

CORNICHES / HEAUME-ANIMAL

Gesticuler une pensée du monde

MANIMAL / GESTICULATING

A way of thinking about the world

Un projet de recherche de la
compagnie Les Souffleurs commandos poétiques

A research project of the company
Les Souffleurs commandos poétiques

The Green Carpet

Artistic network for European natural spaces

CORNICHES / HEAUME-ANIMAL

Gesticuler une pensée du monde

MANIMAL / GESTICULATING

A way of thinking about the world

Un projet de recherche de la compagnie Les Souffleurs commandos poétiques
A research project of the company Les Souffleurs commandos poétiques

The Green Carpet

Artistic network for European natural spaces

THE GREEN CARPET

Artistic network for European natural spaces

FR

The Green Carpet est un réseau initié par cinq partenaires européens (de Belgique, du Royaume-Uni et de France). Ce réseau est une plateforme, un outil, qui permet de favoriser l'émergence de projets artistiques singuliers et inédits conçus pour des espaces naturels, paysagers ou ruraux.

The Green Carpet se conçoit comme un laboratoire dont l'objectif est de trouver comment la création artistique peut nous aider à relever les défis auxquels notre société et nous-mêmes sommes confrontés. En effet, la nature des transformations de toutes les formes de relations aux autres, à soi, au temps et à l'espace, paraissent sans équivalent dans l'histoire de l'humanité.

The Green Carpet soutient des projets artistiques qui provoquent les échanges, qui infusent des relations humaines dans un croisement des genres et des disciplines. Notre réseau s'ouvre aux projets artistiques qui cherchent à se réapproprier la connaissance du vivant, à repenser le rapport de l'homme à la société et à son impact environnemental.

The Green Carpet est pensé comme un accélérateur de création, un laboratoire de pensées partagées, une nouvelle dynamique pour imaginer comment les habitants d'une euro-région peuvent agir ensemble pour engager les mutations culturelles.

EN

The Green Carpet is a network of five partners (from Belgium, UK and France). This network is a platform, a model designed to help the emergence of singular and innovative artistic projects specifically imagined and created for natural sites, green spaces or rural areas.

The Green Carpet has been conceived as a laboratory which aims is to interrogate how the artistic creation can explore the challenges facing society. Our network will be open to artistic projects trying to integrate knowledge of nature, rethinking how people relate to society and how that impacts the environment.

The Green Carpet support artistic projects which provoke exchanges, which delve into human relationships using a mix of disciplines.

This network aims to be a creation accelerator, a shared thought laboratory, a new dynamic to imagine how inhabitants/citizens of a euro-region can work together to participate in cultural collaboration.

LE PROJET CORNICHES / HEAUME-ANIMAL

FR

Heume-animal, gesticuler une pensée du monde est une expérience tout à fait singulière menée par Les Souffleurs commandos poétiques. Il ne s'agit pas d'un spectacle ni même d'une performance dans le sens conventionnel de ces deux termes.

C'est un laboratoire, c'est-à-dire un processus qui cherche sans savoir ce qu'il peut trouver. En revanche, les coordonnées intellectuelles de ce laboratoire sont définies par une question forte.

*L'homme avance et semble inarrêtable.
Dans son sillage, une dévastation naturelle.
À la proue, une inquiétude ?*

Les Souffleurs se proposent de devenir *in situ* des êtres hybridés mi-humains/mi-animaux. Ils ne jouent pas à l'animal, herbivore ou carnivore. Ils n'endossent pas un personnage. Ils plongent dans des aventures conceptuelles qui travaillent leur regard d'artistes à travers le filtre du temps immédiat de l'animal afin de comprendre quelque chose de l'insatiabilité inextinguible de l'être humain.

Les aventures prennent la forme d'apparitions et de disparitions dans les paysages, de bivouacs parasites, de rencontres furtives et silencieuses avec la civilisation humaine en tant qu'êtres hybridés c'est-à-dire fragiles, farouches mais curieux.

Chaque lieu d'apparition au sein du réseau The Green Carpet a été considéré par Les Souffleurs comme une corniche du monde, une fenêtre en saillie, un surplomb.

Ils ont essayé de comprendre et de se faire comprendre dans la gesticulation de cette pensée : y-a-t-il une inquiétude du monde animal ? L'animal s'inquiète-t-il de l'impitoyable emprise de l'homme sur l'ensemble de la planète ? Et si inquiétude il y a, comment communiquer avec celle-ci ?

Équipe artistique : Olivier Comte, Julia Loyez, Thomas Laroppe, Irène Le Goué, Nicolas Bilder.

THE PROJET MANIMAL / GESTICULATING

EN

Manimal: gesticulating, a way of thinking about the world is a unique experience led by Les Souffleurs commandos poétiques. It is neither a show nor a performance in the conventional sense of these two words.

It is a laboratory, a process which seeks, without knowing what can be found. Nonetheless, the intellectual context of this laboratory are defined by a key question.

*Man moves forward and seems unstoppable.
In his wake, a natural devastation.
On the bow, a worry?*

Les Souffleurs offer to become, in situ, half-human/half-animal hybrid beings. They do not act as animals, whether herbivore or carnivore. They do not enact characters. Rather, they dive into conceptual adventures developing their artist's eye through the animalistic sense of the immediate present in order to understand something about the unquenchable insatiability of human beings.

These adventures take the form of appearances and disappearances within landscapes, of parasite bivouacs, of furtive and silent encounters with human civilisation as hybrid beings who are fragile, wild but curious.

Each of The Green Carpet partner places where they appeared has been considered by Les Souffleurs as a window of the world.

They tried to understand and to be understood in developing this idea: Is there a concern in the animal world? Does the animal concern itself about the ruthless grip of humans on the whole planet? And if animals are concerned, how can you communicate it?

Artistic team: Olivier Comte, Julia Loyez, Thomas Laroppe, Irène Le Goué, Nicolas Bilder.

UNE HISTOIRE POUR CINQ TERRITOIRES

écrite par Les Souffleurs commandos poétiques

Julia Loyez, Irène Le Goué, Nicolas Bilder, Thomas Laroppe et Olivier Comte pour Les Souffleurs commandos poétiques

C'est The Green Carpet qui a d'abord repéré le *Heaume-animal* des Souffleurs à Avignon. Nos loups traquaient, en commando, le circuit d'une ordure et de son parcours depuis le moment où un objet de consommation cesse d'être considéré par le festivalier comme tel pour devenir un déchet embarrassant.

