

CIE SOAZARA ARTS ET PARTAGE

LA VOIX, LE LOIN

INSTALLATIONS ARTISTIQUES

SoaZara



Arts & Partage

1 projet, 3 propositions artistiques

NOTE D'INTENTION ARTISTIQUE

"Parcourir un chemin artistique et mettre en route différentes disciplines, de l'esquisse à la photographie, de l'écriture à la musique, de la performance à la scène.

J'essaie d'écouter ces voix qui me traversent, voix de la nature, voix des ancêtres, voix des êtres, du présent visible à l'ineffable, comme le chamane écoute et transmet les mots et images qui parcourent notre monde, nos mondes.

Le loin nous remplit car nous sommes corps convergents des sensations et des mémoires. Ainsi, investir **l'art contemporain** par l'installation photo/texte/sculpture-scripturale, investir **l'écriture et la scène** (recueil de poèmes et représentation scénique), investir la **musique** en créant le Kabar'Trio.

Chaque forme est indépendante mais entretient des liens-lianes, des liens-rhizomes, comme branches, feuilles ou racines d'un même arbre."

Raharimanana

INTRODUCTION AU PROJET

La Voix, le Loin est d'abord un recueil de 100 poèmes écrit par Raharimanana et paru aux éditions Vents d'ailleurs en octobre 2021.

L'écriture de *La Voix, le Loin* a commencé lors de la résidence d'écriture (2015-2019) de l'auteur Raharimanana à Mayotte et à Madagascar. L'auteur a performé par la suite dans différents lieux de l'Océan Indien (Mayotte, Madagascar, La Réunion) avant de rapporter des images, des vidéos et des compositions musicales.

Faisant suite à ce travail autour de l'ouvrage *La Voix, le Loin*, un dispositif se présentant sous 3 formes est né :

- Une exposition avec des installations
- Une forme scénique, Kabar Théâtre
- Un concert : le Kabar Trio

La notion de transmission est au cœur du processus créatif et implique d'autres artistes ou d'autres compagnies à s'emparer du projet et à le transformer selon le kabar qu'ils ressentent. Le Kabar est une forme de prise d'expression, parole, danse ou autre art impliquant l'échange. Il s'agit d'assumer la place et de la rendre aux autres après discours.

2

La forme scénique

Kabar Théâtre

Équipe : 6 à 8 personnes

Interroger le théâtre dans les cultures de l'Océan Indien, essentiellement à Madagascar et à Mayotte, deux cultures anciennes où la représentation est proche du rite et du sacré, où la voix tient une place primordiale. Cette Voix nous vient du Loin, c'est-à-dire des brumes des temps immémoriaux jusqu'à nos confusions actuelles. Loin parfois du corps. Loin du quotidien. Il ne s'agit pas de cette voix que notre organe produit mais celle qui est chargée d'humanité, qui interroge, qui pose et qui, finalement, soigne.. La musique, la danse, le geste participent du percement de ce Loin, et de l'engendrement de cette voix. La musique précède la voix, le geste construit le sens, le silence accueille le récit avant de le dévoiler au public.



Le concert - performance Le Kabar Trio

Équipe : 4 à 5 personnes

Le trio questionne le jeu, le rêve, les frontières, les utopies oubliées.

Les 3 artistes s'inspirent du Tromba, cérémonie de transe qui existe aussi bien à Madagascar qu'à Mayotte, proche de la poésie performative. Une cérémonie que l'on ne convoque qu'en temps de crise, crise collective ou crise personnelle, et seulement lorsque les moyens de guérison classiques ont échoué.

L'esprit d'un temps ancien se matérialise alors dans la voix d'un tromba, la personne possédée. Le verbe devient sacré, le verbe devient prescription.

Mais cette voix ne peut se révéler sans musique, sans danse ou sans autre performance du Verbe.

L'exposition itinérante avec des installations

"C'est une interrogation artistique, du fait de mes origines malgaches où la représentation n'est pas simplement une affaire d'artiste mais une implication directe du public aussi. Réinterroger la circulation du regard et l'énergie de l'interprétation, réinventer le rapport à l'œuvre.

Un poète qui met en œuvre une installation texte/photo/vidéo/musique, qu'est-ce donc ?

