

**ENSEMBLE ORCHESTRAL
CONTEMPORAIN** Daniel Kawka

Saison 14
-15

RELATIONS AVEC LES PUBLICS

PRATIQUE ARTISTIQUE
CREATION MUSICALE
ACTIONS DE DECOUVERTE
ACTIONS TOUT PUBLIC
ACTIONS CULTURELLES

BILAN 14/15

Contact

Ensemble Orchestral Contemporain EOC
6 quai Jean Moulin – BP 1056 - 69201 LYON Cedex 01
Suivi des projets : Judicaëlle Pace
Tel. 04 72 10 90 48 - e-mail : pace@eoc.fr
www.eoc.fr

SOMMAIRE

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Les métamorphoses.....	3
Improvisations électroniques	5
Le Corbusier en musique.....	7
La Fabrique des Sons.....	9
Répercutons.....	11
Improvisations électroniques	13
Clés musicales.....	15
Contrebasse counterpoint	16
Répétitions publiques.....	17
Formation au CFMI.....	18
Concerts scolaires.....	19

ECOLE DE MUSIQUE ET CONSERVATOIRES

Impro-ciné.....	20
Hommage à Le Corbusier	21
Concert-lecture.....	22
Master-classes.....	22
Répétition publique.....	22

ETABLISSEMENTS SOCIOCULTURELS

L'œil écoute.....	23
Répétition publique.....	24

UNIVERSITE

Formation.....	25
----------------	----

ACTIONS TOUT PUBLIC

Conférences musicales.....	26
Répétition publique.....	26
Concerts apéritifs.....	26

EN BREF.....	28
--------------	----

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Pratique artistique et création musicale

Les métamorphoses

Création musicale collective autour de l'œuvre d'Ovide

Musicien : Fabrice **Jünger**, Flûte et électronique
Veauche (42)

Public

Participants

- 27 élèves volontaires des classes de 6ème du Collège Antoine Guichard et de la chorale
- 15 élèves de l'école de musique de Veauche

Spectateurs

120 personnes sont venues assister au concert

→ Soit 162 personnes concernées

Objectifs

- Sensibiliser à l'écoute des sons
- Développer la créativité des participants
- Transmettre le sens du travail collectif
- Transmettre le sens de l'écoute de soi et des autres
- Développer les capacités de concentration, rigueur, autonomie, tenue

Projet

Suite à une première année de partenariat avec le collège, année de sensibilisation des élèves à la musique contemporaine avec le flûtiste Fabrice **Jünger** et le compositeur Sébastien **Gaxie**, nous avons poursuivi et approfondi la démarche en proposant cette année un véritable projet de création avec les élèves. L'ouvrage, *Les métamorphoses d'Ovide*, au programme de 6ème, s'est révélé être un bon sujet de travail permettant de lier différentes matières et enseignements au collège.

Exploration sonore

Fabrice **Jünger** a réalisé un travail d'exploration sonore avec les élèves. Il les a guidé dans leur recherche autour d'objets et d'instruments de leur fabrication mais aussi en employant des outils électroniques et des instruments disponibles (enregistrements des sons, effets,...). Ces objets ont servi à trouver des sons et des ambiances sonores correspondants aux extraits littéraires choisis.

Codification

Comme avec un chef d'orchestre, ces sons et ces ambiances sonores ont été liés à des gestes déterminés. En plus de maîtriser les signes liés à l'interprétation musicale (crescendo, decrescendo, mesure, etc.), les élèves ont du mémoriser ces symboles codant le son ou la superposition sonore à jouer.

Répétitions

Les différentes ambiances sonores ont ensuite été enchaînées pour donner naissance à une œuvre musicale. Une fois le déroulement de la pièce fixée, la musique a été interprétée et les textes lus en même temps. Le travail de synchronisation entre les deux éléments fut déterminant au bon déroulement de la création. Pour les élèves, il a fallu interpréter leur lecture en fonction de la musique et vice versa. La lecture et la diction ont également été travaillées avec le professeur de français entre les séances de répétitions.

Ce travail a abouti à une restitution en présence des élèves de l'atelier et de la chorale du collège et de la classe d'orchestre de l'école de musique de Veauche, dans la salle polyvalente du collège Antoine Guichard, le mardi 5 mai 2015 à 20h. Ce concert a mêlé enregistrements et performance en direct.

Les élèves ont également pu assister à une *Sieste Musicale* de Fabrice **Jünger**, flûtiste de l'EOC, qui s'est déroulé au sein même de leur collège le 24 juin 2015 à 10h00.

PROJET MILIEU SCOLAIRE : 1 musicien / 1 soprano

8 jours de présence les 26 novembre et 12 décembre 2014, le 28 janvier, 25 février (en présence d'Elizabeth Gard), 1er avril, 8 avril, 27 avril et 5 mai 2015.

Au total, 22h de présence devant les élèves

PROJET ECOLE DE MUSIQUE: 1 musicien

4 jours de présence les 1er avril, 8 avril, 27 avril et 5 mai 2015.

Au total, 10h de présence devant les élèves

Improvisations électroniques

Création d'une performance musicale improvisée avec électronique

Musicien : Claudio **Bettinelli**, percussions et dispositif électronique
Andrézieux-Bouthéon (42)

Public

Participants

33 élèves du Collège Jacques Prévert à Andrézieux-Bouthéon : 1 groupe d'élèves de 6ème EIP et une classe de 3ème

Spectateurs

60 élèves du collège Jacques Prévert ainsi que 60 parents sont venus assister au concert

→ Soit 153 personnes concernées

Objectifs

- Sensibiliser à l'écoute des sons
- Développer la créativité des participants
- Transmettre le sens du collectif et de l'écoute des autres
- Découvrir une utilisation artistique des nouvelles technologies et des matières techniques
- Découvrir l'improvisation

Projet

Suite à deux années de partenariat avec une classe SEGPA du collège Jacques Prévert, nous avons décidé de poursuivre notre collaboration en profitant de la venue de l'Ensemble Orchestral Contemporain avec Jean-François **Zygel** le 7 mars 2015 à Andrézieux-Bouthéon pour un concert dédié à l'improvisation. En conséquence, le projet s'est centré autour d'un spectacle d'improvisation avec Claudio **Bettinelli**, mêlant gestes musicaux, bande sonore et systèmes électroniques. Ce projet qui abordait de nombreux aspects de la musique contemporaine a aussi été l'occasion de réunir des élèves de troisième, « doyens » du collège avec un groupe d'élèves EIP, rentrés cette année en 6ème, afin de créer un tutorat et un dialogue entre les deux groupes.