Nous ne représentons rien, nous ne vendions rien, nous expérimentions un processus mystérieux d'hybridation pour nous-mêmes avec les outils du silence et de la cécité.

Le club des cinq de The Green Carpet, pour sa première commande, fut donc mis en face d'une pensée radicale que nous nous imposions à nous-mêmes en tant qu'artistes dans ce laboratoire : se défendre de savoir à l'avance ce que nous allions déployer, refuser les filets de sécurité du savoir-faire, avancer, inventer et agir *in situ* dans l'incertitude absolue du moment et puis c'est tout.

Ce qui impliquait un déficit de textes de présentation pour la communication. Un déficit de relations conventionnelles entre des artistes et des producteurs organisateurs. Un déficit de scénario tout court ! Comment expliquer un projet dont personne ne connaît les coordonnées ?

Nous tenons à nous excuser encore des angoisses que nous avons provoquées à ce sujet. Mais cette pensée radicale de création immédiate sur place nous plongea également dans la frayeur. Nous étions sur ce point dans une parfaite égalité de fait avec nos commanditaires.

Personne ne savait ce qui allait advenir, ni Les Souffleurs, ni The Green Carpet ! Et The Green Carpet a formidablement joué le jeu que nous leur avons imposé en respectant le concept expérimental de *Heaume-animal*. Il y a là une certaine forme de courage et une sacrée dose de confiance que Les Souffleurs commandos poétiques saluent joyeusement.

Créer un cimetière d'oiseaux, une allée d'arbres morts néonicotinoïdiens, ironiser sur les barbecues de la bonne conscience écologique en s'encaçant dans les marais camarguais.

Décider - puisque nous inaugurons *Corniches* à Arles - que cette aventure de résidences itinérantes serait également, outre les installations, rendez-vous performatifs, apparitions/disparitions, un projet photographique.

Kidnapper les visiteurs d'un château pour les épingler comme des papillons dans une armoire vitrée ou dévorer soudain le pique-nique des familles médusées dans le parc de Chamarande.

Installer une scène sanglante de massacre sur un terrain de tennis tout en déclarant son amour des bêtes au milieu d'un grand festival populaire en Belgique.

Réintroduire le loup disparu depuis 1632 en Angleterre et évoquer ainsi les grandes crises migratoires qui ébranleront le futur de nos sociétés abondantes.

Faire feuilleton de proximité avec la presse locale pour suivre, jour après jour, les traces mystérieuses des loups picards du sommet de la Cathédrale jusqu'au petit bosquet de dealers étiqueté de poésie animale du parc Saint-Pierre à Amiens.

Qui aurait pu prédire ce foisonnement d'actes uniques non réitérés ?

Certainement pas Les Souffleurs.

Certainement The Green Carpet.

Tout a existé immédiatement puis a disparu.

Restent des souvenirs et quelques photos.

C'est dans l'ombre du loup qui avance que nous avons cheminé sans boucliers.

Merci le loup, dieu des enfants, dieu des hommes et des femmes, dieu des contes et des histoires, dieu squatteur de l'imagination humaine et enfin dieu moderne et exceptionnel car seul dieu laissant un cadavre comme preuve de son existence !

A STORY FOR FIVE TERRITORIES

written by Les Souffleurs commandos poétiques

Julia Loyez, Irène Le Goué, Nicolas Bilder, Thomas Laroppe and Olivier Comte for Les Souffleurs commandos poétiques

The Green Carpet first discovered Les Souffleurs *Manimal* in Avignon. Our wolves were tracing, like commandos, the trail of a piece of litter and its journey from the moment an object of mass consumption ceases to be considered as such by the festival-goer, and becomes an awkward piece of waste.

We were not representing anything, we were not selling anything, we were experimenting for ourselves with a mysterious process of hybridisation, with silence and darkness as our only tools. For its first commission, The Green Carpet's partnership of five was thus confronted with a radical concept which we imposed upon ourselves as artists in this laboratory: keep ourselves from knowing in advance what we would come to develop, refuse to rely on the comfort of our know-how, move forward, invent and act in situ with the absolute uncertainty of the present moment and that is all.

This implied a lack of presentation texts for communication purposes and a lack of a conventional relationships between artists and producers. In short, a lack of scenario! How does one explain a project for which no one knows the exact elements?

We would like to apologise for the amount of anxiety that we provoked on this matter. But this radical concept of immediate on-site creation also terrified us. In this respect, we were on perfectly equal terms with our commissioners.

Nobody knew what would happen, neither Les Souffleurs, nor The Green Carpet! And The Green Carpet played the game we imposed on them, respecting the experimental concept of *Manimal*. There is a certain form of courage and a great deal of confidence in this which Les Souffleurs Commandos Poétiques salute.

Creating a bird cemetery, an alley of dead neonicotinoid trees, to joke about the barbecues of ecological good conscience by encaging ourselves in the Camargue marshes.

Deciding - since we were inaugurating *Corniches* in Arles - that this adventure of itinerant residencies would also be, beyond the installations, performative rendez-vous, and appearances/disappearances, a photographic project.

Kidnapping the visitors of a castle to pin them like butterflies in a glass cupboard or suddenly devouring the picnics of stunned families in the park of Chamarande.

Installing the bloody scene of a massacre on a tennis court while professing one's love of animals in the midst of a large popular festival in Belgium.

Reintroducing the wolf that had become extinct in England since 1632 and thus evoking the important migration crises which will shake the future of our abundant societies.

Creating a serial with the local press to follow, day after day, the mysterious traces of Picardy wolves from the top of the cathedral to the small grove of dealers labeled with animalistic poetry from Saint-Pierre park in Amiens.

Who could have foreseen this proliferation of unique one-off happenings?

Certainly not Les Souffleurs.

Certainly not The Green Carpet.

Everything existed immediately then disappeared.

Only memories and a few photos remain.

It is in the shadow of the wolf moving forward that we journeyed without shields.

Thank you wolf, god of children, god of men and women, god of fairy tales and stories, squatter god of human imagination, and finally modern and exceptional god as the only god who leaves a corpse as proof of his existence!

HEAUME-ANIMAL À CHASSEPIERRE (BELGIQUE)

dans le cadre du Festival International des arts de la rue de Chassepierre
août 2018

FR

L'homme-loup est-il un loup pour l'homme ?

