

CIE ATELIER DE PAPIER

PROJETS DE TERRITOIRE PROGRAMME 2024

LA COMPAGNIE ATELIER DE PAPIER axe son travail sur des recherches 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.

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. Ce travail s'opère notamment par une approche sensible, celle de l'ouïe.

La Cie Atelier de Papier engage à différents endroits l'implication des personnes dans ses processus de création (résidences participatives, ateliers, récoltes de récits, etc.), dans les formes de représentations (marches, diffusion en extérieur, etc.) 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, elle imagine des dispositifs atypiques. Depuis plusieurs années, elle développe un travail de recherche et d'écriture en s'immergeant dans 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 à partir d'un travail sur le terrain que naissent des formes artistiques. De ce fait, les formes s'adaptent au contexte actuel, elles évoluent vers d'autres chemins, toujours dans l'idée de la rencontre. Ainsi, les œuvres artistiques de la compagnie sont aussi présentées dans des endroits de vie, auprès de différentes personnes et en dehors des réseaux conventionnels de diffusion. Les créations portent une attention particulière à la question de l'espace public et aux différentes façons d'entrer en résonance avec un lieu.

Les créations se nourrissent des projets de territoires et ces derniers s'enrichissent des œuvres de la compagnie.

Transhumance - 2019 - Athénor CNCM - Saint Nazaire - Création In situ

« Entrer par les sons dans le monde implique une forme de métamorphose par rapport à la manière dont nous le percevons et rentrons en contact avec lui. Le monde du regard c'est un monde de face à face où les formes existent par elles-mêmes. Avec le son c'est un entre chose.

Cela a rapport avec l'invisible, nous ne savons pas très bien d'où cela vient, pour le savoir il faut se déplacer, se mettre en mouvement. C'est un univers qui nous met en appétit par la découverte et le mouvement. C'est un mode du doute, de l'hésitation. Le régime du son est un régime qui oblige à se mouvoir pour percevoir. »

Vinciane Despret, philosophe et éthologue - Entretien avec Phaune Radio - Phaunoscopie #6, « Penser avec les animaux » - réalisation Floriane Pochon.

CRÉATIONS ARTISTIQUES ET PROJETS DE TERRITOIRE

La Cie Atelier de Papier conçoit ses projets de territoire comme des espaces de création et de recherches artistiques à part entière. Ils sont en même temps processus de création et terrain d'expérimentation. Notre singularité réside dans cette volonté d'être à l'écoute du territoire, de ceux qui l'habitent.

Nous imaginons ensemble, partenaires culturels, paysages, milieux, les cadres du projet en fonction de la rencontre entre les différents acteurs et nos gestes artistiques.

Nous imaginons toujours l'inattendu dans nos projets, ce qui n'était pas là au début mais qui paraît une évidence à la fin.

Nous concevons les projets de territoire sur plusieurs niveaux :

▶ Résidences de création

Toujours en lien avec une création artistique en cours, ces résidences nourrissent nos travaux de recherche et ces derniers se nourrissent du territoire et des expériences.

▶ Créations partagées

Nous imaginons des ateliers de créations partagés, notamment auprès du jeune public, autour de nos écritures artistiques et sur nos objets sonores.

▶ Projet participatif

Nous impliquons des habitant-e-s dans des formes de créations participatives en fonction du territoire et du public.

▶ Diffusion

Nous créons des formats artistiques en confrontant nos travaux de recherche auprès du public et en imaginant des rendez-vous publics éphémères.

Pour ce faire la Cie Atelier de Papier implique des équipes d'artistes et techniciens en fonction des besoins et des réalités des projets. Ces équipes varient de 4 à 15 personnes. C'est plus d'une vingtaine de professionnels du spectacle qui participent à la dynamique artistique et humaine des projets de territoire de la compagnie.

Fort de ses expériences, elle dispose d'un ensemble d'installations sonores qui se réadaptent in situ et de nouveaux objets artistiques qui se créent selon les projets.

Elle a acquis des moyens techniques lui permettant d'imaginer des dispositifs sonores et des espaces de rencontres scénographiques pour chacune de ses créations.