Exploration sonore

Dans un premier temps, les élèves ont travaillé à l'exploration sonore de leur environnement. Ils ont exploré des sons produits à l'aide d'objets et d'instruments à disposition dans la classe ou amenés par le musicien. Cette recherche fut dirigée par Claudio **Bettinelli** et Valérie **Da Ros** (professeur de musique) en utilisant diverses notions musicales : volume sonore, mode de jeu (action qui permet de produire un son), hauteur, durée (son court, son long, son sec, son résonant). Des extraits de textes (*Des souris et des hommes* de J. Steinbeck, etc.) ont également été travaillés de manière musicale en employant des notions plus anciennes dans l'histoire de la musique, telles que des enchaînements de syllabes longues et brèves sur un texte. Toutes ces recherches ont été enregistrées pour servir de bases à la construction de la performance.

Improvisation sur instruments électroniques

Les sons et enregistrements réalisés durant les premières séances ont ensuite été reprogrammés par Claudio **Bettinelli** sur divers instruments électroniques : claviers midi, theremin ou encore télémetre. Les élèves ont ainsi dû gérer leurs mouvements pour maîtriser les notions musicales travaillées dans la première partie du projet sur cet instrumentarium particulier. De courtes improvisations sont nées, au sein desquelles se sont mêlés sons réels et sons électroniques.

La performance improvisée

Une fois que les élèves ont maîtrisé les courtes improvisations, il les ont mis en scène, les ont enchaînés dans un certain ordre tout en théâtralisant leurs mouvements. Déplacements et gestes entre chaque improvisation ont dû être maîtrisés et pensés comme musicaux.

Tout au long du projet les élèves ont été amenés à réfléchir sur leurs réalisations et à écouter leurs productions ainsi que des passages musicaux interprétés par le musicien en vue d'assister au concert de l'Ensemble Orchestral Contemporain du 7 mars 2015 au Théâtre du Parc à Andrézieux-Bouthéon.

Valorisation

La performance a été présentée dans la salle polyvalente du Collège Jacques Prévert auprès des parents et des camarades le 17 mars 2015 à 19h45.

PROJET MILIEU SCOLAIRE: 1 musicien

7 jours de présence les 17 novembre, 8 décembre 2014, 12 janvier, 27 janvier, 26 février, 16 et 17 mars 2015.

Au total, 24h de présence devant les élèves

Le Corbusier en musique

Création musicale *in situ*

Musiciens : Hervé **Cligniez**, clarinette / Gaël **Rassaert**, violon / Valérie **Dulac**, violoncelle / Léonard **Chantepy**, guitare
Firminy (42)

Public

Participants

33 élèves du Collège Les Bruneaux à Firminy : 1 classe de 6ème et 1 classe de 6ème SEGPA

Spectateurs

270 personnes sont venues assister au concert

→ Soit 303 personnes concernées

Objectifs

- Sensibiliser à l'écoute des sons
- Développer la créativité des participants
- Transmettre le sens du collectif et de l'écoute des autres
- Découvrir le patrimoine de Firminy à travers un projet musical
- Explorer des notions communes entre art et musique contemporaine

Présentation synthétique

Poursuivant la collaboration fructueuse entre le collège Les Bruneaux et l'Ensemble Orchestral Contemporain, deux classes de 6èmes ont réalisé des pièces destinées spécifiquement à l'acoustique de l'Eglise Saint-Pierre de Firminy.

Problématique fédératrice

Comment la déformation sonore engendre-t-elle la musique ? Il s'agit tout d'abord d'une question liée à l'écoute et à l'attention que l'on peut porter pour un son. L'église Saint-Pierre de Firminy, par son acoustique particulière à la fois longue et diffuse, transforme chaque son en un magma sonore où scintillent et disparaissent progressivement chaque composante du bruit initial. Les élèves ont donc dû prendre en compte cette acoustique pour composer avec elle, l'écouter longuement pour se l'approprier. De retour en classe, les élèves ont alors imaginé ce que pouvait rendre tel ou tel son une fois joué dans l'église. C'est ce processus d'imagination qui fut visé. Par l'impossibilité de réaliser l'ensemble des tests sonores à l'intérieur de l'église, l'élève de retour en classe est entré dans un rapport imaginaire au son, en essayant de se le représenter.

Projet

Les deux années de collaboration entre l'Ensemble Orchestral Contemporain et le Collège Les Bruneaux ont permis à quatre classes de découvrir la musique contemporaine à travers des installations musicales et des créations riches en sens et en découvertes pour les élèves. Cette collaboration fructueuse nous a conduit à imaginer un nouveau projet pour la saison 14-15, cette fois-ci en lien avec un projet mené par l'Ensemble Orchestral Contemporain et le conservatoire Massenet de Saint-Etienne. En effet, la compositrice Pascale **Jakubowski** et le clarinettiste de l'Ensemble Orchestral Contemporain, Hervé **Cligniez**, ont tous les deux été marqués par l'acoustique particulière de l'église Saint-Pierre de Firminy. De ce choc à la fois esthétique et acoustique, un projet est né visant à mettre en valeur et à créer une œuvre spécifiquement dédiée à cette église en cherchant à mêler musiciens professionnels et musiciens amateurs. Une œuvre nouvelle de la compositrice fut créée au cours d'un concert le 9 juin 2015 par des élèves du conservatoire et plusieurs musiciens de l'Ensemble Orchestral Contemporain tandis que les élèves du collège ont poursuivi une démarche similaire afin de présenter leur travail au cours de ce même concert. Il s'agissait donc de découvrir l'église et son acoustique particulière pour travailler à la création d'une pièce musicale qui puisse jouer et profiter de l'étirement du son dans cette église.

Exploration sonore

La première partie du projet a consisté à découvrir et à tester de nombreux sons dans l'église Saint-Pierre de Firminy afin de se rendre compte de l'acoustique du lieu. Les élèves ont ainsi pu faire de nombreux essais, seuls et en groupe, pour découvrir les effets produits par l'église, aidés par les musiciens de l'Ensemble Orchestral Contemporain.