Charlotte Charles-Heep

En août dernier, le village de Chassepierre, de par ses particularités, a été un terrain, inédit et novateur, d'expression et de recherche artistiques pour la compagnie Les Souffleurs commandos poétiques, au cours de son expérience créatrice *Corniches / Heaume-animal*. D'ordinaire, ses spectacles se déroulent dans des milieux urbanisés, dont les nombreuses ruelles, immeubles et passants facilitent les apparitions puis disparitions de ses personnages, hybrides entre le loup et l'homme.

Or, dans cette localité de 200 âmes, une réflexion spécifique s'est avérée nécessaire, en amont, au niveau de la mise en scène(s), de l'occupation des espaces et de l'implication des habitants, de même qu'une projection, en imagination, dans un Festival International des Arts de la Rue durant lequel cet endroit paisible s'anime et se colore de 17 sites, de 58 compagnies professionnelles et de 30 000 visiteurs.

Liberté a donc été donnée aux Souffleurs commandos poétiques d'utiliser toutes les ressources des lieux et de leur inventivité lors de leurs interventions. Avec pour résultats, de jour, des apparitions/disparitions dans l'eau, sur des troncs d'arbres, dans des ambulances, sur le muret de l'église, face à d'autres spectacles ou à l'intérieur de stands d'artisans, tandis qu'une exposition qui déclarait l'amour de l'homme pour la nature pouvait s'apprécier à travers un guichet, et de nuit, des jeux de balançoire, en forêt, en meute et sous un éclairage mystérieux, jeux à partir desquels les hommes-loups ont interpellé, par leurs silences et leurs cris sporadiques, des spectateurs surpris.

Car pour ces derniers aussi, l'expérience a été inédite, et l'absence d'indication précise dans le programme n'a fait qu'ajouter à leur questionnement sur une forme de spectacle, ou plutôt de performance, totalement novatrice, qui ouvre des horizons inconnus à des arts qui, dans leur usage des espaces, privés comme publics, désirent ne plus se confiner à la rue, au sens strict.

EN

Is the wolf-human a wolf to human?

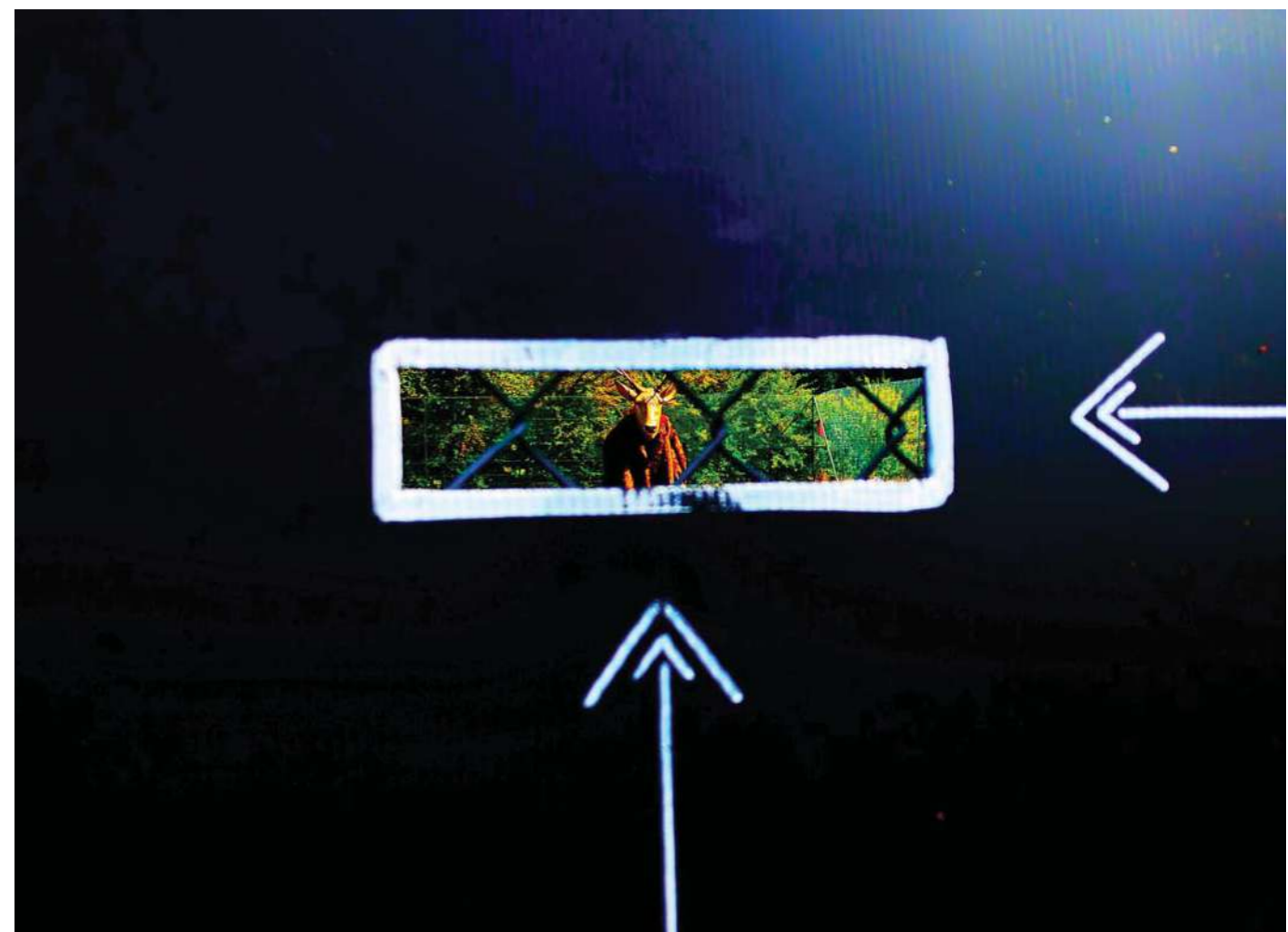
Charlotte Charles-Heep

Last August, the village of Chassepierre, because of its features, proved to be a novel and innovative terrain for expression and artistic research for Les Souffleurs Commandos Poétiques over the course of their creative experience *Manimal / Gesticulating*. Indeed, their shows usually take place in urban settings, of which the streets, buildings and passersby facilitate the appearances and disappearances of their hybrid, half-human half-wolf characters.

However, in this locality of 200 souls, a specific reflection was deemed necessary beforehand in terms of staging, of determining how to occupy the different spaces and the inhabitants' involvement - as well as a mental projection into an International street art festival during which this peaceful place comes alive through 17 sites, 58 professional companies and 30,000 visitors.

