

CARTOGRAPHIE DE RYTHMES # 3

Composition [Karl Naegelen](#)

Une commande du [CNCM Athénor - scène nomade - Saint Nazaire](#)
et de [La Compagnie Atelier de Papier](#)

COMPAGNIE ATELIER DE PAPIER	3
LE PROJET ICI...POUR L'INSTANT	5
LES CORDONIUMS	7
LE COMPOSITEUR, KARL NAEGELEN	10
LA COMMANDE, CARTOGRAPHIE DE RYTHMES # 3	11
LES ÉQUIPES	13
LE CALENDRIER	14

COMPAGNIE ATELIER DE PAPIER

La compagnie Atelier de Papier axe son travail sur des recherches plastiques et sonores. Elle questionne les rapports qu'entretient l'homme à son environnement et propose une mise en espace sonore pour un rapport à l'écoute sensible.

Les créations musicales de la compagnie empruntent autant à des courants de musiques telles que la musique répétitive, électroacoustique, improvisée, rock progressif, qu'à des courants d'arts visuels tels que l'art cinétique, l'art brut.

Le travail de la compagnie s'inscrit dans une réflexion artistique dans un rapport au milieu. L'endroit, tant au sens figuré qu'au sens philosophique, rentre en résonance avec le geste.

Notre geste, qu'il soit artistique, social et politique, pose la question du sens. Que ce soit une question géographique, nous questionnons le sens (la direction) de l'endroit où nous sommes et où nous allons. Celui s'opère par une approche sensible, celle de l'ouïe.

Nous interpellons les rapports au spectateur, à l'auditeur, à l'échange et l'implication dans nos recherches artistiques. Dans le cadre de nos créations, nous engageons à différents endroits l'implication de personnes dans le processus de création (résidences participatives, workshop, ateliers, récoltes de récit...), dans les formes de représentations (marches, diffusion en extérieur, ...) et dans les formes d'écoutes (in situ, radiophonique, au casque...).

Au croisement de l'installation plastique, de la performance sonore et du spectacle vivant, la compagnie imagine des dispositifs atypiques, conçus pour l'extérieur, l'intérieur et in situ. Elle travaille notamment sur l'invention d'objets sonores en interrogeant le geste musical. C'est autour de recherches entre la lutherie et les outils numériques qu'elle crée des instruments sonores originaux, des dispositifs de diffusion atypique.

Depuis plusieurs années, elle développe un travail de recherche et d'écriture en s'immergeant sur des territoires sur de longues périodes. Elle expérimente ainsi des processus de créations situées, en allant à la rencontre de celles et ceux qui l'accueillent (les habitant·e·s, les tissus associatifs, économiques et culturels des territoires parcourus).

C'est en allant à la rencontre de paysages et de ceux qui l'habitent qu'elle écrit ses dernières créations. Les processus d'interventions, toujours en lien à la question de l'écoute et du son, permettent de faire émerger des formes artistiques en devenir.

En 2022, la Compagnie Atelier de Papier est conventionnée par la DRAC des Pays de la Loire.

Mattieu Delaunay, de la Compagnie Atelier de Papier, est artiste associé du CNCM - Athénor, Scène nomade de 2021 à 2023.

« La conception se fait pendant la fabrication, c'est dans le processus même de la transformation des matériaux que la forme progressivement émerge... La forme est le résultat d'une suite d'actions, qui sont des actions d'ajustements, d'assemblages, de montages, de réglages qui ne sont pas anticipés, et qui sont des réponses à l'évolution même des choses qui sont en train de devenir. »

Jean-Marc Besse - « La nécessité du paysage » - Editions Parenthèse

ICI... POUR L'INSTANT

La Compagnie Atelier de Papier continue ses recherches sur l'écoute sous une forme d'ethnologie sonore. Il s'agit de rentrer en relation avec des milieux par le son et l'écoute. Nous portons notre attention sur ceux et celles qui les habitent, humains et non humains, à saisir leurs relations et leurs interactions. Ainsi, nous commençons des formes d'observatoires sonores de l'habiter, processus de création du projet.

ICI... POUR L'INSTANT questionne la notion de l'habiter. C'est au travers de l'idée d'échange que le processus s'opère. Pour cela nous créons des dispositifs sonores itinérants, qui permettent d'interroger individuellement et collectivement le sujet.

