

Le tir et la lyre

Théâtre
olfactif
& immersion
multi-
sensorielle

Dossier de présentation

Théâtre
olfactif
& immersion
multi-
sensorielle

Contact

Siège social
8 Route de Rogny,
45230 Sainte-Geneviève-des-Bois
Association loi 1901
SIRET 434 821 591 00097
APE 9001Z
Licence d'entrepreneur du spectacle : 2-1038917

06 12 71 91 92

www.tiretlalyre.com

cie.tiretlalyre@gmail.com

artistique.tiretlalyre@gmail.com

tiretlalyre.production@gmail.com

regie.tiretlalyre@gmail.com

► La Compagnie

Le tir et la lyre

« *Les sens sont nos uniques antennes pour capter la substance du monde* »

- David Le Breton, *La saveur du monde*

Le T.I.R. et la Lyre a été créé en 2001 par l'autrice-metteuse en scène et comédienne Violaine de Carné. La compagnie place au cœur de ses activités la création et la diffusion de spectacles originaux et la mise en place de parcours d'actions d'éducation artistique et culturelle co-construits avec les structures scolaires, socio-culturelles et socio-éducatives territoriales.

Le T.I.R. et la Lyre développe depuis 2008 une recherche artistique innovante : le théâtre olfactif. Investir la scène du théâtre avec des odeurs permet de convoquer une réalité sensible dans l'espace de la fiction, de questionner autrement le monde qui nous entoure et de renouveler les modes de réception du spectateur. Dans la démarche artistique de la compagnie, les odeurs ne sont donc pas à considérer comme un ajout esthétique et accessoire, mais elles s'inscrivent dans une véritable dramaturgie olfactive qui les place au cœur de la représentation : **l'odeur pour réveiller l'émotion et l'imaginaire des spectateurs.**

Cette démarche singulière, et peu explorée dans le champ du spectacle vivant, participe d'une volonté de parler différemment du monde contemporain, pour tenter collectivement de déplacer nos regards, nos visions et nos idées. Au fil du temps, le sens de l'odorat et la présence des odeurs sont de plus en plus

présents dans nos créations : elles nourrissent l'écriture (devenant élément déclencheur du récit), et la mise en scène (mise en place d'une technologie pour la diffusion des odeurs en salle). L'odeur est peu à peu devenue le fil conducteur de la démarche artistique de Violaine de Carné.

Puissantes et mystérieuses sont les odeurs... Elles touchent à l'intime et suscitent spontanément une sensation, convoquent un souvenir, et ouvrent grand les portes de l'imaginaire. Impalpables, elles abolissent le temps et l'espace, nous font voyager dans notre passé. L'aspect mnésique de l'odeur, son lien indéfectible avec la mémoire, est très intéressant au théâtre, car il permet de convoquer le passé des personnages, mais aussi celui du public. La mémoire olfactive est éminemment subjective puisqu'elle est reliée à nos souvenirs, notre éducation, les lieux, les pays et les communautés dans lesquelles nous avons grandi. Cette réflexion sur notre relation à l'altérité et à la différence, Violaine de Carné la poursuit dans toutes ses pièces olfactives : *L'Encens et le Goudron*, *Parfums de l'âme*, *les Visites Théâtrales et Olfactives*, *La Bête...* (adaptation théâtrale et olfactive de *La Belle et la Bête*), qui la conduit aujourd'hui, à une nouvelle création, *les Contes Olfactifs...*

Pour guider le spectateur dans sa rêverie olfactive, l'accompagner et l'orienter, Le T.I.R. et la Lyre propose des spectacles multi-sensoriels qui croisent différents arts (théâtre, arts numériques, création olfactive, création musicale et sonore...). Cette pluridisciplinarité vise à réinventer une esthétique dans laquelle musique, projections d'images, diffusion d'odeurs, scénographie et texte se complètent pour faire émerger un théâtre total, où l'émotion naît de l'éveil des sens, chez le spectateur comme chez l'acteur.

Pour diffuser les odeurs au public, la compagnie utilise plusieurs dispositifs allant de la « mouillette » en papier au booster DMX développé avec la société Scentsys qui permet de diffuser les odeurs à la demande, pour une salle de 600 places, en passant par les compresseurs Sensorys idéals pour de petites jauges comme ***Les Contes Olfactifs...***

► Créations Jeune public

Les Contes Olfactifs...

À partir de 6 ans

► 4 contes en diffusion

Diffusion ► 101 représentations entre juin 2021 et décembre 2025

Île-de-France : Paris (75), Villemoisson-sur-Orge et Leuville-sur-Orge (91), Ormesson (94)...

Cher (18) : Argent-sur-Sauldre, Blançafort, Aubigny-sur-Nère et La Chapelle-d'Angillon, Charly, Les Aix-d'Angillon...

Loire-Atlantique (44) : Nantes, Bouguenais...

Loiret (45) : Montargis, Briare, Châtillon-Coligny, Nogent-sur-Vernisson, Sté Geneviève-des-bois...

Haut-Rhin (68) : Sté Croix-aux-Mine, Fessenheim...

Écriture et mise en scène

► **Violaine de Carné**

Comédiens

► **Violaine de Carné et Baptiste Marty**

► [Lire le dossier des Contes](#)

Parfumeuse ► **Laurence Fanuel**

Son, lumière et diffusion des odeurs ► **Baptiste Marty**

Production ► **Le TIR et la Lyre**

Costumes & décors ► **Margerie David et Noémie Proquin**

Les Contes Olfactifs... sont une expédition olfactive à travers le monde à partir de trois contes traditionnels librement adaptés :

► « **Noa et Luna** » - conte d'Europe, librement adapté de Hansel et Gretel

► « **Mehdi et les brochettes** » - conte d'Afrique du Nord d'après Nasr Eddin Hodja

► « **La Fontaine de Miyajima** » - conte du Japon inspiré de La Fontaine de Jouvence et de l'univers de Miyazaki

Avec ces histoires mises en scène et en odeurs, Violaine de Carné propose une expérience singulière, intime et immersive, qui favorise l'imaginaire en mettant le focus non sur la vue, mais sur l'odorat et l'ouïe. À mi-chemin entre le conte et le théâtre, ces Contes olfactifs s'adressent à un public familial et scolaire. Déclinant différents formats, ils sont conçus pour les théâtres aussi bien que pour les lieux non équipés (médiathèques, auditorium établissements scolaires,) et favorisent la circulation des publics.

