

LA FORÊT HARMONIQUE

UNE IMMERSION MUSICALE JEUNE PUBLIC AU COEUR DES ARBRES

**POUR 4 MUSICIEN.NE.S
ET QUELQUES SCIENTIFIQUES...**

Le collectif de musicien.ne.s Lilananda, reconnu depuis 20 ans pour son travail autour du jazz et de toutes ses parentés, propose à **destination des enfants** une **immersion collaborative, sensorielle et musicale au cœur de la forêt**.

Crée en **forêt de Tronçais**, ce haut lieu du pays Montluçonnais et de la vallée du Cher, chênaie d'exception et bouleversante réserve naturelle – source inépuisable d'expériences, d'histoires et d'inspiration – ce spectacle tout-terrain invite à (re)découvrir ce qui est, **bien plus qu'un paysage, un écosystème** dont on mesure chaque jour un peu plus la richesse et la complexité.

L'objectif, au delà de favoriser une découverte musicale de **compositions world jazz**, est de **sensibiliser le jeune public à l'importance des plantes pour notre espèce** et en s'appuyant sur les recherches scientifiques récentes mettre à jour nos connaissances sur la vie et la sensibilité des végétaux, leurs capacités d'adaptation, d' intelligence et de résilience .

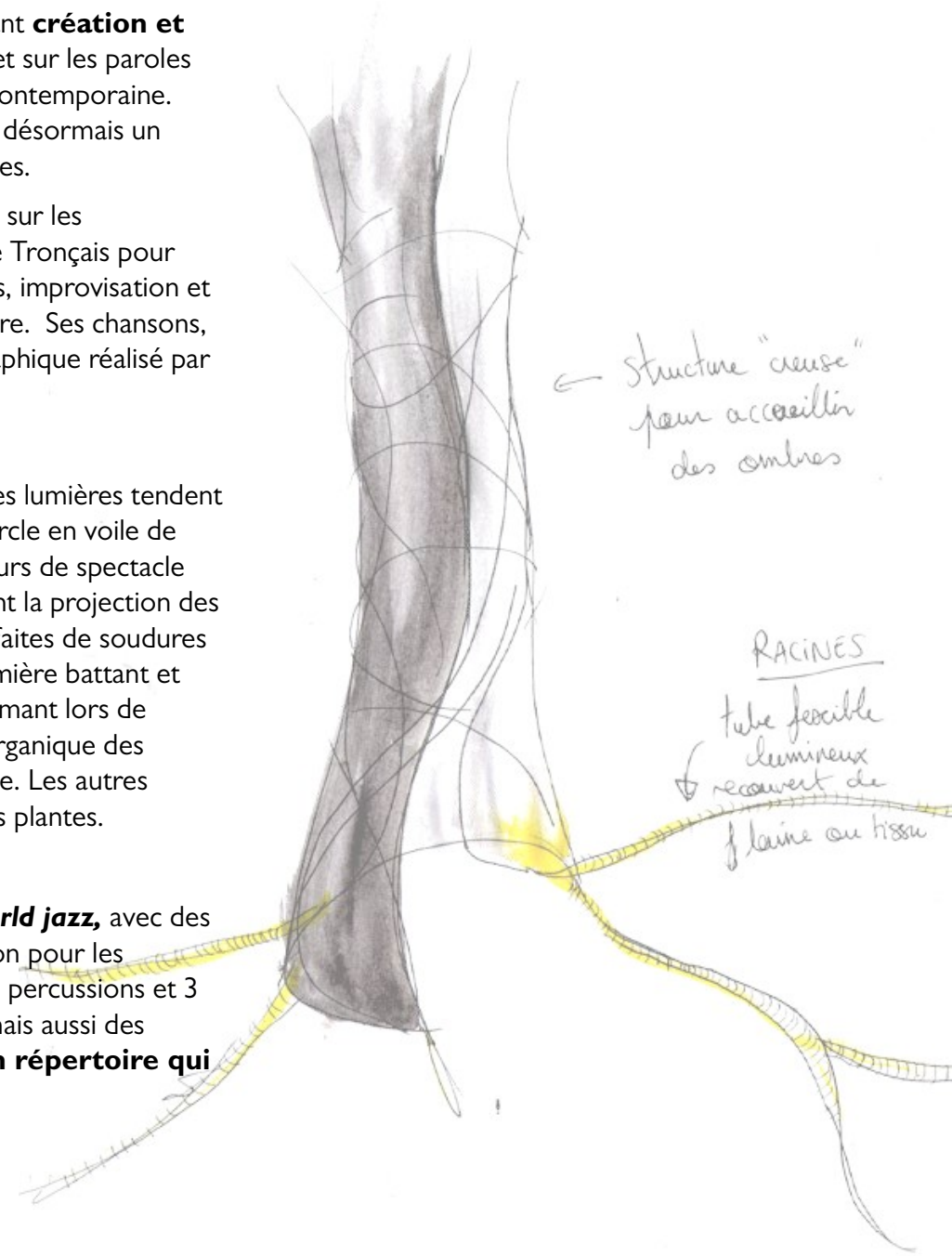
Le spectateur est invité à **découvrir la vie d'un arbre**, de sa naissance à sa vieillesse, entouré par la forêt et ses congénères, les champignons, les animaux incarnés par les musiciens comédiens. Entre textes parlés et chantés, on suit l'arbre de la graine au réseau du mycélium, on découvre sa formidable capacité à transformer la lumière du soleil en nourriture grâce à la photosynthèse, et les symbioses qu'il entretient avec le vivant dans son ensemble.