Nous avons mis en place différents temps de résidences, avec des rendez-vous publics spécifiques à chaque lieu. Nous inventons des histoires en réaction aux endroits dans lesquels nous nous trouvons. Afin d'enrichir ce processus, nous avons choisi de travailler sur des espaces géographiquement, socialement et économiquement disparates.

Nous nous déplaçons dans plusieurs types de zones :

- » **rurales** - Communauté de Communes des Herbiers-Pouzauges (85), Saint-Malot-de-Guersac (44)
- » **urbaines** - Quartier Favreau à Cholet (49), Quartier Belle-Beille à Angers (49), Quartier Gambetta à Saint-Nazaire (44)
- » **patrimoniales** - Abbaye de Beauport à Paimpol (22), Couvent de la Visitation à Mayenne (53), Mairie de Saumur (49)

Il s'agit pour nous de mettre en mouvement cette question, notre pensée, nos intentions et ainsi de tenter des expériences habitables par toutes celles et ceux rencontrés lors de cette histoire.

Ces formes d'observatoires sonores de l'habiter sur plusieurs territoires nous permettent d'aller à la rencontre d'habitant·e·s pour enregistrer les sons de leur quotidien et pour collecter des récits de chez soi. Nous y inventons des situations d'écoutes publiques comme tentatives de formes d'écritures sonores et endroits de rencontres.

ICI...POUR L'INSTANT reçoit l'aide à la création de la ville d'Angers, du département de Maine-et-Loire et de la région Pays-de-la-Loire. Elle est soutenue par Théâtre le Kiosque à Mayenne (53), CNCM - Athénor, scène nomade de Saint Nazaire (44), Estran à Guidel (56), Abbaye de Beauport à Paimpol (35), CNAREP Lieux publics à Marseille (13), Au bout du Plongeur à Tizé (35), Festival les Entrelacés à Lassay-les-Châteaux (53).

« L'espace n'est pas seulement de l'ordre du visible. Il est audible. L'espace fait du bruit. Les porosités ne sont pas uniquement visuelles elles sont également acoustiques. Les portes, les fenêtres, mais aussi les murs, laissent passer de façon plus ou moins puissante les sonorités du dehors. Habiter c'est être entouré de sons et de bruits, c'est être baigné d'ambiances sonores. »

Extrait de « Habiter » - J.M Besse - Éditions Flammarion

L E S CORDONIUMS

En s'inspirant de ce travail sur l'habiter, nous travaillons sur le geste quotidien du musicien : s'accorder. Habiter, c'est s'accorder avec son environnement. C'est à partir de ce postulat que nous expérimentons la conception d'instruments.

À partir de nos recherches sur la corde tendue, nous inventons un ensemble d'instruments à plat, constitués de cordes et de résonateurs : les cordoniums.

En collaboration avec le luthier Antoine Cauche, nous travaillons sur la création de ces instruments hybrides.

Durant nos résidences, nous proposerons des « Instants Inouïs », formes de concerts publics et intimes autour de l'ensemble ICI (Instruments à Cordes Inouïs), en résonance aux lieux. Ces temps de rencontre nous permettront de confronter nos recherches aux auditeurs et d'explorer les possibilités de ces instruments.

S'accorder pourrait être cette attention portée à l'ajustement. C'est écouter, chercher et estimer être à cet instant au bon endroit. Cela fait appel à une règle, à cette décision collective que telle note est à tel endroit : aujourd'hui la note La est à 440 HZ, ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire.

C'est aussi faire appel à son écoute, entendre cet instant où il n'y a plus de battements entre deux notes, ce moment où les deux fréquences sont à la même hauteur.

S'accorder est un geste individuel et collectif. Il renvoie à la subjectivité de l'écoute, nous n'entendons pas tous de la même manière le même son. C'est aussi un geste politique, le choix d'un ajustement collectif. L'utilisation d'un outil de référence commun manufacturé pour s'accorder et le choix de la fréquence de ce dernier a varié selon les époques. La standardisation des fréquences sonores renvoie à des questionnements à la fois esthétiques, culturels et religieux.

LE-LA MUSICIEN·NE

S'accorder c'est aussi ce geste de tourner un objet, de régler un mécanisme, une clé ou une cheville pour les instruments à cordes. C'est sur cette idée d'un geste que nous avons commencé à concevoir des instruments avec de grandes longueurs de cordes disposées à plat sur différents types de résonateurs.

