

NOTE D'INTENTION ARTISTIQUE

POESIE FUTURE-ORIENT

A chaque édition du Château Perché, la création artistique se fait à plusieurs niveaux. Les artistes professionnel.le.s sont amené.e.s à sublimer le lieu par la beauté de leurs créations sculpturales, leurs installations scéniques et leurs performances, tandis qu'il est demandé au public de faire pleinement partie prenante du processus de création, en venant avec des costumes et totems érigés au rang d'œuvre d'art. Afin de donner plus de cohérence et de puissance à cette débauche d'énergie et de belles idées, notre organisation propose un thème principal et des sous thèmes.

Or pour la 8ème édition du Château Perché et notre grand retour à Avrilly après une longue absence due à la Pandémie, j'ai souhaité proposer un thème à la hauteur du contexte particulier dans lequel se trouvent nos sociétés, en cohérence avec les engagements militants de toute l'équipe du projet : plus de solidarité, retour vers l'Autre, réduction de l'impact écologique, ouverture d'esprit, tolérance et promotion de la diversité.

Le contexte anxiogène d'hyperpolarisation des idées menant à une violence débridée et une xénophobie éhontée, ou le vocable de "Progrès" a disparu ou est devenu un "gros mot", alors que se joue une crise écologique exacerbée par les latences dans la prise de décisions due à l'urgence créée par la pandémie, me pousse à proposer un thème apportant espoir, ouverture vers l'autre, et réflexion sur ce qui nous incombe en tant qu'humain pour aspirer au mieux.

C'est peut-être une nième occurrence d'un discours visant à figer les cultures dans le temps et l'espace qui a déclenché en moi l'envie de proposer un thème intrinsèquement lié à mettre en avant la nature hybride et éthérée de la Culture, la rendant par définition "infigeable".

Rien qu'en se concentrant sur l'univers des châteaux Français dans lequel j'ai la chance d'évoluer par mon métier, on observe qu'artistes et artisan.e.s se sont efforcé.e.s de penser et créer le Beau depuis toujours et qu'iels font montre de moultes occurrences d'inspirations de lignes, d'invocations et de procédés dont la provenance est lointaine. Après tout, la résultante de tout processus créatif au travers des âges n'est que la résultante de l'expérience, des inspirations et du dévouement de ses auteurs.

C'est donc en écho à cette fascination des artisans de la beauté du passé pour les créations d'un ailleurs géographique que j'ai choisi ce thème.

Poésie Future-Orient.

3 concepts pleins en eux-mêmes dont l'alliance, m'emplit d'une inspiration particulière propice à la création collective. Avant d'expliquer ce que j'ai voulu transmettre à travers le thème principal et les thèmes des costumes je voudrais brièvement redéfinir ces concepts.

La Poésie

La poésie est un genre littéraire millénaire protéiforme, écrit en vers ou en prose, et qui privilégie l'expressivité de la forme. Les choix et agencement des mots disent plus qu'eux-mêmes, par leurs rythmiques, leurs sonorités et leur sens.

Le Futur

Le futur est ce qui concerne l'avenir, ce qui se produira dans l'avenir et est par définition incertain.

L'Orient

Manifestement la notion la plus complexe ici, l'Orient désigne en français, dans une acception la plus large, cette étendue géographique d'où le soleil se lève depuis le point de vue de l'Europe Occidentale, ce qui point à l'Est. Or, force est de constater qu'à l'instant où l'on essaye de poser un contour précis, celui-ci semble nous échapper ; et pourtant le vocable existe et perdure dans le temps.

Ainsi, je ne prétends pas entrer dans un travail de sciences humaines sisyphéen afin de trouver des réponses à des questions qui n'en sont pas, mais plutôt de proposer que chaque visiteur.euse du festival se (re)pose la question de ce que l'association de ces 3 vocables évoque pour elleux.

Premièrement je suggère que chacun.e se penche sur cette géographie immense porté.e au gré de leur curiosité, lisent et (re)découvrent des noms, des sonorités plus ou moins connues, prenne conscience qu'iels les abordent via un alphabet déjà porteur d'une transformation.

Qu'iels se perdent sur la toile à la découverte, de fleuves, de villes, de montagnes, puis de langages, de News de résumés historiques et se rendent compte de cela. La définition, la saisie, l'intellection d'une réalité si grande sont impossibles, tandis que la (re)découverte est infinie, enivrante, et fascinante.

