

LA MURMURIÈRE

Contes naturalistes

À partir de 7 ans

UNE CRÉATION 2025

DE LA COMPAGNIE QUERCUS

DOSSIER DE MÉDIATION

LE SPECTACLE

Ce spectacle mêle conte, marionnette et projections lumineuses pour un voyage intimiste et tous publics.

La Murmurière

Une voix douce émane de l'obscurité, enveloppante.

Elle effleure les oreilles et les cœurs. Une nourriture sauvage et légèrement sucrée. Une pointe d'acidité.

Mûre mure.

Les mots se suivent et s'enchaînent pour raconter des histoires.

Les histoires traversent les murs. Murs du temps. Passent les frontières du réel pour nous emmener vers un ailleurs, quelque nulle, quelque part. Ni vraiment ici, ni vraiment très loin.

Dans l'exploration de la frontière entre le monde civilisé et la nature sauvage, comprendre que la vie est partout à qui sait l'observer. Les contes traditionnels se tissent d'une fibre contemporaine.

À la lisière de notre humanité, sommeillent en nous l'ours, le renard, le serpent et le chêne.

Murmure. Le chuchotement d'une voix. Non. Deux, trois, plusieurs voix, de multiples voix qui se répondent, se chevauchent, s'entrechoquent pour vous conter les méandres d'une nature qui tapisse le monde et chacun de nos pas.

La Murmurière est un roncier touffu d'histoires, sans épines mais à bien y chercher rempli d'autant de petits fruits juteux que d'images qui vous emmènent en voyage. Un buisson à palabres aux lianes entremêlées pour cacher les petites bêtes réfugiées en son sein.

Redevenons sauvage et partons ensemble cultiver notre amour de ce qui nous entoure.

« La nature, ça
n'existe pas »

PHILIPPE DESCOLA

Si la nature n'existe pas, c'est que nous en faisons partie, au même titre que les non-humains.

Ce que cette conception de la différenciation entre nature et culture permet, c'est une forme de domination aveugle et permanente.

Le résultat de ces formes de relations utilitaristes nous le connaissons : pollution, dérèglement climatique, chute de la biodiversité...

Ce spectacle propose de visiter un imaginaire dans lequel les relations entre les humains et ce que nous appelons la nature est réactivé.

Parce que nous croyons que l'une des clés pour un changement de société durable passe par réinvestir nos imaginaires, nourrir plus de désirs pour les vivants que pour les objets manufacturés que notre société surproduit à foison.

À PROPOS

“Je pense mes spectacles aux antipodes de la performance physique et visuelle, non que je n’estime pas le spectaculaire, mais je pense que mon endroit se niche dans ce que l’on pourrait appeler l’artisanat de la scène. Je cherche la transmission directe, la poésie du quotidien, les images que l’on peut produire avec sa lampe de poche, sous sa couette.

Toujours cette envie de faire voyager, d’écrire des histoires pour les partager. Revenir à quelque chose d’essentiel : le théâtre peut se rencontrer partout, dans et hors des lieux qui lui sont dédiés.

Je crois très fort en la force de changement que permet l’imaginaire. C’est parce qu’on a accès au rêve, à la fantaisie que l’on s’autorise à penser le monde autrement.

Nourrir des futurs désirables improbables et débordants.”

Léa Taupin

Crédits photos : Alexandra Vidal - photographe

“Parfois, mon grand-père me faisait fermer les yeux et me demandais ce que j’entendais ; je croyais que tout était silencieux, jusqu’au moment où je me trouvais submergé par un bruit assourdissant - le gazouillis des oiseaux, le bourdonnement des insectes, les pas de petits mammifères [...] Il transformait chaque sortie en une véritable aventure, toute découverte devenait palpitante.”

SHAUN ELLIS

À l’instar du grand-père de Shaun Ellis, l’imaginaire dans lequel nous avons envie d’inviter les spectateurices, c’est un imaginaire qui n’est pas loin d’ici, des images qu’ils recroiseront sans nul doute au détour d’un bosquet ou dans une cour d’école. Parfois, nul besoin d’aller loin pour voyager, il suffit de changer ses lunettes. Rendre le familier exotique.

C’est une louve qui accompagne la comédienne, alter-égo rêvée, nourrie de longues marches en forêt, abreuvée par les lectures. Elle n’a jamais rencontré le loup, mais confusément, y a glissé ses étreintes au chêne de son enfance, ses observations des oiseaux, le silence et la concentration de la chasse aux champignons, l’odeur de la terre et le vent du large.

Une tentative de tisser des fils entre la sensorialité du conte, par les mots et l’imaginaire qu’il crée et celle de la marionnette, qui vit sur scène, les 5 sens aux aguets.

