

Vincent Vergone

Présentation

Après l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts et l'Ecole des Langues Orientales, Vincent Vergone s'oriente vers le spectacle vivant, alliant musique, poésie, marionnettes, lanterne magique. Parallèlement il travaille la pierre, le bronze, la gravure, réalise 3 films d'animation. Il a animé pendant 3 ans, des ateliers pour les enfants autistes autour de la marionnette et la poésie.

Il participe à des conférences sur la relation de l'enfant à la poésie et à l'image. Sans doute, est ce pour cette raison que son univers s'attache souvent à des sensations premières ou primitives : senteurs, lumières, sons chuintés, onomatopées, langage larvaire...

« ...La pratique vivante de la sculpture m'a conduit à présenter sur scène un travail sur la lumière. J'associe mes créations à des œuvres de poètes et de musiciens, considérant que la scène est le lieu d'une possible symbiose entre ces différentes formes artistiques. Mes spectacles sont généralement destinés à de jeunes (voire très jeunes) spectateurs qui, par la fraîcheur de leur regard et leur ouverture d'esprit, sont particulièrement avides de poésie, de musique et d'art plastique ... ».

Même si la poésie et la musique tiennent une place prépondérante dans son travail, c'est l'image qui relie l'ensemble de ses productions, qu'elle soit sculptée, dessinée, gravée ou animée. Vincent Vergone est un artiste avec des préoccupations contemporaines mais son matériau appartient aux siècles derniers. Lanternes magiques, boîtes optiques, projecteurs à manivelle font penser au temps où l'image était un événement et avait un fort impact sur le public.

Biographie

VINCENT VERGONE

Sculpteur et metteur en scène
né le 15 septembre 1967

ETUDES

1987-89 École Nationale Supérieure des Beaux Arts
1985-87 École des langues orientales

CREATIONS (Théâtre)

2008 A FLEUR D'EAU, théâtre d'ombre, marionnettes et lanterne magique jeune public sur les poèmes de Garcia Lorca, en français et en espagnol
2006 AU HASARD DES OISEAUX Spectacle-installation : ombres, objets et lanterne magique, poèmes de Prévert, musique d'Elsa Biston (commande de l'Etat)
2005 LETTRE EN L'AIR Spectacle cinématographique vivant sur des textes de VALERIE ROUZEAU
2004 RÊVE D'UN PAPILLON Spectacle déambulatoire tout public sur des textes de CAMILLE LOIVIER
2001 LES BATEAUX DE PAPIER Théâtre et lanterne magique tout public sur des textes de TAGORE
2000 NEIGE D'AOUT Lecture de poésie, musique contemporaine et lanterne magique
2000 DANS LA PLAINE LES BALADINS Théâtre d'ombre et lanterne magique tout public sur des poèmes d'APOLLINAIRE
1999 CHANSON D'AUTOMNE Théâtre d'ombre très-jeune public (6 mois/5ans) sur des poèmes de VERLAINE
1998 LES METAMORPHOSES Spectacle de lanterne magique pour adultes d'après OVIDE
1996 LES QUATRE FRERES DE LA LUNE Spectacle jeune public de pré-cinéma inspiré d'un conte de GRIMM
1993 PETITES TRACES DE NEIGE Spectacle de lanterne magique très-jeune public

EXPOSITIONS ET INSTALLATIONS

Installations :

2010 (En projet) : Rivages d'Outre-Monde, commande du Musée Bourdelles (77)
2007 « Micmacrocosmes », installation-spectacle tout-public, commande du Musée Mallarmé de Vulaines sur Seine
2006 « Ombres et regards portés » Centre culturel Saint-Exupéry à Franconville
2004 « La chambre d'Anatole » au musée Mallarmé avec Actar à Vulaines sur Seine

Expositions(personnelles et collectives) :

1999 Galerie Claude Bessard, rue de Seine Paris
1990 Château de Draveil
1989 Mairie du 9ème Arrondissement de Paris
1989 Mairie du 1er Arrondissement de Paris
1988 Galerie Arches et Toiles 98 rue Lepic Paris
1988 Galerie Rec 7 rue Charlemagne
1988 Hôpital Ephémère Paris 20ème
1987 Galerie Herouet 54 rue Vieille du Temple Paris
1987 Galerie Du Bellay 5 rue Jean du Bellay Paris

FILMS

2005 A VOIR court métrage d'animation en pellicule grattée et peinture animée
2004 LA TOUPIE FANTOCHE court métrage d'animation en pellicule grattée
2000 PIERROT FAIT SON CIRQUE court métrage animation/ vues réelles, produit par le Groupe de Recherches et d'Essais Cinématographiques
1995 CLAIR D'HIVER court métrage d'animation avec des techniques de lanterne magique

CONFERENCES

2008 "Petite enfance et spectacle vivant" à l'Espace 1789 de Saint-Ouen, dans le cadre de la journée professionnelle organisée par le festival « 1, 9, 3 Soleil ! »
2003 "L'enfant, l'image et la poésie" pour la Bibliothèque Départementale de la Seine-Saint-Denis
2003 "L'image porteuse de sens" pour Théâtre en Bretagne lors des Journées Nationales des Écritures pour la Marionnette
2002 "Toucher du regard (le regard autiste)" à l'École des Beaux Arts de Bourges
1998 "Poésie et très-jeune public" pour les "journées d'études" de la Bibliothèque Départementale du Val d'Oise
1997 "Poésie et transmission" lors des 4èmes Rencontres Nationales Cinéma et Enfant
1993 "La marionnette au chevet d'enfants hospitalisés" pour le colloque "Culture à l'hôpital"

