

Psychanalyse des fleurs

Ismaël Jude

Dispositif littéraire et olfactif

Un dispositif littéraire et olfactif

Composé de 6 stations installées dans un espace, ce dispositif peut être accueilli dans un lieu d'art, un musée, une galerie, une bibliothèque, un théâtre ou tout autre espace recevant un public curieux.

À chaque station, un texte écrit par Ismaël Jude rencontre une fragrance créée spécialement par la parfumeuse Kitty Shpirer. Le groupe des six stations imaginé par la scénographe Raffaëlle Bloch compose une forêt onirique accueillante. Les sinuosités de la matière métallique et les formes organiques figurent la croissance végétale. Le dispositif sonore de Kerwin Rolland crée un jeu de superpositions. Les voix y entrent en résonance. Les récits poussent par le milieu comme des herbes nomades. Le sens n'est pas déterminé par avance, il naît du cheminement propre aux personnes qui expérimentent le dispositif.

À la fois auditeur et « olfacteur », on circule librement d'une station à une autre, comme on se perd, les yeux fermés, dans un jardin méditerranéen, ou comme on retrouve un peu de l'enfance dans un espace ludique et onirique. On prend le diffuseur d'odeur dans sa main, on le porte à son nez tandis qu'une voix murmure des textes sensuels, comiques ou mélancoliques.

Les textes racontent des expériences olfactives. *Psychanalyse des fleurs* est une odyssée intime plurielle. Une éthique de l'odorat s'y affirme. L'expérience de sentir produit des attachements aux milieux où nous vivons. Au plus intime de notre sensation, nous retrouvons ce que nous avons de commun avec les autres humains, et avec les autres qu'humains.

Des conférences et tables rondes, des actions, des ateliers, des opérations de valorisation peuvent être conçus sur mesure en accompagnement de la présentation du dispositif.

Le dispositif est conçu pour un public adulte. Pour le jeune public, une « version pitchoune » d'une demi-heure peut être fournie.

Calendrier

- **Espace de l'Art Concret**, Mouans-Sartoux, 22 avril - 7 mai 23
- **Mondes nouveaux X Beaux arts, un rendez-vous artistique**, École nationale supérieure des Beaux Arts de Paris, 11-16 avril 23
--- Temps fort le 12 avril : table ronde à 18 h 30 et lecture à 19 h 30
- **Villa Saint-Hilaire**, Médiathèque de Grasse, 14 février - 25 mars 23
--- Masterclass auprès d'élèves en école de parfumerie, table ronde auprès de spécialistes du parfum, le 10 février, atelier odeur et écriture, le 15 février
--- Rencontre « la bibliothèque d'Ismaël Jude », le 25 mars
- **Fondation Pernod Ricard** de Paris, lecture des textes par les comédiens, le 10 octobre 22

L'équipe

Contact

compagnietoc@gmail.com

ismaeljude@gmail.com

06.08.47.88.24

Écriture et conception Ismaël Jude

Fragrances Kitty Shpirer

Création sonore Kerwin Rolland

Scénographie Raffaëlle Bloch

Fabrication et participation à la conception Loïc Pantaly

Collaboration artistique Mirabelle Rousseau

Photos Chloé Devis (studio) / Jean-Noël Agnelli (Villa Saint Hilaire Grasse)

avec les voix de

Céline Milliat-Baumgartner

Magali Caillol

Laurent Charpentier

Jean Charles Dumay

Clotilde Ramondou

Ismaël Jude, auteur, concepteur du dispositif

Thérapeute à médiation artistique, titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un DEA d'Études théâtrales, il a soutenu en 2012 à Sorbonne Universités (Paris 4), sous la direction de Denis Guénoun, un doctorat de littératures française et comparée consacré à la relation entre le théâtre et la philosophie chez Gilles Deleuze.

