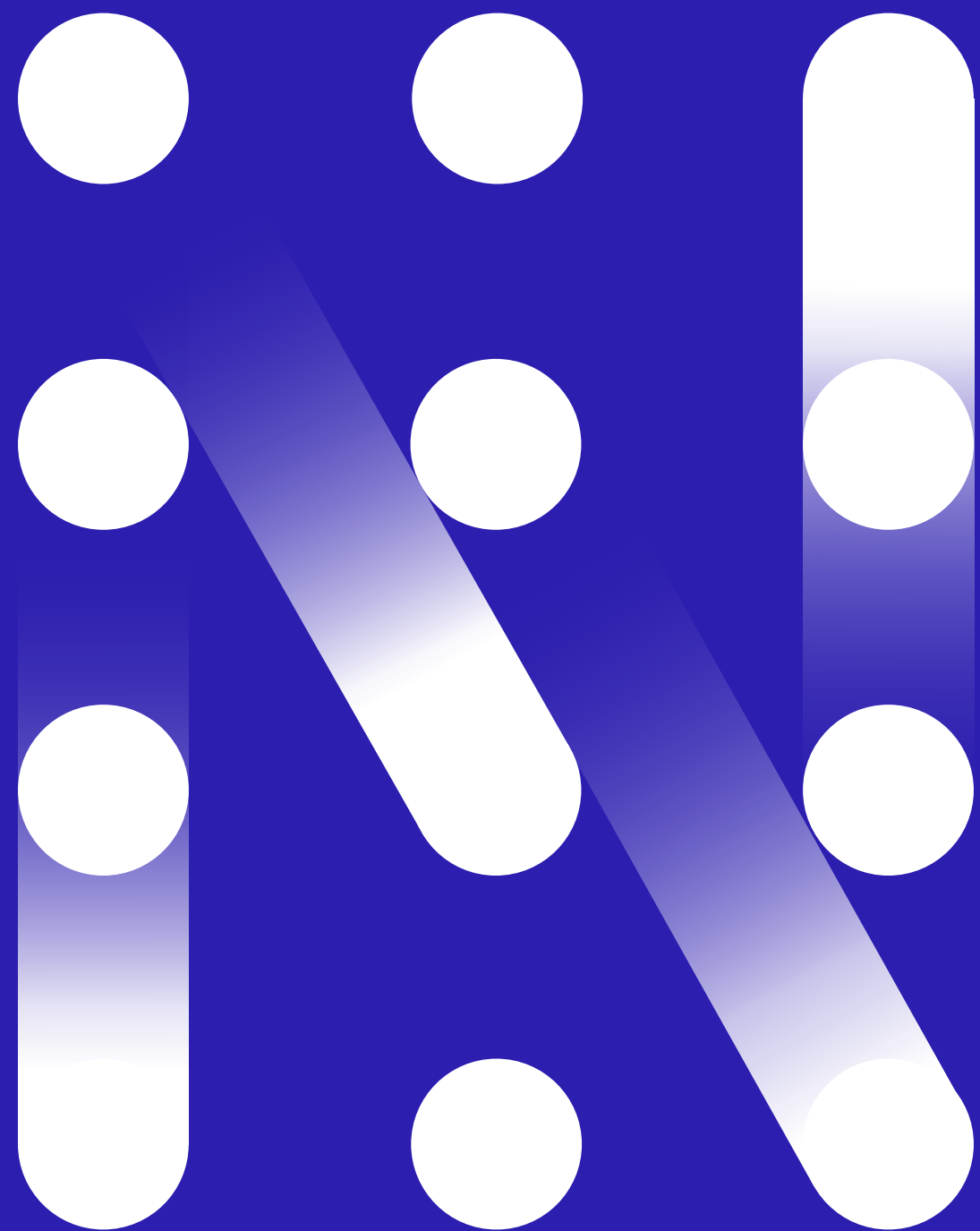

BIENNALE MUSIQUES
EN SCÈNE 2016

FESTIVAL DE CRÉATION
CONTEMPORAINE

MARDI 1ER MARS

- **TEST PATTERN [N° 9] LE LIVRE DE SABLE SMARTLAND**
MUSÉE DES CONFLUENCES - 19H30
Inauguration
- **N°1 - SUPERCODEX [LIVE SET]**
MUSÉE DES CONFLUENCES - 21H30
Concert

MERCREDI 2 MARS

- **FROM YOU THROUGH THEM TO SITUATION...**
LA BF 15 - 18H
Performance
- **N°2 • OCTAÉDRITE**
THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION
LES ATELIERS - 19H30
Performance
- **SIDE(S), MÉCANIQUES DU PRÉSENT**
CAUE RHÔNE MÉTROPOLE - 20H30
Vernissage et performance

JEUDI 3 MARS

- **N°3 • UP — CLOSE & MAKING OF "LE JARDIN ENGLOUTI"**
THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE OULLINS - 20H
Films

VENDREDI 4 MARS

- **MUSIC FOR 18 MUSICIANS**
CENTRE DE SHOPPING LA PART-DIEU - 17H30
Répétition publique
- **N°2 • OCTAÉDRITE**
THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION -
LES ATELIERS - 19H30
Performance
- **N°4 - TABLEAUX D'UNE EXPOSITION**
AUDITORIUM DE LYON - 20H
Concert symphonique

SAMEDI 5 MARS

- **N°5 - MUSIC FOR 18 MUSICIANS**
AUDITORIUM DE LYON - 14H
Concert chorégraphié
- **N°6- L'ORIGINE DU MONDE**
AUDITORIUM DE LYON - 15H30 ET 16H30
Concert jeune public
- **N°7 - ZEEE MATCH**
AUDITORIUM DE LYON - 15H30 ET 16H30
Théâtre d'improvisations musicales
- **N°8 - MASSAGES SONORES**
AUDITORIUM DE LYON - 15H30 À 17H
Expérience sensorielle et musicale
- **N°4 - TABLEAUX D'UNE EXPOSITION**
AUDITORIUM DE LYON - 18H
Concert symphonique
- **N°2 - OCTAÉDRITE**
THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION - LES ATELIERS - 19H30
Performance

DIMANCHE 6 MARS

- **N°9 - BAGATELLES**
AUDITORIUM DE LYON - 11H
Musique de chambre
- **N°10 - BATTLE SMARTPHONES & LE RIRE EN MUSIQUE**
AUDITORIUM DE LYON - 16H - 17H
Concert participatif et rencontre
- **N°8 - MASSAGES SONORES**
AUDITORIUM DE LYON - 16H À 17H30
Expérience sensorielle et musicale
- **N°11 - FOXTROT DELIRIUM**
AUDITORIUM DE LYON - 18H
Ciné-concert

MARDI 8 MARS

- **WATER EVENT**
MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN LYON - 18H30
Inauguration
- **N°12 - 400 ANS SANS TOI...**
CIRQUE IMAGINE VAULX-EN-VELIN - 20H
Spectacle humoristique

MERCREDI 9 MARS

- **N°13 - L'EFFET PAPILLON**
AMPHIOPÉRA LYON - 12H30
Concert
- **N°14 - FARRAGO**
AMPHIOPÉRA LYON - 20H
Concert

JEUDI 10 MARS

- **N°15 - JEUX CONCERTANTS**
MUSÉE DES CONFLUENCES - 20H30
Concert précédé d'une flashmob
pour Chœurs de Smartphones à 19h

VENDREDI 11 MARS

- **N°16 - ZAP!**
AMPHIOPÉRA LYON - 12H30
Concert
- **N°17 - CONSTELLATIONS**
THÉÂTRE DE VILLEFRANCHE - 20H30
Concert symphonique
- **N°18 - PLY**
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
DE RILLIEUX-LA-PAPE - 20H30
Danse

SAMEDI 12 MARS

- **N°18 - PLY**
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
DE RILLIEUX-LA-PAPE - 20H30
Danse

MARDI 15 MARS

- **N°19 - ACTUEL REMIX**
CENTRE CULTUREL CHARLIE CHAPLIN - 19H
ET PLANÉTIARIUM DE VAULX-EN-VELIN - 20H30
Concert
- **N°20 - BENJAMIN, DERNIÈRE NUIT**
OPÉRA LYON - 20H
Opéra, commande Opéra de Lyon

MERCREDI 16 MARS

- **N°12 - 400 ANS SANS TOI...**
AMPHIOPÉRA LYON - 12H30
Spectacle humoristique
- **N°21 - LEVER DE RIDEAU / SPORTS ET DIVERTISSEMENTS**
THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE OULLINS - 19H, 20H
Concert création

JEUDI 17 MARS

- **N°22 - NO TIME IN ETERNITY**
MUSÉE DES CONFLUENCES - 20H30
Concert

VENDREDI 18 MARS

- **N°23 - MIROIRS FRACTALS**
AMPHIOPÉRA LYON - 12H30
Concert
- **N°24 - DR. FLATTERZUNG**
THÉÂTRE DE VIENNE - 19H30
Spectacle jeune public
- **N°25 - NIGHT - STAGED NIGHT**
THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE OULLINS - 20H
Théâtre musical

- **N°20 - BENJAMIN, DERNIÈRE NUIT**
OPÉRA LYON - 20H
Opéra, commande Opéra de Lyon

SAMEDI 19 MARS

- **N°26 - JE CLIQUE DONC JE SUIS**
MAISON DE LA DANSE - 15H ET 18H
Petite forme de science fiction magique
- **N°27 - INFLUENCES LATINES**
LE TOBOGGAN DÉCINES - 20H30
Concert et bal

DIMANCHE 20 MARS

- **N°20 - BENJAMIN, DERNIÈRE NUIT**
OPÉRA LYON - 16H
Opéra, commande Opéra de Lyon

MARDI 22 MARS

- **N°28 - CONCERT SMARTFAUST**
HÔTEL DE VILLE DE ST-ÉTIENNE - 18H
Concert participatif

- **N°20 - BENJAMIN, DERNIÈRE NUIT**
OPÉRA LYON - 20H
Opéra, commande Opéra de Lyon

JEUDI 24 MARS

- **N°20 - BENJAMIN, DERNIÈRE NUIT**
OPÉRA LYON - 20H
Opéra, commande Opéra de Lyon

- **N°22 - NO TIME IN ETERNITY**
LUX, SCÈNE NATIONALE DE VALENCE - 20H
Concert

SAMEDI 26 MARS

- **N°20 - BENJAMIN, DERNIÈRE NUIT**
OPÉRA LYON - 20H
Opéra, commande Opéra de Lyon

CONCERTS
SPECTACLES

SUPERCODEX [LIVE SET]
RYOJI IKEDA
MUSÉE DES CONFLUENCES
N°1 — P.32-33

OCTAÉDRITE
FÉLICIE D'ESTIENNE D'ORVES
& LARA MORCIANO
THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION
LES ATELIERS
N°2 — P.34-35

UP-CLOSE
MICHEL VAN DER AA
THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE OULLINS
N°3 — P.36-37

**TABLEAUX
D'UNE EXPOSITION**
TUÛR, VAN DER AA, MOUSSORGSKY
GHISI, PATRICIA KOPATCHINSKAJA
ORCHESTRE NATIONAL DE LYON
Dir. OLARI ELTS
AUDITORIUM DE LYON
N°4 — P.42-43

L'ORIGINE DU MONDE
PASCAL CONTET, MIGUEL CHEVALIER
AUDITORIUM DE LYON
N°6 — P.46-47

ZEEE MATCH
KATY LA FAVRE, PIERRE BASSERY,
KRYSTINA MARCOUX
AUDITORIUM DE LYON
N°7 — P.48-49

MASSAGES SONORES
PIERRE BASSERY, DORIAN LEPIDI,
GALDRIC SUBIRANA, LAURA ENDRES
AUDITORIUM DE LYON
N°8 — P.50-51

BAGATELLES
MOZART, BATES, LAVERGNE
MUSICIENS DE L'ORCHESTRE
NATIONAL DE LYON
AUDITORIUM DE LYON
N°9 — P.52-53

BATTLE SMARTPHONES
XAVIER GARCIA
AUDITORIUM DE LYON
N°10 — P.54-55

FOXTROT DELIRIUM
MATALON, LUBITSCH
ARS NOVA ENSEMBLE INSTRUMENTAL,
Dir. PHILIPPE NAHON
AUDITORIUM DE LYON
N°11 — P.56-57

400 ANS SANS TOI...
KRYSTINA MARCOUX
CIRQUE IMAGINE VAULX-EN-VELIN
AMPHIOPÉRA - LYON
N°12 — P.68-69

L'EFFET PAPILLON
BRITTEN, HARVEY, PATTAR,
SAARIAHO, SCELSI
NOÉMI BOUTIN
AMPHIOPÉRA LYON
N°13 — P.70-71

FARRAGO
PESSON, HOSOKAWA, RAVEL
QUATUOR DIOTIMA
AMPHIOPÉRA LYON
N°14 — P.72-73

JEUX CONCERTANTS
VAN DER AA, IANNOTTA, ADÁMEK
WILHEM LATCHOUMIA
ROMÉO MONTEIRO
ENSEMBLE ORCHESTRAL CONTEMPORAIN
Dir. DANIEL KAWKA
MUSÉE DES CONFLUENCES
N°15 — P.74-75

ZAP !
MASTER COPECO DU CNSMD LYON
AMPHIOPÉRA LYON
N°16 — P.76-77

CONSTELLATIONS
VAN DER AA, CHIN
NORA FISCHER, TRISTAN CHENEVEZ
ORCHESTRE DU CNSMD DE LYON
Dir. PIERRE-ANDRÉ VALADE
THÉÂTRE DE VILLEFRANCHE
N°17 — P.78-79

ACTUEL REMIX
GARCIA & VILLERD, STETSON SOLO,
MAGNETIC ENSEMBLE, GROUPE LAPS
CENTRE CULTUREL CHARLIE CHAPLIN
ET PLANÉTIARIUM DE VAULX-EN-VELIN
N°19 — P.90-91

LEVER DE RIDEAU
HUREL, KAGEL, TARKOS
CLASSE DE PERCUSSIONS DU CNSMD LYON
THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE OULLINS
N°21 — P.94-95

**SPORTS ET
DIVERTISSEMENTS**
SATIE, VAN DER AA, EGGERT, PASOLINI
GÉRALDINE KELLER
PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON
THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE OULLINS
N°21 — P.94-95

NO TIME IN ETERNITY
NYMAN, TYE, BYRD, TAVERNER
FÉLICIE D'ESTIENNE D'ORVES
ENSEMBLE CÉLADON
Dir. PAULIN BÜNDGEN
MUSÉE DES CONFLUENCES
LUX, SCÈNE NATIONALE DE VALENCE
N°22 — P.96-97

MIROIRS FRACTALS
POSADAS, GABRIELLI
CHRISTOPHE DESJARDINS
AMPHIOPÉRA LYON
N°23 — P.98-99

DR. FLATTERZUNG
DESAUTELS, CUZENARD, FARGE,
GUIBERT, MARTINS, CARINOLA
ODYSSÉE ENSEMBLE & CIE
THÉÂTRE DE VIENNE
N°24 — P.100-101

NIGHT - STAGED NIGHT
STEEN-ANDERSEN
ENSEMBLE ASCOLTA
THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE OULLINS
N°25 — P.102-103

INFLUENCES LATINES
BORDALEJO, FISZBEIN, PUEYO
PASCAL CONTET, TRAVELLING QUARTET
LE TOBOGGAN DÉCINES
N°27 — P.106-107

**CONCERT
SMARTFAUST**
XAVIER GARCIA
HÔTEL DE VILLE DE ST-ÉTIENNE
N°28 — P.108-109

OPÉRA

**BENJAMIN,
DERNIÈRE NUIT**
TABACHNIK, ORCHESTRE
ET CHŒUR DE L'OPÉRA DE LYON
Dir. BERNHARD KONTARSKY
COMMANDE OPÉRA DE LYON
OPÉRA LYON
N°20 — P.92-93

DANSE

**MUSIC FOR
18 MUSICIANS**
STEVE REICH, COMPAGNIE MAD
/ SYLVAIN GROUD, ENSEMBLE LINKS
Dir. RÉMI DURUPT
AUDITORIUM DE LYON
N°5 — P.44-45

PLY
ASHLEY FURE, YUVAL PICK
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
DE RILLIEUX-LA-PAPE
N°18 — P.80-81

**JE CLIQUE
DONC JE SUIS**
THIERRY COLLET
MAISON DE LA DANSE
N°26 — P.104-105

INSTALLATIONS
PERFORMANCES

**FROM YOU THROUGH
THEM TO SITUATION...**
ANTOINE BELLINI, LOU MASDURAUD
P.128-129

AIRMACHINE
ONDREJ ADÁMEK
P.130-131

TEST PATTERN [N° 9]
RYOJI IKEDA
P.132-133

LE LIVRE DE SABLE
MICHEL VAN DER AA
P.134-135

**SMARTLAND -
DIVERTIMENTO**
STÉPHANE BORREL, RANDOM (LAB)
CHRISTOPHE LEBRETON
P.136-137

**SIDE(S) MÉCANIQUES
DU PRÉSENT**
ALEXANDRE LÉVY
P.138-139

WATER EVENT
YOKO ONO
P.140-141

MONOLITHE
VINCENT CARINOLA
P.142-143

FILMS

**UP-CLOSE & MAKING OF
"LE JARDIN ENGLOUTI"**
MICHEL VAN DER AA
THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE OULLINS
N°3 — P.36-37

CONFÉRENCE

LE RIRE EN MUSIQUE
MURIEL JOUBERT
AUDITORIUM DE LYON
N°10 — P.54-55

ACTIONS
CULTURELLES

BORDS DE SCÈNE
P.150

**RÉPÉTITIONS PUBLIQUES
COMMENTÉES**
P.151

**ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR**
P.150

**LE PRIX DES ENFANTS
DE LA BIENNALE**
P.150

**RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES**
P.151

CONCERTS SCOLAIRES
P.151

VISITES GUIDÉES
P.151

ATELIERS PARTICIPATIF
P.148

**SPECTACLES
D'APPARTEMENT
ITINÉRANTS**
P.152

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

Dans le cadre du soutien qu'il apporte à la création des œuvres de l'art et de l'esprit, le ministère de la culture et de la communication contribue, aux côtés des collectivités territoriales, au financement de centres et de studios de création musicale issus de l'irruption de l'électroacoustique et des nouvelles technologies informatiques dans le champ de la composition et de l'écriture sonores. Fleuron de ce réseau, Grame s'est vu attribuer, dès 1996, le label de centre national de création musicale, nouvellement fondé.

