

CIE ATELIER DE PAPIER

360° DEUXIÈME ELLIPSE

EN COLLABORATION AVEC BEN SHEMIE

OBJET SONORE, LE GYROPHONE

La Cie Atelier de Papier travaille sur des formes de spatialisations sonores mécaniques, en concevant des systèmes de déplacement de l'enceinte. Le haut-parleur devient un objet sonore à part entière, un instrument avec lequel nous inventons des modes de compositions spécifiques. C'est un dialogue entre l'espace, l'effet physique du mouvement sur le son - créé par l'objet - et les matières sonores diffusées. Avec cette source de diffusion originale, la lutherie hybride et la composition musicale expérimentale sont mis en valeur.

Le projet 360° - Deuxième Ellipse s'appuie sur le **Gyrophone**, installation sonore conçue par l'artiste Mattieu Delaunay, directeur de la Cie Atelier de Papier. Le Gyrophone emploie un système de diffusion mécanique à 360 degrés, composé de 12 haut-parleurs fixés à un axe rotatif, piloté informatiquement. Il propose 12 circuits de diffusion séparés. Cette étoile de 6 mètres de diamètre est placée au centre du dispositif, le public disposé autour. L'auditeur entend défiler les sons diffusés sur les haut-parleurs, à des vitesses variées.

Au même titre qu'il existe le zootrope, cet objet optique qui donne l'illusion du mouvement, le gyrophone est un objet qui donne des illusions d'écoute chez l'auditeur.

LA CRÉATION DE 360° - DEUXIÈME ELLIPSE

« Les mouvements des océans, qu'ils soient lents et globaux ou rapides et locaux, génèrent un bouquet d'ondes sismiques qui font vibrer notre planète en permanence et la rendent intrinsèquement sonore. »

Jerôme Sueur - Histoire naturelle du silence (Actes Sud)

L'œuvre

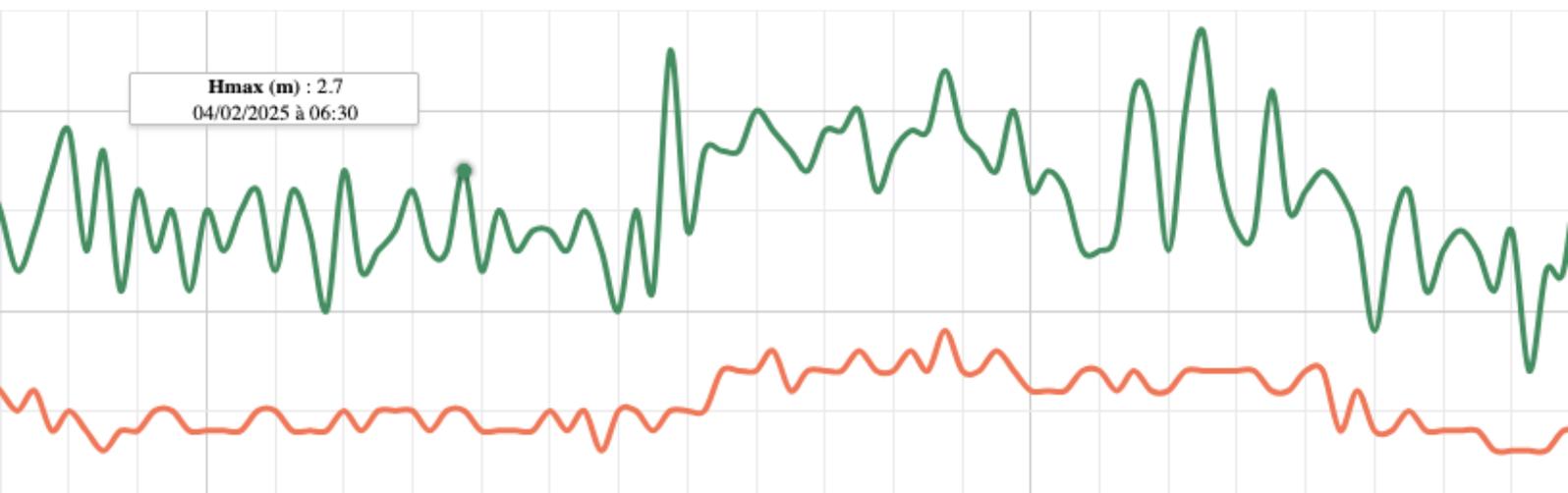
360° est un travail de recherche et de création sur le Gyrophone en lien avec des milieux naturels. Après avoir créé la première Ellipse sur l'univers du sol, nous plaçons le Gyrophone en relation avec un autre ailleurs. En écho avec le milieu de la mer 360°- deuxième Ellipse utilise en des données maritimes en direct pour transformer sa partition.

