

Golem Total

Compagnie Désirades
Valérian Guillaume x Victor Pavel

Spectacle tous publics à partir de 12 ans.

Création musicale
Concert-performance
Graphies en scène

Création 22/23

+33621094758
cie.desirades@gmail.com
www.compagniedesirades.com

Développement :
+33677882434
margot.queneherve@yahoo.fr

Un concert-performance

Composition et Conception musicale : Victor Pavel
Dramaturgie et Conception textuelle : Valérian Guillaume

Performance : Victor Pavel et Valérian Guillaume.

Valérian Guillaume et Victor Pavel mettent en commun leurs outils d'écriture et de composition respectifs pour donner corps à un personnage monstre créé en direct et à vue.

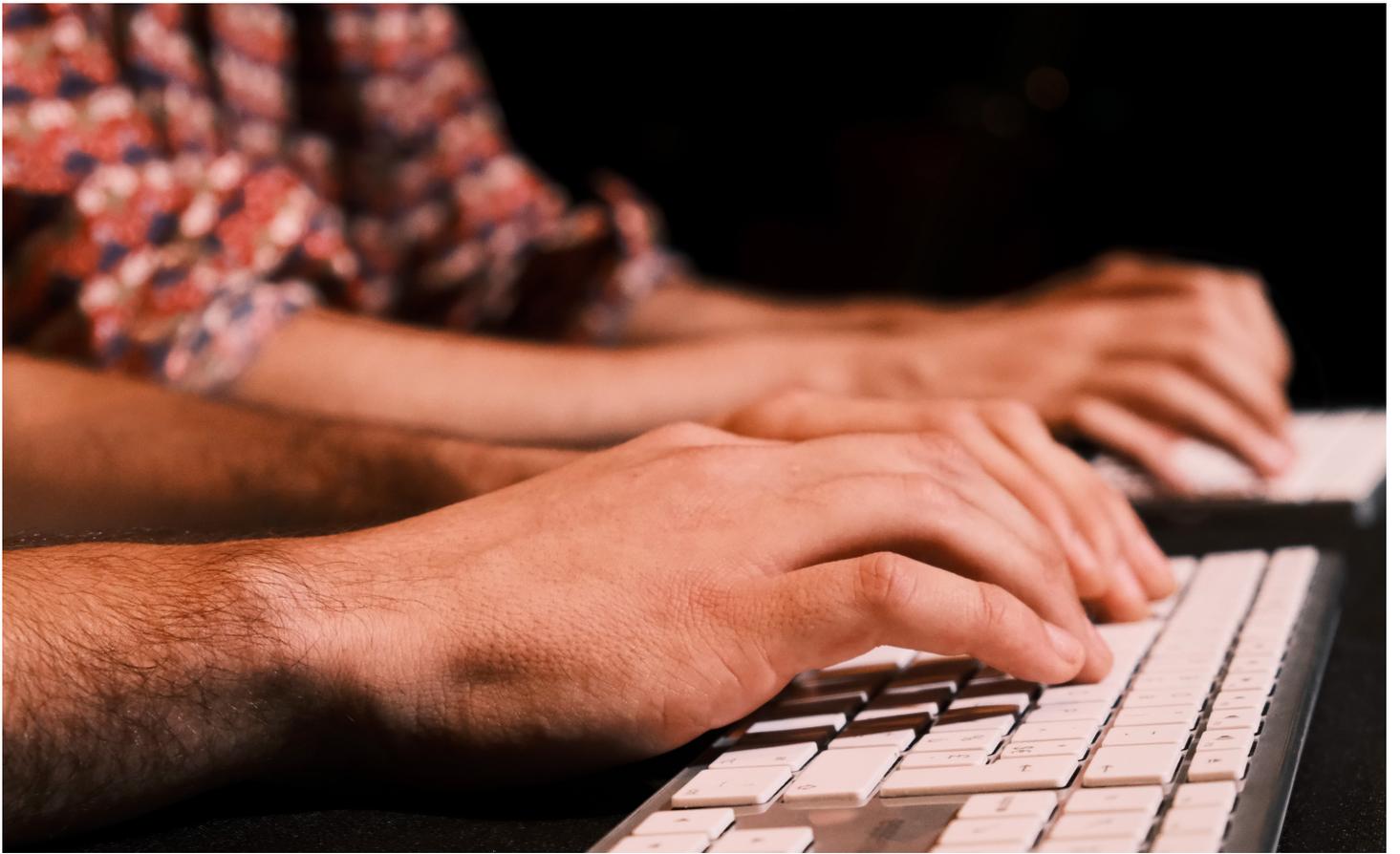
Dans la continuité de leurs expérimentations autour des graphies en scène (Capharnaüm - poème théâtral créé au Nouveau-Théâtre de Montreuil en 2022 et Richard dans les étoiles créé au Théâtre des Célestins en 2023), la compagnie Désirades propose avec Golem Total un dispositif au sein duquel ils officient tous deux en direct et à vue à la même table, exposant au regard, la fabrication d'un personnage cousu de musique-live et de poème improvisé.

