

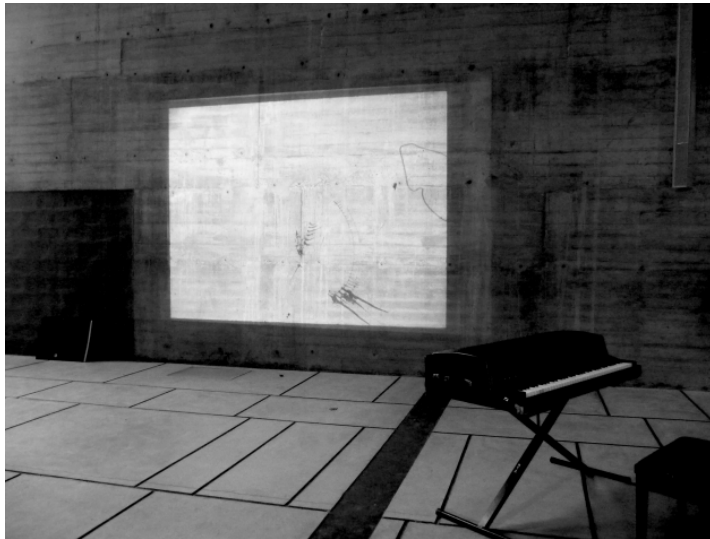
LE TROGLOGRAPHE

Dessins musicaux

Photo: Baerbel Hoegner

ZUBL PRODUCTIONS

Pierre CONSTANTIN

Dessin sonore

Guillaume LAVERGNE

Piano

Le Troglographe mêle le dessin réalisé en direct à l'improvisation musicale.

La table à dessin, amplifiée et filmée, transmet les sons du calame* et projette les traits du calligraphe.

C'est dans cet espace que le musicien croise sa pratique de l'improvisation à celle du plasticien.

La vidéoprojection pariétale rappelle les premiers dessins créés dans l'obscurité des cavités rocheuses du paléolithique.

* Bambou taillé en biseau

Le propos

Le Troglographe est un lieu d'expérimentations pour nos perceptions du temps et de l'espace.
En lui se confondent les bruits et les horizons, comme dans les rêves. Il est aussi l'illusion d'une grotte.
Chaque dessin réalisé sur ses parois est étroitement lié à une improvisation musicale.
Le trait et le son arpentent et cartographient ensemble la cavité.
Le Troglographe est notre véhicule pour un voyage à travers le bruit du temps.

La genèse

Le Troglographe est né de la rencontre à Lyon de Sylvain DURANTET et de Pierre CONSTANTIN.
Le musicien, intrigué par l'étrange construction d'images et de sons du plasticien, lui proposa d'ouvrir un laboratoire pour élaborer un langage commun autour de ces deux formes d'expression.
Tous deux savent qu'être différent n'est pas être opposé.
Puis, poussés par le désir de former un ensemble, ils convient Guillaume LAVERGNE, Vincent DIJOUX et Romain de LAGARDE pour aménager cette grotte qui évoque le Jardin d'hiver de Jean DUBUFFET.

La scène

Nous utilisons plusieurs installations scéniques selon le lieu où nous nous trouvons : soit une projection classique sur un écran en fond de plateau, soit les artistes sont installés derrière du tulle. Placé en ouverture de scène, le tulle sert de surface de projection sur laquelle apparaît l'ouvrage du calligraphe. Une diffusion du son en quadraphonie est prévue pour impliquer encore plus les spectateurs.

Durée de la représentation : 60mn

L'improvisation musicale

Epanalepse*

Nous improvisons pour inventer ce que les vieux n'ont pas su trouver et
que les jeunes ne soupçonnent pas.
Nous improvisons pour prolonger les jeux des enfants.
Nous improvisons car c'est contre la flagornerie et la magnanimité.
Nous improvisons pour piétiner les carrés VIP.
Nous improvisons car nous refusons de faire semblant de faire de la musique.
Nous improvisons pour battre en brèche l'innovation.
Nous improvisons pour nous ranger auprès des musiciens de jazz du XXe siècle.
Nous improvisons pour ne pas faire de musique actuelle.
Nous improvisons car nous détestons l'impro.
Nous improvisons parce que l'on agit jamais seul.
Nous improvisons pour tenter d'échapper à la reproduction du rapport
social capitaliste.
Nous improvisons parce que l'époque doit bien finir par s'en sortir.
Nous improvisons parce que tout le monde peut le faire.
Nous improvisons car nous ne nous faisons jamais une fausse joie.
Nous improvisons car ça se fait aussi dans le cinéma.

Nous improvisons car notre préférence ne va ni au binaire
ni au ternaire.
Nous improvisons car on n'a pas préparé de discours de camelot.
Nous improvisons pour préparer ce que l'on ne jouera pas.
Nous improvisons pour rétrécir l'image et préciser sa netteté.
Nous improvisons pour préserver aussi ce que nous ne jouons pas.
Nous improvisons parce que nous sommes vivants et que
c'est maintenant.
Nous improvisons pour balayer les restes.
Nous improvisons pour enterrer cette vieille antienne qui oppose
l'improvisation à la composition.
Nous improvisons car nous sommes notre travail.
Nous improvisons car nous tenons à montrer qu'on n'est pas obligé
de passer son auditoire à tabac avec des volumes sonores déments.
Nous improvisons car on soutient que rapport humain et entretien
d'embauche c'est pas la même chose.
Nous improvisons car nous pratiquons le dialogue serré.