Ces trois premiers contes composent le premier volet d'un projet au long cours : « la Fabrique des contes olfactifs », qui réunira neuf contes olfactifs du monde entier en 2030.

En 2025, un nouveau conte est créé : La femme phoque (à partir de 12 ans) qui initie la création du deuxième volet (Grand Nord, Océanie, Afrique de l'Ouest). Chaque année, la compagnie souhaite proposer un à deux nouveaux contes olfactifs; soit en 2025 : 4 contes, en 2026 : 5 contes etc... En 2030, le projet de la compagnie est de "faire faire le tour du monde" aux spectateurs par la Fabrique des contes olfactifs qui réunira neuf contes "du monde entier".

Soutiens à la création ► Départements du Loiret et de l'Essonne, Théâtre des Franciscains - Ville de Béziers, GPSEA (Grand Paris Sud Est Avenir), Communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais, DRAC Centre VdL, CNL, EAT....

La bulle des histoires

► *Création 2024*

La compagnie a imaginé et réalisé un dôme géodésique itinérant, à l'intérieur duquel sont proposés des spectacles innovants et immersifs.

Cette salle de théâtre se déplace au plus près des habitants pour créer un véritable évènement dans chaque commune rurale sur laquelle elle s'implante. Scolaires, familles, tout public, seniors et tous les habitants curieux y seront accueillis.

Un théâtre olfactif proche de vous, de nous...

Ce théâtre de 50 places, autonome, peu onéreux, écologique, pourra s'installer facilement dans un parc, une cour d'école ou sur la place d'un village pour permettre de revitaliser les territoires ruraux, d'apporter du merveilleux, du rêve, aux petits comme aux grands.

Des actions participatives multisensorielles

Dans la bulle des histoires, il y a chaque jour des représentations de nos Contes Olfactifs du monde entier, des siestes littéraires et parfumées, des lectures musicales et odorantes, des ateliers olfactifs d'écriture et d'oralisation pour les scolaires, des goûters olfactifs intergénérationnels pour les seniors et les enfants...

Bref, des propositions artistiques multisensorielles qui impliquent les participants !

Aux propositions artistiques de notre compagnie s'ajoutent l'accueil d'associations et d'acteurs locaux. Le dôme est aussi une plateforme culturelle.

Soutien d'AG2R Agirc-Arrco

Soutenu
par

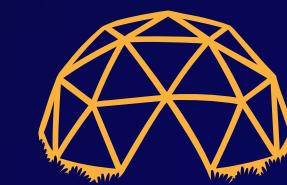
Préfet
de la Région
Centre-Val
de Loire

Le projet est Lauréat
des Trophées Régionaux
des Initiatives Sociales et Solidaires

► Calendrier 2025

NOUVEAUTÉ !
LA BULLE DES HISTOIRES
[Plus d'information ici !](#)

- **30 décembre** - *La Femme Phoque* - Musée des Beaux-arts et de la Dentelle - **Alençon** (61)
- **21 décembre** - *La Femme Phoque* - **Nogent-sur-Vernisson** (45)
- **25, 26 & 29 septembre** - 7 représentations - **Lorris** (45)
- **Du 11 au 13 juillet** - 6 représentations - Festival les Chatoyantes - **Cepoy** (45)

Au Domaine de Flotin - **Nibelle** (45) :

- **28 juin** - Sortie de résidence publique du conte olfactif : *La Femme Phoque*
- **Du 21 au 26 juin** - Résidence de création pour le conte Inuit : *La Femme Phoque*
- **20 juin** - *La Fontaine de Miyajima* + atelier olfactif - 2 représ. Tout public & scolaire
- **19 juin** - *Noa et Luna* + atelier olfactif - 2 représentations Tout public & scolaire
- **18 juin** - *Medhi et les brochettes* + atelier - 3 représ. Tout public & centre de loisirs

Au Vivier - **Château Renard** (45) :

- **25 avril** - *La Fontaine de Miyajima* - Tout public
- **24 avril** - *Noa et Luna* - Groupe : École (CM1+CM2)
- **23 avril** - *Medhi et les brochettes* - Groupe : Centre de loisirs
- **22 avril** - *Medhi et les brochettes* (2 représentations) - Groupe : École (CP+CE1+CE2)

2024

- **22 Décembre** - *Noa et Luna* (2 représ.) - Musée des Beaux Arts et de la Dentelle - **Alençon** (61)
- **07 Décembre** - *Noa et Luna* (3 représentations) - Médiathèque d'**Amilly** (45)

Festival du livre du Haut Berry

- **25 octobre** - *Medhi et les brochettes* (3 représentations) - **Saint-Martin-d'Auxigny** (45)
- **23 octobre** - *Noa et Luna* (2 représentations) - **Allogny** (18)
- **21 octobre** - *La Fontaine de Miyajima* (2 représentations) - **Les Aix-d'Angillon** (18)
- **15 & 16 octobre** - *Medhi et les brochettes* (4 représentations) - **Nogent-sur-Vernisson** (45)
- **13 octobre** - *La Fontaine de Miyajima* - **Nogent-sur-Vernisson** (45)
- **5 au 7 octobre** - *Noa et Luna* (3 représentations) - **Nogent-sur-Vernisson** (45)
- **29 septembre** - *Medhi et les brochettes & Noa et Luna* - Grange de **Bellegarde** (45)