Le principe est de mettre en vibration une corde et de garder cette vibration. Les musicien·ne·s ne touchent pas les cordes, seulement les clés.

LES CORDES

Elles sont mises en résonance par un principe électro acoustique. À partir d'un objet connu des guitaristes, le E-bow (archet magnétique), nous avons cherché à le reproduire en plus puissant afin de mettre en vibration de grandes longueurs de cordes à forts tirants.

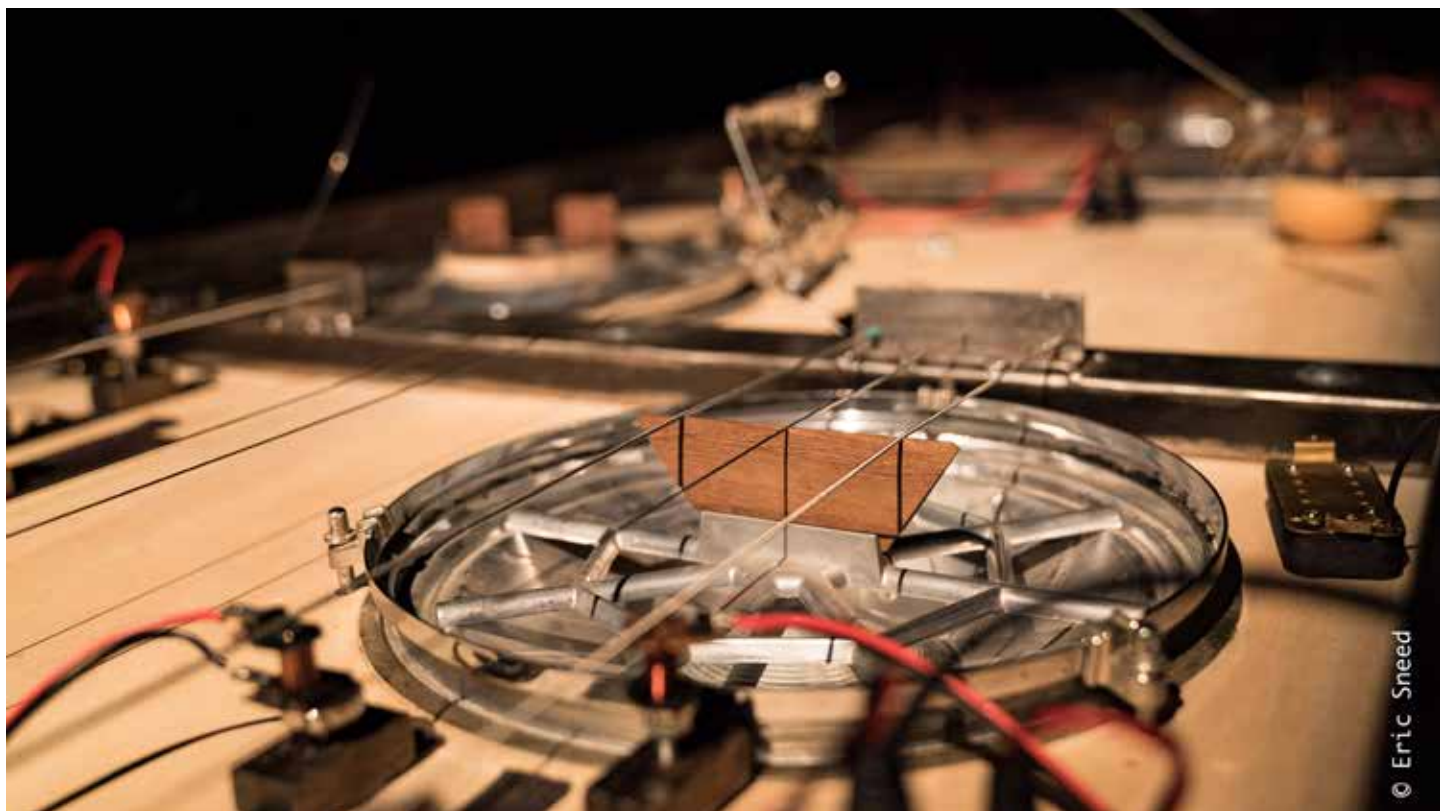
LES RÉSONATEURS

Les résonateurs sont en métal ou en peau. Nous donnons ainsi des textures différentes aux instruments. Les surfaces en métal créent des harmoniques plus hautes et un son plus cristallin. Nous pouvons jouer sur ces harmoniques en fonction de la tension des peaux. Nous utilisons les vibrations des résonateurs pour timbrer le son en posant des objets dessus (clou, grains de riz, coquillages, etc).