DIVERS

2008 met en place un espace expérimental de pratiques culturelles encadré par des artistes, pour très jeunes enfants accompagnés de leurs parents "LA MIRABILIA"
2005 réalise un livre avec Valérie Rouzeau "RECIPIENTS D'AIR"
Collabore à la revue littéraire "NEIGE D'AOUT" (responsable de la rédaction)
Expose des sculptures dans des galeries parisiennes
De 1997 à 2000 travaille autour de la marionnette et la poésie avec de jeunes autistes à Saint-Denis
de 1993 à 1996 conçoit et anime "ESPACE LIBRE CULTURE" un espace culturel autour destiné à de jeunes enfants et leurs parents à La Courneuve
1991 réalise un livre pour enfant "LA VOILE DE CIEL" édité par Enfance et Musique

Plusieurs reportages ont été réalisés sur son travail notamment sur la Cinquième et France Culture.

L'œuvre de Vincent Vergone commentée

Le travail de Vincent Vergone peut se définir selon plusieurs axes ou thématiques fortes : la dimension onirique, la lumière, l'exploration du visage, la notion d'équilibre.

a- La dimension onirique

« L'image sera essentiellement onirique, nous emprunterons au rêve les principes de construction : suivant les cheminements d'une émotion, l'enchaînement inattendu d'une idée. L'univers visuel sera proche du surréalisme, mais les images seront libres de toute interprétation, il n'y aura pas d'autre clé que l'évocation poétique.”¹

Particulièrement dans les gravures, on sent une influence du Surréalisme et également des dessins de Roland Topor. Des visages font office de montagnes d'où représentés avec quelques éléments de représentation comme des arbres, des rochers, d'immenses pendules ou des oiseaux installant une perspective. Les intérieurs semblent, quant à eux, régis par le mouvement, prêt à s'envoler d'un coup de vent et s'évanouir fugitivement hors cadre. Les personnages qui habitent ses gravures apparaissent comme des figures de la solitude, isolées dans des pièces vides ou perdues dans de grandes étendues.

b- La lumière

On ne peut parler de cet artiste sans aborder le thème de la lumière qui relie l'ensemble de ses œuvres. Ses images projetées, pellicules grattées, peintures sur film ou sur verre offrent des couleurs incandescentes où des strates de luminosité apparaissent et font songer à la puissance des peintures de Soulage*. Vincent Vergone, imprégné par les techniques anciennes de projection d'images, semble vouloir retrouver la force et le pouvoir de fascination conférés à l'image quelques siècles auparavant.

« Cette succession d'images, c'est son écriture à lui. Et c'est ainsi qu'il se définit : comme un imagier. Comme un héritier des premiers grands créateurs de lanternes magiques, comme un sculpteur qui aurait la lumière comme matériau brut...”
Orianne Charpentier. Aden / Le Monde

¹ Vincent Vergone, note d'intention à propos de *Lettre en l'air*

c- Exploration du visage

Nombreux sont les artistes qui se sont intéressés au portrait et aux expressions du visage. Pêle-mêle, viennent les noms de Memling*, Messerschmitt*, Giacometti*, Picasso, Arnulf Rainer*, Bill Viola* dont les recherches se sont portées sur les différentes expressions des émotions.

L'exploration du visage chez Vincent apparaît aussi bien dans ses gravures que ses sculptures. « Le visage est essentiel pour le théâtre comme pour la peinture ou la sculpture. Image que l'on donne de soi, image que l'on lit de l'autre, grammaire subtile des traits de la peau, c'est l'une des clefs de notre regard »

« J'ai poursuivi mon travail d'atelier dans une recherche intime, voire secrète, dans une tentative d'accéder à une profondeur intérieure au travers d'une exploration du visage.²

Vincent semble intéressé à retrouver la permanence de la dignité de l'homme dans la misère et la douleur et s'est inspiré notamment du terrible bombardement atomique de Nagasaki en 1945. Sont ainsi mises en regard des chairs écorchées vives, des corps tourmentés cherchant une issue, des bouches béantes avec des figures de la sagesse et de la méditation.

d- La notion d'équilibre

La notion d'équilibre apparaît principalement dans ses mobiles qui font très fortement songer à ceux de Calder*. Des courbes, des lignes droites, des sortes de poids suspendus à un fil peuvent suggérer aussi l'univers du cirque dont les mouvements des acrobates rappellent cette géométrie.

e- Esthétique des images

L'ensemble des œuvres de Vincent, que ce soit ses films, ses sculptures, ses gravures, ses pellicules grattées ou ses peintures sur verre, renvoie à une facture semblable et une façon commune de traiter la matière en l'enlevant, en la grattant. Ces techniques façonnent des peaux écorchées, créent de strates de lumières éclatantes, induisent une dynamique du mouvement et installe également une certaine patine de l'image, un aspect vieilli et usé.

« Je me suis souvent demandé (...) pourquoi mon regard affectionne les objets anciens, rayés, abîmés (...). La réalité crue, nue, vulgaire que dénonce toujours la tâche m'apparaît souvent sordide par son excès d'évidence. La patine, l'usure, la tâche même et une certaine touche de la lumière recouvrent et dévoilent tel un masque une autre réalité de l'objet par-delà la paroi qu'il nous présente. »³

² Vincent Vergone extrait du dossier de presse « Ombres et regards portés »

³ Vincent Vergone, « Les noix », Intervention lors de la 4eme journée d'étude départementale : « L'enfant et la poésie » organisée par la Bibliothèque Départementale du Val d'Oise le 3 décembre 1998.