- **20 juin** - *Medhi et les Brochettes* (3 représentations) - **Ehpad de Châtillon-Coligny** (45)
- **7 juin** - *Noa et Luna* (2 représentations) - Au collège La Croix de l'Orme, **Montholon** (89)
- **1 & 2 juin** - *Noa et Luna* (2 représentations) - Dans le cadre des Rendez-Vous aux Jardins à l'Abbaye de Charlieu, Place de l'Abbaye, **Charlieu** (42)
- **27 mai** - *Medhi et les brochettes* - Lundi au lycée Paul Gauguin, **Orléans** (45)
- **10 & 11 février** - *Medhi et les brochettes* (5 représ. à **l'Institut du Monde Arabe - Paris** (75)
- **23 janvier & 25 janvier** - *La Fontaine de Miyajima & Noa et Luna* - *Représentation scolaire + Atelier olfactif* - Collège Henri Becquerel, **Sainte-Geneviève-des-Bois** (45)

2023

- **14 au 16 décembre** - *Medhi et les brochettes & Noa et Luna* dans le cadre du festival « Roulez jeunesse » du théâtre de l'Escabeau, **Briare** (45)
 - **13 au 16 Novembre** - *La Fontaine de Miyajima & Medhi et les brochettes* - Représ. dans 2 EHPAD et 2 MARPA à **Argent-sur-Sauldre, Blancafort, Aubigny-sur-Nère** et **La Chapelle-d'Angillon** (18)
 - **20 & 21 octobre** - *Medhi et les brochettes* - Médiathèque Andrée Chedid, **Villemoisson-sur-Orge** (91) & *Noa et Luna* - Médiathèque Les Lavandières, **Leuville-sur-Orge** (91)
 - **14 au 16 juillet** - 3 contes - 6 représentations pour le Festival de la Maison des Passeurs d'histoires, **Châtillon-Coligny** (45)
 - **27 juin au 7 juillet** - *La Fontaine de Miyajima* - 2ème Résidence de création pour la version spectacle
 - **13 mai** - *Noa et Luna* pour la Nuit des Musées (Musée Girodet) **Montargis** (45)
 - **25 & 26 avril** - *La Fontaine de Miyajima* - Lecture sonore et olfactive Musée des Beaux Arts d'**Alençon** (61)
 - **18 au 24 avril** - *La Fontaine de Miyajima* - 1ère résidence de création (odeurs, texte, son)
 - **21 janvier** - *Medhi et les brochettes & Noa et Luna* - 2 représentations Pour « La Nuit de la peur » (Bibliocité) - Bibliothèque Robert Sabatier, **Paris** (75)
- CCAS, **Ormesson-sur-Marne** (94)
en partenariat avec la Médiathèque d'Ormesson-sur-Marne et Grand Paris Sud Est Avenir
- **7 juillet** - 3 représentations pour les enfants
Accueil de Loisirs Pierre Monthezin, **Ormesson-sur-Marne** (94)
en partenariat avec la Médiathèque d'Ormesson-sur-Marne et Grand Paris Sud Est Avenir
 - **14 au 22 juin** - *Noa et Luna* - Résidence de création
22 juin - Présentation de sortie de résidence pour les professionnels
Espace Colette, **Sainte-Geneviève-des-Bois** (45)

► **Voir toutes les dates**

La Bête...

À partir de 8 ans

► **Création 2017**

**Adaptation théâtrale et olfactive
du conte La Belle et la bête**

Diffusion ► 30 représentations entre 2017 et 2022

Théâtre du Grand Parquet, Le Sax/Achères, théâtre de Nemours, Les Ulis, Marles en Brie, Coulommiers, Savigny le Temple, Villeneuve-Saint-Georges, Villiers sur Marne...

Le texte original de La Bête... est lauréat 2017 de l'aide à la création de texte, en dramaturgies plurielles, du Centre National du Théâtre/ ARTCENA.

Écriture et mise en scène ► **Violaine de Carné**
Assistante ► **Inès Benkhicham**
Comédiens ► **Xavier Clion - Kimiko Kitamura**
Scénographie ► **Liina Keevallik**
Plasticienne olfactive transmédias ► **Laurence Fanuel**
Création lumières ► **Frédérique Steiner-Sarrieux**
Création sonore et réalisation de décors ► **Baptiste Marty**

► Voir la bande-annonce

Mais qui est La Bête... ? Un animal ? Une créature mi-homme mi-bête? Un monstre ? La Bête... c'est peut-être l'Autre... Celui qui est différent, qu'on trouve laid, terrifiant, repoussant ou simplement étrange. Cette version de l'histoire s'inscrit dans un contexte contemporain : la Bête est un homme d'affaires, froid et distant qui vit reclus dans sa propriété. Il gère ses affaires et son personnel à distance. Ordinateurs, téléphones lui permettent de communiquer avec l'extérieur et les caméras de vidéosurveillance de contrôler son domaine. Simon est son employé de maison, Jacques est son jardinier. Dans le jardin rempli de roses, aucun visiteur n'est autorisé à entrer.

Création Vidéo ► **Gilles Boustani**

Diffusion Vidéo ► **Emmanuel Ramaux**

Costumes ► **Emmanuelle Mothe**

Avec la participation de ► **Bounsy Luang Phinith** (le jardinier), **Violaine de Carné** (la rose / la mère) et pour les roses : les voix d'**Inès Benkhicham**, **Anne Mazarguil** et de **Sophie Torresi**.

