

Un parcours filmique
et permanent dans le
Bois de sculptures de l'Île de Vassivière

VERNISSAGE
SAMEDI 19 NOVEMBRE
14H30-17H

SPECTROGRAPHIES

Contes de l'île étoilée

DÉNÈTEM TOUAM BONA
HUGO ROUSSELIN
DANIELY FRANCISQUE
FLORENCE BOYER/CIE ARTMAYAGE
AMANDINE ÉTELAGE
MYRIAM MIHINDOU
ANNIE-FLORE BATCHIELLILYS
LES ÉCORCÉS — CAROLE CHAUSSET & SAMUEL AYOUN
THOMAS TILLY
NATHALIA CIMIA

Centre International d'Art et du Paysage—Île de Vassivière

SPECTROGRAPHIES : CONTES DE L'ÎLE ÉTOILÉE

Un parcours filmique et permanent dans le Bois de sculptures de l'île de Vassivière

Spectrographies : contes de l'île étoilée est un parcours réunissant trois nouvelles créations dans le Bois de sculptures. Conçu par Dénètem Touam Bona comme une commémoration des luttes des colonisé·e·s, ce triptyque invite à plonger dans le Temps du rêve, à la rencontre d'esprits de la Caraïbe, d'Afrique équatoriale et de l'océan Indien venus réenchanter l'île de Vassivière aux côtés d'esprits indociles et païens du Limousin. Trois « cosmogrammes » — des artefacts métalliques évoquant les mondes alternatifs des différents esprits — jouent le rôle de sas spatio-temporels : l'activation *via* votre smartphone de QR codes inscrits sur ces œuvres donne accès à des « visions spectrales » ; des performances filmées en réalité virtuelle (VR) sur l'île de Vassivière mêlant ritualité, danse, musique et chant.

PRODUCTION
CIAP Vassivière

UN PARCOURS IMAGINÉ PAR
Dénètem Touam Bona

RÉALISATION
Hugo Rousselin

PERFORMANCES
Ladjablès, Daniély Francisque
Ravaz... an zétwal véli, Florence Boyer/Cie Artmayage
avec Florence Boyer & Amandine Ételage
Ganzi, Myriam Mihindou & Annie-Flore Batchiellilys

avec les Écorcés – Carole Chausset & Samuel Ayoun

CRÉATIONS SONORES
Thomas Tilly

COSMOGRAMMES (ARTEFACTS MÉTALLIQUES)
Nathalia Cimia

MASQUE ANANSI POUR CASQUE VR
Carole Chausset

Anansi, l'araignée conteuse des spectrographies

Dénètem Touam Bona : « *Spectrographies, contes de l'île étoilée* s'inscrit dans la continuité de l'exposition collective *La sagesse des lianes* (18 sept. 2021 – 30 janvier 2022). Cette fois-ci, j'ai proposé aux artistes comme totem non pas la liane mais l'araignée. D'un projet à l'autre, l'esprit reste le même, il s'agit toujours de mettre en œuvre une cosmopoétique du refuge : sur une « Terre pleine de réfugiés, humains ou pas, sans refuge » (Donna Haraway), nous devons tout faire pour cultiver la possibilité d'un « dehors », de mondes alternatifs, d'utopies concrètes. La liane et le fil de soie de l'araignée offrent, chacun à leur façon, la possibilité de concevoir la vie comme un processus textile et la relation comme une pulsation vitale déjouant toute marchandisation, toute programmation des conduites, tout confinement des esprits et des corps.

Si j'ai proposé à Carole Chausset de transformer un casque VR en masque d'Anansi (l'araignée dans les contes des Businenge de Guyane et du Surinam), c'est précisément parce que cette figure arachnéenne de l'imaginaire afrodiasporique joue un rôle central dans *Spectrographies*. C'est en effet Anansi qui trame ensemble les différents contes de cette œuvre collaborative. L'« île étoilée » est toile d'araignée, territoire vibratile en résonance avec la « toile cosmique » (métaphore qui figure en astrophysique la distribution de la matière dans l'univers sous forme de filaments enchevêtrés). À partir des fils tendus et des nœuds de ses récits, Anansi assure le passage de l'île au cosmos, de la dimension locale à la dimension cosmique de nos existences.