Quand les textes sont exposés sur des supports inhabituels : des tôles rouillées, des trous d'arbres centenaires, des bâches sur le sol, des pupitres troués qui mangent les lettres...

Quand les photos empruntent à la peinture et au graphisme, quand les ombres profilent les narrations...

Quand la vidéo ne représente pas mais suggère, quand la musique embarque dans des sons inattendus ou dans des mélanges de culture surprenants...

Quel public crée-t-on ? Ou que crée le public à cet instant ? Qu'amène-t-il avec lui ? Que ramène-t-il ? C'est une étape mais aussi un instant rare et indépendant. (...)"

Raharimanana



4 Accueillir l'exposition

L'installation est pensée comme un parcours à travers les poèmes exposés, et les photos et sculptures qui les accompagnent.

Nous pouvons proposer jusqu'à 10 parcours -
1 parcours = 10 poèmes

Avec des photos et/ou des sculptures.
Les textes sont fixés sur des supports rigides
et exposés dans des lieux fermés ou ouverts.

Besoin technique : fixation des textes

Besoin pour fixation : bois ou piquet

Après *Portraits d'insurgés* (Festival d'Avignon, 2009, in) qu'il co-signe avec le photographe Pierrot Men, Raharimanana signe ici sa deuxième installation où la voix répond à la musique, la musique aux images (photo, vidéo), l'image aux sculptures (aloalo : sculptures de passage malgaches, passage vers le monde des esprits et des ancêtres).

Auteur, metteur en scène, l'artiste multidisciplinaire qu'est Raharimanana investit divers médiums (vidéo, photo, sculpture, poésie, musique) et endosse des rôles multiples pour entrer en électron libre dans l'art contemporain avec l'installation poétique *La Voix, le Loin*.

Durée : à définir

Équipe : 1 à 5 personnes



Des ateliers d'écriture en amont

Ateliers d'écriture avec Raharimanana
Les textes pourront être exposés sur des parcours.

Des ateliers de fabrication de ALOALO

Traditionnellement, les aloalo sont des totems en bois richement sculptés ornant les tombeaux du peuple Mahafaly dans le sud-ouest de Madagascar. Raharimanana les réinterprète à sa manière et en fait des objets d'art.

Dans l'installation les Aloalo sont posés ici et là, avec une fixation au sol – semi-enterré, ou un autre système à concevoir.

Fabrication des Aloalo – Partenariat avec un établissement scolaire ou de formation
Atelier de création avec Raharimanana
Fabrication encadrée par les éducateurs techniques.

Installation sonore et visuelle

Création qui porte le nom « Les Paysages de la Voix ».

Jean Christophe Feldhandler : Composition, percussion, accordéon
Vivien Trelcat : Assistant à la composition et composition informatique
Raharimanana : Voix, marovany
Yann Marquis : vidéo
Max Lance : enregistrement studio et field recording

Elle peut être un élément en plus des installations dans des espaces en intérieur.
Besoins techniques : Boite noire, système de diffusion sonore, vidéo projecteur. Miroirs en éclats et installation adaptée à chaque lieu.



6 Installations déjà réalisées

Septembre 2021 à janvier 2022 - Centre international d'art et du paysage, île de Vassivière, Beaumont-du-Lac

Sur une invitation du philosophe Dénètem Touam Bona, commissaire de l'exposition « La sagesse des lianes/cosmopoétique du refuge »

« Face à la dévastation en cours, réhabilitons les puissances du rêve et de la poésie : cette intelligence du sensible qui bande l'arc en ciel du possible », tels sont les mots du philosophe Dénètem Touam Bona dans son invitation à « La sagesse des lianes ». Les lianes relient, les lianes s'imbriquent les unes aux autres, protègent, permettent le tissage et le permanent dialogue.

Le Centre international d'art et du paysage de Vassivière est un centre d'art contemporain de la région Nouvelle-Aquitaine, en France.

L'île de Vassivière n'est qu'en apparence naturelle.

Ancienne colline devenue île en 1952 suite à la création d'un barrage et d'une retenue d'eau pour produire de l'électricité, son histoire confère au site une singularité stimulant l'imaginaire et la créativité.