PROJET & RÉSIDENCE Forêt Harmonique est un projet artistique mêlant **création et résidence de territoire**. Claire Vaillant s'est appuyée sur des écrits scientifiques et sur les paroles de techniciens et de technicienne racontant la forêt d'un point de vue de la science contemporaine. Celle-ci, loin de l'idée d'une culture d'arbres qui faisait flores jusqu'à il y a peu, décrit désormais un écosystème symbiotique, communicatif, réactionnel et plein d'interactions réciproques.

Claire Vaillant s'est donc appuyée à la fois sur ces **connaissances scientifiques** et sur les **différentes rencontres** qu'elle a pu vivre au cours de la résidence dans la forêt de Tronçais pour composer et écrire une Pièce musicale entremêlant moments musicaux, polyphonies, improvisation et chansons à destination des enfants, racontant l'expérience de la forêt vécue par l'arbre. Ses chansons, entremêlées de paroles scientifiques, ont été mises en scène dans un cadre scénographique réalisé par des artistes et des technicienn.e.s du territoire.

SCÉNOGRAPHIE Le fond de scène, l'arbre central, les racines lumineuses et les lumières tendent à **recréer une forêt** et un **espace mouvant et organique**. Le fond en demi-cercle en voile de coton permet la projection de dessins créés par **Diane Marchal** et changent au cours de spectacle pour amener différentes atmosphères. Ce sont deux rétroprojecteurs qui permettent la projection des 8 différents tableaux et ambiances. L'arbre central, construction de 3 m de hauteur, faites de soudures fines et de tissus cousus se pose comme un personnage central avec un cœur de lumière battant et des éclairages qui le magnifie, il est renforcés par des racines couvrant le sol et s' allumant lors de certains tableaux. Les costumes, conçus par **Céline Chevy** renforce l'impression organique des personnages. Le personnage principal, est lié à l'arbre par des racines et le représente. Les autres personnages ont chacun un espace et prennent parfois la parole pour les animaux les plantes.

MUSIQUE La **commande musicale de Claire Vaillant** est très orientée **world jazz**, avec des chansons, avec des arrangements vocaux pour trois voix et une partie d'improvisation pour les musiciens et la chanteuse principale. L'instrumentarium, (kora, guitare batterie, petite percussions et 3 voix) permet des moments instrumentaux oniriques qui soutiennent le texte parlé mais aussi des chansons entraînantes marquées par l'improvisation et l'inclusion d'une kora dans **un répertoire qui sort des sentiers battus**,

Une résidence artistique avec celles et ceux qui vivent la forêt

Ce spectacle s'appuie sur une résidence de territoire qui a eu lieu sur le bassin de vie de la forêt de Tronçais durant le printemps 2025, dans le cadre d'un appel à projet du PETR - pays de la Vallée de Montluçon et du Cher. L'idée était d'interroger des habitants et des habitantes de ce territoire connecté à la forêt, de voir avec ces personnes quels étaient leur ressenti, leur expérience, et la relation particulière qu'ils et elles entretenaient avec ce biotope. Cela s'est passé en deux étapes.

