

Moondog Equestria

contact production : **Bertrand Scalabre**

contact.unexpectedfilms@gmail.com

06 24 75 90 15

version : septembre 2024

un projet d'installation audiovisuelle
de **Louis Pierre-Lacouture**

intention générale

Moondog Equestria est un projet de film-installation tourné avec des cavalières pratiquant la *escaramuza*, un art équestre féminin du Mexique, et des musiciens interprétant la musique du compositeur Louis Hardin, *alias Moondog*. Il s'agit de mettre en scène, pour et avec un dispositif multi-caméras, un court ballet équestre sur une version réarrangée de la *Suite Equestria* du compositeur américain. Le film sera tourné en **novembre 2024**, dans le cadre d'une résidence à **Monterrey** (Etat du Nuevo León) suite à un précédent séjour qui m'a permis de rencontrer le monde *charro* et les partenaires du projet, en premier lieu **Guillermo Limón**, entraîneur d'*escaramuzas*, les cavalières de la **Escaramuza Rancho San José**, le directeur musical et percussionniste **Eusebio Sánchez** (ensemble **Q-Sion**). En ancrant le projet au Nuevo León, Etat frontalier des Etats-Unis, je souhaite faire échos aux enjeux culturels que soulève le thème de la pièce et la figure de Moondog. Le projet, porté par **Unexpected Films**, sera montré sous la forme d'une **installation** mobilisant trois écrans, plusieurs hauts-parleurs et des techniques de travail du cuir et du bois issues de la culture *charra*. Mon parti pris serait d'explorer le potentiel chorégraphique de la façon de monter des *escaramuzas* (postures, aides, harnachement et costume) et de certaines des figures traditionnelles de la discipline, mais aussi des exercices de dressage individuels et collectifs qui en forment la base, et ainsi écrire, avec le mouvement des chevaux, de la lumière et des caméras, un contrepoint visuel à la composition musicale et au texte de la *Suite*.

Moondog Equestria a reçu le soutien à la création 2023 du **CNAP** - Centre National des Arts Plastiques. Il est également soutenu par **L'IFAL** - Institut Français d'Amérique Latine, le **CONARTE Nuevo León**, la **UANL** - Universidad Autónoma de Nuevo León et le **Consulat Général de France à Monterrey**.

équipe technique et artistique

direction artistique : **Louis Pierre-Lacouture**

chorégraphie *escaramuza* : **Guillermo Limón Jiménez, Louis Pierre-Lacouture**

consultante chevaux : **Marion Limón**

composition *Suite Equestria*: **Louis Hardin (Moondog) †**

interprétation : **Eusebio Sanchez**, ensemble **Q-Sion**

transcription partition : **Amaury Cornut, Murailles Music**

direction de la photographie : **Francisco Herrera**

scénographie : **Gema Charles, Hugo Selva**

prise de son tournage : **Rodrigo Zarate**

montage, étalonnage et mixage : **Bertrand Scalabre, Louis Pierre-Lacouture, Pavel Guzmán**

production exécutive France (montage, post-production, production installation) : **Unexpected Films**

production exécutive Mexique (tournage) : **Incandescente Media (Pavel Guzman), Conny Guarneros**

avec la participation des chevaux et cavalières de la **Escaramuza Rancho San José**.

sommaire

p. 1 *Moondog Equestria* : intention générale, équipe

p.2 biographie, calendrier prévisionnel, soutiens acquis

p.3-5 *Moondog Equestria* : dossier détaillé

postures (percussionnistes et cavalières),
Louis Pierre-Lacouture, 2023

calendrier prévisionnel

mai 2023 : obtention du Soutien à la Création du CNAP

septembre 2023 : obtention du soutien de l'IFAL / UANL (résidence automne 2024)

novembre 2023-février 2024 : voyage de repérages à Monterrey, Mexico et San Luis Potosí

août 2024 : obtention du soutien CONARTE Nuevo León / EFCA

octobre-novembre 2024 : résidence et tournage à Monterrey, Nuevo León.

