

LA
FABRIQUE EOC

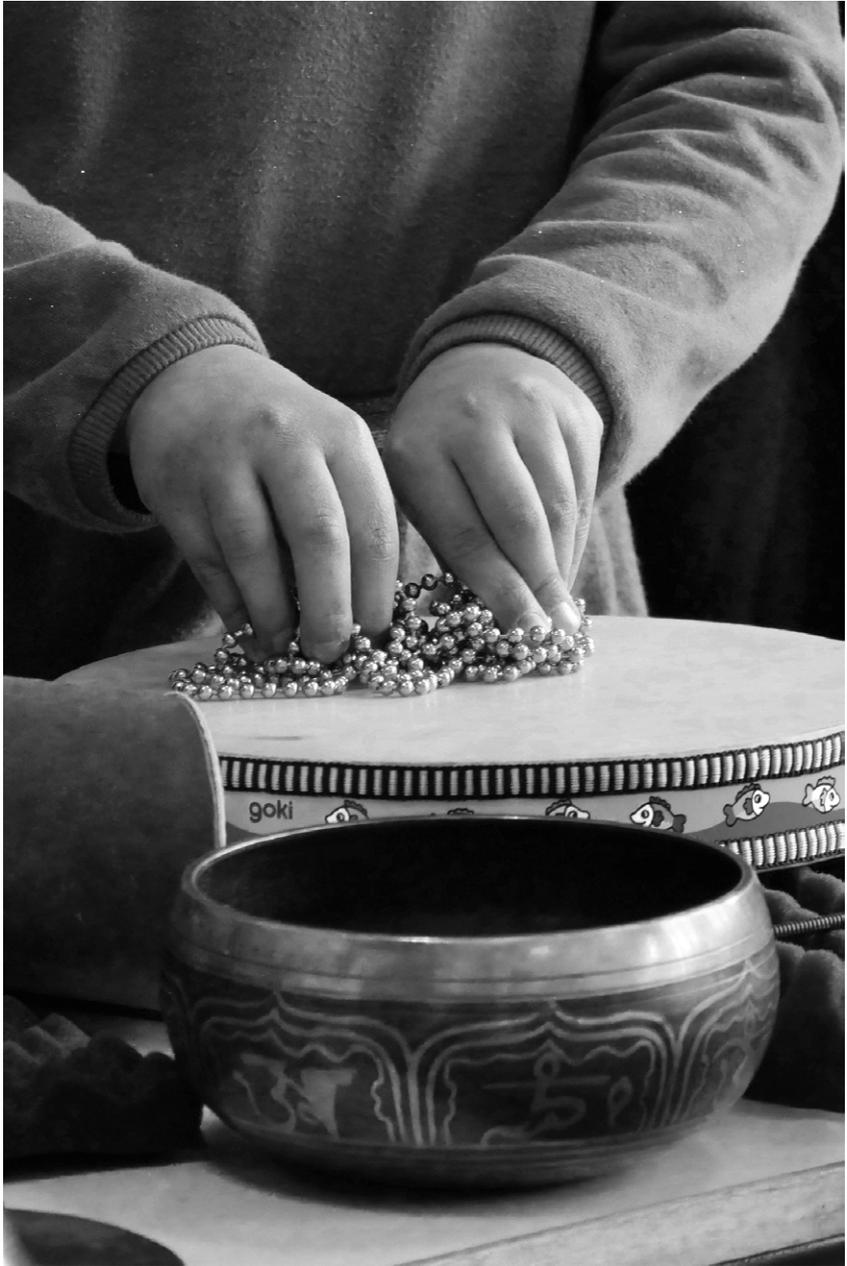
BOÎTE À IDÉES SCOLAIRES

saison 22 • 23

Amélie Finet

(en remplacement de Judicaëlle Pace)
chargée des relations avec les publics
04 77 12 55 62 | pace@eoc.fr

ENSEMBLE ORCHESTRAL CONTEMPORAIN

O I

Présentation

Une fabrique d'émotions ! 04

O 2

Fabrique en commun *passer à l'action !*

Le temps d'une partie	07
Toiles musicales	08
Des mots en musique	09
Partition graphique	10
Musique à l'image	11

o 3

Fabrique de rencontres *nourrir sa curiosité*

Clés musicales	14
Rencontres musicales	15

o 4

L'ensemble

Les musiciens	16
L'EOC	18

Une fabrique d'émotions !

Curieux.ses, novices ou initiés, laissez-vous guider par l'équipe de l'EOC pour une aventure musicale, pleine de surprises, de sensations et de plaisirs partagés !

Chaque saison, nous proposons aux enseignants et à leurs élèves d'être à la fois spectateurs, mais aussi acteurs du projet de l'Ensemble et de la création musicale. Pour cela, nous travaillons au quotidien à l'élaboration de moments privilégiés avec les artistes ainsi qu'à la construction de projets ambitieux de création musicale.

