ENSEMBLE
ORCHESTRAL CONTEMPORAIN
D. KAWKA

RELATIONS AVEC LES PUBLICS

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

Bilan 15/16

Juillet 2016

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

La Fabrique des Sons 3
L'Oreille à la Pâte... 5
Avalon 7
Tierkreis 9
Nuancier REC (Rythme, Espace, Couleur) 11
Répercussons 13
Musique à l'image 15
Jardinage humain 17

BIENNALE MUSIQUES EN SCENE

Premier projet : Machine musicale 20
Deuxième projet : Concert-rencontre 21

Maria Republica 22
Répétitions publiques 22
Préparation au concert 23
Concerts scolaires 24

ECOLES DE MUSIQUE ET CONSERVATOIRES

Avalon 25
Tierkreis 26
Répétitions publiques 27

ETABLISSEMENTS SOCIO-CULTURELS ET PUBLICS EMPECHES

Musiques en Courts 28
Poésie sonore 30
Concerts-rencontres 31

UNIVERSITES

Formation 32
Siestes musicales 32

ACTIONS TOUT PUBLIC

Conférences musicales 33
Concerts apéritifs 34

EN BREF...

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Pratique artistique et création musicale

La Fabrique des Sons

Création musicale pour enfants, contrebasse et petit ensemble instrumental
Musicien : Michaël **Chanu**, contrebasse
Saint-Etienne (42)

Public

Participants

- 46 élèves de CM1 et CM2 : Ecole Centre Deux et Terrenoire Perrotière
- 1 élève de la classe de composition du Conservatoire Massenet : Guillaume Sbaïz
- 1 élève de la classe de musiques actuelles du Conservatoire Massenet : Astrid Gaspari
- 1 élève pianiste du Conservatoire Massenet

Spectateurs
228 élèves des classes des écoles de Saint-Etienne sont venus assister à une représentation scolaire au FIL
152 personnes pour la représentation tout public au FIL

➔ **Soit 429 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 et l'Ensemble Orchestral Contemporain ont poursuivi ces trois dernières saisons, s'est renouvelé. Cette année, trois départements du Conservatoire ont été impliqués : les MIMS, la classe de composition, et pour la première année, la classe de musiques actuelles.

Le principe consistait à impliquer les élèves dans la recherche de matières sonores et de modes de jeux en étant guidés par Michaël **Chanu**, contrebassiste 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 jeunes compositeurs.

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.
Michaël **Chanu** a ensuite poursuivi et développé ce travail avec les élèves. En tant qu'interprète, il les a aidé à repousser leur limite et à porter une autre écoute sur les sons du quotidien, tout en élargissant leur conception de ce qu'est la musique. Par l'exemple des modes de jeux sur la contrebasse, différents 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 cours des séances d'exploration sonore pour être transmises aux compositeurs. Chacun des deux compositeurs impliqués a également été présent aux séances pour guider les élèves et affiner avec eux tel ou tel mode de jeu. Il s'agissait de jouer tous ensemble, de tester des sons en dialogue avec la contrebasse et ses modes de jeux.

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 et Alain Vedèche**,** respectivement professeur de composition et professeur de musiques actuelles, les ont guidé dans cet exercice d'écriture particulier. Les compositeurs ont également travaillé avec le contrebassiste Michaël **Chanu** ce qui leur a permis d'affiner leur écriture et les modes de jeux possibles à la contrebasse.
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. Michaël **Chanu** a ensuite rejoint le groupe pour les dernières répétitions en classe et sur le lieu du concert. Les répétitions sur le lieu ont également permis de travailler la spatialisation et les déplacements.

Concert
Les élèves ont donné deux concerts le 13 juin 2016 au FIL à Saint-Etienne : une séance pour des classes de scolaires de Saint-Etienne et une séance tout public devant leurs familles.

PROJET MILIEU SCOLAIRE / CONSERVATOIRE : 1 musicien / 2 élèves compositeurs
13 jours de présence les 12 et 15 octobre 2015, 12 novembre 2015, 30 novembre 2015, 14 et 18 janvier 2016, 14 mars 2016, 2 mai 2016, 19 mai 2016, 30 mai 2016, 2 juin 2016, 6 juin 2016 et 13 juin 2016.
Au total, 30h de présence devant les élèves / 18h de présence des compositeurs

L'Oreille à la Pâte...

Création musicale collective autour de l'exposition *Mirages* de la Cité du design
Musicien : Fabrice **Jünger**, flûte
Saint-Etienne (42)
En partenariat avec la Cité du design

Public

Participants
15 élèves de 5ème SEGPA de l'Ensemble La Salle

Spectateurs
76 élèves des classes des écoles de Saint-Etienne ainsi que 28 personnes tout public sont venus assister à la représentation

➔ **Soit 119 personnes concernées**

Objectifs

- Proposer une double ouverture sur l'art contemporain, le design et la musique contemporaine par la rencontre avec les œuvres et par une pratique artistique
- Sortir des parcours habituels d'approche du son
- Travailler sur les notions communes à l'art contemporain et la musique : rythmes, matières, motifs,...
- Développer des capacités de concentration, de rigueur et de tenue des élèves
- Valoriser les élèves dans une discipline autre que les matières habituelles qui sont parfois sources d'échec, par l'aboutissement d'un travail créatif présenté publiquement

Projet

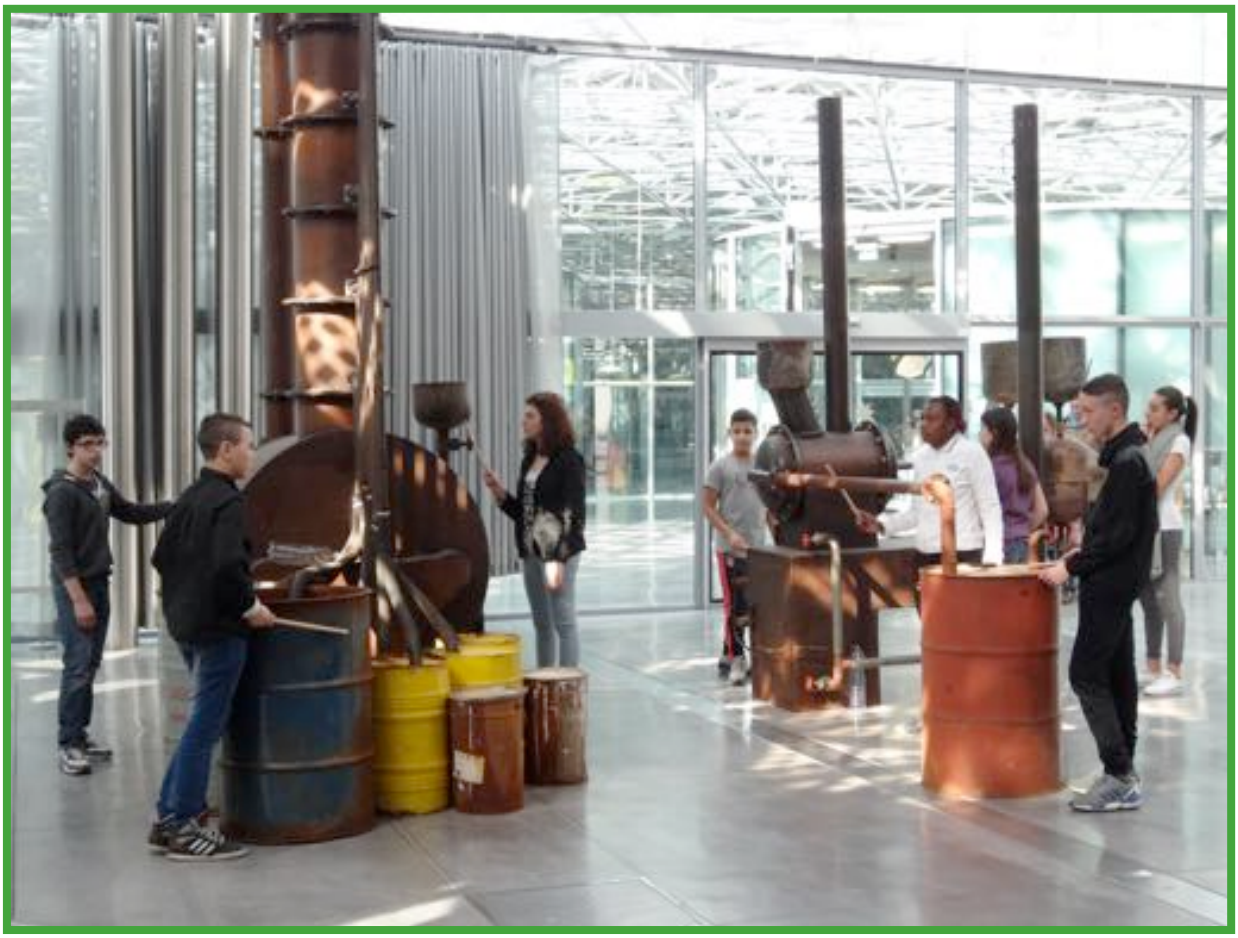
Les élèves impliqués dans le projet ont participé à la création collective de pièces sonores inspirées d'œuvres plastiques en lien avec l'exposition *Mirages* présentée à la Cité du Design, sous la conduite de Fabrice **Jünger**, flûtiste de l'Ensemble Orchestral Contemporain.

