

Le Troglographe

Dessin « pariétale » et improvisation musicale
par la Compagnie Instant d'Encres

Les troglographes :

Dessin

Pierre Constantin/calame

Musique

Sylvain Durantet/percussions

Guillaume Lavergne/piano

préparé, MS20

Ingénieur du son

Vincent Dijoux/Quadriphonie

Compositions :

P. Constantin, S. Durantet, G. Lavergne.

Teaser : <https://vimeo.com/291918067>

La Forme

Troglographe est un dispositif mêlant le dessin et l'intervention de musiciens improvisant des textures sonores, des mélodies et des rythmes en live.

La table à dessin, amplifiée et filmée, transcrit les sons du calame*, en même temps que les traits du « calligraphe » sont vidéo-projetés.

C'est dans cet espace que les musiciens croisent leur pratique de l'improvisation à celle du plasticien,

La vidéoprojection « pariétale » et la nature archaïque des œuvres rappellent les premiers dessins et représentations, créés par des hommes et des femmes dans l'obscurité des cavités rocheuses du néolithique.

*calame : bambou taillé en biseau.

Le propos

Troglographe est le lieu d'expérimentations de nos perceptions dans un espace et dans un temps où les horizons et les sons se confondent, à l'instar des rêves.

S'immerger dans l'illusion d'une grotte, une cavité et vivre une aventure.

Chaque dessin évoquera un mot établie, à l'avance ou choisi sur l'instant, servant de cadre, de support et de composant mental aux artistes.

Exemple, exécuter une oeuvre dans la quelle nous voudrions évoquer un « voyage »:

- Le « chantier » - « construction » d'un véhicule
- La « préparation » d'un parcours
- Le « déracinement », évoquer la perte de ce que l'on laisse lors d'un départ...
- Le retour

En d'autres termes, il sera question de s'enfoncer au plus profond de nous et de voyager, d'orbiter, de gravir, d'arpenter et de revenir.

Troglographe sera notre véhicule pour un voyage intérieur à travers les battements du temps.

La genèse

Troglographe est né de la rencontre de Sylvain Durantet et de Pierre Constantin, lors d'une résidence de ce dernier au Périscope à Lyon.

Le musicien, intrigué par l'étrange construction d'images et de sons, proposa au plasticien d'ouvrir un laboratoire pour élaborer un langage commun, autour de deux formes d'expressions différentes.

Ces deux artistes partagent la même rigueur dans le travail et parfois les mêmes influences.

Tous deux savent qu'être différent n'est pas être opposé.

C'est grâce au désir d'aller vers « l'autre » qu'ils inventent aujourd'hui cette cavité qui fait penser, dans sa forme, au *Jardin d'hiver* de Jean Dubuffet dans lequel se racontent mythes, aventures, poèmes et contes.

Puis l'envie de faire « groupe », les a poussés à convier Guillaume Lavergne, depuis longtemps initié aux musiques d'improvisations, et Vincent Dijoux formé à la diffusion quadriphonique du son, essentielle à ce projet.

Calendrier de production:

- Octobre 2017 1ère répétition CULBUTO à Villeurbanne
- Janvier 2018 Arrivée de Guillaume Lavergne CULBUTO à Villeurbanne
- Mai 2018 Arrivée de Vincent Dijoux CULBUTO à Villeurbanne

La représentation scénique

Intégrante et immersive

Durée de la performance : 60 min.

La scène

Dans un souci d'immersion du public, nous proposons un mode de représentation original:

Les artistes sont installés sur des praticables de 50cm de haut et d'une surface de 4m² chacun, sur une scène de plein pied.