Dans bien des cosmologies afrodiasporiques, l'araignée (Ananzé, Anansi, Wanto, etc.) est la maîtresse des passages : elle relie les rives des Amériques et celles d'Afrique, le passé et le futur, les vivants et les morts, etc. Malicieuse et insaisissable, elle se situe toujours dans l'entre-deux des mondes qu'elle met en rapport. À travers la figure de l'araignée, les puissances de l'imagination et de la mémoire se combinent étroitement : par sa toile, cette antique conteuse

retient l'ensemble de ce qui a été, mais déroule aussi le labyrinthe infini des versions possibles d'une histoire, et nous rappelle ainsi que toute situation est riche de virtualités inaccomplies. Ainsi Anansi est la maîtresse par excellence de la « réalité virtuelle ». L'art d'Anansi ne consiste pas à faire le jeu de l'ordre dominant mais, au contraire, à montrer que ce dernier ne tient qu'à un fil, et qu'il ne tient donc qu'à nous de le déjouer. Comme tous les tricksters (entités farceuses), Anansi ne sème le chaos que pour régénérer le cosmos : elle met en œuvre un soin offensif dans la bataille du vivant contre la marchandisation intégrale de notre monde et sa réduction en cendres. »

Pour approfondir, voir « La danse de l'araignée » dans *Sagesse des lianes*, éd. Post-Éditions.

CHAPITRE 1/3

Ladjablès

Daniely Francisque

avec la participation des Écorcés
– Carole Chausset & Samuel Ayoun

Costumes : Laura de Souza (Daniely Francisque)
et Carole Chausset (Les Écorcés)

Dans un recoin ombragé de l'île tout en mousses et lichens, la performance *Ladjablès* raconte l'éveil d'une créature tenant autant du Neg Gwo Siwo, un personnage sulfureux du carnaval caribéen, que de la diablesse, une femme rebelle qui perd les hommes qu'elle séduit dans les dédales de la folie et de la mort.

Après avoir émergé de sa chrysalide, *Ladjablès*, enduite de sirop de canne et de charbon, entame un rituel inspiré de cultes de la Caraïbe. Elle rythme sa danse par un bouladjel, chant percussif réalisé à partir de bruits de gorge, d'onomatopées et d'halètements. En Guadeloupe, la pratique du bouladjel était une façon pour les esclavisé·e·s de subvertir l'interdiction par le pouvoir colonial des tambours et de leurs rythmes de résistance facteur de sédition. Par ses incantations et la puissance d'un érotisme cosmique, *Ladjablès* ramène à la vie un Écorcé, esprit indocile et païen du Limousin, rongé par une étrange nécrose.

CHAPITRE 2/3

Ravaz... an zétwal véli

Florence Boyer/Cie Artmayage

avec Florence Boyer & Amandine Ételage
et la participation des Écorcés – Carole Chausset & Samuel Ayoun

Costumes : Yolèn Imira (Cie Artmayage)
et Carole Chausset (Les Écorcés)

Déployée sur la scène végétale d'un chêne centenaire, cette chorégraphie aérienne puise son inspiration dans le monde du Maloya : les rythmes, danses, chants et cosmologies nées des résistances créatrices des esclavisé·e·s (Bantous et Malgaches) et des travailleur·euse·s engagé·e·s hindou·e·s de la Réunion. À la fin du servis kabaré (culte afrodiasporique), des offrandes sont parfois suspendues dans les arbres pour honorer les esprits. Ici, ce sont les corps des deux danseuses, Florence Boyer et Amandine Ételage, qui sont offerts aux esprits afin qu'ils puissent s'y incarner sous la forme de fragments de nuit étoilée virevoltants dans l'arbre-monde.

Arc tendu entre terre et ciel, le chêne assure le branchement énergétique entre les Écorcés, esprits indociles et païens du Limousin, et les entités venues de l'océan indien. Les mouvements des danseuses évoquent les araignées noires et jaunes qui peuplent les arbres de La Réunion.

CHAPITRE 3/3

Ganzi

Myriam Mihindou

& Annie-Flore Batchiellilys

avec la participation des Écorcés
– Samuel Ayoun

Maquillage : Rachel Chirol

Sablonneuses et couvertes de branchages morts, les berges du lac de Vassivière prennent ici des allures de mangrove — un écosystème hybride entre forêt et mer, eau douce et eau salée. Baigné par le flux magnétique du lac, un être sans âge

aux boucles serpentine se laisse traverser et purifier par les vibrations d'une complainte que chante par un génie des eaux. Un Écorcé, esprit indocile et païen du Limousin, observe la scène de loin. La voix pousse l'entité à la peau d'argile à croquer dans l'igname (tubercule-liane qui donne accès aux esprits) et à s'immerger dans l'eau qui guérit. Echappée du chant et des percussions aquatiques au-delà des frontières de l'île.