De l'exploration sonore à la création musicale
L'idée du projet était d'amener progressivement les élèves vers une forme de construction musicale, en se basant sur une exploration sonore. Le projet a ainsi débuté par une séance de rencontre et de découverte de la musique contemporaine.
A partir de la 2ème séance, les élèves ont expérimenté plusieurs possibilités sonores en utilisant différents objets du quotidien, leur voix ou encore leur corps,... Ils ont ensuite expérimenté en s'inspirant des œuvres d'art découvertes à la Cité du design (*cf. ci-dessous*). Le travail a alors évolué vers une forme de composition collective à partir des matériaux sonores explorés au cours des séances précédentes.
Les dernières séances en classe ont permis aux élèves de saisir les enjeux d'une construction collective, en tenant compte notamment de la notion de temps dans la musique et de ses déclinaisons : rythme, progression, répétition de motifs sonores, etc...

Visite d'une structure culturelle
Les élèves ont été invités à passer un moment à la Cité du design pour découvrir l'exposition *Mirages* autour d'une visite guidée *Colin Maillard*. Sur une idée de Joël Henry et LATOUREX (Laboratoire de Tourisme Expérimental) qui ont créé pour la Kunsthall de Mulhouse un protocole de visite expérimentale des expositions sous forme de clin d'œil au célèbre jeu colin-maillard, la visite de l'exposition s'est effectuée par binôme : l'un avec les yeux bandés, et l'autre en tant que guide. La découverte des œuvres s'est opérée au travers de descriptions et de commentaires qui a permis un éveil des sens, notamment de l'ouïe et du toucher.
Cette rencontre avec les œuvres d'art a également été l'occasion pour les élèves d'exprimer collectivement leur ressenti et assez rapidement de pouvoir imaginer comment ce ressenti pouvait être transcrit sur le plan sonore et musical.

Concert
Le travail effectué lors de l'année scolaire a ouvert sur une représentation des pièces créées à la Cité du design, le jeudi 24 mars 2016 à 14h30.

PROJET MILIEU SCOLAIRE : 1 musicien
9 jours de présence les 8 octobre 2015, 3 décembre 2015, 21 janvier 2016, 4 et 11 février 2016, 3 et 17 mars 2016, 24 mars 2016
Au total, 20h de présence devant les élèves



Avalon

Création musicale collective autour des légendes du Roi Arthur
Musicien : Fabrice **Jünger**, flûte et dispositif électronique
Saint-Chamond (42)

Public

Participants

- 15 élèves de 5ème SEGPA du Collège Ennemond Richard
- 10 élèves du conservatoire de Saint-Chamond, également élèves au collège Ennemond Richard

Spectateurs
77 personnes sont venues assister au concert

➔ **Soit 102 personnes concernées**

Objectifs

- Sensibiliser les élèves à l'écoute des sons
- Développer la créativité des élèves
- Transmettre le sens du travail collectif, de l'écoute de soi et des autres
- Développer les capacités de rigueur, d'autonomie, de concentration et de 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 la soprano Elizabeth **Grard**, nous avons décidé de poursuivre et d'approfondir la démarche en proposant cette année un véritable projet de création avec les élèves. Les légendes du Roi Arthur, étudiées au cours de l'année, se sont révélées être un bon sujet de travail permettant de lier différentes matières et enseignements au collège.

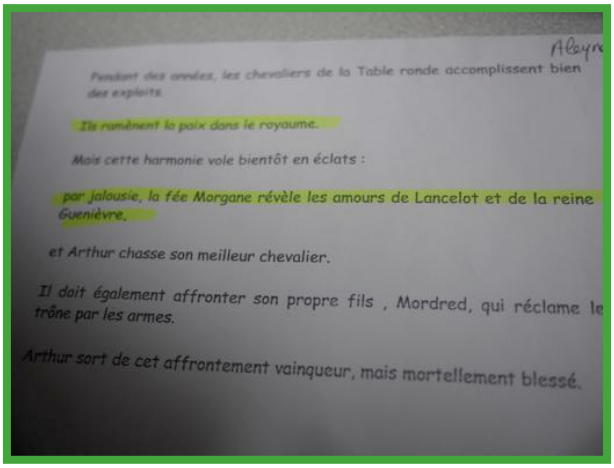
Exploration sonore
Fabrice **Jünger** a réalisé un travail d'exploration sonore avec les élèves. Il les a guidé dans leur recherche autour d'objets et d'instruments de leur fabrication mais aussi en employant des outils électroniques et des instruments disponibles en classe (enregistrements de sons, effets, etc.).
Ces objets ont servi à trouver des sons et des ambiances sonores correspondant 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 également dû mémoriser ces symboles qui codent le son ou la superposition sonore à jouer.

Répétition
Les différentes ambiances sonores ont été enchaînées pour donner naissance à une œuvre musicale. Une fois le déroulement de la pièce fixée, la musique a été interprétée en même temps que les textes. Le travail de synchronisation entre les deux éléments a été déterminant pour le bon déroulement de la création. Il a ainsi fallu interpréter sa lecture en fonction de la musique et vice versa.

Concert
Ce travail a abouti à une restitution par les élèves du collège et les élèves musiciens du Conservatoire de Saint-Chamond, le lundi 6 juin 2016 à 19h30 à la salle Gérard Philipe. Ce concert a mêlé enregistrements et performance en direct.

PROJET MILIEU SCOLAIRE : 1 musicien
8 jours de présence les 2 décembre 2015, 6 et 27 janvier 2016, 30 mars 2016, 18 et 25 mai 2016, 30 mai 2016 et 6 juin 2016.
Au total, 24h de présence devant les élèves


Pendant des années, les chevaliers de la Table ronde accomplissent bien des exploits.

Ils ramènent la paix dans le royaume.

Mais cette harmonie vole bientôt en éclats :

par jalousie, la fée Morgane révèle les amours de Lancelot et de la reine Guenièvre.

et Arthur chasse son meilleur chevalier.

Il doit également affronter son propre fils , Mordred, qui réclame le trône par les armes.

Arthur sort de cet affrontement vainqueur, mais mortellement blessé.