PRATIQUE DE L'INSTRUMENT

Nous apprenons à le faire sonner, à s'accorder avec ses possibles. Il crée son propre jeu et ses manières d'être joué. Nous devons composer avec ses propriétés, jouer de ses sympathies, accepter qu'il produise lui-même à des endroits ses réactions physiques. Il met en jeu une forme d'écoute de l'instant.

Depuis deux ans, nous avons appris à habiter avec les cordoniums. C'est lors d'un « Instant Inouï » dans le cadre du festival les Instants Fertiles du CNCM Athénor - Scène nomade avec le musicien clarinettiste Fabrice Arnaud-Crémon que nous avons rencontré le compositeur Karl Naegelen. De cette rencontre, de son écoute et son approche de la question du rythme est né l'idée de lui proposer la commande d'une pièce sonore sur la question des battements de fréquences.

« J'ai toujours pensé que l'intérêt de la création résidait dans la rencontre d'idées qui n'avaient pas fatalement de liens entre elles, parce que ces contradictions suscitaient des difficultés parmi lesquelles il fallait retrouver son chemin. »

Luc Ferrari

LE COMPOSITEUR KARL NAEGELEN

Karl Naegelen est un compositeur français né en 1979.

Sa musique est le fruit d'une patiente recherche de qualités sonores, nourrie par un travail en étroite relation avec les musiciens.

En France, il collabore notamment avec le Spat'sonore, le Quatuor Bélà, l'Instant donné, Multilatérale, l'Onceim, les six voix solistes, les Orchestres nationaux de Lille et de Lyon, l'Opéra de Rouen, les Percussions de Strasbourg, et à l'étranger avec les ensembles Divertimento (Italie), Pegasus (Danemark), Hermes, Sturm und Klang, Ictus (Belgique), Wavefield (US)...

Son travail avec des improvisateurs, acteurs, enfants et amateurs l'a conduit à une réflexion sur la notation qu'il développe au sein du collectif Umlaut Records. Il a par ailleurs à son actif plusieurs enregistrements, dont Fenêtre Ovale (1 et 2), commande d'état et commande de Radio France et Cartographie de rythmes #1.

Dans le cadre d'un processus de travail au long cours avec le CNCM Athénor, il compose plusieurs œuvres dont Là... pour l'ensemble In Situ, Cartographie de rythmes, et participe à plusieurs ateliers de créations avec d'autres artistes ou chercheurs.

Karl Naegelen s'investit également dans de nombreux projets à dimensions scéniques : parmi ceux-ci, citons Les Métamorphoses du cercle avec le jongleur Sylvain Julien et l'altiste Cécile Brossard ; Ondée, pour les Percussions de Strasbourg, concert scénographié évoquant les différentes figures de l'eau ; Knit, pour quatuor à cordes et quatuor de danseuses avec la compagnie In Vitro... Il compose actuellement la musique de First Memory, du chorégraphe Noé Soulier, interprété par l'ensemble Ictus.

Il a également à cœur de transmettre sa passion pour le répertoire contemporain à travers des résidences (conservatoires d'Annecy, Chambéry, Grand Couronne, Paris XVIII...), stages, master classes et conférences (récemment à l'Université Catholique de Louvain et au CNDC d'Angers).

L A C O M M A N D E

CARTOGRAPHIE DE RYTHMES # 3

Cartographie de rythmes est une exploration sonore proposée par Karl Naegelen, à travers une carte imaginaire du rythme, offrant autant de pôles possibles entre lesquels naviguer. Les deux premiers volets ont été conçu grâce au CNCM Athénor. BATTEMENTS est le troisième volet de cette exploration, en collaboration avec Athénor et la compagnie Atelier de Papier.

Lors du premier volet de cette cartographie, VITESSES APPROCHANTES, Sylvain Darrifourcq, Toma Gouband et Karl Naegelen ont exploré un chemin inattendu de la carte fait de déphasages, où viennent se frotter des rythmes faussement répétitifs, et dont les vitesses, par leurs proximités, génèrent des illusions sonores dont les musiciens jouent avec gourmandise.