Inspirée par Ayizan*, esprit de la terre mère célébré lors de la fête de l'igname, cette cérémonie à deux corps et une voix révèle le Genius loci — l'esprit du lieu. Le titre « Ganzi » signifie « racines » en punu, langue du sud Gabon.

*« Ayizan » est un Iwa-racine (divinités de la religion vodou).

ACCÉDER AUX ŒUVRES

Scannez le code QR situé sur l'artefact métallique à l'aide de votre smartphone. L'application Youtube ainsi qu'un compte Youtube sont nécessaires afin de visionner la vidéo à 360°. Lancez la vidéo en plein écran format paysage, puis déplacez l'appareil afin d'explorer les différents espaces. N'oubliez pas de mettre le son et d'ajuster la qualité de la vidéo en HD si nécessaire. Une tablette connectée est également disponible à l'accueil du CIAPV.

SÉANCES COLLECTIVES IMMERSIVES

En intérieur, sur l'île et hors-les-rives, possibilité d'expérimenter les trois performances au moyen d'un casque VR transformé en masque Anansi (l'Araignée dans la Caraïbe).

10 personnes et +, à partir de 13 ans.

Information/réservation : +33 (0)5 55 69 27 27

DIFFUSION EN FESTIVAL

Information/contact : +33 (0)5 55 69 27 27

art@ciapiledevassiviere.com

Ingénieur son VR : VR Sound Creative – Etienne Chambolle

Postproduction, VFX : Yannig Willmann

Captation VR Postproduction : Visual solution 360° – Michael Kolchesky

Spectrographies : contes de l'île étoilée est un projet lauréat « Cultures connectées 2020 » / Région et DRAC Nouvelle-Aquitaine, et du dispositif de soutien à la production des films de danse du Ministère de la Culture 2022.

Avec l'aide du dispositif « Programme Numérisation Valorisation des contenus culturels » de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, ainsi que du soutien du ministère des Outre-Mer, du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) et de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. En partenariat avec l'École des Beaux-arts de Marseille pour la réalisation des artefacts. Avec le soutien de la Compagnie ARTMAYAGE — Florence Boyer pour la réalisation de la performance *Ravaz...an zétwal véli*.

Le Centre International d'Art et du Paysage — Île de Vassivière

Le Centre International d'Art et du Paysage de l'île de Vassivière (CIAPV), soutient la recherche, l'expérimentation, la production et la diffusion de l'art contemporain. Unique dans le paysage artistique français, le CIAPV est célébré pour son architecture contemporaine remarquable conçue par Aldo Rossi et Xavier Fabre, sa collection permanente en plein air, et son programme d'expositions, résidences, publications et événements explorant l'art et le paysage. Situé sur le Plateau de Millevaches en Limousin, le CIAPV est solidement ancré dans son contexte rural tout en tissant des liens nationaux et internationaux. Les artistes sont invités à créer et présenter des œuvres en relation directe avec le territoire tout en interrogeant des préoccupations sociales, politiques et environnementales contemporaines plus larges.

BIOGRAPHIES

LES ARTISTES

DÉNÈTEM TOUAM BONA est né à Paris. Il est l'auteur de plusieurs essais philosophiques et littéraires : *Fugitif, où cours-tu ?* (éd. PUF, 2016), *Cosmopoéticas do refugio* (éd. Cultura e barbarie, 2020, Brésil), *Fugitive, where are you running?* (éd. Polity, Oxford-Boston, nov. 2022). Commissaire de l'exposition *La sagesse des lianes* (CIAP Vassivière, 2021), dans ses travaux et projets Dénètem Touam Bona fait du marronnage un objet philosophique à part entière à partir duquel penser le monde contemporain. Récemment, il a collaboré, en tant que dramaturge, à une version afrofuturiste de Caligula (Cie T.R.A.C.K, Martinique), au poème chorégraphique « Dé-mayé » (Cie Artmayage, Réunion), à un documentaire de création autour de la Jungle de Calais (*Fugitif, où cours-tu ?*, E. Perceval/N.Klotz). Dans son dernier ouvrage *Sagesse des lianes. Cosmopoétique du refuge 1* (éd. Post-Éditions, 2021), la danse occupe une place centrale tant sur le plan des références mobilisées que sur celui de la vision développée. Dénètem Touam Bona y propose en effet une conception chorégraphique des territoires et des résistances qui prend appui, notamment, sur les notions musicales de « fugue » et de « mode mineur », mais aussi sur la notion physique de torsion.

