et leurs conséquences sur le vivant.

Depuis longtemps je m'intéresse aux insectes, à notre rapport à eux. En les observant, j'en suis venue à me questionner sur ce, ces territoires que nous partageons, parfois à leurs dépens, parfois aux nôtres. Au fil du temps, j'ai vu les changements, que les insectes de mon enfance n'étaient plus tout à fait les mêmes, qu'ils étaient moins nombreux ou différents. C'est alors très concrètement que j'ai ressenti l'urgence et la nécessité qu'il y avait à les considérer autrement afin de lutter, autant qu'il est possible, contre leur disparition silencieuse, et au delà... celle du vivant.

C'est comme ça que l'idée de ce projet a vu le jour.

Claire Truche

INTENTIONS

Qu'on les aime ou les abhorre, le fait est maintenant avéré que la survie des êtres humains passera par celle des insectes.

Et, il y a urgence.

Il va donc bien falloir apprendre à partager notre territoire avec eux. Même avec ceux que l'on déteste le plus, même avec ceux qui nous semblent inutiles, voire « nuisibles ».

Et puis, l'univers des insectes est fascinant. En 450 millions d'années ils ont grandement eu le temps de peaufiner l'adaptation, le parasitisme, la collaboration avec d'autres espèces sous toutes ses coutures, et ce de façon des plus extravagantes.

Ce sont ces histoires que je souhaite raconter, et à travers celles-ci, la nôtre.

Avec l'espoir de contribuer ainsi à changer le regard que l'on peut porter sur eux et surtout sur certains d'entre eux, les moins populaires, les moins visibles, les moins (en apparence) sensationnels, les plus destructeurs...

LES CRÉATIONS

Le travail de création s'est effectué de septembre 2021 à octobre 2022 en collaboration avec le LBBE (Laboratoire de Biologie et Biométrie Evolutive) de Lyon 1.

Après une année de recherche personnelle, j'ai rencontré les scientifiques du LBBE à l'automne 2021. S'en est suivie l'écriture de *l'Hommage à l'insecte inconnu* puis à l'automne 2022 de *Insectes : histoire en (dés)équilibre*.

HOMMAGE À L'INSECTE INCONNU

L'hommage à l'insecte inconnu est un spectacle participatif en extérieur, impliquant des étudiants. Suite aux ateliers (construction de marionnettes, costumes, musique, théâtre) nous avons créé le spectacle sous forme d'une « fanfare intimiste ». Les acteurs convient le public pour célébrer la fin d'une guerre qui durait depuis une centaine d'années et qui a entraîné la disparition des insectes et notamment les inconnus, insignifiants, voire invisibles sans lesquels nous ne serions pas ce que nous sommes. À l'occasion de cette « commémoration » nous racontons des histoires d'insectes (contes, anecdotes, archéologie, articles de journaux etc...) et abordons les raisons de leur disparition (notamment les pesticides et insecticides).

Ce spectacle peut faire l'objet d'une récréation dans le cadre d'une résidence, avec des amateurs, ou être joué uniquement par l'équipe de professionnels.

Conception : Claire Truche

Lecture : Hélène Pierre / **Avec :** Cléo Fauchon, Loue Jacquier, Rania Karaoud, Brigitte Molto

Fanfare : Laurent Vichard, **Avec :** Alice Cambourian, Lauriane Ferrier,

Marionnettes : Véronique Ferrachat

Costumes : Anne Dumont

Avec (marionnettes & costumes) :

Enola Boisseleau, Maxence Emery-

Laurin, Layane Kassem,

Clémence Larsonnier, Ali

Nihlat, Heïdi Portalier,

Seyedeh Niloufar Ansari,

, Marina Guadalupe Torres

Aladro

INSECTES : HISTOIRE EN (DÉS)ÉQUILIBRE

Lors de la rencontre avec les scientifiques du LBBE, je me suis rendue compte que ceux-ci travaillaient bien autant sur les insectes que sur leurs parasites, les virus et bactéries qui les habitent. Je pensais me pencher sur le « petit », mais c'est carrément vers l'invisible, le microscopique que les chercheurs m'ont entraîné, vers un domaine vertigineux qui pose à chaque instant les questions du vivant et de la manipulation entre les êtres.

Lors de l'écriture, j'ai eu envie d'explorer une façon particulière de raconter ces histoires fascinantes. Comment restituer cette complexité (et beauté) du vivant de façon accessible ?

En musique.

Ainsi est née le groupe des « **Bees gisent** ».