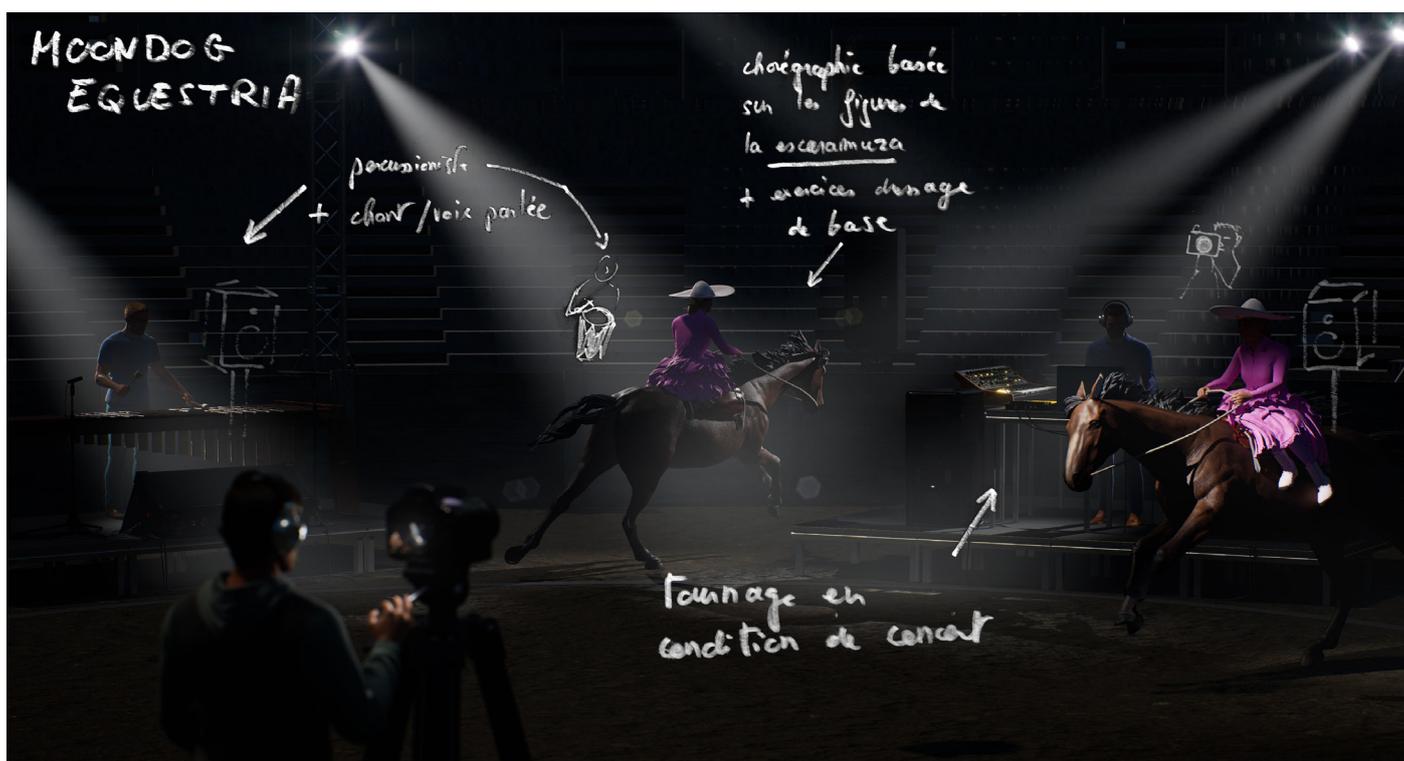
début 2025 : post-production, Paris, France

juin 2025 : diffusion de l'installation au MARCO (Monterrey) - (voir plus bas **diffusions**)

soutiens acquis

La bourse du **CNAP**, octroyée en 2023 a permis de financer le voyage de repérages (trois mois) et d'acquérir du matériel de prise de son qui sera utilisé au tournage. La résidence **IFAL / UANL** est le cadre dans lequel s'inscrit le tournage du projet avec la prise en charge de mon voyage, des déplacements internes au Mexique et une allocation de résidence. le tournage sera financé grâce au soutien du **CONARTE Nuevo León** à travers EFCA - Estímulo Fiscal a la Creación Artística, un dispositif de mécénat local intégré par Conny Guarneros, collaboratrice du *Moondog Equestria*.

