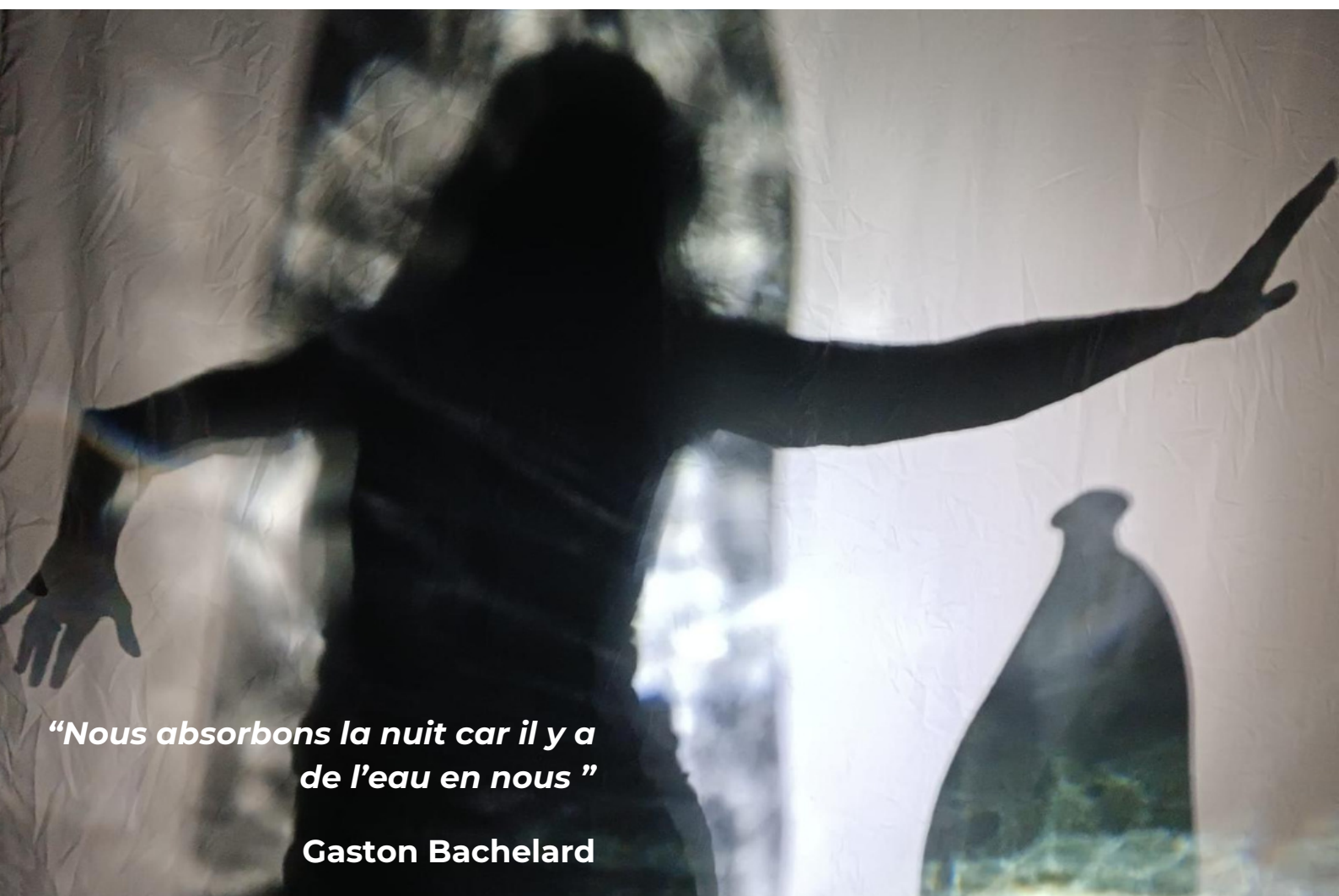

DOSSIER DE DIFFUSION

SUR LE CHEMIN DE L'ONDE

Installation immersive entre arts et sciences

*“Nous absorbons la nuit car il y a
de l'eau en nous ”*

Gaston Bachelard

LES BRUITS DE LA LANTERNE
lesbruitsdelalanterne.com

SOMMAIRE

Distribution	-----	1
Avant-Propos	-----	2
Propos	-----	3
Recherche visuelle, recherche sonore	-----	4
Présence de la poésie	-----	5
Propositions d'Actions culturelles	-----	7
Fiche technique	-----	9
Présentation de l'équipe	-----	11
Parcours de la compagnie	-----	16