HUGO ROUSSELIN réalise des films qui permettent de dévoiler des réalités peu connues en France métropolitaine qui sont celles des territoires ultra-marins : Guyane, Antilles, Réunion. Il s'intéresse à leur identité et à leur histoire — comme celle de l'esclavage — en vue notamment d'éclairer nos sociétés actuelles. Puis il s'attache à mettre en lumière les pratiques à travers lesquelles les jeunes générations s'approprient et régénèrent les traditions héritées des ancêtres, laissant ainsi faire la créolisation. En parallèle, Hugo Rousselin, collabore avec l'écrivain et dramaturge Julien Gaillard ainsi que l'Institut du Tout-Monde.

DANIELY FRANCISQUE est comédienne, metteuse en scène et danseuse. Elle est née en 1972 à Saint-Esprit (Martinique) où elle vit. Elle s'est révélée dans une quarantaine de productions théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques. Pour elle, être comédienne, c'est accomplir un chemin initiatique et spirituel à travers la nature humaine et tous ses possibles, témoigner du monde, porter une parole, faire acte de partage.

FLORENCE BOYER est chorégraphe, interprète et chercheuse en anthropologie de la danse. Née en 1978 à Saint-Denis (La Réunion), elle vit à Sainte-Marie (La Réunion). Elle a travaillé avec de nombreuses compagnies professionnelles à Paris mais aussi dans des comédies musicales et longs métrages sur la danse. Loin de ses racines, la chorégraphe devient de plus en plus sensible aux questionnements touchant aux conditions d'existence de l'« être réunionnais ». Elle développe ainsi une écriture chorégraphique singulière qu'elle nomme contemporaine créole. Une danse fluide, organique, entremêlée de pas traditionnels réunionnais issus du maloya, moring et de danse contemporaine.

AMANDINE ÉTELAGE est originaire de l'île de la Réunion. Danseuse, elle interprète depuis 2010 des spectacles de danse contemporaine, de danse verticale et de rollerdance, notamment avec les compagnies C'interscribo, Les Passagers, Miss'île, In-Senso, skateXpress, Artmayage.

MYRIAM MIHINDOU est artiste plasticienne et performeuse ; elle est née en 1964 à Libreville (Gabon) et vit à Paris. Ses œuvres affirment un puissant attachement à la terre et réhabilitent un sens sacré du féminin, suivant un procédé très spécifique qui conduit à nettoyer les espaces. L'esthétique et le rituel sont deux parts indissociables d'expériences qui mettent l'artiste à l'épreuve.

ANNIE-FLORE BATCHIELLILYS

est chanteuse, musicienne et compositrice ; née en 1967 à Tchibanga (sud du Gabon), elle vit à Bourgoin-Jallieu. De langue maternelle punu — une langue bantoue parlée au Gabon et en République du Congo — elle allie les formes traditionnelles de chant au jazz et au blues.

LES ÉCORCÉS — CAROLE CHAUSSET & SAMUEL AYOUN

Artiste pluridisciplinaire résidant en Creuse, Carole Chausset est passionnée par les mouvements et symbioses des vivants. Ses créations ont pour fil conducteur la reconnection à l'existence en elle-même. Avec et pour les forêts, Carole Chausset crée il y a une quinzaine d'années les Écorcés, passeurs de liens aux exoqueuelettes d'écorce de Bouleau. En Creuse, les Écorcés s'incarnent pour des « Action-Symbiose » hors les murs, et s'exposent en 2021 au CIAP Vassivière à l'occasion de *La sagesse des lianes*. Il y a trois ans, Samuel Ayoun rejoint les Écorcés, où il est animateur et performeur en binôme sur les actions « symbiose ».

NATHALIA CIMIA

est étudiante en 5e année aux Beaux-Arts de Marseille. Elle développe une pratique sculpturale à partir de matériaux tels que le métal ou le cuir.

THOMAS TILLY

est un musicien utilisant le microphone et le haut-parleur comme principaux instruments de création. Centré sur l'étude de l'environnement sonore et sa confrontation avec l'espace dans lequel il existe, son travail emprunte autant à la recherche musicale expérimentale que scientifique. Thomas Tilly a présenté son travail dans plus d'une quinzaine de pays et dans ne nombreux festivals internationaux dédiés aux musiques expérimentales et improvisées. Depuis 2001, il s'occupe du label Fissür et écrit régulièrement sur la phonographie et sur sa propre pratique.