Diffusion d'odeurs en salle ► **Scentys**

Diffusion d'odeurs sur scène ► **Sensorys**

« *Derrière cette magie théâtrale, poétique et enivrante se cache donc un vrai message de tolérance* »

- L'Éclaireur du Gâtinais (2018)

L'histoire commence quand Isabelle, la fille de Jacques pénètre un jour dans le jardin, malgré l'interdiction...

Suggérer, laisser le spectateur créer sa propre Bête... Violaine de Carné dessine un univers merveilleux dans lequel l'immersion est totale grâce à une dramaturgie olfactive et une scénographie couplant réel et virtuel.

Ce voyage olfactif, en musique et en image éveille l'imaginaire créatif et invite les jeunes spectateurs à dépasser les apparences et à apprivoiser la Bête. Peut-être finiront-ils par l'aimer, comme la Belle dans le conte...

Production ► **Le TIR et la Lyre**

Financement Participatif ► **Ulule**

Soutien financier ► ARTCENA, ARCADIA Île-de-France, SPEDIDAM, Conseil Départemental de l'Essonne, Conseil Départemental de Seine et Marne, Théâtre des Franciscains de Béziers, Diagonale Paris-Saclay et Théâtre Paris Villette

Mécénat en industrie ► entreprises **Scentys** et **Sensorys**.

Accueils en résidence ► Théâtre de la Cavalerie, Théâtre de l'Étoile du Nord, Théâtre Paris-Villette, L'Escale de Melun, L'Espace des Étangs de la Communauté de communes des Canaux et Forêts en Gâtinais, MJC de Villebon, Théâtre de Fontenay-Trésigny.

► À la commande

Les Visites Théâtrales et Olfactives

**Visites déambulatoires sur mesure
pour des lieux de patrimoine**

**Diffusion ► environ 20 créations et 100
représentations depuis 2013.**

Paris : Institut du Monde Arabe, Parc de la Villette, Musée de l'Homme, Jardin des plantes - Essonne : Maison Foujita, Château de Gif-sur-Yvette, Parc de Méréville, Angerville, Brétigny-sur-Orge, Domaine de Chamarande/ FRAC - Seine et Marne : Moulin Russon, Coulommiers, Maison Louis Braille - Val de Marne : Parc Dupeyrou, Joinville-le-Pont, Mandres-les-Roses - Nice : Fondation Maeght - Béthune : LaBanque / Centre de diffusion et de production d'art visuels

Conception, écriture et mise en scène ► **Violaine de Carné**

Comédiens ► **Violaine de Carné et Baptiste Marty**

Créations olfactives ► **Laurence Fanuel**

Création sonore, régie son et odeurs ► **Baptiste Marty**

Costumes ► **Muriel Ellinger**

Production ► **Le TIR et la Lyre**

► Voir la bande-annonce

Le TIR et la Lyre travaille depuis plusieurs années sur l'odorat avec la complicité de scientifiques, parfumeurs et philosophe via le projet KODO. Nous avons imaginé et élaboré des visites déambulatoires, théâtrales et olfactives ; visites qui permettent de mettre en lien des odeurs avec un lieu, un artiste ou des œuvres. Plongeant dans le monde des odeurs, Iris du Pistil et Capucin Le Blaze, nos deux « chercheurs/extracteurs » vous proposent de découvrir le pouvoir de ce sens si décrié, l'odorat. Un voyage initiatique qui vous mènera jusqu'à votre cerveau limbique, siège de nos émotions et de notre mémoire.

Chaque visite est une création, elle est ajustée à chacun des lieux. Elle nécessite un travail préparatoire, de rencontres, de réflexions, de documentation et d'écriture. Elle s'appuie sur des thèmes importants,

pour mieux comprendre notre rapport aux odeurs. L'aspect scientifique permet aux visiteurs de mieux comprendre le cheminement des odeurs dans notre cerveau et les réactions physiologiques auxquelles nous sommes confrontés. Chaque visite peut s'accompagner d'une ou plusieurs conférences avec des spécialistes de l'odorat (scientifiques, parfumeurs, philosophes) qui permettront de comprendre plus en détail les mécanismes de l'odorat, le fonctionnement du cerveau, les parfums ou encore « la philosophie de l'odorat ».

En 2019, ces visites olfactives ont évolué vers des visites sous casques audio. Les spectateurs vivent une expérience sensible et interactive. L'immersion devient totale.

Avec le soutien ► Conseil Départemental de l'Essonne, Région Île-de-France, CNRS - Délégation Île-de-France Sud et Mairie de Paris

« Dis moi ce que tu sens et je te dirai qui tu es... »

► À la commande

L'argent n'a pas d'odeur

Performance *in situ*

► **Création 2019 (commande)**

Diffusion ► 4 représentations

Théâtre de Brétigny, scène conventionnée (91) en 2019 et 2 en 2021 à LaBanque, Centre d'arts visuels de Béthune (62)

Écriture et mise en scène ► **Violaine de Carné**
 Comédiens ► **Violaine de Carné et Philippe Leroy**
 Créations olfactives ► **Laurence Fanuel**
 Création sonore ► **Baptiste Marty**
 Costumes ► **Muriel Ellinger**
 Production ► **Le TIR et la Lyre**

► Voir la bande-annonce

Savez-vous que cette expression nous arriverait tout droit d'une histoire de pipi ? Sous l'égide du très honorable C.I.R.S.D.E.O (Centre international de Recherche Scientifique, Département Extraction Olfactive) et assisté par son fidèle Romarin, Iris du Pistil mène l'enquête pour retrouver l'essence de l'argent et en extraire la véritable odeur.

L'argent « sale » ne laisse-t-il aucune trace ?
L'argent sent-il bon quand on l'obtient « à la sueur de son front » ?
Si l'argent n'a pas d'odeur, les inégalités sociales en ont-elles une ?
Et le bonheur, lui, a-t-il une odeur ?
Une expérience olfactive instructive et déroutante.

