

DIGGERS

Bérénice Palier
Jean Paul Buisson
Serge Coquais
François Lebègue

51'

Créé le 23 mai 2012 au MuMa, questionnement continu de la coupure entre *le Faire et l'Entendre* (Michel Chion), *work in progress* infini, ce spectacle inclut simultanément tous les codes du concert et de la projection, mais aussi la mise en œuvre simultanée d'ingrédients originaux : partition vidéo, traitements sonores, projection sur un tulle, et traditionnels : trio clarinette /guitare /piano, improvisation, éclairage de scène, projection frontale. La corrélation entre l'ouïe et la vue, entre le geste musical et le son résultant s'y trouve bousculée, l'évidence mise en question(s). Le spectateur livré à ce tissage de sensations s'abandonne très vite à son imaginaire créatif, devient l'auteur unique de son « oeuvre - écoute », laissant les questions en chemin pour mieux les partager avec nous à l'issue de la représentation.

Installation

- espace scénique: 6m x 4m, hauteur minimum 3,5m
- régie vidéo et informatique en fond de salle
- autonomie de la compagnie en diffusion sonore et en informatique
- occultation intégrale de la salle

besoins techniques

- vidéoprojecteur 4500 lumens
- piano quart de queue type Steinway
- éclairage scénique

Musique

Jean Paul Buisson - piano

Serge Coquais - guitare

François Lebègue - clarinettes

Passionnés depuis nos premières notes par toutes les formes de l'art, de la musique contemporaine, nous avons périodiquement entrepris d'explorer des territoires composites mêlant l'écrit, l'improvisé, l'instrumental, l'électroacoustique, et d'interroger la relation de la musique avec la danse, les arts plastiques, le cinéma, la littérature, la poésie, le théâtre, le cirque...

Diggers s'inscrit dans cette démarche, mais rompt avec la volonté d'élaborer une création achevée, donc avec tout ce qu'induit cette idée de finalité.

La complexité du projet, la certitude vite apparue que le questionnement mettrait en évidence plus de nouvelles interrogations que de réponses, nous a incités à retrouver – une fois posé le matériau sur l'établi – la fraîcheur, la spontanéité, le cheminement intuitif d'un groupe de quatre artistes engagés dans un processus d'élaboration collective.

Après de multiples essais, écriture de la musique sous la forme d'une partition graphique, réalisée par Bérénice Palier, vidéaste, et diffusée aux musiciens – François Lebègue, clarinettes / Serge Coquais, guitare / Jean-Paul Buisson, piano - sur trois moniteurs vidéo.

Puis expérimentation de traitements sonores asservis à la partition, par une succession d'improvisations libres, le choix se portant très vite sur un nombre limité de processeurs d'effets grand public, pour mieux éviter le formatage qu'induit la tentation technologique, mieux se contraindre à la simplicité des matériaux pour stimuler l'élan artistique.

Élaboration d'une scénographie basée sur la mise en œuvre simultanée :

- d'ingrédients traditionnels : trio clarinette / guitare / piano, improvisation, éclairage de scène, projection frontale, diffusion sonore en 5.1
- et originaux : partition vidéo, traitements sonores détournés, projection sur un tulle permettant l'apparition des musiciens, brute ou transformée par la rémanence des images sur leurs corps et leurs instruments.

Vidéo

Bérénice Palier - partition (I) et projection (II) vidéo

(I)

J'ai commencé mon travail par des recherches sur les partitions graphiques existantes. Je m'en suis inspirée, j'ai imaginé différentes formes, codes couleurs, rythmes qui correspondraient à une certaine musicalité. Mais le résultat ne me convenait pas, il était trop rigide. Les formes conçues étaient vides de contenu, elles existaient sans finalité autre que de ressembler à des notes que je ne maîtrisais pas, n'étant pas musicienne. Il a donc été décidé en lien avec les musiciens de repartir de zéro et d'imaginer une autre forme, une autre façon de concevoir une partition graphique. J'ai alors écrit une histoire, traduite en images, en formes et couleurs, indépendamment de la musique, uniquement en lien avec ma narration. Le résultat s'est avéré bien plus probant : un début, des séquences, des ruptures, des personnages, une chute... autant de composantes possibles pour une traduction musicale de la partition vidéo : ouverture, mouvements, modulations, variations, final... et autant d'espaces aptes à nourrir et cadrer l'improvisation et l'interprétation musicale.

