

TONG TANA



Une création transdisciplinaire des Collectifs Mycelium, Idéehaut et Brane Project.
Coproductioin Fonds Bruno Manser, Usine Sonore, Musikfestival Bern et Elektrophonie.

INTRODUCTION

TONG TANA dans la langue des Penan signifie «dans la forêt». Ce projet, proposé par les collectifs Mycelium, Brane Project et Idéehaut est un voyage sensoriel sur les traces du patrimoine historique et ethnographique de Bruno Manser : archives sonores provenant d'enregistrements audio du militant écologiste Suisse aillant vécu en forêt avec les Penan, peuple indigène de l'île de Bornéo, dans les années 1980. La majorité de ces biotopes ont aujourd'hui disparu à tout jamais.

Dans un processus de travail collectif transdisciplinaire entre compositeurs-interprètes, artistes sonores et acteurs-médiateurs environnementaux, un format de concert multimédia insolite a été conçu, réimaginant et réinterprétant les paysages sonores disparus de la forêt primaire du Sarawak dans une fiction éco-acoustique contemporaine.

Au-delà des frontières géographiques et des formats de représentations classiques, nous transformons l'espace sauvage de la forêt en un espace de découverte sous la forme d'une installation-performative éphémère. Une architecture aérienne construite par Idéehaut - filets flottants au dessus du sol - porte le public entre un groupe d'arbres autour duquel est disposé l'orchestre de haut-parleurs immersifs de Brane Project. Dans cette Station d'Écoute Suspendue, les instrumentistes du collectif Mycelium utilisent leurs instruments acoustiques à la manière d'une nouvelle espèce cherchant à établir un dialogue avec les habitants de la forêt. Un cadre expérimental, amplificateur sensoriel, haptique et auditif qui ouvre de nouvelles perspectives (auditives) sur la nature et la culture de l'ère de l'Anthropocène.

Plusieurs dimensions dans la composition - l'espace acoustique du monde réel, les échantillons audio resynthétisés des paysages sonores disparus de la forêt primaire ainsi que des compositions instrumentales contemporaines jouées depuis les cimes - se chevauchent de manière spéculative dans une performance brouillant les frontières de genres entre art sonore et musique contemporaine.

Tout comme les espèces humaines et non humaines coexistent et fusionnent dans les mythes et la culture des Penan, la fabulation sonore issue de la mise en scène de TONG TANA propose une expérience sensorielle à la frontière entre l'homme et la nature lors d'une rencontre expérimentale et multimédia entre fiction, science, philosophie et mythes en mots et en sons.



« Les arbres essaient depuis longtemps d'entrer en contact avec nous. Mais ils parlent à des fréquences trop basses pour que les humains les entendent. »
(Richard Powers, l'arbre monde)

OBJECTIFS

En tant que collectifs transdisciplinaires et transnationaux de musiciens, compositeurs, chercheurs, bricoleurs virtuoses et médiateurs environnementaux, nous considérons qu'il est de notre devoir de réagir de manières artistique et éducative aux défis du monde dans lequel nous vivons, ceci dans un échange collectif transcendant les frontières définies entre disciplines et genres.

Tong Tana c'est un laboratoire interdisciplinaire ancré sur la réalité et le rythme d'un espace forestier, qui pousse à questionner et à expérimenter notre rapport au vivant. Au-delà de la création et de la présentation d'un concert à écouter dans les arbres, l'intention de ce projet est d'ensauvager le public, de l'immerger dans la forêt afin de renforcer une connection à la nature par une prise de conscience de sa beauté et de son intensité. Persuadé que ce besoin pour les être humains de se connecter à la nature est fondamentale pour notre santé, ce projet vise à expérimenter un lien extra-sensoriel avec le vivant en période d'écocide.



Les spectateurs, perchés dans les arbres, portés par la musique, sont transportés dans une zone hors normes où les codes habituels n'ont plus prise. Le regard tourné vers les cimes, les oreilles entourées de sources sonores et la gravité annihilée, ils plongent dans un voyage onirique au coeur du vivant. Ici, la notion d'esthétique ou de genre n'a plus de place. La nature, par la mise en scène d'une expérience transdisciplinaire et inhabituelle, devient l'oeuvre qui est offerte à tout type de public. Ainsi, l'objectif de ce projet est de s'adresser aux adultes, aux enfants, ainsi qu'aux publics écartés.

