la revue de la céramique et du verre

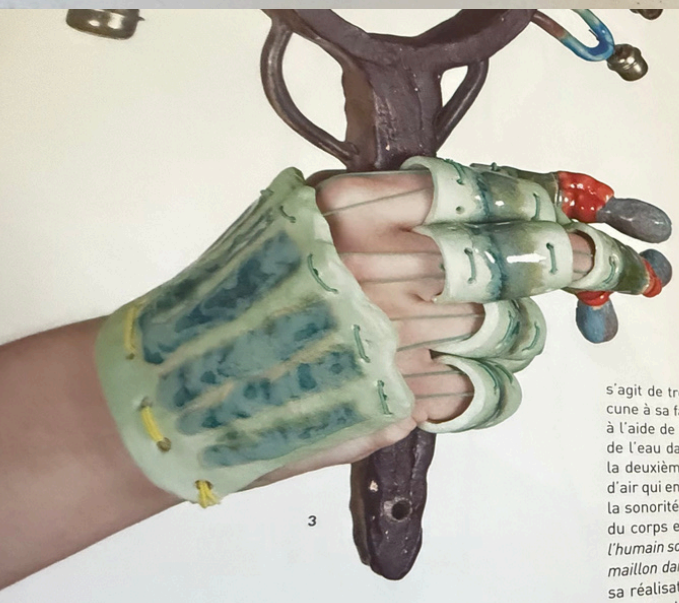
ARNAULD LE CALVÉ

pas. L'erreur est partie prenante du processus, surtout
st un processus autodidacte.» La majorité des pièces ne
çonçues au préalable. Elles sont façonnées à la plaque
t à mesure, jusqu'à ce qu'un personnage ou une entité
Son seul guide: «les caractéristiques acoustiques des
des épaisseur». En tant que musicien, il réalise ensuite
eux tests au cours desquels il enregistre et traite le son
rps d'argile dans ses compositions.
ssemble les matériaux, bois, fil, tissu, ressorts, mor-
flûtes, pour réaliser ses instruments à vent, à cordes, à
n en argile. Les formes cultivent les effets de surprise:
une poignée fait entendre un clapotis d'eau, tandis qu'un
té d'un exosquelette en céramique, agrémenté d'une
ches à l'intérieur, fait entendre le son d'un accordéon

agdatique. La réalisation de ses sculptures sonor
requiert une construction et une ingénierie com
du système acoustique de pièces rituelles de l
«J'ai commencé par une petite reformulation d
lique de pièces rituelles qui ont plus de 3000 ans,
teur, du Pérou et de Bolivie. Selon certains cherc
abandonnées dans les rivières et activées par le
d'autres, laissées dans les tombes, étaient sensé
delà.» Le caractère ludique de ses œuvres se
masques et les costumes en céramique q
offrent une expérience performative sensor
ceux qui les portent: «Lorsque vous mettez
et que quelqu'un souffle dans la cavité, vous
les vibrations acoustiques et le souffle de la
Le casque sonore intègre un système comp
cavité et les frettes d'un instrument à cord
si la tête était ornée d'un ensemble musi
cette caractéristique mystique de transcend
du matériau révèle son caractère sacré»,
tation à voyager dans la magie sonore d

—

HERNÁN VARGAS
Instagram: @barromadre



3

s'agit de trois terres de teinte différente qui ont
cune à sa façon, avec le même émail. Les vasques
à l'aide de tuyaux. Lors d'une performance, la
de l'eau dans la première vasque. Le liquide
la deuxième jusqu'à ce qu'il soit aspiré par un
d'air qui en résulte actionne un sifflet placé
la sonorité évoque des pépiements. Ainsi, toute
du corps et des fluides se met en mouvement. «
l'humain soit présent dans la mise en action de la pièce
maillon dans la chaîne technologique.» Il intervient
sa réalisation, la manipulation de la forme sphéri
au colombin dans une contreforme) exigeant
corps avec la pièce. Des marionnettes de céram
à cet ensemble de sculptures-machines. Figure
(la «grue avare», le «démon du savant»), elles
susciter la fiction. Un gant articulé intègre le
à la performance. Les pièces produisent
sions, et les résonances, les formes, les
s'entrelacent de façon organique. À travers
et le son, un conte se développe. Les mots
leur place: «*Tout se passe dans le ressenti*
ranimer des souvenirs

s d'histoires». Modelé au colombin, le galet est creux pour
flûtes. Extérieurement, il est bordé par des
ental: c'est lui qui réveille la
une mélo-

C'est l'histoire d'une musique céramique itinérante qui rayonne en Amérique latine et en Europe dans des concerts-performances, des conférences et des workshops, pendant lesquels il transmet ses secrets de fabrication. De formation principalement autodidacte, Vargas parvient à faire émerger d'étonnantes mélodies des entrailles de la terre cuite. Instruments à vent ou à cordes, percussions ou créations inovantes et hybrides, comme ses masques-flûtes ou ses accordéons hydrauliques, éruptent années après années l'éventail des possibilités sonores de l'argile. Il expérimente et explore les formes et les terres locales, en particulier du Mexique où il vit depuis cinq ans, en quête des nouveautés acoustiques offertes par les cuissons au sortir du four.
Le pont entre les deux disciplines, la musique et la céramique, est né d'une rencontre fortuite un jour de marché potier au fond de l'Argentine. Hernán a alors 17 ans, il est étudiant à l'atelier peinture des Beaux-Arts de La Plata, ville universitaire située à une heure de Buenos Aires. «Enacer est un grand marché potier qui réunit environ 600 céramistes des quatre coins du pays mais aussi des potiers étrangers. J'ai découvert cette année-là un instrument en argile, l'udu, instrument rituel du Nigeria, qui m'a tout

LES INSTRUMENTS ANTHROPOMORPHIQUES D'HERNÁN VARGAS

À la fois musicien et potier, Hernán Vargas mêle musique et céramique dans un jeu permanent avec les vibrations de la matière, offrant depuis plus de 20 ans un parcours sensoriel unique à travers les sons et les formes. Ses instruments, aux allures anthropomorphes, aux décors tribaux et géométriques, sont teintés d'inspirations mexicaines et mésoaméricaines.

Né en 1980 à La Plata (Argentine).
Vit et travaille à Oaxaca de Juárez (Mexique).

PAR **AURÉLIE SÉCHERET**