

aurochs

Immersion musicale
et visuelle dans la Grotte Chauvet

Labeau *Me*
en *Musiques*

aurochs

Immersion musicale et visuelle dans la Grotte Chauvet

Une production de Labeaume en Musiques
Une diffusion de Labeaume en Musiques

Création juillet 2012 au Festival LaBeaume en Musiques,
spectacle d'ouverture du festival

Bruegel Quartet

Laurence Bourdin : *vielle à roue*
Jean Aussanaire : *saxophones*
Jean Mereu : *trompette*
Bernard Santacruz : *contrebasse*

Écriture musicale collective

Jérôme Lopez : *écriture vidéographique*
Christophe Schaeffer : *scénographie, lumières*
Thierry Cousin : *sonorisation*

La grotte Chauvet

Découverte : dimanche 18-12-1994 sur le cirque d'Estre, Vallon Pont d'Arc, ARDECHE
Par Jean-Marie Chauvet, Éliette Brunel et Christian Hillaire

DU ROC A L'ÉCRAN : UN PROJET AUX SOURCES DE L'HUMANITÉ

Aurochs est une création musicale associée à une vidéo projection construite à partir des photos des peintures découvertes en 1994 à Vallon Pont d'Arc à l'intérieur de La Grotte Chauvet.

La Grotte Chauvet n'a jamais été ouverte au public, seuls les scientifiques autorisés étudient les œuvres, les interrogent, remettent en cause par leurs conclusions les théories de l'évolution intellectuelle et expressive de l'homme qui prévalaient jusqu'ici.

Préalablement à la découverte de ce trésor, les traces de vie « artistique » les plus anciennes étaient datées de 17 000 ans. A l'intérieur de la grotte ardéchoise, nous entrons en relation avec des hommes ayant vécu sur ce territoire il y a plus de 30 000 ans.

Pour les non scientifiques, ces échelles de temps entrent dans des évaluations plus étourdissantes que mesurables. Pour l'homme de la rue, pour l'habitant de cette région sud Rhône-Alpes comme pour les touristes visiteurs de cette agréable contrée, cette découverte n'influe en rien les préoccupations quotidiennes.

Aurochs c'est la vidéo et la musique d'ici et d'aujourd'hui qui rencontrent l'art pictural d'ici et d'avant-hier. Un spectacle réunissant le talentueux Bruegel Quartet, le scénographe Christophe Schaeffer et le vidéaste Jérôme Lopez interprétant une musique inspirée par les peintures de la grotte.

Laissons les savants, les chercheurs présenter les œuvres dans leur contexte scientifique et approprions-nous une partie de ces images pour les offrir au public dans un écrin artistique.

Place au sensible, place à la rêverie, place à l'art pour révéler ces images ancestrales.

Philippe Piroud, directeur de Labeaume en Musiques

FESTIVAL « LABEAUME EN MUSIQUES » : *Labeaume, classé village de caractère est connu depuis quinze ans pour recevoir chaque été un festival de musique plutôt classique mais pas exclusivement, dont la particularité est de donner à entendre la musique dans les espaces naturels spécifiques à la commune de Labeaume : un espace où le minéral sauvage souvent ruineux cohabite avec les espaces témoignant de l'activité de l'homme, de l'organisation paysanne rude et ingénieuse des siècles passés. La rivière a creusé ici une réplique des gorges de l'Ardèche offrant des salles de concerts originales.*

ART ET TERRITOIRE

L'association qui porte l'évènement s'est donnée comme mission d'accompagner le festival estival par une extension hors saison, dans les villages voisins : les Quartiers d'Hiver. Depuis quatre ans le Chapiteau de Mars concentre sur une semaine autour d'un opéra un foisonnement d'activités artistiques impliquant autour des professionnels, les amateurs de pratiques artistiques du pays.

Que ce soit pour préparer un nouveau répertoire, enregistrer un programme dans les meilleures conditions, Labeaume en Musiques accueille aussi en résidence des musiciens grâce à un partenariat avec le village de vacance géré par VLA.

« Aurochs » s'inscrit dans la continuité des actions précédentes apportant une dimension vivante et actuelle à ce territoire riche d'une vie antérieure, de témoignages passés, prompt à développer les différentes muséographies, à mettre en valeur des sites remarquables.

La présence de Labeaume en Musiques apporte un supplément culturel vivant au sud du département de l'Ardèche.

C'est donc tout naturellement que Labeaume en musiques devient le porteur de ce projet culturel ardéchois d'envergure, faisant lien entre les arts et les lieux de cette intercommunalité.

PREMIERES NOTES D'INTENTIONS ARTISTIQUES

Les gravures et peintures rupestres de la Grotte Chauvet, au-delà de leur message universel sur l'histoire de l'humanité, constituent l'un des plus immenses trésors d'art primitif connus à ce jour. Études scientifiques, analyses et attraites de toutes sortes, captations multimédias (jusqu'au « Cave of Forgotten Dreams, le film en 3D de Werner Herzog »), elles sont l'objet de sollicitudes sans pareil, d'un engouement planétaire incomparable et totalement justifié.

Tableau-concert

Le tableau-concert que nous projetons va s'inscrire dans le champ exclusif de l'artistique, en considérant, comme postulat de départ, l'ensemble de la Grotte Chauvet et son environnement comme une collection d'images source que nous allons décliner et, nous l'espérons, magnifier de multiples façons en la rendant à l'essentiel.

Exposition de tableaux

Pour ce faire, nous envisageons d'inviter le spectateur à l'exposition des « tableaux » constituées des images réelles et (ou) imaginaires extraites des ressources graphiques offertes par le site. Les œuvres pariétales, omniprésentes, seront au centre de notre proposition, mais, par choix dialectique, nous établirons une relation forte entre intérieur et extérieur, prenant en compte également l'univers sonore de la grotte, la chaleur du feu, l'humidité, les parois dans leur minéralité et l'environnement de l'époque, le bestiaire, le froid, la peur, la végétation, les eaux limpides et hostiles...

Dire les matières

Les images présenteront des caractères multiples. Elles pourront relever de l'abstraction pour dire les matières : le lisse et la rugosité de la roche, ses creux et aspérités, ses reliefs et ondulations créateurs de phénomènes d'anamorphose, pour explorer un détail de gravure, un trait de charbon de bois. Mais aussi pour s'apparenter à de véritables monochromes avec le vert de la végétation, le bleu du ciel, le blanc et le gris des roches ardéchoises, le bleu-vert des eaux, le noir des abîmes et des bois brûlés, les blancs albâtre des parois et des concrétions.

Création vidéographique

Du fait de la nature éminemment représentative des gravures, les images seront aussi, forcément, figuratives, mais transfigurées par le travail vidéographique : recadrage, détournement, découpage, recombinaison, traitement chromatique, flux de vignettes, grossissements, mise en situation étonnante, seront utilisés. Ainsi que des techniques propres au cinéma : travelling, plans rapprochés, mixages de sources différentes...

Création musicale

La musique va s'élaborer en connexion permanente avec l'avancé du film et des propositions scénographiques. Les propositions vidéographiques seront fortement inspirantes, de même que telle ambiance sonore pourra déclencher des idées de montage ou de nature d'images. Toujours sensible, en résonance intime avec la situation, elle concourt à l'entité du spectacle tout en gardant sa propre autonomie et sa cohérence globale. Particularisé par son timbre orchestral unique, dû sans doute à la rencontre rare entre deux cuivres, une contrebasse et une vielle à roue, le quartet voyagera entre compositions originales et reprises judicieuses, écritures et improvisations, jazz contemporain, musiques classiques et traditionnelles, traversera de vastes champs musicaux enrichis des apports de l'électro-acoustique et des percussions.

Jean Mereu (Avec la collaboration de Jérôme Lopez)

PREMIERES NOTES D'INTENTIONS SCENOGRAPHIQUES

Produire aujourd'hui une œuvre artistique autour de la grotte de Chauvet, c'est résolument se situer dans le présent de la création. Si, en effet, 30 000 ans nous séparent des êtres humains qui ont réalisé ces peintures, l'acte demeure cependant contemporain à toute forme de création. Cette contemporanéité se justifie moins par une approche comparative entre des modes d'expression et des techniques utilisées que par la portée humaine et énigmatique que revêt toute forme de création artistique, qu'elle soit qualifiée de préhistorique ou de posthistorique.

C'est à partir de ce point de vue transversal, intimement relié au caractère unique de l'œuvre picturale et esthétique de Chauvet, que nous proposons d'écrire un dialogue mettant en scène artistes contemporains et peintres aurignaciens. Au-delà de l'espace et du temps, ce qui se révèle à nos yeux, c'est en effet l'expression universelle et indicible de la création artistique.

