

Léa Lachat musique Susana del Baño dessin

Griff wer faruloptères

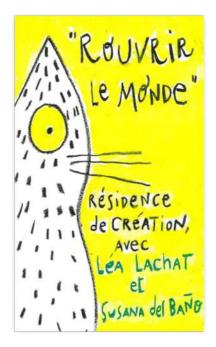
LA GENÈSE DU PROJET

Du 5 au 15 octobre 2021, nous avons eu le plaisir d'être invitées par la médiathèque la Durance de Cavaillon et La Gare de Coustellet, à participer à une carte blanche dans le cadre du dispositif « Rouvrir le monde » (résidence soutenue par la DRAC / PACA et l'agglomération Luberon Monts de Vaucluse).

Cette résidence a été une rencontre humaine (nous ne nous connaissions pas avant) et artistique, lors de laquelle nous avons mélangé nos univers visuel et sonore. Durant ce

premier temps de labo, le dialogue entre le dessin et la musique nous a amenées à explorer et à pratiquer nos disciplines respectives de façons nouvelles. Un langage commun a commencé à émerger, au gré d'improvisations et de "bidouillages". Des personnages sont apparus : un chat curieux, chanteur sur les toits de la ville, un monde souterrain grouillant d'insectes mystérieux et joueurs. Nous avons abouti, au bout de 10 jours de recherche, à une esquisse d'installation immersive que nous avons eu l'occasion de montrer à un public d'enfants et d'adultes.

Dans le cadre de cette résidence, nous avons également mené des ateliers pédagogiques avec des enfants entre 5 et 10 ans, sur le thème "dessiner en musique", ou comment les sons, le rythme ou les couleurs musicales influencent le geste pictural.

LE SPECTACLE

Le travail ébauché lors de la résidence d'octobre 2021 nous a donné envie d'imaginer une forme « spectacle » à partir des ingrédients et du langage commun nés durant cette première étape de travail. C'est ainsi que nous avons commencé la création de « Griff et les Fabuloptères ».

Le dessin de Susana devient alors un élément temporel. Sur la table à dessin une caméra capte ses actions qui sont projetées en temps réel sur un écran. Le terrain de jeu se précise, ouvrant de nouvelles perspectives.

Photo: Bruno Rumen

Le fil narratif s'écrit à quatre mains, à partir de la matière créée lors des premières résidences. Au fur et à mesure les personnages prennent vie. L'histoire raconte la rencontre entre Griff, un chat chanteur sur les toits de la ville, et le monde souterrain des insectes. Griff, tapi dans les herbes hautes, écoute et observe avec curiosité la vie qui de déroule sous ses pattes. Il entend de la musique et des bruits bizarres monter des galeries creusées sous terre. C'est le monde des Fabuloptères. Madame Scarabée et Monsieur Sauterelle dansent un tango enflammé, Le cordonnier est au travail... Quelle drôle de fête se joue là-dessous ?

Susana dessine en direct, manie les couleurs, manipule des silhouettes de papier découpé, joue avec l'ombre et la lumière, la transparence, la profondeur. Léa accompagne le récit à l'accordéon, au clavier, au chant et aux ambiances sonores fourmillantes.

LE DISPOSITIF

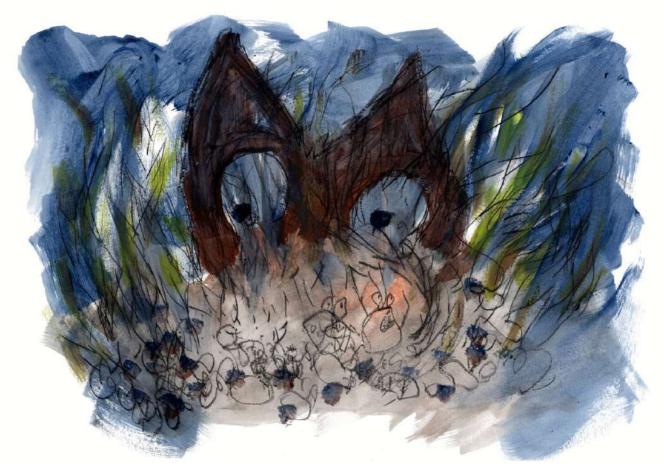
Sur scène, Susana et Léa se font face, chacune à sa table de travail. Entre elles se trouve un écran sur lequel sont projetées en grand format les actions de Susana, captées en direct par une caméra située sur sa table de travail, comme un œil ouvert sur un monde imaginaire. À travers ce dispositif elles invitent les spectateurs dans un univers sensoriel, à la fois loufoque et sensible.