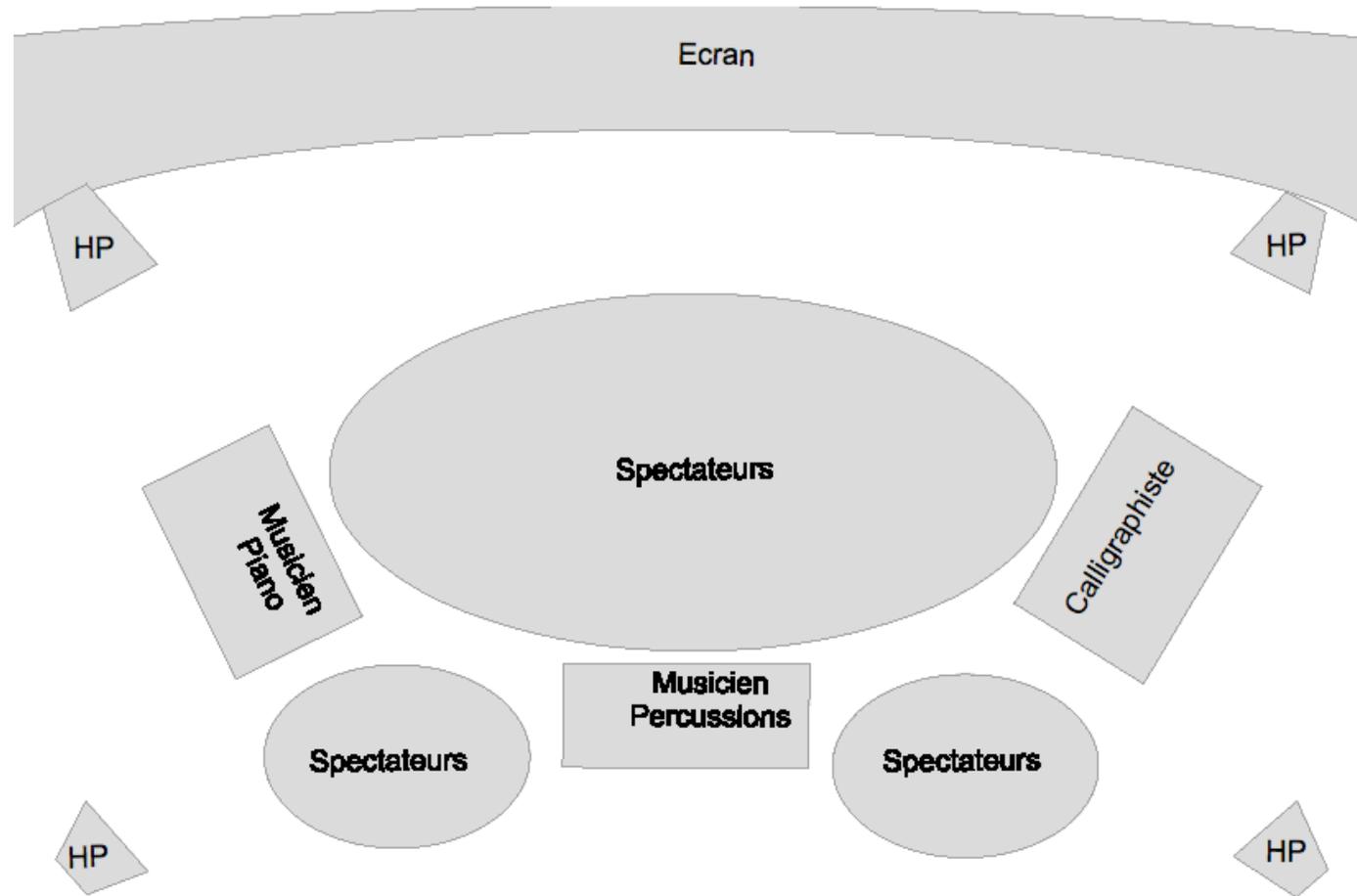
Disposés au milieu de la salle, ils forment un triangle positionné face à l'écran sur lequel est projeté l'ouvrage du calligraphe.

L'écran mesure au minimum 4m par 3m, reposant sur une structure concave délimitant un espace englobant. L'expérience doit être enveloppante. Une diffusion sonore en quatre points est prévue pour impliquer encore plus le spectateur.

Le public est installé à l'intérieur et à la périphérie de l'espace scénique.

Le plan de scène

Les Troglgraphes

Pierre Constantin, plasticien

Ancien élève des Beaux Arts de Paris, il travaille par la suite le dessin de modèles vivants en mouvements, avec le plasticien Michel Costiou.

En 2007, il apporte d'autres cordes à son inspiration en faisant de la « mise en graphie » de la musique et des mots sur l'invitation du musicien de jazz, Han Sen Limtung. Il expérimente ainsi une abstraction graphique de la musique.