Production déléguée : Désirades. Recherche de coproduction
Spectacle développé à l'occasion du programme européen TOTEM(s) dirigé par Roland Auzet et Catherine Dan à la Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle de Villeneuve-Lez-Avignon. Avec le soutien du Conservatoire national supérieur dramatique et du programme doctoral Sciences Arts Création Recherche (SACRe).

Durée estimée - 60 mn

Le spectacle a été conçu avec et sans orchestre et est jouable en intérieur comme en extérieur.

La compagnie Désirades est implantée à Sevrier (74) en Haute-Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes

Écritures dynamiques.

L'intention du binôme artistique est d'appréhender l'écriture théâtrale et musicale hors la page en l'exposant au regard dans un processus dynamique.

Valérien Guillaume en tant qu'auteur-acteur et Victor Pavel en tant que musicien-compositeur ont mis en commun pendant deux ans leurs outils d'écriture respectifs afin de former une série de règles du jeu à travers lesquelles musique et texte convergent pour permettre l'émergence du spectaculaire.

Le personnage est vorace. Il dévore poétiquement le monde. Victor Pavel et Valérien Guillaume le suit donnant parole à ce road-movie halluciné, burlesque et onirique où le monstre cavale dans les paysages de notre époque, avalant avec lui les musiques les paroles et le flux continu d'une société sans cesse en mouvement et dans laquelle nos sens sont cesse mobilisés, sans cesse trompés.

Ainsi donc, la dramaturgie du spectacle est constituée de flux, d'effacement, de retrait, de copier-coller, d'agrandissement et de rétrécissement, de scrolling, de retour en arrière, de modification et de suppression.

Transformant son clavier en un orchestre miniature, Victor Pavel a conçu le spectre le plus large possible pour entrer en réponse ou en conflit avec le texte en devenir. Et inversement, grâce à de nombreux raccourcis de clavier, Valérien Guillaume écrit très rapidement sans même regarder les touches dialogant ainsi avec la musique en développement.

Cette vitesse de l'écriture permet aux deux artistes de s'approcher du temps de la pensée du personnage en s'alignant le plus possible de l'instant où les mots, où les notes arrivent en eux. Face à l'exigence de la contrainte et dans un dépouillement nécessaire à une telle émergence, il y a quelque chose chez les deux performeurs qui lâche avant d'entrer dans un état de conscience et d'écoute altéré que l'on pourrait qualifier de stream of consciousness. Cette mise à nue de la composition-live défie les accidents en jouant avec la fragilité-même de la création et entraîne ainsi le public à regarder-écouter les notes et les mots danser comme les balles du jongleur qui, à tout moment, pourraient tomber. Proposition travaillée à même l'accident et le hasard, celle-ci met en scène non pas l'écriture mais son geste, son mouvement, sa danse. Dans un dépouillement le plus total, le spectateur assiste au spectacle des corps écrivains et suit avec eux le chemin vers la création d'un personnage-monstre né du croisement de ces deux disciplines artistiques. Tout au long du concert-performance, le public assiste à la chorégraphie des mains des auteurs. Les doigts de Valérian Guillaume écrivent sur son clavier d'ordinateur lui-même relié à un vidéo-projecteur qui transmet en direct la page de traitement de texte sur laquelle ils jouent avec les signes. Pendant ce temps, les doigts de Victor Pavel évoluent sur un clavier dont chacune des touches provoquent des sons.