S'il semble impossible de définir ce qu'est l'Orient, il semble impossible de pleinement définir ce qui nous en sépare. Nos modes de vie sont inextricablement liés à ce qui se passe à l'Est de notre boussole (comme à l'Ouest d'ailleurs).

Au Château Perché, de nombreuses activités proviennent ou sont influencées profondément par ses géographies, par exemple : si vous avez enchaîné un set du Camion Bazar après un atelier de Yoga Vodka, vous êtes passé.e.s immatériellement par la Perse, le Cachemire et l'Oural. Si c'est un set de House à dominante de gammes pentatoniques que vous avez entendu, vous avez dansé sur une musique née dans les communautés Afro Américaines du Nord Est des Etats Unis, mais très certainement influencée par des procédés provenant de la Chine Ancestrale et certainement par une quantité invraisemblable d'éléments des quatre coins du globe.

Aujourd'hui le retour décomplexé de courants de pensées prônant une "pureté" de chaque Culture/"race" sont un reniement dangereux de ce qu'est l'humanité, un flux impalpable d'échanges valorisants d'influences, d'inspiration et de fascination pour lesquelles comme en Poésie, la somme résultante de chaque bribe d'échange est supérieure à la valeur de ses éléments isolés. Je veux via ce thème, redire à quel point il est absurde de figer les peuples et les cultures dans l'espace et le temps, comme il serait absurde de figer le flux d'un petit cours d'eau ou d'un fleuve impétueux.

Enfin, je voudrais aussi que ces thèmes soient abordés à l'aune du respect, de la sensibilité et de l'admiration. Que les résultantes en soient de la sublimation, de la création et de l'expression personnelle et collective bienveillante et que les moqueries soient bannies.

Day 1 Face/Body Painting et Calligraphie

Une façon de se rappeler que d'autres formes de sémiotique et de sémantique existent, donc que d'autres formes de description et d'appréhension du monde sont possibles et aussi que de la beauté et de la sensibilité émanent de ses courbes même.

Day 2 Louves des Steppes

Référence directe au roman de Herman Hesse de 1927 plus que jamais d'actualité par ses thèmes. Quoi de mieux pour questionner le futur que d'interroger le passé ? J'invite à sa relecture car il aborde l'opposition et la complémentarité entre la nature animale et la nature spirituelle de l'homme. Mais aussi l'incomplétude de cette dualité : la description d'un humain n'est pas épisée par cette idée de structure duale en opposition. L'androgynie de certains personnages ajoute à cette multiplicité. La maladie psychologique, la mélancolie et la vie en conséquence. La folie de son temps : la perte des valeurs et l'absence de réaction devant la guerre, la technique, la passion de l'argent, le nationalisme, la responsabilité historique de la bourgeoisie et des élites intellectuelles allemandes dans l'avènement du nazisme.

L'enfer généré lorsque « deux époques, deux cultures, deux religions interfèrent l'une avec l'autre ». L'idéalisme, la grande musique, le détachement, le lâcher-prise, l'humour (humour noir si besoin et ironie si nécessaire) pour mettre à distance l'accessoire par rapport à l'essentiel. Le suicide ou l'obligation de vivre tout ce que la vie nous impose.

Day 3 Apocalypse à Beijing en 2125.

