

A Sensitive Education - Francesca Todde

Une éducation sensible - Francesca Todde

Characters : In order of appearance

Personnages : Par ordre d'apparition

MILDRED - White Stork - Ciconia ciconia

MILDRED – Cigogne blanche – Ciconia ciconia

Mildred considers Tristan her partner. She built the nest on the roof of his old house and she greets him every time she sees him in the distance recognizing him from his truck, at the door opening when he arrives, when he gets into and when he leaves the house, when he talks to her or when he simply appears into view - leaning back her head up to touch the back and beating rhythmically her beak, according to the courting ritual of storks. She perceives the other females, no matter the species, as competitors for her role next to Tristan. Despite this strong attachment, Mildred has so far refused the invitation to move house with him, heedless of Tristan's efforts to build a new nest and move her eggs. Each time, she flew back to the old house, forcing him to go and retrieve her in the most disparate ways and complicating their life more than a little.

Mildred considère Tristan comme son partenaire. Elle a construit son nid sur le toit de sa vieille maison et le salue chaque fois qu'elle l'aperçoit au loin : elle le reconnaît à son camion, à l'ouverture de la porte quand il arrive, quand il entre ou sort de la maison, quand il lui parle ou simplement quand il apparaît dans son champ de vision – rejetant la tête en arrière pour frapper son dos de son bec en un rythme cadencé, selon le rituel de parade des cigognes. Elle perçoit les autres femelles, quelle que soit leur espèce, comme des rivales pour sa place auprès de Tristan. Malgré cet attachement profond, Mildred a jusqu'ici refusé de déménager avec lui, ignorant les efforts de Tristan pour lui construire un nouveau nid et y transférer ses œufs. À chaque fois, elle retourne à la vieille maison, l'obligeant à venir la récupérer par les moyens les plus inventifs, compliquant ainsi leur relation plus qu'un peu.

LES PIGEONS - Pigeons - Columba livia

LES PIGEONS - Pigeons - Columba livia

The pigeons live all together in a large aviary, there is, among them, a strong group hierarchy, although some dominant relationships vary over time as well as the sexual orientations of individuals. Every morning the pigeons wait in line to step on Tristan's precision scale ; this is a necessary ritual because each bird has a «flying weight», over which it is too heavy and it has no more impulse to fly, and under which it may be too weak or sick to fly. When an individual falls ill, it must be immediately moved away

from the group to prevent a possible infection. Tristan takes note of the weight of all the birds and he compares it with previous measurements to set the quantity of food needed for the day.

Les pigeons vivent tous ensemble dans une grande volière, où règne une hiérarchie sociale marquée, bien que certaines relations de dominance et les orientations sexuelles des individus évoluent avec le temps. Chaque matin, ils attendent leur tour pour monter sur la balance de précision de Tristan : un rituel indispensable, car chaque oiseau a un « poids de vol », au-delà duquel il est trop lourd pour décoller, et en dessous duquel il peut être trop faible ou malade pour voler. Dès qu'un individu tombe malade, il doit être immédiatement isolé du groupe pour éviter tout risque de contagion. Tristan note le poids de chaque oiseau et le compare aux mesures précédentes afin d'ajuster la quantité de nourriture nécessaire pour la journée.

BAYO - Crow - Corvus Corone

BAYO – Corneille noire – Corvus corone

Bayo knows Tristan better than anybody else, they have been together since he was born, 15 years ago, and together they worked on more than 300 shows. «I cannot say that it is some sort of telepathy, but there are certainly some communications with animals that, as they do not pass through words, they find other ways. In my view, getting in touch with a bird is like a kind of meditation: I am in the present moment, willing to listen and open to the proposal of the other. When I work this way, for example with Bayo, I hardly need to demand a request, everything goes through a connecting between me and him.» Bayo has a lofty individuality: when he walks on the ground he looks like a bully boy with his hands in his pockets, when he is tired and he wants to go home he opens the door of the crate himself, kicking it with his foot. Bayo has a different odour from the other birds, he smells of earth and ink. His name comes from the French way of saying «Bayer aux corneilles», that is to say to yawn at crows, to be usslessly staring at the sky.