L'ÉQUIPE TECHNIQUE

MICHAEL KOLCHESKY est la fondatrice de Visual Solutions 360°. Diplômée en photographie et arts visuels, Michael Kolchesky se passionne pour les nouvelles technologies de la réalité virtuelle et devient l'une des pionnières dans ce domaine. Depuis 2012, elle collabore à des projets dans le monde entier en tant que consultante technique VR, opératrice de caméra 360 VR et experte en postproduction VR.

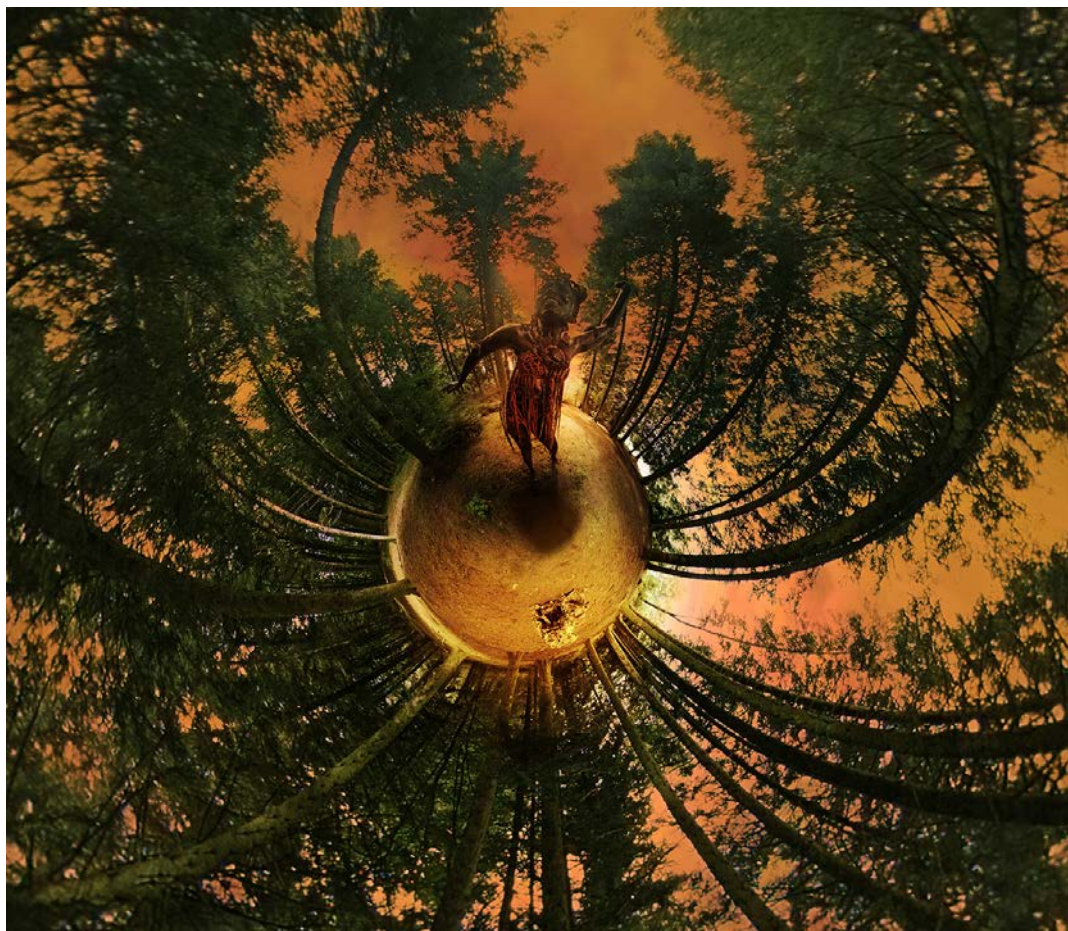
YANNIG WILLMANN

est directeur artistique pour le cinéma et l'art contemporain, mais aussi réalisateur, scénariste, étalonneur, directeur Vfx & truquiste (vfx 2d/3d), ... Il a travaillé notamment sur *Diamond Island* de Davy Chou, *Belle Dormant* de Adolpho Arrietta, *Théo & Hugo* de Ducastel et Martineau, *Gaz de France* de Benoît Forgeard, *Irréprochable* de Sébastien Marnier, *Cassandra The Exotico* de Marie Losier, *Tinselwood* de Marie Voignier, *Jessica Forever* de Caroline Poggi et Jonathan Vinel, *Yves* de Benoît Forgeard, *Cemetery* de Carlos Cassas, *Guaxuma* de Nara Normande, *February* de Kamen Kalev...

