

an
imal
k

:joh
tolat

Comment faire entrer en résonance l'expérience de la marche et celle du chant ? En quoi notre rapport aux paysages, aux êtres et aux choses s'en trouve-t-il modifié ?

Lors d'une résidence artistique en Laponie (Norvège et Suède), j'ai parcouru, à pied, certains chemins de transhumance des rennes. Ces chemins étaient empruntés par les Samis, peuple autochtone de cette région, autrefois nomade, aujourd'hui largement sédentarisé. Le projet s'est nourri des différentes rencontres qui ont jalonné ce parcours.

Sara Ajnnak, éleveuse de rennes et chanteuse de *joik* (chant traditionnel sami) m'a initiée à cette pratique vocale singulière. Le *joik* est une mélodie courte, composée à partir de quelques mots ou de vocalises, chantée à plusieurs reprises. Plus qu'une chanson, c'est un moyen d'accéder à d'autres modes d'existence. La mélodie, le rythme, le timbre, cherchent à capter une vibration : on ne chante pas à propos d'un individu, d'un animal, d'une plante, d'un phénomène, on le « devient ». Le déplacement d'un renard, le croassement d'une corneille, les variations de hauteur d'une chaîne montagneuse, sont des devenirs possibles exprimés par ces chants.

Suivant ses propres développements, le projet a par la suite donné lieu à une performance, une édition limitée, des pièces radiophoniques et vidéo.

Dans le prolongement de cette recherche, Césaré soutient et produit la création d'une nouvelle forme, une performance-concert du trio Animal K.

Violaine Lochu

an imal K

Né de la rencontre entre la voix protéiforme de Violaine Lochu, la viole de gambe de Marie-Suzanne de Loye et la guitare électrique de Serge Teyssot-Gay, Animal K cherche en permanence à enrichir et à réinventer son langage, qui puise avec la même liberté dans les répertoires traditionnels, le rock, les expériences bruitistes...

Violaine Lochu est artiste sonore, performeuse et chanteuse. Sa pratique, qui s'articule autour de la voix, se déploie sous différentes formes (pièces sonores, vidéos, dessins-partitions...). Repérée dans le champ de l'art (Prix de la performance au salon de la jeune création 2017, prix Aware 2018), Violaine Lochu construit pas à pas son univers sur une ligne de crête entre la musique et les arts plastiques.

Formée aux Beaux-arts de Cergy, elle s'est toujours intéressée par ailleurs aux musiques traditionnelles ; pour étudier certaines techniques vocales spécifiques, elle a voyagé notamment en Europe centrale et en Italie du sud. Accueillie comme performeuse en France et à l'étranger par différents lieux ou centres d'art (Mac Val, Jeu de Paume, Palais de Tokyo, Galerie du Jour Agnès B., Galerie Justina M. Barnick, Toronto, North End Studio, Detroit...), elle multiplie parallèlement, depuis plusieurs années, les rencontres et les collaborations avec des musiciens (Julien Desprez, Hélène Breschand, Mounir Troudi...), des danseuses (Maki Watanabe, Lotus Edde-Khouri), des circassiens (Ludor Citrik, Hélène de Vallombreuse) aux Bouffes du Nord, aux Instants Chavirés...

Marie-Suzanne de Loye débute la musique avec l'orgue. Par la suite, émerveillée par le son et le répertoire de la viole gambe, elle se tourne vers cet instrument qu'elle étudie auprès de Nima Ben David au CRR de Boulogne Billancourt. Elle multiplie les projets au sein de différents ensembles de musiques baroques : Les Mouvements de l'Âme, Le Concert Étranger, Marguerite Louise, Tictactus, L'Achéron, Pêcheurs de perles... Portée par une curiosité éclectique, elle collabore avec le théâtre, la danse contemporaine, le court métrage ou encore la chanson, et participe à plusieurs enregistrements discographiques : *Vous qui la terre habitez*, psaumes de la Renaissance avec le Concert des Planètes (Label Psalmus), *Cipriano de Rore* et *Ludi Musici* avec l'ensemble l'Achéron (Label Ricercar), *Motets pour une princesse* de l'ensemble Marguerite Louise (label l'Encelade), l'album de chansons *Chanteur public* d'Elie Guillou, ou l'album *L'audace ou la timidité* de Valentin Vander.

Serge Teyssot-Gay est un guitariste et compositeur français né en 1963. Après avoir étudié la guitare classique, il cofonde le groupe de rock Noir Désir (auquel il mettra fin en 2010), tout en développant en parallèle un travail personnel de mise en musique de textes littéraires pour livres-disques et lectures musicales : Georges Hyvernaud, Lydie Salvayre, Bernard Wallet, Attila Jozsef, Stig Dagerman, Maiakovski, Krzysztof Styczynski, Saul Williams, Michel Bulteau, Aimé Césaire... Il travaille désormais principalement en duos, ouverts, en version *extended*, à de nombreux invités des scènes orientales, jazz, rap ou contemporaines : **Interzone**, avec l'oudiste syrien Khaled Aljaramani, **Zone Libre**, avec le batteur Cyril Bilbeaud, **Trans**, avec la contrebassiste Joëlle Léandre, **Ligne de Front**, duo peinture / guitare avec le peintre Paul Bloas, **Nacarat Duo** avec la clarinetteste Carol Robinson, un duo avec le guitariste Chinois Xie Yugang, **Kintsugi trio** avec Kakushin Nishihara (biwa) et Gaspar Claus (violoncelle). Depuis 2009, en désaccord avec les pratiques de l'industrie du disque, il commercialise ses projets artistiques sur son label indépendant **Intervalle Triton**. Site officiel : www.sergeteyssot-gay.fr

johtolat

Concert, projection vidéo

Création : 2018

Durée : 50 minutes

Violaine Lochu : création vidéo, voix

Marie-Suzanne de Loye : viole de gambe

Serge Teyssot-Gay : guitare électrique

En langue samie, *johtolat* signifie *itinéraire*.

Animal K défriche un nouveau territoire à partir du matériau sonore et visuel collecté par Violaine Lochu lors de marches effectuées en Laponie (Norvège et Suède).

Cette recherche questionne les rapports sensibles entre l'être humain et son environnement, où se jouent nos devenirs individuels et collectifs.

Comment faire entendre un rocher, un lichen, un oiseau, un lac? À travers un dialogue entre la musique du trio, dans laquelle l'improvisation tient une place importante, et un montage de vidéos réalisées in situ, la performance explore les états particuliers propres aux longues marches : rêverie, concentration, réceptivité, fatigue, exaltation...

Mentions / crédits

Production déléguée :
Césaré, Centre national de création musicale de Reims

Avec le soutien à une recherche / production artistique du Centre national des arts plastiques

Crédits photos :
© Violaine Lochu pour l'ensemble des images, portraits © Alain Amet

Conception graphique :
Christophe Hamery

Conditions d'accueil

Cession pour 1 représentation : 3500 euros
Équipe en tournée : 3 artistes + 1 ingénieur du son façade

Détails des conditions d'accueil et fiche technique sur demande

Contact

Michel Meunier
Chargé de Production
03 26 88 65 74 // 06 74 14 80 32
mmeunier@cesare.fr

 césaré
CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE

Les Docks Rémois
27 rue Ferdinand Hamelin
51450 Bétheny
cesare-cncm.com

Siret 378200703 00049 / Ape 9001Z / Licences 1-1094450 / 2-1055374 / 3-1055375

(((c é s a r é
CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE