

Athénor les productions

Karl Naegelen : compositeur

Sylvain Darrifourcq & Toma Gouband : percussionnistes

Création novembre 2020

Présentation

La question du rythme, un enjeu esthétique et politique

La notation et l'exploration polyphonique des subtilités des divisions rythmiques sont nées dans un contexte de découvertes scientifiques permettant une meilleure précision dans la mesure du temps avec comme corolaire la dispute de la maîtrise du temps social. Aujourd'hui des dispositifs techniques nouveaux permettent des échanges d'informations à des vitesses bien supérieures à nos capacités humaines, et il arrive que nous nous sentions littéralement «pris de vitesse». De nouvelles névroses semblent naître de cette sensation, que cependant nous nous plaisons à mettre en relation avec ce que les anciens appelaient *acedia* puis *mélancolie*. Que faire, a fortiori dans nos sociétés contemporaines, de l'injonction de Sénèque à choisir l'oisiveté active plutôt que l'activité oiseuse ? On voit aujourd'hui naître des mouvements exhortant à chercher de nouvelles lenteurs...

La question du rythme au sens large s'avère en ce sens un enjeu esthétique et politique.

C'est là, dans une étude au long cours établie comme un trajet sensoriel et exploratoire des champs les plus divers de la vie rythmique, que **Karl Naegelen** a entrepris avec les batteurs-percussionnistes **Sylvain Darrifourcq** et **Toma Gouband**, un premier volet de création. Chemin faisant sur la carte du rythme, le compositeur et ses deux complices ont discerné un paysage qui n'était pas sur la carte, un paysage qu'ils n'avaient pas prévu !

En se concentrant sur ce point, ils ont travaillé sur le développement simultané de motifs rythmiques très simples mais sur des tempi très légèrement différents. Et pour cela, les deux musiciens utilisent deux pulses - à l'aide de «clics» diffusés dans des casques - modulables. De ce mode opératoire et exploratoire est né un jeu d'illusions acoustiques inattendues, résultant des lents décalages, de déphasages et de variations de répétition.

De l'étude... à un concert

L'aboutissement de cette première étude exploratoire mène le compositeur et les musiciens à la création d'un concert en duo. **Dans un face à face, les deux musiciens, munis du casque par où arrive le pulse, élaborent un sillon commun, un jeu étonnamment troublant et hallucinant pour l'auditeur.**

En réunissant deux entités si différentes - **Toma Gouband** «homme-chamane» puisant dans un monde polyphonique semé de pierres, de végétaux et d'éléments plus traditionnels de percussions et **Sylvain Darrifourcq** «homme-machine» naviguant dans un monde mécanique composé d'objets du quotidien, **Karl Naegelen** réalise avec eux **un objet aux lisières d'esthétiques musicales multiples, affranchi des codes et des chapelles, ouvert à l'écoute des rythmes qui façonnent notre monde.**

Biographies des artistes

Karl Naegelen

Karl Naegelen étudie la composition au Conservatoire de région de Lyon puis au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Il suit les classes de **Robert Pascal**, **Denis Lorrain** et **François Roux** et complète sa formation à la Musikhochschule de Hambourg avec Peter Hamel. Il participe également à de nombreuses masterclasses, notamment à Berlin avec **Georges Aperghis**.

Passionné par l'improvisation et les musiques extra-européennes, il effectue plusieurs séjours à Surakarta sur l'île de Java en Indonésie et cherche à préserver, dans son écriture, la souplesse et la spontanéité caractéristiques des musiques de tradition orale à travers une recherche constante de qualités sonores et de timbres.

Il écrit pour l'**Orchestre national de Lyon**, l'**Orchestre national de Lille**, l'**Ensemble Résonance Contemporaine**, le **Quatuor Béla**, le **Quatuor Pli**, l'**Ensemble Linea**, le **Duo Bergamasque**, le **Ricciotti Ensemble**...

Ses œuvres sont jouées en France (festivals Musica, Musique-action...) aussi bien qu'à l'étranger (Allemagne, États-Unis, Japon...).

Sylvain Darrifourcq

Formé aux percussions classiques avant de faire ses classes dans des formations de rock, **Sylvain Darrifourcq** découvre tardivement le jazz dans lequel il se lance sur les conseils de **Daniel Humair**. 2004 marque les débuts du **Emile Parisien quartet**, primé aux Victoires du Jazz 20093.

