LONZE

LOZEN, UNE NUIT APACHE

CONTE VIDÉOGRAPHIQUE ET MUSICAL DANS UNE NATURE NOCTURNE

Création automne 2023
Tout public, à partir de 6 ans.
Durée : 50min (spectacle autonome techniquement)

Ephia Gburek : récit, danses
Jérôme Lopez : percussions, vidéo en direct
Damien Grange : voix, harmonicas, sonorisation
Serge Sana : cumbus, sampler, traitements

Lauréat du dispositif Salles Mômes de la SACEM

Avec le soutien de La Bobine à Grenoble, Le Cri du Port à Marseille, Jazzèbre à Perpignan et la Ville de Chaponost. En collaboration avec le MEG (Musée d'Ethnographie de Genève), AIMP - Archives internationales de musique populaire, et la complicité de la LPO.

Hibou, prête moi tes yeux – Je vois partout, dans mon dos, dans ton dos. Lozen, je peux voir une souris à 300 kilomètres. Et je peux scanner l'intérieur de ton âme... non je rigole.
Hibou, prête moi tes yeux – Au loin je vois jusqu'au poil sur le dos de l'araignée, je vois le gravier, les cratères de la lune.
Hibou, prête moi tes yeux, où sont-ils ? Au nord, à l'ouest ?

Le projet Lozen est pensé sous la forme d'une évasion musicale et vidéographique en territoire amérindien sur un site naturel imaginaire. Au cours de cette balade contée et nocturne, nous racontons une histoire qui évoque la combattante Apache Chricahua, Lozen, a qui on attribue, en plus de sa témérité, des dons de chamane.

L'HISTOIRE...

À seulement 13 ans, la jeune amérendienne Lozen a déjà une certaine réputation : on la connait très courageuse, possédant de mystérieux pouvoirs et n'ayant pas sa langue dans la poche.

Depuis quelques temps, les Chawobelden se sont installés sur les terres de son peuple, les Chiricahua, et maintiennent captifs plusieurs d'entre eux pour les forcer à cultiver des champs d'agave.
Le principal objectif des Chawobelden est de veiller à ce que leurs dents soient les plus blanches possibles, et l'agave est le principal agent blanchissant de la pâte à dents. Ce cactus étant aussi l'ingrédient principal de la téquila, les Chawobelden se retrouvent autant intoxiqués que leurs dents blanchies !

Dès lors, Lozen n'a qu'une idée en tête : faire sortir les siens. Mais comment les retrouver ? Comment les libérer ? Où aller ensuite ? Lozen connaît quelques secrets et elle n'est pas seule : en pleine forêt, elle sait sur qui compter.

Ce récit est conté par Lozen et au travers de quatre autres points de vue : celui du hibou, du coyote, de la fourmi, du serpent d'eau. Quatre points de vue qui tentent de tracer les contours d'une jeune ado à l'incroyable destin et aux multiples ressources.

Il s'agit ici, dans un espace partagé avec le public, de se figurer la vie dans la nature : Lozen, mais aussi un coyote, un hibou, une fourmi et un serpent d'eau. Sur terre ou dans les airs, dans la nuit habitée, merveilleuse mais parfois surprenante. Une ambiance faite de sons et d'images projetées en l'air, comme une canopée.

ECRITURE VIDEO / VIDEO EN DIRECT

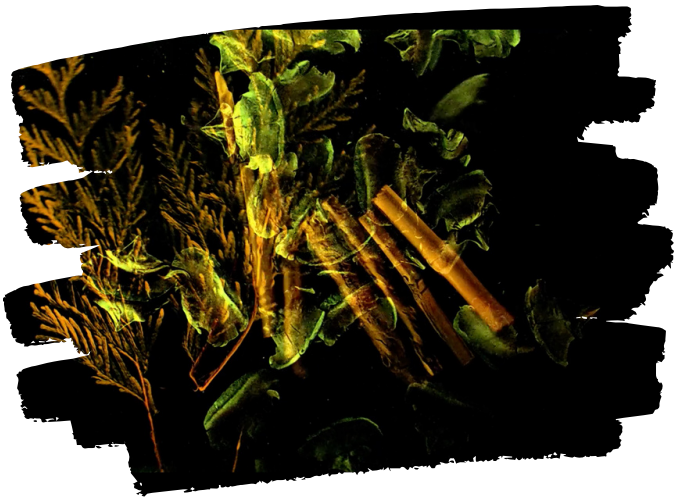
La vidéo (réalisée en direct) explore le noir, la nuit et les micros événements que l'on peut y percevoir : le passage ressenti d'une chauve-souris, les contours indéfinis d'un végétal, l'écoulement d'une rivière. Les spectacteurs voyageront à travers cette perception des signaux-faibles pour laisser exploser nos sensations à la vue d'un hibou qui vient se poser près de nous, un loup traversant un chemin, un saumon remontant un bras de rivière. Ici se croiseront les images issues de la manipulation en direct d'objet avec la "vidéo-mallette", mais aussi de plan tournés en pleine nature (ou des espaces zoologiques situés en Auvergne Rhône-Alpes), traités pour s'intégrer à la scénographie, et recréer un espace naturel imaginaire.