Voués à la conception et à la réalisation d'œuvres nouvelles, qui est leur mission principale, les centres nationaux de création musicale poursuivent des travaux de recherche fondamentale ou appliquée,

expérimentent et développent des outils technologiques adaptés, accueillent des artistes, compositeurs et interprètes, organisent des résidences, passent des commandes, produisent des spectacles. Ils favorisent la diffusion et la circulation des œuvres en mobilisant des partenaires nationaux et internationaux et en nouant des relations avec les réseaux professionnels français et étrangers. Ils remplissent également une mission de sensibilisation, de formation et d'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie.

Fruit de cet engagement culturel et citoyen, la Biennale Musiques en Scène donne une ampleur toute particulière au moment privilégié du processus de création artistique : celui de la rencontre avec le public. Depuis sa première édition en 1992, plus de 1400 œuvres ont été programmées et près de 500 compositeurs joués dans le festival, qui occupe désormais une place de premier rang parmi les grands événements européens dédiés à la création artistique contemporaine.

Placée sous le thème du divertissement et particulièrement tournée vers les enjeux et usages du numérique, la Biennale de 2016 s'annonce pleine de promesses, au carrefour de l'audace, du sérieux et de l'amusement. Je lui souhaite un plein succès.

MICHEL DELPUECH
Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Préfet du Rhône

«Le monde est si inquiet, qu'on ne pense jamais à la vie présente et à l'instant où l'on vit, mais à celui où l'on vivra. De sorte qu'on est toujours en état de vivre à l'avenir et jamais de vivre maintenant». En explorant la thématique de L'homme diverti, cette nouvelle édition de la Biennale Musiques en Scène fait écho à cette réflexion de Pascal. Michel van Der Aa, artiste invité, nous conduit ainsi à poser un regard neuf sur et interroge notre capacité à être en phase avec les différentes temporalités de nos activités humaines. Car si c'est là une question universelle, notre modernité technologique confère à notre façon de vivre le temps du divertissement une dimension inédite. Ses manifestations contemporaines ont une incidence sur nos comportements : les nouvelles technologies constituent à la fois une série de nouvelles possibilités d'échanges, mais elles altèrent également nos modes d'interaction, nos façons d'utiliser nos temps, nos désirs et nos satisfactions émotionnelles. En associant les formes, avant-gardistes ou classiques, le Centre national de création musicale Grame invite le spectateur à de nouvelles expériences sonores. Le public découvrira un parcours émaillé de différentes créations contemporaines sur notre territoire et les villes alentour telles que Valence, Vienne, Villefranche.

Toujours plus et toujours plus vite, toujours plus de données et d'informations : le numérique semble avoir entraîné notre quotidien dans une course folle, au-delà même de ce qui, il y a quelques décennies, était encore à peine imaginable. Jamais nous n'avons eu accès à autant de sons, à autant d'images. Nos espaces de vie en sont saturés. C'est toute l'ambivalence du divertissement à l'ère du numérique : il n'a jamais été aussi accessible, poussant à une consommation à la limite de l'ivresse. Jamais l'accès à la musique n'a été aussi simple, si facile, si rapide. Mais l'écoute-t-on mieux ? Rien n'est moins sûr. Le numérique semble de plus en plus nous submerger, nous noyer, nous perdre dans un excès de production. À moins qu'il n'y ait là une occasion : celle de mettre l'esprit humain à l'épreuve de la liberté et du choix. Invitation à suspendre le vol du temps, la Biennale « Musiques en Scène » est devenue en quelques années un événement incontournable pour notre région, une région où la culture porte l'exigence de l'audace et de l'innovation. Elle connaît un succès croissant, comme le prouve la fréquentation record de l'édition 2014, et nous tenons ici à féliciter tous ceux qui ont à cœur d'y contribuer.

De nombreuses institutions culturelles de notre métropole ont été associées à l'événement. Car notre ambition, pour ce festival comme pour toutes les grandes manifestations que nous organisons, est d'en élargir l'audience à tous les publics. En encourageant le dialogue entre les disciplines, une telle manifestation s'inscrit dans la tradition humaniste de passerelles entre les arts de notre Cité. Dans un contexte où grandit la tentation du repli sur soi, cultiver ce qui nous relie à l'histoire, à la connaissance et à la richesse des créations humaines est particulièrement précieux. Merci à celles et ceux qui, comme l'équipe de Musiques en Scène, y concourent.

Excellente Biennale à toutes et à tous !

GÉRARD COLLOMB
Sénateur-Maire de Lyon
Président de la Métropole de Lyon

La présence de Michel van der Aa, artiste international invité de l'édition 2016, souligne à quel point la Biennale rayonne désormais bien au-delà de nos frontières. Cela ne peut être, j'en suis convaincu, qu'un atout pour la nouvelle grande région Auvergne Rhône-Alpes. Événement majeur de la création contemporaine, la Biennale n'en reste pas moins une manifestation ancrée au cœur de nos territoires, une manifestation qui fait le pari de franchir les portes de Lyon et d'aller au contact de tous les publics. La nouvelle équipe régionale élue par les Auvergnats et les Rhônalpins le 13 décembre dernier y est très sensible, car nous sommes convaincus qu'il ne peut y avoir de culture digne de ce nom qu'à condition qu'elle soit pleinement partagée. La Région, partenaire de premier plan pour Grame, sera donc toujours aux côtés de tous ceux qui auront à cœur de mettre notre territoire en mouvement et de le faire vivre dans la richesse de sa pluralité.

Excellente Biennale à toutes et à tous !

LAURENT WAUQUIEZ
Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes

À LA RECHERCHE D’UN MONDE FLOTTANT

La Biennale Musiques en Scène de 2016 nous parle d’un «homme diverti». Un individu sous le règne de l’urgence, de l’immédiateté et de la fragmentation du temps. Un univers de plus en plus virtuel où réussite et sociabilité se mesurent au nombre de sollicitations, de «likes» et d’amis qui font vibrer smartphones et tablettes. Cette thématique qui relie cet état de «divertissement» à la création artistique (et musicale en particulier), est en prise directe avec les mutations sociales, philosophiques et technologiques que nous traversons : elle actualise les objectifs présents dès les premières éditions de Musiques en Scène. Faisons un rapide retour sur les années 90... Lorsque la manifestation «Musiques en Scène» a été initiée en 1992, il s’agissait de créer une puissante caisse de résonance de l’idée de la transversalité des arts autour des musiques d’aujourd’hui. Tout au long du XXe siècle, de nombreuses personnalités et divers mouvements artistiques se sont engagés dans cette approche artistique plurielle, jusqu’à la rendre irréversible. Le sonore a été, bien souvent, au cœur de ces recherches, expérimentations et innovations. Les éditions de Musiques en Scène, tout comme les productions réalisées à Grame, ont développé différentes facettes de cette dimension multimédia, nourrie par une constante synergie arts-sciences qui caractérise l’activité de notre centre national. Pour développer ces passerelles entre les expressions artistiques, associant expositions, concerts, performances et arts de la scène, Musiques en Scène a multiplié les invitations d’artistes emblématiques comme Thierry De Mey, Pierre Jodlowski, Heiner Goebbels et bien d’autres. La présence de Michel van der Aa en 2016 continue d’amplifier et d’enrichir cette dynamique. Les années 90 ont également été marquées par l’émergence d’Internet, puis très rapidement par l’*open source* et la mise en réseaux, sans que l’on en mesure, à ce moment là, toute l’amplitude. Celle-ci est devenue exponentielle. En une vingtaine d’années, notre appréhension du «réel» a ainsi muté fortement : en passant d’une extension tout azimut de notre perception du monde (toutes les cultures à la portée de notre souris)... à une prégnance

IN SEARCH OF A FLOATING WORLD

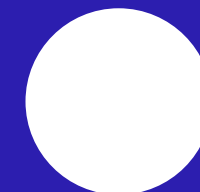
The 2016 Biennale Musiques en Scène speaks of the “entertained man”. A man living in a constant state of emergency, where everything is instantaneous and time becomes fragmented. An universe turning more and more towards the virtual, where achievement and sociability are measured in terms of requests, of “likes” and friends, that make phones and tablets vibrate. This theme, linking the state of “entertainment” to artistic creation (and to musical creation in particular), is directly related to the social, philosophical and technological mutations today’s society is going through: it also updates subjects tackled in the very first editions of the Musiques en Scène Festival. Let’s take a quick step back into the 90’s... When the “Musiques en Scène” event was created in 1992, the point was to promote the idea of transversality in the field of arts, focusing on contemporary music. Throughout the XXth century, many prominent figures and various artistic movements have engaged into similar multifaceted artistic approaches, to the point where the process became irreversible. Sound has often been at the heart of this process of research, experimentation, and innovation. All further editions of Musiques en Scène, just as all Grame productions, have focused on the different aspects of this multimedia dimension, nourished by the art-science synergy that defines our activity. In order to better explore the pathways between different forms of artistic expression, bringing together exhibits, concerts, performances and performing arts, Musiques en Scène has welcomed emblematic figures such as Thierry De Mey, Pierre Jodlowski, Heiner Goebbels, and many others. A dynamic enhanced and enriched by the presence of Michel van der Aa as our 2016 guest artist. The 90s are also defined by the emergence of Internet, then open source and networking, the amplitude of which was impossible to measure at the time. It has become exponential. In twenty years our manner of perceiving the “real” has changed radically: from an azimuth expansion of our perception of the world (all cultures available in one click)... to the inescapable pervasiveness of new technologies in our

incontournable des nouvelles technologies dans notre environnement le plus quotidien. Il y a eu ce temps d’une parenthèse enchantée, dans les années 80/90, célébrant l’émancipation individuelle, la mise à disposition des biens culturels, l’horizontalisation des échanges... bref, un imaginaire radieux. Plus profondément, c’est une rupture qui concerne notre appréhension et compréhension du monde, à travers la massification des données, des réalités de plus en plus immatérielles, des interconnexions généralisées de nos usages, de nos faits et gestes. Nos mémoires, actions et bientôt (ou déjà) nos désirs sont hébergés et complétés dans les fermes-data. Un bouleversement complet qui s’opère devant nous, malgré nous et avec nous. Si l’on entend bien les sirènes qui nous alertent sur le pouvoir de Big Brother ou des manipulations algorithmiques de quelques Big Data... , rien n’arrête ce glissement imperceptible et irréversible qui se déroule avec notre plein consentement. À peine entrés dans la culture «numérique», où tout est à la portée de nos ordinateurs, nous franchissons déjà les portes du post-numérique, en immersion continue dans un monde flottant. C’est là, pleinement l’univers de l’«homme diverti». Ce nouvel «état» du monde nous procure des sensations inédites, séduisantes et nous dote d’instruments aux forts potentiels, tels les smartphones : il nous éloigne aussi du domaine du sensible et du temps de l’expérience, accroît les risques de dilution de la personnalité, et réduit l’expression de notre libre arbitre. Tout un pan de la création artistique, ayant intégré cette approche transdisciplinaire, est en phase avec ces nouvelles réalités virtuelles. L’innovation artistique peut porter un regard indispensable sur ces profondes transformations, en se reconnectant à toutes les sphères du sensible, en réintégrant l’expérimentation à l’intérieur de ces nouvelles couches du réel. C’est écouter et voir, (ré)interpréter le réel, bousculer les usages consuméristes, avec toute la puissance des nouveaux outils dont nous disposons désormais. Se divertir et se frayer de nouvelles voies, trouver du sens, ouvrir et élargir les brèches face aux déterminismes.

everyday lives. There had been this enchanted moment in the 80’s and 90’s where we celebrated individual emancipation, access to culture, the possibility of equal exchange... in short, a radiant imaginary. What we face today is a fracture with regards to our perception and comprehension of the world, through massification of data traffic, intangible realities, the general interlinking of all our habits, actions and gestures. Our memories, actions and soon (or maybe already), our desires, are hosted and compiled in data-farms. A radical disruption takes place before our very eyes, despite us and thanks to us. If we could only hear the alarm sounds warning us of Big Brother’s power or of the algorithmic manipulations of Big Data... nothing is stopping this imperceptible switch being operated with our full approval. Barely into the digital era, where computers make everything available, we are already forcing our way towards the post-digital, constantly immersed into a floating world. That is the true universe of the “entertained man”. This “state” of existence allows us new and enticing practices, endowing us with utensils of great potential such as Smartphones: it also removes us from real perception and experience, profoundly affects our personality and limits freedom of expression and choice. A whole range of artistic creations, integrating this multi-disciplinary approach, keeps pace with these new virtual realities. Artistic innovation offers an indispensable evaluation of these profound transformations, reconnecting to all the reaches of the sensible, reintegrating experimentation into the new layers of the real. It manages to listen and see, (re)interpret the real, disrupt consumer habits, with all the force of these new tools at our disposal today. It allows entertainment to open new paths, find new meanings, to widen the gaps between determinisms.

JAMES GIROUDON

Directeur
de Grame, centre national
de création musicale

IN FUN WE TRUST

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 vibronne 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 divertì ? À 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).

Des smartphones aux tablettes, en passant par la domotique ou la robotique, notre écosystème a 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. Cette édition de la Biennale est ainsi consacrée aux multiples formes artistiques de « fragmentations » de l'attention : jouant non seulement sur la notion ludique, intégrant notamment tout l'apport des nouveaux outils numériques, mais aussi les idées développées aujourd'hui par les artistes sur le jeu et l'addiction.

Michel van der Aa, compositeur et plasticien néerlandais, est l'un de ceux qui, dès ses premières œuvres, s'est intéressé à ces états de conscience. Ses œuvres traduisent une préoccupation constante pour tout ce qui touche à cette « manipulation » manifeste du temps psychique. À son actif, outre les œuvres de spectacle faisant usage des technologies de pointe, un film-opéra en 3D, deux « opéras minute » télévisuels, un opéra interactif Internet... Nous sommes heureux de pouvoir présenter la plus grande rétrospective jamais organisée de son travail.

In 2016, the Biennale Musiques en Scène explores one of the most iconic evolutions of the digital area: "Entertainment 2.0". Entertainment has undoubtedly become the most shared activity of the contemporary digital field. The civilization of high technology, the world market and digital medias are now organized around this new type of concerns. Time becomes an emergency sequence in which the perception itself is fragmented and dispersed. What does it mean, then, to be entertained? What does exactly reflect the strength and value of this kind of digital entertainment? And what will be the place and perception of music in that context? At a time when the Société du Spectacle (Debord) extends the empire of standardized entertainment, our user consciousness is hashed, overgrown, filled with a mass of information flows and, sometimes, oppressive occupation. Zapping has indeed become one of our most common ways of relating to things and people. Primarily because we have a choice: the choice of products available for consumption, choice among continuous information offered on countless channels, choice of occupations on computer (email, chat, pornography, games, news, curiosity, forum), choosing among the people (relatives, friends, strangers encountered on forums or dating sites). From smartphones to tablets, through home automation and robotics, our ecosystem changed dramatically in favour of a hyper-connected addictive world in which the existential energy that ensures the operation of the system, is the fruit of desire - libido - producers on one side and consumers on the other. Thus entertainment 2.0 means mainly addiction and endless consumption. The consumer society appears to have become so toxic, today, to everyone, not only for the physical environment, but also for mental structures and psychic apparatuses: playing on instincts, it becomes massively addictogenic. What music can be in such a world, where our attention is the subject of a market economy? How to keep listening when our perception is so fragmented? The Biennale Musiques en Scène 2016 and its special guest Michel van der Aa will deal with all these issues related to the concept of entertainment.