En ce sens, il ne s'agit pas ici de prendre un quelconque recul sur l'acte de création produit en son temps, d'écrire avec l'œil du spécialiste ou de l'historien, encore moins de devenir illustratif, volontairement « primitif » dans la tentative de se rapprocher esthétiquement et humainement de l'œuvre. Nous considérons a contrario qu'il faut se situer au cœur d'une approche artistique contemporaine, notamment sur un plan architectural et technologique, pour faire valoir l'intemporalité du lien qui unit ces artistes, entre hier et aujourd'hui. L'intensité et la légitimité de la rencontre se jouent ici, là où l'esprit et l'émotion perdurent dans la différenciation des supports et des matériaux...

L'intérêt est ici de pouvoir proposer des matières visuelles diversifiées et mouvantes, aussi grandes que réduites (type ligne et figures géométriques) pour créer une architecture scénographique et picturale singulière axée sur la recherche d'une profondeur physique et symbolique. C'est l'idée d'un dialogue entre les deux espaces qui est ici défendue, rencontre entre deux temps et deux espaces de création qui s'écrivent mutuellement dans le même intervalle.

Il est à noter que ce dispositif est à géométrie variable dans sa conception, en fonction notamment des moyens techniques et des lieux mis à disposition. Les supports pourront être fixés en nombre restreint (au sol sur cadre ou suspendus) tout en préservant l'intention artistique de cette proposition.

Christophe Schaeffer,
créateur lumière-scénographe

BRUEGEL QUARTET Le Bruegel Quartet s'est constitué en 2010 à l'occasion de la création ARFI* d'*A la Vie, la Mort*. Il s'agissait d'un tableau-concert à partir du chef d'œuvre de Pieter Bruegel dit l'Ancien, le *Triomphe de la Mort*. Des couleurs orchestrales surprenantes nées de cette rencontre instrumentale inhabituelle, des horizons musicaux ouverts et partagés ont donné à ses musiciens l'envie d'exister en tant que formation autonome et d'entreprendre de nouveaux projets comme celui d'*Aurochs*.

JEAN MEREU

trompette

Outre le champ purement orchestral, Jean Mereu a toujours privilégié les rencontres pluri-artistiques avec la chanson, le théâtre, la danse, les arts plastiques, le cinéma, la littérature, la biologie, la cuisine... Sa soif de partages l'a amené également vers l'organisation de concerts, les conférences musicales, le journalisme. Il a participé à plus d'une trentaine d'enregistrements (labels Arfi, Nato, Pata Music, Silex...).

L'appartenance au collectif lyonnais ARFI constitue la marque prédominante de son activité, avec La Marmite Infernale, Festin d'Oreille, E'Guiejcri, Palace d'ARFI, Dîtes 33, Potemkine (conçu avec Alain Gibert), et bien d'autres projets et activités du collectif.

BERNARD SANTACRUZ

contrebasse

Né 1956 à Alger. Il commence par la basse électrique dans divers groupes dans la région de Marseille (Maldoror, Séquoïa). Il étudie au conservatoire d'Avignon, avec Charlie Haden puis Ron Carter. Il joue avec le trio «Soma», collabore de nombreux musiciens africains-américains parmi lesquels, C.Tyler, F.Lowe, J.Parker, C.Gayle, R. Ford. Il joue à l'occasion de rencontres avec A.Shepp, B.Lancaster, B.Few, R.Siddik et J.Tchicai. Il travaille également avec A.Jaume, M.Mazzillo, S.Lazarévitch, D.Lazro, M.Marre, R.Charmasson, S.Oliva, L.Garcin, C.Rollet, T.Maucci, M.Zerang, J.L.Cappozzo, S.Kessler et beaucoup d'autres musiciens.

Il a participé à l'enregistrement d'une trentaine d'albums dont cinq à son initiative.

JEROME LOPEZ

compositions vidéographiques

Graphiste de formation depuis 1998, Jérôme Lopez crée des environnements visuels à diverses fins en lien avec différents artistes et structures culturelles : Patrimoine architectural, architecte, photographe, designer, médiathèque, associations et collectif de musiciens. Parallèlement musicien, depuis 1998 il pratique les percussions et la composition électroacoustique.

Il est le chargé de communication/ graphiste du collectif Arfi depuis 2003 (une centaine de réalisations graphiques, affiches, disques, vidéos, multimédias...).

LAURENCE BOURDIN

vielle à roue

Laurence Bourdin rencontre la vielle à roue en Périgord, son pays d'adoption. Ses rencontres avec Michel Lemeur, Gilles Chabenat, le Viellistic Orchestra ou Valentin Clastrier lui permettent de tracer son propre itinéraire, du répertoire des musiques traditionnelles d'Occitanie aux musiques contemporaines, en passant par la recherche sonore. En 2006, elle tourne en solo le concert «Un Grain de Quartz», compose la musique de la pièce «Arabesques autour de Malek Chebel» de la Cie Théâtre S'Amourailles, collabore avec l'ENM du Puy en Velay, la Cie du théâtre de Romette, la Cie Koubi... En 2008, elle compose «Résonances» pour un trio de cordes et électroacoustique (JM Rivet).