SUR LE CHEMIN DE L'ONDE

Compagnie « Les Bruits de la Lanterne »
Spectacle musical, visuel et poétique
tout public dès la naissance

MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION Catherine Morvan

CRÉATION MUSICALE ET INTERPRÉTATION Thierry Waziniak

TECHNIQUE ET VIDÉO Stéphane Bottard

INGÉNIEURE SON Jasmine Scheuermann

CONSEILLER SCIENTIFIQUE Laurent Vandanjon

DECOR Jean-Claude Oleksiak

POÉSIE Gaston Bachelard "L'eau et les rêves"

AVANT-PROPOS

Spectacle immersif musical, visuel et poétique entre sciences et arts
abordant l'influence de l'onde sonore sur la matière.

Depuis une vingtaine d'années, Catherine Morvan travaille en tant qu'artiste auprès de la petite enfance. Au cours de ses nombreuses interventions en crèches, Service d' Accueil de Jour et CAMPS, elle constate que ce n'est pas tant l'enfant qui appelle à l'attention mais plutôt le lien adulte/ enfant.

La compagnie « Les bruits de la lanterne » tente à travers ses 2 dernières créations d'**interroger l'adulte dans son lien à l'enfant**. Avec « Les Pensées Sauvages » il est mis dans la même situation de découverte que l'enfant et nous l'aidons à mieux ressentir le vécu sensoriel de l'enfant. Dans « As-tu déjà », nous interrogeons de façon poétique l'adulte sur sa relation avec l' enfant et sa propre enfance.

L'adresse artistique à l'enfant reste centrale dans nos créations car il est toujours très sollicité sensoriellement et son vécu et ses expressions sont accueillies et prennent place dans les improvisations des interprètes.

Lors de nombreuses actions culturelles en institutions pour la petite enfance, Catherine Morvan cherche comment aborder la question de la qualité de présence auprès des enfants sans passer par l'affect et le sentiment de jugement. C'est donc par la science que la compagnie désire continuer d'interroger ce lien adultes/enfants. **« Sur le chemin de l'onde » met donc en scène la cymatique** qui est un procédé scientifique permettant de **visualiser l'effet des ondes sonores sur la matière**. Ceci nous permettra d' interroger l'impact du mouvement, du son et de la qualité de présence sur la matière.

Spectacle entre science et art abordant l'influence de l'onde sonore sur la matière.

Spectacle qui offre une expérience sensorielle de la vibration sonore : par la vue, le son, immersion physique totale.

Entrer dans la sensualité de l'onde. En faire une expérience marquante et permettant à la suite du spectacle d'aborder la notion d'influence de l'onde sur la matière. Sachant que l'humain est constitué essentiellement d'eau, il est également impacté en profondeur par les ondes, vibrations émises par tous les sons nous entourant.

Ce spectacle questionne la responsabilité de l'adulte dans ses échanges avec les enfants et la qualité de son entourage sonore.

Cette installation se veut d'amener le spectateur à s'interroger sur le son, ses caractéristiques et tout ce qu'il est capable de produire outre une sensation à nos oreilles.

RECHERCHE VISUELLE

- Recherche du procédé en cymatique qui permet de rendre visible l'impact de l'onde sonore sur l'eau.
- L'eau est au centre de notre installation scénique. Choix de l'élément eau pour ce spectacle car il est celui qui répond à l'onde avec le plus d'intensité et qui la rend le plus visible.

Nous voulons que le public baigne dans l'onde sonore par les sons et les images.

Mise en espace d'un subtil mélange de sons, d'images et de lumières pour transformer en construction plastique la vie intérieure de ce fluide.