Il a collaboré, en tant qu'auteur dramatique, avec des metteurs en scène comme Vladimir Petkov (2005), Antoine Bourseiller (2009) ou Nicolas Kerszenbaum (2012) et, en tant que chercheur dramaturge, avec Philippe Quesne (2016) pour *La nuit des taupes*. Cette dernière expérience a donné lieu à la publication de *Sur le théâtre de Philippe Quesne, L'anthroposcène et ses troglodytes* (L'Harmattan, 2018). Il a effectué la mise en scène de certains de ses propres textes de théâtre, comme, par exemple, *Marâchers* (2009), une commande du Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale.

Dancing with myself (2014), le premier de ses trois romans publiés aux éditions Verticales, raconte, dans une langue « fleurie », l'initiation sexuelle d'un petit garçon qui découvre le mystère du sexe féminin dans la boîte de nuit perdue en milieu rural où il grandit avant de développer ses obsessions à l'âge adulte à Paris. L'action de *Vivre dans le désordre* (2019) se déroule dans le treizième arrondissement de Paris et revisite l'histoire et la géographie des lieux depuis le Moyen-Âge jusqu'aux mutations urbaines contemporaines. Des personnages interlopes évoluent dans une bordure, une zone intermédiaire entre deux milieux qui n'est plus tout à fait Paris et pas encore la campagne. *Grief* (2022) se manifeste par une rupture formelle avec les deux précédents romans, par un ensauvagement de la langue, supprimant les majuscules et la ponctuation, déformant les mots, faisant tendre l'orthographe vers un archaïsme, afin de donner à entendre la voix d'une femme sauvage qui s'insurge contre les violences physiques et symboliques faites aux femmes.

Pour écrire *Psychanalyse des fleurs*, Ismaël Jude a bénéficié d'une bourse du CNL, assortie d'une période de résidence de 8 semaines en août et septembre 2022 à La Marelle à Marseille.

Kitty Shpirer, créatrice olfactive

Titulaire d'une Licence en Histoire de l'Art et diplômée de l'école de parfumerie de Grasse (GIP), Kitty Shpirer lance sa propre marque en 2009, Bissoumine, avec une ligne de dix parfums développés et commercialisés en dix ans.

Son parcours est marqué par une constante recherche multidisciplinaire où l'olfactif rencontre d'autres médias artistiques, pour créer des expériences uniques. Elle a collaboré avec des artistes de renommée internationale, comme le peintre américain NALL et le contreténor Andreas Scholl, mais aussi avec des artisans des métiers du goût et de la gastronomie, comme le chocolatier MOF Christian Camprini et le chef Yves Terillon. Kitty Shpirer est membre du comité d'administration de l'Association du Patrimoine Vivant du Pays de Grasse (Patrimoine Immatériel de l'Humanité à l'UNESCO). Depuis 2020, elle est parfumeuse indépendante, et travaille à des projets créatifs pluridisciplinaires comme des spectacles de lecture musicale parfumée ou la création de parfums pour le musée Nekrei en Allemagne.

Kerwin Rolland, créateur sonore

Musicien, plasticien, compositeur, créateur sonore, et aussi ingénieur en neuroscience, acoustique, et informatique, Kerwin Rolland vit et travaille à Paris. Ingénieur diplômé de l'INSA de Rennes en 2000, en 2005, il étudie la composition à l'ENMD d'Evry, à l'IRCAM (Paris), puis au STEIM (Amsterdam). Résident en 2011 au Conservatoire de Villetaneuse, lauréat de la résidence Sonic 2013 à la HEAD Alsace, il partage en 2019 avec Caecilia Tripp une résidence de recherche sur les environnements marins à l'Université de Miami.