Avec le soutien ► Conseil Départemental de l'Essonne et la Région Île-de-France

Sur l'invitation du Théâtre Brétigny/Scène Conventionnée et en partenariat avec l'agence Crédit Mutuel de Brétigny-sur-Orge, la compagnie le TIR et la Lyre a proposé cette nouvelle performance/spec-tacle le 6 avril 2019, à l'intérieur de la banque. Une nouvelle version a été proposée en 2022 au Centre d'Arts visuels de Béthune situé dans une ancienne Banque de France.

Écrite et mise en scène par Violaine de Carné, *L'Argent n'a pas d'odeur*, s'inscrit dans la lignée des Visites Théâtrales et Olfactives. Ces visites déambulatoires écrites et interprétées par Violaine de Carné et Philippe Leroy/Baptiste Marty depuis 2012, dans toute l'Île de France, permettent de mettre en lien des odeurs avec un lieu, un artiste ou des œuvres. A partir du célèbre adage «l'argent n'a pas d'odeur», Violaine de Carné propose d'explorer le rapport que nous entretenons à l'argent, dans sa dimension sociale, politique et poétique.

« *Pecunia non olet.*
L'argent n'a pas d'odeur. »

► En plein air

L'Homme qui plantait des arbres

Lecture musicale pour espace naturel

► **Création 2020**

Diffusion ► 10 représentations

Parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge/Ville Paris, Arboretum des Barres/Nogent-sur-Vernisson (45), Forêt de Fontainebleau / Musée départemental des peintres de Barbizon (77), Festival de Musique de Saint Cézaire (06), Festival Les Harmonies du Perche (18), Festival Renaît'sens de la Maison des Passeurs d'histoires de Châtillon-Coligny (45), Festival de Musique de Montreuil (93).

Écriture et mise en scène ► **Violaine de Carné**

Texte ► **Jean Giono** (© Éditions Gallimard)

Conception, adaptation & mise-en-espace ► **Barbara Weber-Scaff**

Musique ► F. Mendelssohn, A. Dvorak, E. Elgar, L. Vierne, F. Halphen, G. Bantock, V. Vlasovn B. Jolas par l'**Ensemble Calliopée**

► Voir la bande-annonce

« Faire aimer à planter des arbres » disait Jean Giono, dans sa nouvelle *L'Homme qui plantait les arbres* (1953). Œuvre majeure de l'écrivain, ce texte fictionnel retrace le parcours d'un berger originaire de Haute Provence - si chère à l'auteur - ayant redonné vie à une région désertique et désertée par le simple fait de planter des arbres. Parabole de l'action positive de l'homme sur son milieu et de l'harmonie qui peut s'ensuivre, la nouvelle est également une ode au travail, à l'opiniâtreté, à la patience, à l'humilité, à la ruralité et à « l'art d'être heureux ». Avant même la notion de développement durable, Giono y célèbre, ce qui est aujourd'hui considéré comme un manifeste de la cause écologique.

Barbara Weber-Scaff propose aujourd'hui de nous asseoir sous les feuilles d'un vieil arbre et de nous glisser cette histoire au creux de l'oreille, grâce à un trio original qui mêle la voix de Violaine de Carné et les timbres, les couleurs et les textures musicales inédites de l'alto et de l'accordéon.

« *Être à l'écoute de la Nature pour retrouver ses racines, et s'ancrer dans la réalité qui nous insère dans une histoire qui dure depuis des centaines de millions d'années* »

- Hubert Reeves

Direction artistique ► **Karine Lethiec**

Alto ► **Karine Lethiec**

Accordéon ► **Aude Giuliano**

Lecture théâtrale ► **Violaine de Carné**

Coproduction ► **Ensemble Calliopée & Le TIR et la Lyre**, dans le cadre de l'opération « Un été particulier »

Avec le soutien ► Ville de Paris et DRAC Île-de-France

► En plein air

Le commando des LeKteurs

*Groupe à géométrie variable
Laboratoire artistique*

Lectures & performances

► *Création 2022*

Diffusion ► 6 représentations

Festival Renaît'sens, Maison des Passeurs d'histoires, Châtillon-Coligny (45).

Littérature, poésie, théâtre ou conte, mis en jeu, mis en espace, tout public ou jeune public, dedans ou dehors... entre la performance et la lecture, Les Lekteurs peuvent intervenir et jouer rapidement pour répondre à différentes commandes : musées, temps forts, festivals, événements... avec le souhait de faire découvrir le théâtre contemporain et des auteurs vivants.

Il y a un désir de troupe, de réunir des acteurs aux compétences complémentaires, de faire découvrir des auteurs, des écritures, des univers... À partir d'un premier noyau composé de Violaine de Carné et Khalid K., il y a ensuite la rencontre avec d'autres artistes, acteurs et musiciens du territoire (Joseph Dulau, Pierre Marie Combe, Catherine Bayle, Fanny Mary. Etc...)

Écriture et mise en scène ► **Violaine de Carné**

Conception et direction d'acteurs ► **Violaine de Carné**

Interprètes ► **Violaine de Carné, Pierre-Marie Combe, Joseph Dulau**

Après une première résidence à IF - Grenier à Sel à Châtillon-Coligny, ils se sont déployés lors du festival Renaît'sens de la Maison des Passeurs d'histoires de Châtillon-Coligny, tiers lieu artistique, culturel et pédagogique.

Au programme : *Gzion* - drame spatial d'Hervé Blutsch (lecture performée et sonore), *Le Jardinier* de Mike Kenny (lecture mise en espace, jeune public), *les Siestes Poétiques* (textes murmurés à l'oreille des spectateurs en extérieur) et *les Siestes Olfactives* (sous casques).