LA COMPAGNIE

Quercus Erraticae : *n.m. néologisme latin désignant un arbre imaginaire de la famille des chênes*. En traduction littérale : chêne voyageur, chêne errant. La compagnie Quercus Erraticae est née en 2014 avec la création de l'odyssée musicale **l'Avalvague**.

Laboratoire poétique, dans lequel s'élaborent des créations à l'étrange saveur de rêve, destinées à un public intime et complice, l'aventure se poursuit avec l'installation interactive **CAPANNA** (la cabane aux entresorts) qui voyage sur les routes de France de 2018 à 2021. La Compagnie aborde en 2022 un tournant avec **Elles Hululent**, spectacle destiné à jouer en salle.

En 2023, la Compagnie s'implante sur un nouveau territoire : le Morbihan. Les membres de son équipe sont tous engagés au sein de nombreux projets : les envies de chacun.e s'épanouissent au sein et à l'extérieur de la compagnie. C'est à l'aune de ces expériences foisonnantes que germe **La Murmurière**, un spectacle fidèle à la ligne artistique de la compagnie tout en reflétant les préoccupations de l'autrice, tournées vers un rapport au monde plus responsable, convaincue que création artistique et écologie sont de bons alliés pour avancer vers des lendemains plus doux.

L'ÉQUIPÉE :

Léa Taupin – autrice/interprète : Comédienne et naturaliste amateur. Co-fondatrice de la Compagnie Quercus au sein de laquelle je navigue entre différentes fonctions (comédienne, laborantine de spectacle, intervenante au sein de projets pédagogiques), je collabore avec la compagnie les Rémouleurs (comédienne et chargée de diffusion) depuis 2022. Je fais également partie depuis 2011 de différents collectifs artistiques organisateurs d'événements culturels et artistiques en Bretagne - Ille et Vilaine et Morbihan (collectif l'Entourloupe, Guinguette en Cavale, collectif La Vague...)

Je m'intéresse à de nombreuses pratiques corporelles et artistiques (chant, danse butoh et improvisées, conte, théâtre physique, linogravure et sérigraphie...) que j'explore pour nourrir ateliers et créations.

Je suis animée par la rencontre avec les vivants qui nous entourent mais aussi par l'absurde poésie des rêves.

François Debas - Compagnie Le Veilleur de Flamme (29) : Direction narrative.

Marie Soriano - Compagnie Soria (33) : Regard mise en scène et marionnette.

Lyana Bastel : Compagnie Quercus Erraticae (56) : Aide à la scénographie et confection costumes.

Gilles Fournereau - Compagnie Orphée (56) : Création lumière.

Antoine Zattero - Compagnie Quercus Erraticae (56) : Conception régie autonome.

Un spectacle ne se crée pas sans les nombreux regards qui viennent l'enrichir. Un grand merci aux spectateurs critiques, aux oreilles attentives, aux photographes...

NOTE D'INTENTION PÉDAGOGIQUE

La compagnie conçoit son travail artistique comme partie prenante du monde qui l'entoure, il trouve son sens dans la transmission et le partage. Le partage des histoires et des voyages que nous proposons avec nos spectacle mais aussi par les ateliers et médiations que nous animons avec le public.

Si le temps d'une représentation est une petite graine plantée dans l'imaginaire d'un.e spectateurice, nous avons conscience de la fugacité de ce moment et nous avons à coeur de l'aider à germer et à croître.

Dans une perspective d'éducation populaire qui nous est chère, nous considérons que comédien ou non, chacun (et chacune) a le droit de s'exprimer. Ceci étant dit, prendre la parole, s'exprimer dans la pratique plastique n'est pas si simple pour toustes et nous concevons notre travail d'artiste dans la transmission d'outils qui permettent l'expression.

En tant que compagnie, nous aimons nourrir notre travail artistique de l'échange avec un public, lui-même impliqué dans un processus de création.

Nous avons pensé trois axes de transmission autour du spectacle de la Murmurière alimentés par trois thématiques. Ces propositions se déclinent en ateliers ponctuels ou en parcours artistiques plus conséquents.

L'intime et la parole vécue, le rapport au vivant et le voyage immobile sont les thématiques qui nous paraissent au coeur de la Murmurière : nous avons donc envie de les explorer avec le public.

