

LE VOYAGE DE JEAN PAULHAN A MADAGASCAR

CREATION 2026 – PARIS
Le REGARD du CYGNE

LE VOYAGE DE JEAN PAULHAN A MADAGASCAR

Le Destin est un Caméléon à la Cime d'un Arbre

d'après les *Hain-Tenys* traduits du malgache et des extraits
de *La Vie est pleine de choses redoutables* de Jean Paulhan

Christine MANANZAR

adaptation et mise en scène

Fafa HARIMINO, actrice, Nicolas FANTOLI, acteur
FI.MPI.MA, association des Rhéteurs malgaches de Kabary (enregistré)

Justin VALI* Marc CHEMILLIER** musiciens

* grand prix SACEM 2006 musique traditionnelle

**création musique traditionnelle et traitement IA

RIJASOLO photographe documentariste

World Press Photo Award 2022/ Andrée Moser 2026

La découverte d'une culture francophone du sud

- Faire connaître le *Hain-Teny*, un répertoire de plus de 800 poèmes traduits par Jean Paulhan
- Montrer le pouvoir du langage
- Faire entendre les musiques traditionnelles de toutes les régions de la Grande Ile et les musiques de cour malgaches écrites au XIXe siècle
- Révéler son inscription dans le vaste mouvement de la francophonie

Une mise en lumière des sous-entendus

- Découvrir la polysémie de ces poésies de dispute
- Révéler l'anti-colonialisme de Paulhan et des intellectuels français

Inscrire le spectacle dans le monde d'aujourd'hui

- Projeter les photos _Nature malgache et actualité récente_ de Rijasolo, documentariste du monde malgache contemporain
- En écho, faire appel à l'IA pour accompagner le voyage sonore imaginaire à travers la Nature et l'actualité et provoquer la rencontre entre tradition musicale et musique enregistrée

Un esprit de partage entre le public et les artistes

- Retrouver l'esprit d'une veillée
- Ecouter la langue malgache grâce à un groupe de locuteurs malgaches
- A l'issue du spectacle, le public se mêle aux artistes et envahit la scène
- En salle, l'action scénique se prolonge dans l'espace du public
- En plein air, un espace scénique circulaire

LES HYSTÉRIADES

Compagnie de théâtre musical engagée dans une démarche de création contemporaine

LE SPECTACLE

Le Voyage de Jean Paulhan à Madagascar est un spectacle de théâtre et musique, un voyage imaginaire, sonore et visuel fondé sur cette poésie de dispute malgache, traduite et révélée en France par Jean Paulhan au début du XXe siècle et nourri d'extraits de *La Vie est pleine de choses redoutables*, récits autobiographiques.

A la croisée du théâtre et de la musique vivante, le spectacle met en lumière le pouvoir du langage, sa polysémie, ses sous-entendus, sa capacité à éviter la violence et à faire advenir la pensée.

Poésie de dispute, proverbes en forme de saynettes, devinettes qui servent à la fois de jeu et de duel, le *Hain-Teny* permet de départager deux adversaires et désigne un vainqueur par la maîtrise du langage.

Mais qu'est-ce qu'un *Hain-Teny* ? Au sens premier, il s'agit d'un proverbe qui se distingue par son contenu amoureux, qui représente près de 80 % des Hain-Tenys, rendant cette poésie à la fois familière et subtile. Poésie de dispute, de jeu et de duel, le *Hain-Teny* repose sur une partie claire et une partie obscure, des phrases fortes et des phrases faibles, une modulation du sens par la voix. Les *Hain-Tenys* en publication bilingue, appartiennent à la fois à la littérature orale et à la littérature écrite, à la fois à la langue malgache et à la langue française par sa traduction et prennent ainsi leur place dans la littérature francophone.

La musique suit une trajectoire parallèle à celle de la poésie : un mouvement vers l'abstraction, entre musique traditionnelle de toutes les régions de Madagascar et musique de cour du XIXe siècle, valiha et composition électronique.

Justin Vali joue la *valiha à cordes métalliques*, la *marovany* (cithare sur caisse), la *valiha tory tenancy* (cithare ancestrale aux cordes taillées dans l'écorce du bambou), et la petite guitare *kabosy*. Ses compositions puisent dans les traditions malgaches et notamment dans le rythme ternaire du *salegy*.

Improviser avec une IA relève d'une démarche de co-créativité : sans l'humain, la machine est muette ; sans la machine, l'improvisation n'atteint pas cette dérive inédite.