La Cie Atelier de Papier, structure artistique, est devenue depuis plusieurs années un espace de création et de diffusion de projets culturels de territoire. Elle a notamment organisé des événements tel que le Marché Inoui, Cantine, Ricochet(s).

Cantine - 2023 - Les Entrelacés - Lassay les Châteaux - Création participative

« 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, démontages, 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 - Éd. Parenthèse

PROJETS DE TERRITOIRE

PROGRAMME 2024

RICOCHETS

C'est autour de la thématique de l'eau et de nos rapports avec ce milieu que Ricochets s'écrit sur plusieurs territoires, inventant à chaque projet des manières de créer et de rencontrer.

Ricochets s' imagine notamment comme un travail d'enquête radiophonique autour de la création 360°, du dispositif sonore le Gyrophone et de la scénographie de Cantine, une scène-table circulaire.

RICOCHETS # 1

ATHÉNOR, SCÈNE NOMADE CNCM - SAINT NAZAIRE

JANVIER À MAI 2024

Ce projet de territoire s'articule entre la création 360° et une création participative dans l'espace public intitulée Ondes Aquatiques.

360°

360° donne à entendre des manières de faire avec le sol qui se sont dessinées au fur et à mesure des rencontres. Nous écrivons cette pièce comme un album phonographique, une constellation de pensées reliées par cette écriture qui fera « commun », avec l'autrice Virginie Gautier.

Nous portons une attention particulière à la diffusion dans l'espace public, à la façon dont un lieu peut entrer en résonance avec un propos, comment par une posture nous proposons une certaine disposition à l'écoute. Nous expérimenterons pendant les phases de création des postures d'écoute induites par le dispositif. Nous inviterons ainsi le public, sur des temps de restitution, à s'asseoir autour sur des gradins, à s'allonger au sol en étoile autour, à s'installer dans des lits face au Gyrophone...

Durant les résidences de création et de répétitions, l'équipe artistique accueillera le public pour des temps d'échanges et de présentations publiques.

Les premières représentations de 360° seront données dans le cadre du Festival de l'Eau en mai 2024 à Saint-Nazaire.

ATELIERS DE CRÉATION SONORE

La compagnie mènera des ateliers de création sonore autour du Gyrophone avec quatre classes, 4 ateliers par classe de novembre 2023 à mai 2024 : écoute - écriture - prise de son - enregistrement - expérimentation sonore en live - répétition - présentation public.

- ▶ 2 classes de Notre Dame du Sacré Coeur à la Chapelle des Marais - classes de CE1/CE2 et CM1/CM2
- ▶ 2 classes de l'école de La Pommeraye à Donges - classe de CE1 et CM2.

Ces créations seront présentées lors du Festival de l'eau et les classes viendront assister à une représentation de 360°.

ONDES AQUATIQUES

Ondes aquatiques est une forme de radio. Il s'agit d'imaginer des manières de faire entendre dans l'espace public des personnes, des pensées et des pratiques autour de la question du sol et plus précisément de l'eau dans le sol. Elle sera mise en place durant le festival de l'Eau sur plusieurs jours au cœur de Saint-Nazaire.

C'est aussi un espace de rencontre où se prépare à vue pour les spectateur-riche-s des boissons, dans une sorte de troquet théâtralisé où l'on expérimente l'eau comme matière première de cocktails originaux, où l'on peut venir manger sur le pouce en écoutant la radio ensemble. Une autre manière d'aborder notre sujet et notre manière de créer, avec d'autres publics du territoire.

LA GRILLE DE PROGRAMME

► Les Documentaires Aquatiques

Durant les temps de résidence, nous allons à la rencontre de personnes en lien avec la question de l'eau et du sol dans leurs pratiques : des paludiers, permaculteur-riche-s, agriculteur-riche-s, technicien-ne-s de la gestion des eaux, etc... Ces témoignages et rencontres seront les matières premières de la radio. Nous inviterons certaines personnes à venir parler en direct lors de la restitution publique et diffuserons les divers documentaires réalisés.