Voici les trois pratiques que nous proposons d'entremêler pour les visiter :

- **La manipulation des ombres et des matières grâce au rétroprojecteur.** Nous avons pu exploiter cet outil de projection lumineuse dans de nombreux contextes et avec des publics très différents. Par les nombreuses possibilités qu'il offre et l'immédiateté du résultat, il est un formidable vecteur de compréhension de la place de la lumière dans un spectacle et une source d'expérimentation créative illimitée. Marionnettes d'ombre en papier découpé ; ambiances lumineuses grâce à l'eau, l'huile, l'encre ; dessin sur transparent ; loupes et effets de flous... seront proposés au service d'une narration poétique.
- **Le conte** est une tradition millénaire, la forme la plus simple de l'art théâtral. Nul besoin de scène, de costume, nul besoin d'apprendre un texte ou de jouer un personnage. Nous avons toutes et tous un réservoir illimité d'histoires dans notre imaginaire, issu des livres que nous avons lu, des films que nous avons vu et dans notre propre vécu quotidien. Cet art de la parole est particulièrement adapté au récit de l'intime, à la narration collective, à l'improvisation.
- **La réalisation de masque**, à base de matériaux peu coûteux et facilement accessibles (carton, journal, colle à papier peint, scotch papier et peinture acrylique) est un bel espace de création plastique. C'est une façon de se mettre en scène, de créer une autre version de soi, un personnage que l'on pourra incarner pour raconter des histoires. C'est aussi un objet extérieur à nous, une trace que l'on garde de cette expérience.

Les différentes propositions que vous trouverez dans les pages qui suivent sont une base qui pourra être adaptée en fonction de l'âge et de la taille des groupes ainsi que des envies et projets des organisateurices.

ATELIERS ARTISTIQUES

DÉCOUVERTE DU RÉTROPROJECTEUR (1H30)

Déroulé :

- Présentation et démonstration par l'intervenante
- Expérimentation par petits groupes (4 points de projection lumineuse)
- Choix d'une musique et réalisation d'une ambiance lumineuse en lien avec la musique
- Restitution devant les autres groupes

Besoins techniques :

- Une grande salle équipée de tables et de chaises
- Des murs clairs et la possibilité de faire le noir
- Taille du groupe : 28 participant.es à partir de 7 ans

ATELIER NARRATIF (2 FOIS 1H30)

Déroulé séance 1 :

- Découverte de l'art du conte
- Jeux narratifs collectifs
- Lecture d'un conte et écriture de la trame

Déroulé séance 2 :

- Appropriation de la trame
- Modernisation et ajout d'anecdotes vécues
- Raconter ensemble

Besoins techniques :

- Une grande salle permettant la pratique corporelle
- Taille du groupe : 15 participant.es

Cet atelier peut donner lieu à l'enregistrement des contes ou bien à une restitution.

MASQUE ANIMAL TOTEM (3 FOIS 2H)

Déroulé séance 1 :

- Choix de l'animal totem
- Réalisation de la structure du masque

Déroulé séance 2 :

- Collage du papier
- Peinture

Déroulé séance 3 :

- Retouches et finalisation du masque
- Jeux théâtraux avec les masques

Besoins techniques :

- Une grande salle équipée de tables et de chaises
- Taille du groupe : 20 participant.es à partir de 7 ans

PARCOURS CULTUREL

EXEMPLE D'UN PARCOURS POUR UNE CLASSE (20H)

Dans cet exemple, nous imaginons un partenariat avec une classe de CM dans lequel l'enseignant.e est impliqué dans le processus de création artistique et qui se déroulerait à raison de 2H par semaine sur une durée de 10 semaines.
Une restitution est prévue à l'issue du parcours.

AVANT LA REPRÉSENTATION (8H) :

Séance 1 : Rencontre avec la comédienne et ateliers narratifs contés.
Jeux corporels autour de notre nature sauvage et de l'animalité.

Séance 2 : Atelier narratif en extérieur (forêt, parc...) et récolte de matériaux pour les projections.

Séances 3 & 4 : La classe sera divisé en deux groupes : l'enseignant.e et la comédienne prendrons en charge chacun des groupes en alternance.
Il s'agira d'un atelier d'écriture réalisé par l'enseignant.e et d'un atelier de manipulation au rétroprojecteur animé par la comédienne.

Séance 5 : Les enfants assistent à une représentation de la Murmurière et participent à un bord de scène avec l'équipe artistique (2H)

APRÈS LA REPRÉSENTATION (8H) :

Séances 5 : Le résultat de l'atelier d'écriture est retravaillé avec la comédienne en petits groupes tandis que le reste de la classe réalise des marionnettes d'ombre avec l'aide de l'enseignant.e