Avec le deuxième volet, CARDIAQUE, c'est le rapport entre rythme musical et rythme du langage qui fut au centre d'une nouvelle collaboration avec Julien Gaillard, écrivain et homme de théâtre, Aurélie Maisonneuve, chanteuse et Fabrice Arnaud-Crémon, clarinettiste.

TROISIÈME VOLET : BATTEMENTS

Ce troisième volet est une exploration du rythme... par les fréquences.

Lorsque deux fréquences proches sont jouées simultanément, nous percevons une interférence, un battement, dont la périodicité dépend de la différence entre ces deux fréquences. Ce phénomène bien connu des acousticiens et des accordeurs de piano par exemple, reflète notre perception du sonore comme un grand continuum : hauteurs et rythmes sont liées, et ses catégories (utiles pour l'analyse du son) échouent à rendre compte des subtilités de notre perception, plus globalisante...

La cartographie de rythmes passe aussi par une étude des fréquences !

CLARINETTE ET CORDONIUMS : NOUVELLES LUTHERIES

Les cordoniums sont des instruments extraordinaires pour une exploration des battements. À l'aide de ce timbre doux, excluant toute attaque, notre oreille peut pleinement se focaliser sur les interférences fréquentielles, entre les cordoniums eux-mêmes, mais également entre cordoniums et clarinette.

Clarinette et cordoniums ont pour caractéristique de pouvoir « se tapir » dans les creux des sons des uns et des autres. Cette grande capacité de camouflage et la possibilité de gommer les attaques permettent de créer des textures à la fois homogènes (par le timbre) et vibrantes (par les interférences).

De plus, cette collaboration avec Fabrice Arnaud-Crémon est une occasion de continuer l'exploration du travail sur les harmoniques mené avec lui lors de différents projets en commun (Là..., Cartographie #2...). Les multiphoniques permettent de naviguer dans des mondes fréquentiels à la fois très riches et instables, et où les battements sont une dimension omniprésente.

ÉCRIRE LES BATTEMENTS

À la fin de sa vie, le compositeur Giacinto Scelsi était si attentif au battement produit par deux fréquences rapprochées qu'il en vint à écrire solfégiquement le rythme de ces battements. À l'interprète de trouver la bonne intonation (entre deux cordes de violon, par exemple) pour susciter le rythme noté. Écrire les battements est une gageure, a fortiori pour un ensemble de musiciens qui doivent se coordonner afin de créer les interférences.

Un des enjeux majeurs de cette nouvelle étude de rythmes sera de chercher une écriture originale à même de noter les battements, tout en gardant à l'esprit l'extrême fragilité des phénomènes à l'œuvre. Une écriture à l'écoute de l'indétermination.

RYTHMES ET SEUILS

Le rythme est avant tout affaire de mouvements et nous nous efforçons de rendre sensible les zones de passages entre les horizons rythmiques des interférences, des vibratos, leurs transformations, leurs seuils.

Ces seuils sont là où se situe le vivant du rythme. Par exemple, une périodicité peut être menacée par des fluctuations qui pourront conduire ou non à un autre état rythmique, plus instable, ressenti comme aperiodique. De la même manière une vitesse devenue extrême peut nous conduire à ressentir une pure durée. C'est donc bien la navigation entre les pôles rythmiques, plus que ces pôles eux-mêmes qui sont le centre de cette création musicale.

UNE CARTOGRAPHIE

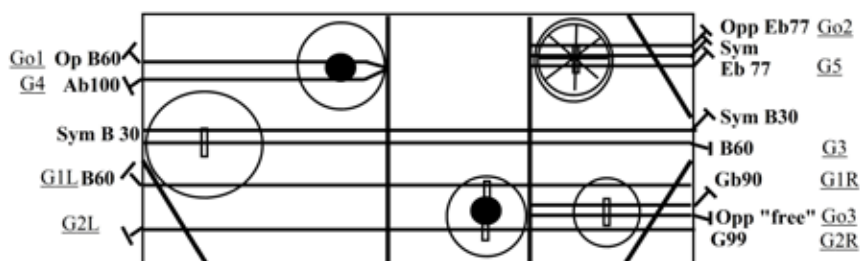
Nous tâcherons de mener le travail exploratoire à l'aide d'une cartographie, véritable outil de navigation dans le monde du rythme et qui viendra alimenter l'élaboration de partitions plus précises et délimitées dans le temps.