C'est une douzaine de personnes interrogées, plusieurs demi-journées de rencontres, d'échanges et d'enregistrements.

► Les interviews H2O

Nous avons pris contact durant l'année passée avec plusieurs structures du territoire, telle que le Musée des Marais Salants, la Chambre de l'agriculture de Loire-Atlantique et le Parc Naturel Régional de Brière. Nous continuerons cette prospection des structures locales en lien avec notre sujet de recherche. C'est avec le Syndicat du Bassin Versant du Brivet que nous écrivons une émission d'Ondes Aquatiques. Nous inviterons des personnes des structures contactées à venir participer en direct à la radio.

C'est une demie douzaine de personnes qui participent à la création d'Ondes Aquatiques.

► Les Breuvages des Marais

Nous mettrons en place un espace d'expérimentation de boissons à partir de plantes locales, créé dans l'espace scénique d'Ondes Aquatiques. Pour cela nous proposons à la section « MC Barman » du lycée Saint-Anne à Saint-Nazaire de travailler avec l'Île Jardin de Kervolan (Saint-Molf) sur des plantes aromatiques et fleurs comestibles et d'autres producteurs locaux. Ces breuvages seront testés et créés lors d'ateliers d'expérimentations en amont du festival. Parler de l'eau, c'est aussi la boire ! Parler du paysage c'est aussi le manger!

Nous proposons trois ateliers aux élèves : écoute - prise de son - recherche - répétition - présentation.

Les Breuvages des Marais seront présentés sous forme d'entre-sort dégustation quatre fois durant deux soirées pendant le festival de l'eau.

► Les Fictions radiophoniques liquides

Avec les participant-e-s des ateliers théâtre d'Athénor, nous imaginerons des textes joués en direct. Nous proposerons une forme de studio radiophonique à ciel ouvert.

Ce travail sera présenté durant les Ondes Aquatiques en co-écriture avec la Cie N+1.

► Ondes aquatiques et le Festival de l'Eau

Radio « Ondes Aquatiques » donnera à entendre la dimension musicale du Festival de l'Eau en invitant des artistes programmé-e-s (Christine Groult, Roland Brival, Wilhem Latchoumia, Jean Geoffroy, Zakahamida) à venir participer en direct de la radio. Nous diffuserons des extraits de leurs pièces musicales et programmerons des formes musicales en live.

Le festival de l'eau met en écoute des questions sociétales de notre temps. Les Ondes Aquatiques se feront écho de ces réflexions, des changements mise en œuvre autour en imaginant la programmation de table ronde sur ces sujets.

Ricochets se déroule entre janvier et mai 2024 sur 10 jours de résidence de création et de rencontres, sur 2 jours d'installation et 6 jours de présentations publiques.

Ricochet # 1 – CNCM Scène nomade Athénor - Saint Nazaire - Création collective

«...on habitait non pas un terroir, un lieu mais une langue, avec laquelle on peut non seulement dire son propre nom, mais imaginer le monde, son monde. Habiter le langage revient à habiter le temps, le paysage, l'oubli et la mémoire, tant chacun parle une langue, dans sa conjugaison des temps, son esthétique, ses souvenirs... »

Thierry Paquot - Demeure terrestre - Éd. Terre urbaine

RICOCHETS # 2

VILLAGES EN SCÈNE - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE LAYON AUBANCE

JANVIER 2024 - MAI 2025

Ce projet de territoire s'articule autour d'une idée de correspondance entre deux villages et d'une forme d'enquête sonore sur les questions de l'eau, qui relie ce territoire.

Entre l'amont et l'aval, entre Loire et Layon, entre Louet et Aubance, nous irons à la rencontre des habitants, de celles et ceux qui ont une histoire d'eau à nous conter : Grande Histoire, petites histoires, anecdotes ; nous croiserons les regards poétiques, paysagers, politiques, techniques... Nous organiserons des ateliers et rendez-vous pour écouter ce territoire, découvrir comment le fleuve se vit, découvrir ce que ces eaux ont à offrir.