D'abord à **l'école de Ainay le Château** auprès de toutes les classes du CP au CM2 - 87 élèves. Au cours de 6 séances de 4h de travail et d'écriture, en partenariat serré avec une institutrice de cette école qui avait déjà monté une chorale impliquant tous les enfants, Claire a fait écrire **trois chansons** en prenant appui sur les recherches scientifiques récentes sur les plantes. Les paroles, la musique, les harmonies, tout a été écrit et interprété par les enfants eux-mêmes. Les classes ont chanté les chansons en prélude de la première sortie de résidence le 19 juin accompagnés par les musiciens du spectacle.

La deuxième a été menée au **collège de Cerilly**, en partenariat avec le documentariste qui avait déjà réalisé un court-métrage avec une classe de 4e sur le thème de la forêt. L'objectif était, sur le principe des *circle song*, de créer la **bande originale de ce court-métrage**. Les 19 élèves ont, pendant 6 séances, travaillé sur les sons de la forêt, et les harmonies que leur inspirait leur expérience dans cet environnement. Ils ont ensuite enregistré les morceaux ainsi créés pour les assortir au court-métrage. Le court-métrage a été présenté en présence des collégiens lors de la deuxième date de sortie de résidence.

Claire Vaillant

Chanteuse autodidacte et charismatique dans divers projets jazz, jeune public, brésiliens, funk et à l'origine du joyeux collectif Lilananda, elle s'intéresse depuis longtemps au travail sur la voix utilisée comme instrument dans le jazz notamment avec son complice Francis Larue au sein du duo « Un Ange Passe », et à l'écriture de textes en français dans le jazz (Lilananda Jazz quintet). Les spectacles jeunes public, Trois petits tours de terre (Victor Melodie 2005) et le voyage d'Anatole ont cumulé plus de 400 représentations

Amatrice d'un jazz plein d'harmonies, de rythmes et sensible à la beauté des arrangements, elle créa le projet Sometime Suite 2010 autour de la musique de Kenny Wheeler, puis le projet The Road to You, réappropriation de la musique de Pat Metheny avec notamment Carine Bonnefoy et André Charlier. Autrice et interprète au sein du Lilananda Jazz quintet, elle porte ce beau projet avec Pierre Drevet ainsi que Bossa 2.0. Pierre Drevet l'invite à chanter ses textes sur ses émouvantes et virtuoses compositions dans le disque « Echange » avec le Brussels Jazz Orchestra et le lilananda Jazz quintet a également sorti un dernier album « Phares » salué par la presse spécialisée en 2022 avec les textes de la chanteuse. Claire Vaillant est également détentrice d'un DE de Jazz et enseigne le chant jazz au conservatoire de Vichy communauté.

Un exemple de son travail : lilananda.fr/echange

Avec elle sur scène Adama Keita – Kora || Francis Larue – Guitare || Fabien Rodriguez - batterie

En régie : Diane Marchal et Céline Chévy – Scénographie et accessoires || Louis Sureau – création sonore

Partenaires opérationnels Collège de Cérilly et l'École Primaire d'Ainay le Chateau || **Collectivités** : Communauté de Commune du Pays de Tronçais, communes de Cérilly, Ainay le Chateau et le Brethon || Cdn les ilets montluçon

Partenaires financiers PETR pays de la vallée de Montluçon et du Cher dans le cadre des appels à projets Paysages || CNM, la DRAC et la Région Auvergne dans le cadre du Contrat de Filière || Spedidam || SACEM

Pour voir la vidéo de présentation du spectacle