Recherches sonores

Dans un second temps, les élèves ont continué leurs recherches sonores en classe avec les musiciens de l'Ensemble Orchestral Contemporain. A l'aide d'objets de leur fabrication, d'instruments disponibles en classe, de percussions corporelles ou de leurs voix, ils ont cherché à créer diverses ambiances sonores.

Composition

A l'issue de la phase d'exploration, un répertoire de sons a été créé pour la création de la pièce musicale des élèves. Différents procédés utilisés en musique contemporaine ont été employés (collage, déphasage, répétitions, etc.). Quatre à cinq séquences se sont ainsi succédées.

Concert

Les deux pièces ont été présentées à l'église Saint-Pierre de Firminy en amont de la création de l'œuvre de Pascale **Jakubowski**, le mardi 9 juin 2015 à 20h.

Venue à un concert de l'Ensemble Orchestral Contemporain

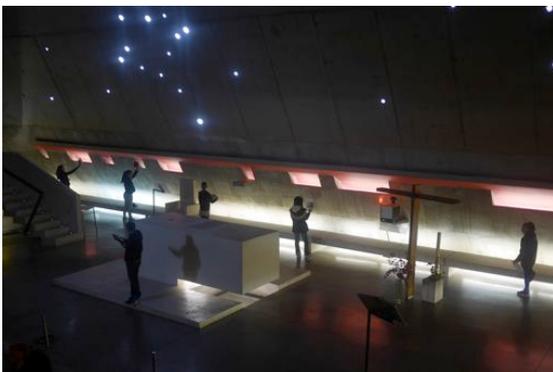
Au cours du projet, les élèves ont assisté à une sieste musicale de Fabrice **Jünger** le jeudi 5 février 2015 aux Serres Municipales de Firminy.

En raison des conditions météorologiques, tous les élèves n'ont toutefois pas pu y assister.

PROJET MILIEU SCOLAIRE : 4 musiciens

9 jours de présence les 6 janvier, 3 février, 10 mars, 1er avril, 28 avril, 5 mai, 20 mai, 26 mai et 9 juin 2015.

Au total, 34h de présence devant les élèves

La Fabrique des Sons

Création musicale pour enfants, flûte et petit ensemble instrumental

Musicien : Fabrice **Jünger**, Flûtes

Saint-Etienne (42)

Public

Participants

- 42 élèves de CE2, CM1 et CM2 : Ecole de Rochetaillée et Métare Cottencière
- 2 élèves de la classe de composition du Conservatoire Massenet : Yuanqi **Mo** et Alexis **Gipoulou**
- 1 élève harpiste du Conservatoire Massenet

Spectateurs

250 élèves des classes des écoles de Saint-Etienne sont venus assister à une représentation scolaire au FIL

280 personnes pour la représentation tout public au FIL

➔ **Soit 575 personnes concernées**

Objectifs

Pour les scolaires :

- Développer la créativité des élèves
- Découvrir l'écriture musicale dans ses grands principes (codification,...)
- Développer des capacités d'écoute des autres, de concentration, de rigueur, d'autonomie et de tenue

Pour les compositeurs :

- Se former à la pédagogie et à la transmission de leur passion pour la musique d'aujourd'hui
- Se confronter à un cadre de travail exigeant avec des professionnels de la musique

Projet

Fort du succès rencontré et de la forte implication de chacun des acteurs, l'atelier de création que le conservatoire Massenet et l'Ensemble Orchestral Contemporain ont poursuivi ces deux dernières saisons, s'est renouvelé cette année.

Le principe consistait à impliquer les élèves dans la recherche de matières sonores et de modes de jeux en étant guidés par Fabrice **Jünger**, flûtiste de l'Ensemble Orchestral Contemporain et les musiciens intervenants. Ce matériau sonore et musical a servi de base à l'écriture de deux pièces par les élèves compositeurs du Conservatoire Massenet.

Exploration sonore

L'exploration sonore a débuté dès le début de l'année scolaire avec les musiciens intervenants qui ont familiarisé les élèves à l'écoute et à l'exploration des sons de la voix ou d'objets du quotidien. Par la suite, Fabrice **Jünger** a poursuivi et développé ce travail avec les élèves. Dans cette étape, le rôle de Fabrice **Jünger** en tant qu'interprète, a été d'aider les élèves à repousser leur limite, en leur apprenant à porter une autre écoute sur les sons du quotidien, mais aussi à élargir leur conception de ce qu'est la musique. Les différents modes de jeux sur la flûte, modes de chants ou de jeux avec des objets ont ainsi été explorés.

Les sonorités et textures trouvées par les élèves ont été enregistrées au fur et à mesure des séances d'exploration sonore pour être transmises aux compositeurs. Ces derniers ont également été présents aux séances pour guider les élèves en leur demandant d'affiner tel ou tel mode de jeu pour orienter les recherches dans la perspective de la phase d'écriture. Il s'agissait déjà de jouer tous ensemble, de tester des sons en dialogue avec la flûte et ses modes de jeux.

Codification

Les compositeurs de musique contemporaine, lorsqu'ils utilisent des modes de jeux instrumentaux nouveaux ou peu utilisés, créent pour la partition une codification adaptée par l'utilisation de symboles,

dessins,... Cette codification, appelée notice et accompagnant la partition, donne un sens précis sur le geste ou le type de jeu à réaliser par l'interprète (principe d'une légende pour une carte géographique). Les élèves ont été invités à réaliser une notice, en choisissant eux-mêmes des signes proches du geste instrumental ou plus abstraits voire poétiques. Les compositeurs sont intervenus auprès des élèves pour les aider à réaliser cette codification, qu'ils ont ensuite utilisée dans l'écriture de la partition.

Ecriture

La phase d'écriture a été de deux mois pour permettre aux jeunes compositeurs d'avoir le temps nécessaire à une implication conséquente. Pascale **Jakubowski** les a guidé dans cet exercice d'écriture particulier. Les compositeurs ont également travaillé avec le flûtiste Fabrice **Jünger** sur plusieurs séances pour permettre d'affiner leur écriture et les modes de jeux de la flûte. Ils ont également réfléchi à une forme de concert selon le lieu choisi (mise en espace, spatialisation, déplacements,...).

Répétitions

Les premières répétitions ont été encadrées par les MIMS dès la livraison de la partition (la 1ère lecture s'est toutefois faite avec l'aide du compositeur).

Fabrice **Jünger** a rejoint le groupe pour les dernières répétitions en classe et sur le lieu du concert. Les répétitions sur le lieu ont permis de travailler la spatialisation et les déplacements.