Vidéo en direct : La "vidéo-mallette"

La Vidéo-mallette est une petite table vitrée éclairée et rétro filmée. Elle permet la production d'un flux vidéo à partir de photos et d'objets (...) manipulés par son utilisateur. L'image est captée par l'ordinateur avant d'être renvoyée vers le vidéo-projecteur, avec ou sans traitement numérique (effets, boucles).
Ce flux ininterrompu, sur lequel il est également possible de peindre ou dessiner en direct, est alors alimenté par de nouveaux médias, objets, photos, peinture, vidéo...
Un dispositif de bouclage de sons est aussi utilisé, il permet la diffusion de collectes sonores autant qu'un travail acoustique pour créer des textures sonores avec ces mêmes objets.

http://www.jeromelopez.net/video-mallette

https://youtu.be/VFRBylBtAAw



Projection

Au sol, 2 vidéoprojecteurs orientés vers le haut diffusent les images sur des surfaces modulaires. Sur la base d'une scénographie type (pensé comme un ciel ou une canopée), plusieurs écrans, rectangulaires, triangulaires, sont suspendus en fonctions des possibilités du lieux. Un mapping est réalisé pour permettre aux différents événements vidéo de trouver leurs places. Les spectateurs, assis ou à terre dans le cas d'un lieu non gradiné, voient apparaitre par surprise les différents flux vidéos.

RECHERCHE MUSICALE ET SONORE

Pensées comme rituelles plutôt que traditionnelles, les écritures musicales intègrent les sonorités naturelles, de l'harmonica, de la voix, des percussions, ainsi que des chants et enregistrements sonores issus de cérémonies amérindiennes et d'enregistrements de terrain. Ces échantillons s'intègrent à la musique par l'intermédiaire du sampling pour être retraités en direct et mêlés au jeu en direct (harmonica, saz, percussions). Ils sont issus de différentes sources qui sont elles-mêmes le fruit d'un travail ethnomusicologique mené par des chercheurs et/ou collecteurs. Ils sont choisis (en lien avec le MEG, Musée d'Ethnographie de Genève) pour leurs intérêts historiques, symboliques et esthétiques. Des instruments acoustiques et samples redécouverts s'entremêlent pour créer une musique vivante et étonnante.

" Au coeur de la nuit,
Lozen s'éveilla.
Aucune étoile
ne la regardait "

CALENDRIER DE CREATION ET DE DIFFUSION

- Novembre 2022 : résidence de répétitions à la Fabka, Saint-Etienne (42)
- Janvier 2023 : résidence de répétitions à La Bobine, Grenoble (38)
- Mai 2023 : résidence de répétitions au ciné Vauban de Port-Vendres, Jazzèbre à Perpignan (66)
- Juillet 2023 : résidence à l'Auditorium de Chaponost (69)
- Septembre 2023 : résidence de création et actions culturelles à La Bobine, Grenoble (38)
- **25 octobre 2023 : sortie de résidence à l'Auditorium de Chaponost (69)**
- **08 novembre 2023 : création à La Bobine, Grenoble (38)**
- **13 décembre 2023 : représentation au Cri du Port, Marseille (13)**
- **du 20 au 25 mai 2024 : représentations et actions culturelles à Jazzèbre, Perpignan (66)**

QUAND LA NUIT TOMBE, QUE TOMBE-T-IL AU JUSTE ?

C'est un tirant le fil du chamanisme que la nuit s'est imposée comme la meilleure scène où jouer ce « rituel » imaginaire. La nuit, c'est le temps des chocottes, de la trouille, de la pétoche ! Nos sens sont mis à rude épreuve, nos perceptions modifiées. Pour beaucoup d'entre nous, la nuit est le moment du sommeil, du repos du corps. Elle est paradoxalement le moment d'une intense activité intérieure, faite d'images, de sons, de sensations. En pleine nature, elle est un espace qui a sa temporalité propre, un espace autonome où animaux et végétaux jouent perpétuellement leur ballet biologique. Ils constituent un incroyable opéra de sons, d'impression, de perceptions.

La nuit fait peur… le moindre craquement de branche qui semblerait anodin le jour, devient le plus terrible des signaux à la nuit tombée. C'est ce chemin tendu – entre réalité et perception – que nous allons explorer.

UNE HISTOIRE VRAIE

Lozen naît dans les années 1840 au sein d'un peuple Apache, les Chiricahuas, vivant au sud-ouest des Etats-Unis. Elle est la sœur cadette du chef de guerre Victorio, qui par la suite dira d'elle qu'elle est « sa main droite », « forte comme un homme, plus brave que la plupart d'entre eux » . On sait peu de choses sur sa jeunesse, si ce n'est qu'elle démontre rapidement ses talents au combat, ses capacités physiques (elle monte à cheval à 7 ans) et qu'elle refuse de se marier.

La réalité de l'époque était brutale. Prises en étau entre les Etats mexicains (qui payaient entre 50 et 100 pesos pour un scalpe d'Apache) et les envahisseurs américains lourdement armés, les terres ancestrales de toutes les tribus Apache étaient menacées.