JEAN AUSSANAIRE

saxophones

Aujourd'hui pilier actif de nombreux projets du collectif Arfi, Jean Aussanaire est un saxophoniste incontournable du jazz hexagonal qu'il a marqué de quelques aventures musicales réussies : Cache Cache, Mob, La Compagnie du Coin... Il se produit tant en duo (G. Hazebrouck, O Thémimes, Bernard Santacruz...) qu'en trio, ou quartet. Sa musique trouve sa place et sa créativité tant dans des projets de musiques de rue que dans des spectacles associant la danse

avec la Compagnie Marouchka, l'art (« Toile de Jazz ») ou même le vin (« Jazz et pinard »)

Successeur de Maurice Merle dans le Workshop de Lyon depuis 2003, il est musicien membre du collectif ARFI depuis 2005.

Parallèlement à ses activités musicales, il consacre beaucoup de son temps et énergie à de l'organisation. Il a été président pendant une quinzaine d'année de l'association « Jazz Région Centre » qui organise concerts et bœufs au Petit Fauchoux à Tours. Il a été le fondateur du festival « Notes à Belle-Isle », consacré au jazz et musiques improvisées qui eût lieu de 2000 à 2009.

CHRISTOPHE SCHAEFFER

scénographie, lumières

Successivement plasticien, musicien-arrangeur (CIM, élève de Louis Winsberg), puis philosophe (docteur), Christophe Schaeffer est également concepteur lumière et scénographe (notamment depuis 1996 pour la compagnie franco-chilienne Teatro del silencio). Sa rencontre avec les scénographes Montserrat Casanova (Cie Maguy Marin), François Delarozière (Cie Royal Deluxe) lui ont permis de travailler sur des projets riches et accomplis artistiquement (par exemple, création pour l'exposition universelle à Saragosse, juillet 2008 pour laquelle son travail a été récompensé). Co-auteur de nombreuses pièces, en tant que philosophe et éclairagiste, il tente de lier sa réflexion philosophique à celle de la création lumière.

* ARFI : Association a la Recherche d'un Folklore Imaginaire

Compagnie de musiciens professionnels implantée à Lyon depuis sa naissance en 1977, l'Arfi représente l'une des réussites collectives de la scène du jazz européen. Autour du Workshop de Lyon, du Marvelous Band (formations à l'origine de l'Arfi) et de la Marmite Infernale son grand orchestre, les répertoires du collectif évoluent dans une sphère musicale très vaste. Du jazz contemporain aux musiques improvisées surtout, la musique de l'Arfi parle de nombreuses langues.

PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES ET CULTURELLES

1- Rencontres et échanges avec le public

- À l'issue de la représentation
- Lors de répétitions publiques : groupes resserrés, préparés et accompagnés par un personnel encadrant : élèves des écoles primaires, collèges et lycées, mais aussi écoles d'arts plastiques, et de beaux-arts, universités populaires, clubs de spectateurs.

2- Ateliers artistiques

- Ateliers musicaux sur la relation musique/images.
- Interprétation de thèmes musicaux extraits du spectacle.
- Ateliers vidéographiques : les différentes techniques qui peuvent être utilisées pour le montage à partir d'images-sources.

3- Autour de la Grotte Chauvet et de l'art pariétal

- Conférences et interventions diverses dans les différents domaines particuliers à la Grotte Chauvet et les sites apparentés. Avec la participation de l'équipe scientifique de la Grotte Chauvet.

LABEAUME EN MUSIQUES 2011 :

Retour sur une première rencontre avec le Bruegel quartet !

Les 24 et 25 juillet 2011 Labeaume en Musiques a proposé une promenade souterraine et musicale dans l'Aven d'Orgnac. A l'extérieur de la cavité, sur l'esplanade, le public fut accueilli par le Bruegel Quartet. Une façon de présenter les artistes du projet Aurochs aux festivaliers et de créer la rencontre entre les musiciens et le territoire sud ardéchois.

Contact

Labeaume en musiques

Draille des Ecoliers

07120 LABEAUME

04 75 39 79 86

www.labeaume-festival.org

Directeur : Philippe PIROUD, philippe.piroud@wanadoo.fr

Administration / Diffusion : Laure PICHENE,
laurepichene@gmail.com, 06 80 94 56 74