Concert

Les élèves ont donné deux concerts le 19 mai 2015 à 14h30 et 19h30 au FIL : une séance pour des classes de scolaires de Saint Etienne et une séance tout public devant leurs familles.

PROJET MILIEU SCOLAIRE : 1 musicien / 2 élèves compositeurs

9 jours de présence les 9 et 10 octobre, les 7 et 20 novembre 2014, le 12 mars, le 9 avril, le 4 mai, le 11 mai et le 19 mai 2015.

Au total, 30h de présence devant les élèves

Réperçussions

Création musicale pour enfants

Musicien : Roméo **Monteiro**, percussions
Saint-Etienne (42)

Public

Participants

12 élèves de 5ème SEGPA du Collège Saint-Louis

Spectateurs

60 élèves des classes du Collège Saint-Louis

→ Soit 72 personnes concernées

Objectifs

- Sensibiliser les élèves à l'écoute des phénomènes sonores et à la relation musique/acoustique
- Découvrir les possibilités sonores et musicales des objets du quotidien
- Explorer les notions de son musical et bruit
- Développer la créativité des participants
- Transmettre le sens du collectif et de l'écoute des autres

Projet

Plusieurs années de partenariat avec les classes SEGPA du Collège Saint-Louis ont permis d'aboutir à des résultats particulièrement fructueux. Nous avons donc souhaité continuer à collaborer avec la classe de 5ème SEGPA pour l'année 2014-2015 en imaginant un projet autour des percussions et de l'électroacoustique. C'est donc avec Roméo **Monteiro**, percussionniste de l'Ensemble Orchestral Contemporain, que les élèves ont travaillé, en portant un regard sur les différentes techniques instrumentales et électroacoustiques. Ils ont ainsi pu développer une réflexion sur le phénomène sonore et en comprendre les enjeux musicaux.

Initiation à l'instrumentarium traditionnel du percussionniste

Dans un premier temps, Roméo **Monteiro** a proposé aux élèves une découverte de l'instrumentarium traditionnel du percussionniste. Cela leur a permis de découvrir les différentes potentialités sonores offertes par les instruments que sont les percussions. En effet, selon leur matériau de fabrication (métal, peaux, bois, matériaux mixtes, plastiques, verres) ou les modes de jeux utilisés (utilisation de baguettes, mains, balles, archets, brosses,...), une gamme de timbres très variés peut être élaborée.

Roméo **Monteiro** a également présenté les différentes façons de créer et d'organiser du son avec des objets de récupération et a entamé des explorations sonores avec les élèves à l'aide d'objets de diverses matières (jouets, saladiers, grilles de métal,...).

Initiation au traitement électronique des sons

Roméo **Monteiro** a proposé aux élèves de se familiariser avec le traitement électroacoustique *via* un ordinateur portable. En effet, il existe une infinité de possibilités offertes par l'utilisation de l'électroacoustique. L'une d'entre elles consiste à considérer le dispositif électronique comme une extension de l'instrument physique. Cela implique d'utiliser des micros et de modifier les sons créés sur un instrument ou un objet *via* des effets et un programme informatique.

Performance sonore et visuelle

L'issue de ce travail fut, pour les élèves, la réalisation d'une performance sonore et visuelle. Ils ont ainsi présenté leur travail auprès d'autres élèves du collège le jeudi 18 juin 2015 à 14h30.

PROJET MILIEU SCOLAIRE : 1 musicien

7 jours de présence les 5 février, 12 mars, 19 mars, 28 mai, 9 juin, 17 juin et 18 juin 2015.

Au total, 16h de présence devant les élèves

Improvisations électroniques

Création d'une performance musicale improvisée avec électronique

Musicien : Claudio **Bettinelli**, percussions

Echirolles (38)

Public

Participants

10 lycéens volontaires du lycée professionnel Thomas Edison à Echirolles

Spectateurs

130 élèves des établissements scolaires d'Echirolles et 120 personnes sont venues voir l'installation « *Le voyage psychédélique* » au Théâtre La Rampe.

→ **Soit 260 personnes concernées**

Objectifs

- Sensibiliser à l'écoute des sons
- Développer la créativité des participants
- Transmettre le sens du collectif et de l'écoute des autres
- Découvrir une utilisation artistique des nouvelles technologies et des matières techniques
- Découvrir l'improvisation

Projet

Dans la continuité des projets réalisés durant l'année scolaire 2013-2014 avec les élèves, nous avons décidé de poursuivre notre partenariat en profitant de la venue de l'Ensemble Orchestral Contemporain avec Jean-François **Zygel** le 5 mars 2015 au Théâtre La Rampe pour un concert dédié à l'improvisation. Partant des notions acquises au cours de l'année et dessinant un nouveau projet avec les élèves, ce projet s'est basé sur deux envies :

- explorer plus profondément le rapport entre objet technique et création musicale par le biais d'une installation interactive
- créer un cours spectacle improvisé à l'aide d'instruments et d'outils technologiques permettant d'évoquer par la musique, leur environnement de lycéens ou un thème spécifique

Exploration sonore

Dans un premier temps, les élèves ont travaillé à l'exploration sonore de leur environnement. A l'aide des outils techniques et des objets à disposition dans les ateliers et amenés par le musicien, ils ont été poussés à explorer les richesses sonores de ces différents éléments à l'aide de notions musicales : volume sonore, mode de jeu (action qui permet de produire un son), hauteur, durée (son court, son long, son sec, son résonant) et ont enregistré ces différents sons.

Bien que l'improvisation ne fût pas directement prégnant dans l'installation que les élèves ont construit, toutes les séquences sonores ont été improvisées et enregistrées au cours des séances de travail. Ces improvisations ont été réalisées avec le theremin (premier instrument électronique de l'histoire) et un clavier midi reprogrammable et retravaillant l'ensemble des sons enregistrés lors de la première étape du projet.

Construction

A partir de ces découvertes, les élèves guidés par leurs professeurs et le musicien ont construit progressivement une installation musicale et interactive où furent intégrées ces différentes improvisations. Se sont également mêlées des éléments sonores propres au matériau et à l'œuvre construite par les élèves à l'aide d'effets mécaniques ou électriques. Ces deux aspects associés ont contribué à créer un espace sonore et interactif.

