

LA FABRIQUE EOC

Boîte à idées
Scolaires
saison 24/25

Amélie Finet
Chargée de production de La fabrique EOC
04 77 12 55 62
finet@eoc.fr

ENSEMBLE ORCHESTRAL CONTEMPORAIN

OI

Présentation

Une fabrique d'émotions ! 04

O2

Fabrique en commun

passons à l'action !

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

o3

Fabrique de rencontres

nourrir sa curiosité

Clés musicales	14
Rencontres musicales	15

o4

L'ensemble

Les musiciens médiateurs	16
L'EOC	19

Une fabrique d'émotions !

Curieux.ses, novices ou initié.e.s, 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 enseignant.e.s et à leurs élèves d'être au cœur des projets 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.

Pour découvrir les musiques contemporaines, entrez dans notre fabrique !

Nos projets vous intéressent ou vous souhaitez en créer, **contactez-nous** !

Amélie Finet
chargée de production de La fabrique EOC
04 77 12 55 62 / finet@eoc.fr

Les projets peuvent être financés grâce aux appels à projet de la DAAC, de la Région (lycées) et grâce à la part collective du Pass Culture (collèges et lycées)

02

Fabrique en commun

passons à l'action !

C'est en lien étroit avec vous que l'équipe de l'EOC imagine chaque saison une diversité de propositions pour une immersion collective au cœur de la création contemporaine.

Axés sur l'écoute et la participation active de chacune et chacun, ces projets permettent d'initier les élèves au plaisir de la création musicale, de partager 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 prêt.e.s 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, les élèves 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 des compositeurs et des compositrices.

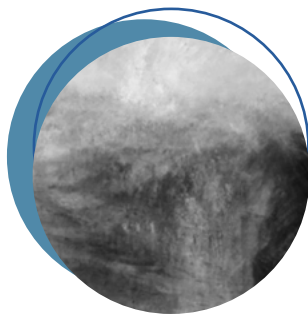
Avec ce projet, nous proposons donc aux élèves, accompagnés par un musicien de l'EOC, d'emprunter le même chemin que les compositeurs.trices en créant des pièces sonores inspirées de tableaux choisis et/ou de leur propre production.

Il s'agira plus particulièrement 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, trices 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

POUR QUI ?

Élèves du CM1 à la terminale

BOÎTE 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 vous proposons de plonger dans l'univers des mots.

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

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

AVEC

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

POUR QUI ?

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 Brême](#)

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

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

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 l'ambiance souhaitée par le réalisateur ou la réalisatrice.

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

Pour cela, les élèves exploreront des sons à partir d'objets, d'instruments ou encore de la voix, puis les associeront 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

Projets à imaginer

Vous souhaitez nous soumettre une idée

Nous répondons avec plaisir à vos demandes spécifiques et à vos suggestions de projet. Nous sommes sensibles au renouvellement de nos propositions et nous sommes ouverts à créer et imaginer en lien avec votre programme, une manifestation ou bien un sujet en particulier.

Les équipes artistiques et administratives travailleront ensemble à la mise en place d'un projet spécifique et vous accompagneront dans cette démarche de création.

Pour cela, contactez-nous dès à présent pour discuter de votre idée nouvelle.

**Amélie Finet, chargée de La fabrique EOC, sera
votre interlocutrice privilégiée :
finet@eoc.fr / 04 77 12 55 62**

o3

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 ? La musique doit-elle être belle ? La musique est-elle utile ?

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, basson
Claudio Bettinelli, percussions
Fabrice Jünger, flûte
Roméo Monteiro, percussions
Francois Salès, hautbois

POURQUOI?

•
Élèves du CP à la terminale

Rencontres musicales

Concerts scolaires

Sieste musicale 2.0

Le flûtiste et compositeur Fabrice Jünger, soliste de l'Ensemble Orchestral Contemporain, interprète les créations d'aujourd'hui venant du monde entier alliant l'écriture instrumentale et l'électroacoustique. Ces « siestes musicales » (flûte live et dispositif électroacoustique diffusés sur quatre enceintes entourant l'auditoire) favorisent, par une position d'auditeur allongée ou semi-allongée, une écoute spécifique pouvant être à la fois très éveillée ou semi-éveillée, volontaire ou flottante, voire à la limite de la conscience. Elles proposent ainsi d'entrer dans une écoute au service de l'imaginaire. Se retrouvent réunis des styles musicaux très différents, de l'ambient aux musiques plus abstraites, avec toutefois en fil rouge, l'évocation de la nature.

Durée : 45 minutes

A partir de la 6e

Wagner, Wotan, François & les autres

Seul en scène, François Salès, hautboïste de l'EOC, entreprend de nous raconter la légende de l'anneau magique, les quatre opéras de la Tétralogie de Richard Wagner. De l'anecdote familiale aux désordres du monde, du désenchantement des dieux au Big Bang, c'est tout l'univers qui s'invite dans cet opéra de chambre. Écrit et joué par François Salès Décor Anne Dumont Mise en scène Claire Truche (Nième compagnie) Musique Richard Wagner

Durée : 1h20

A partir de la 6e

Les concerts scolaires se déroulent au sein des établissements scolaires.

Présentation

des musiciens médiateurs

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 Mezweij 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'EOC depuis 1992, il interprète les plus grands concertos du XXe et XXIe siècle. Il compose également des œuvres destinées à sensibiliser le grand public aux enjeux esthétiques de la création musicale d'aujourd'hui mais aussi des pièces de concerts, avec ou sans électronique, et des spectacles alliant musique et images (vidéo, éclairage, danse) dont certaines sont publiées aux éditions Notissimo (Leduc). En 2009, il reçoit un diapason d'or et une nomination aux Victoires de la Musique Classique avec son interprétation d'*Antiphysis* (CD *Les Météores* dédié au compositeur Hugues Dufourt, Sismal Records). 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'EOC et membre fondateur de la Cie Le Piano Ambulant, il poursuit son travail de vidéaste au travers de nombreux spectacles ou installations (commandes de l'Opéra comique, de l'atelier des musiciens du Louvre ou de la scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines, collaboration avec les compositeurs T. Pécou ou F. Krawczyk, avec les Cie Piano Ambulant, Odyssée, Zélig, Énième compagnie...).

Crédits photographiques (p.16 à 18) : Blandine Soulage

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 compositrices et compositeurs, toutes générations confondues, accordent leur confiance. L'EOC compte aujourd'hui plus de 700 œuvres à son répertoire dont 300 premières. Constitué comme un ensemble instrumental dont les musiciennes et 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
chargée de production de La fabrique eoc
Nicolas Gire
chargé de communication
Nicolas Bois
régisseur de l'orchestre

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

E N S E M B L E
O R C H E S T R A L
C O N T E M P O R A I N

Direction Bruno Mantovani

Opéra de Saint-Étienne
Jardin des Plantes - BP237
42013 Saint-Étienne Cedex 2

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

Instagram : @ensembleorchestralcontemporain
Facebook : Ensemble Orchestral Contemporain (EOC)
Youtube : Ensemble Orchestral Contemporain