Les anecdotes prouvant la bravoure de Lozen sont nombreuses. On l'a vue ici organiser la fuite de toute une tribu, parcourant les terres, traversant des fleuves en cru. On l'a vu pénétrer un campement américain et libérer des prisonniers. On l'a vu aider une femme de sa tribu à accoucher et parcourir le désert pour l'installer en lieu sûr. Elle est également considérée comme une chamane ; on la dit notamment capable de prédire le mouvement de ses ennemis à la bataille et de guérir les blessures. Intrépide, elle insuffle le courage à ses compagnons.

S'ENFORESTER AVEC LOZEN

Si l'histoire de Lozen nous influence si fortement, c'est qu'elle recoupe et met en scène trois thèmes qui parcourent notre histoire moderne : notre rapport à la nature et la volonté de puissance dont nos peurs sont les germes. Dans une période de changements que nous vivons, ces thèmes prennent un relief tout particulier et nous poussent d'avantage à nous définir. Comme ces « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa Pinkola Estés, elle nous invite à regarder la rivière sous la rivière, par son parcours elle nous invite à fouiller nos mondes sauvages intimes, les micro-événements de nos environnements sonores, visuels, sensitifs, pour détecter et appréhender nos peurs, et s'en extraire.
En outre, la déconnexion de nos vies contemporaines du monde naturel est un enjeu majeur que nous souhaitons aborder.

Ressources
« Contes des sages Chamanes » de Pascal Fauliot
« Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa Pinkola Estès
« La nuit, vivre sans témoin » de Michael Fœssel
Mingren, Wu. "Lozen: An Intelligent and Brave Apache Warrior Woman." Ancient Origins, Ancient Origins, 5 June 2019
www.ancient-origins.net/history-famous-people/lozen-intelli- gent-and-brave-apache-warrior-women-005889
www.kqed.org/arts/13845330/5-two-spirit-heroes-who-paved-the-way-for-todays-native-lgb- tq-community

ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE, SONORE ET VISUELLE, EDUCATION AUX IMAGES

En marge de leurs travaux de création, les artistes du spectacle Lozen développent des actions d'éducation artistique et culturelle, notamment par des ateliers de pratique mettant en jeu le son et la vidéo.

Les techniques utilisées par les artistes de Lozen sont propres à de multiples déclinaisons, sous la forme d'ateliers, et d'actions de médiation. Dans sa conception autant que dans son interprétation, plusieurs techniques sont utilisées : l'enregistrement de terrain (field recording), l'utilisation de ressources documentaires à des fins de créations sonores, le sampling en direct, le jeu instrumental pour la partie son ; les techniques de prise de vues, de projection (mapping) et la réalisation d'un cinéma en direct (avec la vidéo-mallette développé par le vidéaste), pour la partie vidéo.

« Images sonores » :
Atelier en groupe, manipulation d'objet, création visuelle et sonore à partir d'objets et éléments végétaux trouvés dans notre entourage.
- Atelier scolaire, en demi-classe, à partir de la grande section
- A partir de 3h d'atelier (1h30/j)

Objectifs :
> Découvrir et pratiquer l'art vidéo.
> Ressentir et créer en s'amusant

Rendu final : réalisation d'un film remis aux participants et/ou rendu public lors d'un temps défini.

Résumé :
> Les participants récupèrent toutes sortes de « morceaux de nature » (feuille, branches, cailloux…)
> Jeux d'enregistrements vocaux autour du thème « raconte-moi »
> Dessins sur feuilles, sur cailloux
> Initiation et animation de tous ces matériaux avec la vidéo-mallette.

« Manufacture vidéo »
Atelier de création vidéo et sonore autour d'autoportraits et d'histoires communes
- A partir de 8 ans
- A partir de 9h d'atelier (3h/j)

Objectifs :
> Questionner le lien entre individu et collectif
> S'exprimer et partager son imaginaire
> Se familiariser avec les outils de créations sonores et visuels
> Décrypter ce qu'une image veut dire
> Explorer le lien entre réalité et imaginaire

Rendu final :
réalisation d'un film remis aux participants et/ou rendu sous forme d'installation exposition, voire rendu public (lors d'un temps défini ; prévoir une séance supplémentaire)

Résumé :
> Les participants récupèrent toutes sortes d'objets qui les définissent
> Atelier sensibilisation / décryptage d'image, autour d'un corpus. Recherche d'un sujet photographique.
> Atelier « photographie parlante » : enregistrer des sons, collecter des paroles, pour illustrer une photographie.
> Initiation et animation de tous ces matériaux avec la vidéo-mallette.

04 72 98 22 00
arfi@arfi.org
www.arfi.org

Géraldine Graindorge
ggraindorge@arfi.org
07 57 07 29 47

PRÉFÈTE DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité
La Région Auvergne-Rhône-Alpes
sacem
VILLE DE LYON
SPEDIDAM
LES DROITS DES ARTISTES-INTERPRÈTES
LA BOBINE
le cri du port
commune de Chaponost
jazzèbre