Pour compléter la collection de 63 sculptures en plein air commandées des années 80 à aujourd'hui, un centre d'art emblématique a été construit en 1991 par les architectes Aldo Rossi et Xavier Fabre.

De nombreux artistes de la scène nationale et internationale y ont produit des œuvres majeures.

En 2012, le Centre d'art s'est agrandi d'une annexe au Château réhabilité par les architectes Berger&Berger et Building/Building, aujourd'hui programme international de résidences de recherche et de création.

Depuis 2017, le Centre international d'art et du paysage est médiateur agréé de l'action Nouveaux Commanditaires pour la Fondation de France.



Installations déjà réalisées

Mai à novembre 2021

Le Musée Européen de Bibracte - BIBRACTE
EPCC - Centre archéologique européen

Bibracte-Mont Beuvray a obtenu en 2008 le label « Grand Site de France », qui lui a été renouvelé en 2014.

Bibracte est également classé au titre des Monuments historiques (loi du 31 décembre 1913) depuis 1988.

Mont Beuvray

71990 Saint-Léger-sous-Beuvray



"Un poète qui met en œuvre une installation texte/photo/vidéo/ musique/sculpture, qu'est-ce donc ?

Quand les textes sont exposés sur d'inhabituels supports. Quand les photos empruntent à la peinture et au graphisme, quand les ombres profilent les narrations.

Quand la vidéo ne représente pas mais suggère. Quand la musique embarque dans des sons inattendus ou dans des mélanges de culture surprenants. Quand les aloalo revisités peuplent une forêt en Bourgogne et un site de fouilles archéologiques sur la Gaule ancienne.

Quel public crée-t-on ? Ou que crée le public à cet instant ?

Qu'amène-t-il avec lui ? Que ramène-t-il ? Quel dialogue des mémoires s'y crée-t-il ? C'est une étape mais aussi un instant rare et indépendant. L'installation existera telle quelle, sans dépendre de la suite et sera déclinée dans les différents lieux. Mais la suite de l'exposition itinérante dépendra de cette première, des imprévus qui y surgiront, des échecs et des réussites qui l'ont jalonnée."



8 Partenaires du dispositif La Voix, le Loin

Une production de la Compagnie SoaZara Arts
et partage

Compagnie SoaZara Arts et Partage
Les Bambous, scène conventionnée d'intérêt
national Art et Création, expressions
d'aujourd'hui, à Saint Benoît (La Réunion)
Le Théâtre Antoine Vitez – Scène d'Ivry



Avec le soutien de :

L'Institut français à Paris et de la Région Centre
– Val de Loire
De la DAC MAYOTTE
De la DRAC Centre Val de Loire
Du ministère des Outre-mer
Le Musée Européen de Bibracte –
BIBRACTEEPCC – Centre archéologique
européen
Le Centre international d'art et du paysage – île
de Vassivière
Cie Kazyadance : Recherche artistiques et
d'écritures / Ateliers
Sonopopée : accompagnement et aide à la
création

SoaZara est une association et compagnie artistique tourangelle créée par l'écrivain et metteur en scène malgache Raharimanana. SoaZara rassemble des artistes issus de diverses disciplines, théâtre, musique, danse, vidéo.

SoaZara met au cœur de ses actions la notion de partage, d'esthétique et d'éthique.

Et s'attache à créer des pièces mettant en valeur la richesse des uns et des autres, et d'interroger la question de la différence et du partage.

Partager le savoir. Partager la mémoire. Partager l'avenir. Prendre soin du présent. Faire acte de poésie.

SoaZara met en place des spectacles et des actions culturelles (des ateliers artistiques), allant dans ce sens du partage et de la reconnaissance de la différence. *Rano, rano* explore la mémoire et le vivre ensemble ;

Parfois le vide, fait acte poétique en prenant la voix et le plateau et ramène d'autres complices pour dire ce monde scandaleux ;

Soonoo propose une autre manière d'aborder l'autisme et interroge la notion de "normalité"

La Voix, le Loin explore le Kabar, l'art oratoire à Madagascar. Par ailleurs, père d'une fille autiste (Landisoa), Raharimanana sait combien la patience et l'accueil sans barrières de l'autre est primordial.