- Diffractions de l'eau retransmises sur les écrans
- Jeux d'ombres des corps sur les écrans.
- Diffusion des diffractions et ombres produites par les mouvements du corps de la comédienne dans le bassin d'eau.

**Mettre en scène la magie de l'eau :
elle bouge, danse et émet une musique.**

RECHERCHE SONORE

Ce spectacle modifie l'écoute habituelle du public en le faisant **entrer en profondeur dans les harmoniques de chaque son.**

Nous travaillons essentiellement avec la vibration sonore : Gong, percussions, tambour, bols et pierres résonnantes.

Entrer dans le cœur du son et en suivre les moindres vibrations. Donner à entendre les sons de façon verticale et non horizontale (mélodies).

PRÉSENCE DE LA POÉSIE

Nous gardons notre lien à la Poésie. Il est pour nous toujours d'une importance vitale de faire entendre de la poésie, surtout dans des milieux qui en sont très éloignés. Plus nous traversons des expériences d'échanges poétiques avec les populations du 93 (notamment avec de fortes populations immigrées en salle d'attente de PMI à Gagny et SAJ de Bondy et la Courneuve), et plus nous nous réjouissons de l'immense soif et de la très grande ouverture à cet endroit. **La poésie est LA nourriture de l'âme, perceptible par tous, petits et grands. Elle nous relie à bien plus vaste que nous et permet ainsi de se décoller du quotidien.**

Dans cette nouvelle aventure artistique, nous travaillons avec les écrits de **Gaston BACHELARD**, en puisant des extraits poétiques du livre « *L'eau et les rêves* », éditions Corti.

Gaston Bachelard a beaucoup écrit sur les quatre éléments. Son écriture profonde et dense est empreinte d'images poétiques. Elle aide à pénétrer encore d'avantage dans le mystère et la matière de l'eau.

*Je suis né dans un pays de ruisseaux et de rivières...
La plus belle des demeures serait pour moi
au creux d'un vallon, au bord d'une eau vive,
dans l'ombre courte des saules et des osières.*

*Il y a une profonde maternité des eaux. L'eau gonfle les
germes et fait jaillir les sources. La source est une naissance
irrésistible, une naissance continue.*

***Une goutte d'eau puissante suffit
pour créer un monde et pour dissoudre la nuit***

*En ce qui touche ma rêverie, ce n'est pas l'infini que je trouve
dans les eaux, c'est la profondeur.*

*Dans la nuit de la matière fleurissent des fleurs noires.
Elles ont déjà leur velours et la formule de leur parfum.*

*En rêvant près de la rivière, j'ai voué mon imagination à l'eau, à l'eau
verte et claire, à l'eau qui verdit les prés. Je ne puis m'asseoir près d'un
ruisseau sans tomber dans une rêverie profonde.*

A young girl with dark hair in a ponytail, wearing a pink patterned dress, stands barefoot on a light-colored tiled pool deck. She is looking down at her feet, which are near the edge of a swimming pool. The background is a bright, hazy outdoor setting with some foliage visible. The overall mood is peaceful and contemplative.

« L'oeil véritable de la terre, c'est l'eau.
Dans nos yeux, c'est l'eau qui rêve. »

« Une flaque contient un univers. »

« Une intimité se creuse dans l'eau pour recevoir
les confidences d'un rêveur ».

**« L'eau nous porte. L'eau nous berce.
L'eau nous endort. L'eau nous rend notre mère. »**

« La nuit est comme une eau légère qui parfois nous
enveloppe de tout près et vient rafraîchir nos lèvres. Nous
absorbons la nuit car il y a de l'eau en nous. »

« C'est dans l'eau que j'ai appris à nager dans le ciel. »

PROPOSITIONS D' ACTIONS CULTURELLES

AVEC LES JEUNES ENFANTS

Dans le dispositif du spectacle :

- Immersion dans les diffractions. Jeux autour de l'eau : chaque impact physique sur l'eau a un impact sur l'image diffusée.
- Jeux entre artiste et enfants et accompagnants et parents avec les éléments à dispositions : eau, instruments de musique, micro, jeux d'ombres et de diffractions, chant, poésie.
- Jeu avec leur voix : improvisation vocale . Deux types de perception sonore : avec ou sans micro. Jouer avec la différence de perception du son.
- Jeux d'ombres avec les corps, découverte de son ombre.

