

CIE SOAZARA ARTS ET PARTAGE

LA VOIX, LE LOIN

KABAR THEATRE

*Le fleuve mène inexorablement vers la mer/échouer sur les rives n'est que
péripéties/buter contre les pierres et le vent ne sont qu'anecdotes du temps qui se donne
l'air moins implacable*

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 trio Kabar

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

L'exposition itinérante avec des installations

Durée : à définir
Équipe : 1 à 5 personnes

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 tous les médiums (vidéo, photo, sculpture, poésie, musique) et endosse tous les rôles pour entrer en électron libre dans l'art contemporain avec l'installation poétique *La Voix, le Loin*.

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.

Note d'intention de Raharimanana

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. Il s'agit de tirer de ces enchevêtrements du passé et du présent un fil qui permet de tisser l'instant à vivre. 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.

C'EST

Un matériau de 100 poèmes qui reconstitue la place du Kabar, une place où les Voix se posent un instant dans leur course et se rencontrent, se découvrent tour à tour et disent leur expérience. Les Voix parlent de l'humain, de la sérénité nécessaire pour faire face à la complexité du monde et à la violence certaine qui ne cesse de parcourir l'histoire de l'humanité.

Des Voix venues du Loin, le Loin de la sagesse. Des Voix portant au loin, le Loin du devenir.

Le Kabar est cet endroit où la poésie s'incarne et possède les individus. Une transe pour faire advenir le verbe et retrouver le sens.

C'EST

Un récit, celui d'une Voix qui dit la violence accouchée par les hommes. Une traversée des feux pour parvenir à l'extrême lucidité de celui/celle qui apprend le soleil. Un faux monologue d'un personnage cheminant vers un rendez-vous de femmes s'adonnant à un rituel du verbe. Faux monologue car en elle existent réellement d'autres voix. Faux monologue car avec l'auteur-diseur, ils se partagent la charge des paroles. Vers un rendez-vous des femmes dans un espace où le vivant se régénère. La transe est au rendez-vous.

Les paysages de la Voix naissent sur le chemin.

Un désir de guérison à travers la lumière des arts, notamment de la parole, de la musique et de la danse.

C'EST

Un auteur-diseur qui nous invite dans les fissures des mots, Raharimanana, une comédienne-chanteuse, Mélanie Menu qui incarne les Voix, un percussionniste et un luthier informatique tissant les sons pour un tapis de sens, Jean-Christophe Feldhandler et Vivien Trelcat, un artiste de l'arrangement, Maxime Lance.

C'EST

Un compagnonnage avec un artiste immense, Jack Beng-Thi, qui pose son installation dans la scénographie et les costumes.

La musique diffuse le paysage. Le paysage accueille le verbe. Le verbe nous guérit. Une forme multidisciplinaire qui fait place au partage.

C'EST à chaque fois une version différente à chaque lieu, où la pièce se joue quelque part. Une voix du lieu – un chant, une danse, une parole, participe de la version du moment. Une transmission essentielle, toujours pour « apprendre le soleil ».

L'espace du Kabar n'appartient à personne, c'est un espace de liberté où la parole peut se délivrer.

La Voix, le Loin, est cet endroit d'accueil, d'expression et d'écoute. La pièce peut ainsi être transmise à d'autres qui en feront leur objet, un objet autre, un tissage de parole.

J'ai cette envie de tisser, d'entendre et de faire entendre. De voir, de faire voir. De me retrouver face à la monstruosité du monde, et d'y lever un miroir, mais dans ce miroir, il n'y aura pas l'obscurité mais bien la lumière. Ce n'est pas d'orgueil, mais un refus de la noirceur, celle de notre monde d'aujourd'hui où l'attention à l'autre semble s'effriter de jour en jour, où l'érosion du statut de la femme est le premier pas vers la tyrannie.

Raharimanana

XXVI.

1.

La terre n'est pas malade ce sont les hommes // précieux effleurements creusements oubliés//

2.

La terre n'est pas malade ce sont les hommes //
enlèvement des amours pour racler du ciel une tendresse envolée //

3.

La terre n'est pas malade ce sont les hommes // des torts étendus dans le déni et espérés
perdus dans les détours des rires et le labyrinthe des certitudes //

4.

La terre n'est pas malade ce sont les hommes // des baisers en rade dont on se souvient une
fois la mer prise et la houle qui éloigne vers le soleil dégorgeant la nausée vient du vertige dont
on n'a pas su profiter //

5.

La terre n'est pas malade ce sont les hommes // guerre prétendue guérisseuse et pourvoyeuse
de paix l'orgueil en étendard ou l'inconscience revendiquée en puissancevanité des vanités
où dire c'est croire rejoindre les dieux dans l'ivresse de l'aube renversée //

6.

La terre n'est pas malade ce sont les hommes // frémissements à confiner et les
chuchotements à ceindre l'heure est au cri toujours et voulue suspendue au triomphe du zénith
le verbe n'a pas de couchant à l'horizon des vivants //

7.

La terre n'est pas malade ce sont les hommes // survivance des peurs est l'orgueil et une
couardise maladive sous des appareils clinquants le doute est pourfendu et la raison surinée //

8.

Hier ne fut qu'essai et le crépuscule n'a jamais eu lieu la terre non n'est pas malade ce sont
les hommes //

9.

Là m'éteindre au jour comme la luciole muette car la nuit est ma danse et le silence ma lueur...

10.

La terre n'est pas malade ce sont les hommes //

Distribution

Textes, photos, voix, marovany, mise en scène : Raharimanana

Ecriture musical, Percussion :

Jean-Christophe Feldhandler

Ecriture musical, Guitare : Vivien Trelcat

Comédienne : Mélanie Menu

Mise en son/ paysage sonore : Max Lance

Création lumière : Laetitia Leduc

Accompagnement artistique : Ziza Pillot

Artiste associé : Jack Beng-Thi (plasticien)

Artiste associée : Gwen Rakotovao (danseuse)

photos ©Iris Mardémoutou et Raharimananan

Tout public

Durée

60 minutes à 80 minutes

Une co-production :

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 – BIBRACTE E P C C – 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

Ateliers collège et lycée

Les ateliers d'écriture sont des moments idéaux pour stimuler la créativité et libérer les compétences souvent ignorées des participants.

Les exercices proposés dans ce cadre sont en effet souvent une invitation à l'émerveillement et à l'ouverture, pour sortir des craintes ou des zones de confort, pour connaître et tester de nouvelles choses.

L'atelier d'écriture est un moyen original et ludique de faire écrire les élèves. Il s'agit pour eux de trouver du plaisir à écrire, le plaisir étant un moteur puissant d'apprentissage.

ATELIER EXPRESSION

Poésie et photographie

Description de l'atelier : Voyager en images, s'exprimer par la poésie à travers la photo. Une immersion dans le quotidien au cœur d'une école, d'un lieu familier.

L'écriture est une question de regard. Multidisciplinaire, Raharimanana, à l'origine de l'installation La Voix, le Loin, qui expose des textes et des photos, nous entraîne dans son approche singulière.

Entre le paysage mental et le réel. Une première partie de l'atelier consistera à écrire (poésie ou récit court) à partir d'un petit rien, un objet parcouru par le regard, et une deuxième partie se déroulera à l'extérieur, dans une déambulation avec un simple appareil-photo d'un iPhone ou d'un quelconque portable.

L'ensemble, poésies et photos, formera le contenu d'une installation à poser dans l'école.

Durée de la séance :

2 heures - Plusieurs séances souhaitables.

Besoins matériels

Les participants auront besoin d'un téléphone avec appareil photo.

Imprimante et/ou vidéo projecteur (plastification pour les photos)

ATELIER EXPRESSION OU D'ÉCRITURE

Poésie et scansion

Description de l'atelier :

Raharimanana, accompagné de ses instruments de musique (valiha/marovany) animera un atelier d'écriture où il organisera les consignes autour du thème de : Rêves d'île. Le dernier quart d'heure sera consacré à dire en musique quelques-uns des poèmes, les poèmes dits seront portés selon les circonstances, soit par Raharimanana, soit par les participants à l'atelier eux-mêmes. L'atelier laisse libre court à l'imagination des participants.