Son travail qui convoque la « vibration » en combinant son potentiel émotionnel et physique, à travers des approches conceptuelles rigoureuses, est montré internationalement. En collaboration, notamment

avec le musicien Robert Aiki Aubrey Lowe, la plasticienne Caecilia Tripp, et Michèle Lamy (Scoring The black Hole - CREDAC 2015, Score for Migrating Notes - Steirischer herbs 2016), l'artiste Dominique Blais (FRAC Dunkerque 2017, Nuit blanche 2010), le batteur Tony Allen, la harpiste Hélène Breschand en duo depuis 2015, La chorégraphe Lorena Dozio (Rame -2021, Audio Danse - 2021, Invisible Dances - 2020, Otholithe On Air - 2017), le dramaturge Joris Lacoste (L'Encyclopédie de la Parole depuis 2009, Le Vrai Spectacle - 2010, Parlement - 2009), la plasticienne Anne Le Troter (Asmr - 2017), la chorégraphe Ola Maciejewska (Danse Concert, 2019), Olaf Nicolai (Lafayette anticipation - 2014), Julien Prévieux (Théâtre Clandestin - 2009) et la compagnie T.O.C (L'Arve et l'Aume - 2014, Iris - 2015, Les Tables Tournantes - 2019, L'Avenir de la Société industrielle - 2021).

En solo : Swaying (La pop – 2021), Asters (Abbaye de Fontevraud – 2020), Statocyst (PALAIS DE TOKYO – 2019), Sound inception (Palais de Tokyo – 2014), Il assure aussi conseil et production pour Arte, le Berliner Philharmoniker, le Centre National des Arts Plastiques, Lafayette Anticipation, La Villa Arson... Il intervient à l'École Nationale Supérieur d'Architecture de Paris Malaquais, et l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles.

Raffaëlle Bloch, scénographe

Scénographe, costumière de théâtre, plasticienne et art-thérapeute, Raffaëlle Bloch vit et travaille à Paris et Eymoutiers. Diplômée de la Villa Arson en 2007 et du TNS en 2010, elle s'implique activement dans le travail du Théâtre de la Démesure (TDM) auprès de Benjamin Abitan. Elle prend part à trois spectacles comme technicienne, scénographe et comédienne (*Une piètre imitation de la vie*, *Temps de pose*, *Le grand trou*). En 2019, elle quitte la compagnie et poursuit son métier de scénographe et de costumière en France, en Belgique et en Allemagne.

Elle collabore avec les metteur.euse.s en scène de théâtre : au TNS avec Maëlle Poésy (*Funérailles d'hiver*) et Pauline Ringead (*Le conte d'hiver*), puis avec Bernard Bloch (*Nathan le sage*, *Le voyage de D. Cholb*, *La situation*), Lazare Gousseau (*Calderon*, *Le château en Espagne*), Jean-Louis Hourdin (*Jean La Chance*), Philippe Lanton (*Rose is a rose is a rose*, *Orchestre titanic*), Françoise Lepoix (*Comedia Infantil*), Elisabeth Marie (*Philoctète*, *Un miroir aux images*), Thibaut Wenger (*Platonov*, *La cerisaie*, *Pan!*), Pietro Marullo (*Ariane (eu)phonie*), Samuel Achache et Antonin Tri Hoang (*Chewing Gum Silence*), Lydia Ziemke et Claire Schirck (*Existenz*). Elle signe les costumes de *Moon* pour le circassien Bastien Dausse. Elle travaille également avec le musicien Geoffroy Gesser pour qui elle réalise des dispositifs scéniques, des clips et des identités visuelles.

En 2015, elle suit le Master d'Expérimentation en Arts Politiques (SPEAP) dirigé par Bruno Latour et y explore les champs de l'écologie politique et de l'écoféminisme. Suite à cette expérience hors des sentiers du théâtre, elle obtient une résidence artistique à l'Atelier Refuge du Sentier des Lauzes (Ardèche). Elle y réalise un ensemble de courts métrages expérimentaux articulant la figure d'un personnage romantique contemporain dans des paysages montagnards. Elle se forme au montage vidéo (L'atelier de montage, Anita Perez), ce qui lui permet de mener à bien un film documentaire réalisé en Ardèche sur une communauté de chasseurs. *L'invitation* est projetée pour la première fois en 2022 au festival Ciné Pampa #2 et poursuit son voyage.

Elle anime parallèlement depuis plusieurs années différents ateliers d'arts plastiques, de vidéo et d'écriture à destination de publics divers (enfants, adolescents, publics empêchés...). Elle soutient son mémoire en vue de l'obtention du diplôme d'art thérapeute en 2023 "*De quoi la scène est-elle le lieu en dramathérapie ?*".