Outre ces soutiens financiers, les moyens techniques et humains de **Incandescente Media** sont mis à la disposition du tournage ; ceux de **Unexpected Films** doivent permettre les meilleures conditions pour le montage et la post-production en France, ainsi que la production de l'installation sculpturale. Les instruments et le matériel son sont apportés par l'ensemble **Q-Sion**. Enfin, la **Federación Mexicana de Charrería** souhaite soutenir logistiquement le projet, avec la mise à disposition d'une arène, d'écuries et d'hébergements pour le tournage.

Louis Pierre-Lacouture - *Moondog Equestria*

note de présentation - septembre 2024

Escaramuza charra, Estado de Mexico (photographie anonyme)

présentation

Avec *Moondog Equestria*, je compte mettre en scène pour la caméra un court ballet équestre sur une version réarrangée de la *Suite Equestria* du compositeur américain Louis Hardin, *alias* Moondog. La performance impliquerait des musiciens en direct (marimba, électronique, voix parlée) et un groupe de cavalières *escaramuceras*, un art équestre issu de la culture *charra*. Le projet a reçu le soutien à la création du CNAP - Centre National des Arts Plastiques, qui a permis un séjour de repérages (novembre 2023-février 2024), et la rencontre avec les protagonistes du tournage (musiciens, techniciens, cavalières et une production au Mexique.) Le film sera montré sous la forme d'une installation audiovisuelle et plastique. Le dispositif de monstration comprendra des éléments sculpturaux en cuir et en bois, pour lesquels je souhaite travailler avec des artisans mexicains, et notamment un *talabartero* (bourrellier).

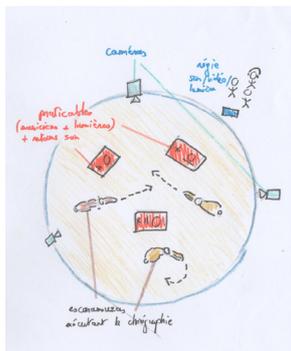

schéma pour dispositif de tournage

intention générale

Mon intention est d'utiliser les mouvements élémentaires par lesquels passe la relation entre chevaux et cavalières pour mieux faire entendre l'écriture musicale de Moondog, les sons du vivant et le texte de la *Suite*, qui résonne singulièrement avec l'histoire du Mexique, où le cheval a été introduit avec la *conquista*. La proximité de Monterrey avec la frontière des Etats-Unis, l'origine américaine du compositeur, également marqué par certaines expériences chamaniques «indiennes» tout en revendiquant l'influence de la «vieille Europe» lestent d'enjeux multiculturels la rencontre que je propose de mettre en scène. Se répondent ainsi des figures de femmes *empowered*, des thématiques écologique et trans-culturelle forte, et une écriture musicale à laquelle répondront les mouvements des chevaux. Issu moi-même d'une famille d'éleveurs landais et ayant étudié aux beaux-arts, je souhaite proposer la rencontre entre la culture *charra*, l'avant-garde musicale qu'incarne la musique de Moondog et le film, que je pratique depuis plusieurs années.