Bayo connaît Tristan mieux que quiconque. Ils sont ensemble depuis sa naissance, il y a quinze ans, et ont travaillé sur plus de 300 spectacles. « Je ne dirais pas qu'il s'agit de télépathie, mais il existe certainement des formes de communication avec les animaux qui, ne passant pas par les mots, empruntent d'autres voies. À mon sens, entrer en contact avec un oiseau relève d'une sorte de méditation : je suis dans l'instant présent, à l'écoute et ouvert à la proposition de l'autre. Quand je travaille ainsi, avec Bayo par exemple, je n'ai presque jamais besoin de formuler une demande, tout passe par une connexion entre lui et moi. » Bayo a une forte personnalité : quand il marche à terre, il donne l'impression d'un voyou les mains dans les poches ; quand il est fatigué et veut rentrer, il ouvre lui-même la porte de sa caisse d'un coup de patte. Bayo a une odeur distincte des autres oiseaux, un mélange de terre et d'encre. Son nom vient de l'expression française « bayer aux corneilles », c'est-à-dire rêvasser en regardant les corbeaux, le nez en l'air, sans but.

UB (USINE A BOUFFE) - Jackdaw- Corvus montdula

UB (USINE À BOUFFE) – Choucas des tours – Corvus monedula

Acronym of «Food machine», because he is always very hungry, UB was Tristan's first corvid. He had fallen out of his nest, Tristan collected and fed him, so he developed a strong empathy with him. They drove around together, UB sat in the back seat, to the river banks where Tristan showed the jackdaw how to feed on insects by pulling them out of the muddy ground. Once he became independent in finding food through this training, UB was able to rejoin the group of jackdaws from which he came and left with them. A picture of him leaning on Tristan's arm while holding a cigarette in his beak, is all he left behind.

Acronyme d'« Usine à bouffe », car toujours affamé, UB fut le premier corvidé de Tristan. Tombé du nid, Tristan l'avait recueilli et nourri, créant entre eux une forte complicité. Ils roulaient ensemble, UB installé sur la banquette arrière, jusqu'aux berges de la rivière où Tristan lui apprenait à se nourrir d'insectes en les extrayant de la boue. Une fois autonome, UB put rejoindre la colonie de choucas dont il était issu et partit avec eux. Une photo de lui, juché sur le bras de Tristan, une cigarette au bec, est tout ce qu'il a laissé derrière lui.

BELLE-BÊTE - Ring-necked Parakeet - *Psittacula krameri*

BELLE-BÊTE – Perruche à collier – *Psittacula krameri*

The yellow plumage of Belle-bête is an anomaly in the world of ring-necked parakeets, which are usually green and blue. Belle-bête emits very strong cries, which make the approach complicated, but she also has a very affectionate character and she enjoys getting on the arm of strangers climbing it up to the shoulder. She likes being scratched behind her neck and this causes an involuntary emotional reaction that causes her to dilate and narrow her iris. She lives together with two cockatiels, with which she has fluctuating dominance relationships.

Le plumage jaune de Belle-Bête est une anomalie chez les perruches à collier, généralement vertes et bleues. Ses cris perçants rendent les approches difficiles, mais son tempérament est aussi très affectueux : elle aime se percher sur le bras des inconnus, grimper jusqu'à leur épaule et se faire gratter la nuque, ce qui provoque chez elle une réaction émotionnelle involontaire – ses pupilles se dilatent et se contractent tour à tour. Elle vit avec deux calopsittes, avec lesquelles ses rapports de dominance varient sans cesse.

LES CYGNES - Swans - *Cygnus olor*

LES CYGNES – Cygnes - *Cygnus olor*

The swans worked in a theatrical show for the general public in Paris but after the terrorist attacks in November 2015, because of the dramatic drop in tourism, their show was cancelled and since then, they have been living in a pond of Tristan's friend, who goes and visit them daily.

Les cygnes participaient à un spectacle théâtral grand public à Paris, mais après les attentats de novembre 2015, en raison de l'effondrement du tourisme, leur représentation fut annulée. Depuis, ils vivent dans l'étang d'un ami de Tristan, qui leur rend visite quotidiennement.