TONG TANA repense le potentiel du format de concert dans une idée d'échange interdisciplinaire et culturel. Au delà de l'appropriation de la forêt comme salle de concert avec des plateformes surelevées, il s'agit ici d'une invitation "en live" à l'écoute du vivant. Le collectif s'approprie la forêt comme nouvel espace de performance, dans lequel les filets installés par Idéehaut, comme des plateformes flottantes, mettent en scène l'espace aérien entre les arbres et le rendent accessible au public. Entre racines et cimes, entre silence et symphonie, suspendu entre parenthèse, débute le voyage de la station d'écoute. Comme l'architecture d'une toile d'araignée, le public est connecté de manière tactile par les vibrations de par la structure des filets tendus et est immergé dans un monde de perception rendant l'expérience du concert palpable d'une nouvelle manière en augmentant le potentiel des sensations.

FORMATS DE REPRÉSENTATION

CONCERTS

TONG TANA en version concert, c'est un spectacle visuel et sonore d'une durée de 60 minutes. Une composition sous la forme d'une superposition de plusieurs types de matériaux sonores. Les enregistrements éco-acoustiques de Bruno Manser (témoignages archéophoniques d'un environnement sonore disparu), rencontrent les enregistrements de forêt Européennes, se mêlent aux sons électroniques ainsi qu'à un collage d'oeuvres du répertoire de la musique contemporaine pour former un orchestre trans-espèces.

Depuis l'orée de la forêt les spectateurs sont accompagnés vers la station d'écoute par des guides qui les sensibilisent à l'écoute de l'écosystème qui les entoure, ils embarquent pour un voyage sensoriel d'une heure en utopie sonore.

CONCERTS ADAPTÉS : PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP

L'ère anthropocène nous met en face de la responsabilité de l'homme vis-à-vis des autres vivants, et questionne particulièrement notre rapport à l'autre. D'après la définition du mot "adapter" nous souhaitons "mettre en accord" la station d'écoute avec des publics en situation de handicap. En nous appuyant sur nos expériences et le réseau des professionnels, il s'agit ici de permettre un accueil qui tienne compte des spécificités de chacun. Davantage que garantir l'accessibilité nous voulons ré-envisager nos différences et enrichir nos perceptions du monde.



ATELIERS IMMERSIFS : PUBLIC SCOLAIRE

Parce que TONG TANA questionne notre rapport au vivant, à l'autre, aux autres, nous souhaitons accompagner cette expérimentation extra-sensorielle pour les publics scolaires. Les contenus des ateliers immersifs par tranches de 3h sont adaptés à l'âge des élèves accueillis par groupes (jusqu'à 25 enfants), en jouant sur une alternance des approches, une rencontre avec les disciplines, et l'aménagement d'une progression dans les apports des séances.

Bien au delà d'une démonstration technique, nous voulons inviter des représentants des générations futures à questionner, penser, ressentir ou exprimer les liens de cohabitation inter espèces. La station d'écoute est une aventure expérimentale qui nous relie aux écosystèmes et aux règles physiques dont nous nous sommes parfois affranchis.

La station n'est pas la somme des discipline techniques qu'elle contient, c'est la création d'un point de convergence et d'attention basé sur l'écoute. L'écoute des autres formes de vie et du bruissement des existences nombreuses qui surgissent, lorsqu'une fois attentif, l'homme observe.

TONG TANA DANS LA FORÊT DE SAINT-VIT

Programmé dans le cadre de l'édition 2021 du festival Back To The Tree à Saint-Vit, le projet TONG TANA a pour objectif d'étendre la durée de sa présence dans la forêt. Les différents formats de représentation n'étant pas compatible avec la temporalité de l'événement, l'équipe envisage une présence de 9 jours dans la forêt de Saint Vit afin de proposer :

- 5 concerts (dont deux lors de l'événement Back To The Trees)
- 4 ateliers immersifs avec un public scolaire
- 4 concerts adaptés au public en situation de handicap



PRÉCÉDENTES REPRÉSENTATIONS

Le projet TONG TANA créé en 2020 est développé en collaboration avec le Bruno Manser Fonds et a d'abord été présenté lors de 4 représentations publiques dans le cadre Musikfestival Bern 2020 du 29.06.2020 au 29.06.2020.