Production ► **Le TIR et la lyre, association Arlequin**

Résidence ► **IF Grenier à Sel**, lieu de création

transdisciplinaire (Châtillon-Coligny), Jardin de la **Maison des**

Passeurs d'histoires.(Châtillon-Coligny)

Avec le soutien ► Département du Loiret

► Spectacle d'anticipation

Les Parfums de l'Âme

► **Création 2012**

Diffusion ► 12 représentations

Seine et Marne : Théâtre-Hôpital de Coubert, 26 couleurs à Saint-Fargeau-Ponthierry, Coulommiers (77) - Essonne : Orsay, Epinay-sous-Sénart et Scène conventionnée des Ulis (91) Val d'Oise : Théâtre de Sarcelles (78) - Normandie : Théâtre des Bains Douches Le Havre (76)

Dans la salle d'attente d'un mystérieux institut, six personnages s'observent, inquiets. Takumi, Melissa, Alma, Gabriel, Serge et Sophie n'ont en commun, ni leurs origines, ni leurs parcours. Cependant chacun porte le poids de l'absence et souhaite conserver la trace unique et intime d'un disparu, d'un être aimé.

Écriture et mise en scène

► **Violaine de Carné** assistée de **Philippe Leroy**

Comédiens ► **Amélie Abibou / Evelyne Fagnen / Garance Legrou / Philippe Leroy / Bounsy Luang Phinith / Cécile Sportes / Emmanuel Strauss**

► Voir la bande-annonce

La nouvelle technologie développée dans ce Centre high-tech aurait-elle le pouvoir d'affranchir du temps, et de la mort ? Des situations piquantes, où les histoires et les effluves se croisent, en faisant surgir des fantômes familiers qui cheminent entre passé, présent et avenir. Une exploration à la découverte de notre mémoire sensorielle où chacun redessine les contours de sa vie, mené par le bout de son nez.

Scénographie & lumière ► **Thierry Vareille & Alexandrine Dalaiso**

Images ► **Thierry Vareille, Gilles Boustani**

Musique ► **Pablo Elcoq**

Création odeurs ► **Laurence Fanuel, Christophe Landamiel**

Diffusion des odeurs ► **José Martin**

Avec la voix de **Jean Bédébé**

« Il est un sens, animal, primitif, instinctif, voluptueux, érotique, égoïste, impertinent, asocial, qui entrouvre un accès au monde intérieur de l'individu. »

- Chantal Jacquet, Philosophie de l'odorat, PUF, 2010

La création des *Parfums de l'Âme* s'intègre au projet KODO, un projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) et mené par Chantal Jacquet, philosophe de l'odorat, et deux neurobiologistes, Roland Salesse (INRA) et Didier Trotier (CNRS). Au Japon, le Kôdô est l'art des fragrances. Prisé par les esthètes, ceux-ci se réunissent lors de cérémonies odorantes inventées pour l'occasion. Ce projet KODO étudie, entre autres, les moyens de favoriser l'émergence d'une esthétique de l'odorat dans le cadre des pratiques artistiques contemporaines.

Production ► **Le TIR et la Lyre**

Coproduction ► **La Compagnie de l'Anima, Théâtre des Bains Douches, Espace Culturel des 26 couleurs**

Avec le soutien ► Conseil Départemental de l'Essonne et Conseil Départemental de Seine et Marne, la Ville d'Epinay-sous-Sénart, projet KODO (CNRS / ANR), Robertet, SigmaCom', Société Française des Parfumeurs,

► Seule en scène L'Encens et le goudron

► *Création 2006 - Recréation en 2015*

(intégration d'un DJ Odeurs)

Diffusion ► 90 représentations

Création au Théâtre Hôpital de Bligny et tournée dans les villes d'Essonne pendant 2 ans (Sciences en Essonne) - Théâtre Hôpital de la Verrière (78), Théâtre Berthelot de Montreuil (93)

Festival d'Avignon 2010 (25 représentations au Théâtre des Corps Saints), Studio de la Comédie Française Théâtre de l'Etoile du Nord et Cité des Sciences (Paris), Théâtre de Bolbec (76)

Pour Violaine de Carné, «puissantes et mystérieuses sont les odeurs... Sans prévenir, elles peuvent vous happer et vous ouvrir le cœur... ». C'est ce que va vivre Violette, personnage principal de la pièce *L'Encens et le Goudron*, qui attend à l'hôpital le réveil de son compagnon plongé dans le coma. En franchissant le seuil de la chambre, Violette va se confronter à d'autres handicaps et d'autres cultures en rencontrant d'autres patients. Une fois sa peur de

Écriture et mise en scène

► **Violaine de Carné** (avec la complicité de **Marie-Paule Ramo**)

Avec ► **Violaine de Carné** et **Veronika Soboljevski** (Violoncelle)

Chorégraphie ► **Yano Latridès**

Plasticienne olfactive ► **Laurence Fanuel**

► Voir la bande-annonce

l'autre oubliée, elle les aidera à retrouver la parole et leurs souvenirs à l'aide des odeurs et de la musique. L'idée de ce spectacle, dans lequel sciences et théâtre croisent leur chemin, est née d'une expérience de huit mois vécue par Violaine de Carné au sein des ateliers olfactifs de l'hôpital de Garches où sa rencontre avec des patients cérébro-lésés l'a bouleversée. Célébration de la capacité de l'être humain à se reconstruire, *L'Encens et le Goudron* met en lumière la relation entre l'odorat, les souvenirs et le langage. Une odeur n'est pas bonne ou mauvaise en soi, elle est le révélateur de nos origines, elle nous renvoie à notre passé, fait remonter nos souvenirs en laissant place à la nostalgie jusqu'à nous émouvoir profondément.