Aujourd'hui, Pierre Constantin dessine exclusivement au cours de spectacles vivants.

Soit il dessine dans l'ombre et donne à voir son témoignage après le spectacle. Soit il en fait partie intégrante.

La création des dessins est alors filmée en direct et projetée sur un écran vidéo.

La création du dessin est ainsi offerte aux spectateurs pendant la représentation.

Il travaille sur papier, à l'encre de chine et au calame, mêlant ainsi une technique ancestrale à celles d'aujourd'hui.

Il travaille avec les musiciens Raphaël Perraud, Théo Girard, Christophe Roldan et Paul Mindy.

Ainsi qu'avec les circassiens et les autres artistes du Château de Monthelon : Ueli Hirzel, Jean Benoît Mollet, Yorg Muller, Cille Lansade. Et avec la Compagnie de la Porte au Trèfle et la Compagnie Imago.

<http://www.pierreconstantin.fr/>

Sylvain Durantet, Percussions

Spécialiste depuis 15 ans des répertoires animistes Afro-cubain (chants, rythmes et danses).

Travaille avec de nombreux danseurs contemporains cubains.
Pratique lui-même une danse traditionnelle du Sénégal : le sabar.

Musicien engagé dans une démarche citoyenne depuis 8 ans, il dirige des ateliers de «rythmes et voix» dans des institutions spécialisées: hôpitaux psychiatriques de jour, prisons et maisons d'arrêt, centre d'hébergement pour des personnes en situation de handicap.

Sylvain Durantet est un pur produit de l'apprentissage de la musique et de la danse par l'oralité. Cette manière de faire réclame une qualité de présence accrue pour l'assimilation des connaissances. Elle permet de sortir aisément ce savoir de son contexte afin de le délivrer lors des ateliers.

Il collabore avec différents groupes de musique cubaine (collectif Alajé), brésilienne (Roda de Samba), de la réunion (Maloya) et de musique afro-haïtienne (Kompas Doudou Chérie).

Guillaume Lavergne, Piano, clavier

Commence l'apprentissage du violon à cinq ans. Ceux qui demandaient, deux ans plus tard, si l'instrument plaisait toujours et si les progrès étaient perceptibles, s'entendaient répondre: «oui, j'ai bientôt fini»!

A la même époque, grâce à l'écoute des concertos pour cor de Mozart, tombe amoureux de cet instrument et intègre la classe de Daniel Foubert à Lyon.

Passe un temps, après le bac, à faire de la philosophie et de la musicologie à l'université, puis apprend, au Mans, à réparer et accorder les pianos.

Après avoir bien fouiller dans les entrailles du piano avec les mains et les oreilles, décide d'en faire son instrument principal.

Depuis, ne fait plus que de la musique de sauvage avec :
Tristan Ikor, Julien Lachal, Eric Furnémont, Steve Houben, Bobby Few, Valentin Clastrier et Fabienne Déroche.

<http://guilllavergne.wixsite.com/guillaume-lavergne>

Vincent Dijoux, ingénieur du son

Ayant d'abord dirigé ses études vers l'analyse biologique, Vincent découvre le son en 1999 en s'adonnant à l'animation et au djing à titre de loisir.

C'est en 2004 qu'il fit la rencontre impromptue d'un ingénieur du son qui le happa dans l'étrange monde du spectacle vivant.

Démarrera alors un apprentissage au long cours au côté de groupes émergents aux styles divers et variés jusqu'au choix, en 2009, de se lancer pleinement dans l'aventure des métiers de l'ombre.

Ses collaborations:

Jams Fu (hip-hop), Silane (electro-rock), Gadjó Loco (folk), Toonah (new orleans), Bezzib (jazz balkanique), Antoine Berthazzon (chanson française), La Vieille Du Monde (chanson française), Tikaniki (maloya), LMZG (electroswing), Electrophazz (new jazz), Compagnie Systeme K (spectacle mutation), Association Mayad Works, etc...

Compagnie Instant d'Encres
8 cours d'Herbouville Lyon 69004

06.44.01.83.88

instantdencres@gmail.com

Liens pour le teaser :

<https://www.youtube.com/watch?v=kJJo9g5dx2c>

<https://vimeo.com/291918067>