CARTOGRAPHIE DE RYTHMES #3 est une commande conjointe de la Compagnie Atelier de Papier et du CNCM - Athénor, Scène nomade auprès du compositeur Karl Naegelen.

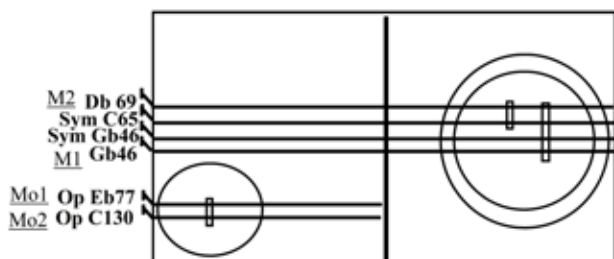

CORDONIUMS

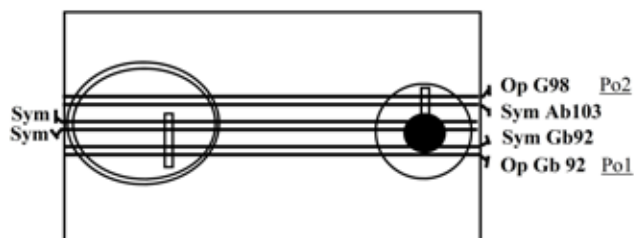
GRAND

MEDIUM

PETIT

Cartographie de Ryhtmes # 3 : Battements

Compositeur : Karl Naegelen

Musicien clarinettiste : Fabrice Arnaud-Crémon

Musiciens cordoniums : Elliot Aschard et Mattieu Delaunay

Ici...pour l'Instant : fabrication des Cordoniums

Luthier : Antoine Cauche

Constructeurs : Jean Yves Aschard, Elliot Aschard et Mattieu Delaunay

C A L E N D R I E R

CRÉATION ET DIFFUSION

Mardi 8 février

[Etudes de Cordoniums](#)

Atelier des Serres (49)

Karl Naegelen et Mattieu Delaunay

Février-Mars-Avril-Mai

[Ecriture](#)

Karl Naegelen

Mercredi 1 et Jeudi 2 juin

[Tentatives partition](#)

CNCM-Athénor-Scène Nomades (44)

Karl Naegelen - Mattieu Delaunay - Elliot Aschard - Fabrice Arnaud-Crémon

Lundi 29 et mardi 30 Août

[Répétitions](#)

Piscine de Belle Beille - Angers (49)

Karl Naegelen - Mattieu Delaunay - Elliot Aschard - Fabrice Arnaud-Crémon

Vendredi 2 septembre

[Premières](#)

Piscine de Belle Beille - Angers (49)

Karl Naegelen - Mattieu Delaunay - Elliot Aschard - Fabrice Arnaud-Crémon

Samedi 17 septembre

[Représentations](#)

Marché Inouï - Saint Aubin de Luigné (49)

Mattieu Delaunay - Elliot Aschard - Fabrice Arnaud-Crémon

Novembre 2022 (à caler)

[Représentations](#)

Les Instants Fertiles - CNCM, Athénor - Scène Nomade (44)

Karl Naegelen - Mattieu Delaunay - Elliot Aschard - Fabrice Arnaud-Crémon

2023 (à caler)

[Représentations](#)

Abbaye de Beauport-Paimpol (35)

Mattieu Delaunay - Elliot Aschard - Fabrice Arnaud-Crémon

2023 (à caler)

[Représentations](#)

L'Estran-Guidel (56)

Mattieu Delaunay - Elliot Aschard - Fabrice Arnaud-Crémon

CIE ATELIER DE PAPIER
EXPÉRIMENTATIONS SONORES

3, Boulevard Daviers
49 100 Angers

ARTISTIQUE

Mattieu Delaunay
06 77 74 00 63
cie.ade@orange.fr

PRODUCTION

Yan Lemonnier
06 52 22 39 79
prod.ade@gmail.com

DIFFUSION

Jérôme Laupretre
06 72 43 21 14
lapetite.betequimonte@orange.fr

www.cieatelierdepapier.fr