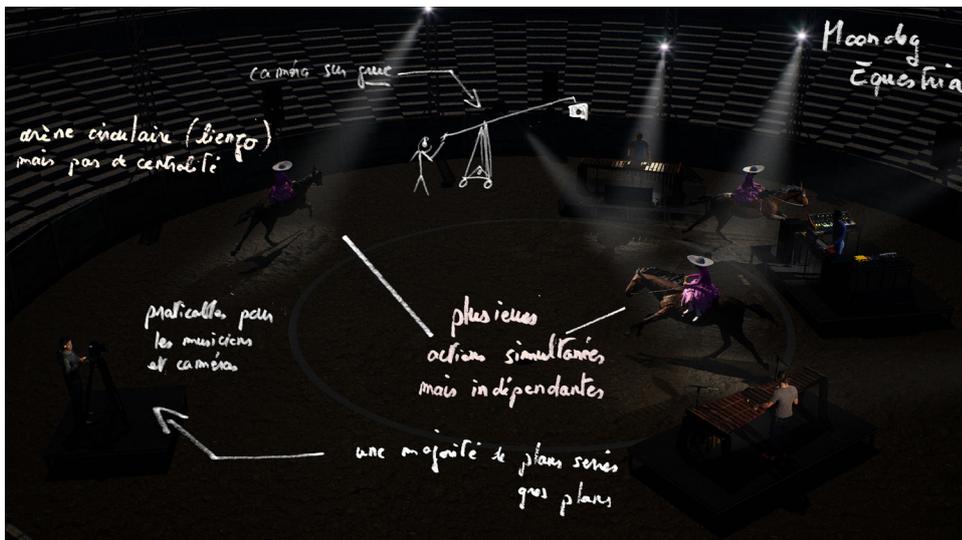
enceinte acoustique encastrée, ébénisterie réalisée avec Mari-carmen Ibarra Castillo, 2022

chorégraphie et mise en scène

Mon parti pris serait d'explorer le potentiel chorégraphique de la façon de monter des *escaramuzas* (postures, aides, harnachement et costume), en mettant en scène certaines des figures traditionnelles de la discipline, mais aussi des exercices de dressage individuels et collectifs qui en forment la base, et ainsi écrire, avec le mouvement des chevaux et la photographie, un contrepoint visuel à la composition musicale et au texte de la *Suite Equestria* de Moondog. J'imagine une chorégraphie pour six cavalières, évo-

maquette préparatoire à la mise en scène

luant au milieu des opérateurs, musiciens et d'un décor où l'hexagone régulier, en hommage aux instruments à percussions construites par Moondog, est un motif récurrent. Certains éléments de dressage qui font partie des entraînements et de la façon dont les cavalières communiquent avec les chevaux pourraient être intégrées : travail à pied, sans mors ou « en liberté », comme cela se pratique dans certains spectacles équestres. Ce travail sera conduit en co-création étroite avec des l'entraîneur Guillermo Limón Jiménez et les cavalières qu'il entraîne, la Escaramuza Rancho San José. L'interprétation et le réarrangement de cette musique, la mise en scène et la chorégraphie répondraient au même principe de décomposition, de mise en évidence des éléments fondamentaux de l'expérience, exploré dans les esthétiques théâtrales, musicales et chorégraphiques modernes et contemporaines. Les éclairages, structures et machineries sont visibles. les différents couples cheval-cavalière ne travaillent pas systématiquement à des mouvements d'ensemble synchronisés, mais aussi individuellement, et parfois à pied.

La Conversion de saint Paul sur le chemin de Damas, le Caravage, huile sur toile, 175x230 cm, circa.1600

photographie, son et dispositif de tournage

La performance que j'imagine implique l'écriture des mouvements des chevaux, des caméras et de la lumière. Son intensité vient de cette écriture, de la situation elle-même et de la structure musicale, non du montage. Elle est tournée dans un *lienzo charro*, arène circulaire où ont lieu les démonstrations et compétitions *charras*. Sous la direction de **Francisco Herrera**, chef-opérateur, Les mouvements des trois caméras et de la lumière sont aussi « chorégraphiés » que ceux des chevaux ; cette performance ne cherche pas à cacher le dispositif qui lui donne forme : éclairages, câbles, microphones sont visibles, et le tournage est pensé pour la monstration sur trois écrans. Elle est tournée de nuit ; le clair-obscur ne dissimule pas tant le dispositif qu'il suggère des présences autres, et invite à porter l'attention sur ce qui est dans la pénombre ou hors-champ.