L'enfant autiste est nu face au monde, d'une entité brute et sans mise en scène, il se livre au monde dans toute sa vulnérabilité. C'est ainsi que l'autiste se montre sensible à l'art, car l'art est paradoxalement cet endroit sans mise en scène, sans habit, sans code social.

SoaZara donne une place fondamentale à l'autisme dans ses productions artistiques et ses actions culturelles notamment à destination du jeune public.

SoaZara met également en place des ateliers d'expression donnant la possibilité aux participants de s'exprimer à travers diverses disciplines artistiques accompagnés par des artistes de la compagnie.



10 Biographie Raharimanana



Romancier, essayiste et poète malgache, Raharimanana est également auteur de pièces de théâtre, de contes musicaux et metteur en scène.

Né le 26 juin 1967 à Antananarivo, il reçoit à l'âge de 22 ans le Prix Tardivat International de la meilleure nouvelle de langue française (RFI, ACCT, Le Monde), quitte Madagascar et vient s'installer en France grâce à une bourse d'étude. L'année d'après, il décroche le prix Tchicaya U'Tamsi du théâtre interafricain (RFI).

Artiste engagé, il se consacre à l'écriture, à la pensée et au théâtre. Il s'attaque aux mots, malaxe le sens jusqu'à ce que leur musicalité pénètre au plus profond du lecteur, ancre la mémoire dans le corps, et fait acte de beauté dans le dire et l'écrit.

Il est l'auteur de dix-neuf livres, recueils, nouvelles, récits, romans, et participe à l'écriture d'ouvrages collectifs. En 1998, il se voit décerner le Grand Prix Littéraire de Madagascar (ADELF), pour *Rêves sous le linceul*, en 2011, le Prix de la Poésie du Salon du Livre insulaire d'Ouessant, pour *Les cauchemars du gecko* et en 2018, le prix Jacques Lacarrière pour *Revenir*. Dans un style lyrique et poétique, malgré la traversée des violences et de l'histoire tourmentée, il entrevoit toute la beauté de notre monde. Il écrit aussi pour le cinéma et collabore avec les réalisateurs Maéva Ranaivojaona et Georg Teller, pour le film *Zaho Zay* dont il a écrit la voix off, Prix Renaud Victor.

Il a collaboré avec le réalisateur Lova Nantenaina (sons additionnels, textes des témoignages) pour le film *Zanaka, ainsi parlait Felix* qui a reçu les prix Poulain d'argent au FESPACO 2019, Zébu d'or aux Rencontres du film Court.

Le théâtre occupe une place prépondérante dans sa carrière. Auteur de nombreuses pièces et de contes musicaux, il porte lui-même ses textes à la scène et fonde en 2014, la compagnie SoaZara, regroupant dramaturges, musiciens, vidéastes et danseurs. *La Voix, le Loïn* est le dernier projet d'envergure de la compagnie.

En lien avec le réseau Afrique 37, Indre et Loire, il participe en 2002 à la création du Festival Plumes d'Afrique proposant spectacles, débats, tables rondes, conférences, expositions, concerts, projections, et projets scolaires autour des expressions littéraires et artistiques d'Afrique francophone.

En parallèle de ses publications et créations théâtrales, il est directeur de la collection Fragments aux éditions Vents d'Ailleurs. Conférencier et traducteur, il sillonne le monde pour parler écriture et littérature. En 2021, il cofonde la maison d'éditions Project'ïles avec Nassuf Djailani, poète et journaliste mahorais.

Raharimanana participe à de nombreuses manifestations culturelles, donne des cycles de conférence, mène des masterclass et tient des ateliers d'écriture avec les institutions et les théâtres autour de la question francophone.

CIE SOAZARA ARTS ET PARTAGE

CONTACTS

photos ©Iris Mardémoutou et Raharimananan

Administration, production et aide à la diffusion

Élodie Pelette

compagnie.soazara@gmail.com

06 75 50 44 49

SoaZara, arts et partage

Association loi 1901

N° S.I.R.E.T : 808 557 235 000 13



Code APE : 9001Z

Licences : 2-1104444 / 3-1104445

23 rue du Cygne

37000 Tours

facebook.com/associationSoaZara

SoaZara

Arts & Partage