Tierkreis

Travail musical basé sur la pièce *Tierkreis* de Karlheinz Stockhausen
Musiciens : François **Salès**, hautbois ; Claudio **Bettinelli**, percussions et dispositif électronique
Andrézieux-Bouthéon, Saint-Etienne (42)

Public

Participants

- 24 élèves de 5ème du Collège Jacques Prévert à Andrézieux-Bouthéon
- 8 élèves de 1ère spécialité musique du Lycée Honoré d'Urfé à Saint-Etienne

Spectateurs
72 personnes sont venues assister au concert

➔ **Soit 104 personnes concernées**

Objectifs

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

La partition

Tierkreis (1974-75) est une composition musicale du compositeur allemand Karlheinz Stockhausen (1928-2007). Le titre (littéralement : « cercle de bêtes ») est le mot allemand pour «zodiaque», et la composition est constituée de douze courtes mélodies, chacune représentant un signe du zodiaque.
Tierkreis a été écrit à l'origine pour 12 boîtes à musique. Chaque mélodie est centrée sur un ton chromatique, avec "Leo" (Stockhausen lui-même signe) = la, Vierge = la #, Balance = si, Scorpion = do, etc. Le spectacle commence avec la mélodie correspondant au signe du zodiaque du jour de la performance, se poursuit à travers les douze mélodies du cycle, et se termine par un retour à la mélodie de départ. Chaque mélodie doit être jouée au moins trois fois avec des variations ou des improvisations qui peuvent être très importantes. L'instrumentation est laissée au libre choix des interprètes.
La performance peut durer entre une dizaine de minutes et une heure.

Projet

Ce projet s'appuyait sur l'exploration de l'œuvre de musique contemporaine *Tierkreis* de Karlheinz Stockhausen, compositeur allemand (1928-2007). Au travers de cette œuvre qui s'appuie sur la thématique des 12 signes du Zodiaque, les élèves ont été amenés à travailler sur :
- l'écoute afin d'associer aux mélodies entendues les 12 signes du Zodiaque
- l'exploration sonore, par la manipulation d'objets du quotidien. En détournant ces derniers de leur valeur usuelle pour leur valeur musicale, les élèves ont créé des sons, des musiques, à associer aux signes du Zodiaque.

Ce projet qui abordait de nombreux aspects de la musique contemporaine fut aussi l'occasion de réunir des élèves de 5ème et des élèves de 1ère du département de la Loire autour d'un projet commun.

Intégration musicale des élèves
En amont du travail proprement dit de répétitions musicales avec les élèves autour de la partition de Stockhausen, François **Salès**, hautboïste de l'EOC et Claudio **Bettinelli**, percussionniste de l'EOC, ont effectué un travail préalable avec les élèves autour de l'objet et de son détournement sonore. Chaque élève a apporté un objet avec lequel il avait envie de travailler et les séances ont permis de découvrir comment faire « parler » cet objet, comment maîtriser au mieux le maniement de l'objet, et comment le «jouer» à plusieurs. Ces objets-instruments ont ainsi permis aux élèves de s'intégrer à l'exécution de la partition de Stockhausen. C'est en effet une partition qui par sa simplicité structurelle et la liberté très grande qu'elle laisse aux interprètes, notamment en terme d'instrumentation, permet toutes les audaces de ce type.

Concert
Le travail effectué lors de l'année scolaire a ouvert sur une représentation de la partition de Stockhausen avec les élèves et les musiciens de l'EOC, au Collège Jacques Prévert.
La partition a été jouée telle que le souhaitait Stockhausen : les douze mélodies ont été répétées quatre ou cinq fois chacune avec autant de variations. Le travail de chaque groupe mis côte à côte a ainsi donné lieu à une interprétation intégrale de la pièce *Tierkreis* (durée env. 45min).

PROJET MILIEU SCOLAIRE : 2 musiciens
13 jours de présence les 5 et 13 janvier, 3 et 9 février, 2 mars, 15 mars, 16 mars, 29 mars, 30 mars, 3 mai, 4 mai, 10 mai et 12 mai 2016.
Au total, 40h de présence devant les élèves

Nuancier REC (Rythme, Espace, Couleur)

Création et mise en musique d'un court-métrage
Musicien : François **Salès**, hautbois et vidéo
Veauche (42)

Public

Participants
27 élèves volontaires de 3ème et de la chorale du Collège Antoine Guichard

Spectateurs
43 personnes sont venues assister au concert

➔ **Soit 70 personnes concernées**

Objectifs

- Sensibiliser à l'écoute des sons et à la création contemporaine
- Découvrir la musique contemporaine par le biais de l'image
- Transmettre le sens du collectif et de l'écoute des autres par la création collective d'un scénario et d'une musique pour film muet
- Développer le sens créatif des élèves
- Découvrir les rudiments de la création cinématographique
- Approfondir le travail commencé il y a deux ans avec le compositeur Sébastien **Gaxie** (pièce *Bonheur* (2010) pour le film de 1934 d'Alexandre **Medvekine** pour le musée du Louvre)
- Expérimenter la MAO (musique assistée par ordinateur)

Musique et image, pourquoi ?

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.
Par ailleurs, nombreuses sont les œuvres du répertoire contemporain qui peuvent être écoutées comme des images sonores en mouvement. Il est d'ailleurs généralement plus facile pour le public d'entrer dans une œuvre en l'écoutant les yeux fermés, laissant ainsi libre cours à l'imagination visuelle.
Partant de ce constat, il nous paraissait intéressant de considérer le cinéma comme une entrée en matière pour découvrir la richesse de ce monde sonore, notamment en permettant aux jeunes de développer leur créativité.

Projet

Depuis deux ans déjà, le collège et l'Ensemble Orchestral Contemporain mènent un partenariat :
- l'année 2013-2014 fut une année de sensibilisation des élèves à la musique contemporaine avec le flûtiste Fabrice **Jünger** et le compositeur Sébastien **Gaxie**
- l'année 2014-2015, quant à elle, a été l'occasion pour des élèves volontaires et inscrits à la chorale du collège, de s'investir dans un véritable projet de création avec le flûtiste Fabrice **Jünger** en prenant pour support de travail Les *Métamorphoses* d'Ovide, au programme de 6e, permettant ainsi de lier différentes matières et enseignements du collège.

Nous avons souhaité pour la saison 2015-2016 continuer notre partenariat pour mener un projet de création mêlant divers domaines : la musique, le cinéma et les arts plastiques.

Il s'agissait pour les élèves de développer leur créativité en créant un court-métrage et sa musique, avec pour point de départ une œuvre plastique présente au sein du collège depuis 2013 dans le cadre du 1% artistique.

L'oeuvre
L'œuvre s'intitule *Nuancier RVB* et est installée dans la partie centrale du collège, en face d'escaliers et de balcons, encadrant les salles du CDI.
Des châssis de verre soufflé (fabriqué en collaboration avec la Verrerie de Saint-Just-Saint-Rambert) sont installés dans les tableaux des fenêtres et forment un filtre coloré devant nos yeux. RVB (rouge, vert, bleu) renvoient au système des couleurs primaires réelles. Les verres ont différentes opacités, certains sont clairs, d'autres sont translucides ou opaques. A travers ces filtres, nous sommes invités à regarder vers l'extérieur et à voir le paysage autrement. Les échantillons transparents permettent une vision plus lointaine sur le paysage. Inversement, la lumière du jour illumine aussi les échantillons colorés et projette la couleur dans le hall.

Cet effet de perspective suggère un grand panorama et invite à l'observation. Comment voyons-nous le monde ? Quels filtres produisent nos images et modifient nos perceptions ? Quel impact a la couleur sur notre monde affectif ?

Création d'un court film
François **Salès**, vidéaste et musicien de l'Ensemble Orchestral Contemporain a proposé aux élèves de découvrir les possibilités plastiques offertes par le cinéma à l'aide d'effets purement cinématographiques. A partir de l'exploration des techniques simples du cinéma, autant narratives que visuelles, les élèves ont créé une histoire en lien avec l'œuvre *Nuancier* et l'ont filmé au sein de leur établissement. Ils ont également pu se familiariser avec quelques rudiments de montage et guider François **Salès** à travers l'écriture d'un story-board.

Mise en musique du film
Le court-métrage réalisé, François **Salès** a proposé aux élèves de créer la bande sonore. Pour cela, ils ont réalisé un travail de captation de sons qui a permis de créer une bibliothèque sonore au sein de laquelle les élèves ont pu puiser leur inspiration pour la création de la bande sonore. Ils ont été invités à explorer des sons à partir d'objets, d'instruments ou de la voix. Les sons ainsi enregistrés ont ensuite permis de réaliser un travail de MAO (Musique Assistée par Ordinateur). Petit à petit, une véritable bande sonore a émergé. Il ne s'agissait pas de réaliser un simple bruitage mais bien un accompagnement musical et sonore.