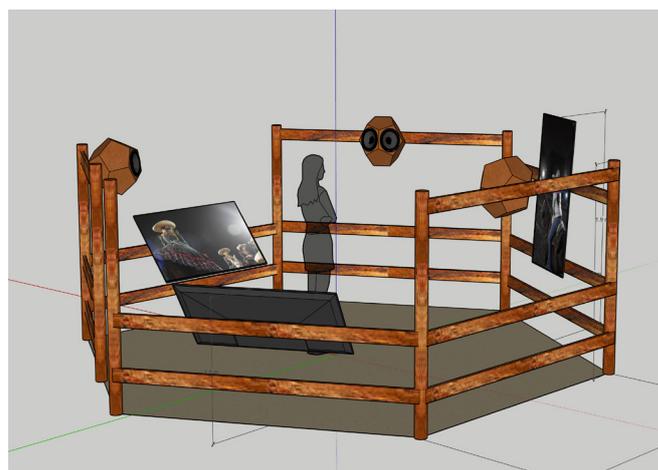

Louis Hardin, alias Moondog, New York, 1972

Ne pas tout révéler, c'est activer le regard et l'écoute, et permettre au spectateur d'interpréter le son : des microphones sont placés non seulement sur les instruments mais aussi sur les chevaux et à l'extérieur du dispositif de tournage, permettant, au-delà de la musique, de travailler le hors-champ par le son. Les plans fixes en longue focale, permettant de saisir l'espace à travers des effets de perspective et de profondeur de champ, sont privilégiés sur les plans larges : la photographie ne cherche pas tant à décrire l'espace qu'à capter les interactions entre interprètes équins et humains.

Moondog, la *Suite Equestria* et l'ensemble Q-Sion.

Moondog est aujourd'hui connu comme l'une des figures importantes du minimalisme américain, bien que lui-même rejetait cette appellation, préférant se considérer comme un héritier des canons et fugues de Bach. La *Suite Equestria* présente sur l'album original (*Elpmas*, 1991) est pourtant entièrement réalisée avec des sons synthétiques. L'interprétation de **Q-Sion**, ensemble contemporain majeur au Nuevo León et dans le Nord du pays, fait se répondre marimbas de concert, lignes électroniques et texte déclamé. Ambitieuse dans sa structure, la *Suite* peut pourtant être écoutée sur un mode presque *easy listening* : la rythmique régulière et marquée, que Moondog avait hérité de ses expériences rituelles avec les Indiens Arapaho, tout comme le contexte tonal affirmés dès le premier mouvement y invitent.

montage et dispositif multicanal

A la captation multi-caméras, répond une diffusion sur trois écrans : il s'agit de traiter le sujet visuellement le sujet (chevaux et cavalières) selon différents cadrages (avec deux écrans en 16/9 et un présentant une proportion plus verticale). Je souhaite avec ce dispositif favoriser un montage lent et laisser au spectateur, libre de passer par le regard d'un angle à l'autre, un rôle plus actif qu'au cinéma. Le son et l'image sont toujours synchrones, et décrivent toujours même situation.

Mixage et diffusion sonore

Au-delà de la nature des sons et du travail d'interprétation, le mixage du film/installation ira dans le sens d'une spatialisation accentuant la séparation des voix musicales et faisant place aux sons « non-musicaux » produits par les chevaux, leurs cavalières dans leur communication entre elles, et l'ambiance nocturne du tournage. J'envisage un mixage six canaux, articulée à la projection sur trois écrans. Les notions de centre/périphérie et de circularité, déjà importantes dans le dispositif de tournage lui-même, seraient privilégiées sur le traditionnel couple gauche-droite de la stéréo. En écho aux significations que Moondog prêtait à ces nombres et proportions, l'installation est contenue dans un triangle isocèle structuré par neuf points : trois écrans que la vue ne peut embrasser en même temps et six sources sonores.

diffusion

diffusions acquises

Le projet a le soutien du **MARCO - Museo de Arte Contemporáneo** à Monterrey et de sa directrice Taiyana Pimentel, qui souhaite intégrer le projet à la programmation de l'auditorium du musée (voir lettre de soutien). Le **CNAP** et ***duuradio** appuient le projet, avec notamment l'enregistrement d'un **podcast** tout récemment. En outre l'**IFAL**, montrera un point d'étape au **CEIIDA** (Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes) à Monterrey fin novembre 2024, à l'issue de ma résidence.