Entrez dans notre fabrique !

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

Amélie Finet (en remplacement de Judicaëlle Pace), chargée des relations avec le public
04 77 12 55 62 / pace@eoc.fr

Appel à projets d'éducation artistique et culturelle

Du 1er avril au 17 juin 2022 sur ADAGE

02

Fabrique en commun

passer à l'action !

Les musiciens de l'EOC imaginent chaque saison, en lien étroit avec vous, une diversité de propositions pour une immersion collective au coeur de la création contemporaine.

Axés sur l'écoute et la participation active de chacun, ces projets permettent d'initier les élèves au plaisir de la création musicale, de partager avec eux une expérience artistique et de les inciter au débat et à l'échange.

Conçus sur mesure, ils s'articulent autour de différentes thématiques pour répondre à la fois aux spécificités et aux attentes des publics, mais également pour faire sens avec les missions de l'Ensemble : éveiller, sensibiliser, apporter les clés de compréhension de formes musicales différentes, expérimenter et ouvrir à tous l'accès à la création.

Le temps d'une partie

Un jeu grandeur nature

Embarquez vos élèves dans la création d'un jeu grandeur nature. Êtes-vous prêts à relever le défi ?

Les élèves, accompagnés par Claudio Bettinelli, seront amenés à concevoir une installation musicale et plastique qui permettra d'aborder et de réactiver des notions musicales en les mettant en pratique par l'écoute.

Pour cela, ils réfléchiront ensemble au scénario, aux énigmes à résoudre et réaliseront des explorations sonores qui accompagneront le déroulement du jeu imaginé. Toutes ces recherches seront enregistrées et reprogrammées sur divers instruments électroniques pour servir de base à la création du dispositif.

Objectifs :

- Sortir des parcours habituels d'approche du son
- Développer sa créativité
- Expérimenter les paramètres du son et en utiliser le vocabulaire lié
- Tisser des liens entre plusieurs disciplines
- Découvrir une utilisation artistique des nouvelles technologies
- Partager l'émotion d'une création
- Rencontrer un artiste professionnel
- Présenter sa création devant un public

AVEC

•
Claudio Bettinelli, percussions et
dispositif électronique

POURQUOI ?

•
Élèves de la 6e à la terminale

À DÉCOUVRIR

•
[Teaser Le temps d'une partie](#)
Création 2020-2021 par les élèves de 1ère
et terminale section musique du Lycée
Honoré d'Urfé (Saint-Étienne)

Toiles musicales

Quand musique et peinture se rencontrent

De tous temps la peinture a été un terreau fertile à l'inspiration de nombreux compositeurs.

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

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

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

Objectifs :

- Proposer une double ouverture sur les arts plastiques et la musique contemporaine
- Sortir des parcours habituels d'approche du son
- Travailler sur le potentiel narratif d'une oeuvre d'art, musicale et picturale
- Se familiariser avec le travail des compositeurs et des peintres
- Développer sa créativité
- Partager l'émotion d'une création
- Rencontrer un artiste professionnel
- Présenter sa création devant un public

AVEC

•
Laurent Apruzzese, basson
Fabrice Jünger, flûte
Roméo Monteiro, percussions

POURQUOI?

•
Élèves du CMI1 à la terminale

BOITE À IDÉES

•
Édith Canat de Chizy, *Vagues se brisant contre le vent et Pluie, vapeur, vitesse* (tableaux éponymes de Turner) ;
Outrenoir- création 2021 (Soulages)

Henri Dutilleul : *Timbres, espace, mouvement* (*La Nuit étoilée* de Van Gogh)

Fabrice Jünger, *Le rondo...de la méduse* (*Le Radeau de la Méduse*, Géricault)

Des mots en musique

Quand les mots ont rendez-vous avec la musique

Avec ce projet, nous proposons aux élèves de plonger dans l'univers des mots.

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

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

Objectifs :

- Sensibiliser à l'écoute des sons et à la création musicale contemporaine
- Appréhender la diversité des matériaux sonores
- Travailler sur le potentiel narratif des sons
- Développer sa créativité
- Expérimenter les paramètres du son et en utiliser le vocabulaire lié
- Imaginer des représentations graphiques de la musique
- Partager l'émotion d'une création
- Rencontrer un artiste professionnel
- Présenter sa création devant un public

AVEC

Laurent Apruzzese, basson
 Fabrice Jünger, flûte
 Roméo Monteiro, percussions
 François Salès, hautbois

POURQUOI ?