Les artistes improviseront avec les réactions physiques et sonores des enfants : se mouvoir tous ensemble, au coeur des diffractions visuelles qui sont la matérialisation physique des vibrations de l'eau et dans les vibrations puissantes et vastes du gong. Communication non verbale.

AVEC LES PARENTS ET LEUR ENFANT ET LES PROFESSIONNELS PETITE ENFANCE :

Nous souhaitons offrir aux adultes un **espace d'exploration sensorielle commune avec les enfants**, au-delà des mots et des codes. Et ainsi les soutenir dans une présence et une rencontre de qualité avec l'enfant. Notre observation des adultes est souvent marquée par un épuisement lié aux conditions de vie et une déconnection au présent et donc à l'enfant.

Nous invitons les adultes dans notre espace artistique pour :

- explorer de façon non verbale l'effet du son sur l'eau ,
- jouer avec l'eau et ses diffractions,
- jouer avec son corps en ombre,
- improviser avec le musicien et voir émerger les mouvements de l'eau en lien avec le son. Mouvements de l'eau retranscrits sur les écrans.

L'artiste invitera à **échanger autour de l'impact du son sur l'eau, et donc sur nous-mêmes**. Ces échanges ne se forceront pas mais seront encouragés.

Nous nous intéressons dans ce cadre au son en tant que phénomène physique, une onde, une vibration. Nous nous appuierons sur les études scientifiques de Marc Henry, Masaru Emoto (« Les messages cachés de l'eau »), et bien d'autres.

Cette installation se veut d'amener l'adulte à **s'interroger sur le son et les ondes qu'il produit**, ses caractéristiques et tout ce qu'il est capable de produire outre une sensation à nos oreilles. Se rendre compte que **l'eau est impressionnable**, elle s'imprègne des paroles, des mouvements, des attitudes. L'humain étant constitué en grande partie d'eau, il est impressionnable de la même façon, il est lui aussi impacté en profondeur par les ondes, vibrations émises par tous les sons nous entourant.

Parallèle à faire avec l'impact de nos voix et de l'entourage sonore sur les enfants.

L'idée étant ici de faire prendre conscience de la responsabilité de chacun dans ce qu'il émet et de réfléchir sur **sa qualité de présence** auprès des jeunes enfants.

CONDITIONS TECHNIQUES

Public	Dès la naissance
Jauge	Pour les 0-3 ans : 40 (enfants et adultes), à partir de 4 ans et tout public : 60 (enfants et adultes)
Durée	30 minutes
Dimension pour salle théâtre.	Minimum de 7m x 7m. Hauteur : 2m50 Possibilité de dimensions moins importantes pour lieu plus petit avec jauge plus réduite.
Condition technique	En intérieur. Obscurité totale impérative. La compagnie est autonome en son et lumière. (besoin : prises électriques)
Montage	4 h
Démontage	2 h Demande de régisseur pour aider au montage et démontage.
Compléments	Temps d'échanges avec le public suite au spectacle, actions culturelles, interventions en structures d'accueil petite enfance.

Les bruits de la Lanterne

PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE

CATHERINE MORVAN

Metteuse en scène, comédienne, chanteuse et plasticienne.

Catherine a toujours mené en parallèle une recherche plastique autour du dessin, l'encre, la gravure et le cyanotype, elle crée les visuels de ses spectacles.

Jusqu'en 2000, elle joue dans des projets pour adultes, liant le chant et le théâtre. Elle aime **improviser avec toutes les formes d'art** (danseurs, peintres, circassiens, etc) et très vite sort des théâtres pour rencontrer des publics variés : enfants malades dans les hôpitaux avec «Les troubadours du Soleil», les prisons avec le théâtre du Fil, le théâtre de rue avec la Cie TNT, conteuse en médiathèque, cafés, musées, friches... répondant au plus près à son envie de proximité avec le public.