Les Souffleurs Commandos Poétiques were therefore given the freedom to make use of all the resources they could find in these places and of their inventiveness during their interventions. The results of which, by day, were appearances/disappearances in water, on tree trunks, in ambulances, on the church wall, in front of other shows or inside artisans' stands, meanwhile an exhibition declaring man's love of nature could be admired over a counter - and by night, swing games in the forest, in packs and under mysterious lighting, games during which the wolf-humans, through their silences and sporadic cries, challenged and engaged the surprised audience members.

Indeed, for the audience, too, the experience was unprecedented and the absence of specific information in the festival brochure only added to their confusion as to the form of this completely novel show, or rather performance. It revealed a new art form which, in their use of spaces, both private and public, was not confined to the streets, strictly speaking.

HEAUME-ANIMAL À ARLES (FRANCE)

dans le cadre des Envies Rhônements, organisé par
Le Citron Jaune - Centre national des arts de la rue et de l'espace public - juin 2018

FR

Apprendre à lâcher prise...

Françoise Léger et Cécile Sanchez

Proposer un « laboratoire d'expériences » à Olivier Comte et à sa bande de Souffleurs, c'est se voir retourner la proposition. Leur laboratoire *Heaume-animal* va aussi être le nôtre.

Un laboratoire pour découvrir de nouvelles façons d'inventer, d'intervenir, d'interagir. Attitude 100% dans la philosophie du Citron Jaune : l'artiste doit être poreux, présent au monde. Néanmoins, produire un événement, c'est le maîtriser dans tous ses détails, pour que les artistes soient accompagnés et les publics accueillis dans les meilleures conditions surtout quand on ambitionne d'émouvoir, bousculer, émerveiller.

Pas de résidence au Citron Jaune mais l'accueil de la première expérience publique de *Heaume-animal*.

Plonger dans l'inconnu !

Premier acte au marché d'Arles, le plus grand marché de Provence. Sans informations précises concernant les besoins des Souffleurs, ajouté à une grève des placiers, l'installation prévue semble compromise et nous ne savons toujours pas ce qu'il va se passer ni où...

A 9h30, nous nous rejoignons, à 10h tout est en place, les bêtes arrivent et deviennent icônes pour papier glacé dans la capitale de la photographie. Le premier acte est joué.

L'installation des hommes-loups et de la cage aura finalement lieu le soir même à La Tour du Vallat, Centre de Recherche sur les Zones Humides ; Olivier lit un très beau texte militant qu'il vient d'écrire sur la relation homme-animal. L'après-midi, plusieurs interventions des homme-loups ont ponctué une balade paysagère et musicale sur la disparition de la biodiversité.

Devenir celui vers qui les espoirs se tournent pour les autres membres de The Green Carpet remplis d'inquiétudes bienveillantes et avides de la moindre information ; et leur répondre « De toute manière, ils ne feront probablement rien chez vous de ce qu'ils ont fait ici. C'est de liberté et de confiance dont ils ont besoin ».

Ce laboratoire aura été l'occasion pour nous de réaffirmer quelques essentiels : la confiance et la solidarité mutuelles entre une équipe de production et une compagnie en création sont les seuls ingrédients indispensables pour faire éclore les plus belles improvisations.

EN

Learning to let go...

Françoise Léger et Cécile Sanchez

To offer Olivier Comte and his group of Souffleurs an "experimental laboratory", is in fact to see the offer returned to us. Their *Manimal* laboratory will also be ours.

A laboratory to discover new ways of inventing, intervening, interacting. An attitude that is 100% anchored in the Citron Jaune's philosophy; the artist must be porous, present in the world. Producing an event means mastering every aspect of it for the artists to be supported and the audience to be welcomed in the best conditions, especially when the ambition is to move, provoke, amaze.

There was no residency at the Citron Jaune, but the reception of *Manimal's* first public experiment.

Diving into the unknown!

The first act takes place at the Arles market, the largest market in Provence. Without any precise information regarding the Souffleurs' needs and an unforeseen market representatives' strike, the installation seems compromised and we still do not know what will happen and where...

We meet up at 9.30am, at 10am everything is set, the animals arrive and become models for glossy paper in the capital of photography. The first act is played. The wolf-humans and the cage come out the same evening at La Tour du Valat, a research institute for the conservation of Mediterranean wetlands; Olivier reads a beautiful activist text which he has just written on the relationship between human and animal. Over the course of the afternoon, many wolf-human interventions punctuated a musical landscape walk on the disappearance of biodiversity.

Becoming the one on whom all other members of The Green Carpet set their hopes, filled with benevolent worries and eager to find out even a little more; and answering "In any case, they probably will not do anything in your place like they did in this one. Freedom and trust is what they need".

This laboratory will have been a chance for us to reaffirm a few essential notions: confidence and mutual solidarity between a production team and a creative company are the only crucial ingredients to let the most beautiful improvisations bloom.

HEAUME-ANIMAL À CHAMARANDE (FRANCE)

dans le cadre de la programmation du Domaine départemental de Chamarande
juillet 2018

FR

Des loups aux portes de Paris

À une époque reculée, mais pas si éloignée que cela, les loups étaient présents sur tout le territoire français... y compris aux alentours de Paris.

En juillet 2018, cinq loups sont venus s'installer dans le parc du Domaine de Chamarande.

Ils y ont pris leurs quartiers, installé leur tanière, fait leurs espaces de chasse, de jeux et de promenades... pour le plus grand bonheur, ou effroi, des visiteurs !

Explorant le Domaine dans ses moindres recoins, ils n'ont pas hésité à kidnapper, subtiliser et manger les pique-niques des visiteurs du château.

Puis ils sont partis, comme ils étaient arrivés, sans prévenir et discrètement... Mais tout en laissant des traces et laissant les visiteurs médusés, interloqués, avec beaucoup de questions dans la tête.

EN

Wolves at the gates of Paris

Quite a long time ago, but in fact not that long ago, wolves could be spotted everywhere within France, even throughout the Paris suburbs.