Ils sont 4 sur scène : tous s'emparant des textes et jouant la musique composée pour l'occasion par l'un des musiciens.

Je me suis contrainte à écrire sous forme de morceaux, avec des refrains, des scansion.

Même si l'on est plus du côté du parler/chanter que du chant proprement dit, la mise en rythme entraîne les spectateurs dans une lecture imagée et sensible de ce qui leur est dit.

Nous avons donc mis en scène un concert, avec tous ses codes : costumes, pupitres, prise de parole des « musiciens » hors des chants pour des propos plus « personnels », solos etc....

Les musiques suivent le texte pas à pas et sont très imagées, pouvant parfois évoquer des ballades de blues, ou encore une chansonnette ou du rap ou punk...

À cela se rajoute une vidéo projetée sur un mur qui offre des respirations, des envolées poétiques sur ce qui vient d'être « chanté ». Les acteurs « incarnent » également par deux fois des insectes, qui viennent parler au public, l'occasion de donner leur point de vue sur ce qui vient d'être dit. Ce pourrait être une sorte de mise en abîme de l'anthropomorphisme.

Le spectacle commence par raconter des histoires d'insectes (moustique, puceron, guêpes parasitoides, méloés etc...), de scientifiques et leurs expériences abracadabrantes. Puis l'on aborde des questions plus philosophiques, éthiques pour s'achever sur un questionnement sur leur devenir, sur notre devenir et le fait que nous soyons tous liés par un fil fragile... qui est prêt de se casser.

INSECTES : HISTOIRE EN (DÉS)ÉQUILIBRE

« Quelle folie de juger les insectes - si anciens, si divers, si accomplis, si performants, si élégants, si étonnants, si mystérieux, si inconnus - selon des critères qu'ils ne pourront jamais remplir et dont ils n'ont cure ! Quelle idiotie de mépriser leurs talents et de ne voir que leurs supposées déficiences ! De quel misérable pauvreté d'imagination faisons-nous preuve lorsque nous ne les considérons que sous l'angle de ce qu'ils peuvent apporter à notre compréhension de nous-mêmes ! Quelle tristesse terrible, lorsque le langage nous fait défaut. »

Hugues Raffles

« La destruction de ces créatures minuscules est le seul acte de violence qui, même en nous, reste absolument impuni. Leur sang ne retombe pas sur notre tête, n'appelle pas le nôtre. Nous ne regardons pas leur œil mourant nous ne les avons jamais intégrés, du moins en Occident, dans le règne croissant, quoique quelque peu effectif, de l'humanité.

En un mot, elles sont hors-la-loi. »

Elias Canetti

« Les animaux se mentent probablement entre eux de temps en temps, mais encore faut-il que les chercheurs les prennent en flagrant délit »

Joan Roughgarden

« Les insectes ont appris à Yoro Takeshi que les appellations générales, comme « insectes », « arbres », et surtout « nature », détruisent notre sensibilité pour le détails. Elles nous rendent violents, conceptuellement autant que physiquement. « Oh, un insecte », nous exclamerons-nous ne percevant ainsi que la catégorie, et non l'être lui-même. »

Hugues Raffles

Conception & mise en scène : Claire Truche

Avec : Véronique Ferrachat, Hélène Pierre, François Salès, Laurent Vichard

Création musicale : Laurent Vichard

Création vidéo : François Salès

Costumes : Anne Dumont

Accessoires & autres

brouilles : Brigitte Molto

Création et régie lumière :

Stéphan Meynet, Pablo Haziza

Régie son : Mathéo

Allamanno

LES BEES GISENT

CLAIRE TRUCHE

Claire Truche est metteuse en scène et fonde la Nième Compagnie en 1992.

Depuis, c'est plus de soixante-dix spectacles qu'elle a créés, ayant toujours à cœur de jouer en et hors les murs des théâtres afin de favoriser la

rencontre avec des publics très

variés, et de tenter de perpétuer l'idée d'un théâtre « populaire et savant ».

De 2014 à 2020 elle devient chargée de la programmation au Théâtre Astrée / Université Lyon1. Elle y a mené notamment, que ce soit dans ses créations ou dans sa programmation, tout un travail qui mêlait les Arts et les Sciences.

La création participative avec des non-professionnels est également un axe important de son travail, que ce soit au sein de ces résidences longues ou de plus courtes ou encore suite à des appels à projet. Claire Truche est également comédienne, lectrice, auteure.