Élèves du CP à la terminale

À DÉCOUVRIR

Création Des mots en musique

Réalisée sur l'année 2020-2021 par les élèves de 1ère Bac Pro Accompagnement, soins et services à la personne du Lycée général et technologique Carrel (Lyon)

Création Les musiciens de Brème

Réalisée sur l'année 2020-2021 par les élèves de CP et CE1 de l'école primaire du Mas (Firminy)

Partition graphique

Entre musique et arts visuels

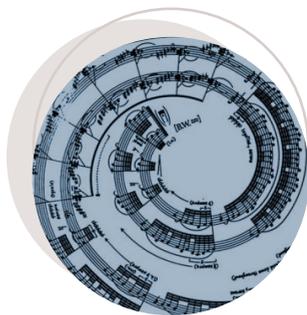
Au fil de l'évolution de la musique contemporaine et du jazz, la notation musicale a beaucoup changé. Tout en laissant une part de liberté à l'interprète dans l'exécution d'une oeuvre, ces nouvelles partitions très inventives et souvent très graphiques deviennent ainsi une proposition de jeu.

En s'inspirant de partitions graphiques d'oeuvres composées par des compositeurs tels que Crumb, Cage ou encore Varèse, les élèves, accompagnés par Roméo Monteiro, exploreront le dialogue entre écriture et improvisation, au coeur d'un processus de création graphique et sonore. Un travail passionnant à mener entre musique et arts visuels, en s'appuyant sur les paramètres du son : hauteur, durée, intensité et timbre.

Libre aux élèves de définir l'instrumentarium et le son correspondant à chaque symbole graphique pour composer une oeuvre collective intégrant ces différents modes d'expression.

Objectifs :

- Proposer une double ouverture sur les arts visuels et la musique contemporaine
- Se familiariser avec le travail des compositeurs d'aujourd'hui
- Appréhender la notion de partition et de codage de la musique
- Découvrir de nouvelles démarches compositionnelles générant des nouveaux types de partition
- Développer sa créativité
- Découvrir et approfondir les paramètres du son
- Partager l'émotion d'une création
- Rencontrer un artiste professionnel
- Présenter sa création devant un public

AVEC

Roméo Monteiro, percussions

POURQUOI?

Élèves de la 6e à la terminale

BOITE À IDÉES

Aria de John Cage

Individuum - Collectivum de Vinko Globokar

Exotica de Mauricio Kagel

Zyklus de Karlheinz Stockhausen

Poème électronique d'Edgar Varèse

Makrokosmos de George Crumb

Musique à l'image

Quand le cinéma a rendez-vous avec la musique

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

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

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

Il est également possible d'envisager la réalisation d'un court-métrage en amont de la création musicale.

Objectifs :

- Sensibiliser à l'écoute des sons et à la création musicale contemporaine
- Appréhender la diversité des matériaux sonores
- Travailler sur le potentiel narratif des sons
- Développer sa créativité par la conception d'ambiances sonores liées à un court-métrage
- Rencontrer un artiste professionnel
- Partager l'émotion d'une création
- Présenter sa création devant un public

AVEC

•
Laurent Apruzzese, basson
Roméo Monteiro, percussions
François Salès, hautbois

POURQUOI ?

•
Élèves du CP à la terminale
(selon le choix du film)

À DÉCOUVRIR

Création Parcours Sonore

Réalisée en février 2021 par les enfants accueillis à l'Amicale laïque de Beaubrun (Saint-Étienne) avec Laurent Apruzzese, à partir d'un montage d'images d'archives de la Cinémathèque de Saint-Étienne

03

Fabrique de rencontres

nourrir sa curiosité

Un ensemble de propositions pour venir à la rencontre des élèves,
lever le voile sur les œuvres présentées, en dire un peu mais pas trop,
livrer quelques secrets...

Clés musicales

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

Chaque répétition sera composée d'écoutes, d'explorations sonores et de jeux musicaux en lien avec la thématique choisie. Elles pourront également permettre l'émergence de questionnements sur la musique en général. En effet, il est intéressant quand on découvre ces esthétiques de se poser un certain nombre de questions :

Qu'est-ce que la musique ? Quelle est la différence entre musique et sons ? Entre son et bruit ? Qu'est-ce que le beau en musique ? La musique doit-elle être belle ? La musique est-elle utile ? A-t-elle une fonction ?

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

Objectifs :

- Sensibiliser à l'écoute des sons et à la création musicale contemporaine
- Réfléchir sur le sens de la musique et des arts en général
- Travailler sur le potentiel narratif des sons
- Expérimenter les paramètres du son
- Développer sa créativité et son sens critique
- Partager l'émotion d'une création
- Rencontrer un artiste professionnel

AVEC

•
 Laurent Apruzzese, basse
 Claudio Bettinelli, percussions
 Fabrice Jünger, flûte
 Roméo Monteiro, percussions
 Francois Salès, hautbois

POURQUOI ?