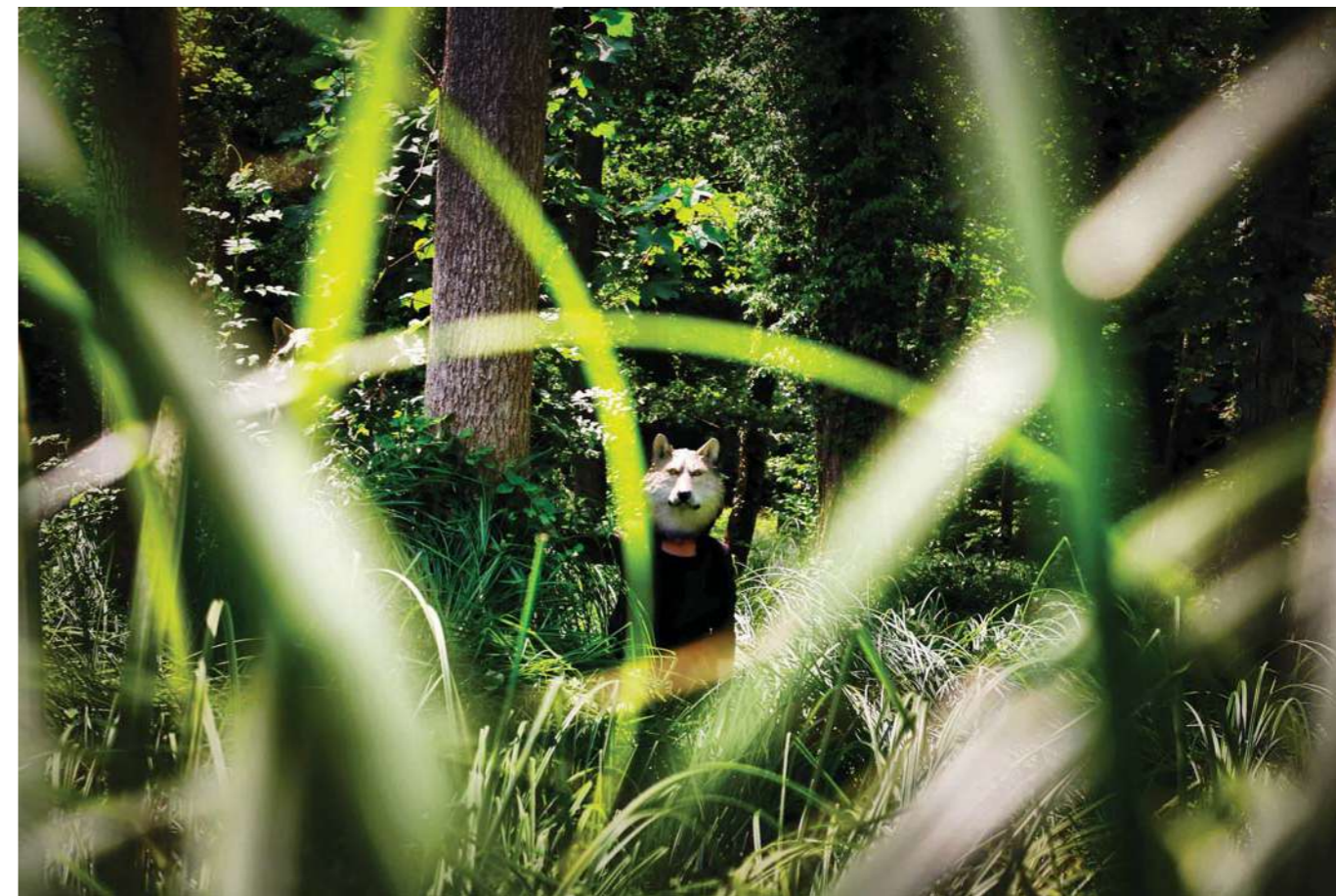
In July 2018, five wolves came to the "Domaine de Chamarande" park, in search of a place to stay.

They settled down over there, made their lair, they marked their hunting and playing territories... all of this for the joy or sometimes fear of many visitors of the park.

While exploring the park thoroughly, the wolves didn't hesitate to kidnap, steal or eat the Castle's visitor's picnics or lunch baskets.

Suddenly, the wolves disappeared, just like they'd arrived, without warning and very discrete...

Although not without leaving traces and leaving visitors dumfounded, taken aback and with loads of questions in their minds.

MANIMAL IN BOSCOMBE (ENGLAND)

as part of the Inside Out Dorset festival, organize by Activate Performing Arts
september 2018

FR

Avec amour et confiance... une invitation outre-manche

Kate Wood

« Comment peut-on vous aider ? ». C'est la première question que je posais aux Souffleurs commandos poétiques alors qu'ils venaient de présenter le résultat de leur travail suite à une résidence de création à la biennale Les Envies Rhônements.

Leur réponse a été simple : « Avec amour et confiance ».

Je me suis appropriée leur réponse le temps de ce voyage chez nos partenaires du réseau The Green Carpet. Avec Dom Kippin, notre producteur, nous étions en route vers notre seconde destination, Chassepierre, et nous n'avions pas reçu beaucoup d'informations sur ce qu'Olivier et sa compagnie avait prévu pour chaque partenaire du réseau - et encore moins pour nous. Nous devons faire confiance à nos partenaires et aux artistes. C'était la première fois que les partenaires de The Green Carpet collaboraient ensemble, et c'était la première fois que je rencontrais Les Souffleurs - une compagnie à la réputation internationale déjà bien établie mais qui n'avait encore jamais présenté son travail en Grande Bretagne.

« Avec amour et confiance ». Cette phrase m'est revenue à l'esprit alors que nous nous préparions à accueillir les artistes dans nos murs et que notre équipe ne savait pas à quoi s'attendre. On me demandait régulièrement « Que vont-ils créer ? ». Je répondais que Les Souffleurs allaient inventer une performance en s'imprégnant de ce qu'ils trouveraient sur place : notre environnement et le contexte culturel et socio-politique de notre région. Notre rôle était d'accueillir Les Souffleurs à bras ouverts et de leur donner les outils pour qu'ils puissent produire une œuvre spécifique à notre région.

Nous savions que Les Souffleurs allaient imaginer quelque chose de singulier - mais nous n'avions pas anticipé la quantité de travail qu'ils allaient mettre dans ce projet et à quel point ils allaient explorer notre région, nuit et jour. Nous avons plongé avec eux dans l'inattendu et l'inconnu. Dans le contexte d'un festival comme le nôtre, qui est planifié des mois à l'avance, c'est à la fois inhabituel et rafraîchissant. Au final, Les Souffleurs ont proposé une promenade qui a incité le public à explorer les thèmes de la migration, le sentiment d'appartenance et comment nous accueillons des étrangers sur nos côtes.