* Extraits de *Epanalepse* in
Le Troglographe - Journal de Résidence

Pierre Constantin
Guillaume Lavergne

Le calendrier

- 2017** - Octobre : 1ère répétition au Culbutto (Villeurbanne).
- 2018** - Janvier : arrivée de Guillaume LAVERGNE.
Mai : arrivée de Vincent DIJOUX.
22 & 23 décembre : résidence au Culbutto (Villeurbanne).
- 2019** - 19 & 20 janvier : résidence à La Chapelle sur Coise.
25, 26 & 27 février : résidence au Périscope (Lyon).
Du 15 au 28 mai : résidence à La Fabrique (Savigny sur Grosne).
- 2020** - Mars : arrivée de Romain de LAGARDE.
Du 20 au 22 septembre : résidence au couvent de La Tourette (Eveux).
- 2021** - Du 29 mars au 4 avril : résidence à RamDam, un centre d'art (Sainte Foy-lès-Lyon).
Du 7 au 11 juin : résidence au couvent de La Tourette – Le Corbusier (Eveux).
12 juin : prestation publique au couvent de La Tourette – Le Corbusier (Eveux).
Du 21 au 26 juin : résidence à RamDam, un centre d'art (Sainte Foy-lès-Lyon).
- 2022** - Du 24 au 27 février : résidence au GMVL (Lyon).
Du 31 mars au 3 avril : tournage à l'auditorium - agora (St Laurent de Chamousset).
Du 9 au 11 septembre : résidence à l'auditorium – agora (St Laurent de Chamousset).
- 2023** - Du 28 au 30 mars : résidence au couvent de La Tourette – Le Corbusier (Eveux).
9 juillet : Boustrophédon de Nuit au couvent de La Tourette – Le Corbusier (Eveux).
- 2024** - 12 & 13 février : résidence à La Chapelle sur Coise.
8 & 9 avril : résidence à La Chapelle sur Coise.
13 & 14 mai : résidence à La Chapelle sur Coise.
6 octobre : prestation publique au Bal Monté de La Fabrik (Ste Foy l'Argentière).
- 2025** - Mars : résidence à La Fraternelle – Maison du Peuple (Saint-Claude).
15 mars : prestation publique à La fraternelle - Maison du Peuple (Saint-Claude).
28 juin : ateliers à Jazz à Vienne.

Les Troglographes

Pierre CONSTANTIN

Ancien élève des Beaux Arts de Paris, il travaille le dessin de modèles vivants en mouvement avec Michel COSTIOU.

Depuis 2007, il cherche la «mise en graphie» de la musique et des mots. Sur l'invitation du musicien de jazz Han Sen LIMTUNG, il expérimente une abstraction graphique de la musique.

Pierre CONSTANTIN dessine exclusivement au cours de spectacles vivants, sur papier, à l'encre de chine et au calame.

Ses dessins sont vidéo-projetés, mêlant ainsi une pratique ancestrale à une technique actuelle.

Il travaille, entre autres, avec les musiciens Raphaël PERRAUD, Théo GIRARD, Christophe ROLDAN et Paul MINDY.

Ainsi qu'avec les artistes du Château de Monthelon: Ueli HIRZEL, Jean-Benoît MOLLET, Yorg MULLER et Cille LANSADE.

Et avec différentes compagnies de théâtre et de danse telles que la Compagnie de La Porte au Trêfe et la Compagnie Imago.

www.pierreconstantin.fr

Guillaume LAVERGNE

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 à accorder les pianos.

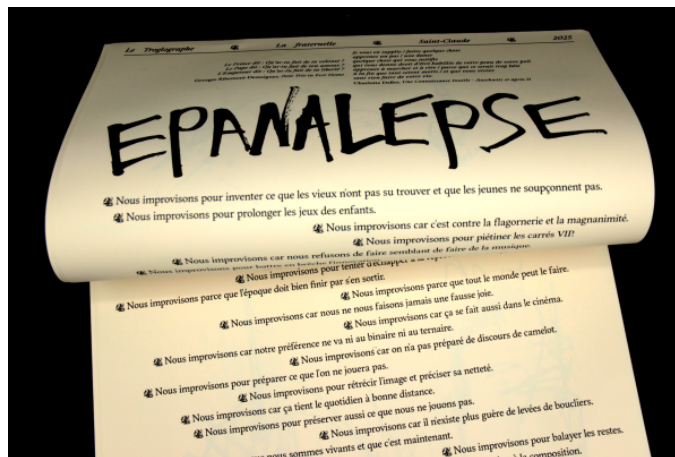
Après avoir bien fouiller dans les entrailles du piano avec les mains et les oreilles, décide d'en faire son instrument principal.

Depuis, ne fait plus que de la musique de sauvage.

guillaumelavergne.com

Réalisation récente

Journal de résidence

Cette édition a été réalisée lors d'une résidence du Troglographe :
Pierre Constantin – plasticien
Guillaume Lavergne – musicien,
à La fraternelle du 10 au 15 mars 2025
à St-Claude.

Achevée d'imprimer en juin 2025 sur les
presses de l'imprimerie de la
Maison du Peuple
en 75 exemplaires signés et numérotés,
accompagnés de 15 exemplaires de
chaque dessin tirés à part.

Typographie :
Adelphe Germinal Regular.

Cette résidence a bénéficié du soutien de
la DRAC
Bourgogne Franche-Comté.

ZUBL Productions

12 route de Montbrison
69610 SOUZY
07.81.18.80.19.
zubl.prod@gmail.com

RAMDAM
UN CENTRE D'ART