The Paris events had a strong impact on Tristan's professional and personal life, who found himself forced to lay off his workers and shut down the company. Tristan found himself burdened with debts and without a salary, he lived for a year in a trailer thanks to a friend who hosted him on land he owned going back and forth every day to feed the birds remaining in the woods behind the old house. Tristan has today a professional setting as a «entertainment worker» for the preparation of birds, he built with the help of some friends and eco-friendly technologies, the house where he lives with his new partner, and also the aviaries which took place in the woods next to the new house, have been enlarged and their security enhanced. He is now planting new trees in order to make the living environment of the birds stimulating and not boring.

Les événements parisiens ont profondément marqué la vie professionnelle et personnelle de Tristan, le contraignant à licencier ses employés et à fermer son entreprise. Endetté et sans salaire, il a vécu un an dans une caravane, hébergé par un ami sur son terrain, faisant chaque jour l'aller-retour pour nourrir les oiseaux restés dans les bois derrière l'ancienne maison. Aujourd'hui, Tristan exerce comme « travailleur du spectacle » pour la préparation d'oiseaux. Avec l'aide d'amis et de technologies écologiques, il a construit la maison où il vit avec sa nouvelle compagne, ainsi que de nouvelles volières dans les bois voisins, agrandies et sécurisées. Il plante désormais de nouveaux arbres pour rendre l'environnement des oiseaux plus stimulant et moins monotone.

ÉLYPSE - Black kite - *Milvus migrans*

ÉLYPSE – Milan noir – *Milvus migrans*

In order to better understand the sensitivity of birds and to seek greater identification with the perception of flight, Tristan became a paramotor pilot and developed a technique for flying with birds. Elypse, a female black kite, has been with Tristan for some years to develop this shared flight project. The project has slowed down and in the meantime Tristan takes every useful moment to make Elypse fly in the fields close to home. The first time I saw Tristan happy was during one of these flight sessions: once he opened the transport aviary, he invited the raptor on the glove and encouraged her to fly away. Elypse took the flight in wide circles ever more distant, until she disappeared from our sight; we feared for long minutes to have lost her and we were already trying to figure out how to go and look for her, when she reappeared flying along close to the ground and coming to rest on the glove again, with feathers ruffled by the wind and emotion.

Pour mieux comprendre la sensibilité des oiseaux et s'identifier à leur perception du vol, Tristan est devenu pilote de paramoteur et a développé une technique pour voler avec eux. Élypse, une femelle milan noir, l'accompagne depuis plusieurs années dans ce projet de vol partagé. Le projet a pris du retard, mais Tristan profite de chaque instant pour la faire voler dans les champs près de chez lui. La première fois que je l'ai vu heureux, c'était lors d'une de ces séances : après avoir ouvert la volière de transport, il a invité le rapace à se poser sur son gant avant de l'encourager à s'envoler. Élypse a décrit de larges cercles, s'éloignant jusqu'à disparaître à nos yeux. Après de longues minutes d'inquiétude, craignant de l'avoir perdue, nous cherchions déjà comment la retrouver quand elle est réapparue, frôlant le sol avant de venir se poser à nouveau sur le gant, les plumes ébouriffées par le vent et l'émotion.

FIRMIN - Starling - *Sturnus vulgaris*

FIRMIN – Étourneau sansonnet – *Sturnus vulgaris*

The plumage of the starlings changes radically according to the season, in spring and summer, that is during the nuptial period, it is iridescent with green and violet reflections. Some colors of bird livres are due to pigmentation (melanin), some others to light refraction phenomena (such as iridescence). The sight of birds, unlike ours, can perceive UV rays, so in many cases we can only have a rough idea of how actually birds see each other. The starlings have a complex collective intelligence, which makes them move in large clouds in the sky as a single organism, but they also have a strong individuality; Tristan works with them in the «mediating through the animal» sessions with the inmates of Poitiers prison.

Le plumage des étourneaux change radicalement selon les saisons : au printemps et en été, pendant la période nuptiale, il devient iridescent, paré de reflets verts et violets. Certaines couleurs des oiseaux proviennent de pigments (comme la mélanine), d'autres de phénomènes de réfraction lumineuse (comme l'iridescence). Leur vision, contrairement à la nôtre, perçoit les rayons ultraviolets, si bien que nous n'avons qu'une idée approximative de la manière dont ils se voient entre eux. Les étourneaux possèdent une intelligence collective complexe, qui leur permet de se déplacer en nuages serrés comme un seul organisme, tout en gardant une forte individualité. Tristan travaille avec eux lors d'ateliers « médiation par l'animal » avec les détenus de la prison de Poitiers.