EN

Love and confidence...a welcome across the water

Kate Wood

“What do you need from us?” was a question I asked Les Souffleurs commandos poétique, after experiencing their first residency and presentation at Les Envies Rhônements.

“Love and Confidence” was the response.

As I then travelled to the second location, in Chassepierre, and this time with our Producer, Dom Kippin, it became our ‘mantra’: we were not entirely sure what Olivier and his company were planning with each The Green Carpet partner, let alone with us, and so we needed to trust our partners and the company themselves. This was the first time The Green Carpet partners had worked together, and this was our first introduction to Les Souffleurs - a company that is highly respected in mainland Europe (and indeed in Japan) but had never worked on our shores before.

I have to admit that we needed to hold on to “Love and Confidence” at times as there was a little nervousness in the team before they arrived. “What will they be creating?” the team asked us - and we replied that this will be work that responds to what the artists find when they arrive - the physical environments, cultural and socio-political contexts. So, our job was to welcome this and create the right conditions that allowed the company to be in residence and create something about this place.

We had confidence that they would create something special - but we had no idea how hard they would work, or the extent of how they would explore our place - day and night. We embraced the unexpected; the unknown, which in the context of an extensively planned festival this is unusual (and energising) and the company created a journey that raised questions of migration, a sense of place and how we welcome strangers to our shores.

HEAUME-ANIMAL À AMIENS (FRANCE)

avec le Cirque Jules Verne - Pôle national cirque et arts de la rue
septembre 2018

FR

Une aventure artistique inhabituelle

Philippe Macret, Célia Deliau et Julien Roseberg

Durant une semaine, au début de l'automne 2018, Les Souffleurs commandos poétiques ont investi Amiens avec *Heaume-animal*. Avec cinq jours de recherches et d'expérimentations, puis deux jours de rendez-vous publics, ils ont exploré la ville bousculant ainsi le quotidien de la cité et de ses habitants avec leurs êtres hybrides mi-animaux mi-humains.

Ils ont également revisité certains symboles de la ville comme les gargouilles de la Cathédrale, la marionnette traditionnelle picarde, L'Homme sur sa bouée (sculpture contemporaine de Stefan Balkenhol), l'histoire du loup dans le quartier Saint-Leu, pour finir par créer leur tanière dans le Parc Saint-Pierre.

Avec leurs apparitions dans des lieux symboliques, patrimoniaux et naturels, c'est avec étonnement et curiosité, questionnement et amusement que les Amiénois ont reçu cette proposition artistique inhabituelle et hors-norme.

Hors-norme dans le sens où la compagnie est arrivée à Amiens avec une page blanche, quelques idées et des envies. Chaque jour, la proposition a évolué en fonction de leur inspiration, de leurs rencontres et des histoires récoltées.

Chaque jour, les apparitions étaient relayées dans Le Courrier picard (quotidien régional) et sur les réseaux sociaux, alimentant ainsi la rumeur que des loups étaient arrivés en ville.

Ils ont ainsi exploré, « reniflé », senti la ville, pour surprendre puis inventer deux jours de rendez-vous publics pendant lesquels était proposées, dans un petit bosquet du parc Saint-Pierre, des apparitions et une installation d'étiquetage de paysage et de phrases poétiques questionnant le rapport de l'homme à la nature et à l'environnement.

Merci aux Souffleurs d'avoir su nous apporter cette petite respiration poétique animalière et singulière. Une histoire dans l'histoire de la ville, qui fera trace dans nos mémoires.

EN

An extraordinary artistic adventure

Philippe Macret, Célia Deliau and Julien Roseberg

In the early days of Autumn 2018, Les Souffleurs commandos poétiques spent a week in Amiens to work on their project *Manimal*. Over five days, they investigated the city to create the materials they would need over the weekend, which was spent disrupting the everyday lives of citizens while exploring the city in their half animal - half human creations.

They listened to stories about a wolf in the St-Leu area and visited gargoyles at the cathedral. They saw a traditional Picard puppet and L'Homme sur sa bouée (Man on a buoy), a contemporary sculpture by Stefan Balkenhol. The people of Amiens watched as they appeared in historic and iconic natural spaces. The people welcomed the artists' unusual and extraordinary adventure with wonder, curiosity, and smiles on their faces.

The artists were inspired by the stories of the people. It seemed as if their project evolved with each passing day. The artists had come to Amiens with just a few ideas, and the concepts grew into new creations as if they were free range. The local newspaper, Courrier Picard, even reported on the artists' adventures, describing the scenes like one would describe a wolf running around town. The artists did not disappoint. They explored, "sniffed" and felt the city around them. Their poetic interventions were a way to question how humans and nature coexist.

By the end of the weekend, audiences were invited to a grove in Parc Saint-Pierre where the artists had installed labels onto the landscapes. A story was written within the stories of the city. Les Souffleurs had brought us animism and poetry in single moments of time. We will remember this chapter for years to come.

LES SOUFFLEURS COMMANDOS POÉTIQUES

FR

Collectif créé par Olivier Comte en 2001, Les Souffleurs commandos poétiques regroupent aujourd'hui une quarantaine d'artistes autour d'une *Tentative de ralentissement du monde*. Ils sont connus dans le monde entier pour leurs *Commandos poétiques*, lors desquels ils chuchotent à l'oreille des passants des secrets poétiques, philosophiques et littéraires à l'aide de longues cannes creuses.

Se définissant en tant qu'artistes-poètes, ils pensent et expérimentent concrètement la possibilité de transformation du monde par le regard. Armés de la langue et de la pensée poétique, ils inventent un ensemble de gestes, d'œuvres, d'installations, d'écritures, de performances, de processus contaminants et de regards autour d'une « pensée de la vitesse ».

Les Souffleurs pratiquent l'acte unique à forte persistance, utilisant tous supports, toutes surfaces, tout art sans exclusion d'outils pour répondre aux questions que se pose l'homme contemporain face à l'accélération exponentielle de la vitesse du monde. À cet égard, ils affirment que l'artiste a une légitimité de réponse au moins égale à celle du politique, de l'économiste, du policier ou du chercheur.

En 2015, Les Souffleurs commandos poétiques ont reçu le prix Senghor-Césaire pour l'ensemble de leur travail de création.

Ce prix, assorti de la médaille de Chevalier de l'Ordre de la Pléiade, est décerné par l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie et reconnaît les mérites de personnalités qui se sont illustrées en faveur de la promotion de la francophonie et du dialogue des cultures.