Les élèves ont présenté leur création dans la salle polyvalente du collège le mardi 17 mai 2016 à 19h, dans le cadre du ciné-concert *Nuancier REC - L'heure fugitive*. Ce travail a également fait partie de la liste des œuvres pour l'épreuve d'histoire des arts 2015-2016.

Venue à une répétition ou un concert de l'Ensemble Orchestral Contemporain
Les élèves ont assisté à une répétition publique de l'Ensemble Orchestral Contemporain le lundi 23 novembre 2015 autour de l'œuvre *Crier vers l'horizon* de Suzanne Giraud au Conservatoire de Saint-Etienne.

PROJET MILIEU SCOLAIRE : 1 musicien
9 jours de présence les 16 novembre 2015, 7 décembre 2015, 11 et 25 janvier 2016, 29 février 2016, 4 avril 2016, 2 mai 2016, 9 mai 2016 et 17 mai 2016.
Au total, 24h de présence devant les élèves

Répercussons

Création musicale pour enfants
Musicien : Roméo **Monteiro**, percussions
Firminy (42)

Public

Participants
36 élèves de 6ème dont une classe SEGPA du Collège Les Bruneaux

Spectateurs
112 personnes sont venues assister au concert

➔ **Soit 148 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 des classes du collège Les Bruneaux ont permis d'aboutir à des résultats particulièrement fructueux.
Nous avons donc souhaité continuer à collaborer avec deux classes de 6ème dont 1 SEGPA pour l'année 2015-2016 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 pu développer une réflexion sur le phénomène sonore afin d'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 possibilités sonores offertes par les instruments que sont les percussions. En effet, selon leur matériau de fabrication (métal, peaux, bois, matériaux mixtes, plastique, verre) 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 tout en entamant 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
Dans un second temps, 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 a été, pour les élèves, la réalisation d'une performance musicale autour de deux films d'animation pour lesquels ils ont réalisé la bande son. Ils ont également présenté une performance visuelle et sonore autour d'images réalisées au cours de l'année.

Venue à une répétition de l'Ensemble Orchestral Contemporain
Les élèves ont assisté à une répétition de l'Ensemble Orchestral Contemporain, commentée par le chef d'orchestre, le vendredi 2 octobre 2015 à la Maison de la Culture de Firminy.

PROJET MILIEU SCOLAIRE : 1 musicien
9 jours de présence les 12 et 19 janvier, 2 et 9 février, 22 mars, 5 et 26 avril, 17 et 31 mai, 20 juin 2016.
Au total, 24h de présence devant les élèves

Musique à l'image

Création musicale pour film muet
Musicien : François **Salès**, hautbois
Noirétable (42)
Dans le cadre du dispositif EUREKA de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Public

Participants
13 élèves de terminale Bac Pro du Lycée agricole Chervé – site de Noirétable

Spectateurs
38 personnes sont venues assister au concert

➔ **Soit 51 personnes concernées**

Objectifs

- Sensibiliser à l'écoute des sons et à la création musicale contemporaine
- Développer la musique contemporaine par le biais de l'image
- Transmettre le sens du collectif et de l'écoute des autres par la création collective d'une musique pour film muet
- Développer la créativité des élèves

Musique et image, pourquoi ?

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.
Par ailleurs, nombreuses sont les œuvres du répertoire contemporain qui peuvent être écoutées comme des images sonores en mouvement. Il est d'ailleurs généralement plus facile pour le public d'entrer dans une œuvre en l'écoutant les yeux fermés, laissant ainsi libre cours à l'imagination visuelle.
Partant de ce constat, il nous paraissait intéressant de considérer le cinéma comme une entrée en matière pour découvrir la richesse de ce monde sonore, notamment en permettant aux jeunes de développer leur créativité.

Projet

Ce projet consistait à proposer aux lycéens de créer la musique du film muet *Bikini* de Béryl **Korot**.

A partir de ce film, les lycéens ont réfléchi ensemble aux ambiances évoquées par les images. Guidés par François **Salès**, ils ont été invités à explorer des sons à partir d'objets, d'instruments ou encore de la voix, qu'ils ont associé au film, en suivant le déroulement de ce dernier.

Petit à petit, une véritable bande sonore jouée en direct devant l'image a émergée.
Il ne s'agissait pas de réaliser un simple bruitage mais bien un accompagnement musical et sonore.

Concert
A l'issue du travail, la création a été présentée par les lycéens le jeudi 4 février 2016 à 20h00 à la Passerelle 109 (Champoly) dans le cadre du ciné-concert *L'heure fugitive*.

Venue à un concert de l'Ensemble Orchestral Contemporain
Les élèves ont également assisté à un concert de l'Ensemble Orchestral Contemporain le jeudi 17 décembre 2015 à l'Opéra de Saint-Etienne à 10h.

PROJET MILIEU SCOLAIRE : 1 musicien
4 jours de présence les 1, 2, 3 et 4 février 2016
Au total, 30h de présence devant les élèves

Jardinage humain

Performance textuelle et sonore
Musicien : Claudio **Bettinelli**, percussions et dispositif électronique
Saint-Priest-en-Jarez (42)

Public

Participants
15 élèves volontaires de première option théâtre du Lycée Simone Weil

Spectateurs
38 élèves du Lycée Simone Weil ainsi que 24 personnes tout public sont venus assister à la représentation

➔ **Soit 77 personnes concernées**

Objectifs

- Sensibiliser les élèves à l'écoute des sons et à la création musicale contemporaine
- Développer la créativité des élèves, leur sens de l'écoute de soi et des autres
- Comprendre le sens du travail collectif qui implique rigueur, autonomie, concentration et tenue
- Travailler autour de la notion de rythme

Projet

L'atelier avait pour objectif de montrer aux élèves les possibilités offertes par la création musicale contemporaine et ses différents modes de jeux. Nous souhaitions leur faire découvrir les nouvelles modalités d'écritures et de pratiques instrumentales en prenant le théâtre comme support.
En partant de textes de Rodrigo Garcia, metteur en scène de théâtre contemporain, il s'agissait pour les élèves, guidés par Claudio **Bettinelli**, de créer une installation sonore et visuelle, mêlant gestes musicaux, bande sonore et systèmes électroniques.

Exploration sonore
Claudio **Bettinelli** a réalisé avec les élèves un travail d'exploration sonore à partir des extraits de textes sélectionnés. Il s'agissait de les guider dans leur recherche autour d'objets et d'instruments, mais aussi en employant des outils électroniques (enregistrements de sons, utilisations de capteurs, etc.). Les textes ont 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, ou en travaillant sur différentes intonations. Toutes ces recherches ont été enregistrées pour servir de bases à la construction de la performance.

Improvisation sur instruments électroniques
Les sons et ambiances sonores réalisés durant les premières séances ont été reprogrammés par Claudio Bettinelli sur divers instruments électroniques : claviers midi, theremin, télémètre, etc. Les élèves ont du gérer leur mouvement pour maîtriser les notions musicales travaillées dans la première partie du projet sur cet instrumentarium particulier. Le travail de synchronisation et de rythmique a été déterminant pour le bon déroulement de la création. Ainsi, de courtes improvisations sont nées, au sein desquelles se sont mêlés sons réels et sons électroniques.

Création
Ce travail a abouti à une restitution par les élèves de l'atelier en soirée au Lycée Simone Weil.

PROJET MILIEU SCOLAIRE : 1 musicien
4 jours de présence les 9 janvier, 18 janvier, 25 janvier et 29 février 2016.
Au total, 25h de présence devant les élèves

BIENNALE
MUSIQUES EN SCENE

Divertissement 2.0

Le divertissement est devenu l'une des dimensions cardinales de notre « condition » contemporaine. Des jeux en lignes à la politique spectacle, du zapping au wellness, notre environnement immédiat vibrionne d'un excès de stimulations, d'informations et d'impulsions. Le temps devient une suite d'urgences dans laquelle la perception elle-même est fragmentée et dispersée. Que signifie alors être diverti ? A quoi tiennent au juste la force et la valeur du divertissement ?