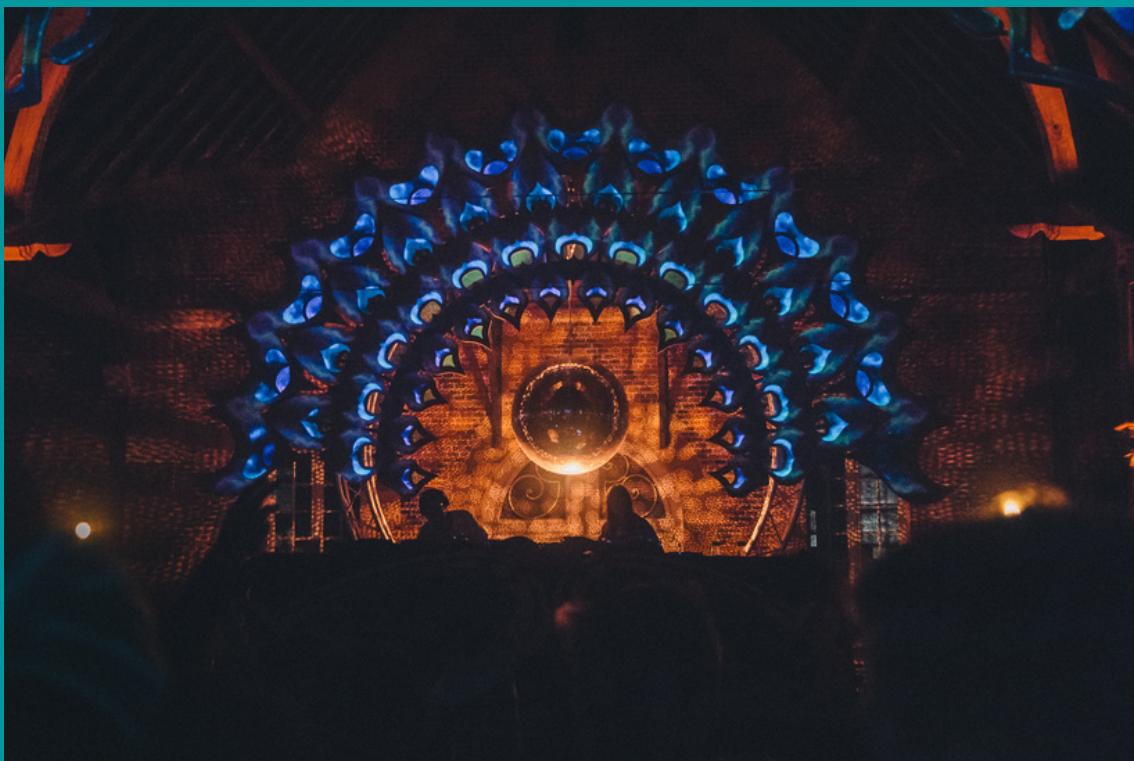
Pour ce sous thème, j'ai pris une posture plus sombre et désabusée. Beijing aspire de manière exacerbée à une forme d'hégémonie et rebat les cartes des relations géoéconomiques, géopolitiques, géoculturelles du Monde. Comme Londres ou New York en leur temps, cette métropole sera dans un siècle un centre de pouvoir, de métissage, d'échanges et de création. Qui peut prédire comment elle inspirera le reste du monde, et ce qu'elle empruntera à d'autres cultures? Cependant, chaque grande puissance lancée dans la course à la domination le fait au prix de plus en plus certain d'un "crash" des écosystèmes d'une part, et des "minorités" ethniques d'autres part (Tibet, Xinjiang), et peut-être que naîtra la révolte des populations broyées par un système qui les utilise et pour qui l'accès aux ressources les plus élémentaires serait rendu impossible. Avec cela en 2125 les conditions de vie sur terre rendues "Apocalyptiques" ? Un thème dure donc, car si la fête émeut, elle peut mouvoir, en tout cas j'en rêve.

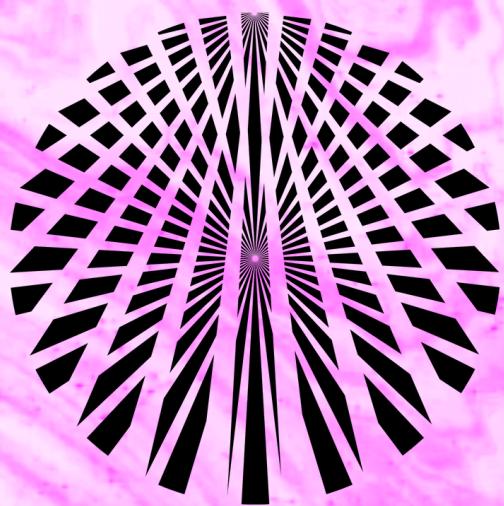

Enfin, Château Perché, et c'est un honneur, est une rencontre où les visiteurs proviennent des quatre coins du monde et où les sensibilités religieuses et spirituelles sont diverses et multiples. Ce thème est fait pour redire à quel point nous sommes toutes humain.e.s issu.es d'innombrables mouvements, voyages et hybridations. D'où l'importance de se munir de l'intention la plus noble de sublimation, de création lorsque l'on manipule le réel. Chaque personne qui se tiendra au pied du Château d'Avrilly tiendra entre ses mains ce grand pouvoir de création artistique, et à grand pouvoir, grande responsabilité et grand respect.

One love.

Samy El Moudni, directeur artistique du CP

PERCHÉPOLIS