À l'écoute de ces derniers, Raharimanana orientera le groupe vers l'écriture de petits textes. Il s'appuiera sur son expérience et son professionnalisme tout en laissant les participants appréhender librement l'atelier.

À travers notamment, l'utilisation d'instruments en tout genre, certains venant de Madagascar.

Durée de la séance :

2 heures - Plusieurs séances souhaitables.

Présentation SoaZara Arts et partage

Compagnie

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.

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 Loin* 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.

Conférencier et traducteur, il sillonne le monde pour parler écriture et littérature. En 2021, il cofonde la maison d'éditions Project'iles 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.

12 Biographies des artistes

Jean-Christophe Fendhandler

Jean-Christophe Fendhandler est un musicien, percussionniste et compositeur français. Depuis *Parfois le vide* (création 2016 puis 2018), il converse avec Raharimanana sur les musiques de l'océan Indien et notamment celles qui convoquent la transe. Ensemble, ils recherchent les passerelles, les lieux utopiques de fabrique et de fusion, au sens de la chaleur, développée par leurs langages réciproques. Avec Vivien Trelcat et Raharimanana, il fait partie du Kabar Trio dans le cadre du dispositif *La Voix, le Loin*.

Mélanie Menu

Mélanie Menu est comédienne et chanteuse. En 2009, elle joue au Festival d'Avignon (IN) sous la direction de Thierry Bédard dans *Les Cauchemars du Gecko* de Raharimanana. Elle joue dans de nombreuses autres pièces de théâtre et écrit et joue son premier spectacle *United Snakes*, une évocation de Nina Simone entièrement musicale, au théâtre Les Déchargeurs (Paris 1) en décembre 2021.

Vivien Trelcat

Vivien Trelcat a étudié la musique et la composition électroacoustique.

Dans ses compositions électroacoustiques, il fait une large place à l'accident, à l'artefact, au hasard, en gardant un rapport direct aux gestes et au corps. Il enseigne par ailleurs le Design Sonore à l'Ecole Supérieure d'Art et Design de Reims.

Avec Jean-Christophe Fendhandler et Raharimanana, il fait partie du Kabar Trio dans le cadre du dispositif *La Voix, le Loin*.

13 Biographies des artistes associés

Gwen Rakotovoao

Malgache et française, les créations de Gwen Rakotovoao sont inspirées des influences multiculturelles qu'elle a reçues et de son expérience en tant que femme de la diaspora africaine. Elle est la lauréate du Concours International de danse de Biarritz 2012. Gwen est diplômée de l'Alvin Ailey School, Université Paris 8 où elle a reçu sa licence en Arts du Spectacle (parcours danse) et elle a obtenu son Master en Performance Studies à NYU TISCH. Ses créations et recherches artistiques et académiques portent sur des sujets tels que les rituels et les mouvements de résistance.

Jack Beng-Thi

Jack Beng-Thi est un plasticien et sculpteur français né en 1951 au Port (La Réunion). Il vit et travaille à l'île de la Réunion. Il mène une quête identitaire en explorant les liens entre les cultures africaines, asiatiques et occidentales, qui trouve sa résonance dans des installations plastiques qui mélangent des matériaux tels que la terre, le bois, le métal et les fibres végétales.

Été 2022 :

Résidence de création du 29 août au 19 septembre 2022.

LES BAMBOUS scène conventionnée d'intérêt national Art et Création, expressions d'aujourd'hui, complètement à l'Est, Saint Benoît, La Réunion.

Diffusion du 20 jusqu'au 30 septembre

2022 : 1er mardi 20 / Jeudi 22 / Vendredi 23 / Samedi 24 / Mardi 27 / Jeudi 29 / Vendredi 30

Février 2023 :

Vendredi 17 février 2023 - Le théâtre Antoine Vitez à Ivry-sur-Seine

Eté 2023 :

Date en discussion - Le Musée Européen de Bibracte - BIBRACTE EPCC - Centre archéologique européen

CIE SOAZARA ARTS ET PARTAGE

CONTACTS

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

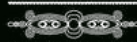
Code APE : 9001Z

Licences : 2-1104444 / 3-1104445

23 rue du Cygne 37000 Tours

 facebook.com/associationSoaZara

SoaZara

Arts & Partage