En un temps où la Société du Spectacle ne cesse d'étendre l'empire des divertissements standardisés, le présent est haché, envahi, rempli par une masse d'informations et un flux parfois oppressant d'occupations. Ceci vaut de la sphère publique (les news, les alertes, les flux RSS, la com) comme de la sphère privée saturée, elle aussi, de messages, d'appels, de réactions, de sollicitations. Le zapping est en effet devenu l'un de nos modes les plus courants de relations aux choses et aux personnes. Avant tout parce que nous avons le choix : choix parmi les produits offerts à la consommation et qui sont en concurrence féroce, choix parmi les informations proposées en continu sur d'innombrables chaînes, choix parmi les divertissements, choix entre occupations sur ordinateur (mail, chat, pornographie, jeux, infos, curiosité, forum, discussions), choix parmi les personnes (proches, amis, camarades, collègues, inconnus rencontrés sur des forums ou des sites de rencontre, au hasard d'une chatroulette).

Les objets nomades ont en ce sens considérablement modifié notre environnement immédiat. Des smartphones aux tablettes, en passant par la domotique ou la robotique, notre écosystème à considérablement évolué au profit d'un monde hypra-connecté dans lequel les énergies existentielles qui assurent le fonctionnement du système, sont les fruits du désir — de la libido — des producteurs d'un côté, et des consommateurs de l'autre. Même la charge croissante de travail nécessite une technique particulière de gestion du temps et de l'attention, technique qui a pour sa part des répercussions sur la structure de l'attention. Le multitasking n'est pas le seul facteur responsable de cette attention large mais superficielle, semblable à la vigilance de l'animal sauvage. La société consumériste s'avère ainsi être devenue toxique, aujourd'hui, et aux yeux de tous, non seulement pour l'environnement physique, mais aussi pour les structures mentales et les appareils psychiques : pulsionnelle, elle devient massivement addictogène. Le travail comme la consommation sont donc de la libido captée et canalisée : une forme d'instrumentalisation de nos désirs.

La Biennale Musiques en Scène a abordé au travers de sa programmation l'ensemble de ces problématiques liées à la notion de divertissement.

Air Machine – Ondrej Adámek

Ondrej Adámek a créé *Airmachine*, un instrument polyforme activé par l'air, soufflé ou aspiré périodiquement. *Airmachine* est jouée en concert par un interprète (pianiste, percussionniste...) et rend une musique très précise et virtuose constituée de sons inouïs selon un rythme groovy en solo ou en combinaison avec un groupe instrumental. Divers instruments et objets peuvent être connectés à cette structure qui manifeste conjointement son et mouvement. *Airmachine* se produit aussi dans des installations. Cet orgue humain et organique, accumulant instruments non accordés ou accordés en microtonalité, donne vie à des objets. C'est le rythme des poumons qui se donne à voir et à entendre. L'inspiration, l'expiration, autant que le moment de suspens qui les articule, manifestent le souffle in extenso. *Airmachine* le soulève jusqu'au dernier soupir. Elle déclenche, par ses images et ses cris, des visions grotesques d'une poésie énergique.

Né à Prague en 1979, diplômé de Paris, voyageur infatigable, Ondrej Adámek est l'un des plus passionnants représentants de la nouvelle vague européenne. « *J'ai toujours eu plus tendance à découvrir les sons et leur poésie et à expérimenter avec des instruments, dit-il, plutôt que de jouer et d'analyser des partitions existantes.* » Ce sera le cas de *Airmachine*, un nouvel instrument créé et conçu par le compositeur à base de souffleries d'aspirateurs, de jouets, de ballons... Une œuvre à voir et à entendre. Une œuvre qui inspire la bonne humeur et l'art du jeu.

Airmachine, instrument réalisé en collaboration avec Christophe Lebreton, Carol Jimenez et Sukandar Kartadinata. Production, conception et réalisation : Grame, centre national de création musicale – Lyon, avec le soutien de Berliner Künstlerprogramm DAAD, SWR-Festival Donaueschingen, villa Médicis.

Textes : Grame, centre national de création musicale – Lyon

© Grame

Dans la continuité du partenariat entre le GRAME et l'Ensemble Orchestral Contemporain autour de la création et de la diffusion de la musique contemporaine, nous avons décidé de poursuivre notre collaboration sur la saison 2015-2016 autour de projets de création musicale mêlant musiciens professionnels et élèves.

Premier projet : Machine musicale

Création d'une installation musicale et plastique
Musicien : Roméo **Monteiro**, percussions
Saint-Etienne (42)
En partenariat avec Grame, Centre National de Création Musicale

Public

Participants
16 élèves de seconde arts du son du Lycée Honoré d'Urfé

Spectateurs
20 personnes sont venues assister à la représentation

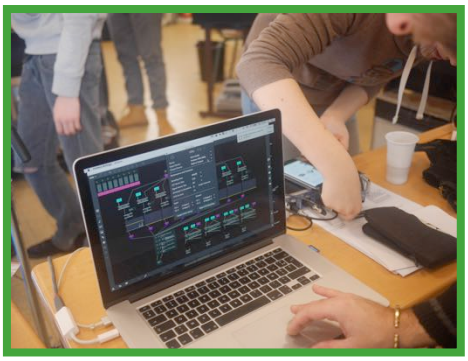
➔ **Soit 36 personnes concernées**

Objectifs

- Sensibiliser les élèves à l'écoute des sons et à la création musicale contemporaine
- Plonger les élèves dans l'effervescence d'une biennale de musique contemporaine afin qu'ils puissent découvrir de multiples formes de créations artistiques
- Familiariser les élèves avec le travail des compositeurs d'aujourd'hui
- Développer la créativité des élèves
- Transmettre le sens du collectif et de l'écoute des autres
- Découvrir une utilisation artistique des nouvelles technologies et des matières techniques

Projet

Guidés par le percussionniste Roméo **Monteiro** de l'Ensemble Orchestral Contemporain et en s'inspirant de l'instrument *Airmachine*, les lycéens ont créé leur propre « machine musicale ».



Exploration sonore
Dans un premier temps, les élèves ont travaillé sur l'exploration sonore de leur environnement. A l'aide des outils techniques et des objets à disposition en classe 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 jeux (action qui permet de produire un son), hauteur, durée (son court, son long, son sec, son résonant) et ont enregistré ces différents sons. Le travail s'est notamment articulé autour de l'enregistrement de sons associés à l'élément « eau ».

Construction d'une œuvre musicale et plastique
A partir de ces découvertes et en s'inspirant de l'instrument *Airmachine*, les élèves ont progressivement construit une installation musicale et interactive à l'aide de différents matériaux et objets du quotidien.

Performance
Une fois l'œuvre créée, les élèves ont présenté leur travail dans le cadre d'une performance mettant en scène l'instrument musical conçu le mardi 15 mars 2016 à 18h à l'Université Jean Monnet.

Venue à une répétition publique de l'Ensemble Orchestral Contemporain
Les élèves ont assisté à une répétition publique de l'Ensemble Orchestral Contemporain, autour de l'œuvre *Conséquences particulièrement blanches ou noires* – solo pour Airmachine d'Ondrej **Adámek**, au musée des Confluences, le mardi 8 mars 2016 à 14h.