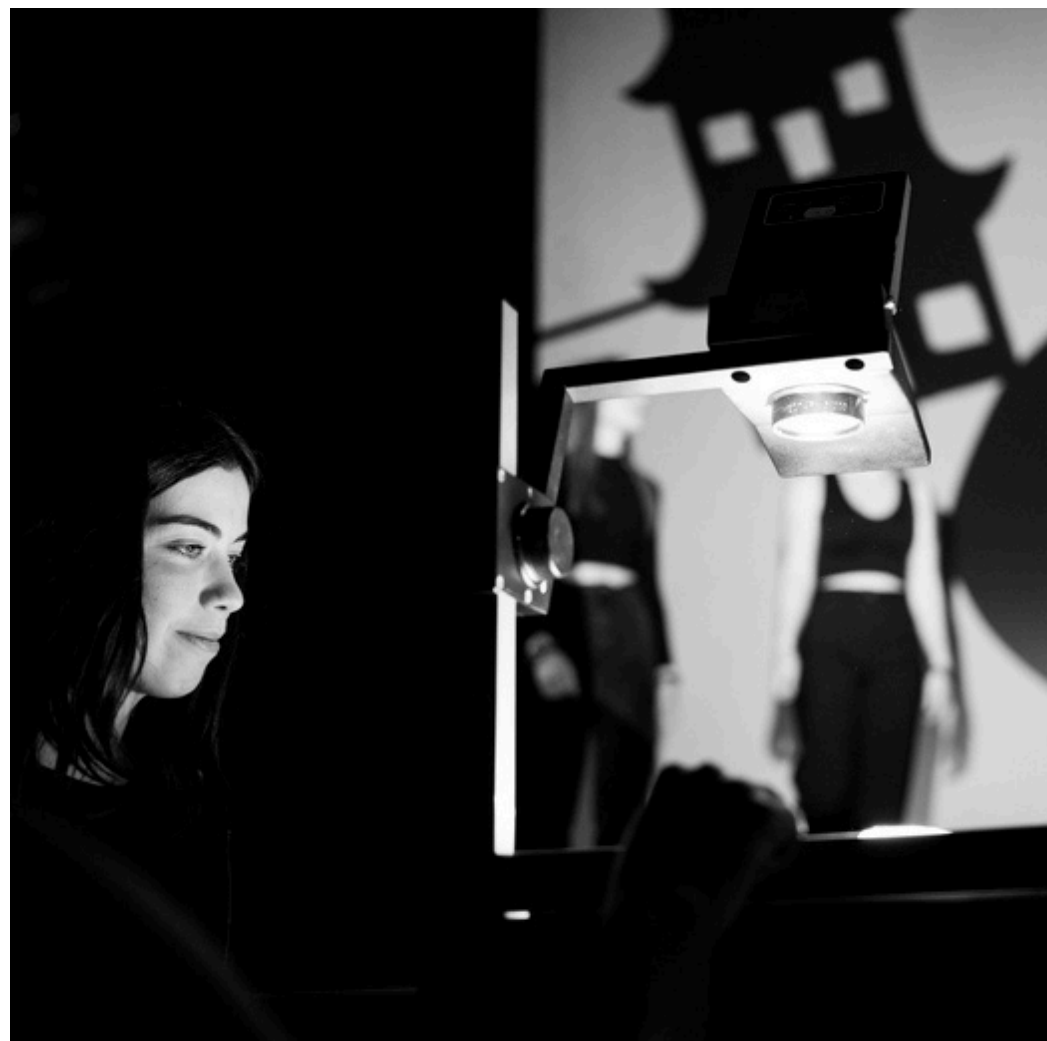
Séance 6 : Mise en commun des histoires et recherches sur les univers visuels.

Séance 7 : Ateliers autour de la voix, de la présence scénique, raconter à plusieurs. Répartition des groupes pour les différentes histoires. Pour une classe de 20 élèves on peut imaginer 5 groupes.
Chaque groupe raconte une histoire et réalise l'univers visuel d'un autre groupe.

Séance 8 : Écriture des trames narratives et des trames visuelles et premiers essais de manipulation et de narration synchronisées.

Séance 9 : Répétitions en vue de la restitution.

La dernière séance est une répétition générale suivie de la restitution devant les autres classes de l'école.

POUR ALLER PLUS LOIN

BIBLIOGRAPHIE ET INSPIRATIONS :

- **MOSAIC Histoire de Nature** https://mosaic.mnhn.fr/histoires_de_nature_collection_numerique_et_participative/
 - **Nicolas Jolivot** Voyages dans mon jardin
 - **Baptiste Morizot** Rendre l'eau à la terre, Manières d'être vivants
 - **Laurent Tillon** Être un chêne
 - **Shaun Ellis** Un homme parmi les loups
 - **Delia Owens** Là où chantent les écrevisses
 - **Gilbert Cochet et Stéphane Durand** Ré-ensauvageons la France
 - **Claude Ponti** Ma vallée
 - **Angela Mc Allister** 50 histoires de Nature
-
- **La Série Documentaire** - France Culture : Une terre qui parle
 - **Muséum National d'Histoire Naturelle** - Pour que la terre vive
 - **Silence Podcast** L'esprit sauvage

Compagnie Quercus Erraticae

5bis impasse Montfort
56450 Theix-Noyal
cie.quercus@mailo.com
Léa Taupin : 0781332880

THÉÂTRE, CONTE ET MUSIQUE

SIRET 824 371 926 00018 - Licence PLATESV-D-2023-007003