Ses dernières créations au sein de la Nième Compagnie depuis 2018 :

2022 - **LA TRUCULENTE ET NÉANMOINS PLAUSIBLE ET INTERMINABLE HISTOIRE DE SIKILINIK, L'ORPHELIN QUI ÉTAIT PEUT-ÊTRE UNE FILLE**
Création participative avec les élèves de l'École Louis Armand dans le cadre de Villeurbanne, Capitale Française de la Culture 2022

2021 - **BALADE BUCOLICO-MUSICALE EN COMPAGNIE DE LA SDAA** (Société de Défense des Arbres Anonymes) de Claire Truche (Balade théâtrale et musicale)

2020 - **6X6 CHRONIQUES POUR UN THÉÂTRE POTENTIEL** Théâtre/Musique/Vidéo... Création collective tout terrain

2020 - **C'EST RAPPORT AUX BÊTES**

Lecture et concert de cage

2019 - **UN.E CHACALE, DES CHAMOTS 2.0** de Claire Truche (théâtre)

2019 - **ESPACE GAME** conception de Claire Truche dans le cadre du Festival Oufs d'Astro (Parcours art/sciences)

2018 - **De l'air** de Claire Truche (Théâtre)

2018 - **QUI ES-TU FRITZ HABER ?** de Claude Cohen (Lecture)

Elle met également en scènes d'autres compagnies, notamment de musique :

2021 - **RIEN QUE LE SOLEIL QUI** (variation autour de Barbe bleue) pour l'Association Anidar

2021 - **OÙ COURS-JE** pour l'Ensemble cucurbital

2020 - **ROISEAUX** pour L'Arbre Canapas ,

2019 - **BOUM BOUM** pour Petrek,

2019 - **SCHNITTKE PARADE** (5 musiciens au m²) et

GALIMATIAS (2014) pour Le Piano ambulant,

VÉRONIQUE FERRACHAT

Flûtiste traversière, chanteuse lyrique, elle joue également de l'euphonium et du ukulélé. Comédienne, elle est formée au théâtre, au théâtre musical, au clown et à la marionnette.

En parallèle d'un long parcours en musique contemporaine dans différents ensembles vocaux (*Six voix solistes, Résonance Contemporaine, Alain Goudard*), elle a longtemps été membre du collectif de jazz contemporain et de musiques improvisées *La Tribu Hérisson*. Avec la Compagnie ARIADNE d'Anne Courel, elle joue sur scène, participe à l'aventure de La Fabrique de théâtre (laboratoire de création théâtrale avec des habitants, artistes et auteurs), et développe notamment un travail de réalisations théâtrales radiophoniques avec des amateurs.

Elle crée plusieurs spectacles musicaux tout public avec Emmanuelle Saby (**147 Mondes minimaux** de Patrick Dubost, **Vous avez le bonjour de Yodok** de Peter Bischel, ...). Elle collabore régulièrement avec Claire Truche et la Nième Compagnie. Formée à la pédagogie, elle intervient très souvent auprès d'amateurs de tous âges.

HÉLÈNE PIERRE

Comédienne, auteure, chanteuse, metteuse en scène, elle suit la formation professionnelle du Compagnonnage du GEIQ Théâtre (Les Trois-Huit / Macocco-Lardenois et Cie).

Elle y rencontre les metteur(e)s en scène Sylvie Mongin-Algan, Bernard Rozet, Nicolas Ramond, Stéphane Muh, qui, à l'issue de sa

formation, lui offrent des rôles sur mesure. Pendant 20 ans elle continue d'explorer son métier, de chercher et d'inventer, notamment au gré de rencontres avec Nino D'Introna, Philippe Delaigue, Laurent Vercelletto, Julien Geskoff, Anne Courel, Sarkis Tcheumlekdjian, Johnny Bert, Joséphine Caraballo, Danielle Charotte, André Fornier, Hadda Djaber, Jean-Philippe Salério, Olivier Desmaris, Claire Truche... Elle joue, seule en scène, **Médée** mis en scène par Pierre-Marie Baudoïn. Plus récemment, elle écrit et joue un solo **On est que des bêtes à aimer**. Tout en poursuivant son

métier au théâtre, elle participe à des tournages, enregistre des audio-guides et pratique le doublage (**Black Mirror, Dark Matter, Riphagen** ...). Comédienne tour à tour tragique, comique, réaliste, simple ou outrancière selon les besoins, elle pratique aussi l'improvisation, le clown et la marionnette.

LAURENT VICHARD

Musicien polyinstrumentiste (clarinette et clarinette basse avant tout, mais aussi claviers, percussions, guitare électrique, MAO), son parcours musical mêle composition, arrangement, interprétation et improvisation.