PROJET MILIEU SCOLAIRE : 1 musicien
7 jours de présence les 13 novembre 2015, 4 et 11 décembre 2015, 22 janvier 2016, 12 février 2016, 11 et 15 mars 2016.
Au total, 18h de présence devant les élèves

Deuxième projet : Concert-rencontre

Concert-rencontre
Musicien : Claudio **Bettinelli**, percussions
Lyon (69)
En partenariat avec Grame, Centre National de Création Musicale, dans le cadre de l'appel à projets Arts et Culture du réseau Canopé

Public

Participants

- 26 élèves de CM2 de l'école primaire Edouard Herriot
- 49 élèves de CM2 de l'école Jean Giono

➔ **Soit 75 personnes concernées**

Objectifs

- Sensibiliser à l'écoute des sons et à la création musicale contemporaine
- Plonger les élèves dans l'effervescence d'une biennale de musique contemporaine afin qu'ils puissent découvrir de multiples formes de créations artistiques
- Familiariser les élèves avec le travail des compositeurs d'aujourd'hui
- Développer la créativité des élèves
- Transmettre le sens du collectif et de l'écoute des autres

Projet

En prenant pour point de départ la *Airmachine* d'Ondrej **Adámek**, Claudio **Bettinelli** a proposé à 3 classes d'écoles primaires de plonger dans la découverte d'un paysage sonore insolite au cours d'un concert-rencontre. A cette occasion, les élèves ont été amenés à réfléchir sur le rapport entre objet technique et création musicale, ainsi que sur les notions de soliste et d'orchestre, ou encore d'improvisation, pour créer par la suite et avec leur professeur et un musicien-intervenant, leur propre installation musicale.

Venue à une répétition publique de l'Ensemble Orchestral Contemporain
Les élèves ont assisté à une répétition publique de l'Ensemble Orchestral Contemporain, autour de l'œuvre *Conséquences particulièrement blanches ou noires* – solo pour Airmachine d'Ondrej **Adámek**, au musée des Confluences, le mardi 8 mars 2016 à 14h.

PROJET MILIEU SCOLAIRE : 1 musicien
2 jours de présence les 11 et 12 janvier 2016.
Au total, 6h de présence devant les élèves

Maria Republica

Ensemble Orchestral Contemporain
Nantes (44)

Dans le cadre des représentations de l'opéra *Maria Republica*, Angers Nantes Opéra, l'Ensemble Orchestral Contemporain et les Solistes XXI se sont associés pour proposer un programme d'action culturelle en direction des enseignants, élèves de première et terminale, étudiants.

Préparation des enseignants
Ouverts aux enseignants, mardi 15 mars 2016 à 9h30
En présence de Daniel Kawka, François Paris, Jean-Paul Davois, Gilles Rico et Rachid Safir
Public : **23 enseignants**

Rencontres musicales
Avec François Salès, Gaël Rassaert, Valérie Dulac et Fabrice Jünger, mardi 19 et jeudi 28 avril 2016 à 14h30
Avec Daniel Kawka, jeudi 21 et 28 avril 2016 à 16h
Public : **182 lycéens**

➔ **Soit 205 personnes concernées**

Répétitions publiques

Poésie urbaine
Répétition publique ouverte aux scolaires à la salle Jean Dasté à Rive-de-Gier, mardi 29 septembre 2015 à 14h30
Public : **43 élèves** des établissements scolaires de Rive-de-Gier

Répétition publique ouverte aux scolaires à la Maison de la Culture de Firminy, vendredi 2 octobre 2015 à 14h30
Public : **36 élèves** des établissements scolaires de Firminy

Crier vers l'horizon
Répétition publique ouverte aux scolaires au Conservatoire de Saint-Etienne, salle Boulez, lundi 23 novembre 2015 à 14h30
Public : **29 élèves** du Collège Antoine Guichard à Veauche

Conséquences particulièrement blanches ou noires - solo
Répétition publique ouverte aux scolaires au musée des Confluences, mardi 8 mars 2016 à 14h
Public : **207 élèves** des établissements scolaires de Lyon et Saint-Etienne

Conséquences particulièrement blanches ou noires - concerto
Répétition publique ouverte aux étudiants en musicologie de l'Université Lyon 2 au musée des Confluences, mercredi 9 mars 2016 à 11h
Les étudiants ont également rédigé le programme de salle du concert de l'Ensemble Orchestral Contemporain du jeudi 10 mars 2016 au musée des Confluences
Public : **14 étudiants** en musicologie de l'Université Lyon 2

➔ **Soit 329 personnes concernées**

Préparation au concert

Le Marteau sans maître
En amont du concert et pour préparer à l'écoute, Fabrice Jünger, est intervenu auprès des élèves de première option musique du Lycée Honoré d'Urfé, le jeudi 17 décembre 2015 à 9h15 à l'Opéra de Saint-Etienne.
Public : **8 élèves** de première spécialité musique du Lycée Honoré d'Urfé

Le Marteau sans Maître de Pierre Boulez

Saint-Etienne (42)

Concerts scolaires à l'Opéra de Saint-Etienne le jeudi 17 décembre 2015 à 10h et 14h

Marie **Fraschina**, Mezzo-soprano
Solistes de l'Ensemble Orchestral Contemporain
Daniel **Kawka**, direction

Durée : 35'

Le 18 juin 1955, Pierre **Boulez** propose au public son désormais célèbre *Marteau sans maître*, faisant émerger une nouvelle grammaire musicale : le sérialisme intégral. Pensée comme une cantate pour voix et six instrumentistes, sur des poèmes de René Char, cette œuvre évoque des cultures diverses (Afrique, Asie, France...) et propose à nos oreilles des sonorités jusqu'alors inouïes.

Ce concert a été l'occasion pour les élèves de découvrir ce chef d'œuvre incontestable de la musique du XXe siècle, et d'en obtenir les clés d'écoute, guidé par le chef d'orchestre et les musiciens de l'Ensemble Orchestral Contemporain.

Public : **181 élèves** des établissements scolaires de Saint-Etienne

Ouïr le paysage

Musiciens : Claudio **Bettinelli**, percussions / François **Salès**, hautbois / Hervé **Cligniez**, clarinette
Boën-sur-Lignon (42)

Concert scolaire ouvert aux classes primaires de Boën-sur-Lignon, lundi 21 mars 2016 à 13h45

Public : **79 élèves** des établissements scolaires de Boën-sur-Lignon

ECOLES DE MUSIQUE ET CONSERVATOIRES

Création musicale

Avalon

Création musicale collective autour des légendes du Roi Arthur
Musicien : Fabrice **Jünger**, flûte et dispositif électronique
Saint-Chamond (42)

Public

Participants
10 élèves musiciens du Conservatoire de Saint-Chamond

Spectateurs
77 personnes sont venues assister au concert

➔ **Soit 87 personnes concernées**

Objectifs

- Découvrir et exploiter la matière sonore contemporaine
- Explorer les possibilités sonores de son instrument (mode de jeu)
- Développer la créativité des participants

Projet

Ouvert aux élèves musiciens du conservatoire, ce projet a permis de développer une création musicale collective en lien avec une classe de 5ème SEGPA du collège Ennemond Richard. Ce travail, dont la thématique fut centrée autour de textes étudiés au collège en lien avec la légende du roi Arthur, a abouti à une représentation publique de la pièce créée, mêlant élèves musiciens du conservatoire, musicien professionnel et collégiens.

Exploration sonore
Fabrice **Jünger** a réalisé un travail d'exploration sonore avec les élèves. Il s'agissait de les guider dans l'exploration des possibilités sonores qu'offre leur instrument. Ces recherches ont servi à trouver des sons et des ambiances sonores correspondant aux extraits littéraires choisis par les collégiens.

Répétitions
Les différentes ambiances sonores se sont ensuite enchaînées pour donner naissance à une œuvre musicale. Une fois le déroulement de la pièce fixée, la musique a dû être interprétée en fonction de l'architecture de la création. Deux répétitions se sont déroulées en présence des collégiens afin de mettre en commun les travaux réalisés par chacun et ainsi structurer la pièce dans son ensemble.

Création
Ce travail a abouti à une restitution par les élèves du collège et les élèves musiciens du Conservatoire de Saint-Chamond, à la salle Gérard Philipe le lundi 6 juin 2016 à 19h30. Ce concert a mêlé enregistrements et performance en direct.