DAMIEN POUSSET

Directeur artistique
de Grame, centre national
de création musicale

MICHEL VAN DER AA

ARTISTE INVITÉ

PARCOURS VAN DER AA

P. 134-135
LE LIVRE DE SABLE (INSTALLATION)
du 1er au 27 mars 2016
Musée des Confluences

P. 36-37
UP-CLOSE (FILM)
MAKING OF JARDIN ENGLOUTI (FILM)
3 mars 2016
Théâtre de la Renaissance

P. 42-43
CONCERTO POUR VIOLON (2014, CF)
4 mars 2016
Auditorium de Lyon
Patricia Kopatchinskaja, violon
Orchestre national de Lyon
Dir. Olari Elts

P. 150
CAMPUS VAN DER AA
8 mars 2016
CNSMD de Lyon
Séminaire et concerts
en présence de l'artiste.

P. 74-75
TRANSIT (CF)
10 mars 2016
Musée des Confluences
Wilhem Latchoumia, piano

P. 78-79
SECOND-SELF (2007, CF)
SPACES OF BLANK (2009, CF)
10 mars 2016
Générale publique
CNSMD de Lyon

11 mars 2016
Théâtre de Villefranche
Nora Fischer, soprano
Orchestre du CNSMD Lyon
Dir. Pierre-André Valade

P. 94-95
HERE [IN CIRCLES] (CM)
16 mars 2016
Théâtre de la Renaissance
Percussions Claviers de Lyon

MICHEL VAN DER AA EST UN ARTISTE EMBLÉMATIQUE DE SON ÉPOQUE. IL COMPOSE UNE MUSIQUE QUI PEUT TOUT AUSSI BIEN ÉVOQUER LES DANSES FRÉNÉTIQUES DE LA POP QUE L’AIR DE COMPASSION LE PLUS CLASSIQUE. SON DOMAINE DE PRÉDILECTION RESTE CELUI DE LA COMMUNICATION, BONNE OU MAUVAISE, ENTRE LES ÊTRES. CHEZ LUI, LA RECHERCHE PERPÉTUELLE D’IDENTITÉ OÙ LES ÉVOICATIONS PRÉSENTES, PASSÉES, FUTURES DU SUBCONSCIENT S’ENTREMÊLENT, SE BRISENT ET SE CHEVAUCHENT : LE DÉSIR, L’URGENCE, L’INCERTITUDE... UN TEMPS FRAGMENTÉ PROCHE DE CELUI IMPOSÉ PAR LA SOCIÉTÉ DU DIVERTISSEMENT STANDARDISÉ LIÉ À NOTRE USAGE DU NUMÉRIQUE. CETTE QUÊTE D’IDENTITÉ PREND D’AILLEURS APPUI SUR LE MONDE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES (LE WEB, LA 3D, L’INFORMATIQUE DOMESTIQUE). CELLES-CI NE SONT PLUS DES GADGETS : ELLES FONT PARTIE DE NOTRE PERCEPTION, ELLES ACCOMPAGNENT NOS ÉMOTIONS ET, PARFOIS, LES SUSCITENT. MICHEL VAN DER AA S’EN EMPARE. IL LES SUBLIME HABILEMENT. SON ŒUVRE SE DÉPREND, SI L’ON PUIT DIRE, DE L’EMPRISE GÉNÉRALISÉE DES TECHNOLOGIES DONT IL SE JOUE PLUTÔT QU’IL N’EN JOUE. IL LES DÉTOURNE. IL NOUS EN DIVERTIT. PAR PANS ENTIERS ET PAR FRAGMENTS, L’ARTISTE S’EMPARE DU FLUX DE NOS PSYCHÉES ALIÉNÉES COMME POUR MIEUX NOUS DÉTOURNER DE LA NOCIVITÉ SUPERFÉTATOIRE DE NOTRE MONDE CONTEMPORAIN. SON ŒUVRE EXPRIME LA PROFONDEUR DU TEMPS PRÉSENT, ELLE NOUS REND À NOTRE PLEINE CONSCIENCE. TEL UN FASCINANT FUNAMBULE — ÉQUILIBRISTE À SES HEURES — IL MANIE SANS LOURDEUR LES POIDS DE NOTRE ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE ET MERCANTILE. IL EN RÉVÈLE L’ÉTONNANTE POÉSIE, LÀ OÙ BIEN D’AUTRES NE FONT QU’EN ÉNONCER LA PURE FONCTIONNALITÉ. PAR-DELÀ LE PLAISIR IMMÉDIAT QUE SUSCITE LA DÉCOUVERTE DE SON TRAVAIL, MICHEL VAN DER AA NOUS RÉCONCILIE BEL ET BIEN AVEC CE QUE L’INNOVATION NUMÉRIQUE REVÊT DE PLUS ESSENTIEL ET DE PLUS SAILLANT.

ARTISTE INVITÉ

MICHEL VAN DER AA
ENTRETIEN

COMMENT ÊTES-VOUS DEVENU LE COMPOSITEUR
QUE VOUS ÊTES AUJOURD'HUI ?

Depuis tout petit, j'ai toujours éprouvé le besoin de créer. Quand j'avais 9 ou 10 ans, je souffrais de cauchemars terribles. Les médecins ont conseillé à mes parents de me mettre à la musique, disant que cela pourrait aider... Et ça a marché ! Dès que j'ai commencé la guitare classique, les cauchemars se sont arrêtés. Depuis, j'ai le sentiment que composer, créer, relève d'une nécessité biologique pour moi. Si j'arrête, mon cerveau, mon corps, cesseront de fonctionner. La musique seule bientôt n'a plus suffi et j'eus besoin d'aller vers d'autres médias. Depuis je m'évertue à élargir mon horizon : j'ai commencé en tant qu'ingénieur du son, puis je me suis mis à la musique de film, au montage de film et à la mise en scène — à chaque expérience, ma boîte à outils s'enrichissait d'un nouveau moyen de m'exprimer et de présenter mes idées à un public.

COMMENT CES EXPÉRIENCES D'HOMME DE THÉÂTRE,
DE COMPOSITEUR DE MUSIQUE DE FILM, DE VIDÉASTE
NOURRISSENT-ELLES VOTRE PROCESSUS COMPOSITIONNEL ?

Dans mon esprit, il est impossible de distinguer les différents médias. J'ai grandi dans une société dominée par l'omniprésence de l'image, que ce soit la télévision ou les jeux vidéo. Quand on crée, on n'a d'autre choix que de puiser dans l'ADN de notre temps, et cet ADN est aujourd'hui fait d'électronique, de visuel, d'images, de films. L'image a toujours fait partie de ma vie et, en conséquence, de mon vocabulaire de créateur. La composante visuelle m'aide à composer, ou à créer, dans un langage qui est celui d'aujourd'hui.

COMMENT LES ARTICULEZ-VOUS SUR SCÈNE ?

Tout s'élabore en parallèle. J'écris en ce moment un petit opéra, et lorsque je compose un aria, je ne pense pas seulement à ce que le chanteur chante, mais aussi à ce qui se passe au même instant sur la scène. Le tout est de trouver un équilibre entre les différentes couches : parfois la musique est au premier plan, parfois c'est le film, parfois c'est la scénographie. C'est un jeu constant entre les différentes perspectives. Utiliser la vidéo sur scène est toutefois très dangereux : l'attention du public est très facilement captée par l'image. C'est pourquoi je suis toujours très attentif à ménager suffisamment d'espace à la musique et la scène, en laissant le film se fondre dans l'arrière-plan. Une autre chose que j'aime faire dans ma musique, c'est créer comme un *alter ego* aux musiciens sur scène (que ce soit un ensemble de chambre ou un ensemble plus vaste), à l'aide, par exemple, de l'électronique — que ce soit au moyen d'une bande électroacoustique, ou simplement d'un lecteur-enregistreur de cassette. Je peux par exemple montrer le chanteur en vidéo en même temps que sur scène, et le faire chanter un duo avec lui-même. On peut ainsi très facilement mettre en scène un monologue/dialogue musical intérieur, et même des conflits intimes entre deux versions du même personnage. C'est un outil visuel, qui me permet d'étendre mon idée musicale.

L'IDÉE D'ALTER EGO EST RÉCURRENTE, VOIRE CENTRALE, DANS
VOTRE ŒUVRE : EST-CE CE QUI VOUS A ATTIRÉ DANS " LE LIVRE
DE L'INTRANQUILLITÉ " DE FERNANDO PESSOA ?

Le concept d'hétéronymes, imaginé par Pessoa, m'a en effet beaucoup plu. D'autant plus que les hétéronymes de Pessoa ont chacun leur style d'écriture, et qu'il leur a composé à chacun une biographie. En un sens, ce sont des personnages fictifs, et je me suis demandé ce qu'il se passerait s'ils se rencontraient effectivement et commençaient à dialoguer ensemble : j'ai donc imaginé une situation théâtrale où cette rencontre pourrait se produire. Mais c'est un ouvrage monumental. Il m'était absolument impossible de faire une pièce de 75 minutes qui couvrirait le livre dans son entier. La tâche était vouée à l'échec ! Je l'ai donc lu à plusieurs reprises, je l'ai annoté, j'en ai retenu des passages, et j'ai ainsi réduit de plus en plus ma sélection. J'ai mis trois mois pour parvenir à ces quelques pages de texte qui, selon moi, portent l'essence du livre, ou du moins en véhiculent les propositions et les thèmes les plus significatifs. Je ne pouvais matériellement pas rendre justice à tout le livre, mais je pense avoir réussi à en donner un aperçu, aussi kaléidoscopique que possible.

LE LIVRE DE L'INTRANQUILLITÉ DE PESSOA,
COMME LE LIVRE DE SABLE DE BORGES SONT
DES MONUMENTS DE LA LITTÉRATURE.
AVEZ-VOUS TENTÉ DE REFLÉTER LA LANGUE DE CES DEUX
AUTEURS DANS VOTRE MUSIQUE ?

Certainement : on ne peut en faire l'économie. Comme nous le disions à l'instant, les obsessions de Pessoa pour les hétéronymes et les *alter egos* sont également très présentes dans ma musique. Parfois, différents styles musicaux se mêlent, lorsque les personnages nous parlent, sur scène ou dans la vidéo. J'ai également composé des « fados contemporains », pour la merveilleuse chanteuse de fado qu'est Ana Moura — lesquels s'inscrivent au cœur de l'univers de Pessoa. Il y a donc, dans le cas du *Livre de l'intranquillité*, des traces indéniables du texte dans la musique. Celui du *Livre de Sable* est moins évident. Je ne crois pas que les références au texte s'expriment (consciemment du moins) dans les écritures musicale ou vidéale, même si on peut voir de nombreux clins d'œil aux nouvelles de Borges dans ce qui se passe à l'écran. Et pas seulement à celles que j'utilise effectivement dans le livret, d'ailleurs.

BMES 2016

À PROPOS DE VOTRE « BOITE À OUTILS », VOUS INTÉGREZ
À VOTRE UNIVERS SONORE DE NOMBREUX ASPECTS
EMPRUNTÉS À LA TRADITION MUSICALE CLASSIQUE,
MAIS AUSSI À LA MUSIQUE POPULAIRE :
COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS VOTRE POSTURE VIS-À-VIS
DE LA CRÉATION D'UNE MUSIQUE D'AVANT-GARDE ?

Je crois que ma génération n'est plus aussi préoccupée de ce genre de classifications. Si vous parcourez les playlists des jeunes gens d'aujourd'hui, vous constaterez que nombreux sont ceux qui passent sans heurt de Steve Reich à Beyoncé, de Square Pusher à Aphex Twin, de Bach à Nono. Les frontières sont bien plus faciles à franchir aujourd'hui, grâce aux technologies numériques. Quant à moi, j'ai toujours écouté de tout : musiques traditionnelles de tradition orale, jazz, pop, classique, contemporain. Tout est musique et j'ai depuis longtemps cessé de penser en ces termes. Quand j'écris, si je ressens le besoin d'utiliser un certain outil dans ma boîte, je l'utilise — que cet outil relève des habitudes de la musique traditionnelle ou de la musique techno m'importe peu. La plupart du temps, ce ne sont que de petits clins d'œil. Comme dans mon *Concerto pour violon* : à la fin du premier mouvement, une étrange pulsation émerge pour s'arrêter bientôt. Ce n'est qu'une ombre, une couleur, que je pose sur la toile. Je n'ai pas le sentiment de réaliser là un quelconque *crossover* : tout cela fait partie de mon univers. Selon l'idée que je veux exposer, selon le thème de la pièce à écrire, je choisirai l'outil adapté.

JUSTEMENT, QUAND ON ÉCOUTE VOTRE CONCERTO POUR
VIOLON, ON A LE SENTIMENT QUE VOUS JOUEZ AVEC
LE RÉPERTOIRE DU VIOLON : ON PEUT ENTENDRE COMME
UNE OMBRE DE SIBELIUS OU UN ACCENT VENU DE PROKOFIEV...

C'est aussi parce que je l'ai avant tout écrit pour Janine Jansen. C'est son univers que j'ai pris comme point de départ, pour mieux m'en éloigner et en élargir l'horizon. Le concerto pour violon est un genre si chargé historiquement ! Lorsqu'on en écrit un, il faut soit accepter ce passé prestigieux, soit s'y opposer. J'ai quant à moi choisi d'en utiliser le geste, la virtuosité et une partie du langage, pour mieux l'intégrer à mon propre imaginaire.

COMMENT COMPOSE-T-ON POUR UNE PERSONNALITÉ
AUSSI MAGNÉTIQUE QUE JANINE JANSEN ?

Je n'aurais jamais composé ce concerto sans elle. Son talent et sa présence, tant musicale que scénique, m'ont tant impressionné que j'ai voulu écrire pour elle — et, de fait, elle joue du violon. Si elle avait joué de la flûte à bec, ç'aurait été un concerto pour flûte à bec ! J'ai ainsi souvent besoin de l'inspiration d'un grand interprète pour composer.

ARTISTE INVITÉ

COMMENT EXPLOITEZ-VOUS SA PRÉSENCE SUR SCÈNE ?

Elle est toujours à mon esprit au moment de composer. Écouter l'œuvre enregistrée est sans doute moins intéressant qu'en concert. Je déploie de nombreuses lignes théâtrales et visuelles qui lient la soliste, le chef d'attaque des premiers violons, celui des violoncelles, et les trois percussionnistes. Ils forment comme deux trios qui dialoguent ensemble à l'intérieur du tout. Dans le troisième mouvement, c'est comme s'ils se renvoyaient les uns aux autres une immense boule d'énergie.

L'ŒUVRE EST AUSSI EXTRÊMEMENT VIRTUOSE :
LA VIRTUOSITÉ EST-ELLE IMPORTANTE POUR VOUS ?

Certains aspects de la virtuosité m'intéressent. Par exemple, j'aime organiser une forme de compétition d'agilité ou de vélocité entre l'homme et la machine : c'est souvent un bras de fer, l'homme essayant de battre la machine, ou tout simplement de la suivre. La machine peut ainsi dégager quelque chose de très théâtral, que j'utilise comme contrepoint à la présence en chair et en os de l'interprète.

LES TECHNOLOGIES SONORES SONT OMNIPRÉSENTES
DANS VOTRE ŒUVRE, PARFOIS SOUS
UNE FORME RUDIMENTAIRE (COMME L'ENREGISTREUR
CASSETTE DE "HERE [CIRCLES]").
OUTRE L'ÉVOCATION D'ALTER EGOS MUSICAUX ET CES BRAS
DE FER DE VIRTUOSITÉ, COMMENT APPROCHEZ-VOUS
L'OUTIL ÉLECTRONIQUE ?

Je suis un indigène du numérique. Je suis né dedans. Je suis donc très à l'aise avec l'ordinateur, ses *plugins* et ses logiciels. Récemment, je suis véritablement tombé amoureux du synthétiseur modulaire — développant une véritable obsession qui se manifeste par un large usage de ce dispositif dans mon travail. Par exemple, dans le *Livre de Sable* ou dans mon opéra *Sunken Garden*, on peut entendre beaucoup de sons électroniques synthétisés se mêler à l'électroacoustique. En réalité, la relation tactile avec la production sonore commençait à me manquer. Avec le synthétiseur modulaire, on doit relier concrètement un oscillateur et un filtre, et j'aime beaucoup le fait que, pour le manipuler, on doit tourner physiquement un bouton plutôt qu'utiliser un curseur de souris sur un écran d'ordinateur. Le fait même de renouer cette relation sensuelle avec la production sonore a ouvert de nouveaux horizons pour moi. Il n'est donc pas rare que je mixe en analogique à présent.

MICHEL VAN DER AA

Propos recueillis
par Jérémie Szpirglas

MICHEL VAN DER AA
INTERVIEW

BMES 2016

ARTISTE INVITÉ

WHAT MADE YOU THE COMPOSER YOU ARE TODAY ?

Since I was a small child, I always had the urge to make things. When I was 9 or 10 years old, I suffered from terrible nightmares. My parents took me to the doctors and they told us to try and put me on an instrument — see if it helps. And it did! The nightmares stopped when I started playing classical guitar. Since then, I've always felt that composing, making things, was like a biological necessity for me. If I don't, my brain and body will shut down. At one point, I felt that music alone couldn't cover that for me anymore. I needed to expand that vision to other elements. I started as a recording engineer, then started composing for, and editing film, then I tried stage direction — each time, my toolbox was growing and I was able to express myself in many ways, and to find new ways to bring my ideas to the audience.

HOW DO YOUR EXPERIENCES AS A STAGE DIRECTOR,
AS WELL AS A FILM COMPOSER AND FILM MAKER,
INFLUENCE YOUR COMPOSITIONAL PROCESS ?

You can't separate the medias. I'm 45 now. I grew up in a complete image culture with MTV, Nintendo, etc. Images were always part of my life, therefore always part of my vocabulary. If you're a maker today, you have to use or tap in the DNA of our time, and that DNA is very much electronics, and visuals, and images, and films. It helps me to write, or create, in a language that is the language of today.

HOW DO YOU ARTICULATE THEM ON STAGE ?

Everything is elaborated in parallel. For instance, I'm currently writing a small opera, and when I write an aria, I not only think about what the singer sings, but also about what's happening at the same instant on the stage. That's one way to balance the different layers: sometimes the music is on the foreground, sometimes it's the film or the staging. It's a constant play between these three perspectives. Using film on stage is a very dangerous thing though: the attention of people will always be attracted by the film part. I'm always aware of leaving enough room for the music and the staging. One thing that happens in my music is that I started using electronics, or soundtracks, or tapes, to generate an alter ego of the ensemble on stage, the musicians that are playing. With it, I can create an internal musical dialog, if you will. I can show the singer on film, as well as on stage, and have him sing a duet with himself and even create frictions between the two versions of the same person... It's a visual tool, that's also allowed me to extend that particular musical idea.

THE CONCEPT OF ALTER EGOS IS VERY IMPORTANT
IN YOUR WORK : IS IT WHAT DREW YOU
TO FERNANDO PESSOA'S "BOOK OF DISQUIET" ?

Of course, I liked the idea of Pessoa's heteronyms very much: plus each of the Pessoa heteronyms have their own writing styles, and he even wrote biographies for them. They are fictive persons in a way, and I thought it would be interesting to find what would happen if they actually met and started talking to each other, if there was a theatrical setting where they could meet. That's how the Book of Disquiet was born. It's a huge book. It was of course impossible to make a 75 minutes piece that covered the whole book. So I read it a few times, I marked it, made a selection and narrowed it down. It took me three months to come down to a few pages of text that I felt carried the essence of the book, or at least sheltered the most important calls and topics of the book. Unable to do justice to the entire book, I wanted to show a glimpse of it, as kaleidoscopic as possible.