Ce concert-performance incite à réfléchir aux outils d'écriture et pose les questions suivantes : Qu'est-ce qui retient l'attention du spectateur : le texte lui-même ? le texte en devenir ? le fait de le voir s'écrire ? le sentiment d'entrer dans l'intimité de l'écriture ? l'impression de découvrir la fabrication d'un texte ?

Photographies de Luke Deane réalisées lors de la présentation de Golem Total à La Chartreuse Centre national des écritures du spectacle de Villeneuve-Lez-Avignon à l'occasion de TOTEM(S) dans le cadre des rencontres d'été 2021 avec l'Ensemble Asko|Schönberg.

Une composition vivante.

Victor Pavel a créé un instrument inspiré des méthodes d'écriture de Valérian Guillaume.

Il a ainsi imaginé un clavier qui a des propriétés similaires au sien et il a conçu et élaboré un patch qui permet d'activer une multiplicité de sons, et ce, avec différentes nuances propres à la création musicale. Cet outil permet à tout moment de répondre, de réagir ou d'orienter l'écriture projetée selon un rapport d'écoute développé par les deux artistes.

L'instrument patché de Victor Pavel a été conçu de telle façon à permettre la combinaison et la modification en temps réel de leurs diverses modalités de jeu et d'écoute. Il y a d'abord un première paramètre qui tend à transformer le clavier à la façon d'un piano. Chaque lettre correspond à une note - l'ensemble recouvrant un peu plus qu'un octave - et permet de jouer des mélodies et des harmonies. Sur cette même base, s'ajoute aussi un instrument granulaire sur lequel Victor Pavel a synthétisé le son de la mer. De sorte, qu'il peut jouer de la mer avec toute ses modulations, nuances et intensités : du calme qui caresse le sable aux fracas des vagues contre les rocs. Enfin une dernière configuration permet d'associer chaque touche à des onomatopées, de sorte que chaque lettre devient une syllabe, qui une fois rassemblés peuvent produire des mots ou des phrases avortées.

Entre l'amorcé et l'inachevé, la glossolalie a toute sa place dans le motif développé ici et produit le même sentiment que l'on peut expérimenté lorsque l'on regarde les mots s'écrire, situés dans leur devenir, moment où l'esprit cherche à deviner, à percevoir, à interpréter voire à compléter. Grâce à cet instrument Victor Pavel a samplé son vocabulaire musicale, cousu d'échantillons sonores. Et, pour faire corps avec l'improvisation à quatre main, chaque son patché peuvent s'agencer, se composer, se décomposer, en étant modifié en temps réel ou en étant re-spécialiser en live.

En invitant l'ensemble Askö Schoenberg à prendre place dans cette expérience vivante et performative, Victor Pavel a écrit une partition pour l'ensemble - résultat d'une improvisation à partir des outils décrits plus haut - qui sera une ligne antérieure que la musique improvisée en live viendra bousculer, brouiller ou révéler.

La conception s'est éprouvée dans une longue ingurgitation du monde, la musique invite dès lors à plonger dans le verbe, entre dévoration et digestion, et comme l'écrit Victor Pavel :

« Je voudrais plonger
dans l'écriture dans tous ses états, interroger son rapport à la main,
à la machine, à l'imaginaire, à la projection, au désir, à l'incertitude,
du plaisir coupable aux plus sombres tréfonds, les rires, les pleurs, les
peurs, les cris, les systèmes de pensées, les langages, les influences du
passé et des autres, les maraudes, les erreurs, les bons et les mauvais
goûts, centré vers soi, tourné vers l'autre, l'écriture ordonnée, ou bien
bordélique, préparée et spontanée, les chemins tous tracés et ceux
incertains, avec la certitude de l'auteur et l'oreille du compositeur,
jeux d'acteur, danseurs de mains, fulgurant et laborieux, symbolique,
conceptuel, romantique, baroque, minimaliste, pop,
dans l'écriture au temps présent,
dans l'écriture debout »

Valérian Guillaume

Acteur, metteur en scène et auteur, Valérian écrit des pièces qui ont pour point commun d'appréhender les phénomènes contemporains comme matière poétique.