PROJET CONSERVATOIRE : 1 musicien
5 jours de présence les 1er avril, 20 mai, 27 mai, 30 mai et 6 juin 2016.
Au total, 14h de présence devant les élèves

Tierkreis

Création musicale collective autour de *Tierkreis* de Karlheinz Stockhausen
Musiciens : Roméo **Monteiro**, percussions ; Michaël **Chanu**, contrebasse
Vénissieux (69)

Public

Participants
11 élèves musiciens de l'école de musique Jean Wiener

Spectateurs
41 personnes sont venues assister au concert

➔ **Soit 52 personnes concernées**

Objectifs

- Découvrir et exploiter la matière sonore contemporaine
- Explorer les possibilités sonores de son instrument (mode de jeu)
- Développer la créativité des participants

La partition

Tierkreis (1974-75) est une composition musicale du compositeur allemand Karlheinz Stockhausen (1928-2007). Le titre (littéralement : « cercle de bêtes ») est le mot allemand pour «zodiaque», et la composition est constituée de douze courtes mélodies, chacune représentant un signe du zodiaque.
Tierkreis a été écrit à l'origine pour 12 boîtes à musique. Chaque mélodie est centrée sur un ton chromatique, avec "Leo" (Stockhausen lui-même signe) = la, Vierge = la #, Balance = si, Scorpion = do, etc.
Le spectacle commence avec la mélodie correspondant au signe du zodiaque du jour de la performance, se poursuit à travers les douze mélodies du cycle, et se termine par un retour à la mélodie de départ. Chaque mélodie doit être jouée au moins trois fois avec des variations ou des improvisations qui peuvent être très importantes. L'instrumentation est laissée au libre choix des interprètes.
La performance peut durer entre une dizaine de minutes et une heure.

Projet

Ce projet s'appuyait sur l'exploration de l'œuvre de musique contemporaine « *Tierkreis* » de Karlheinz Stockhausen, compositeur allemand (1928-2007). Au travers de cette œuvre qui s'appuie sur la thématique des 12 signes du Zodiaque, les élèves ont été amenés à travailler sur :
- l'écoute afin d'associer aux mélodies entendues les 12 signes du Zodiaque
- l'exploration sonore de leur instrument
Les séances ont été l'occasion de découvrir comment faire « parler » son instrument pour s'intégrer à l'exécution de la partition de Stockhausen. C'est en effet une partition qui par sa simplicité structurelle et la liberté très grande qu'elle laisse aux interprètes, notamment en terme d'instrumentation, permet toutes les audaces.

PROJET CONSERVATOIRE : 2 musiciens
5 jours de présence les 14 novembre 2015, 5 décembre 2015, 16 janvier 2016, 6 février 2016 et 7 février 2016.
Au total, 14h de présence devant les élèves

Répétitions publiques

Périodes de Gérard Grisey
Répétition publique ouverte aux élèves du conservatoire de Rive-de-Gier, salle Jean Dasté, Rive-de-Gier, mercredi 30 septembre 2015, 15h
Public : **27 élèves** de classe de culture musicale du Conservatoire de Rive-de-Gier

Maria Republica
Répétitions publiques ouvertes aux élèves du Conservatoire de Nantes, Angers Nantes Opéra, mercredi 23 mars et vendredi 1er avril 2016
Public : **30 élèves** des classes de composition et de direction de chœur du Conservatoire de Nantes

ETABLISSEMENTS SOCIO-CULTURELS
ET PUBLICS EMPECHES

Création musicale

Musiques en Courts

Création et mise en musique d'un court-métrage
Musicien : François **Salès**, hautbois et vidéo
Saint-Etienne (42)

Public

Participants
35 jeunes de la Maison d'animation de la Cotonne – Montferré, du Centre social Montferré – La Cotonne et de l'école de musique

Spectateurs
81 personnes sont venues assister au concert

➔ **Soit 116 personnes concernées**

Objectifs

- Découvrir la musique contemporaine par le biais de l'image
- Découvrir d'autres utilisations possibles de son instrument (pour les élèves musiciens)
- Apprendre à construire une musique collectivement
- Développer le sens créatif
- Découvrir les rudiments de création cinématographique

Musique et image, pourquoi ?

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 voulue par le réalisateur.
Par ailleurs, nombreuses sont les œuvres du répertoire contemporain qui peuvent être écoutées comme des images sonores en mouvement. Il est d'ailleurs généralement plus facile pour le public d'entrer dans une œuvre en l'écoutant les yeux fermés, laissant ainsi libre cours à l'imagination visuelle.

Partant de ce constat, il nous paraissait intéressant de considérer le cinéma comme une entrée en matière pour découvrir la richesse de ce monde sonore, notamment en permettant aux jeunes de développer leur créativité.

Projet

A la suite du projet *Petits rappels* réalisé en 2013 avec 4 centres sociaux de la ville de Saint-Etienne, nous avons souhaité poursuivre un partenariat avec la maison d'animation de la Cotonne. Cherchant à nous adapter aux contraintes spécifiques de l'éducation populaire, nous avons opté pour un projet sur un temps court et employant les ressources disponibles dans l'environnement proche des jeunes.

Ce projet consistait ainsi à proposer aux jeunes du quartier de créer un scénario et un court film muet et de le mettre en musique dans un second temps.

Création d'un court-métrage
François **Salès**, vidéaste et musicien de l'Ensemble Orchestral Contemporain est passionné de cinéma muet et d'animation. Il a proposé aux jeunes de redécouvrir les possibilités plastiques offertes par le cinéma à l'aide d'effets purement cinématographiques. En effet, un simple effet tel que la juxtaposition d'un même personnage sur une image ouvre le champ de l'imaginaire. A partir de l'exploration de ces techniques simples du cinéma, autant narratives que visuelles, les jeunes ont créé une histoire et l'ont filmé dans le quartier. Le montage a été réalisé par François **Salès** en raison du caractère chronophage de l'opération. Cependant, les jeunes ont découvert quelques rudiments de montage lors de la dernière séance de travail et ont guidé François **Salès** à travers l'écriture d'un storyboard.

Mise en musique
A partir du film monté, projeté en muet, les jeunes participants, musiciens ou non, ont réfléchi ensemble aux ambiances évoquées par les images. Guidés par François **Salès**, ils ont été invités à explorer des sons à partir d'objets, d'instruments ou encore de la voix, qu'ils ont associés au film, en suivant le déroulement de ce dernier. Petit à petit, une véritable bande sonore jouée en direct devant l'image a émergée. Il ne s'agissait pas de réaliser un simple bruitage mais bien un accompagnement musical et sonore.

Concert
A l'issue du travail, le court-métrage réalisé a été présenté et mis en musique en direct par les jeunes lors d'un moment convivial en présence des parents et habitants du quartier dans le cadre du ciné-concert *L'heure fugitive* le vendredi 4 décembre 2015 à 19h.

PROJET CENTRES SOCIAUX : 1 musicien
10 jours de présence les 26 octobre, 27 octobre, 28 octobre, 29 octobre, 14 novembre, 18 novembre, 25 novembre, 28 novembre, 2 décembre et 4 décembre 2015.
Au total, 25h de présence devant les jeunes

Poésie sonore

Création musicale à partir de textes
Musiciens : Claudio **Bettinelli**, percussions / François **Salès**, hautbois
Maison d'arrêt, Villefranche-sur-Saône (69)

Public

Participants
9 personnes détenues au sein de la Maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône

Spectateurs
18 personnes sont venues assister au concert

➔ **Soit 27 personnes concernées**

Objectifs

- Découvrir la musique contemporaine par l'exploration sonore de textes
- Sortir des parcours habituels d'approche du son

Projet

A la suite de trois concerts-rencontres donnés à l'automne 2015 au sein de la maison d'arrêt, nous avons souhaité poursuivre un partenariat avec le théâtre et la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône autour d'un projet de création musicale.

Ce projet était avant tout une invitation à aborder l'écrit et les textes par la création musicale.
Ainsi, dans un premier temps, les participants ont choisi des textes qui ont servi de base à la réalisation de l'œuvre. A partir de ceux-ci, un travail d'exploration sonore a été mené, accompagné par les musiciens de l'Ensemble Orchestral Contemporain. Il s'agissait de les guider dans leur recherche autour d'objets et d'instruments mis à disposition par les musiciens. Cette exploration a servi à trouver des sons et des ambiances sonores correspondants aux extraits littéraires choisis.
Les différentes ambiances sonores réalisées ont ensuite été organisées et enchaînées pour donner naissance à une œuvre musicale présentée au public de la maison d'arrêt en fin de projet.