"THE BOOK OF DISQUIET" AND "THE BOOK OF SAND"
ARE BOTH INSPIRED BY A LITERARY MONUMENT,
ONE BY PESSOA, THE OTHER BY BORGES.
DID YOU TRY TO REFLECT THEIR WRITING IN YOUR COMPOSING?
AND HOW ?

Yes. There's no way around it. With The Book of Disquiet, there are Pessoa's obsessions for heteronyms and alter egos, that I try to reproduce in the music as well. Sometimes, there are different musical styles mixed together, one for the characters that speak to us from stage and one from the same characters from the film. Also, I wrote two "contemporary Fados" for a wonderful Fado singer, Ana Moura, that goes right in Pessoa's universe. In the case of The Book of Disquiet, you can hear definite traces of the text in the music. For The Book of Sand and Borges, I don't think it's in the music as much as in the film, where there are definitely all kinds of references to the Borges stories. Not only to the Borges stories that I use in the text, but also to other Borges stories.

SPEAKING OF YOUR TOOLBOX, YOU INTEGRATE A LOT OF
ASPECTS FROM CLASSICAL MUSIC AS WELL AS POP MUSIC
INTO YOUR SOUND WORLD : WHAT'S YOUR STANCE IN ALL THAT,
VIS-À-VIS AVANT-GARDE MUSIC ?

I think my generation isn't that conscious anymore of this kind of classifications. If you look at the 20 or 30 something kids' playlist these days, I think you'll find that many of them move very smoothly between Steve Reich and Beyoncé, Square Pusher and Aphex Twin, Bach and Nono. It's easier to cross boundaries in that respect, thanks to the new digital technics. As for me, I always listened to everything: from world music to jazz, from pop to classical, to contemporary. For me, it's all music and at one point, I stopped thinking in genres anymore. When I write something, if I feel it needs some glitch electronics, which you might also find on a world label or in dance music, then I use it. Most of the time, it's just small references. Like in the Violin Concerto: at the end of the first movement, a very strange beat pops up and then stops. It's these shadows, these different colours that I use. I don't feel like I'm doing any kind of crossover, it's just something that is part of my world, as much as film is part of my world. It's all in one big toolbox and it all depends of the idea, the core of the piece, for me to decide which tool I need for that piece.

ACTUALLY, WHEN WE LISTEN TO YOUR VIOLIN CONCERTO,
WE CAN HEAR YOU PLAY WITH THE REPERTOIRE OF THE
VIOLINIST : WE CAN HEAR SOME KIND OF SHADOW
OF THE SIBELIUS' CONCERTO, AS WELL AS PROKOFIEV'S...

Well, it's also because I wrote it for Janine Jansen. This is her world! I wanted to start from there, and then take it and stretch its boundaries. A violin concerto is such an historically heavily loaded genre, if you write a new piece, you either have to admit that, or go against it. I just chose to use the gesture of it, as well as the virtuosity of it and some of the language of it, to transform it into my own world.

HOW DID YOU COMPOSE FOR SUCH A MAGNETIC
PERSONALITY AS JANINE JANSEN ?

Actually, this piece exists only because of her. Normally, I would never write a violin concerto. But she's such an amazing performer, both musically and theatrically, that I wanted to write a piece for her, who happens to play the violin. If she had played the recorder, it would have been a recorder concerto! I often need the inspiration of a great performer to make a piece.

WHAT ABOUT HER PRESENCE ON STAGE :
DO YOU WRITE WITH THAT IN MIND TOO ?

Absolutely. Listening to the piece on CD may be a bit less interesting than live. There's all these theatrical and visual lines that are played between her, the concert master, the lead cello player and the three percussionists... They form like two trios that communicate together. In the third movement, for instance, I play a lot with visual lines, like a little ball of energy that is being thrown around between these key players.

IS VIRTUOSITY IMPORTANT FOR YOU IN YOUR MUSIC ?

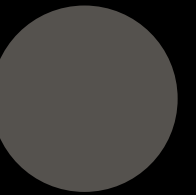
In a way. I often have some man or woman vs machine kind of virtuosity: like a battle of strength, trying to beat the machine, or to stay together with it. It has this theatrical machine like quality that I use as a counterpoint for the very human aspect of performance.

SOUND TECHNOLOGIES ARE EVERYWHERE IN YOUR MUSIC,
SOMETIMES EVEN IN A VERY RUDIMENTARY WAY
(LIKE THE TAPE RECORDER IN "HERE [CIRCLES]").
BESIDES YOUR EVOCATION OF MUSICAL ALTER EGOS
AND THESE BATTLE OF STRENGTH, WHAT IS YOUR APPROACH
OF THE ELECTRONIC TOOLS ?

I'm a digital native. I'm quite fluent with the computer, and with all the plugins and software. Recently, I kind of fell in love, and even become slightly obsessed, with the modular synthesizer. I started using it largely in my work. For example, in the Book of Sand and in my opera Sunken garden, there's a lot more electronic sounds mixing with the digital soundtracks. I had started missing the tactile relationship of making sounds. With the modular synthesizer, you physically have to patch between an oscillator and a filter, and I really liked the fact that you have to manually turn an actual clock knob, and not just use your mouse on a computer screen, to manipulate the switch. Having some kind of physical relationship with the creation of sound again made new developments possible for me. So I mix a bit in an analogic mode now.

MICHEL VAN DER AA

Interview by
Jérémie Szpirglas

CONCERTS
SPECTACLES

SEMAINE

1ER — 6

MARS

N°1

CONCERTS SPECTACLES

NOUS VIVONS DANS UN MONDE TRÈS PAUVRE EN INTERRUPTIONS, PAUVRE EN ENTRE-TEMPS, EN TEMPS INTERMÉDIAIRES. L'ACCÉLÉRATION DE NOS MODES DE VIE A SUPPRIMÉ TOUTE LATENCE, ELLE PRÉTÉRITE NOTRE CAPACITÉ À AVOIR UNE ATTENTION PROFONDE ET CONTEMPLATIVE QUI N'OFFRE PAS D'ACCÈS À NOTRE ÉGO HYPERACTIF. AVEC LA DISPARITION DE LA DÉTENTE, LE « DON DE PRÊTER L'OREILLE » SE PERDRAIT ÉGALEMENT. IL EST DONC TEMPS D'ENTRER EN RÉSISTANCE ET DE SE RUER SUR LES CONCERTS ET LES SPECTACLES DE LA BIENNALE, NOUVEAUX LIEUX PRIVILÉGIÉS DE RÉCLUSION. LE FESTIVAL SE DÉROULERA CETTE ANNÉE ENCORE DANS DE MULTIPLES SALLES DE CONCERTS, THÉÂTRES, MUSÉES, ÉCOLES, JARDINS, APPARTEMENTS, PLACES ET RUES DE LA MÉTROPOLÉ DE LYON ET SA RÉGION, QUI PRIVILÉGIERONS LA DÉCOUVERTE ET L'ÉCHANGE ENTRE LES ARTISTES ET LE SPECTATEUR. MUSIQUES EN SCÈNE, C'EST AUJOURD'HUI PLUS QUE JAMAIS LA CONVICTION QUE LE MÉLANGE DES GENRES MUSICAUX ET DES ESTHÉTIQUES SE TROUVE ÉTROITEMENT IMBRIQUÉ À L'ÉLARGISSEMENT ET AU MÉLANGE DES PUBLICS : L'ÉCOUTE DE L'AUTRE. UN GOÛT IMMODÉRÉ POUR LA VARIÉTÉ DES FORMES, LE PLAISIR DE L'ÉCOUTE ET DE LA SCÈNE.

SUPERCODEX [LIVE SET]

MUSÉE DES
CONFLUENCES
GRAND AMPHITHÉÂTRE
—
CONCERT
MARDI 1ER MARS
21H30

IKEDA
SUPERCODEX [LIVE SET]
—
RYOJI IKEDA
supercodex [live set] (2013)

Concept, composition
RYOJI IKEDA

Computer graphics,
programming
TOMONAGA TOKUYAMA

LIVE PERFORMANCE
—
Coproductio Grame, cncm
et musée des Confluences

TARIFS : 8 À 10 €
TARIF PASS BIENNALE : 8 €

RYOJI IKEDA

RYOJI IKEDA EST À LA FOIS UN ARTISTE SONORE, UN ARTISTE VISUEL, ET UN COMPOSITEUR DE MUSIQUE ÉLECTRO. QUEL QUE SOIT SON MEDIUM, L'ARTISTE A ACQUIS UNE RÉPUTATION INTERNATIONALE POUR SON AUDACE À COMBINER L'IMAGE ET LE SON EN UNE FORME D'ART UNIQUE.

Clicks, buzz, données, bases de données et de métadonnées : voilà le matériau brut en même temps que le sujet de recherche du compositeur Ryoji Ikeda — non pas tant par le bruit qu'ils produisent que par ce qu'ils peuvent produire lorsqu'ils sont relus, réinterprétés, retranscrits. Né en 1966 au Japon et parisien d'adoption, Ryoji Ikeda s'est fait connaître sur la scène électronique, d'abord comme DJ puis comme artiste sonore, tirant son inspiration de la beauté plastique des théories mathématiques et informatiques.

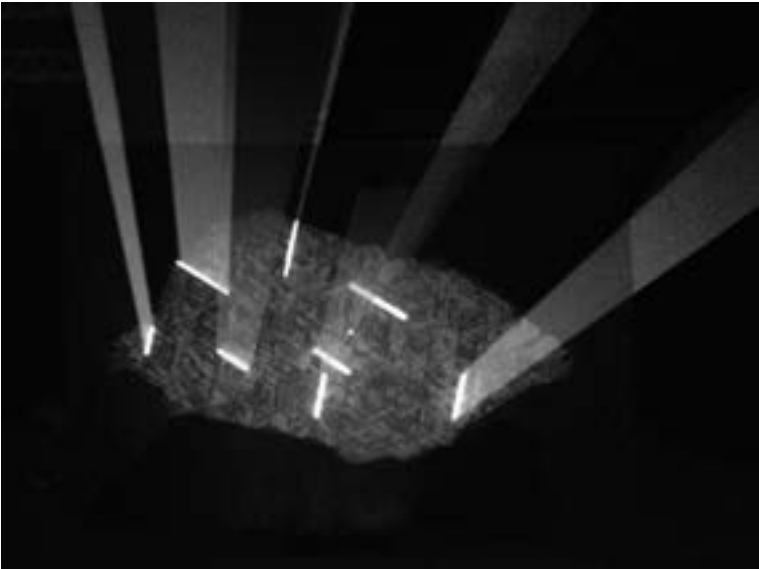
RYOJI IKEDA IS BOTH A SONIC AND A VISUAL ARTIST, AND BOTH AN ELECTRONIC COMPOSER AND A COMPUTER-MUSICIAN. WHATEVER BOX HISART TICKS, IKEDA HAS GAINED AN INTERNATIONAL REPUTATION FOR HIS PROVOCATIVE WORK COMBINING VISUALS AND SOUND INTO ONE ART FORM.

Clicks, buzzes, pieces of data, databases and metadata : these are composer Riojy Ikeda's raw materials, as well as his research subjects - not so much because of the noises they generate, but for what they can produce once they are re-read, reinterpreted, re-transcribed. Born in 1966 in Japan and currently living in Paris, Ryoji Ikeda gained recognition on the electronic music scene, first as a DJ and then as a sound artist, finding inspiration in the plastic beauty of mathematical and computer science theories.

LIVE PERFORMANCE

OCTAÉDRITE

THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION - LES ATELIERS

PERFORMANCES
MERCREDI 2 MARS
VENDREDI 4 MARS
SAMEDI 5 MARS
19H30

≈ BORDS DE SCÈNE

Rencontre avec les artistes
le mercredi 2 mars
à l'issue de la représentation.

Rencontre avec Félicie d'Estienne d'Orves
Antoine Bellini, Lou Masduraud,
Alexandre Levy le mercredi 2 mars à 12h30
au Théâtre Nouvelle Génération -
Les Ateliers avec le Mirage Festival.

ESTIENNE D'ORVES, MORCIANO OCTAÉDRITE

Conception visuelle
**FÉLICIE D'ESTIENNE
D'ORVES**

Composition sonore
LARA MORCIANO

Réalisateur en informatique
musicale et interprète
**JOSÉ MIGUEL
FERNANDEZ**

PERFORMANCE MULTIMÉDIA

Production: Crossed Lab
Coproduction: Théâtre
Nouvelle Génération - Centre
dramatique national de Lyon,
Conservatoire national de
musique et de danse de Paris-
CNSMD Paris, ZKM.
Avec les soutiens: de l'Arcadi
et la Région Rhône-Alpes.
Une proposition du Théâtre
Nouvelle Génération pour la
Biennale Musiques en Scène
et le Mirage Festival.

TARIF UNIQUE : 9 €

PERFORMANCE MULTIMÉDIA

L'ŒUVRE MET EN SCÈNE DES STRUCTURES OU FIGURES DE WIDMÄNSTATTEN. INSCRITES DANS LES MÉTÉORITES FERREUSES, CES FORMES DE CRISTALLISATION SONT LE RÉSULTAT D'UN LONG REFROIDISSEMENT DU MÉTAL AU CŒUR D'UNE PLANÈTE D'ENVIRON 1 DEGRÉ PAR MILLION D'ANNÉES. LES COUPES DE CES PIERRES PRÉSENTENT UN GRAPHISME SINGULIER, STRUCTURÉ PAR DES PARALLÈLES ET DES GÉOMÉTRIES COMPLEXES DONT LA SURFACE S'APPARENTE À UNE PLAQUE DE GRAVURE. COMME UNE LECTURE DE DISQUE GRAYÉ, LE PROJET A POUR OBJET D'EXPLORER LA SURFACE CRYPTÉE DES SILLONS DE CES FORMATIONS ET D'EN EXTRAIRE UNE COMPOSITION MUSICALE ET VISUELLE.

Octaédrite est un OMNI, à entendre comme un Objet Musical Non Identifié. Ce projet inattendu tout droit venu d'univers « extraterrestres », est situé à l'exact point d'intersection entre la scène et le cosmos avec ses météorites voyageuses. Au moyen de faisceaux lumineux, *Octaédrite* nous convie à une fascinante exploration d'une météorite à travers ses sillons. Ces structures sous lesquelles se produit un phénomène de cristallisation composent par la perfection de leur géométrie un motif singulier, strié par des parallèles rappelant la forme d'un disque gravé. Pareil à une sculpture prenant forme sous nos yeux, le déplacement d'une ou plusieurs têtes de lecture virtuelle sur les sillons et matières gravées, nous dévoile une poésie géographique, admirablement révélée par la composition électroacoustique. Inscrite dans la lignée des œuvres de grands noms de la musique contemporaine tels que Iannis Xenakis ou encore Christian Marclay par l'exploration des connexions existantes et possibles entre les sons et d'autres domaines tels que les mathématiques, la vidéo ou la photo, *Octaédrite* est une proposition à la fois multiple et passionnante. En croisant sculpture, lumière et musique contemporaine, cette création nous offre la possibilité d'un voyage auditif et sensoriel totalement inédit.

A PERFORMANCE THAT STAGES WIDMÄNSTATTEN'S PATTERNS OR STRUCTURES. PART OF THE IRON METEORITES, THESE CRYSTALS ARE THE RESULT OF A LONG PROCESS OF COOLING TAKING PLACE AT THE CORE OF A PLANET, WHERE A METAL LOSES ABOUT 1 DEGREE CELSIUS EVERY MILLION YEARS. THE GRAPHIC PATTERNS ON THESE ROCKS ARE UNIQUE, WITH PARALLEL LINES AND COMPLEX GEOMETRIC FORMS THAT RESEMBLE ENGRAVING PLATES. SUCH AS THE READING OF AN ETCHED RECORD, THIS PROJECT EXPLORES THE ENCRYPTED SURFACE OF THESE FORMATIONS IN ORDER TO CREATE A VISUAL AND MUSICAL COMPOSITION.

Octahedrite is an UMO, an Unidentified Musical Object. This unexpected project inspired by "extraterrestrial" universes places itself at the exact crossing point between entertainment and science, between the stage and the cosmos with its travelling meteorites. By means of light beams, Octahedrite invites us to a fascinating exploration of the path followed by a meteorite as it streaks through space. These structures, undergoing a crystallisation phenomenon, create through perfect geometrical shapes a unique pattern, striated by lines that resemble the shape of an etched record. Like a sculpture taking shape under our very eyes, the movement of one or more virtual reading heads between different paths and etched matter reveals a certain poetic geography, majestically highlighted with the help of electroacoustic music. In line with the works of major contemporary composers such as Iannis Xenakis or Christian Marclay in terms of exploring the possible connections between sound and other fields such as mathematics, video or photography, Octahedrite is a complex and exciting proposition. Combining sculpture, light effects and contemporary music, it offers the opportunity for a completely original auditory and sensory voyage.

FÉLICIE D'ESTIENNE D'ORVES LARA MORCIANO

UP — CLOSE

THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE OULLINS

PROJECTION
JEUDI 3 MARS
20H

≈ BORDS DE SCÈNE
Les films seront suivis
d'une discussion
avec Michel Van der Aa.
à l'issue des projections.

VAN DER AA
UP-CLOSE
MICHEL VAN DER AA
Up-Close
pour violoncelle, orchestre
à cordes et film (2011)

Violoncelle
SOL GABETTA

Actrice
VAKIL EELMAN

AMSTERDAM SINFONIETTA

Direction artistique
CANDIDA THOMPSON

Script, mise en scène
et réalisation
MICHEL VAN DER AA

FILMS
Coproductio Grame/
Biennale Musiques en Scène/
Théâtre de La Renaissance
Oullins Lyon Métropole.
DVD Up-Close © Disquiet
Media 2011, distribué par
Challenge records Int.
Musique publiée
par Boosey & Hawkes

ENTRÉE LIBRE

Le film sera précédé
d'une projection
du Making of
de *Sunken Garden*,
documentaire de
Lucas van Woerkum
pour NTR Podium
(2013).

MICHEL
VAN DER AA

N°3

PROJECTION DU FILM RÉALISÉ SUR "UP-CLOSE" BY MICHEL VAN DER AA. COMPOSÉE POUR LA VIOLONCELLISTE ARGENTINE SOL GABETTA, CETTE ŒUVRE EST D'UNE BEAUTÉ ENVOÛTANTE. GABETTA, DANS UNE ROBE IMPRIMÉE, ASSISE AU MILIEU D'UN ORCHESTRE VÊTU DE NOIR, INTERPRÈTE UNE MÉLODIE FRÉNÉTIQUE, SANS PAROLE, TANDIS QU'À L'ÉCRAN, UNE FEMME ÂGÉE HABILÉE DE MANIÈRE SIMILAIRE RAMPE FURTIVEMENT DANS UNE MAISON DÉSAFFECTÉE, POUR SE SERVIR D'UNE VIEILLE MACHINE ÉLECTRONIQUE INDÉFINISSABLE.

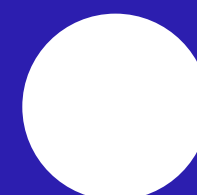
Dans le concerto de Michel Van der Aa, *Up-close*, l'interaction traditionnelle entre le soliste et l'ensemble renvoie à une mystérieuse réalité reflétée apparaissant dans le film. Au commencement, la soliste ainsi que l'ensemble de cordes sont assis à droite de la scène; à gauche se trouve un large écran où apparaît une femme plus âgée, assise au milieu d'un arrangement de chaises, avec une musique en parallèle de la version "real life" de l'autre côté de la scène. Il apparaît rapidement avec évidence qu'il s'agit ici d'une seule parmi la variété des interactions au sein du hall de miroirs créés à la fois par la soliste, l'ensemble, et le film. La vieille dame et la soliste jouent-elles le même rôle ? Puisque le film est vu comme une série d'extraits "insérés" dans la musique, qui du film ou de la musique conduit alors le film ? La musique ne "narre" jamais le film, mais d'une certaine façon, les deux couches semblent s'étendre l'une l'autre autour d'un sujet commun. De plus, les instruments en live sont augmentés de bande sonore, qui à certains moments semble très étroitement reliée à leur musique, tandis qu'à d'autres, elle apparaît comme dérivant des sons "concrets" de l'action à l'écran. S'agit-il de réalités plurielles ou des versions d'une expérience singulière ? Beaucoup de choses restent sans explication et le cours de la pièce, incluant un coup de théâtre frappant aux alentours de la fin, ne permet aucune réponse évidente. Un des thèmes qui émerge toutefois, concerne la solitude. Certaines références visuelles rappellent la résistance néerlandaise de la Seconde Guerre Mondiale, mais c'est plutôt l'esprit de secret, de protocole et d'adversité, qu'une quelconque mise-en-scène historique spécifique qui se répand. La dame tente apparemment de transmettre des messages codés d'un certain type et, lors d'un des climaxes de l'œuvre, elle emploie un large dispositif de décodage mécanique, spécialement construit pour cette pièce par la compositeur. Tandis qu'elle décode les messages de la dame, la machine crée elle-même une musique. Ceci s'entrelace avec les sons de l'ensemble, moment singulier où film et musique se croisent dans leurs royaumes respectifs. Si nous sommes laissés avec quelque chose, alors avec plus de mystère.

PROJECTION OF THE FILM MADE ON "UP-CLOSE" BY MICHEL VAN DER AA. WRITTEN FOR ARGENTINIAN CELLIST SOL GABETTA, THIS HAUNTINGLY BEAUTIFUL WORK IS AMONG VAN DER AA'S FINEST. GABETTA, IN A PRINT FROCK, SITS AMONG THE BLACK-CLAD ORCHESTRA, SPINNING OUT A RAPTUROUS SONG WITHOUT WORDS, WHILE ON SCREEN A SIMILARLY DRESSED OLDER WOMAN CREEPS FURTIVELY TO A DISUSED HOUSE TO USE AN OLD, UNSPECIFIED PIECE OF ELECTRONIC EQUIPMENT.

In Michel van der Aa's cello concerto Up-close, the traditional interaction of soloist and ensemble is reflected by a mysterious, mirror reality seen on film. When the piece begins, a solo cellist and string ensemble sit on the right of the stage; on the left stands a large video screen. On the screen we see an elderly lady sitting among an arrangement of chairs and music stands that parallels the real-life version on the other side of the stage. It soon becomes clear that this is only one of a variety of interactions across a hall of mirrors created by the soloist, ensemble and film. Are the elderly woman and the cellist playing out the same role? The film is seen in excerpts 'inserted' into the music, so is the music driving the film, or the film the music? The music never 'narrates' the film, but somehow the two layers seem to extend one another around a common subject. Furthermore, the live instruments are augmented with an electronic soundtrack, which at some times seems closely related to their music and at others appears to derive from the 'concrete' sounds of the action on screen. Are these plural realities or versions of a single experience. Much is left unexplained and the course of the piece, including a striking coup de théâtre towards the end, provides no easy answers. One theme that does emerge, however, concerns loneliness. Visual references recall the methods of the Dutch Resistance of World War II, but it is the spirit of secrecy, protocol and adversity that pervades, rather than any specific historical setting. The woman is apparently trying to transmit coded messages of some sort and, at one of the work's climaxes, she employs a large mechanical decoding device, built especially for this piece by the composer. As it decodes the woman's messages, the machine creates music of its own. This intertwines with the sounds of the ensemble, a singular moment when film and music cross over into each other's realms. If anything we are left with more mystery, not less.

FILMS

UP—CLOSE

HAPPY DAYS

DU 4 AU 6 MARS

PLUG & PLAY

CONCERTS PARTICIPATIFS, CRÉATIONS MULTIMÉDIAS, CONCERTS JEUNE PUBLIC, IMPROVISATIONS, PERFORMANCES, CONCERT CHORÉGRAPHIÉ PARTICIPATIF, JEUX VIDÉOS, MESSAGES SONORES, CONFÉRENCE, EXPÉRIENCES NOUVELLES ET INNOVANTES ACCESSIBLES À TOUS LES CURIEUX, JEUNES ET MOINS JEUNES... L'OBJECTIF DE CES JOURNÉES EST DE DÉCOMPLEXER AUTANT QUE POSSIBLE LE RAPPORT À LA MUSIQUE SAVANTE, DE DÉSACRALISER LE CONCERT, D'OSER PARFOIS CASSER UNE FORME DE RITUEL. À L'HEURE DU « ZAPPING » PERMANENT, ÉCOUTER UNE ŒUVRE DANS SON INTÉGRALITÉ EST PRESQUE DEVENU UN ACTE MILITANT. IL N'EST PAS TOUJOURS SI FACILE DE NE PAS SORTIR SON TÉLÉPHONE DE SON SAC DURANT TOUT UN CONCERT, TOUT UN SPECTACLE. ET ENCORE, CONTRAIREMENT AUX AUDITEURS DE DEMAIN, CELUI D'AUJOURD'HUI N'EST PAS NÉ AVEC UN SMARTPHONE DANS LA MAIN ! IL FAUT DONC DONNER DES FACILITÉS D'ACCÈS, REPENSER LE RAPPORT AU CONCERT, OFFRIR AU PUBLIC LA POSSIBILITÉ D'HABITER LES LIEUX DE LA MUSIQUE POUR NE PAS PRENDRE LE RISQUE DE NE PLUS RENCONTRER UNE PARTIE DU PUBLIC QUI N'EST PAS POUR AUTANT INSENSIBLE À LA MUSIQUE. L'IDÉE EST DONC DE SE DIRE QUE POUR CAPTER L'ATTENTION DES SPECTATEURS, IL FAUT RECRÉER DU CONTACT, FAIRE DÉCOUVRIR DE NOUVELLES CHOSES ET SURTOUT FAIRE PARTICIPER LE PUBLIC, LUI DONNER LA POSSIBILITÉ DE DEVENIR ACTEUR DES ŒUVRES. C'EST CE QUE PROPOSE CE WEEK-END « PLUG AND PLAY ».

TABLEAUX D'UNE EXPOSITION

AUDITORIUM DE LYON

CONCERT, CINÉMA
VENDREDI 4 MARS 20H
SAMEDI 5 MARS 18H

≈ BORDS DE SCÈNE

Propos d'avant concert le vendredi à 19h
et le samedi à 17h par François Gildas Tual.
Bas-atrium, entrée libre.

N°4

QUI DIT « DIVERTISSEMENT » NE DIT PAS NÉCESSAIREMENT « PAINS ET JEUX » ET « OPIUM DU PEUPLE »... PAR ESSENCE, LE DIVERTISSEMENT « DIVERTIT » DU RÉEL — MAIS CE DÉTOUR EST PARFOIS LE MOYEN DE JETER SUR CELUI-CI UNE LUMIÈRE NOUVELLE. C'EST TOUT L'ENJEU DE CE CONCERT — OU PLUTÔT DE CE CINÉ-CONCERT.

L'estonien Erkki Sven Tüür vient du monde du rock. Lorsqu'il se tourne vers la composition, il garde de ces débuts une grande ouverture d'esprit ainsi qu'une approche à la fois intuitive et rationnelle de l'écriture, qui lui permet de transcender les dogmes esthétiques pour bâtir un univers organique propre. Ainsi de cet *Exodus*, que le compositeur décrit comme « l'image sonore subjective d'une force capable de défaire l'indéniable ». Même vision panoptique pour Michel van der Aa, dont la boîte à outils réunit des éléments empruntés indistinctement à la tradition musicale classique et à l'univers du divertissement. « Les frontières sont bien plus facile à franchir aujourd'hui, grâce aux technologies numériques, dit-il. Tout est musique et j'ai depuis longtemps cessé de penser en termes de genre. Si je ressens le besoin d'utiliser un certain outil dans ma boîte, je l'utilise. » Dans son *Concerto pour violon*, dont la genèse et la maturation sont étroitement liées à la personnalité de sa dédicataire et créatrice, Janine Jansen, il joue avec un plaisir non dissimulé avec le répertoire et le jeu de la violoniste. « J'ai pris son univers comme point de départ, pour m'en éloigner et en élargir l'horizon. Le concerto pour violon est

WHEN THINKING ABOUT “ENTERTAINMENT” ONE DOES NOT NECESSARILY REFER TO “BREAD AND GAMES” OR “OPIUM FOR THE PEOPLE”... IN ITS ESSENCE, ENTERTAINMENT IS A “DISTRACTION” FROM REALITY — AND SOMETIMES A DIVERSION THAT MAY SHED A NEW LIGHT ON THE REAL. THESE ARE THE STAKES OF THIS CONCERT — OR RATHER THIS CINE-CONCERT.

The Estonian Erkki Sven Tüür comes from a rock background. His composing career has always kept the insistent drive of these beginnings in the sense of an open-minded, as well as intuitive and rational approach of musical writing, allowing him to transcend all aesthetic dogma in order to build a personal organic universe. Such is the case for Exodus, described by the composer as the “subjective sound image of a force that can defeat the undefeatable”. Same panoptic vision in the case of Michel van der Aa, whose creative “toolbox” assembles elements borrowed indiscriminately from the classical music tradition as well as the universe of entertainment. “Borders are much easier to cross today thanks to digital technology”, he says. “Everything is music and I have long stopped thinking of it in terms of genre. If I feel the need to use a certain tool in my box, I do.” In his Violin Concerto, whose origins and maturation are closely linked to the personality of its creator and dedicatee, Janine Jansen, he takes overt pleasure in playing with the violinist’s repertoire and performance. “Her universe was my starting point, from which I then warded off to broader horizons. The violin concerto is such

CONCERT SYMPHONIQUE

Coproduction Auditorium de Lyon et Grame/Biennale Musiques en Scène.
Avec le soutien de la Soirée des Musiciens de la Spedidam, de la Métropole de Lyon et de Performing Arts Fund NL.

TARIFS LE 4/03 : 8 À 36 €
TARIFS PASS BIENNALE : 8, 19, 31 €

TARIFS LE 5/03 : 8 À 16 €
TARIF PASS BIENNALE : 11€

Le concert du 5 mars ne présente que *Les Tableaux d'une exposition* de Moussorgski, avec le film d'animation de Osamu Tezuka et *Any Road* de Daniele Ghisi.

Concert enregistré par France Musique

SVEN TÜÜR VAN DER AA GHISI MOUSSORGSKY

un genre si chargé historiquement! Lorsqu'on en écrit un nouveau, il faut soit accepter ce passé prestigieux, soit aller contre lui. J'ai quant à moi choisi d'en utiliser le geste, la virtuosité et une partie du langage pour mieux l'intégrer à mon propre imaginaire. » Quant à *Any Road* de Daniele Ghisi, il prend carrément sa source dans le divertissement le plus commercial. Né en 1984, le compositeur italien a grandi avec le jeu vidéo, qui fait partie de son imaginaire au même titre que la littérature ou le cinéma. Partant du principe que le « game design » d'un jeu vidéo s'apparente à une partition (c'est-à-dire impliquant une série de gestes qui doivent être réalisés dans un ordre et selon un rythme prédéterminés) que le joueur doit interpréter parfaitement pour gagner, il propose ici une forme de concerto pour vidéo et orchestre. Le grand mangaka Osamu Tezuka a de son côté détourné en 1966 l'art du cinéma d'animation, si emblématique de l'industrie du divertissement, pour s'emparer des *Tableaux d'une exposition* de Modest Moussorgski. Inversant la démarche du compositeur, il s'est inspiré de la musique pour peindre une série de portraits au vitriol, brossant les travers de son époque: Gnomus devient un journaliste aigri, *Il vecchio Castello* une ville nouvelle sans âme ni nature, et ainsi de suite... une vision du monde désenchantée, parfois déchirante, et pourtant non dénuée de tendresse.

a historically rich genre! When writing a new one, you have to either accept this prestigious past, or go against it. I myself have chosen to use the gesture, the virtuoso quality and part of its language only to better integrate it to my own imaginary.”
For his part, Daniele Ghisi found inspiration in the most commercial forms of entertainment when writing Any Road. Born in 1984, the Italian composer grew up with videogames, which fed his imagination in the same manner as literature or cinema. Based on the principle that videogame design provides the player with a “partition” (in the sense of a series of gestures that must be performed in a certain order and according to a predetermined rhythm) that he must perfectly interpret in order to win, the composer creates a kind of a concerto for video and orchestra. The great mangaka Osamu Tezuka has revolutionized the art of animated cinema, so emblematic for the entertainment industry, with his 1966 Pictures at an Exhibition, in which he seizes Modest Moussorgski’s famous piece. Inverting the composer’s approach, he takes music for inspiration in order to paint a series of devastating portraits, denouncing the foibles of his era: Gnomus becomes a bitter journalist, Il vecchio Castello a heartless, grey modern city, and so on... a disenchanting, shattering vision of the world, yet full of tenderness.

CONCERT SYMPHONIQUE

MUSIC FOR 18 MUSICIANS

AUDITORIUM DE LYON

CONCERT CHORÉGRAPHIÉ
AUDITORIUM DE LYON

SAMEDI 5 MARS
14H

RÉPÉTITION PUBLIQUE

CENTRE DE SHOPPING
LA PART-DIEU
VENDREDI 4 MARS
17H30

REICH
MUSIC FOR
18 MUSICIANS

STEVE REICH
Music for 18 musicians (1976)

Chorégraphie:
SYLVAIN GROUD

ENSEMBLE LINKS

Direction
RÉMI DURUPT

COMPAGNIE MAD/
SYLVAIN GROUD

Lumière
MICHAEL DEZ

CONCERT
CHORÉGRAPHIÉ

Coproduction Amarillo,
Ensemble Links et Compagnie
MAD / Sylvain Groud.

Spectacle accueilli par Grame/
Biennale Musiques en scène
à l'Auditorium de Lyon avec
le soutien de la Soirée
des Musiciens de la Spedidam,
et de la Métropole de Lyon.

TARIFS DU 5/03 : 8 À 16 €
TARIF PASS BIENNALE :
11€
Spectacle tout public,
dès 8 ans.

STEVE REICH SYLVAIN GROUD

C'EST LE PREMIER GRAND CHEF-D'ŒUVRE DE STEVE REICH, DANS LEQUEL SES EXPÉRIENCES RÉPÉTITIVES SONT SUBLIMÉES PAR LA GRÂCE DE SES INSPIRATIONS AFRICAINES ET BALINAISES. COMMUNION KALÉIDOSCOPIQUE DU SOCIAL AUTOUR DU RYTHME, FEU D'ARTIFICE MAJESTUEUX. L'ŒUVRE N'A TOUTEFOIS JAMAIS ÉTÉ DONNÉE DANS UN CADRE QUI PERMETTRAIT AU PUBLIC DE DANSER.

Jusqu'à cette initiative d'atelier participatif géant du chorégraphe Sylvain Groud. Investi par la compagnie MAD, l'Auditorium de Lyon et le centre de shopping la Part-Dieu deviendront, l'espace d'une heure, le lieu d'une formidable expérience collective pour ressentir, transmettre et s'échanger l'énergie tellurique de la transe reichienne. C'est à une expérience collective d'écoute et de danse que le public est ici convié, emmené par les musiciens de l'ensemble Links et les danseurs de la compagnie MAD / Sylvain Groud. Sur scène, dix-neuf musiciens jouant un monument emblématique de la musique minimaliste américaine, *Music for 18 Musicians* - les fans l'appellent tout simplement 18. Cette œuvre, l'une des plus ambitieuses de Steve Reich, consiste en courtes cellules répétées en boucle, se décalant insensiblement : l'auditeur est ainsi pris dans un flux à la fois obsessionnel et sans cesse changeant. Hypnotique et fascinant. Dans la salle, deux mille spectateurs de tous âges sont emportés par une transe singulière, guidés par des danseurs amateurs « préparés ». Pour ceux qui veulent être au nombre de ces « guides », trois stages de préparation sont organisés dans les mois précédant le concert, ouverts à tous les niveaux et tous les âges.