La danse explore toutes les régions de l'île rouge : *Latsi-tanana*, *Dihy soroka* et *Varibotry*, danses d'Antananarivo, *Kawitry* (danses du nord et ouest de Madagascar) et *Mangaliba* (danses du sud de Madagascar).

Les photographies de Rijasolo parfois en adéquation, parfois en contrepoint, illustrent aussi le sens caché des *Hain-Tenys* et ferment l'espace scénique.

Une autre ligne traverse aussi ce projet nord/sud : l'anticolonialisme. La modernité de Paulhan dans sa démarche et son ouverture au dialogue interculturel ne peut qu'étonner dans le contexte colonial lourdement normalisateur de l'époque.

En explorant la richesse d'une tradition orale dont la beauté et la complexité transcendent les frontières culturelles, le spectacle propose une expérience sensible où poésie, histoire et musique dialoguent, tissant un lien vivant entre passé et présent.

BIOGRAPHIES

Jean Paulhan (1884-1968) écrivain, critique littéraire, éditeur et académicien

De 1920 à 1968, il règne sur le milieu littéraire français par son rôle à la tête de La Nouvelle Revue française (NRF) et par ses choix en tant que directeur littéraire des éditions Gallimard. De 1907 à 1910 il instruira les jeunes malgaches en tant que professeur de lettres. _ Il dira plus tard que c'est à la faveur de cette période qu'il est devenu écrivain_. Durant ces 3 années, il recueillera et traduira 800 *Hain-Tenys*. Il est le premier intellectuel étranger à avoir manifesté de l'intérêt pour cet aspect de la culture populaire malgache, au point d'avoir appris la langue qu'il enseignera ensuite à Paris. L'influence de la publication des *Hain-Tenys* sera considérable sur les artistes de l'époque, notamment sur Apollinaire, qui lance *Le mouvement de revalorisation des arts premiers*.

Christine Mananzar actrice, librettiste et metteuse en scène

Après un parcours d'actrice, elle poursuit un travail en direction de la musique : *Hystériade ou la vengeance d'Eurydice*, musique Fabrice Boulanger, l'opéra de chambre *Verdun automne-hiver 19..*, musique Michel Sendrez, *Passeurs d'eau*, musique Thierry Pécou, *La Verbena, rêve de Carnaval*, zarzuela de Tomas Breton suivie de *Rêve de Carnaval*, musique Thierry Pécou à l'Opéra de Reims. Ses mises en scène _création et répertoire_ ont été accueillies dans des festivals internationaux Musica-Strasbourg, Fontevraud, Sylvanès, comme des scènes nationales, Maison de la Musique de Nanterre, Le Parvis -Tarbes, l'Athamor - Albi et conventionnées C.C. Aragon-Tremblay-en-France, Transversales-Verdun, Théâtre d'Arras, ainsi qu'au Centre mondial de la paix-Verdun et au CNSM de Paris.

Justin Vali compositeur, maître de la valiha

Figure majeure de la musique malgache, il est depuis plus de vingt ans l'un des principaux ambassadeurs des musiques de Madagascar à travers le monde. Compositeur et virtuose reconnu, il est considéré comme le plus grand maître de la valiha cithare tubulaire emblématique de l'île. Issu d'une famille de musiciens et de facteurs d'instruments, Justin est formé à l'âge de cinq ans par son père et par son grand-père. Il conjugue l'ensemble des styles régionaux tout en préservant l'âme de chacun. Il se produit sur les scènes internationales (Womex, Womad, Woodstock...) et enregistre pour de nombreux labels.

Il est Grand Prix Sacem 2006 pour les Musiques Traditionnelles.

Rijasolo photographe documentariste

Rijasolo est un photographe franco-malagasy dont le travail est à l'intersection de l'intime et du social, marqué par une profonde optique humaniste. Né en France, il retourne à Madagascar en 2004 après 20 ans d'absence. Ce retour à ses racines devient un voyage initiatique qui donne naissance à MIVERINA, projet sur la mémoire. Il se tourne vers le photojournalisme et co-fonde en 2007 *The Riva Press collective*, pour développer ensuite un travail documentaire sensible et profond. Il continue à collaborer avec la presse (*Agence France-Presse, Le Monde, Libération, Geo, Paris Match*) et a reçu le World Press Photo Award en 2022 et le prix Andrée Moser en 2026.

Marc Chemillier musicien, chercheur, créateur en Intelligence artificielle

Directeur d'études à l'EHESS, membre du CAMS. Informaticien, mathématicien, musicologue et anthropologue, il s'intéresse à la modélisation des savoirs relevant de l'oralité, titre de son séminaire de l'EHESS. Il travaille à Madagascar sur les aspects mathématiques et cognitifs de la divination et en Afrique centrale sur les aspects combinatoires de la musique des harpistes *nzakara*. Ses travaux récents portent sur l'improvisation musicale et il développe depuis quelques années le logiciel *ImproteK* en collaboration avec l'IRCAM et avec la participation de musiciens de jazz (Bernard Lubat, Sylvain Luc) et de musiciens traditionnels malgaches. Il publie *Les mathématiques naturelles* aux Éditions Odile Jacob et le livre-CD *Artisticiel* avec Bernard Lubat et Gérard Assayag.

Nicolas Fantoli acteur, acteur

Il joue *Yerma* de Lorca et *La Mouette* de Tchekhov dans une mise en scène de Jean Bellorini et également au Théâtre du Soleil, dans *Le Roi Cymbeline* mise en scène par Hélène Cinque ; au Théâtre National de la Colline dans *Les Mondes* d'Edward Bond par Gilles David et Barbara Nicolier et avec le Théâtre du Fracas, *Les Enfants du Soleil* de Maxime Gorki puis dans *Un Fil à la patte* de Feydeau par Côme de Bellescize. Il incarne Arlequin dans *Le Jeu de l'amour et du hasard* de Marivaux et travaille depuis 2014 avec la compagnie La Belle Affaire qui a récemment donné *Kadoc* de Rémi de Vos au théâtre de Belleville.

Fafa Harimino actrice, danse et art oratoire traditionnels malgaches

Fille d'une famille d'artistes, elle grandit au cœur des arts traditionnels malgaches. Dès l'âge de 8 ans elle est soliste d'un groupe gospel et se produit dans des spectacles de rue. Adulte, elle parcourt l'île en tournées théâtrales, enregistre des pièces de théâtre à la radio nationale Don Bosco, travaille à la télévision nationale et enseigne à la SAMIS – ESIC. Etablie en France depuis 2010, elle joue durant cinq ans dans des compagnies landaises. Elle se forme à l'art oratoire malgache du Kabary, inscrit au Patrimoine culturel immatériel de l'humanité et en 2025 obtient son diplôme attestant de sa maîtrise de cet art spécifique à la culture malgache.

La compagnie **LES HYSTÉRIADES** <https://leshysteriades.com> dédiée au théâtre musical et contemporain et fondée à l'occasion de la 1ère création a produit :

HYSTÉRIADE OU LA VENGEANCE D'EURYDICE

VERDUN AUTOMNE-HIVER 19..

LES DAMES DE LA HALLE

LA VERBENA, RÊVE DE CARNAVAL (en co-production avec l'Opéra de Reims)

Sur Christine MANANZAR

pour LA VERBENA, REVE de CARNAVAL

ResMusica

Une zarzuela très populaire dans les pays de langue espagnole, complétée par une conclusion originale... La mise en scène de Christine Mananzar, dans un décor unique assez esthétique, est plutôt réussie... [Le] livret *Rêve de Carnaval*...intercale des phrases du texte original avec des maximes humanistes ... démonstratives comme celles [de] Bertold Brecht... Catherine Scholler

pour PASSEURS d'EAU

Les dernières nouvelles d'Alsace

Dans une mise en scène sobre, les fables sont racontées, chantées, jouées, dansées, au milieu d'une trémulante symphonie amazonienne. Le pittoresque parait l'emporter sur le sacré, mais que de chaleureuse fraternité dans la séduction du propos ! Christian Fruchart.

Le Progrès Saint Afrique

Je me suis laissée aller au charme étrange de ce spectacle... il fallait et c'est ce qu'ont fait les spectateurs nombreux et conquis, s'y laisser porter par la poésie, la musique... et le silence. Annie Duploux.

pour Les DAMES de LA HALLE

Le Tarn Libre

... Un petit bijou...

Oh sans grandes structures ni décor baroque... Vertige que cette production dont le trait de génie est de faire jouer les rôles de femmes par des hommes et vice versa. Ciboulette est la seule à respecter le sexe de son personnage ! Extraordinaire que cette version d'Offenbach revue par les Robins des Bois. Les musiciens, orchestre à la Kusturica ont su donner un très bon rythme grâce à la transcription. Pierre Bertrand.

pour VERDUN AUTOMNE-HIVER 19..