Mirabelle Rousseau, collaboration artistique

Mirabelle Rousseau a été assistante à la mise en scène de Bernard Sobel pendant 15 ans et s'est formée également auprès de la Societas Raffaello Sanzio (Romeo Castellucci). Elle a co-fondé la compagnie T.O.C. le Théâtre Obsessionnel Compulsif. Le texte et la dramaturgie sont au cœur de son travail, qui se développe à travers la mise en scène de textes de théâtre, fragmentaires, inachevés ou de textes non-théâtraux, d'avant-garde ou théoriques. Le T.O.C. collabore également avec les musées et galeries pour

la réalisation d'objets sonores ou d'installations. Mirabelle Rousseau intervient dans de nombreux ateliers et projets d'actions culturelles, dans les lycées d'Ile de France, théâtres, maisons d'arrêt, ainsi qu'à l'Université de la Sorbonne Nouvelle et d'Aix Marseille.

Acteurs et actrices

Laurent Charpentier

Il se forme au Conservatoire de Paris et joue sous la direction de nombreux metteurs en scène comme Bernard Sobel, Alain Françon, Emmanuel Demarcy-Mota, Lukas Hemleb, Brigitte Jaques-Wajeman, Jeanne Champagne, Frédéric Maragnani, Monica Espina, Caterina Gozzi, Matthieu Roy, Jonathan Châtel, Sandrine Lanno, Emilie Rousset, Julia Vidit et Mirabelle Rousseau... Il noue une collaboration avec l'auteur Philippe Minyana, dont il crée de nombreuses pièces dont *Frères et sœur* au Théâtre de la Ville en 2022. Au cinéma et à la télévision, il tourne auprès de Philippe Garrel ou Bernard Stora...

Céline Milliat-Baumgartner

Elle collabore avec de nombreux metteur-es en scène comme Jean-Michel Rabeux, Laetitia Guédon, Thierry de Peretti, David Lescot, Cédric Orain ou Pauline Bureau... Elle interprète en solo ses propres textes : *Striptease* (2010), *Les bijoux de Pacotille* (2018) ou *Marilyn, ma grand-mère et moi* (2020).

Jean-Charles Dumay

Il crée une dizaine de spectacles en compagnie de Stanislas Nordey dont *Pylade* de Pier Paolo Pasolini où il tient le rôle titre. Il collabore, entre autres, avec Frédéric Fisbach, Jean-Pierre Vincent, Karim Belkacem, Krystian Lupa, Gwenaël Morin ou Philippe Quesne, actuellement, en tournée française et internationale, pour *Cosmicdrama* et *Welcome to Caveland*. En parallèle, sa curiosité le conduit vers la danse contemporaine et les arts plastiques, auprès d'artistes tels qu'Emmanuel Lagarrigue, Thomas Bauer, Pierre Carniaux, Pauline Ghersi ou Anna Carraud...

Clotilde Ramondou

Au CNSAD, ses maîtres furent Michel Bouquet et Claude Régy. Lauréate de la Villa Médicis Hors les Murs, elle vit deux ans à Phnom Penh entre 1988 et 1998. Liée à l'écriture contemporaine, elle est interprète de la création de cinq textes de Michel Simonot. Elle monte des textes de Fritz Zorn, Christophe Huysman, Philippe Crubézy, Georges Perec... Au Théâtre Paris-Villette, elle met en scène et interprète *Où étais-tu pendant la nuit ?* textes de Clarice Lispector et *Clients, Carnet de bal d'une courtisane* de Grisélidis Réal.

Magali Caillol

Après un master de Lettres Modernes, elle se forme en art dramatique dans les conservatoires du 11e arrondissement de Paris et du Centre. Elle a collaboré avec Nicolas Kerszenbaum, Céline Pérot ou Pauline Susini. Elle a également mis en scène plusieurs spectacles jeune public et co-dirige le collectif ROSA avec Sébastien Accart, création en cours : *Kiwi* de Daniel Danis.

*