La performance improvisée

Claudio **Bettinelli** a mis à disposition des élèves différents outils techniques permettant de réaliser des gestes musicaux : theremin, télémetre, micros contact sur des objets divers. Tous ces objets ont été programmés par informatique avec quelques élèves ayant montré un réel intérêt pour la musique assistée

par ordinateur et la pratiquant assidûment dans leur temps libre ainsi que ceux souhaitant maîtriser les bases de l'informatique musicale.

Dans un deuxième temps, ces objets furent utilisés pour réaliser une performance improvisée mêlant sons réels (beat-box, chants...) et gestes musicaux autour des objets.

Tout au long du projet, les élèves ont été amenés à réfléchir sur leurs réalisations et à écouter leurs productions ainsi que des passages musicaux interprétés par le musicien en vue d'assister au concert de l'Ensemble Orchestral Contemporain du 5 mars 2015 au Théâtre La Rampe.

Valorisation

L'installation sonore et lumineuse fut présentée dans le hall d'accueil du Théâtre La Rampe à Echirolles pour l'arrivée des spectateurs au concert du 5 mars 2015. Elle fut également installée en amont dans les locaux du lycée et laissée à la disposition des élèves qui ont pu s'immerger dans la création de leurs camarades.

PROJET MILIEU SCOLAIRE : 1 musicien

6 jours de présence les 18 novembre, 9 décembre 2014, 15 janvier, 2 février, 27 février et 5 mars 2015.

Au total, 29h de présence devant les élèves

Clés musicales

Musicien : Fabrice **Jünger**, Flûte
Saint-Chamond (42)

Public

Participants

11 élèves de 6ème SEGPA du Collège Ennemond Richard

Objectifs

- Développer la créativité des élèves
- Sensibiliser les élèves à l'écoute des sons
- Développer les capacités de concentration, de rigueur, de mémorisation et d'autonomie
- Réfléchir sur le sens de la musique et des arts en général

Projet

Un partenariat sur deux saisons

L'Ensemble Orchestral Contemporain a souhaité s'engager sur un partenariat de deux saisons avec les élèves afin de produire un travail véritablement qualitatif.

En 2014/2015

La première phase du projet a eu lieu sur la saison 2014-2015. Il s'agissait dans un premier temps de sensibiliser les élèves à l'écoute des sons en général et aux esthétiques musicales contemporaines en particulier.

Fabrice **Jünger**, flûtiste de l'Ensemble Orchestral Contemporain et compositeur, est intervenu trois fois au sein de la classe. Une séance s'est également déroulée en

présence d'Elizabeth **Grard**, soprano. Ces séances furent composées d'écoutes, d'explorations sonores et de jeux musicaux. Elles ont également permis 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 son ? 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 ?*

Projet de sensibilisation avec jeux musicaux et ateliers d'exploration sonore (sans création ni présentation publique).

En 2015/2016

Il s'agira de poursuivre le travail engagé durant la saison 2014/2015 en l'orientant vers une création musicale qui sera présentée devant un public. Ce travail sollicitera la créativité des élèves mais leur demandera également de mobiliser toutes leurs capacités de concentration, de rigueur, d'écoute... Le projet se centrera autour des légendes du roi Arthur et sera constitué de quatre étapes principales : exploration sonore et instrumentation / mise en forme musicale et écriture / répétitions / présentation de la pièce.

PROJET MILIEU SCOLAIRE : 1 musicien / 1 soprano

3 jours de présence les 15 janvier, 22 janvier et 24 février 2015 (en présence d'Elizabeth Grard)

Au total, 8h de présence devant les élèves

Contrebasse counterpoint

Musicien : Michael **Chanu**, contrebasse
Montbrison (42)

Public

Participants

20 élèves de 4ème SEGPA du Collège Mario Meunier à Montbrison

Spectateurs

50 élèves du Collège Mario Meunier ont assisté au concert

➔ Soit 70 personnes concernées

Objectifs

- Développer la créativité des élèves
- Développer les capacités de concentration, de rigueur, de mémorisation et d'autonomie
- Sensibiliser les élèves à l'écoute des sons
- Réfléchir sur le sens de la musique et des arts en général

Projet

Il s'agissait de sensibiliser les élèves à l'écoute des sons en général et aux esthétiques musicales contemporaines. Michaël **Chanu**, contrebassiste de l'Ensemble Orchestral Contemporain, est intervenu huit fois au sein de la classe. Ces séances furent composées d'écoutes, d'explorations sonores et de jeux musicaux.

Exploration sonore

Il s'agissait de faire prendre conscience aux élèves du monde sonore qui les entoure et d'apprendre à écouter d'une oreille attentive et intéressée. Les élèves ont donc cherché dans un premier temps à traduire différents espaces sonores à l'aide des instruments disponibles en classe. Ainsi, des notions rythmiques furent transposées à l'aide de certaines sonorités. La contrebasse de Michael **Chanu** et sa très large palette sonore ont servi de guide dans cette recherche.

Construction

A partir de ces découvertes, les élèves, guidés par leur professeur et le musicien, ont progressivement construit plusieurs petites pièces sonores alternant superposition et ambiances sonores à nu. Ce travail consistait à faire expérimenter la rencontre de différents espaces sonores. En *sus*, les élèves ont du trouver une certaine harmonie. Michael **Chanu** leur a également fait part de toute son expérience pour jouer et interpréter ces différentes pièces.

Valorisation

Les élèves ont présenté ce travail dans la salle polyvalente du collège à leurs camarades le mardi 26 mai 2015 à 11h.

PROJET MILIEU SCOLAIRE : 1 musicien

8 jours de présence les 13 janvier, 27 janvier, 10 mars, 17 mars, 24 mars, 28 avril, 12 mai et 26 mai 2015.

Au total, 18h de présence devant les élèves

Répétitions publiques

Carte blanche à Jean-François Zygel

Répétition publique ouverte aux scolaires au Théâtre La Rampe à Echirolles, jeudi 5 mars 2015 à 14h30
Public : **140 élèves** des établissements scolaires d'Echirolles

Répétition publique ouverte aux scolaires au Théâtre de Roanne, vendredi 20 mars 2015 à 14h30
Public : **153 collégiens et lycéens** des établissements scolaires de Roanne

→ Soit 293 personnes concernées

Formation au CFMI

Musicien : Claudio **Bettinelli**, percussionniste
Lyon (69)

Public

Participants

17 élèves de la classe de deuxième année du CFMI de Lyon

Spectateurs

200 scolaires de Chambéry ont assisté au concert

→ Soit 217 personnes concernées

Projet

Il s'agissait de travailler avec les élèves de deuxième année du CFMI à la création d'une pièce mêlant nouvelles technologies et création musicale.

