

SAISON
20-21

BOÎTE À IDÉES
LYCÉES

Judicaëlle Pace

chargée des relations avec le public
pace@eoc.fr | 04 72 10 90 44

Ensemble
Orchestral
Contemporain

**Goûtons ensemble au plaisir
de la musique d'aujourd'hui !**

Créer - Expérimenter

- 5/ Toiles musicales
- 6/ Musique à l'image
- 7/ Des mots en musique
- 8/ Partition graphique

Découvrir - Rencontrer

- 10/ Clés musicales

Biographies

La création musicale d'aujourd'hui est un lieu d'émerveillement. *Via* des sonorités nouvelles, elle invite à s'affranchir des règles pour se laisser surprendre, s'interroger, s'offrir une pause, mais surtout se faire plaisir.

Et c'est à vos côtés qu'elle trouve tout son sens.

L'Ensemble Orchestral Contemporain vous propose ainsi chaque année de vivre et partager les émotions de ces découvertes musicales autour d'une saison de concerts, mais également de moments privilégiés et de temps de création collectifs.

Autant d'évènements pour créer de l'effervescence, échanger, (se) découvrir, oser l'imprévisible, donner une nouvelle dimension à l'expérience du spectateur, mettre en lumière le processus de création et poser un regard nouveau sur une œuvre ou un compositeur. C'est un imaginaire ouvert à l'infini, une mise en œuvre poétique, une incitation à la création collective et au plaisir esthétique.

Découvrez dans ce dossier une sélection de projets à mener ensemble sur l'année 2020-2021 avec vos apprenti(e)s musicien(ne)s de tous horizons, dans le cadre de l'appel à projets 2020-2021 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, thématique « Passeurs de culture ».

L'un de ces projets vous intéresse ou vous avez d'autres envies : contactez-nous !

APPEL A PROJETS 2020-2021

Période de saisie : 20 mai au 30 juin 2020
Commission permanente : automne 2020

CRÉER EXPÉRIMENTER

Rencontrer des artistes
dans une démarche active et créative

Participer à une expérience artistique
où chacun s'exprime, crée et échange

TOILES MUSICALES

Quand musique et peinture se rencontrent...

avec **Laurent Apruzzese**, basson

et/ou **Fabrice Jünger**, flûte et/ou **Roméo Monteiro**, percussions

De tous temps la peinture a été un terreau fertile à l'inspiration de nombreux compositeurs. C'est le cas notamment pour la compositrice Édith Canat de Chizy : il n'est pas rare dans ses pièces que des instruments solistes évoquent la tourbillonnante énergie qui peut se dégager des œuvres picturales de Turner, Whistler ou encore Soulages.

Avec ce projet, nous proposons donc aux élèves, accompagnés par un musicien de l'EOC, d'emprunter le même chemin que la compositrice en créant des pièces sonores inspirées de tableaux choisis et/ou de leur propre production.

Il s'agira plus particulièrement pour eux de s'interroger sur des principes communs à la musique et à la peinture : couleurs, rythmes, mouvement ou encore expressivité.

Au fur et à mesure des répétitions, les élèves construiront leur propre création musicale qu'ils présenteront en fin de projet.

Pour qui ?

> Élèves de la 2nde à la terminale

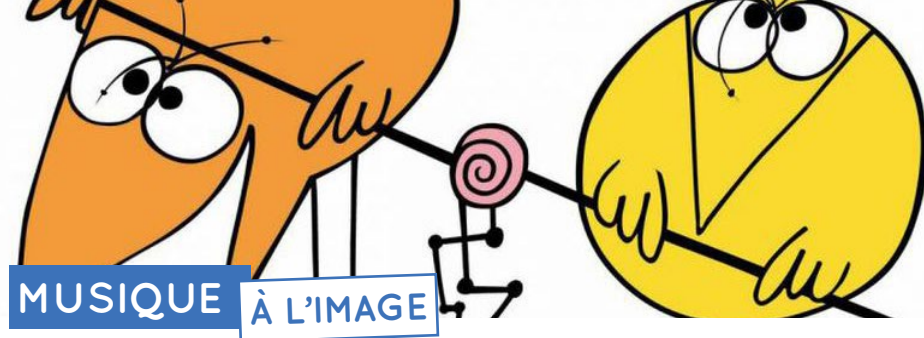
L'EOC accueille en résidence la compositrice Édith Canat de Chizy. Violoniste de formation, disciple d'Ivo Malec et profondément marquée par sa rencontre avec Maurice Ohana, elle est aujourd'hui à la tête d'un catalogue important, où se distinguent de nombreuses partitions pour orchestre et de somptueuses pièces vocales. Pour en savoir plus, [cliquez ici](#)