(II)

Pour la projection destinée au public, j'ai voulu que les images projetées ne soient pas purement abstraites. Bien au contraire, elles proviennent de captations diverses. Leur forme ne permet pas de reconnaître le contenu, même si parfois quelques détails s'échappent. Chaque spectateur est libre d'interpréter les images, d'imaginer, de déambuler dans l'univers qu'il s'est créé.

La vidéo a été conçue d'après la musique, à l'inverse de la partition qui a été le moteur de la musique. J'interprète donc une transcription de ma narration originale. Il s'agit alors d'un nouvel univers que je dois m'approprier, au même titre que les musiciens interprétant leur partition. La boucle est bouclée, le public est alors le témoin actif de cet acte de création.

photo : Leny Lefebvre

Jean-Paul Buisson, pianiste, électronicien, informaticien, compose des musiques composites dédiées au concert, à la danse contemporaine, aux arts plastiques, au cirque, au film d'art et essai ou expérimental, au théâtre contemporain, aux performances pluridisciplinaires ;

Compose aussi pour piano à deux et quatre mains, quatuor à cordes, à vents ;

Interprète de ses propres compositions, joue aussi la musique de Steve Lacy, György Kurtág et Georges Crumb ;

Donne plus de mille concerts, quatre-vingts musiques de scène, deux-cents sonorisations de films, de nombreuses performances, en des lieux très divers à des squats les plus interlopes aux scènes les plus officielles ;

Cofonde l'Atelier de Musique du Havre, co-organise un festival de musique contemporaine au Havre, en collaboration avec le collectif PiedNu.

Serge Coquais, guitariste, participe à différents projets alliant théâtre, comédie, musique et vidéo :

- Mob's et travaux, 5 personnages, hauts en couleurs, évoluant dans un univers fantasque sur fond de rock'n'roll.

- Les garçons de piste And Mister Lucien, monde poétique du cirque sans filet où les musiciens deviennent comédiens et les comédiens musiciens.

- Moisy-sur-Seine, groupe mêlant vidéo et musique improvisée issue d'une rencontre avec la musique de Steve Lacy mais aussi avec Captain Beef'Heart, Little Bob, Syd Barrett.

S'intéresse aux rythmes cubains avec le groupe Ritmo Danton.

Exerce aussi le métier d'éclairagiste.

Chimiste dans sa jeunesse.

François Lebègue, clarinettiste alpiniste, il s'est formé à cet instrument tout en découvrant très tôt les musiques free jazz (John Coltrane, Archie Shepp, Sun Ra...), jazz-rock (Soft-machine, King Crimson, Magma...) et contemporaine (Luciano Bérió, György Ligeti, Bernard Parmegiani...). Il s'intéresse depuis toujours au domaine de l'improvisation et aux liens qui le lient à celui de l'écriture. Il fait partie du groupe Engrenage, lieu de recherche et d'expérimentation, ce qui aura, entre autres, pour conséquence logique la création de l'Atelier de Musique du Havre en 1977.

Professeur de clarinette dans plusieurs écoles, il développe actuellement en solo ou en formation une musique à la fois improvisée, écrite et contemporaine avec en particulier le saxophone soprano et les clarinettes basse et contrebasse.

Bérénice Palier, diplômée en design graphique, s'est tournée vers la vidéo et le multimédia depuis la fin de ses études. S'intéresse à l'expérimentation visuelle dans l'image-mouvement, conçoit des images de nature diverses (images réelles par captation vidéo, photo et images abstraites par programmation avec Processing). A exposé des vidéos dans des festivals (Automne en Normandie, Normandie Impressionniste, Tourneson). S'intéresse aussi aux images documentaires. A réalisé un court documentaire, intitulé 9m2, sur les résidents d'un foyer. Organise la soirée du court métrage en décembre au Havre pour mettre en avant des réalisations de hauts-normands. Est aussi webmaster, webdesigner et graphiste pour plusieurs associations.

photo : Leny Lefebvre

photo : François Lebègue