Grâce à ces données récupérées en temps réels, les paramètres musicaux de la pièce et de son système de diffusion sont influencés, donnant ainsi au Gyrophone le rôle d'un interprète vivant.

En lien direct avec ce flux et ce reflux, les paramètres de restitution de la composition change (sensibilité des larsens, vitesse du Gyrophone, sons musicaux et échantillons, timbre, volume, densité, harmonies, etc). Ces données permettent à cette installation sonore d'avoir une durée potentiellement illimitée, toujours en relation avec la marée, les saisons, les conditions météorologiques, avec le temps présent.

A l'image de la marée, toujours en mouvement, mais invariablement présente, la musique de cette Deuxième Ellipse est construite en section d'une heure, rejouées six fois avec des variations progressives suivant la montée de la marée. Lors des six heures suivantes, ces variations s'effaceront lentement dans un mouvement rétrograde suivant la descente de la marée.

Les gestes de la nature participeront à la création d'une œuvre musicale en fluctuation constante.

La composition et les paramètres génératifs

360° - Deuxième Ellipse présente une musique tonale composée et accompagnée de variations génératives issues de la voix propre du Gyrophone. En utilisant l'effet larsen des haut-parleurs mobiles, le son est manipulé pour créer des tonalités organiques.

Au lieu de composer une partition figée, les mélodies et échantillons sonores sont interchangeableables en fonction des données fournies. Cet aspect du Gyrophone est unique et le public peut sentir ces variations selon l'heure de la journée, la saison, etc. Nous projetons sur un mur à proximité du Gyrophone les données en temps réel, mettant en évidence le lien entre la musique et la mer.

La musique est composée avec des larsens, des machines électroniques, la voix et des enregistrements acoustiques en lien avec la mer. Chaque heure est représentée par différents instruments et échantillons avec des variations infinies, créant une musique ambient générative avec des caractéristiques spécifiques.

L'installation sonore

L'œuvre se déroule sur plusieurs heures en continue. Le public est invité à s'asseoir sur des assises disposées autour du Gyrophone ou bien à circuler. 360° - Deuxième Ellipse propose une écoute curieuse en invitant à revenir découvrir sur différents moments les changements d'état sonore de l'installation. Elle convoque dans l'écoute un paysage mental, celui de la mer et rend audible cet ailleurs.

La performance musicale

En invitant l'artiste **Ben Shemie** à collaborer sur cette nouvelle création, 360° - Deuxième Ellipse prend aussi les sonorités musicales de son travail de musicien performer. Ce concert, d'une trentaine de minute, met en jeu une écriture improvisée entre l'état sonore de l'installation sur le moment, d'égalisation en direct des larsens génératives et d'une interprétation musicale sur synthétiseurs en live de Ben Shemie.

LA COLLABORATION AVEC L'ARTISTE BEN SHEMIE

Exploratoires et précis, ses projets évoluent dans des pratiques sonores expérimentales basées sur la performance. Il mélange forme libre et compositions structurées – touchant au classique, à l'art radiophonique, aux nouvelles technologies et autres recherches avant-gardistes.

Mieux connu en tant que chanteur et guitariste du groupe rock-tronica **Suuns**, il possède également une formation en composition classique moderne et en interprétation expérimentale.

Né à Montréal, au Québec, il vit désormais près de Paris. Il est actif sur la scène de musique indie et expérimentale depuis plus d'une quinzaine d'années, tournant autant à l'international dans des réseaux connus (festivals, scènes rock) que dans des milieux plus confidentiels (centre d'arts, lieux dédiés aux musiques expérimentales).

Sa pratique oscille entre la musique populaire et l'expérimentation autour du larsen génératif, et croise différents univers musicaux et esthétiques.

« À la fois plein de possibilités et de contraintes, je vois dans le Gyrophone une vaste variété d'options sonores, de manières nouvelles de mettre en jeu le travail de composition.