Objectifs

- > proposer une double ouverture sur les arts plastiques et la musique contemporaine par la découverte d'œuvres et une pratique artistique
- > sortir des parcours habituels d'approche du son
- > travailler sur le potentiel narratif d'une œuvre d'art, musicale et picturale
- > se familiariser avec le travail des compositeurs et des peintres
- > développer sa créativité
- > rencontrer un artiste professionnel dans une démarche active et créative
- > partager l'émotion d'une création
- > interpréter sa création devant un public

Boîte à idées

- > Édith Canat de Chizy : *Vagues se brisant contre le vent* (tableau éponyme de Turner) ; *En bleu et or* (*Nocture en noir et or* de Whistler) ; *Outrenoirs* (Soulages)
- > Henri Dutilleux : *Timbres, espace, mouvement* (*La Nuit étoilée* de Van Gogh)
- > Fabrice Jünger : *Le rondo... de la méduse* (*Le Radeau de la méduse* de Géricault)

Quand le cinéma a rendez-vous avec la musique

avec **Laurent Apruzzese**, basson et/ou **François Salès**, hautbois

La musique contemporaine est régulièrement utilisée dans le cinéma, tantôt écrite spécifiquement pour un film, tantôt choisie parmi le répertoire existant. Par la variété de sa palette sonore et expressive, elle contribue largement à transmettre au spectateur l'ambiance souhaitée par le réalisateur.

Les élèves travailleront à la mise en musique d'un court-métrage. Ils devront réfléchir ensemble aux ambiances évoquées par les images.

Pour cela, ils exploreront des sons à partir d'objets, d'instruments ou encore de la voix, qu'ils pourront associer au film, en suivant le déroulement de ce dernier.

En lien avec les thèmes développés au cours de la saison de l'EOC, nous proposons aux élèves de mettre en musique des courts-métrages de Walter Ruttmann, Jean Epstein, Georges Méliès, ou encore *Les Shadoks* de Jacques Rouxel.

Pour qui ?

> Élèves de la 2nde à la terminale

Objectifs

- > sensibiliser à l'écoute des sons et à la création musicale contemporaine
- > appréhender la diversité des matériaux sonores
- > travailler sur le potentiel narratif des sons
- > développer sa créativité par la conception d'ambiances sonores liées à un court-métrage
- > rencontrer un artiste professionnel dans une démarche active et créative
- > partager l'émotion d'une création
- > interpréter sa création devant un public

Boîte à idées

- > Walter Ruttmann : *Opus I / Opus II / Opus III / Opus IV / Berlin, symphonie d'une grande ville...*
- > Jean Epstein : *Le Tempestaire / Mor'vran*
- > Georges Méliès : *Le Voyage dans la lune*
- > Jacques Rouxel : *Les Shadoks*

DES MOTS EN MUSIQUE

avec **Laurent Apruzzese**, basson
et/ou **Roméo Monteiro**, percussions et/ou **François Salès**, hautbois

« Au point de départ d'une pièce, les œuvres poétiques sont des éléments qui mettent en appétit. C'est une beauté artistique qui me donne envie d'écrire. Emily Dickinson, René Char, Garcia Lorca, les poètes anglo-saxons... Leur quête de l'ailleurs, de l'indicible et ce questionnement sur la vie et la mort me captivent... Je suis fascinée par tout ce qui nous dépasse et c'est un horizon illimité. Ma musique se fait autour de cette quête perpétuelle... » Édith Canat de Chizy

[Propos recueilli par Audrey Hadorn, 30 mars 2011](#)

En lien avec la résidence de la compositrice Édith Canat de Chizy à l'EOC, nous proposons aux élèves de se plonger dans l'univers des poésies et des haïkus.

Accompagnés par un musicien de l'EOC, ils réaliseront un travail d'exploration pour créer des sons et des ambiances musicales correspondant au texte choisi ou imaginé au préalable.