Ses activités - notamment au sein de La Tribu Hérisson [collectif], de Résonance Contemporaine, de

Turak Théâtre et aujourd'hui du *Possible(s) Quartet* et de *The Very Big Experimental Toubifri Orchestra* - lui ont permis de développer ces divers domaines musicaux à l'occasion de nombreuses créations et rencontres artistiques.

Il a exploré de nombreux styles musicaux, écrits pour différentes formations et partagé la scène avec *Fred Frith, Les Percussions de Treffort, Les voix solistes de Résonance contemporaine, Les Percussions de Strasbourg, Benat Achary, Jean-Pierre Drouet, Louis Sclavis, Didier Petit, Michèle Bernard, la Cie Pascoli (danse), Raymond Jaquier* (sculptures sonores), *Patrick Dubost* (poète performer), *Armand le Poète, Alain Gibert, Xavier Garcia, Carlo Rizzo, Turak théâtre, Rodolphe Burger, The Very Big Experimental Toubifri Orchestra, Loïc Lantoiné, Odyssee Ensemble et Compagnie et la Nième Compagnie*.

FRANÇOIS SALÈS

Musicien et plasticien, il étudie au CNSM de Lyon où il obtient le premier prix de hautbois en 91 et un troisième cycle de musique de chambre. Après diverses expériences dans de grands orchestres symphoniques (*philharmonique de Radio-France, Manchester Hallé Orchestra...*) il décide très tôt de se consacrer à la musique de chambre et à

la création : au sein de l'*Ensemble Orchestral Contemporain* dont il est hautbois solo depuis 92, de l'ensemble de chambre *Anamorphose* dont il est en 1996 l'un des fondateurs et dans de nombreux projets personnels.

Il poursuit son travail de vidéaste et de plasticien au travers de nombreux spectacles, expositions ou installations (commandes de l'*Opéra Comique*, de l'atelier des *Musiciens du Louvre* ou de la *scène nationale de Saint Quentin-en-Yvelines, théâtre du Châtelet*), ou de collaboration avec les compositeurs *T. Pécou* ou *F. Krawczyk*, avec les compagnies *Piano Ambulant, Odyssee, Zélig, Nième compagnie...*). Du hautbois à la photo puis à la vidéo, il pousse la compagnie, par son imagination débridée et son tempérament touche-à-tout, vers de nouveaux territoires.

LA NIÈME COMPAGNIE

Créée en 1992, la Nième Compagnie est dirigée par Claire Truche. Depuis 1998 elle a enchaîné les résidences : au **Polaris de Corbas** (69), au **Centre Culturel Charlie Chaplin à Vaulx-en-Velin** (69), puis au **Théâtre Astrée/Université Lyon 1** (69) où elle a été chargée de la programmation de 2014 à 2020 et y a lancé un projet mêlant les arts et les sciences.

Depuis sa création, la Nième Compagnie alterne productions en et hors salles de théâtre. Elle développe ainsi tout un répertoire de «Spectacles Tout Terrain et Tout Chemin» qui favorise la rencontre entre une recherche artistique autour de ce monde contemporain en grande perturbation (philosophique, politique, climatique, écologique...) et des publics issus de milieux culturels très variés.

Plus que jamais la Nième a à coeur de créer des histoires d'aujourd'hui qui s'inspirent de la recherche scientifique et/ou historique afin d'éclairer notre rapport au présent. Et ce sous la forme la plus accessible et facétieuse qu'il soit possible !

HOMMAGE À L'INSECTE INCONNU

- 5 personnes en tournée
- Ce spectacle peut faire l'objet d'une récréation dans le cadre d'une résidence, avec des amateurs, ou être joué uniquement par l'équipe de professionnels.
- Durée : 50 minutes
- A partir de 8 ans
- Autonome techniquement

INSECTES : HISTOIRE EN (DÉS)ÉQUILIBRE

- 6 personnes en tournée
- Durée : 1h15
- Scolaires à partir de 12 ans.
- Installation J-1

NIÈME COMPAGNIE

87 rue du 8 mai 1945, 69100 Villeurbanne

06 99 99 61 16 / contact@niemecompagnie.fr

Administration / Production : Aurélie LOIRE

<https://niemecompagnie.fr/>

En 2022 La Nième Compagnie a bénéficié du Plan de Relance pour la création / DRAC Auvergne Rhône-Alpes et d'une subvention d'investissement de la part de la Région Auvergne Rhône-Alpes