Nous mettons en place un travail de prospection, de rencontres et d'écriture du projet entre janvier et juin 2024.

Les interventions se dérouleront entre octobre 2024 et mai 2025, soit dix résidences de trois jours pour deux personnes de l'équipe ainsi que des artistes invités.

Nous imaginons un temps fort en mai 2025 qui donnera à entendre le travail réalisé pendant l'année.

RICOCHETS # 2 REBONDIT SUR...

▶ 100 filtres

Un travail de création sonore partagée sera réalisé entre deux classes de deux écoles des deux villages correspondants. Les élèves correspondront de manière sonore autour de la rivière. Nous envisageons 5 ateliers par classes : écoute - écriture - prise de son - expérimentation Gyrophone - répétition - représentation.

▶ Les Elixirs sonores

L'équipe artistique de la compagnie ira à la rencontre des acteur-riche-s du territoire en lien avec l'eau pour collecter et faire circuler la parole. Imaginer comme une forme d'enquête radiophonique mettant en lien les réflexions et pratiques, Les Elixirs sonores s'enregistreront et s'écriront durant les dix résidences.

▶ La Chorale rafraîchissante

Depuis plusieurs années, Villages en scène organise un ensemble musical éphémère d'habitant-e-s du territoire. Nous proposons pour la saison 24-25 de mener des ateliers avec cette chorale participative autour d'un répertoire aquatique. Plusieurs ateliers auront lieu sur la période 2025 des résidences avec un de nos artistes invités.

▶ Les rendez vous de l'amont et de l'aval

Durant la saison, la Cie Atelier de Papier proposera des temps d'écoute, de rencontres et d'échanges autour du travail d'enquête réalisé sur le territoire. Ces moments seront imaginés comme des formes de création In situ, des temps de ponctuation publique du projet notamment avec le réseaux des bibliothèques.

▶ Les billets d'eau douce

Un espace des possibles, des inentendus, ce que nous raconte le territoire que nous n'avons pas encore entrevu.

▶ Les Harmonies limnimétriques

C'est autour de la question des crues que les accords limnimétriques résonneront. Comment raconter la montée des eaux, ce qui fait singularité dans ce rapport aux étendues aquatiques. Nous irons collecter des histoires d'inondations, de changement de paysages, de résiliences. Ces créations radiophoniques seront diffusées sur les assises sonores de la Cie. Ces dernières seront disposées sur le territoire, dans l'année, dans des contextes géographiques particuliers notamment devant les échelles de crues que l'on retrouve sur plusieurs villages du territoire.

▶ Temps fort : Open Bar

Nous imaginerons conjointement avec Villages en scène, un temps fort de Ricochets # 2. Il sera pensé comme un espace d'écoute, de rencontres autour des créations et ateliers réalisés durant la saison, comme un lieu festif et convivial, comme un moment de découverte artistique.

Cet événement réunira une dizaine d'artistes et technicien-es de la Cie Atelier de Papier sur plusieurs jours.

360° bis - octobre 2023 - Campement Scientifique du Vélo Théâtre - Apt

« 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 - Éd. Flammarion

RICOCHETS # 3

QUARTIER MOMPLAISIR ANGERS

MAI 2024 - JUIN 2025

Ricochets # 3 creuse dans le sol pour voir où passe l'eau, celle de la ville, des réseaux sous terrain, d'une agriculture urbaine, des aménagements urbains. Pour ce projet nous partageons notre écoute avec le quartier de Monplaisir à Angers.

Ricochets # 3 s'inscrit sur un quartier en plein changement. Dans ce contexte de changements urbains, l'ANRU insiste sur la nécessité d'accompagner les habitants dans un ou des projets valorisant la mémoire de quartier (entendu comme témoignage du présent à partager et conserver). Cette mémoire ne s'inscrit pas que dans un passé figé, mais aussi et surtout dans le vécu vivant et actuel de ses habitants. Faire appel à leur participation, envisager la valorisation de la mémoire du quartier comme une construction collective, peut permettre d'expérimenter de nouvelles formes de vivre et d'habiter ensemble dans le présent. L'intervention artistique est un moyen sensible d'engager le dialogue citoyen à ce propos.