A l'occasion de ce festival ont également eut lieu plusieurs ateliers jeune public et concerts adaptés à des publics handicapés.

BIOGRAPHIES

COLLECTIF MYCELIUM

[\[www.collective-mycelium.ch\]](http://www.collective-mycelium.ch)

Le «mycélium» est un terme issu de la mycologie, l'étude des champignons. Il décrit un réseau complexe, interconnecté et en constante évolution de cellules filamenteuses formant ce qu'on nomme des collectifs.

Le collectif Mycelium, fondé en 2017 par quatre compositeurs-interprètes (d'origines allemande et suisse) à Berne, s'inspire d'un modèle de structure en réseau non hiérarchique et multidirectionnelle pour la création de nouveaux espaces de pensée et de négociations esthétiques et sociales. Depuis sa création, le collectif a réalisé des projets transdisciplinaires avec divers partenaires dans les domaines de la sociologie, de la physique, de l'ingénierie et de l'architecture et les a présentés au niveau international dans divers festivals (Musikfestival Bern, Festival Zeiträume Basel, Festival suisse de musique de chambre d'Adelboden, Festival scientifique 100 ways of thinking (CH), Wien Modern (AUT), SPOR Festival (DNK), Festival OutHear New Music (GRC)).

Aperçu des productions passées et actuelles de Mycelium:

PENDULUM Trailer: <https://youtu.be/Dzndjtwqng4>

CYBER STRING SPECIES Trailer: <https://youtu.be/1daHcmuyCg0>

COLLECTIF BRANE PROJECT

[\[www.braneproject.com\]](http://www.braneproject.com)

Spécialistes de lutherie électronique et architectes du son, le collectif français Brane Project s'engage au développement et à la construction d'instruments sonores insolites.

La collection de haut-parleurs, développés par le collectif au cours de ses recherches acoustiques, est devenu un orchestre électronique multicannal utilisé lors des performances live du collectif. En tant qu'artistes sonores multidisciplinaires issus du théâtre, de la physique des particules, de l'électronique, de la recherche acoustique ou encore de l'informatique, ils composent de la musique acousmatique immersive pour leur système de diffusion unique au monde.

Depuis sa création, le collectif a travaillé avec différents partenaires et s'est produit dans le cadre de festivals nombreux en Suisse et en France (Festival N/O/D/E (CH, Lausanne), Festival Arbre en scène et Festival Technomancie (FR, Marseille), Montreux Jazz Festival (CH), Festival Back to the Trees (FR), Festival LiaiSons (CH, Moutier), Festival L'écran des possibles (FR, Lyon), Festival Nuit Bleue (Doubs)).

COLLECTIF IDÉEHAUT

[\[www.ideehaut.com\]](http://www.ideehaut.com)

Grimpeurs d'arbres, arboriculteurs, forestiers, gens de théâtre, médiateurs culturels et artistes passionnés, ils partagent avant tout une chose: l'amour de la nature.

Ils apprivoisent la forêt comme leur habitat à travers des architectures et des scénographies éphémères et communiquent les enjeux écologiques dans des formats éducatifs transdisciplinaires sportifs, artistiques et discursifs.

Depuis 14 ans ils se consacrent à l'expérimentation d'un nouveau lien inter-espèce en questionnant la relation de l'humain dans son environnement. En fondant le laboratoire REHUMINA ils proposent des actions de RE-introduction de l'HUmain dans son Milieu Naturel avec une diversité de publics la plus large possible et en multipliant les actions à destination de personnes en situation de vulnérabilité.

"Accèscimes" immersion pour personnes en situation de polyhandicap (FR Lyon-2009-2020) Festival Arbre en scène (FR, Marseille) Festival Pont des arts (Fr, Pontarlier), Festival Back to the Trees.