Les différentes séquences musicales qui naîtront de ces recherches seront ensuite organisées pour donner naissance à une œuvre musicale collective où le texte aura toute sa place.

Au-delà de la musique, d'autres formes d'expression, pourront être intégrées à la création.

Pour qui ?

> Élèves de la 2nde à la terminale

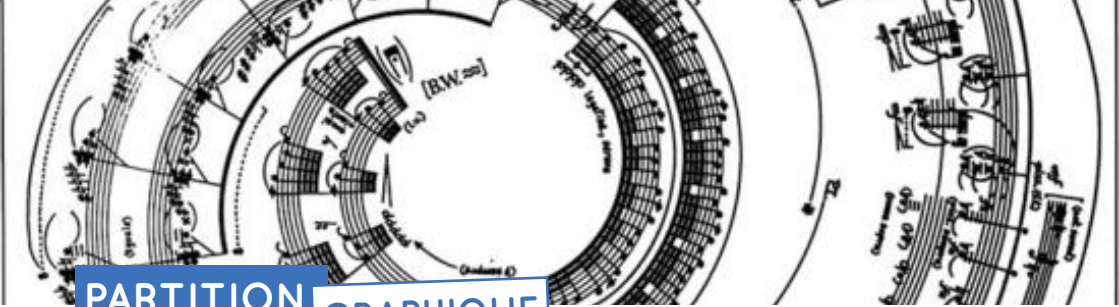
Objectifs

- > sensibiliser à l'écoute des sons et à la création musicale contemporaine
- > appréhender la diversité des matériaux sonores
- > travailler sur le potentiel narratif des sons
- > développer sa créativité
- > expérimenter les paramètres du son et en utiliser le vocabulaire lié
- > imaginer des représentations graphiques de la musique
- > rencontrer un artiste professionnel
- > partager l'émotion d'une création
- > interpréter sa création devant un public

Boîte à idées

Quelques pièces composées par Édith Canat de Chizy inspirées de poèmes et haïkus :

- > *Missing*, haïku de Sôma Senshi en exergue de la partition
- > *Couleur d'abîme*, titre emprunté à un haïku de Yosa Buson
- > *Alive* et *Lands Away* en référence à un poème d'Emily Dickinson

PARTITION GRAPHIQUE

avec **Roméo Monteiro**, percussions

Au fil de l'évolution de la musique contemporaine et du jazz, la notation musicale a beaucoup changé. Tout en laissant une part de liberté à l'interprète dans l'exécution d'une œuvre, ces nouvelles partitions très inventives et souvent très graphiques deviennent ainsi une proposition de jeu.

En s'inspirant de partitions graphiques d'œuvres composées par des compositeurs tels que Crumb, Cage ou encore Varèse, les élèves, accompagnés par Roméo Monteiro, exploreront le dialogue entre écriture et improvisation, au cœur d'un processus de création graphique et sonore.

Un travail passionnant à mener entre musique et arts visuels, en s'appuyant sur les paramètres du son : hauteur, durée, intensité et timbre.

Libre aux élèves de définir l'instrumentarium et le son correspondant à chaque symbole graphique pour composer une œuvre collective intégrant ces différents modes d'expression. Chaque interprétation dépendra ainsi de la situation, des instruments choisis ou encore de la qualité des interactions.

Pour qui ?

> Élèves de la 2nde à la terminale

Objectifs

- >proposer une double ouverture sur la musique contemporaine et les arts visuels
- >sortir des parcours habituels d'approche du son
- >se familiariser avec le travail des compositeurs
- >appréhender la notion de partition et de codage de la musique
- >découvrir de nouvelles démarches compositionnelles générant de nouveaux types de partition
- >développer sa créativité
- >découvrir et approfondir les paramètres du son
- >rencontrer un artiste professionnel dans une démarche active et créative
- >interpréter sa création devant un public

Boîte à idées

- >Aria de John Cage
- >Individuum - Collectivum de Vinko Globokar
- >Exotica de Mauricio Kagel
- >Zyklus de Karlheinz Stockhausen
- >Poème électronique d'Edgar Varèse
- >Makrokosmos de George Crumb

DÉCOUVRIR
RENCONTRER

Découvrir sous un angle concret et interactif
l'univers de la musique contemporaine
et le travail des compositeurs

Partager l'émotion d'une création

CLÉS MUSICALES

avec **Laurent Apruzzese**, basson
et/ou **Roméo Monteiro**, percussions et/ou **François Salès**, hautbois

Un projet pour sensibiliser les élèves à l'écoute des sons en général et aux esthétiques musicales contemporaines en particulier afin d'en comprendre les enjeux musicaux, accompagnés par des musiciens de l'EOC.