EN

Les Souffleurs commandos poétiques is a collective of artists created by Olivier Comte in 2001, bringing over forty artists together around an "Attempt to slow the world down". They are known around the world for their "poetic commandos", during which they whisper poetic, philosophical and literary secrets in passersby's ears thanks to long hollow rods.

Self-identified as poet-artists, they imagine and concretely experiment with the possibility of transforming the world by one's way of looking at it. Armed with language and poetic thought they make up a set of gestures, artworks, installations, writings, performances, disrupting processes and gazes around the "thinking of speed".

Les Souffleurs perform this unique act with great persistence, using all media, all environments, all art without excluding any tools, in response to the questions of modern humans when facing the exponential acceleration of the world's speed. They claim that the artist has a legitimacy of response as high as that of the politician, the economist, the police officer or the researcher.

In 2015, Les Souffleurs Commandos Poétiques received the Senghor-Césaire prize for their creative work.

This prize, awarded with the medal of the Chevalier de l'Ordre de la Pléiade (Knight of the Order of the Pléiade), is given by the Assemblée Parlementaire de la Francophonie and recognizes the merits of figures who have distinguished themselves in the promotion of francophonie and in the dialogue of cultures.

www.les-souffleurs.fr

THE GREEN CARPET C'EST...

... cinq structures singulières et pluridisciplinaires de création et de diffusion artistique qui ont décidé de mettre en commun leurs spécificités, leurs complémentarités, leurs différences, leurs savoir-faire et leurs moyens.

Festival International des Arts de la Rue de Chassepierre (Belgique)

Avec sa 45e édition en 2018, Chassepierre est le plus ancien festival en Europe dédié aux arts de la rue. Ce festival accueille chaque année quelques 50 compagnies professionnelles venues du monde entier. Les artistes excellent dans les domaines les plus divers des arts de la rue. Étonnement, innovation, prouesse, fantaisie et humour sont les maîtres mots de ce festival que l'on déguste seul ou en famille. Assis sur l'herbe ou sur les gradins, dans les rues, les champs et les places, les pieds dans l'eau de la rivière, les spectateurs sont transportés dans un univers insolite, de rêve et de fantaisies.

Festival International des arts de la rue de Chassepierre, rue Sainte-Anne 1b, 6820 Florenville / Belgique
www.chassepierre.be

Activate Performing Arts/Inside Out Dorset (Dorchester / Grande-Bretagne)

Activate (Performing Arts) produit des spectacles à grande échelle pour la rue et les espaces publics dans la région du Dorset ; c'est également une structure qui soutient plus largement le secteur de la danse et du théâtre. Depuis 2005, Activate organise la biennale Inside Out Dorset Festival. Activate y invite des compagnies nationales et internationales à présenter leurs créations grand-format dans des paysages inoubliables pour un public toujours plus large.

Activate Performing Arts, 7-9 The Little Keep, Barrack Road, Dorchester, Dorset, DT11SQ / Grande-Bretagne
www.activateperformingarts.org.uk www.insideoutdorset.co.uk

Le Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de la Rue (Amiens / France)

Le Cirque Jules Verne est un lieu unique en France où le cirque et les arts de la rue se rencontrent. Disposant de quatre sites (Le Cirque Jules Verne, Le Hangar - lieu de création pour les arts d'espace public, L'École du Cirque Jules Verne, Le Manège Cascabel) situés à Amiens, le Cirque travaille au développement de la diversité de la création contemporaine des arts du cirque et de l'espace public. Le Cirque Jules Verne organise également le festival La Rue est à Amiens (42e édition en 2019) et Confluences Nomades (opération de diffusion artistique régionale).

Cirque Jules Verne - Pôle national cirque et arts de la rue, Place Longueville 80000 Amiens / France
www.cirquejulesverne.fr / www.larueestaamiens.com

Le Citron Jaune - Centre National des Arts de la Rue (Port-Saint-Louis-du-Rhône / France)

Entre nature camarguaise et industries portuaires, c'est un phare culturel de bout du monde à l'écoute des nouvelles écritures artistiques pour l'espace public. Outre les compagnies accueillies en résidence et soutenues financièrement, le Citron Jaune a mis en place plusieurs plateformes de programmation et d'expérimentation dans les espaces publics urbains, ruraux et naturels. Considéré comme pionnier sur la création in situ en paysage, il anime un collectif de réflexion issu des champs culturel, scientifique, environnemental et éducatif. Le Citron Jaune est actif dans de nombreux réseaux, autour de ses thématiques de prédilection : créativité des territoires, droit des femmes, transformation sociale, et environnementale, art/science et transversalité des arts et des disciplines.

Le Citron Jaune, 30 avenue Marx Dormoy, 13230 Port Saint Louis du Rhône / France
www.lecitronjaune.com

Le Domaine départemental de Chamarande (Chamarande/ France)

Le Domaine départemental de Chamarande est un site patrimonial paysager et culturel unique en son genre. Dès 2001, le Conseil général de l'Essonne a voulu faire de ce site un équipement culturel chargé de « renouer avec la création artistique contemporaine à partir de son cadre naturel ». Situé dans l'Essonne, il se présente comme un lieu idéal pour interroger les savoir-faire et les savoir-vivre en lien avec notre environnement naturel. L'ambition est de permettre à tous de s'approprier ce site remarquable, lui assignant une véritable mission de lien social : dans le temps, entre les générations, et dans l'espace, entre les citoyens.

Le Domaine départemental de Chamarande, 38 rue du Commandant Arnoux, 91730 Chamarande / France
www.chamarande.essonne.fr

THE GREEN CARPET ARE...

... five multi-artform organisations dealing with artistic creation and distribution who have decided to bring together their unique skills, complementarities, differences, know-how and resources.

Chassepierre International Street Arts Festival (Belgium)

Celebrating its 46th edition in 2019, Chassepierre is the oldest festival in Europe dedicated to art in public spaces. Each year, the festival welcomes approximately 50 professional companies from around the world. These artists excel in a wide range of outdoor arts. Surprise, innovation, prowess, fantasy and humour are the keywords that describe a festival enjoyed alone or as a family. Sitting on the grass or on a bench, in the street, fields and public squares, feet in the river, spectators are immersed in an unusual universe of dreams and fantasies.