Depuis 2014, il dirige la compagnie Désirades au sein de laquelle il met en scène ses écrits. Lauréat en 2018 du programme doctoral SACRe (Sciences, Arts, Création, Recherche) proposé par le Conservatoire national supérieur d'art dramatique et Paris Sciences Lettres, sa recherche-crédation consiste à explorer et à analyser les potentialités des graphies en train de se faire sur la scène.

En tant qu'interprète, il joue plusieurs spectacles sous la direction de Bernard Sobel, Jean Bellorini, Rachid Ouramdane, de Mathilde Monnier et de François Olislaeger.

Récemment il a collaboré à la dramaturgie du spectacle "*Les Oubliés*" de Julie Bertin et de Jade Herbulot à la Comédie Française.

Par ailleurs, il contribue en tant qu'auteur et metteur en scène au spectacle "*Faut profiter*" de Zoé Lizot qui sera créé en février 2022 et sera l'auteur d'une pièce jeune public, "*Cash-Casse - une histoire de l'argent*", pour le collectif de marionnettes Label Brut (création 2023 de Jonhatan Heckel).

Il écrit aussi pour la bande-dessinée (prix Jeunes Talents 2018 du Festival International d'Angoulême avec le dessinateur Thibault Le Page), le cinéma d'animation (avec les élèves de La Cambre) et pour la musique.

Après trois créations "*Désirades*" (prix de la meilleure écriture théâtrale dans le cadre du festival étudiant Rideau Rouge organisé à Théâtre Ouvert à Paris) et "*Eclipses*" dans le cadre du festival Acte&Fac (Encouragements de la Commission nationale d'Aide à la création de textes dramatiques – Artcena CNT.), il crée son premier son spectacle, "*La Course*" à Bonlieu-Scène Nationale d'Annecy en 2019.

Son premier roman "*Nul si découvert*" a été publié à la rentrée littéraire de janvier 2020 aux éditions de L'Olivier. Son second roman est en cours d'écriture et sera publié en 2022 aux éditions de L'Olivier.

Sa prochaine création "*Capharnaüm - poème théâtral*" verra le jour au Nouveau Theatre de Montreuil - CDN en avril 2022. Il est en cours de préparation de son premier spectacle jeune public "*Richard dans les étoiles*" pour 2023.

Victor Pavel

Victor est compositeur, metteur en scène, écrivain, assistant artistique.

En 2016 il participe à des créations musicales et chorégraphiques présentées aux Subsistances de Lyon, à la médiathèque de Lyon (Vaise), ainsi qu'à l'école Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon. Il a également participé à la création musicale et chorégraphique de *Ninet'Inferno* avec l'Orchestre National de Barcelone lors du Grec Festival (Barcelone).

Puis en 2017 il participe comme réalisateur en informatique musicale aux projets de la compagnie Tai Body Theater au Théâtre National de Taipei (Taiwan).

En 2018, il collabore à la composition musicale de *Dans la solitude des champs de coton* (National Library of Brooklyn - New-York), et de *A mains nues* avec Roland Auzet (University of California - San Diego). Il crée *Masse* (texte, composition et scène) au Clos Sauvage.

Il collabore régulièrement avec la Compagnie Désirades. Il a composé la musique du spectacle *Capharnaüm* - poème théâtral créé au Nouveau-Théâtre de Montreuil en avril 2022. Il compose actuellement la musique de *Richard dans les étoiles* créé au Théâtre des Celestins à Lyon en 22/23.

Contact

Compagnie Désirades
www.compagniedesirades.com
cie.desirades@gmail.com

Margot Quénéhervé
margot.queneherve@yahoo.fr
0677882434

Valérian Guillaume
valerianguillaume@gmail.com
0621094758

Victor Pavel
victor.pavel888@gmail.com