L'Est Républicain

«Création mondiale d'un opéra de chambre»

Verdun automne-hiver 19.., œuvre lyrique qui rend hommage aux coloniaux engagés sur le front.

... Christine Mananzar s'est souvenu des ses racines malgaches et a voulu rendre hommage à sa façon aux 600 000 coloniaux africains, annamites, malgaches, maghrébins et même kanaks débarqués à Verdun, pour y défendre une terre qui n'était pas la leur... Jean-Claude Midon

Le Figaro/FigaroScope

... La première en Ile-de-France d'un opéra de chambre pour neuf voix et cinq instruments. S'y mêlent sur fond de Grande Guerre, l'histoire d'une famille et les événements historiques, entre fiction et documentaire...

L'évènement/La Musique

L'opéra de chambre *Verdun automne-hiver 19..* raconte la Grande Guerre vécue par sa famille. La troupe réunit des artistes de nombreuses nationalités. Le plateau est un ring entouré de tranchées ; la fosse d'orchestre, un cimetière aux multiples croix. Christine Mananzar s'est inspirée du théâtre Nô pour mettre en scène ce spectacle.

Sur les musiciens Justin VALI et Marc CHEMILLIER

FINANCIAL TIMES

Womad 2012, Charlton Park, Wiltshire, UK

«Womad fête ses 30 ans cette année... Justin Vali, célèbre joueur de valiha malgache, s'est toutefois faufilé parmi les anciens associés du festival. La valiha, cithare cylindrique fabriquée à l'origine en bambou est un instrument ancien... et lorsque le colonialisme est arrivé à Madagascar, les Malgaches se sont approprié des câbles de frein de bicyclette, non tressées comme cordes et de la tôle ondulée martelée à plat, pour le corps des valiha... [on a entendu notamment] une plainte sur la forêt de bois de rose de Masoala, qui était menacée...» David Honigmann, July 30 2012

LA PROVENCE

«Deux pointures du jazz, Bernard Lubat et Raphaël Imbert étaient invités à improviser avec une IA, baptisée Djazz, pilotée par Marc Chemillier.» Caroline Liegeois, 15 novembre 2024

LE MONDE

Huit festivals pour régaler ses oreilles par Patrick Labesse, 15 mai 2023

«improvisation musicale (Justin Vali) et dessinée (Jacek Wozniak) autour du baobab»

LA TERRASSE

«le 8 [juin] le virtuose de la valiha malgache Justin Vali délivrera un récital mis en images par le dessinateur Jacek Wozniak» Jacques Denis, 20 mai 2023

26e FESTIVAL DE L'IMAGINAIRE

8 juin 2023, Théâtre de l'Alliance française, Paris

«Epoustouflant...Beaucoup d'introspection dans les thèmes choisis...Très poétique...J'ai aimé les sons des instruments...j'ai voyagé, j'en ai encore la chair de poule»

lien (à 1'16'') : https://www.youtube.com/watch?v=X3C7L_fB_4A&t=76s

Jean-Claude Rabehifara, 9 juin

«...Improvisations dessinées autour de l'écologie, du développement durable à Madagascar et des migrations avec Justin Vali (chant, valiha)... admirable expérience d'improvisation où la musique originelle de Justin Vali, associée aux performances de Marc Chemillier avec son logiciel d'improvisation prend une extraordinaire dimension exploitant des possibilités inouïes... [comme ce] moment particulier d'émotion lorsque Justin Vali exerce un **duo posthume** avec **le jeu sur Sojerina** du regretté **Velonjoro** (grand cithariste maronvany du Sud de Madagascar), **capté à l'I. A.**

<https://www.facebook.com/jeanclaude.rabeherifara/posts/>

<fbid02ULyTrdqBJF5oJQS78rnacUsF8FivQtSSb7D2p3dDHtrPfnxS3yh685ok6gZX3x5oI>

CONDITIONS D'EXPLOITATION

Prix de cession : 2900 € H.T.

+ Défraiements 4 artistes + metteuse scène

+ Transports personnes : 5 A/R depuis Paris

Théâtre en ordre de marche

Ouverture : 7 mètres min.

Profondeur : 4 mètres min.

Lumières : fiche technique

Système de projection photos

Décor/quelques éléments: 3 petites tables, 2 tabourets

Montage/implantation : 1 service (si pré-accrochage)

Réglage/filage technique : 1 service

Générale : 1 service

Représentation/démontage: 1 service

Loges : 4 places

Local technique fermé pour la sécurité des instruments

Durée du spectacle: 1h05