La pièce pose aussi la question de la différence et met en scène des personnages de cultures, d'âges

Perfume-jockey ► **Emmanuel Martini**

Artiste-peintre/Scénographe ► **Édith Baudrand**

Réalisation Vidéo ► **Gilles Boustani et Jean-Damien Charrière**

Régie Vidéo/Lumières ► **Julien Paulhiac**

Apparition à l'écran ► **Marie-Paule Ramo**

« *Un spectacle pionnier en matière de théâtre olfactif et une femme sage qui donne aux odeurs toute leur force de vérité et d'émotion* »

- Chantal Jacquet, Philosophie de l'odorat, PUF, 2010

et de milieux très divers. À l'image de l'hôpital public qui reste en France un des rares lieux concentrant une telle mixité socioculturelle. Seule en scène, Violaine de Carné interprète tous les personnages et donne à entendre un texte foisonnant de fantaisie langagière où les mots se déguisent et redonnent au verbe une saveur singulière, drôle et émouvante. Elle crée une expérience théâtrale nouvelle et inattendue en partageant la scène avec Emmanuel Martini, Perfume-jockey, tandis que la musicienne Veronika Soboljevski apporte une couleur et une atmosphère musicale et que les images projetées de Gilles Boustani ouvrent notre imaginaire. Le texte, la musique, les odeurs (créées par la parfumeuse Laurence Fanuel) font voyager le spectateur en lui-même et l'amènent à s'interroger sur ses propres émotions et souvenirs, comme les personnages de la pièce.

Coproduction ► **Le TIR et la Lyre, Théâtre de la Norville**

Avec le soutien ► **ARTEL 91** pour la diffusion, **Conseil**

Départemental de l'Essonne et la Mairie de Paris

Mécénat ► **société Sentosphère**

► Spectacle musical & gustatif

Chœur d'artichaut ou l'alchimie du goût

► **Création 2003**

Diffusion ► 150 représentations

Essonne : Arpajon, La Norville, Saint Germain les Arpajons, Breuillet, Vert le Petit, Epinay sous Sénart, Scène Conventionnée de Brétigny, etc. - *Seine et Marne* : Coulommiers, Melun, Musée départemental de la Brie.

Paris : Tournée dans les cafés parisiens pendant trois ans (L'Entrepôt, L'Ogresse, Le Moloko), Péniche Adélaïde, Antipode et El Alamein. Théâtre le Local.

Tournée dans les casinos de France pendant un an - Festival de Quimper, tournée en Bretagne, Festival du Livre à Pau, Théâtre de l'Archipel et Château de Bosmelet (Normandie), Théâtre des Bains-douches (Le Havre).

« *Chœur d'artichaut messieurs mesdames... pour réchauffer le cul et l'âme !!!* »

Auteurs ► **Violaine de Carné et Isabelle Fruchart**

Direction musicale ► **Geoffroy Duduit et Véronique Gaston**

Mise en scène ► **Violaine de Carné**

► Voir la bande-annonce

Chœur d'artichaut ou l'alchimie du goût est un spectacle musical, théâtral, gustatif et original. Il parle d'alliances de saveur, de vin et de fromage. Un vin se voit, se sent, se goûte : tout le travail de l'œnologue est de trouver les mots pour en parler... Souvent, il recourt à la transposition poétique, pour transmettre l'émotion. Dans *Chœur d'Artichaut ou l'alchimie du goût*, pour partager avec les spectateurs les sensations « en bouche », la bouteille de vin se transforme en une charmante demoiselle, un cœur et un corps à prendre, qui s'unissant à différents « prétendants fromages » va vivre des expériences amoureuses et sensuelles. Ce qu'elle éprouve se traduit sur scène, en chansons, a capella, sur des polyphonies de style Renaissance. À la musique se mêlent poésie et littérature (Baudelaire, Zola).

Sur scène, les voix et les corps de quatre comédiens chanteurs se rencontrent, se touchent, s'harmonisent et exultent. Dans la salle, le spectateur voit, écoute, sent et goûte puisque ce spectacle associe à une performance de chant choral, une dégustation de vin et de fromage. C'est un spectacle sensuel et sensoriel. Le corps et le plaisir entrent en jeu, ils sont au cœur du spectacle : festif, convivial et jubilatoire. *Chœur d'artichaut ou l'alchimie du goût* s'appuie sur un véritable travail d'œnologie et de gastronomie (allier le vin et le fromage). Ce spectacle se plaît à naviguer entre tradition et modernité. Il permet de comprendre et d'éprouver avec raffinement certains aspects et particularités de la culture française.

Cette pièce touche toutes sortes de publics : elle ravit les amoureux de la gastronomie et séduit les néophytes. Au travers d'une expérience originale, théâtrale et musicale, le public découvrira l'art et le rituel de la dégustation.

Costumes ► **Elizabeth Fruchart**

Production ► **Le TIR et la Lyre**

► **Avec le soutien du Conseil Départemental de l'Essonne**

► Parcours d'éducation artistique et culturelle

► **Les ateliers olfactifs**

Les créations de Violaine de Carné sont plus que des spectacles, ce sont des chemins. Aussi, les créations artistiques sont très souvent accompagnées d'actions artistiques. De façon concrète, nous répondons, à travers spectacles et actions, à une ligne artistique et humaine très claire : celle de la rencontre et de la confrontation de nos différences.

Pourquoi des ateliers olfactifs ?

« *Écrire à partir des odeurs, c'est développer l'écriture autobiographique, l'intimité, l'identité, la singularité, la différence, puisque l'écriture jaillit des réminiscences provoquées par l'odeur... Ce qui me plaît dans ce travail de recherche olfactive, c'est qu'une même odeur ne va rien provoquer chez l'un alors que chez l'autre, elle va être une source intarissable d'inspiration. Avec certaines odeurs de cuir, il m'est arrivé de réveiller chez une personne des souvenirs de « papa cordonnier » alors que chez une autre, cette odeur n'entraînait aucune réaction ; pas de cuir dans son odorothèque, c'est-à-dire pas de souvenir fondateur rattaché à cette odeur. En revanche, l'odeur de l'amande est plus consensuelle : pour beaucoup, c'est l'école qui refait surface avec*

la fameuse colle blanche dans ses petits pots de couleur vive !