ETIENNE CHAMBOLLE

travaille dans différents domaines du son : longs-métrages, documentaires, création sonore radiophonique. En 2000 il fonde FLIGHT MOVIE, une société de production de documentaires. En 2010, il crée à Rio de Janeiro l'auditorium KINOSOM (cinéma et télévision) et fonde en 2016 VR SOUND BRASIL, spécialisée dans l'audio spatial pour les technologies émergentes de la VR et de la vidéo 360, notamment dans la création sonore et les installations artistiques. De retour en France en 2019, il crée VR SOUND CREATIVE, un auditorium 5.1 à Angers, offrant l'ensemble de la post-production audio pour la fiction, le documentaire et les nouveaux médias, notamment autour du son spatialisé pour la VR.

VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Daniely Francisque, avec les écorcés, *Ladjablès*, 2022

© CIAPV

VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Florence Boyer/Cie Artmayage, avec Florence Boyer & Amandine Ételage,
et les Écorcés, *Ravaz... an zétval véli*, 2022

© CIAPV

VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Myriam Mihindou & Annie-Flore Batchiellilys, avec les Écorcés, *Ganzi*, 2022 © CIAPV

VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Spectrographies : contes de l'île étoilée, un parcours filmique d'art public dans le Bois de sculptures de l'île de Vassivière. Photo : © CIAPV

VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Carole Chausset, masque Anansi pour casque VR. Photo : © Stéphanie Gavard

HORAIRES EXPOSITION ET LIBRAIRIE

Juillet-août :
Tous les jours :
11h-13h et 14h-18h
Septembre-juin :
Du mardi au vendredi :
14h-18h
Samedi et dimanche :
11h-13h et 14h-18h

BOIS DE SCULPTURES

Toute l'année :
accès libre et gratuit

ACCUEIL SUR MESURE

Groupes scolaires, jeunes publics ou groupes d'adultes, le CIAP Vassivière vous propose des séjours, visites et ateliers créatifs à la carte toute l'année, en lien avec les expositions, l'architecture et le Bois de sculptures.

JEUNES PUBLICS / FAMILLES :
massolent@ciapvassiviere.org

ASSOCIATIONS /
CHAMP SOCIAL :
lnicollet@ciapvassiviere.org

SONDER L'ÎLE

Les expositions sur les ondes !
Retrouvez nos podcasts : ciapvassiviere.org
En partenariat avec Radio Vassivière.

RELAIS ARTHOTHÈQUE

Empruntez et emportez
des œuvres à la maison.

Sur RDV
(du lundi au vendredi
de 14h à 18h) :
T : +33(0)5 55 69 27 27

ROUTE DE L'ART AUBUSSON-EYMOUTIERS- MEYMAC-VASSIVIÈRE

Toute entrée chez l'un de
nos partenaires vous donne droit
à un tarif d'entrée réduit
au CIAP Vassivière.

En savoir plus : ciapvassiviere.org

TARIFS DES EXPOSITIONS

Plein tarif : 5€
Tarif réduit : 3€

CIAP VASSIVIÈRE

Le Centre International d'Art
et du Paysage est un Centre d'art contempo-
rain d'intérêt national financé
par la Région Nouvelle-Aquitaine
et le Ministère de la Culture — DRAC
Nouvelle-Aquitaine. Il est médiateur agréé
de l'action Nouveaux Commanditaires
de la Fondation de France. Il est membre
des réseaux nationaux d.c.a, Arts en résidence,
du réseau régional Astre, ainsi qu'adhérent
à Hexopée.

Le bâtiment du CIAP Vassivière,
construit en 1989-91 par les architectes
Aldo ROSSI et Xavier FABRE, est une
Architecture contemporaine remarquable.

Le site www.ciapvassiviere.org a été réalisé en
2022 avec le soutien du PETR du Pays Monts
& Barrages et du Fonds Européen Agricole
pour le développement rural (FEADER) –
Union européenne dans le cadre du programme
LEADER.

CIAP VASSIVIÈRE
ÎLE DE VASSIVIÈRE
87120 BEAUMONT-DU-LAC
T : +33(0)5 55 69 27 27
WWW.CIAPVASSIVIERE.ORG