THIS IS STEVE REICH'S FIRST MASTERPIECE, ONE IN WHICH HIS EXPERIMENTS IN TERMS OF REPETITION ARE ENHANCED THROUGH THE GRACE OF HIS AFRICAN AND BALINESE INFLUENCES. KALEIDOSCOPIC SOCIAL COMMUNION THROUGH RHYTHM, MAJESTIC FIREWORKS DISPLAY, THE PIECE HAS NONETHELESS NEVER BEEN PRESENTED IN A CONTEXT THAT WOULD ALLOW THE AUDIENCE TO DANCE.

Not until choreographer's Sylvain Groud's initiative for a giant participatory workshop. Occupied by the MAD Company, the Part-Dieu will become, for an hour, the privileged stage for a tremendous collective experience that will allow its participants to feel, transmit and exchange the telluric energy of the Reichian trance. The audience is invited here to a collective listening and dancing experience, led by the musicians of the Links ensemble and the dancers of the MAD company / Sylvain Groud. On stage, eighteen musicians play one of the most emblematic pieces of American minimalist music, *Music for 18 Musicians* - its fans call it simply 18. This piece, one of the most ambitious Steve Reich has ever written, consists of short musical passages repeated ad infinitum, slightly desynchronised with each repetition: thus, the audience gets caught in a rhythm that is both obsessive and constantly changing, hypnotic and fascinating. In the audience, two thousand people of all ages enter a singular trance-like state, guided by "trained" amateur dancers. For those who wish to join the ranks of these "guides", three preparatory workshops will be organized in the months preceding the concert, open to all levels and ages.

CONCERT CHORÉGRAPHIÉ

L'ORIGINE DU MONDE

AUDITORIUM DE LYON
CONCERT JEUNE PUBLIC
SAMEDI 5 MARS
15H30 ET 16H30

CONTET, CHEVALIER
L'ORIGINE
DU MONDE
PASCAL CONTET
L'Origine du monde (2013)

Accordéon et musique
PASCAL CONTET

Vidéo
MIGUEL CHEVALIER

CONCERT JEUNE PUBLIC
Production technique:
Voxels Productions.
Concert accueilli par Grame/
Biennale Musiques en scène
à l'Auditorium de Lyon avec
le soutien de la Soirée des
Musiciens de la Spedidam,
de la Métropole de Lyon
et de l'Office national
de diffusion artistique.

TARIFS : DE 3 € À 8 €
à partir de 5 ans
Salle Proton de la Chapelle

PASCAL CONTET MIGUEL CHEVALIER

FUSION DES VOLUTES SONORES DE L'ACCORDÉONISTE ET DES VISIONS DU PLASTICIEN. AU CONTRAIRE D'UN CINÉ-CONCERT, OÙ LES IMAGES DU FILM MUET FONT NAÎTRE L'ACCOMPAGNEMENT MUSICAL, CE SONT ICI LES IMAGES QUI RÉAGISSENT AUX SONS. DES IMAGES GÉNÉRÉES, MISES EN MOUVEMENT DANS L'INSTANT PAR LA MUSIQUE DE PASCAL CONTET.

Utilisant les boutons de nacre de son instrument comme les touches d'un clavier d'ordinateur ou les manettes d'une console de jeu, l'accordéoniste Pascal Contet active les visuels de l'artiste numérique Miguel Chevalier en temps réel, faisant ainsi de l'accordéon « de grand-papa » l'instrument digital par excellence. Quant aux visuels de Miguel Chevalier, ils nous emmènent dans un univers virtuel fascinant, fait d'immersion et de multi-sensorialité. De ce subtil alliage entre les improvisations de Pascal et les visuels de Miguel naît une énergie étonnante et magique.

A FUSION BETWEEN THE ACCORDIONIST'S MUSICAL SWIRLS AND THE PLASTIC ARTIST'S VISION. CONTRARY TO THE CINE-CONCERT, WHERE THE SILENT MOVIE FRAMES DETERMINE THE MUSIC TRACK, HERE IT IS THE IMAGES THAT REACT TO SOUNDS. IMAGES THAT ARE BEING GENERATED AND SET IN MOTION ON THE SPOT BY THE MUSIC OF PASCAL CONTET.

Activating the pearl buttons of his accordion as if they were keyboard keys or a game console controller, Pascal Contet switches on the visuals of digital artist Miguel Chevalier in real time, thus transforming his "Grandpa" accordion in a digital musical instrument par excellence. As for Miguel Chevalier's visuals, they create a fascinating virtual universe, an immersive and multi-sensory experience. The subtle blend of Pascal's improvisations and Miguel's visuals gives off a surprising and magical energy.

ZEEE MATCH

AUDITORIUM DE LYON
THÉÂTRE D'IMPROVISATIONS
MUSICALES
SAMEDI 5 MARS
15H30 ET 16H30

LA FAVRE, BASSERY,
MARCOUX
ZEEE
MATCH

Conception et percussions
KRYSTINA MARCOUX

Percussions
KATY LA FAVRE

Arbitre et trombone
PIERRE BASSERY

THÉÂTRE
D'IMPROVISATIONS
MUSICALES

Production avec le soutien de
la Fondation Banque Populaire
de France.
Coréalisation Grame/Biennale
Musiques en Scène,
Auditorium de Lyon avec
le soutien de la Soirée des
Musiciens de la Spedidam et
de la Métropole de Lyon.

ENTRÉE LIBRE
Bas atrium

N°7

MARCOUX
BASSERY
LA FAVRE

EXPLOITANT UNE ATMOSPHÈRE DE BANDE
DESSINÉE, ZEEE MATCH PRÉSENTE UN
AFFRONTLEMENT MUSICAL ENTRE L'ÉQUIPE
VERTE DE KATY LAFAVRE ET L'ÉQUIPE MAUVE
DE KRYSTINA MARCOUX. CHAQUE ÉPREUVE EST
CHOISIE PAR LE MAÎTRE DE CÉRÉMONIE, PIERRE
BASSERY, QUI RÉGIST LES RÈGLES ET DÉTERMINE
LA DURÉE DU JEU.

Les demoiselles doivent s'affronter lors
d'épreuves musicales exigeantes et toujours
plus difficiles les unes que les autres: des
battles de tambours, des mélodies de Walt
Disney, de la percussion corporelle ou même
du Jean-Sébastien Bach sont au rendez-vous
pour permettre aux candidates de remporter
la faveur du public. Elles n'hésiteront pas à être
charmantes, coquettes ou espiègles pour arri-
ver à leur fin, mais surtout pour ne pas payer
les conséquences de la défaite!
L'arbitre a la sévère tâche de maintenir le
contrôle entre les deux concurrentes tout en
assurant en direct la bande sonore du spec-
tacle à l'aide de son trombone et de sa voix.
C'est dans un langage imaginaire inventé et
expressif qu'il assure une explication juste
des règlements, du déroulement des épreuves
et du compte des points.
Inspiré directement du phénomène québécois
Ligue National d'Improvisation, le public est
à l'honneur en tant que juge du résultat de
chaque match.
Laissez-vous enchanter par ces trois person-
nages loufoques, débordant d'énergie et sortis
directement d'un *comic* en participant à la
création de ce spectacle qui traverse les ponts
entre musique, théâtre et clown.

IN A COMIC STRIP ATMOSPHERE, ZEEE MATCH
PRESENTS A BATTLE BETWEEN THE GREEN
TEAM OF KATY LAFAVRE AND THE PURPLE
TEAM OF KRYSTINA MARCOUX. THE MASTER
OF CEREMONIES, PIERRE BASSERY, SELECTS
THE CHALLENGES, DECIDES THE RULES AND
DETERMINES THE DURATION OF THE GAME.

*The demoiselles must compete in musical chal-
lenges that become more and more difficult and
demanding: drum battles, Walt Disney songs,
body percussion and even Johann Sebastian
Bach are musts in order to win the public's
favours. The girls won't be shy about being
charming, coquettish and even mischievous
in order to achieve their ends, and especially
to avoid the consequences of the defeat!
The referee has the hard task of keeping the
two contestants under control while creating
the soundtrack live with the help of his trom-
bone and his voice. He manages to explain the
rules, the running of the challenges and the
scoring system in an imaginary, inventive and
very expressive language.
Since the idea for this performance comes
directly from the Quebec National Impro-
visation League phenomenon, the audience
has the prestigious task of deciding the result
of each match.
Let yourselves be charmed by these playful,
energetic, straight-out-of-a-comic-strip
characters by participating in the creation of
a show that finds the common ground between
music, theatre and clowning around.*

THÉÂTRE
D'IMPROVISATIONS
MUSICALES

ZEEE MATCH

MASSAGES SONORES

AUDITORIUM DE LYON

MASSAGES SONORES
SAMEDI 5 MARS
15H30, 16H, 16H30
DIMANCHE 6 MARS
16H, 16H30, 17H

ENSEMBLE NOMAD MASSAGES SONORES

Conception et trombone basse
PIERRE BASSERY

Percussions
DORIAN LEPIDI, GALDRIC
SUBIRANA

Ingénieur du son
LAURA ENDRES

EXPÉRIENCE MUSICALE & SENSORIELLE

Coproduction Grame/
Biennale Musiques en Scène,
Auditorium de Lyon
avec le soutien de la Soirée
des Musiciens de la Spedidam
et de la Métropole de Lyon

ENTRÉE LIBRE
Salle du ballet
Entrée limitée à 12 personnes
toutes les 20 minutes sur
inscription.

GRANDLYON
la métropole

ENSEMBLE NOMAD

AU CŒUR D'UNE INSTALLATION ÉLECTRO-ACOUSTIQUE, LE PUBLIC EST INVITÉ À SE PLONGER DANS DES BALLES DE PISCINES... LA CONSIGNE EST SIMPLE : LAISSER FAIRE !

NoMad est un quartet d'improvisation électroacoustique expérimentale qui explore l'univers du micro-son et travaille l'objet en tant qu'instrument. Pierre Bassery, Laura Endres, Dorian Lépidi et Galdric Subirana créent dans un style *ambient* des paysages sonores dans lesquels le public est au centre des éléments musicaux qui gravitent. NoMad revisite le massage sonore, expérience musicale en immersion, comme une extension de ces paysages sonores en mouvement.

Le massage sonore est une discipline issue de la sonothérapie, branche parallèle à la musicothérapie dans la recherche du bien-être par la vibration. La technique la plus répandue est celle des bols chantants tibétains, elle consiste à faire entrer le corps en vibration par l'application de bols directement posés sur des régions précises du corps.

Dans une esthétique plus actuelle, certains musiciens ont repris le concept d'apposition d'instruments sur le corps et y ont appliqué l'utilisation d'objets comme instrument pour finalement développer le concept de massage aérien, dans lequel le contact avec l'instrument n'est plus nécessaire, et où la mise en vibration est élargie à l'espace intime de l'auditeur.

NoMad fait le lien entre le paysage sonore et le massage aérien en proposant une expérience auditive dans laquelle l'auditeur est au centre du processus, immobile, tandis que les musiciens vont détacher des parties du paysage et les faire circuler autour de lui. Les yeux fermés pour mieux apprécier l'immersion des trajectoires, le public est invité à s'installer dans des piscines à balles pour exploiter au mieux son espace proche.

IN THE MIDDLE OF AN ELECTROACOUSTICAL INSTALLATION, THE PUBLIC IS INVITED TO DIVE IN POOL FILLED WITH BALLS... THE INSTRUCTION IS EASY: LET GO!

NoMad is an experimental electroacoustic improvisation quartet exploring the universe of micro-sound and working with objects as instruments. Pierre Bassery, Laura Endres, Dorian Lépidi and Galdric Subirana create sonic landscapes in an ambient style, placing the audience at the centre of revolving musical elements. NoMad revisits the sound massage, an immersive musical experience, as an extension of these moving sonic landscapes.

The sound massage is a discipline derived from sound therapy, a parallel branch of music therapy in its search of well-being through vibration. The most widespread technique is that of Tibetan Singing Bowls, which consists of sending waves of vibration by directly placing the bowls on specific regions of the body.

In a more current approach, certain musicians have reconsidered the idea of placing instruments directly on the body by using objects as instruments and developing the concept of aerial massage, in which physical contact is no longer necessary as the listener's entire intimate space is set in vibration.

NoMad establishes a link between the sonic landscape and the aerial massage, offering a listening experience where the members of the audience are placed at the centre of this process, in a stand still state, whereas around them musicians set in motion different parts of the landscape. Taking a seat in a ball pool with eyes closed to better appreciate the blending of trajectories, the public is invited to let itself be driven by its aural surroundings.

EXPÉRIENCE MUSICALE & SENSORIELLE

BAGATELLES

AUDITORIUM DE LYON

MUSIQUE DE CHAMBRE
DIMANCHE 6 MARS
11H

BATES, MOZART,
LAVERGNE
BAGATELLES
—
WOLFGANG A. MOZART
Quintette pour clarinette et
quatuor à cordes en la majeur,
KV 581 (1789)

MASON BATES
Bagatelles (2012)

PIERRE-ALEXIS LAVERGNE
Electric klezmer rhapsody
pour quatuor à cordes,
clarinette, sampleur et
synthétiseur (CM)

MUSICIENS DE
L'ORCHESTRE
NATIONAL DE LYON :
Yaël Lalande et Tamiko
Kobayashi, violon
Manuelle Renaud, alto
Mathieu Chastagnol,
violoncelle
Nans Moreau, clarinette

Composition et machines
PIERRE-ALEXIS LAVERGNE

MUSIQUE DE CHAMBRE
—
Coproductio Grame/Biennale
Musiques en Scène,
Auditorium de Lyon et de la
Métropole de Lyon

TARIFS : 8 À 16 €
TARIF PASS BIENNALE :
11€
Grande salle

GRANDLYON
la métropole

AMBIANCE LUDIQUE GARANTIE DANS CE
CONCERT. AUTOUR DU CRÉPUSCULAIRE
QUINTETTE AVEC CLARINETTE DE MOZART,
LES PIÈCES PROPOSÉES LORGNENT PLUTÔT
DU CÔTÉ DES JEUX VIDÉO, ET LES MACHINES
ÉLECTRONIQUES S'INVITENT AUX CÔTÉS DES
INSTRUMENTS TRADITIONNELS DE L'ORCHESTRE.

La bagatelle: si l'on croit son étymologie latine,
le terme ferait référence à Bacchus et à ses
plaisirs. Aujourd'hui, la bagatelle, ce peut être
un intermède érotique, aussi bien qu'une com-
position artistique vive, légère et éphémère —
une légèreté non sans profondeur, que n'aurait
pas reniée Mozart pour son *Quintette* pour
clarinette et cordes K.581. Ce qui est certain,
c'est que, depuis Beethoven, et même avant,
le genre n'obéit à aucune règle: un terrain de
jeu idéal pour les compositeurs contemporains
qui y voient l'occasion d'une véritable évasion.

PLAYFUL ATMOSPHERE GUARANTEED FOR THIS
CONCERT, STRUCTURED AROUND MOZART'S
DUSKY CLARINET QUINTET. ALL THE PIECES
GRAVITATE TOWARDS VIDEOGAME, ELECTRONIC
DEVICES JOINING THE TRADITIONAL ORCHESTRA
INSTRUMENTS.

*The bagatelle: according to its Latin etymology,
the term refers to Bacchus and his pleasures.
Today the bagatelle may refer to an erotic
interlude, as well as a lively, light and epheme-
ral artistic composition - a lightness certainly
not devoid of depth, as proved by Mozart's
Quintet for clarinet and string quartet K.581.
What is indisputable is that, ever since
Beethoven and even before, the genre stopped
adhering to any rules: which makes it an ideal
playground for contemporary composers
who see it as an opportunity for true evasion.*

MUSIQUE DE CHAMBRE

BATES . MOZART LAVERGNE

LE RIRE EN MUSIQUE

AUDITORIUM DE LYON

BATTLE DE SMARTPHONES
DIMANCHE 6 MARS
16H

LE RIRE EN MUSIQUE
DIMANCHE 6 MARS
17H

XAVIER GARCIA
BATTLE DE
SMARTPHONES

Sur la base d'applications
créées par Xavier Garcia,
Christophe Lebreton (Grame)
et le département scientifique
de Grame.
Avec la participation
du public

RENCONTRE
LE RIRE
EN MUSIQUE
Conférencière
MURIEL JOUBERT

BATTLE & RENCONTRE
Coproducton Grame/Biennale
Musiques en Scène,
Auditorium de Lyon avec
le soutien de la Métropole
de Lyon.

ENTRÉE LIBRE
Battle smartphones
et rencontre:
Bas-atrrium

GRANDLYON
la métropole

BATTLE DE SMARTPHONES

N°10

SI RIRE EST LE PROPRE DE L'HOMME (ARISTOTE),
IL SEMBLE QUE CE SIGNE DE DÉTENTE NE SOIT
PAS SOUVENT ASSOCIÉ À LA MUSIQUE.

Qu'il soit « rire d'accueil et rire d'exclusion », selon les termes du philosophe et sociologue Eugène Dupréel, ou, en d'autres termes, éclat de joie ou moquerie, ce geste corporel et sonore qui n'existe que par son écho collectif apparaît principalement dans les genres fondés sur le comique : l'opéra-comique ou l'opérette. Associé à la vulgarité (Nietzsche), à la folie ou au démoniaque (de Didon aux danses macabres les plus diverses), le rire ne se dévoile ainsi qu'avec parcimonie, au détour d'une transcription orchestrale (les moqueries dans *Daphnis et Chloé*) ou d'une dénonciation idéologique (*Le Nez* de Chostakovitch). Pourtant, dans son geste libérateur, le rire soigne (*L'Amour des trois oranges*), exorcise de l'angoisse de mort (*Le Grand Macabre*) et va jusqu'à délivrer la voix, avec Berio, Aperghis, Ligeti..., en lui rendant, après des siècles d'oubli, toute sa corporelité. Oscillant entre transducteur expressif et neutralité, le rire devient alors dans la musique contemporaine un matériau à part entière, susceptible de générer des œuvres entières.