Il y a des odeurs qui rassemblent, des odeurs qui divisent... Peu importe !

En entrant dans la sphère intime, celle de l'infiniment petit de chacun, en acceptant de retrouver ce qui nous caractérise et nous distingue, on touche parfois à l'infiniment grand, à ce qui nous réunit malgré nos différences et qui fait peut-être et je l'espère, notre humanité »

- Violaine de Carné, auteure-metteure en scène

► **Des parcours sur-mesure**

Selon les territoires et les structures partenaires, les parcours sont adaptés parfois à un thème imposé, parfois en lien avec un spectacle diffusé, parfois il s'agit d'un projet sur-mesure unique pour un public spécifique. Les ateliers olfactifs sont une forme assez récurrente, mais Violaine de Carné conduit d'autres formes comme les ateliers de « Prise de Parole » (Débats démocratiques, préparation à la lecture à voix haute, grand Oral), ou comme en milieu carcéral, le parcours oral et sonore « Sentir, c'est être libre ! ».

Quelques exemples de publics :

- Établissements scolaires (Lycée La Salle Saint-Rosaire de Sarcelles (95), Collège de Villeneuve Saint Georges (94), Collège Varèse (Paris 19eme), Lycée Cassin (91), Epinay sous Sénart (91), École primaire de Nozay (91), Collège d'Ormesson (94) École élémentaire Nogent-sur-Vernisson (45), École Jean Zay Orléans et Lycée Paul Gauguin, Orléans (45)... et bien d'autres car chaque création de spectacles est accompagné d'actions culturelles
- Associations à but social (Culture du Cœur, Armée du Salut, centre social d'Athis Mons/94)
- Milieu hospitalier (Hôpital de Coubert 2009-2012 dans le cadre de Culture à l'Hôpital, Théâtres Hôpitaux de Bligny (91) et de la Verrière (78), Hôpital de Draveil (91) Hôpital Jean Jaurès/Paris...)
- Milieu carcéral (Maison d'arrêt de Nanterre depuis 2015 et de Fleury-Mérogis depuis 2017)
- Médiathèques (Palaiseau, Brétigny, Longpont, Leuville, Limours, Ormesson etc...)

► Podcast réalisé à partir d'ateliers d'écriture olfactive menés en détention.

► Projets scientifiques et colloques

En 2010-2011, Violaine de Carné intègre le projet KODO - La création olfactive : du Kôdô vers les pratiques artistiques contemporaines -, projet de recherche scientifique, philosophique et artistique, financé par l'Agence Nationale de la Recherche. La metteuse en scène ainsi que Roland Salesse (Centre INRA de Jouy-en-Josas) et Didier Trottier (CNRS), neurobiologistes de l'olfaction, étudient ensemble l'impact des odeurs dans la représentation scénique sur le spectateur.

En 2014, l'équipe présente les résultats de son étude et participe au Colloque international « La Création olfactive » à l'Université Paris-Sorbonne.

En 2015, Violaine de Carné participe à la publication collective « L'art olfactif contemporain » (Édition : Paris : Classiques Garnier, 2015), dirigée par la philosophe Chantal Jacquet, Professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

En juin 2017, Violaine de Carné intervient pour la journée d'étude sur « Les dispositifs olfactifs au Musée, quand la muséologie prend tout son sens » à l'Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3.

En novembre 2018, elle intervient sur le colloque « Sens et Senteurs » à l'Université de Lille, dans une communication à deux voix avec Dominique Paquet (actrice, dramaturge et philosophe) sur les dramaturgies olfactives.

En mars 2019, elle est invitée avec le biophysicien Christophe Lavelle (CNRS) et le Professeur Christophe Magnan (spécialiste de la régulation de la glycémie à l'Université Paris Diderot) à la table-ronde « Le cerveau dans nos assiettes : à la découverte de la neurogastronomie » organisée dans le cadre des « Rencontres InCité » organisée par l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Avec le Dr Catherine Bernard, anesthésiste à Hôpital du Kremlin Bicêtre, elle intervient régulièrement dans la formation « Gestion du stress en milieu hospitalier » et travaille actuellement sur un prototype de lunettes virtuelles accompagné de diffusion d'odeurs avec une start-up pour des patients atteints de douleurs chroniques.

En 2020, un travail de recherche sur le théâtre olfactif avec la compagnie « Rainpan 43 » est prévu à New York.

► Participation aux publications

- Les dispositifs olfactifs dans le théâtre contemporain, Colloque Cartier, novembre 2018.
- L'Art olfactif contemporain, Ouvrage collectif, sous la direction de Chantal Jaquet, Classique Garnier, 2015.

► Reportages

• [Documentaire « Nez es-tu là ? »](#) diffusé sur France 5 en mai 2021, dans la série « L'Œil et la Main » d'Audrey Valtille, Violaine de Carné revient sur son théâtre olfactif et son travail avec *La Bête*...

• **Série documentaire Human + : le futur de nos sens (4/5) – L'odorat**

Violaine de Carné a été interviewée et suivie par l'équipe de cette série documentaire lorsqu'elle menait son parcours « Sentir, c'est être libre » à la Maison d'arrêt de Nanterre. Cet épisode a été diffusé le 19 août 2019 sur RMC Découverte.

Une série dirigée par Vincent Barthélémy / Un épisode réalisé par Thomas Cirotteau

Production : Bonne Pioche Télévision / Idéacom International

► Les partenaires

Le tir
et la lyre