Batteur énergique au style syncrétique et gestuel, il collabore avec des improvisateurs et des compositeurs aux frontières des musiques : \emptyset avec **Julien Desprez** et **Fanny Lasfargues**, MILESDAVISQUINTET! avec **Valentin Ceccaldi** et **Xavier Camarasa**, Le Pantin et Dans L'entre de **Guillaume Hermen**. Son jeu, précis, véloce et inventif se prête à toutes les expérimentations. Il s'est produit aux côtés de l'**Orchestre philharmonique de Radio France** (dirigé par **Pierre-André Valade**), **Joëlle Léandre**, **Michel Portal**, **Louis Sclavis**, **Marc Ducret**, **Tony Malaby**, **Akosh Szelevényi**, **Andrea Parkins**, **Benoit Delbecq**...

Passionné par les questions de temporalité, d'espace et de rupture en musique, il crée aujourd'hui un langage très personnel, construit autour des notions de « poly-vitesse » et de « physiquité ». Ses recherches l'amènent à collaborer avec des chorégraphes / danseurs, vidéastes et plasticiens (**Zimoun**, **SMITH**, **Liz Santoro**...) et à déplacer son activité vers les champs de la performance et de l'installation sonore.

Toma Gouband

Toma Gouband commence la batterie jazz à l'âge de 5 ans avec plusieurs professeurs dont **Jean-Marc Lajudie** et **Christian Salut** à Toulouse. Au fil du temps, l'instrument se transforme au gré de rencontres, de trouvailles et d'inventions, le menant à développer un jeu avec les pierres sonnantes et les nombres, mais aussi les matières et un ensemble de centaines de cloches (en terre noire) réalisées au fur et à mesure du déploiement de son travail. Il joue avec les ensembles **Trance Map** de **Evan Parker** et **Matt Wright**, Fenêtre Ovale du compositeur **Karl Naegelen**, **Eve Risser**, **Joris Ruhl** et **Amaryllis Billet**. Il mène deux projets, **trio O** avec **Benoit Delbecq** et **Nelson Veras** ainsi que **Par 4 Chemins** avec **Harmen Fraanje**, **Brice Soniano** et **Magic Malik**. Toma Gouband expérimente son langage aussi avec la danse - **Iwanna Massaki**, **Kana Nakamura** - ainsi que dans l'élaboration d'installations sonores. Il partage avec Athénor de nombreux projets qui questionnent les modes d'écoute, de jeu et de rencontre. De ces expériences est né l'**ensemble InSitu** créé avec **Fabrice Arnaud-Crémon**, **Christophe Havard** et **Aurélie Maisonneuve** et qui collabore avec le compositeur **Karl Naegelen**.

Arts Sciences

Expérimenter la recherche vivante entre artistes et scientifiques

Créer la rencontre de la création contemporaine avec d'autres champs comme les sciences ouvre des laboratoires de pensée et de création qui agitent les perceptions, déplacent les certitudes et suscitent l'étonnement.

Au quotidien, artistes et chercheurs académiques évoluent dans des milieux très différents et la rencontre n'est pas spontanée. Pourtant, leurs métiers sont proches, incroyablement proches. Comme le chercheur, l'artiste est libre des directions qu'il prend, des projets qu'il mène... pourvu que cela intéresse «son public». Comme pour l'artiste, le ressort principal du métier de chercheur est sa créativité, nourrie de son imagination comme des œuvres qui ont précédé. Les travaux de l'artiste comme du chercheur avancent selon deux grands principes, souvent contradictoires : une curiosité sans limite et une exigence de qualité très élevée.

En complicité avec de nombreux partenaires dont l'Université de Nantes, Athénor développe depuis plusieurs années un chantier qui favorise la rencontre entre artistes et chercheurs et interroge le croisement des arts et des sciences. Ces partenariats inscrits dans le temps permettent de construire ensemble de nombreux projets : des équipes artistiques sont accueillies en résidence dans les laboratoires, artistes et chercheurs se côtoient et rêvent ensemble, des aventures voient le jour, des productions émergent qui partent ensuite sur les routes, des projets se partagent avec des établissements scolaires.

Dans ce cadre, une communauté de chercheurs et de chercheuses du Laboratoire de Mathématiques Jean-Leray, du Laboratoire de Planétologie et Géodynamique et du Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N) a rejoint les trois artistes pour partager, sur la durée, questionnements, connaissances, recherches autour des notions de probabilités, de statistiques, de notations... des échanges voués à nourrir, étayer, soulever des problématiques communes que l'on ne soupçonnait pas partager !

Une aventure vouée à être partagée avec d'autres chercheurs et chercheuses, ...et les publics.

Production et diffusion : Athénor scène nomade - Centre national de création musicale, Saint-Nazaire
Avec le soutien du Laboratoire de Mathématiques Jean Leray, du Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes et de la Fédération de Recherche Mathématiques Pays de Loire.

Contact : **Claude Vrignaud** - + 33 6 32 23 62 33 - lesproductions@athenor.com

Athénor scène nomade - Centre national de création musicale
82 rue du Bois Savary - 44600 Saint-Nazaire
www.athenor.com