Dans un premier temps, les élèves ont défini et testé une palette de dispositifs sonores, avec l'aide de Claudio **Bettinelli**, percussionniste de l'Ensemble Orchestral Contemporain. Ils ont ainsi pu maîtriser progressivement l'utilisation de capteurs aussi bien que la mise en relation du geste instrumental avec un espace et des sources lumineuses et électriques. Ces premières séances leur ont permis de constituer une véritable base de donnée d'idées et de matériel (fichiers son, textes, images,...).

Les séances suivantes ont été l'occasion pour eux d'assembler leurs différentes créations afin de structurer leur pièce, qu'ils ont interprétés le vendredi 13 mars 2015 dans le cadre du Festival « *Oreilles en boucle* » à la Cité des Arts de Chambéry.

PROJET MILIEU SCOLAIRE : 1 musicien

7 jours de présence les 8 janvier, 5 février, 23 février, 9 mars, 10 mars, 12 mars et 13 mars 2015.

Au total, 25h de présence devant les élèves

Concerts scolaires

Tierkreis de Karlheinz Stockhausen

Solistes de l'EOC : Claudio **Bettinelli**, percussions / François **Salès**, hautbois / Hervé **Cligniez**, clarinette
Marcilly-le-Châtel (42)

Concert scolaire ouvert aux classes primaires de Marcilly-le-Châtel, lundi 4 mai 2015 à 14h
Public : **55 élèves** des classes primaires de Marcilly-le-Châtel

Sieste musicale

Soliste de l'EOC : Fabrice **Jünger**, flûte
Veauche (42)

Concert scolaire ouvert aux élèves du Collège Antoine Guichard de Veauche, mercredi 24 juin 2015 à 10h
Public : **50 élèves** des classes du Collège Antoine Guichard

ECOLE DE MUSIQUE ET CONSERVATOIRES

Création musicale

Impro-ciné

Création musicale improvisée pour film muet

Musicien : François **Salès**, hautbois
Villefranche-sur-Saône (69)

Public

Participants

13 élèves musiciens du Conservatoire de Villefranche-sur-Saône

Spectateurs

60 personnes sont venues assister au concert

→ Soit 73 personnes concernées

Objectifs

- Découvrir l'improvisation avec support (cinéma), réagir et rebondir à des événements visuels en direct
- Explorer les possibilités sonores de son instrument (mode de jeu)
- Jouer avec des professionnels

Projet

Il s'agissait de développer une improvisation collective pour mettre en musique des séquences du film *A bout de Souffle* de Jean-Luc **Godard** revus par François **Salès**, en prenant pour appui les thèmes musicaux de Martial **Solal**, issus de la bande originale du film.

L'exercice est régulièrement pratiqué par Jean-François **Zygel** et pour des élèves habitués à jouer avec une partition, il facilite et oblige à relever la tête et à se détacher de la partition.

Le support de l'improvisation ne fut pas ici un matériau musical mais bien un matériau visuel. Chaque séquence du film fut illustrée musicalement et source de proposition (tant sensible que musicale) de la part des jeunes musiciens. Tout d'abord, une palette sonore fut définie et testée en fonction de chaque séquence visuelle. Puis des propositions d'improvisations furent travaillées pour chaque séquence engendrant des choix précis : utilisation d'une pulse régulière ou d'un temps plus lisse, approche bruitiste ou plutôt mélodique, crescendo et decrescendo. Bien qu'un certain cadre fut défini par les images, de nombreux éléments ont été improvisés et chaque interprétation du film fut nouvelle et neuve.

A l'issue du travail, les élèves ont été amenés à rencontrer Jean-François **Zygel** qui a abordé avec eux son propre travail d'improvisateur et a partagé son expérience avec eux.

PROJET CONSERVATOIRE : 1 musicien

5 jours de présence les 17 décembre 2014, 17 janvier, 7 février, 28 février et 6 mars 2015.

Au total, 14h de présence devant les élèves

Hommage à Le Corbusier

Création pour l'église Saint-Pierre de Firminy

Musiciens : Hervé **Cligniez**, clarinette / Léonard **Chantepy**, guitare / Gaël **Rassaert**, violon / Valérie **Dulac**, violoncelle

Saint-Etienne / Firminy (42)

Public

Participants

10 étudiants interprètes en cycle d'orientation professionnelle du Conservatoire Massenet de Saint-Etienne

Spectateurs

270 personnes sont venues assister au concert

→ Soit 280 personnes concernées

Historique

Aux origines de ce projet, l'envie des musiciens de l'Ensemble Orchestral Contemporain et de la compositrice Pascale **Jakubowski**, en association avec le Conservatoire Massenet, d'interpréter de nouveau des pièces contemporaines dans l'acoustique si particulière de l'église Le Corbusier à Firminy. En effet, l'Ensemble Orchestral Contemporain accompagne musicalement l'histoire du site depuis l'inauguration de l'église en 2006 et est régulièrement présent à Firminy pour défendre la création contemporaine. Pour les musiciens de l'ensemble, c'est un réel plaisir de jouer avec cette acoustique résonante et propice à l'expérimentation sonore. Fort de son rôle de commanditaire, l'Ensemble Orchestral Contemporain avait commandé 4 œuvres spécifiquement dédiées à l'église en 2012. Cette première aventure de création a marqué les solistes de l'ensemble et l'histoire du Conservatoire Massenet, puisque des élèves avaient été associés à la résidence du compositeur Colin **Roche** pour l'occasion. Elle a aussi engendré des envies chez les compositeurs de la région. C'est donc naturellement que la compositrice Pascale **Jakubowski** et les musiciens de l'Ensemble Orchestral Contemporain se sont associés avec le Conservatoire Massenet pour rendre hommage à **Le Corbusier** en proposant un programme musical spécialement dédié à l'église, cinquante ans après la mort de l'architecte.