Festival International des arts de la rue de Chassepierre, rue Sainte-Anne 1b, 6820 Florenville / Belgique
www.chassepierre.be

Activate Performing Arts/Inside Out Dorset (Dorchester / Grande-Bretagne)

Activate (Performing Arts) is Dorset's strategic organization focused on the production of large scale outdoor performing arts and the creation of an infrastructure to support the broader dance and theater sector. Since 2005, Activate has produced the biennial Inside Out Dorset Festival and has presented world-class, large-scale outdoor events to more than 150,000 people, combining incredible artistic work with unforgettable landscapes.

Activate Performing Arts, 7-9 The Little Keep, Barrack Road, Dorchester, Dorset, DT11SQ / Grande-Bretagne
www.activateperformingarts.org.uk www.insideoutdorset.co.uk

Le Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de la Rue (Amiens / France)

The Cirque Jules Verne is a unique place in France where circus and outdoor arts meet. With four sites (Le Cirque Jules Verne, Le Hangar - creative studio for art in public spaces, L'École du Cirque Jules Verne, Le Manège Cascabel) located in Amiens, the Cirque seeks to develop diversity in the contemporary creation of circus and art in the public space. The National Circus and Street Arts Centre also organises the festival La Rue est à Amiens (42nd edition in 2019) and Confluences Nomades, producing circus and street arts across the region.

Cirque Jules Verne - Pôle national cirque et arts de la rue, Place Longueville 80000 Amiens / France
www.cirquejulesverne.fr / www.larueestaamiens.com

Le Citron Jaune - Centre National des Arts de la Rue (Port-Saint-Louis-du-Rhône / France)

Between Camargue nature and port industries, it is a beacon of culture on the edge of the world, on the lookout for new artistic writings for the public space. Besides the companies in residency receiving financial support, Le Citron Jaune has set up multiple programming and experimentation platforms in urban, rural and natural public spaces. Considered a pioneer in creating in situ within landscapes, the centre hosts a think tank for the cultural, scientific, environmental and educational fields. Le Citron Jaune is active in many networks, notably around the themes of creative territories, women's rights, social and environmental transformation, art/science and the cross between arts and other disciplines.

Le Citron Jaune, 30 avenue Marx Dormoy, 13230 Port Saint Louis du Rhône / France
www.lecitronjaune.com

Le Domaine départemental de Chamarande (Chamarande/ France)

The Departmental Domain of Chamarande is a unique cultural and landscape heritage site. In 2001, the General Council of Essonne chose to transform this site into a cultural facility with the aim to "reconnect with contemporary artistic creation from its natural setting". Located in Essonne, it is the ideal place to explore the concepts of know-how and savoir vivre in relation to our natural environment. The wider ambition is to allow everyone to appropriate this remarkable site, which is thus conferred a mission to create social ties: through time, between generations, and through space, between citizens.

Le Domaine départemental de Chamarande, 38 rue du Commandant Arnoux, 91730 Chamarande / France
www.chamarande.essonne.fr

TABLE DES MATIÈRES

FR

The Green Carpet - Artistic network for European natural spaces	page 2
Le projet <i>Corniches / Heaume-animal</i>	page 3
Une histoire pour cinq territoires	page 4
<i>Heaume-animal</i> à Chassepierre	page 7
<i>Heaume-animal</i> à Arles	page 13
<i>Heaume-animal</i> à Chamarande	page 19
<i>Heaume-animal</i> à Boscombe	page 25
<i>Heaume-animal</i> à Amiens	page 31
Les Souffleurs commandos poétiques	page 37
The Green Carpet c'est	page 38

*Cet ouvrage est une édition du réseau The Green Carpet
Édité à 1000 exemplaires*

Traduction : *Cecile Berbezy and Axel Satge, Patrick De Greveleer*

Crédits photos : *Quennefer pour Les Souffleurs commandos poétiques (sauf photos : 1ère de couverture, Elliott Franks - Inside Out Dorset / pages 12, 14, 16 et 17 Jean Roché / page 28, Elliott Franks - Inside Out Dorset).*

Photo 1ère de couverture : *Heaume-animal à Boscombe (England)*

Photo dernière de couverture : *Heaume-animal à Chassepierre (Belgique)*

Conception graphique : *www.gacquer.fr*

Imprimé en France par *CIA GRAPHIC*

CONTENTS

EN

The Green Carpet - Artistic network for European natural spaces	page 2
The project <i>Manimal / Gesticulating</i>	page 3
A story for five territories	page 5
<i>Manimal</i> in Chassepierre	page 7
<i>Manimal</i> in Arles	page 13
<i>Manimal</i> in Chamarande	page 19
<i>Manimal</i> in Boscombe	page 25
<i>Manimal</i> in Amiens	page 31
Les Souffleurs commandos poétiques	page 37
The Green Carpet is	page 39

*This work is an edition of The Green Carpet network
1000 copies edited*

Translation : *Cecile Berbezy and Axel Satge, Patrick De Greveleer*

Photo credits : *Quennefer for Les Souffleurs commandos poétiques (except photos: 1st cover, Elliott Franks - Inside Out Dorset / pages 12, 14, 16 and 17 Jean Roché / page 28, Elliott Franks - Inside Out Dorset).*

Photo 1st of cover : *Manimal in Boscombe (England)*

Back cover photo : *Manimal à Chassepierre (Belgium)*

Graphic design : *www.gacquer.fr*

Printed in France by *CIA GRAPHIC*

The Green Carpet, réseau tissé entre cinq partenaires européens travaillant au développement des arts en espace public, est conçu comme un laboratoire favorisant l'émergence de projets artistiques ancrés dans des espaces naturels ou ruraux.

Le premier projet porté par notre réseau a été, en 2018, *Heaume-animal* de la compagnie Les Souffleurs commandos poétiques.

The Green Carpet, a network formed by five European partners working for the development of art in public spaces, is conceived as a laboratory promoting the emergence of artistic projects anchored in natural or rural spaces.

Our network's first project was, in 2018, *Manimal* by Les Souffleurs Commandos Poétiques.

The Green Carpet, réseau tissé entre cinq partenaires européens travaillant au développement des arts en espace public, est conçu comme un laboratoire favorisant l'émergence de projets artistiques ancrés dans des espaces naturels ou ruraux.

Le premier projet porté par notre réseau a été, en 2018, *Heaume-animal* de la compagnie Les Souffleurs commandos poétiques.

The Green Carpet, a network formed by five European partners working for the development of art in public spaces, is conceived as a laboratory promoting the emergence of artistic projects anchored in natural or rural spaces.

Our network's first project was, in 2018, *Manimal* by Les Souffleurs Commandos Poétiques.