Sa rencontre avec le très jeune public en 2002 avec **Vincent Vergone** répondra parfaitement à ses aspirations artistiques pour y déployer tout ce qui lui tient à coeur : les arts plastiques, la poésie, la musique, l'intimité et la **proximité que demandent les échanges avec les tous petits**. Elle jouera pour la **compagnie du « Praxinoscope »** les spectacles petite enfance «Lettres en l'air», «Chansons d'automne», «Au hasard des oiseaux», «À fleur d'eau», «La Mirabilia».

En 2009, elle crée avec le **musicien Jean-Claude OLEKSIK** sa compagnie « **Les bruits de la lanterne** » qui naît du désir de se faire rencontrer la musique improvisée, la littérature, l'image films, **les lanternes vives et magiques**, le travail de l'ombre et de la lumière et la manipulation d'objets de la nature. A travers ses spectacles intimes, poétiques, **visuels et musicaux**, elle s'adresse à tous les publics et peut ainsi défendre dans un spectre large ce qu'il y a de plus cher à ses yeux : **la poésie**. Elle mène également une activité de peintre et conçoit des projets autour de la littérature et de la musique improvisée.

En participant à plusieurs dispositifs du CD93 (HISSEO en crèche et en PMI, résidence d'implantation de 5 ans à Neuilly-sur-Marne) , elle crée « **Les Pensées Sauvages** » dispositif immersif pour explorer sa matière artistique (**l'ombre, la musique, la poésie**) avec les enfants, les professionnels et les parents.

Son travail artistique en SAJ à la Courneuve interroge beaucoup Catherine Morvan sur la **parentalité** mise à mal par des conditions de vie difficiles. Elle crée son dernier **spectacle « As-tu déjà ... »** pour partager ses interrogations sur la qualité de présence que l'on s'offre à soi et à son enfant.

Depuis 2022, la question de l'impact de ce que l'on émet sur le petit enfant, autant par ses gestes que sa voix, la responsabilité que l'on a vis-à-vis de soi et des autres font réfléchir Catherine Morvan sur un dispositif artistique permettant d'expérimenter le **chemin de l'onde (visuel et sonore)**.

THIERRY WAZINIAK

Batteur, percussionniste

Aime jouer du jazz libre avec les musiciens New-Yorkais Michaël Attias et John Hébert. Créer avec le pianiste, violoncelliste Gaël Mevel un univers compositionnel très riche ou se mêle **écrit et improvisé**.

Jouer avec Jacques Di Donato dans le "Trio Rives" une musique minimaliste convoquant tous les possibles de la mémoire.

Exploser dans le trio free rock improvisé "We Free" avec Pascal Bréchet et Colin Mc Kellar. **Phraser entre l'infiniment grand et l'infiniment petit** avec le batteur Didier Lasserre au sein du duo "Twigs".

Big bander dans le grand orchestre de 15 improvisateurs « Système Friche II » de Xavier Charles et Jacques Di Donato. Jouer face aux images des chefs d'oeuvres du cinéma muet de Sjöström, Naruse ou Ozu. Se retrouver en solo. **Traquer le son** et les volutes des pinceaux avec la calligraphe japonaise Yukako Matsui. Oeuvrer à la création d'un livre arborescent en direct avec le poète Zéno Bianu et le peintre Marc Feld. Accompagner les équilibres du sculpteur funambule Jérôme Aussibal.

Chercher la voie dans la voix de la performeuse Isabelle Duthoit et du maître européen de flûte Shakuhachi Daniel Lifermann. Réunir le Japon et l'Italie avec la pianiste Yoko Miura et le saxophoniste Gianni Mimmo. Fantasmer le Japon avec la joueuse de Koto Fumie Hihara dans le spectacle « De nul lieu et du Japon ».

Participer au démantèlement de la plus grande centrale électrique d'Europe avec les danseurs de la compagnie « Tangible ». Composer et franchir le mur du son à l'aide des 2 contrebassistes Jean-Claude Oleksiak et Fabrice Hélias et du violoniste François Michaud du groupe improbable iAK. Thierry Waziniak est **fondateur du label Intrication et co-fondateur du Label Rives**. Son travail est **salué par la critique internationale** (Le Monde, 4 étoiles Jazz Magazine, 4 étoiles Penguin jazz Guide, disque d'émotion Citizen Jazz..