IF LAUGHTER IS A SIGN OF HUMANITY (ARISTOTLE),
IT APPEARS THAT SELDOM HAS THIS FORM OF
RELAXATION BEEN ASSOCIATED TO MUSIC.

Be it "laughter of inclusion" or "laughter of exclusion", according to philosopher and sociologist Eugène Dupréel's terms, or, in other words, a burst of joy or mockery, this sound and corporal gesture, deriving meaning from its collective echo, is to be heard almost exclusively in the comic genres: the comic opera or the operetta. Associated to triteness (Nietzsche), to madness or the demonic (from Dido to different macabre dances), laughter always unfolds with parsimony, through orchestral transcription (the mockeries in Daphnis and Chloé) or ideological denunciation (Shostakovich's The Nose). Nevertheless, as a liberating gesture, laughter heals (The Love for Three Oranges), exorcises the fear of death (The Grand macabre) and, in the works of Berio, Aperghis, Ligeti... even manages to fully deliver the voice, after centuries of omission, by restoring its corporeal quality. Alternating between expressiveness and neutrality, laughter becomes a full musical material in contemporary compositions, capable of generating entire works.

IL S'AGIRA D'UN ATELIER MUSICAL INNOVANT
AYANT COMME SUPPORT NON PAS DES INSTRUMENTS
DE MUSIQUE TRADITIONNELS, MAIS DES
TÉLÉPHONES PORTABLES.

Les jeunes utiliseront des applications musicales pour smartphones et apprendront à suivre une partition afin de créer un orchestre de smartphones.

AN INNOVATIVE MUSICAL WORKSHOP,
WHICH IS NOT SUPPORTED BY TRADITIONNAL
INSTRUMENTS, BUT RATHER SMARTPHONES.

Young people will be able to perform musical applications for smartphones and will follow a music score, in order to create an orchestra of smartphones.

BATTLE & RENCONTRE

LE RIRE EN MUSIQUE & BATTLE DE SMARTPHONES

FOXTROT DELIRIUM

AUDITORIUM DE LYON

CINÉ-CONCERT
DIMANCHE 6 MARS – 18H

MATALON, LUBITSCH
FOXTROT DELIRIUM
(FILM LA PRINCESSE AUX HUITRES)
—
MARTIN MATALON
Musique *Foxtrot delirium*
(2015)

(Aide à l'écriture d'une œuvre musicale nouvelle originale de l'État Français)

Ernst Lubitsch *La Princesse aux huitres* [Die Austerprinzessin]
Allemagne, 1919, 56 min, N&B / avec Victor Janson, Ossi Oswalda, Julius Falkenstein

ARS NOVA ENSEMBLE INSTRUMENTAL
12 musiciens

Direction
PHILIPPE NAHON

Son
XAVIER BORDELAIS

Régie
ERWAN LE MÉTAYER

Réalisateur informatique musicale
CHARLES BASCOU

CINÉ-CONCERT
—
Production Ars Nova
ensemble instrumental
Coproduction GMEM, cncm de Marseille
Résidence de création au LUX, scène nationale de Valence
La partition «Foxtrot delirium» est publiée chez Gérard Billaudot Editeur
Avec l'aimable autorisation de la Wilhelm Friedrich Murnau Stiftung. Remerciements à la Film und Video Untertitelung Gerhard Lehmann AG. Avec le soutien de la Spedidam.
Concert accueilli par Grame/ Biennale Musiques en scène à l'Auditorium de Lyon et Institut Lumière, avec le soutien de l'Office national de diffusion artistique et de la Métropole de Lyon

—
TARIFS : 8 À 16 €
TARIF PASS BIENNALE : 11€

Grande salle
A partir de 10 ans

N°11

MARTIN MATALON
ERNST LUBITSCH

QUEL PLAISIR DE RETROUVER MARTIN MATALON, MAÎTRE INCONTESTÉ DU GENRE CINÉ-CONCERT, POUR CETTE NOUVELLE CRÉATION. LE COMPOSITEUR NOUS PROPOSE DE REDÉCOUVRIR UN FILM DE LA TOUTE PREMIÈRE PÉRIODE ALLEMANDE DU JEUNE ERNST LUBITSCH, UN PETIT BIJOU DE SATIRE ET D'HUMOUR, UNE VÉRITABLE FARCE BURLESQUE.

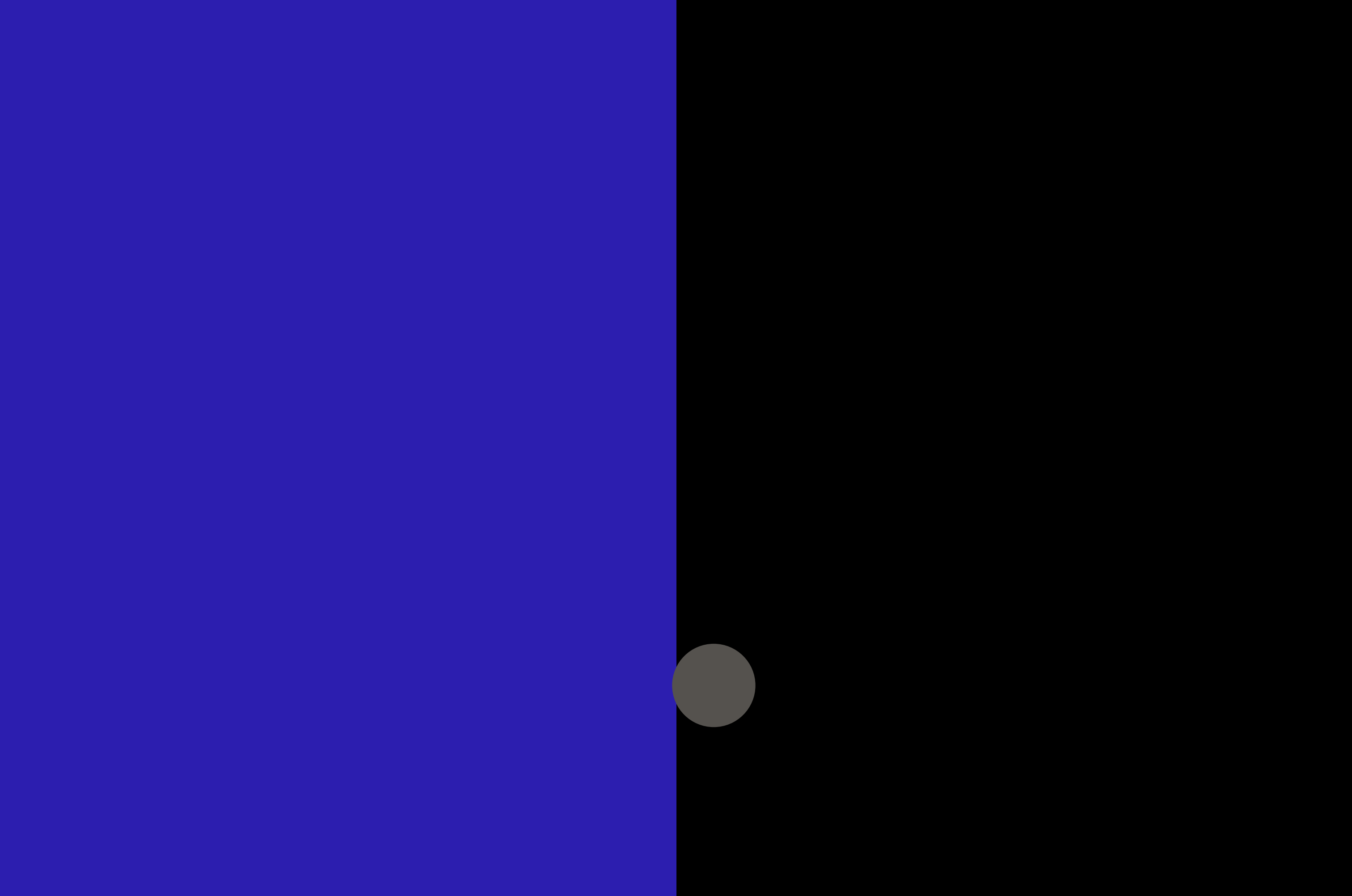
Sur un rythme trépidant qui ne faiblit jamais, le réalisateur propose une critique pétillante de la bourgeoisie américaine du début du siècle passé. À l'instar de ce qui était la règle à l'époque du cinéma muet, c'est à un grand ensemble dirigé que le compositeur confie une partition originale, pleine de mouvements et de couleurs. Mister Quaker, magnat qui a fait fortune en vendant des huîtres, a tout vu et tout fait. Il est tellement riche qu'il a un majordome à sa disposition pour lui tenir son cigare quand il fume. Apprenant qu'une autre riche héritière va épouser un comte, sa fille, Ossi, fait une crise de nerfs et demande qu'on lui trouve très vite un mari aristocrate. Par l'intermédiaire de l'agent matrimonial Seligson, le choix se porte sur le prince Nucki. Ce dernier est en fait un buveur notoire, un pique-assiette et un noceur. Curieux d'en savoir plus sur la proposition d'union, le prince envoie son valet chez les Quaker. Ossi est tellement pressée qu'elle ne cherche pas à savoir qui il est et l'épouse tout de suite.

MARTIN MATALON HAS BEEN A VIRTUOSO OF THE CINE-CONCERT GENRE. WHAT A DELIGHT TO LISTEN TO HIS MUSIC AGAIN IN THIS CONTEXT! IN THIS NEW SHOW HE GIVES US THE OPPORTUNITY TO REDISCOVER ONE OF THE VERY EARLY LUBITSCH GERMAN PERIOD MASTERPIECES, A ZANY AND SUBVERSIVE GEM, A GROTESQUE AND SOPHISTICATED COMEDY.

In an unwavering fast pace, the director offers a scintillating critique of the American bourgeoisie of the early 1900s. And in the tradition of silent cinema, the composer entrusts his original score, full of movement and colour, to a large conducted ensemble. Mister Quaker has made his fortune selling oysters. He is so rich that he has a butler whose job is to hold his cigar when he smokes. When his daughter Ossi finds out that a friend of hers, the daughter of the Shoe cream king, is going to marry a count, she flies into a jealous rage and demands to marry an aristocrat on the spot. With the help of Seligson, a matrimonial agent, they decide on Prince Nucki, who is an alcoholic and is in huge debt. Wanting to know more about the marriage proposal, the prince sends his valet to the Quakers. Ossi is in such a great haste that she decides to wed him immediately without knowing who he is.

CINÉ-CONCERT

CONCERTS
SPECTACLES

SEMAINE

7 — 13

MARS

N°2

400 ANS
SANS TOI...

KRYSTINA
MARCOUX

CIRQUE IMAGINE
VAULX-EN-VELIN

SPECTACLE
MARDI 8 MARS
20H

AMPHIOPÉRA DE LYON

PRIX DES ENFANTS
DE LA BIENNALE
MERCREDI 16 MARS
9H30

AMPHIMIDI
MERCREDI 16 MARS
12H30

MARCOUX
400 ANS
SANS TOI...

KRYSTINA MARCOUX
400 ans sans toi... (CM)

Spectacle humoristique
pour percussion et voix

(Commande Grame, cncm)

Co-écriture, interprète
KRYSTINA MARCOUX

Co-écriture, mise en scène
BRYAN ELIASON

SPECTACLE
D'APPARTEMENT
À LA DEMANDE

Contact:
valdenaire@grame.fr

SPECTACLE
HUMORISTIQUE

Coréalisation Grame/Biennale
Musiques en Scène,
Cirque Imagine, avec l'aimable
soutien de l'AmphiOpéra
de Lyon.

TARIFS CIRQUE IMAGINE
8/03: 12 À 15 €
TARIF PASS BIENNALE:
12 €

AMPHIMIDI 16/03 À
12H30:
ENTRÉE LIBRE

C'EST UN SPECTACLE EXCENTRIQUE, PRÉSEN-
TANT TOUTE SORTE DE PERSONNAGES À TRAVERS
DES FAITS HISTORIQUES PARFOIS TROUBLANTS,
QUI VOUS AMÈNE À LA RENCONTRE D'UN PAYS
RICHE EN ANECDOTES ET EN VÉCUS : QUÉBEC.

400 ans sans toi... est un spectacle ou peut-être
un concert ou peut-être même une confé-
rence... Bref, peu importe. C'est un moment
musical parsemé de textes, de légendes
et d'anecdotes qui met en avant le Québec dans
sa pluralité, à la fois rural et urbain, ancré dans
la tradition mais tourné vers l'avenir. Krystina
Marcoux, musicienne excentrique et artiste
multidisciplinaire, vous amène à la rencontre
de sa culture et sa langue, vivantes, riches
et colorées.
400 ans sans toi... interroge le cadre du concert
conventionnel en ébranlant les frontières
entre musique, théâtre et travail corporel —
questionnement au centre du travail pluri-
disciplinaire mené par Krystina Marcoux
et le danseur/comédien Bryan Eliason.
De par son écriture et son énergie, ce spectacle
est une véritable rencontre avec le public.
Le choix des textes vous plongera directe-
ment dans la culture québécoise à l'aide d'une
interprète attachée à ses racines, mais ouverte
sur le monde.

A ECCENTRIC SHOW PRESENTING ALL SORTS OF
CHARACTERS THROUGH SURPRISING HISTORI-
CAL FACTS THAT WILL REVEAL THE RICH AND
COLOURFUL JOURNEY OF AN ISOLATED LAND,
QUEBEC.

400 Years Without You... is a show, or maybe
a concert, or maybe even a conference... But
that's not the point. It is a musical experience
interspersed with texts, legends and anecdotes
that showcases' Quebec in all its diversity, both
rural and urban, attached to its traditions but
also turned on the future. Krystina Marcoux,
eccentric musician and multidisciplinary
artist, allows us to encounter her lively, rich
and colourful culture and language.
400 Years Without You... questions the tradi-
tional concert framework by undermining the
boundaries between music, theatre and body
art - it is the very essence of Krystina Marcoux's
and dancer/comedian Bryan Eliason's multi-
disciplinary work. Through its script and the
energy it gives off, this show is a true encoun-
ter with the audience. The choice of texts
allows an immersion in Quebec's culture with
the help of an performer both attached to her
roots and open to the world.

SPECTACLE
HUMORISTIQUE

L'EFFET PAPILLON

AMPHIOPÉRA DE LYON
CONCERT
MERCREDI 9 MARS
12H30

NOÉMI BOUTIN

BOUTIN
L'EFFET PAPILLON
NOÉMI BOUTIN
L'Effet papillon (CM)
BENJAMIN BRITTEN
suites - extraits (1964-1971)
JONATHAN HARVEY
Ricerca una melodia (1984)
FRÉDÉRIC PATTAR
Drink me (2015)
KAIIJA SAARIAHO
Sept Papillons (2000)
GIACINTO SCELSI
Igghur (1965)
Conception, interprète
NOÉMI BOUTIN

SPECTACLE
D'APPARTEMENT
À LA DEMANDE

Contact:
valdenaire@grame.fr

CONCERT
Coproduction Grame/Biennale
Musiques en Scène,
AmphiOpéra de Lyon.
ENTRÉE LIBRE

LAISSER NOS PENSÉES VIBRER ET VOGUER HORS
DE LA SALLE DE CONCERT, AU GRÉ DES OSCILLA-
TIONS DU VIOLONCELLE. ÉCOUTER LE SON DIALO-
GUER AVEC L'ESPACE ET RESPIRER LIBREMENT...

Chacune des pièces de ce programme présente
un rapport aux éléments, aux mythes et aux
émotions éprouvées face à la nature.
De la sensualité mystérieuse et aquatique
de *Drink me* à la poésie chatoyante des *Sept
Papillons* ; D'une réflexion sur les âges de
l'homme aux contrepoints envoûtants de
Ricerca, en passant par les chants et séré-
nades de Benjamin Britten, la voix du violon-
celle fait surgir toutes les autres voix cachées
dans les arbres, la terre et l'eau.

LET YOUR THOUGHTS VIRATE AND DRIFT
OUTSIDE THE CONCERT HALL, AT THE WHIM OF
THE CELLO VIBES, LISTENING TO THE SOUND
TALKING TO SPACE AND BREATHING SLOWLY.

*Each of the pieces of this concert shows a par-
ticular relation to elements, to myths and
emotions experienced against the nature.
From the mysterious sensuality and aquatic
of Drink me to the shimmering poetry of Sept
Papillons ; From a reflection on the Ages of Man
to haunting counterpoint of Ricerca, through
songs and serenades by Benjamin Britten,
the voice of the cello brings out all other voices
hidden in the trees, the earth and water.*

CONCERT

AMPHIOPÉRA DE LYON

CONCERT
MERCREDI 9 MARS
20H

PESSON,
HOSOKAWA, RAVEL
FARRAGO

GÉRARD PESSON
Farrago (2013)

TOSHIO HOSOKAWA
Distant voices (2013)

MAURICE RAVEL
Quatuor à cordes (1904)

QUATUOR DIOTIMA
Yun-Peng Zhao et Constance
Ronzatti, violon
Franck Chevalier, alto
Pierre Morlet, violoncelle

CONCERT

Concert accueilli par Grame/
Biennale Musiques en scène
à l'AmphiOpéra de Lyon avec
le soutien de l'Office national
de diffusion artistique.

TARIFS : 10 À 16 €
TARIF PASS BIENNALE :
10€

PESSON . HOSOKAWA . RAVEL

S'IL EST UNE CHOSE QUE LE QUATUOR DIOTIMA AIME, C'EST LA MISE EN PERSPECTIVE : MISE EN PERSPECTIVE DE LA CRÉATION ET DU RÉPERTOIRE, DES PÉRIODES ET DES COMPOSITEURS. IL FLOTTE AINSI SUR CE CONCERT COMME UN ENTÉTANT PARFUM PROUSTIEN.