Un projet avec la nouvelle génération

L'Ensemble Orchestral Contemporain, le Conservatoire Massenet et la compositrice Pascale **Jakubowski** ont pensé, dès le départ, associer les nouvelles générations à ce projet en mêlant musiciens professionnels et musiciens en formation, compositeurs accomplis et jeunes compositeurs de la région. C'est ainsi que trois créations mondiales furent projetées pour ce concert : deux œuvres de compositeurs accomplis ; une nouvelle œuvre de Pascale **Jakubowski** pour quatre solistes et ensemble, une œuvre de Jean-Pascal **Chaigne** pour clarinette, violon et violoncelle ; ainsi qu'une œuvre du jeune compositeur Pierre **Fournier** pour clarinette solo et ensemble. L'effectif et la structure des pièces ont été pensés pour

mêler musiciens solistes de l'Ensemble Orchestral Contemporain et musiciens élèves du conservatoire. Par ailleurs, les autres œuvres proposées au programme ont laissé une grande place à de jeunes compositeurs.

Concert-lecture

Treize Couleurs du soleil couchant de Tristan Murail

Concert-lecture au Conservatoire Massenet de Saint-Etienne, salle Boulez, vendredi 12 juin 2015 à 17h
Public : **15 personnes**

Master-classes

Culture musicale et chorégraphique pour tous

Par Michaël **Chanu**, mercredi 11 mars 2015, 15h au conservatoire de Voiron
Public : **45 élèves** du Conservatoire de Voiron

Atelier d'improvisation

Par Jean-François **Zygel**, dimanche 22 mars 2015 à 14h30 au Conservatoire de Bourg-en-Bresse
Participants : **8 élèves** du Conservatoire de Bourg-en-Bresse
Public : **10 personnes**

L'improvisation et le théâtre musical

Par Roméo **Monteiro**, mercredi 10 et jeudi 11 juin 2015 auprès de la classe de percussions du Conservatoire Massenet de Saint-Etienne
Public : **12 élèves**

→ Soit 75 personnes concernées

Répétition publique

Richiamo d'Ivan Fedele

Répétition publique à l'Ecole de musique de Vénissieux, mercredi 3 juin 2015 à 14h30
Public : **35 élèves** de l'Ecole de musique de Vénissieux

Etablissements Socioculturels

Création musicale

L'œil écoute

Création musicale *in situ* pour hautbois, percussions et groupes de personnes en situation de handicap

Musiciens : François **Salès**, hautbois / Claudio **Bettinelli**, percussions
Saint-Etienne (42)

Public

Participants

25 personnes en situation de handicap mental de l'Institut Médico-Educatif « Les Campanules » à Montbrison (42), du Foyer d'accueil médicalisé « L'échappée » à Condrieu (69) et du Service d'Activité de Jour de Saint-Maurice-l'Exil (38)

Spectateurs

150 personnes sont venues assister au concert

→ Soit 175 personnes concernées

Origine du projet

Sur la période 2010-2012, les musiciens de l'Ensemble Orchestral Contemporain et le département des publics du Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne Métropole ont conduit 6 classes de collège et primaire de Saint-Etienne à effectuer un parcours croisé entre musique contemporaine et arts plastiques. Deux années de partenariat fructueux qui ont conduit à de vraies réussites tant sur le plan pédagogique qu'artistique et humain. Parallèlement et depuis de nombreuses années, le Musée d'art moderne et contemporain mène une politique d'ouverture envers les personnes en situation de

handicap et a su instaurer des relations fidèles avec les établissements spécialisés de la région. Les musiciens de l'Ensemble Orchestral Contemporain ont développé ponctuellement des projets musicaux dans certaines structures qui ont permis un échange fructueux avec les participants.

Partant de ce constat et des expériences partagées, nous avons imaginé ensemble un parcours croisé entre musique et arts plastiques.

Ainsi, le projet proposait à des personnes en situation de handicap mental, éloignées du monde de l'Art et de ses institutions, une plongée au cœur de la création la plus contemporaine, en abordant conjointement les arts visuels et les arts du son.

Objectifs

Ce projet avait pour objectif de permettre aux personnes en situation de handicap **d'échanger leurs « impressions sensibles », d'aiguiser leur sens de l'écoute et du regard**, ou encore de **construire un langage commun**, de développer leur capacité à communiquer et à échanger entre eux et avec les encadrants (éducateurs, musiciens, médiateurs) par la création sonore et plastique. Il s'agissait également

d'établir une relation de confiance entre les artistes et les personnes, afin de faire naître le plaisir de découvrir ce que l'on peut faire par soi-même et avec l'autre.

Enfin, il s'agissait de valoriser la sensibilité de ces personnes qui sont parfois trop peu perçues par le grand public, en présentant ce travail lors d'une restitution destinée à tous les publics.

Projet

Phase de découverte

Les participants ont pu découvrir une oeuvre du musée d'art moderne et contemporain autour de laquelle le travail s'est centré. Cette oeuvre fut d'abord présentée par les médiateurs du musée puis "commentée" musicalement par deux musiciens de l'Ensemble Orchestral Contemporain (Claudio Bettinelli et François Salès) au cours d'une intervention sonore. Cette première phase fut l'occasion d'initier le dialogue entre les différents acteurs du projet ou encore d'échanger des impressions sur ce qui a été vu et entendu.

Phase de création

Grâce au partenariat avec le musée d'art moderne et contemporain, les participants ont pu appréhender une oeuvre grâce à des ateliers d'expression plastique menés par les médiateurs du musée.

En atelier musical, les participants ont été amenés à proposer leur propre lecture musicale de l'oeuvre. Improvisation percussive, mélodies sur boîte à musique, jeux avec des instruments électroniques de type theremin ou télémetre (instruments qui permettent de modifier un signal sonore grâce à de simples gestes tels que se rapprocher ou s'éloigner d'une antenne). Toutes les solutions ont été employées et mises à disposition par les musiciens de l'Ensemble Orchestral Contemporain pour que les personnes puissent interpréter collectivement leur version musicale de l'oeuvre plastique découverte au musée. Une séance fut organisée au musée pour imaginer la façon dont l'espace devait être investi autour de cette oeuvre. Un médiateur du musée et les musiciens de l'Ensemble Orchestral Contemporain étaient présents pour aider les personnes à trouver une mise en espace correspondant à la pièce et à l'oeuvre sur place.

La création : le jeudi 9 juillet 2015 à 18h30

Ouvert à tous, la restitution des travaux fut l'occasion de montrer le travail réalisé. Organisé dans les murs du musée, le concert fut l'occasion pour les participants d'interpréter leurs créations mais également de partager leur expérience avec les autres groupes et avec le public présent.