JASMINE SCHEUERMANN

Musicienne Ingénieure du son

Elle incarne la **fusion audacieuse entre la musique et la technologie sonore**, se passionnant pour l'innovation et les nouvelles formes d'expression musicale.

Diplômée d'un Master de "Musicienne Ingénieure du Son" du **Conservatoire de Paris**, elle a développé une expertise remarquable dans l'enregistrement musical et la sonorisation de concerts. Avec 15 années d'expérience à son actif, elle a collaboré avec des institutions de renom telles que la Philharmonie de Paris, la Cité de la musique, la Salle Pleyel et l'Ircam.

En tant qu'indépendante, Jasmine s'est également illustrée dans la production et la direction artistique d'albums, explorant un vaste éventail de genres musicaux et plus particulièrement la musique classique, contemporaine et le jazz.

Plus récemment, elle a choisi de consacrer une partie de son temps à l'enseignement des techniques du son, partageant son expertise à Nantes et à Paris. Particulièrement attirée par les **relations que le son entretient avec les autres sens**, notamment la vue, Jasmine s'intéresse à l'utilisation des algorithmes génératifs dans la création musicale audiovisuelle. Sa passion pour l'audio immersif l'a conduite à entreprendre un projet ambitieux : **la création d'un label de musique immersive**, destiné à soutenir les artistes qui explorent ces nouvelles dimensions sonores."

LAURENT VANDANJON

Conseiller scientifique

Laurent VANDANJON est Ingénieur et Maître de Conférences Hors Classe à l'Université Bretagne Sud depuis 1998. Il effectue ses recherches au Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines (EMR CNRS 6076) à Vannes. Depuis plusieurs années, il travaille sur l'effet des ondes (électromagnétiques et acoustiques) sur le Vivant et en particulier l'eau avec la **cymatique**. Il utilise également cette technique pour montrer l'influence des chants de Hildegarde Von Bingen (médecin et abbesse du XIIe siècle) sur l'eau et les plantes ([cliquez ici pour découvrir son travail](#)).

STEPHANE BOTTARD

Vidéaste, Eclairagiste

Stéphane Bottard est un artisan de la lumière et de l'image, un sculpteur d'ambiances où se rencontrent le réel et l'imaginaire. Formé aux techniques du spectacle à l'école Laser à Paris, et aux techniques vidéo à l'école des Gobelins, il s'est ensuite spécialisé dans le mapping vidéo et les outils de création numérique. Depuis plus de quinze ans, il intervient auprès de compagnies de théâtre, d'artistes et d'institutions culturelles en concevant des vidéos, des documentaires, des mappings monumentaux et des scénographies lumineuses.

Son parcours l'a conduit à collaborer avec des structures variées, mettant son regard et ses compétences techniques au service de projets immersifs, mouvants, vibrants. À travers ses réalisations, il met en valeur l'image et la lumière comme moyens de transformer un espace ou d'accompagner une œuvre, en créant des expériences sensorielles adaptées à chaque univers.