Effectivement cet instrument renverse la manière d'écouter la musique. Le mouvement rotatif du Gyrophone provoque une sorte d'hypnose chez le public et une attention particulière dans l'écoute. J'intègre cette donnée physique particulière de cet objet dans l'écriture musicale de la pièce. En tant que compositeur, chaque projet présente ses propres enjeux. Mes œuvres radiophoniques sont les plus reliées au Gyrophone, par leurs aspects in situ et analogique. 360° - Deuxième Ellipse représente pour moi une opportunité unique de créer une expérience musicale qui porte sa propre voix. »

LES ACTIONS DE MÉDIATION

Pour 360° Deuxième Ellipse, nous proposons différents types de médiations et ateliers. Deux personnes de la Cie assurent ces actions et nous établissons le programme en lien étroit avec l'équipe du lieu pour imaginer les types de groupe accueillis et les conditions d'accueil.

• Séance d'écoute et d'échange

Public : Scolaire (une classe à partir du CM jusqu'au lycée) ou groupe

Durée : 45 mn + 15 mn de préparation de l'espace en amont :

Nous proposons un temps d'écoute de la pièce sonore en invitant les auditeur-ice-s à prendre différentes postures d'écoute autour du Gyrophone (assis face, assis de dos, allongés la tête vers le Gyrophone, les yeux fermés ou ouverts). Puis nous échangeons sur le ressenti des expériences. Il s'agit de proposer une approche expérimentale autour des notions de l'écoute et des rapports sons et espace.

Dans un deuxième temps, nous échangeons sur les principes d'écritures sonores de la deuxième Ellipse, tel que le Feed Back, l'interaction entre la composition, les données de la marée et le Gyrophone.

• **Atelier création sonore sur Gyrophone**

Public : Scolaire (demi classe à partir du CM jusqu'au lycée) ou groupe

Durée : 1h + 30 mn de préparation de l'espace en amont

Nous proposons d'abord un temps d'accueil et d'écoute de la pièce sonore.

Ensuite, nous invitons les participant-e-s à venir expérimenter des processus de créations de matières sonores. A partir d'un principe de mise en vibration d'une surface tendue (papier, feuille aluminium, tome de batterie) par l'intermédiaire de basse fréquence, nous mettons en vibration des matériaux (billes, sables, eau...). Ces sons sont enregistrés, mixés, diffusés et spatialisés sur le Gyrophone.

Cet atelier permet de découvrir un processus de création sonore et les interactions entre écriture musicale et le Gyrophone.

• **Atelier musique électronique et Gyrophone**

Public : Scolaire (demi classe à partir du CM jusqu'au lycée) ou groupe

Durée : 1h30 + 45 mn de préparation de l'espace en amont

Nous proposons d'abord un temps d'accueil et d'écoute de la pièce sonore.

Ensuite, nous invitons les participant-e-s à venir performer sur le Gyrophone. Nous leur proposons de jouer sur un ensemble de synthésiseurs et séquenceurs fournis par la Cie.

À partir de séquences déjà enregistrées, par groupe de 5 personnes, nous leur expliquons des principes de modulations sonores et les invitons à agir en direct sur les synthésiseurs.

Cet atelier permet de découvrir une dimension de la musique électronique et les rapports entre l'effet physique du Gyrophone sur le son et la création musicale.

FICHE TECHNIQUE

Afin de préparer l'installation technique de 360°, nous avons quelques besoins techniques. Les références de matériels sont des indications et ne constituent pas des demandes impératives ; toutefois merci de nous contacter pour s'assurer que les changements éventuels de référence conviennent à l'installation.

INSTALLATION

Déchargement / montage / réglages : 6h - Démontage / chargement : 2h

L'équipe de 360° est composée de **2 personnes** - régisseur son : Auguste Delaunay ou Elliot Aschard et du directeur Artistique : Mattieu Delaunay.

Nous venons avec un utilitaire (H1L2) et une remorque (2,5mx1,5m), un parking sécurisé est nécessaire.