PROJET MAISON D'ARRET : 2 musiciens
2 jours de présence les 15 et 16 juin 2016.
Au total, 21h de présence devant les détenus

Concerts-rencontres

Musiciens : François **Salès**, hautbois / Claudio **Bettinelli**, percussions / Fabrice **Jünger**, flûte / Laurent **Apruzzese**, basson / Céline **Lagoutière**, violon / Valérie **Dulac**, violoncelle
Maison d'arrêt, Villefranche-sur-Saône (69)

Conscient de l'image «savante» que véhicule parfois la musique contemporaine, l'Ensemble Orchestral Contemporain propose autour d'un concert rencontre de musique contemporaine, des moments d'écoute et de commentaires sur les œuvres jouées ainsi que des moments d'échange avec le public. Ces concerts, en éveillant la capacité de réception proposent de sortir des parcours habituels d'approche du son dans son ensemble et inscrivent chaque représentation dans une dynamique artistique.

Ces trois rencontres musicales au sein de la Maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône ont été l'occasion de rassembler autour d'un évènement les personnes détenues. Tout au long du concert les musiciens ont donné des clés de compréhension à l'écoute de l'œuvre, des informations sur les compositeurs, des explications sur les modes de jeux contemporains, sur les instruments, etc. Les musiciens ont également invité le public à échanger leurs impressions sensibles sur la musique entendue.
Des moments d'écoute qui ont fait place à des moments d'échange et de dialogue par les regards, par les questions, par le besoin d'exprimer son ressenti...

L'idée était à la fois d'emmener ce public dans un univers musical qui suscite l'imaginaire et la curiosité, mais aussi de tisser une relation de confiance entre les musiciens et les personnes présentes.

Lundi 12 octobre 2015
Duo Flûte - Basson

Mardi 13 octobre 2015
Duo Hautbois – Percussions

Mercredi 14 octobre 2015
Duo Violon – Violoncelle

➔ **Soit 19 personnes concernées**

UNIVERSITES

Formation

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

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 évènements 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 au cours du premier semestre à l’université, afin de partager son expérience et son enthousiasme pour ce travail.

Intervenant : Fanny **Malafosse**
Jeudi 10 décembre 2015
Public : **11 élèves**

Siestes musicales

Musicien : Fabrice **Jünger**, flûtes et dispositif électronique
Saint-Etienne (42)

Concerts ouverts aux étudiants de l’Université Jean Monnet, Campus Tréfilerie, jeudi 1er octobre 2015 à 12h45 et 13h45

Programme
- *Mnémosyne* de Bryan **Ferneyhough** (1986)
- *Nei* de Fabrice **Jünger** (2015). Création mondiale
- *Ina* de Chaya **Czernowin** (1988)
- *La Maison et le Monde* de Fabrice **Jünger** (2014)

Concerts de musique mixte contemporaine pour flûtes, jusqu'à la basse voire contrebasse et électronique. La programmation regroupait pièces acousmatiques et mixtes d'artistes contemporains aux décibels limités et à l'imaginaire illimité. Atmosphère onirique, paysages et poésies sonores, temps distendu, sons dans l'espace pluridimensionnel.

Public : **47 étudiants**

ACTIONS
TOUT PUBLIC

Conférences musicales

Percussions et musique contemporaine : influences réciproques par Roméo Monteiro, vendredi 20 novembre 2015 à 14h30 – Université pour Tous de Saint-Etienne
Public : **75 personnes**

Osez (EOC) l'aventure : Ecoutez Boulez ! par Fabrice Jünger, vendredi 11 décembre 2015 à 14h30 – Université pour Tous de Saint-Etienne
Public : **82 personnes**

La musique assistée par ordinateur par François Salès, vendredi 22 janvier 2016 à 14h30 – Université pour Tous de Saint-Etienne
Public : **52 personnes**

Les modes de jeux contemporains au violoncelle par Valérie Dulac, vendredi 13 mai 2016 à 14h30 – Université pour Tous de Saint-Etienne
Public : **46 personnes**

➔ **Soit 255 personnes concernées**

Concerts apéritifs

Hommage à Suzanne Giraud

Mardi 24 novembre 2015 à 12h30
Ensemble Orchestral Contemporain
Daniel **Kawka**, direction
Laurent **Apruzzese**, basson
Suzanne **Giraud** – *Crier vers l'horizon* (19991). Durée : 13'
Si l'on trouve nombre de solos et concertos pour basson dans le répertoire symphonique (il est aussi le grand-père dans *Pierre et le loup* de Serge Prokofiev), reconnaissons que le basson – bien que le plus grand des bois – est un instrument peu sollicité sur le devant de la scène. ***Crier vers l'horizon*** de Suzanne Giraud répond de la plus belle des façons à ce constat. L'aspect mélancolique du timbre de l'instrument, le côté émouvant et fragile de ses aigus sont ici mis en valeur. Les interventions de l'orchestre forment pour lui répondre des interjections denses et tranchantes, reléguées aux confins de l'horizon lorsque le basson apparaît, afin d'en laisser la couleur, dans toute sa délicatesse et dans toute sa subtilité, pour jeter son chant en solitaire.
Bourse du travail à Saint Etienne
Production EOC

Public : **195 personnes**

Hommage à Ondrej Adámek

Jeudi 25 février 2016 à 12h30
Ensemble Orchestral Contemporain
Daniel **Kawka,** direction
Ondrej **Adámek–** *Sinuous Voices* pour ensemble (2004/2009). Durée : 16'
"La voix m'intéresse beaucoup en général, qu'elle soit parlée, chantée, déclamée (...) Dans la première partie de *Sinuous Voices,* une prière tchèque, récitée en groupe, est réécrite pour les instruments à cordes avec leur jeu de pizzicato combiné avec un vibrato exagéré. Pour la partie suivante, j'ai choisi un enregistrement intime d'une berceuse de Nouvelle-Calédonie, déclamée d'une manière répétitive et continue, comme sur un seul souffle, avec la voix cassée et tremblante d'une vielle dame. J'ai réécrit cette voix, en gardant tous ses détails originaux, pour les instruments à vent. Cette berceuse constitue un monde "intérieur" qui est entrecoupé par un flot de rythmes obsessionnels, de sons mécanisés, de forces écrasantes (...)".
Ondrej Adámek
Bourse du travail à Saint Etienne
Production EOC

Public : **170 personnes**

Jeudi 9 juin 2016 à 12h30
Ensemble Orchestral Contemporain
Daniel **Kawka,** direction
Ondrej **Adamek –** *Ca tourne ça bloque* (2008). Durée : 16'
"Cette pièce offre une image en trois parties du Japon. Sur les échantillons sonores, on peut entendre des francophones s'entretenant sur le Japon ou la voix d'une japonaise racontant son rêve. Dans cette pièce, je me suis intéressé à la musicalité de la voix parlée ; là où le sens du mot peut varier selon son rôle musical. Le matériau de la pièce a été enregistré et travaillé lors d'un séjour à la villa Kujoyama à Kyoto (...)"
Ondrej Adámek
Bourse du travail à Saint Etienne
Production EOC

Public : **131 personnes**

En Bref...

23 actions culturelles

10 ateliers de création et de découverte en milieu scolaire
7 répétitions publiques et concerts scolaires
5 rencontres musicales
253h d'intervention en milieu scolaire

5 ateliers de création en établissement spécialisé (écoles de musique, conservatoires, Université)
4 répétitions publiques
2 siestes musicales
58h d'intervention en établissement spécialisé

2 ateliers de création en établissement socioculturel et maison d'arrêt
3 concerts-rencontres
52h auprès des établissements socioculturels

5 conférences musicales et bords de scène
9h auprès du tout public

→ **soit 372h d'intervention**

Environ **2 524 personnes concernées** dont **1 324 scolaires**, **81 élèves des écoles de musique et conservatoires** et **63 personnes en établissement socioculturel et maison d'arrêt**.

15 artistes investis dont
10 musiciens de l'EOC (hors répétitions publiques)
3 compositeurs
2 chefs d'orchestre