Il permettra notamment de garder un témoignage sensible du vécu des habitants aujourd'hui et d'interroger les habitants sur leurs perceptions des évolutions à venir. Notre présence et nos actions accompagneront les habitants et usagers du quartier dans les changements qu'impliquent la rénovation.

PHASE D'IMMERSION

Nous démarrerons par une phase d'immersion en mai 2024 pour permettre une première rencontre avec les habitant·e·s du quartier.

▶ Bains numériques

Nous participerons à l'évènement de printemps 2024 du quartier, La Fête de la science. C'est autour du projet 360° bis (conférence performée avec l'enseignante chercheuse en paysage à l'Institut Agro d'Angers, Elise Geisler) que s'imaginent cette première approche :

- ▶ diffusion de la conférence performée en espace public. Entre Art et Sciences, cette forme est née des premières expérimentations de 360°.
- ▶ ateliers de sensibilisation musique électronique (synthétiseur analogique) sur Gyrophone, avec la Cité éducative et le collègue Jean Lurçat.

▶ 20 000 lieues sous les terres

Nous créerons une marche sonore autour des réseaux : profiter des travaux, de la terre à nu, pour porter un autre regard, une autre écoute sur ces eaux invisibles dans un quartier en renouvellement comme Monplaisir. Voir ce que ces réseaux tissent, où ils mènent.

Cette balade sonore sera pour nous l'occasion de prendre la fréquence du quartier, de constituer un groupe avec lequel nous écrirons le contenu de Ricochets #3.

Nous mettons en place un travail de rencontres entre mai et juin 2024 pour préciser Ricochets #3 et tisser les liens avec les partenaires et participant·e·s et les publics du territoire.

Les interventions se dérouleront entre octobre 2024 et mai 2025, nous imaginons six résidences de trois jours pour deux personnes de l'équipe ainsi que des artistes invités.

Nous inventerons un temps de restitution pour le printemps 2025.

Marché Inouï - Saint Aubin de Luigne - Création collective

« Peut-être s'agit-il de fonder enfin notre propre anthropologie : celle qui parlera de nous, qui ira chercher en nous ce que nous avons si longtemps pillé chez les autres. »

Georges Perrec - L'Infra-ordinaire - Éd. du Seuil

EQUIPE

MATTIEU DELAUNAY	Preneur de son-musicien
ANGÈLE HÉRAULT	Tisseuse de lien
ELLIOT ASCHARD	Musicien
EMMANUEL DAVID	Régisseur général-Constructeur
OCÉANE RÉMY	Musicienne-chanteuse
AUGUSTE DELAUNAY	Régisseur Son
AURÉLIA BESNIER	Communication
YAN LEMONNIER	Production
SUZY LEVOID	Musicienne
VIVIEN CADRO	Régisseur général
ELISE GESLEIR	Enseignante chercheuse – Institut AGRO
ELISABETH CARRE	Régisseuse Son
SARAH PELLERIN-OTH	Chorégraphe
ALVARO MARTINEZ-LEON	Compositeur

PARTENAIRES

Mattieu Delaunay, de la Compagnie l'Atelier de Papier, est artiste associé d'Athénor, scène nomade – CNCM, Saint-Nazaire (44).

La compagnie Atelier de Papier est conventionnée par la DRAC des Pays-de-la-Loire et soutenue par la Région des Pays-de-la-Loire, le Département de Maine-et-Loire et la Ville d'Angers.

Ricochets # 1 est coproduit et accueilli en résidence par Athénor, scène nomade – CNCM, Saint-Nazaire (44).

Ricochets # 2 est coproduit et accueilli en résidence par Village en Scène – Communauté de communes Loire Layon Aubance (49).

Ricochets # 3 est coproduit et accueilli en résidence par le pôle territorial de la mairie d'Angers (49).

CIE ATELIER DE PAPIER
EXPÉRIMENTATIONS SONORES

CORRESPONDANCE

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

w w w . c i e a t e l i e r d e p a p i e r . f r