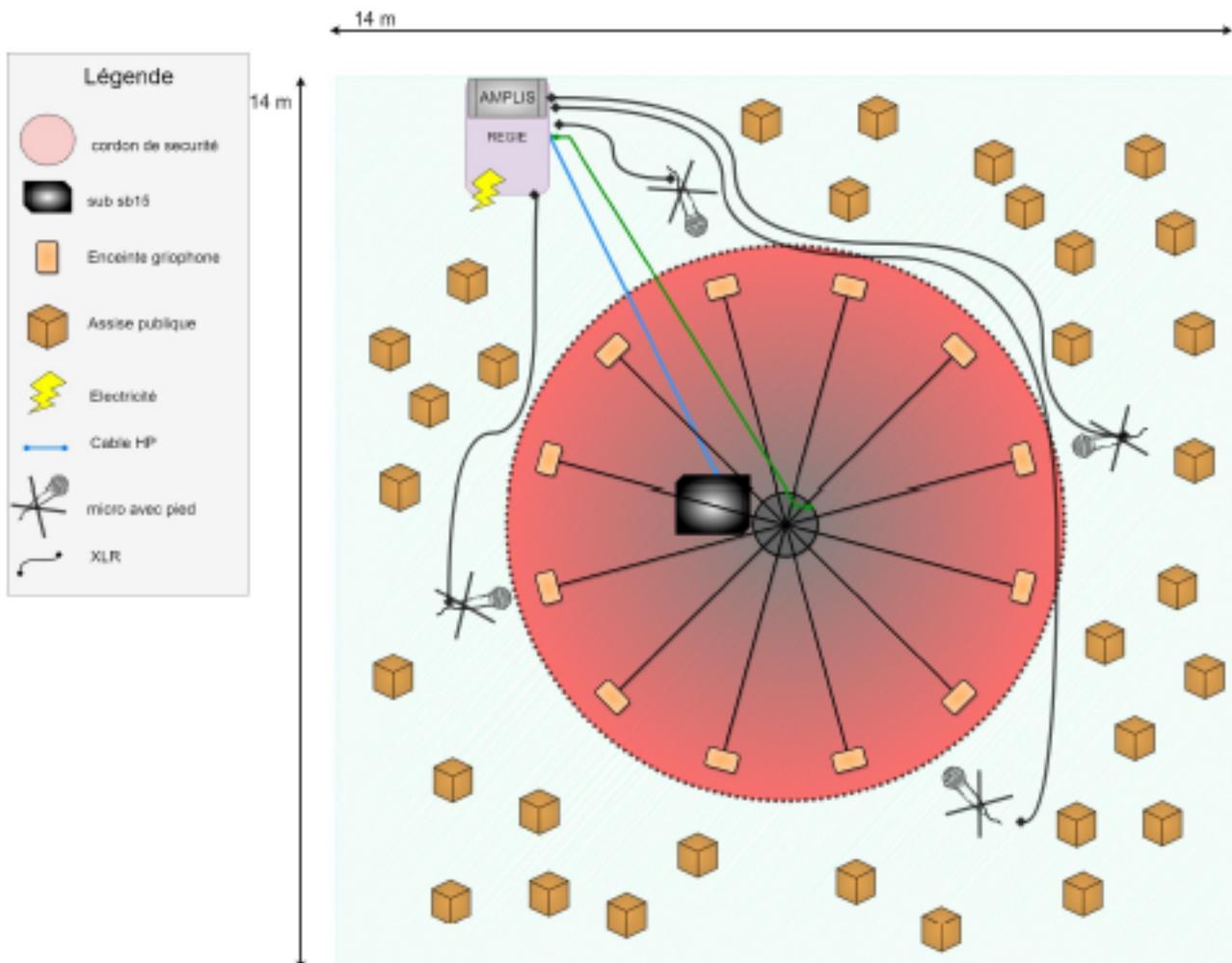
Le temps de déchargement, d'installation, de balance est de 6h, merci de prévoir une personne supplémentaire pour aider au montage et au démontage (régie son).

Nous avons besoin d'un espace de **14x14m** (voir implantation).

La diffusion sonore est constituée du gyrophone et d'un sub.

Le placement de la régie sera défini en fonction de la salle.

La Cie Atelier de Papier fournit les assises pour le public.

SON

La diffusion sonore sera assurée par le Gyrophone et complétée avec un **sub LA SB15** (placé sous le Gyrophone), un **ampli LA4X** et le câble speakon (15m) Merci de configurer l'ampli.

4 micro **SM8** + 4 pieds micro court+ 4 pinces + 4 **XLR** (5m-10m-15m-20m).

LUMIÈRES

Si le spectacle se joue en intérieur, merci de prévoir 4 **pc500 sur pied** ainsi qu'un **bloc d'alimentation** et une **console** (4 circuits).