PROJET ETABLISSEMENT SOCIO-CULTUREL : 2 musiciens

11 jours de présence les 3 avril, 30 avril, 5 mai, 19 mai, 21 mai, 8 juin, 9 juin, 18 juin, 25 juin, 26 juin et 9 juillet 2015.

Au total, 52h de présence auprès des personnes en situation de handicap mental

Répétition publique

Carte blanche à Jean-François Zygel

Répétition publique au Théâtre de Villefranche ouverte, vendredi 6 mars 2015 à 15h

Public : **45 personnes** (personnes âgées en maison de retraite, personnes en situation de handicap)

UNIVERSITE

Formation

Dans le cadre du Master Administration et Gestion de la Musique
Saint-Etienne (42)

Public

Participants

11 élèves du Master Administration et Gestion de la Musique

Le master Administration et Gestion de la musique « a pour ambition de permettre aux étudiants d'acquérir une double compétence en musique et administration culturelle, afin qu'ils puissent faire état d'un profil professionnel susceptible de répondre à des responsabilités impliquant la gestion des événements musicaux au sein d'institutions publiques ou privées. »

C'est dans le cadre de cette mission qu'un membre de l'équipe administrative est intervenu le 9 décembre 2014 à l'université afin de partager son expérience et son enthousiasme pour ce travail.

Intervenant : Fanny **Malafosse**

ACTIONS

TOUT PUBLIC

Conférences musicales

La clarinette des origines à nos jours par Hervé **Cligniez**, vendredi 14 novembre 2014 à 14h30 – Université pour Tous de Saint-Etienne
Public : **50 personnes**

Les musiques d'aujourd'hui ou la liberté retrouvée par Fabrice **Jünger**, vendredi 6 février 2015 à 14h30 – Université pour Tous de Saint-Etienne
Public : **50 personnes**

La musique du 20ème siècle et la trompette par Gilles **Peseyre**, vendredi 13 mars 2015 à 14h30 – Université pour Tous de Saint-Etienne
Public : **65 personnes**

Maurice, Tristan, Luciano et les autres par Daniel **Kawka**, jeudi 28 mai 2015 à 14h30 – Université pour Tous de Saint-Etienne
Public : **65 personnes**

Répétition publique

Résidence au Château d'Andrézieux-Bouthéon

Répétition ouverte au public lors de l'enregistrement d'un CD *Mahler* au Château d'Andrézieux-Bouthéon, jeudi 4 décembre 2014 à 14h30
Public : **20 personnes**

Concerts apéritifs

Hommage à Tristan Murail

Judi 16 octobre à 12h30

Ensemble Orchestral Contemporain

Daniel **Kawka**, direction

Tristan **Murail** – *Couleur de mer* pour ensemble (1969). Durée : 13'
Couleur de mer est l'une des premières pièces de Tristan **Murail**, écrite alors qu'il était encore étudiant au Conservatoire dans la classe d'Olivier **Messiaen**. Comme à son habitude, Daniel **Kawka** a donné les clefs de lecture de l'œuvre avant de la jouer dans son intégralité.

"Rétrospectivement, je vois surtout dans cette pièce une recherche de la couleur, des alliages de timbre. Son organisation ne doit rien à l'académisme contrapuntique hérité des Viennois. Il s'agit ici de formes plastiques, de contours, d'images, d'espaces. Les semblants de contrepoint ne sont que des textures, des nuages sonores dans lesquels sont découpées les lignes instrumentales. La mer dont il s'agit est une mer

symbole de vie, de lointain, d'évasion – c'est aussi la mer telle que je la voyais au Havre : mer profonde et sauvage, mais en même temps estuaire bouillonnant d'industries humaines”.

Tristan Murail

Bourse du travail à Saint Etienne
Production EOC

Public : **188 personnes**

Hommage à Luis-Fernando Rizo Salom

Mardi 17 février 2015 à 12h30

Ensemble Orchestral Contemporain
Daniel **Kawka**, direction

Luis-Fernando **Rizo Salom** – *El Juego* (2011). Durée : 13'

Ce concert est un hommage au compositeur colombien Luis-Fernando **Rizo Salom**, décédé accidentellement en 2013 à l'âge de 42 ans seulement.

“Le titre de l'œuvre interroge sur les rapports entre le jeu en tant que fonction élémentaire de la vie humaine et l'œuvre d'art. Pour moi, composer est un jeu qui favorise l'interaction entre les sons et les rythmes dans un espace temporel. Ecouter une œuvre musicale suppose l'interaction active avec celle-ci ; l'œuvre devient donc l'objet avec lequel on joue”.

Luis-Fernando Rizo Salom

Bourse du travail à Saint Etienne
Production EOC

Public : **210 personnes**

Hommage à Mauricio Kagel

Jeudi 28 mai 2015 à 12h30

Ensemble Orchestral Contemporain
Daniel **Kawka**, direction

Mauricio **Kagel** – *10 Marches pour rater la victoire* (1979). Durée : 15'

Les *10 Marches pour rater la victoire* ont été écrites originellement pour *Le Tribun*, monologue radiophonique de Mauricio **Kagel** où texte et musique avancent de concert. La pièce devenue « autonome » s'inspire à la fois de marches militaires et des fanfares de villages d'Amérique du Sud. En y introduisant de subtils ratages ou décalages harmoniques et rythmiques calculés, la partition de **Kagel** détourne les démonstrations de puissance des musiques militaires pour la rendre de fait très antimilitariste.

Bourse du travail à Saint Etienne
Production EOC

Public : **160 personnes**

En Bref...

18 actions culturelles

8 ateliers de création et de découverte en milieu scolaire
4 répétitions publiques et concerts scolaires
188h d'intervention en milieu scolaire

5 ateliers de création en établissement spécialisé (écoles de musique, conservatoires, CFMI, Université)
6 conférences musicales, master-classes et répétition publique
91h d'intervention en établissement spécialisé

1 atelier de création en établissement socioculturel
1 répétition publique
53h auprès des établissements socioculturels

5 conférences et répétition publique
9h auprès du tout public

→ soit 341h d'intervention

Environ 2 910 personnes concernées dont 1 335 scolaires, 156 élèves des écoles de musique et conservatoires et 70 personnes en établissement socioculturel

13 artistes investis dont

11 musiciens de l'EOC (hors répétitions publiques)
1 compositeur
1 chef d'orchestre