diffusions envisagées

La **Fondation Kadist** a fait part de son intérêt pour mon travail par une lettre (ci-jointe). A plus long terme, l'installation *Moondog Equestria* a retenu l'intérêt du **Haras de la Cense (78)**, institution majeure dans le monde de l'équitation éthologique, qui souhaite la programmer dans le cadre de *Saga(s)*, un événement prévu pour juin 2025. Pour 2026, des discussions sont en cours avec les **Grandes Ecuries du Château de Chantilly**, à travers M. Pascal Ravery (Société des Amis des Grandes Ecuries de Chantilly), le centre d'art la **Maréchalerie** à Versailles et sa directrice Valérie Knochel, et le **CEART** - Centro de las Artes à San Luis Potosí, au Mexique.

biographie

Louis Pierre-Lacouture (né en 1987) est un artiste pluridisciplinaire dont la pratique passe par la réalisation de films, le son et les formes plastiques. En 2018, après de nombreux concerts sous le pseudonyme **Enzym**, notamment à l'église Saint-Eustache à Paris, au Real Teatro Santa Cecilia à Palerme ou pour la Nuit Blanche 2013, il sort son premier album, *Archæobacteria*, sur le label STUK. Également cavalier, son intérêt s'est porté depuis quelques années sur la voix en radio, le documentaire et le design sonore. Il a déjà réalisé en 2021-2022 un film court au Mexique, *Dónde falta un azulejo, entra la luz*. Le film est centré sur les perceptions sonores, oniriques et visuelles de Maricarmen Graue Huesca, une violoncelliste devenue aveugle. En 2020-2023, le soutien du KDAC (Korea Disability Arts & Culture Center) et du CNCA (Centre National pour la Création Adaptée) lui permet de réaliser une série de **courts films** documentaires autour du handicap dans les arts vivants, en suivant notamment les comédiens handicapés mentaux de l'Atelier Catalyse sur plus d'un an. Il réalise régulièrement des reportages, **émissions radio** et anime des formations et pour Radio Campus Paris. En 2023, il travaille sur *Quartz Noir*, un projet de sculptures sonores faisant intervenir des cristaux et d'autres éléments minéraux avec l'artiste Mathias Tujague, produit par le centre d'art le Bel Ordinaire (64). Il anime comme ingénieur du son des ateliers cinéma pour le CNC, et son travail a été soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Ville de Paris et l'ENSAPC. En 2023-2024, son projet *Moondog Equestria* reçoit le **soutien à la création** du CNAP.

CV : projets.enzymsound.com/louis_pierre-lacouture_CV-2024.pdf

fig.7. posture (laptop), crayon sur papier, retouche numérique
Pierre-Lacouture, 2023

deux autres projets récents

portfolio complet : projets.enzymesound.com/louis_pierre-lacouture_portfolio2024.pdf

Dónde falta un azulejo, entra la luz

[là où manque une tuile, entre la lumière]

film et pièces sonores

2021-2022

Pour le projet collectif *Marécages*, produit par **Burdigalaxy** et Georgette Power, je propose un film basé sur une conversation entre Maricarmen Graue, violoncelliste aveugle, et le philosophe et psychanalyste Benjamín Mayer Foulkes. La conversation, tournée à Mexico et largement postproduite sur le plan visuel, nous fait entrevoir la vie perceptive, onirique et musicale de celles et ceux qui ne voient pas. Elle est entrecoupée d'improvisations de Maricarmen Graue avec Isaías Herrera, artiste sonore. En contrepoint, des récits de rêves dits par le comédien Philippe Welke sont le prétexte à un travail de création sonore.

<https://marecages.fr/parcours/louis-pierre-lacouture/>

Quartz Noir

installation sonore

projet en cours

Quartz Noir est un projet plastique et sonore, conduit avec le plasticien Mathias Tujague et soutenu en 2023 par le centre d'art le Bel Ordinaire et la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Inspiré par le roman de science-fiction *The crystal Singer*, ce projet mobilise matériaux minéraux, céramiques et cristallins, lutherie électronique et prises de son de terrain, dans une installation sonore et sculpturale où la nature palpable du son est mise en rapport avec le travail de la pierre (marbres des Pyrénées) les phénomènes physico-chimiques à l'œuvre dans la géologie.

<https://belordinaire.agglo-pau.fr/residences/mathias-tujague-louis-pierre-lacouture-2>