VIDÉO PROJECTEUR ET WIFI

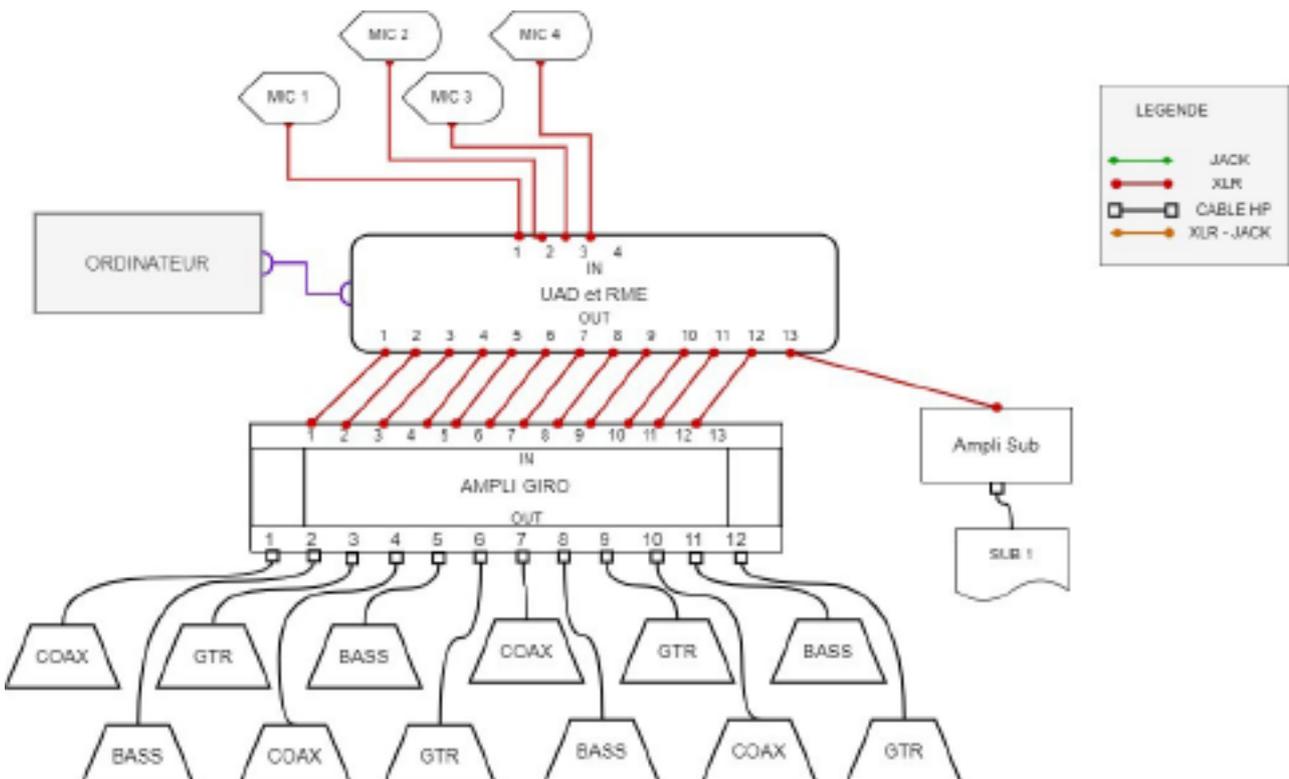
L'installation réagit en temps réel à des données (liées à la marée) que nous récupérons en direct par internet.

Nous projetons ses données dans la salle sur un mur ou un écran (en fonction de la luminosité de la salle).

Prévoir une bonne liaison internet et un vidéoprojecteur grand angle (type EB-435W) ainsi que la longueur de câble HDMI entre le vidéoprojecteur et la régie.

ÉLECTRICITÉ

2 arrivées séparées 220V-16 A au point de la régie.

360° DEUXIÈME ELLIPSE

EQUIPE ARTISTIQUE

Ben Shemie – artiste musicien

Mattieu Delaunay – artiste musicien

Elliot Aschard – ingénieur du son–musicien

Auguste Delaunay – régie son

Julien Rabin – programmation informatique

Etienne Bayou – construction Gyrophone

EQUIPE ADMINISTRATIVE

Mattieu Delaunay - direction artistique : cie.adep@orange.fr

Yan Lemonier - administration : prod.adep@gmail.com

Angéle Hérault - tisseuse de lien : angele.herault.cie@gmail.com

Aurelia Besnier - communication : besnier_aurelia@yahoo.fr

DIFFUSION

**UP UP
&
AWAY**

Gwennaëlle du Couëdic - Directrice

+33 (0)6 58 76 25 33 - gwen@upupandaway.fr

www.upupandaway.fr

CRÉATION SOUTENUE PAR :

CNCM Athénor-scène nomade Saint Nazaire
dans le cadre du festival de l'eau 2025

Scène Nationale le Lieu Unique Nantes
dans le cadre du festival Variations 2025

Village en Scène ComCom Loire Layon Aubance
dans le cadre du projet Ricochets#2