•
 Élèves du CP à la terminale

Rencontres musicales

f *Répétitions publiques*

Le temps d'une heure, nous vous invitons avec vos élèves à découvrir de manière sensible le travail exigeant mené en amont des concerts par le chef d'orchestre, les musiciens de l'EOC, les solistes et compositeurs invités, sur les oeuvres au programme. À l'issue, un temps d'échange avec les artistes peut également être organisé.

f *Concerts scolaires*

Les musiciens de l'Ensemble Orchestral Contemporain, en solo ou en duo, proposent autour d'un concert, des moments d'écoute et d'échange avec les élèves.

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.

Tout au long du concert, les musiciens donnent des clés de compréhension de l'oeuvre, des informations sur les compositeurs, ou encore des explications sur les modes de jeux contemporains, les instruments, etc. Ils invitent également les élèves à échanger leurs impressions sensibles sur la musique entendue. Des moments d'écoute qui font place à des moments d'échanges et de dialogue.

*Ces propositions peuvent également être organisées dans le cadre du dispositif Pass culture.
Pour en savoir plus, contactez-nous.*

Musiciens

Laurent Apruzzese

basson, composition

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

Claudio Bettinelli

percussions, dispositif électronique

Claudio Bettinelli obtient son certificat d'études supérieures du Conservatoire national de musique de Lyon en 2002, une mention spéciale "originalité du programme" à cette occasion et il reçoit un prix spécial "originalité des instruments" au concours international de percussions de Genève. Il affectionne de vivre des expériences très diversifiées en ce domaine, touchant aussi bien la musique classique que contemporaine, le théâtre musical, l'improvisation, et la musique assistée par ordinateur. Il a été cofondateur du Trio de Bubar, trio de percussions qui a créé des œuvres de Gérard Pesson, Vincent Raphaël Carinola et Stéphane Borrel. Il fait partie de l'ensemble Mezwej dirigé par Zad Moultaqa, avec lequel il a créé plusieurs œuvres solistes et spectacles dont *Déplacé* avec le guitariste Pablo Marquez et le danseur Ziya Azazi ainsi que *Tous les hommes dansent* avec le ténor Marc Manodritta et le saxophoniste Joël Versavaud.

Fabrice Jünger

flûte, dispositif électronique, composition

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

Roméo Monteiro

percussions, composition

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

François Salès

hautbois, EWI, composition

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

L'EOC

Fondé en 1989 sous l'impulsion du chef d'orchestre Daniel Kawka, l'Ensemble Orchestral Contemporain fut l'un des premiers ensembles indépendants français dédié à la musique contemporaine. Au fil des créations et des tournées en France et à l'étranger, l'EOC a su prendre une place à part dans le paysage musical.

Il est reconnu comme un interprète incontournable des musiques des XXe et XXIe siècles et un acteur important de la création musicale auquel les compositeurs, toutes générations confondues, accordent leur confiance. L'EOC compte aujourd'hui plus de 700 oeuvres à son répertoire dont 300 premières. Constitué comme un ensemble instrumental dont les musiciens peuvent aussi tenir le rôle de soliste, l'EOC réunit une quinzaine d'instrumentistes sous la direction artistique et musicale de Bruno Mantovani. L'Ensemble propose des concerts en moyenne et grande formation, promeut le concert instrumental pur mais aussi la mixité des sources instrumentales et électroacoustiques et convoque d'autres imaginaires (danse, opéra, littérature, arts visuels). Couvrant plus de cent ans de musique, l'Ensemble connaît une renommée internationale et contribue au rayonnement de son territoire d'attache, la Loire, en répondant aux invitations de hauts lieux artistiques et culturels en France et à l'étranger.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'EOC s'engage également pour la médiation et la transmission en construisant avec ses partenaires locaux des projets de formation, de découverte et de création. En s'adressant à des publics de tous âges et de tous horizons, l'EOC partage la musique avec le plus grand nombre et contribue pleinement à la vie artistique et culturelle de son territoire.

Bruno Mantovani
direction artistique et musicale

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

Renaud Paulet
délégué général
Marie-Liesse Barau
*responsable administrative et
financière*
Amélie Finet
(en remplacement de Judicaëlle Pace)
chargée des relations avec les publics
Marion Hermant
chargée de communication
Nicolas Bois
régiisseur de l'orchestre

L'EOC est en résidence à l'Opéra de la ville de Saint-Étienne

Ensemble Orchestral Contemporain

Opéra de Saint-Étienne
Jardin des Plantes - Allée Shakespeare
42100 Saint-Étienne

Siège social : Conservatoire Massenet
32 rue des Francs-maçons
42000 Saint-Étienne

+33 (0)4 77 12 55 61
info@eoc.fr

www.eoc.fr
facebook.com/EnsembleEOC
twitter.com/EnsembleEOC