Chaque répétition sera composée d'écoutes, d'explorations sonores et de jeux musicaux en lien avec la thématique choisie. Elles pourront également permettre l'émergence de questionnements sur la musique en général. En effet, il est intéressant quand on découvre ces esthétiques de se poser un certain nombre de questions : *Qu'est-ce que la musique ? Quelle est la différence entre musique et sons ? Entre son et bruit ? Qu'est-ce que le beau en musique ? La musique doit-elle être belle ? La musique est-elle utile ? A-t-elle une fonction ?*

Chaque séance d'exploration sonore pourra aboutir à l'enregistrement de courtes séquences, qui, une fois montées, permettront de garder une trace des travaux réalisés, sous la forme d'esquisses sonores.

Pour qui ?

> Élèves de la 2nde à la terminale

Objectifs

- > sensibiliser à l'écoute des sons et à la création musicale contemporaine
- > réfléchir sur le sens de la musique et des arts en général
- > travailler sur le potentiel narratif des sons
- > expérimenter les paramètres du son
- > développer sa créativité et son sens critique
- > rencontrer un artiste professionnel dans une démarche active et créative
- > partager l'émotion d'une création

BIOGRAPHIES

Laurent Apruzzese, basson

Laurent Apruzzese est diplômé du Conservatoire national supérieur de musique et danse de Lyon en 1988 (DNESM classe de JP Laroque). Il est amené à jouer dans de nombreuses grandes formations comme l'Orchestre National de Lyon ou l'orchestre Symphonique de Saint-Étienne. Il se produit également en tant que soliste ou en formation de musique de chambre (trio, quintette, octuor) en France et à l'étranger. Soliste de l'ensemble FORUM de Lyon sous la direction de Mark Foster de 1988 à 1991, il est depuis 1995 basson principal de l'EOC. Il se consacre également à la composition et crée de nombreuses pièces et contes musicaux pour enfants dans les écoles de musiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fabrice Jünger, flûte

Fabrice Jünger est diplômé des Conservatoires de Lyon et Genève en flûte traversière, musique de chambre, composition, écriture, analyse, esthétique, musiques acousmatiques et synthèse sonore. Flûtiste de l'Ensemble Orchestral Contemporain depuis 1992, il interprète les plus grands concertos du XXe et XXIe siècle. Il compose également des œuvres destinées à sensibiliser le grand public aux enjeux esthétiques de la création musicale d'aujourd'hui mais aussi des pièces de concerts, avec ou sans électronique, et des spectacles alliant musique et images (vidéo, éclairage, danse) dont certaines sont publiées aux éditions Notissimo (Leduc). En 2009, il reçoit un diapason d'or et une nomination aux Victoires de la Musique Classique avec son interprétation d'*Antiphysis* (CD *Les Météores* dédié au compositeur Hugues Dufourt, Sismal Records). Son interprétation de *Memoriale* de Pierre Boulez (paru chez Naïve en 2012) a été félicitée par la critique.

Roméo Monteiro, percussions

Percussionniste-compositeur, Roméo Monteiro étudie au Conservatoire national supérieur de musique et danse de Lyon et se consacre particulièrement aux interactions entre geste instrumental et électronique, par la programmation, l'écriture et l'interprétation de pièces mixtes. Son goût pour l'expérimental le conduit à des collaborations avec Jose-Miguel Fernandez, Andrea Vigani, Federico Schumacher, Cristian Morales-Ossio, Vincent-Raphaël Carinola. Il mène également des projets avec le théâtre et la danse. Au-delà du champ des musiques contemporaines et de l'improvisation libre, il s'intéresse aux musiques traditionnelles indiennes : il suit les enseignements de spécialistes en Inde du Sud, tels que Balakrishna Kamath ou Manik Munde. On le retrouve également dans plusieurs ensembles : Trio de Bubar, les Emeudroïdes ou encore le collectif Spat'Sonore.