JEAN-CLAUDE OLEKSIK

Musicien, concepteur du décor

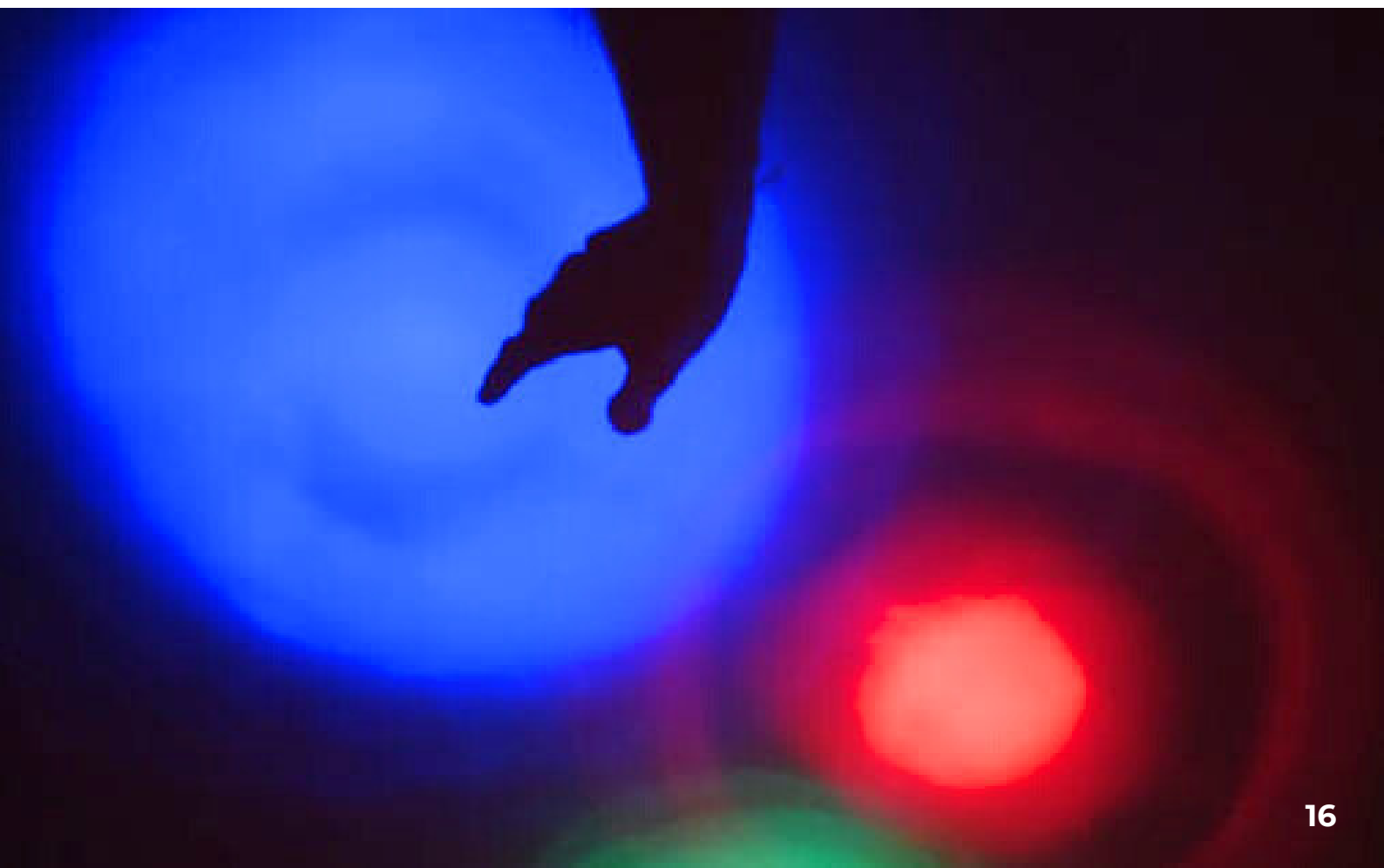
Jean-Claude Oleksiak a poursuivi des études de contrebasse classique au Conservatoire National de Gennevilliers, et est diplômé en basse et arrangement à l'I.A.C.P. Il a enregistré une quinzaine de disques dont un sous son nom, avec Emile Parisien, Pierre Perchaud et Antoine Paganotti.

Il fonde, en 2009 avec Catherine Morvan, la Compagnie jeune public «Les Bruits de la Lanterne», avec à leur actif, **quatre créations pour le très jeune public (1-6 ans)**, « Un petit hublot de ciel » avec la poésie de Jules Supervielle, « La campagne en secret » avec la poésie de François Cheng, « Un coquelicot crie dans l'orge bleue » avec la poésie de Jean Grosjean, «Les pensées sauvages», performance interactive, « L'homme qui plantait des arbres », texte de Jean Giono.

Avec cette Cie, il développe depuis plusieurs années un grand nombre d'**actions culturelles auprès de la petite enfance** dans des crèches, des PMI (Protection maternelle et infantile), des centres SAJ (service accueil de jour Parent/enfant en difficulté), des Ecoles maternelles et élémentaires mais aussi vers d'autres publics comme en SAMSAH (services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés) ou en milieu pénitentiaire.