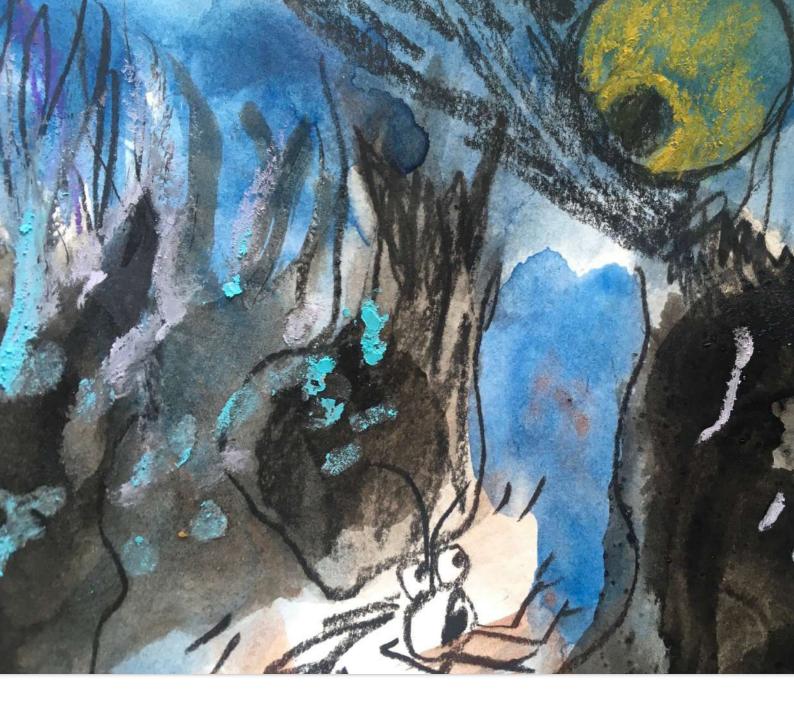
LE DESSIN

Pour Susana comme pour Léa, la collaboration avec la discipline artistique de l'autre modifie la façon de travailler. Dans ce contexte Susana travaille de façon brute, rapide, rythmique, spontanée et organique, avec des techniques telles que les pastels gras, la peinture acrylique, l'aquarelle. Le dessin semble être à l'origine un art solitaire. Dans ce projet, il entre en conversation avec la musique, faisant partie intégrante de l'orchestre. Le rythme est à la fois donné par le geste et par le son, comme dans une chorégraphie spontanée. Pas étonnant d'ailleurs que la thématique de la danse soit très présente dans ce spectacle. On change également de temporalité, l'action étant aussi importante que le résultat, Susana dessine dans le temps présent, avec une bonne dose d'improvisation.

LA MUSIQUE

Nous avons choisi de mettre au premier plan l'univers sensoriel et poétique. La musique est indispensable pour entrer dans cet univers sensible. L'accordéon est très présent dans la composition musicale, mais les sons y tiennent également une grande place. Traitées tantôt de façon abstraite, tantôt plus concrète, les ambiances sonores évoquent le grouillement des insectes, ou des bruits du quotidien utilisés de façon décalée (bruits de K7 rembobinée, frottements, marteau, crayon...). Un micro est également placé à la table de travail de Susana, captant les sons des crayons sur le papier, le pinceau dans l'eau. Certains personnages prennent la parole avec des voix cocasses. Des chansons viennent ponctuer le récit, parfois chantées à 2 voix par Susana et Léa.

GALERIE

BIOGRAPHIE DE SUSANA DEL BAÑO

Susana del Baño, née à Barcelone, est une artiste visuelle au parcours multidisciplinaire. Illustratrice de livres pour enfants, elle a travaillé pour de nombreux éditeurs jeunesse en Espagne et ses livres sont publiés dans différents pays. Elle invente ses histoires sans mots ou travaille en collaboration avec des auteurs. Actuellement, elle illustre un nouvel album qui sera le deuxième édité par la Fontaine de Siloé, en France.

Sa passion pour la couleur et la texture l'a amenée à œuvrer pendant plus de dix ans dans le monde du textile, en dessinant des collections de motifs pour tissus qui ont été édités internationalement.

Parallèlement, son travail artistique est en constante évolution, avec une curiosité qui l'amène à travailler avec différents médiums comme le fer forgé, la gravure, la peinture et la terre. Actuellement elle travaille principalement sur papier, d'une façon directe, avec aquarelle, gouache ou crayon, toujours à la recherche de la connexion entre les couleurs de la nature et son ressenti. L'improvisation, la surprise, l'imperfection, la découverte et la magie donnent du sens à sa recherche et la poussent à travailler en développant ses séries de papillons et insectes.

www.susanadelbano.com

Photo: Nathalie Chanal

BIOGRAPHIE DE LÉA LACHAT

Musicienne éclectique, Léa participe à un large éventail de projets, mélangeant les esthétiques musicales ainsi que les disciplines artistiques. À l'accordéon et aux claviers, elle développe sa pâte (patte) sonore au fil des années, des rencontres, des collaborations.

Elle a tourné plusieurs années avec la Cie de cirque Le Cubitus du Manchot. Elle compose des musiques pour le théâtre avec la Cie Mises en Scène, la Cie Vertiges Parallèles, ou pour les lectures musicales de la Cie Mâaloum. Passionnée de cinéma, elle participe à des projets de ciné-concerts comme le trio Formitagspuk (ciné-concert dadaïste) ou « Le Génie de Bricolo » (ciné-concert de la Cie Richter 21, sur des films de Charley Bowers). Elle a joué dans les bals folks pendant de nombreuses années avec SousLePont, trio insolite jouant ses compositions pour la danse. Elle chante au sein de l'ensemble polyphonique Arteteca et accompagne un répertoire de chanson napolitaine dans le duo Nannaní. Avec le trio Elastocat elle cherche une couleur plus rock sur de la poésie anglophone.

Depuis quelques années, elle se forme à la régie son, et fait ses premiers pas en tant que sonorisatrice avec Garage Blonde, La Mossá, l'association Le Bal des Pas Amoureux, la Cie Raoul Lambert, la Cie Les filles du renard pâle, la Cie Musique en Marge. Cette nouvelle corde vient enrichir considérablement son approche de la musique.

www.lealachat.com

Photo: Bruno Rumen