François Salès, hautbois

Après un premier prix de hautbois et de musique de chambre au Conservatoire national supérieur de musique et danse de Lyon en 1991, François Salès accumule diverses expériences dans de grands orchestres symphoniques (Philharmonique de Radio France, National de Lyon, Manchester Hall Orchestra...) tout en consacrant une large part de son activité aux arts plastiques (photographie, vidéo, installations). Il décide rapidement de se consacrer à la musique de chambre et à la création. Actuellement hautboïste de l'Ensemble Orchestral Contemporain et membre fondateur de la Cie Le Piano Ambulant, il poursuit son travail de vidéaste au travers de nombreux spectacles ou installations (commandes de l'Opéra Comique, de l'atelier des musiciens du Louvre ou de la scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines, collaboration avec les compositeurs T. Pécou ou F. Krawczyk, avec les Cie Piano Ambulant, Odyssée, Zélig, Énième compagnie...).

Ensemble Orchestral Contemporain

Sous l'impulsion de son fondateur Daniel Kawka pendant 27 ans, l'Ensemble Orchestral Contemporain s'est construit autour d'un noyau solide de musiciens hors pair. Il poursuit aujourd'hui, sous la direction de Bruno Mantovani, un travail exigeant d'interprétation des musiques d'aujourd'hui et de soutien à la création.

L'EOC est au cœur des musiques d'aujourd'hui avec à son répertoire plus de 600 œuvres de 300 compositeurs, dont 200 premières. L'Ensemble propose des concerts en moyenne et grande formation, promeut le concert instrumental pur mais aussi la mixité des sources instrumentales et électroacoustiques et convoque d'autres imaginaires (théâtre, opéra, multimédia, danse).

L'EOC s'engage pour de nouvelles formes de médiation culturelle et de sensibilisation à la musique contemporaine. Grâce à la formule des concerts apéritifs, animés par le compositeur ou le chef d'orchestre, l'EOC invite à l'échange. Les actions culturelles permettent chaque saison à plus de 2 000 personnes, tout petits ou moins jeunes, mélomanes ou éloignés de la musique, de découvrir de nouvelles formes musicales et le vaste champ des possibles entre musique d'orchestre et expérimentations électroniques.

Il est régulièrement invité dans les hauts lieux culturels, festivaliers et de la création à travers le monde situant son épicerie et son terreau d'expérimentation en Auvergne-Rhône-Alpes.

Avec l'arrivée de Bruno Mantovani, une nouvelle page musicale de l'histoire de l'EOC s'écrit avec l'invitation de compositeurs prestigieux en résidence, une démarche d'ouverture au public, de transmission de la musique contemporaine et le rayonnement de l'Ensemble en France et à l'étranger.

**Ensemble
Orchestral
Contemporain**

04 72 10 90 40 | info@eoc.fr
www.eoc.fr | [f/EnsembleEOC](https://www.facebook.com/EnsembleEOC)
 6 quai Jean Moulin - BP 1056
 69201 Lyon cedex

Bruno Mantovani direction artistique et musicale

Fabrice Jünger flûte
François Salès hautbois
Hervé Cligniez clarinette
Christophe Lac clarinette
Laurent Apruzzese basson
Didier Muhleisen cor
Gilles Peseyre trompette
Marc Gadave trombone
Claudio Bettinelli percussions
Roméo Monteiro percussions
Yi-Ping Yang percussions
Roland Meillier piano
Emmanuelle Jolly harpe
Gaël Rassaert violon
Céline Lagoutière violon
Patrick Oriol alto
Valérie Dulac violoncelle
Rémi Magnan contrebasse

Marion Jacquier administration
Renaud Paulet production et diffusion
Judicaëlle Pace relations avec le public
Nolwenn Guigueno communication
Nicolas Bois régie de l'orchestre

Siège social
 Conservatoire Massenet
 32 rue des Francs-Maçons, 42100 Saint-Étienne

Licences de spectacle 2-1092042 et 3-1092041

La Région
 Auvergne-Rhône-Alpes

Loire
 LE DÉPARTEMENT

Saint-Étienne
 L'opéra de la ville

L'Ensemble Orchestral Contemporain est membre des réseaux professionnels FEVIS Auvergne-Rhône-Alpes, Profedim, Bureau Export, Futurs Composés et Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant.

Photographies : Siegfried Marque, Blandine Soulage, EOC