PARCOURS DE LA COMPAGNIE
ELEMENTS SUR LES DERNIÈRES CRÉATIONS

Naissance de la compagnie

Depuis 2008, Catherine MORVAN crée et dirige avec Jean-Claude OLEKSIK la compagnie Jeune Public « LES BRUITS DE LA LANTERNE ».

La Compagnie « Les Bruits de la lanterne » fait partie du Collectif PUZZLE qui défend un spectacle très jeune public de qualité en Région Ile-de-France.

La compagnie Les Bruits de la Lanterne est née du désir de se faire rencontrer la musique improvisée, la littérature et l'image au sens large (films, lanternes vives, lanternes magiques). Jean-Claude Oleksiak (musicien) et Catherine Morvan (comédienne et chanteuse) défendent la diffusion auprès des enfants d'oeuvres artistiques de qualité. Ils sont persuadés qu'il faut nourrir l'enfant de ce qu'il y a de plus original et délicat. Dans un monde où tout s'accélère, ils aiment amener l'enfant, dès son plus jeune âge, à contempler et à rêver.

Développement de la compagnie

En 2012, le département du 93 finance à la Cie une résidence d'implantation de 5 ans sur la ville de Neuilly sur Marne et permettra d'y introduire l'art pour la toute petite enfance. Trois spectacles y seront créés (« La campagne en secret », « Un coquelicot crie dans l'orge bleu » et « Les Pensées Sauvages »).

Ils s'implanteront également 3 ans dans la crèche Henri Dunant où sera fait un travail artistique profond avec les enfants et les encadrants. Cette immersion longue va bouleverser leur façon de créer. « Les Pensées Sauvages » sera un spectacle immersif où les réactions des très jeunes enfants sont intégrées dans la vie du spectacle.

L'action culturelle « Les pensées sauvages » s'introduit dans beaucoup d'institutions liées à l'enfance : crèches, PMI, Service d'Accueil de Jour, CAMPS, centres de loisirs. Suite à cette action culturelle, La Cie a construit dans 2 crèches et au SAJ de la Courneuve des « Cabanes sensorielles » qui sont des espaces sensoriels créés sur mesure et de façon pérenne. Les artistes forment les professionnels pour faire vivre cet espace sensoriel et artistique après leur départ.

A la demande du CG 93, la Cie participe à plusieurs dispositifs d'actions culturelles : HISSEO en PMI et « Figures Libres » avec le SAMSAH de Rosny sous bois (public de mal voyants).

Depuis 2022, la Cie travaille pour des crèches parisiennes avec le dispositif «Agir Pour Grandir».

La question de la parentalité dans la compagnie

Le travail en SAJ interroge beaucoup Catherine Morvan et Jean-Claude Oleksiak sur la parentalité mise à mal par des conditions de vie difficiles. Ils décident de créer le spectacle « As-tu déjà ... » pour partager leurs interrogations et questionner la qualité de présence que l'on s'offre à soi et à son enfant.

Cette question de la parentalité et du positionnement de l'adulte (souvent débordé et préoccupé) envers l'enfant devient centrale dans les recherches artistiques de la compagnie. Sa position artistique de créer pour la petite enfance offre une place de choix pour entrer en relation avec ces questions sensibles.

La place de l' improvisation

L'improvisation est centrale dans les rencontres artistiques de la compagnie.

Qu'importe le vivant qui surgit, ils sont capables d'improviser et de ne rien figer et ainsi d'accueillir l'intensité de la présence et du vivant de l'enfant en bas âge.

Une trame du spectacle est écrite mais l'important pour les interprètes est d'être totalement **présent à ce qui se passe avec le public**. Les artistes de la compagnie sont des « **architectes de l'instant** », tout en prenant appui sur une forme préexistante. C'est la rencontre avec l'inconnu qui va faire le chemin et la force du spectacle.

Apprendre à ne pas en avoir peur mais s'en servir comme quelque chose de puissamment fertile et fécond.