BOUBO - Barn Owl - Tyto Alba

BOUBO – Chouette effraie – Tyto alba

The barn owl is a nocturnal bird of prey, one of its characteristics is the silent flight, given by a particular structure of the wings that absorbs friction with air. The barn owl emits a sound similar to a human breath, which, together with its silent appearance in the night and the ghostly whiteness of its plumage, gave rise to its French name «Chouette effraie», the scary owl. Boubou worked with Bayo in the show La Rive dans le Noir by Pascal Quignard and Marie Vialli; some of the pictures were taken during rehearsals at the Cent Quatre in Paris. About this show Tristan says: «I like it when the relationship fragility remains visible on the stage: the balance between work and play without control. The viewer is touched by this fragility, because it discloses that we are with emotionally complex beings, not machines.»

La chouette effraie, rapace nocturne, se distingue par son vol silencieux, dû à une structure alaire particulière absorbant les frottements de l'air. Son cri, proche d'une respiration humaine, associé à son apparition fantomatique et à son plumage d'un blanc spectral, lui a valu son nom français : « chouette effraie », la chouette qui fait peur. Boubou a joué aux côtés de Bayo dans La Rive dans le Noir, spectacle de Pascal Quignard et Marie Vialle. Certaines photos ont été prises pendant les répétitions au CentQuatre, à Paris. À propos de ce spectacle, Tristan déclare : « J'aime que la fragilité de la relation reste visible sur scène : cet équilibre entre le travail et le jeu sans maîtrise absolue. Le spectateur est touché par cette vulnérabilité, car elle révèle que nous sommes face à des êtres émotionnellement complexes, non des machines. »

TRISTAN - Human - Homo Sapiens

TRISTAN – Humain – Homo sapiens

Tristan Plot is a bird educator; he prepares them to work with human beings in theatrical and dance shows or film documentaries and develops with them some «ornithotherapy» sessions with prisoners and people in distress. When he was a child, in the forest behind his parents' house in the Touraine, Tristan noticed that, if he remained still for a long time, the animals came out of the vegetation and it was possible to observe them. Even today, this practice of slow approach, respecting the rhythm of nature, remains essential to his educational method. Since he studied ecology, biology and ethology at the university, he developed an educational technique at the intersection of imprinting, traditional training and «positive training». His method is a set of observation and predisposition of mind in harmony with the environment, according to the sensitivity of the other and in relation to expression and behaviour codes which are different from the human ones. Tristan, through the intuition of animality as something delicate, subtle and minimal, defines the relationship with birds as an exclusive bond able to reconcile the rhythm of the species with the individual one. His research is based on the understanding of the sensitivity of birds and aims to recover that ability, which got lost over the course of evolution, of perceiving the minimal variations and micro movements that are the expressive world of animals.

Tristan Plot est éducateur d'oiseaux : il les prépare à collaborer avec les humains dans des spectacles théâtraux, chorégraphiques ou des documentaires, et développe des séances d'« ornithothérapie » avec des détenus ou des personnes en détresse. Enfant, dans la forêt derrière la maison de ses parents, en Touraine, il avait remarqué qu'en restant immobile longtemps, les animaux sortaient des fourrés et se laissaient observer. Aujourd'hui encore, cette approche lente, respectueuse du rythme naturel, reste au cœur de sa méthode. Après des études d'écologie, de biologie et d'éthologie, il a élaboré une technique pédagogique à mi-chemin entre l'impression, le dressage traditionnel et le « renforcement positif ». Sa méthode repose sur l'observation et une disposition d'esprit en harmonie avec l'environnement, attentive à la sensibilité de l'autre et à ses codes d'expression et de comportement, si différents des nôtres. Pour Tristan, l'intuition de l'animalité – délicate, subtile, minimale – définit une relation exclusive avec les oiseaux, capable de

concilier le rythme de l'espèce et celui de l'individu. Ses recherches visent à retrouver cette capacité perdue au cours de l'évolution : percevoir les infimes variations et micro-mouvements qui constituent le langage expressif des animaux.