Parmi les modèles qui ont pu servir à Proust pour sa fameuse *Sonate de Vinteuil*, on trouve bien sûr Saint-Saëns, Franck, Fauré ou Debussy, mais aussi Ravel, sa délicatesse colorée et sa relation si spécifique avec le passé musical. À propos de son *Quatuor à cordes* en fa majeur (1904), son aîné Debussy lui écrira : «Au nom des dieux de la musique, et au mien, ne touchez à rien de ce que vous avez écrit de votre Quatuor». Deuxième œuvre de chambre de Ravel, il témoigne d'une aspiration à la forme (en l'occurrence héritée du classicisme) et de ses penchants pour une écriture plus modale, avec forces tritons et gammes par tons... Un siècle plus tard, Proust obsède les compositeurs — comment ne pas entendre un écho de *La recherche du temps perdu* dans *Distant Voices* (2013), sixième partition pour quatuor du grand compositeur japonais Toshio Hosokawa : «Une mélodie très simple se cache dans l'arrière plan, écrit Hosokawa. Cette mélodie (qui incarne les "voix distantes") se joue à un tempo extrêmement lent, tandis que les notes qui la composent se teintent chacune d'une texture spécifique, par un processus de désassemblage et de dissociation des modes de jeu. Dans la vie de tous les jours, nos voix intérieures se cachent derrière nos habitudes. L'acte de composition est pour moi une manière de les redécouvrir, de les spatialiser et de les inscrire au sein du temps musical.» Dans le cas de Gérard Pesson et de son *Farrago* (2013), son quatrième quatuor, la référence à Marcel Proust est totalement assumée : «*Farrago* signifie en latin mélange de plusieurs sortes de grains, écrit le compositeur. Juvénal utilise le mot dans sa première Satire, annonçant que son poème sera fait des humeurs et des passions des hommes, de même que, par l'effet d'une fragile réminiscence, Marcel Proust voit sortir de sa tasse de thé — ville et jardin —, toute la matière de son propre livre. La musique dans *Farrago* est faite d'un ensemble de micro-mondes pris dans une incessante circulation, chaque élément repaissant déformé par l'autre, chaque sonorité glissant vers la suivante, de sorte que tout objet musical se trouve chaque fois profilé, façonné par son propre retour. Une sorte de récit se construit ainsi par association, par assonance dans une temporalité qui, quoique souvent hachée et contredite, est comme un flux tendu par ce morfin d'une idée vers l'autre.»

IF THERE IS SOMETHING THE QUATUOR DIOTIMA ENJOYS, IT IS PUTTING THINGS INTO PERSPECTIVE: FROM A POINT OF VIEW OF CREATION AND REPERTOIRE, BUT ALSO MUSICAL ERAS AND COMPOSERS. THERE IS SOMETHING LIKE A HEADY PROUSTIAN SCENT IN THE AIR WHEN IT COMES TO THIS CONCERT.

Proust's influences for his famous Vinteuil Sonata include the works of Saint-Saëns, Franck, Fauré or Debussy, but also Ravel, in his very particular relation with the musical past. Concerning his String Quartet in F major, his senior Debussy wrote to him "In the name of all music's gods and for my sake, don't fiddle with anything you've written!" Ravel's second chamber composition testifies to his formal aspirations (classical in the present case) and his taste for modal writing, yet introducing tritones and harmonizing the whole tone scale... A century later, Proust still haunts the composers - it is easy to hear the echo of In Search of Lost Time in the great Japanese composer Toshio Hosokawa's Distant Voices (2013), his sixth work for a string quartet: "There is a very simple melody concealed in the background. That melody (distant voices) is played within an extremely slow tempo, and the notes gain different textures from the melody by becoming disassembled, and played by different techniques. In our daily lives, our inner voices become concealed by our daily customs. The act of composing, to me, is to find out those concealed distant voices, make those voices spatialized and construct them within the musical time."
In the case of Gérard Pesson's Farrago (2013), his fourth piece for quartet, the reference to Proust is overt: "In Latin, Farrago signifies a mix of grains, writes the composer. Juvenal used this word in his first Satire, announcing that his poem is made of human moods and passions, just as, by means of a fragile reminiscence, Marcel Proust sees springing into being from his cup of tea - town and gardens alike - the whole contents of his book. The music in Farrago is constituted of a multitude of micro-worlds caught in incessant circulation, each element reappearing distorted by another, each sound sliding towards the next, so that each musical object is outlined and reshaped by its own resurfacing. A sort of narrative is thus constructed by association, through assonance in a time frame that, though non-linear and contradictory, creates a flow extending one idea to the next."

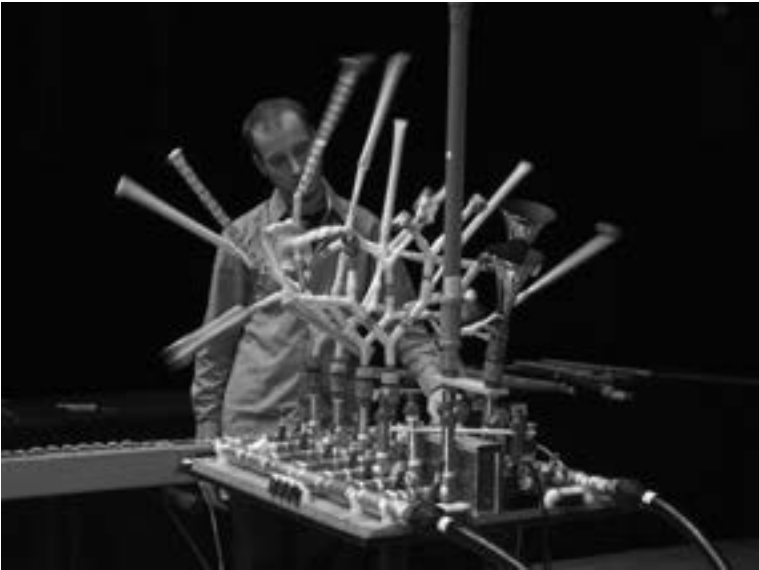
CONCERT

JEUX CONCERTANTS

MUSÉE DES CONFLUENCES

CONCERT
JEUDI 10 MARS
20H30

≈ BORDS DE SCÈNE
Concert précédé d'une flashmob
dans le hall d'entrée du musée
le 10 mars à 19h

VAN DER AA IANNOTTA ADÁMEK BOULEZ

VAN DER AA, BOULEZ
IANNOTTA, ADÁMEK
JEUX
CONCERTANTS

CLARA IANNOTTA
paw-marks in wet cement
(CM)
pour piano et ensemble

MICHEL VAN DER AA
Transit (CF)
pour piano solo et vidéo

PIERRE BOULEZ
Dérive 1 (1984)
pour 6 instruments

ONDREJ ADÁMEK
*Conséquences
particulièrement blanches
et noires* (CM)
pour Airmachine et ensemble
(Aide à l'écriture d'une œuvre
musicale nouvelle originale de
l'État Français)

Piano
WILHEM LATCHOUMIA

Airmachine
ROMÉO MONTEIRO

ENSEMBLE ORCHESTRAL
CONTEMPORAIN

Direction
DANIEL KAWKA

CONCERT

Coproduction Grame/Biennale
Musiques en Scène, Ensemble
Orchestral Contemporain
et musée des Confluences.
Avec le soutien de Performing
Arts Fund NL.

TARIFS : 12 À 15 €
TARIF PASS BIENNALE : 12 €

Œuvre de Ondřej Adámek
donnée le 8 mars à 14h
dans le cadre d'une séance
scolaire.

CONCERT HOMMAGE À PIERRE BOULEZ.

AU MENU DE CE CONCERT : TROIS CONCERTOS.
MAIS PAS N'IMPORTE QUELS CONCERTOS !
DES CONCERTOS ATYPIQUES, QUI INTERROGENT
L'INSTRUMENTARIUM, ET JUSQU'À L'ESSENCE
MÊME DU DIALOGUE CONCERTANT ET LA
THÉÂTRALITÉ QUE CE DIALOGUE SUPPOSE.

Commençons par le plus atypique : peut-on vraiment parler de concerto à propos de *Transit* pour piano et vidéo, de Michel van der Aa ? À première vue, non. Mais, à y regarder de plus près, le doute s'installe : d'une grande force théâtrale, les gestes du pianiste interagissent avec la vidéo, l'attention de l'auditeur allant de l'écran au clavier, de la solitude aliénante d'un vieil homme enfermé chez lui à la virtuosité effrénée du concertiste, en chair et en os, sur la scène. L'un trouve en l'autre un écho, une réponse, et même un adversaire, dans une bataille perdue d'avance pour tout le monde. Clara Iannotta, de son côté, pose sans ciller la question de ce que signifie l'écriture d'un nouveau concerto pour piano aujourd'hui. Partant du constat que le répertoire existant est aussi immense que riche, elle préfère traiter l'instrument soliste, comme l'ensemble qui l'accompagne, en faisant un pas de côté et en travaillant sur des qualités qui ne leur sont pas propres. En l'occurrence, pour le piano, cela peut signifier allonger la longueur des notes tenues, varier le timbre d'un son pendant qu'il est joué, imaginer des résonances indépendantes des touches activées... Quant à Ondřej Adámek, il offre son premier concerto à l'instrument qu'il a lui-même conçu et mis au point : l'Airmachine. L'assurance d'une musique absolument inouïe !

TRIBUTE TO PIERRE BOULEZ

ON THE ENSEMBLE PROGRAM: THREE CONCERTOS.
BUT NOT JUST ANY CONCERTOS! THESE ARE ATYPICAL
PIECES OF MUSIC THAT QUESTION THE INSTRUMENTATION,
AND IN THE SAME TIME THE VERY
ESSENCE OF THE CONCERTANTE DIALOGUE AND ITS
THEATRICAL QUALITIES.

To start with the most atypical, can we really speak of a concerto in the case of Michel van der Aa's Transit for piano and video? Not at first. But at a closer look some doubts might set in: with great theatrical force, the movements of the pianist interact with the video projection, the focus shifting between the screen and the piano keyboard, between the image of an old man trapped in his own house, fighting against a loneliness verging on insanity, and the unrestrained virtuosic playing of the pianist present in flesh on stage. Each echoes the other; they find in each other an answer, an adversary even, in a battle that can have no winners. For her part, Clara Iannotta bravely asks the question of what the writing of a new piano concerto means today. With the existing repertoire being as vast as it is rich, she takes a step aside and chooses to work with the solo instrument, as well as the ensemble that accompanies it, by testing qualities that are not specific to it. In the case of the piano, it may be the lengthening of the duration of a note, altering the timbre of a sound while it is being played, imagining resonances independent of the played keys... As for Ondřej Adámek, he performs his first concerto on an instrument he has conceived and developed himself: the Airmachine. The guarantee of a musical experience completely out of the ordinary!

CONCERT

ZAP! 7 ÉTUDES DE GRAVITATION INTÉRIEURE

AMPHIOPÉRA LYON
CONCERT MULTIMÉDIA
VENDREDI 11 MARS
12H30

MASTER COPECO
**ZAP!
7 ÉTUDES DE
GRAVITATION
INTÉRIEURE**

PROMOTION
MASTER COPECO
(CONTEMPORARY
PERFORMANCE
AND COMPOSITION)

HARA ALONSO BECARES
ELAD BARDES
SYLVAIN DEVAUX
CARLA GENCHI
EMILIE GIRARD-CHAREST
PEDRO GONZALEZ
FERNANDEZ
MERSID RAMICEVIC

Supervision artistique
MICHELE TADINI

CONCERT MULTIMÉDIA

Coproduction Grame/
Biennale Musiques en Scène,
CNSMD Lyon
et AmphiOpéra Lyon.

Master commun itinérant
en interprétation et
composition, porté par
quatre établissements
supérieurs européens
partenaires : Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia (Académie
nationale de musique et
de théâtre d'Estonie), la
Hochschule für Musik und
Theater Hamburg (Université
musique et théâtre de
Hambourg), la Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm
(Conservatoire royal de
musique de Stockholm) et
le Conservatoire national
supérieur musique et danse
de Lyon (CNSMD de Lyon)

ENTRÉE LIBRE

PROMOTION MASTER COPECO

N°16

AU TEMPS D'ERASME ET DE THOMAS MORE, LES HUMANISTES FAISAIENT LEUR ÉDUCATION SUR LES CHEMINS D'EUROPE. DANS LEUR FILIATION, LES QUATRE CONSERVATOIRES EUROPÉENS PARTENAIRES, CRÉENT UN MASTER ORIGINAL ET ITINÉRANT. LEUR AMBITION : CONTRIBUER À FORMER EN EUROPE DES RÉSEAUX DE JEUNES ARTISTES QUI REVISITENT LA CRÉATION MUSICALE CONTEMPORAINE VIA L'INTERACTION ET LA TRANSDISCIPLINARITÉ.

Réagissant à la thématique du « Divertissement 2.0 », les sept étudiants de la promotion CoPeCo vous présentent leurs réflexions musicales sur le divertissement. En abordant le concept de zapping comme une caractéristique déterminante de notre rapport au monde, *Zap! 7 études de gravitation intérieure* oppose notre ancrage existentiel aux forces qui nous en divertissent. Comment les liens se créent-ils entre nous quand tout va à toute vitesse, quand la discontinuité règne ? Comment peut-on interagir ensemble ? Ce travail collectif traite de la notion de *zapping* en proposant comme forme générale l'assemblage de sept études, à l'image des individualités des protagonistes, qui se rencontrent et dialoguent.

IN THE TIME OF ERASMUS AND THOMAS MOORE, HUMANISTS RECEIVED THEIR EDUCATION WHILE TRAVELLING THROUGH EUROPE. THIS PARTNERSHIP BETWEEN FOUR EUROPEAN CONSERVATORIES, WITH THE PURPOSE OF CREATING AN ORIGINAL AND MULTICULTURAL MASTERS PROGRAM, HAS ONE AMBITION: TO HELP BUILD A NETWORK OF YOUNG EUROPEAN ARTISTS THAT WOULD REVISIT CONTEMPORARY MUSIC CREATION THROUGH GENUINE INTERACTION AND TRANSDISCIPLINARITY.

Responding to the “Entertainment 2.0” theme, seven students from the CoPeCo class will present their musical thoughts on entertainment. Addressing the notion of zapping as a dominant characteristic of our relationship to the world, Zap! Seven Internal Gravitation Studies sets our existential entrenchment against the forces that entertain us. How do we establish interpersonal relationships when everything happens full speed, when discontinuity rules? How may we interact with each other? This collective project deals with the notion of zapping by bringing together seven studies, each in the image of their creator’s individuality, that interact and converse.

HARA
Me descontextualizo, te descontextualizas, nos descontextualizamos, la descontextualización se contextualiza y se convierte en el descontexto donde nos descontextualizamos juntos.

PEDRO
"Routers, condones, tiritas y patatas fritas."

SYLVAIN
"Le fragment, témoin de la rupture et de la discontinuité, porte en lui les vestiges d'une unité révolue. Pourtant, il acquière en cela même une qualité toute particulière, celle d'être ouvert aux forces qui le relient et qui appellent au renouveau de son sens."

EMILIE
"Vivants."

CARLA
Landscape of Ubiquity/Crossword Culture

ELAD
Holiday as an artificial climax.

MERSID
"Praise to the emptiness that blanks out existence. Existence: This place made from our love for that emptiness!"

RUMI (1207-1273) from *This World Which Is Made of Our Love for Emptiness*, translated by Camille and Kabir Helminski

CONSTELLATIONS

THÉÂTRE DE VILLEFRANCHE

CONCERT SYMPHONIQUE
VENDREDI 11 MARS
20H30

≈ BORDS DE SCÈNE
Concert précédé d'une répétition publique
gratuite le vendredi 11 mars à 14h30
et d'un propos d'avant concert à 18h30

CNSMD LYON SALLE VARÈSE

GÉNÉRALE PUBLIQUE
JEUDI 10 MARS
19H

VAN DER AA, CHIN CONSTELLATIONS

MICHEL VAN DER AA
Second-Self (2007 - CF)

UNSUK CHIN
Violin concerto (2001)

MICHEL VAN DER AA
Spaces of Blank (2009 - CF)

Soprano
NORA FISCHER

Violon
TRISTAN CHENEVEZ

ORCHESTRE
DU CNSMD DE LYON

Direction
PIERRE-ANDRÉ VALADE

CONCERT SYMPHONIQUE

Coproduction Grame/
Biennale Musiques en Scène,
CNSMD Lyon et Théâtre de
Villefranche. Avec le soutien
de Performing Arts Fund NL.

TARIFS VILLEFRANCHE : 12
À 24,50 €
TARIF PASS BIENNALE :
15€

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES :
ENTRÉE LIBRE

UN CONCERT À MI-CHEMIN ENTRE LE THÉÂTRE
MUSICAL ET LE SYMPHONIQUE, AVEC L'OR-
CHESTRE DU CNSMD DE LYON DIRIGÉ PAR
PIERRE-ANDRÉ VALADE.

C'est de dialogue et, singulièrement, de dia-
logue concertant qu'il s'agit ici — et de l'art
et la manière de se l'approprier. Lorsqu'elle se
lance dans la composition de son *Concerto pour
violon* (2001), Unsuk Chin en assume d'emblée
la forme et les gestes canoniques. Mais sa
science de l'orchestre, nourrie notamment des
couleurs moirées et fluides, sans cesse chan-
geantes, du Gamelan de la musique balinaise,
ainsi que l'extrême virtuosité qu'elle exige du
soliste, ouvrent comme des fenêtres sur cette
tradition classique dont elle est l'héritière,
sans laisser jamais l'oreille en repos.
Avec son *Second Self* (2004), Michel van der Aa
ressuscite quant à lui la dynamique du
Concerto grosso. Figurant parmi ses plus
anciennes pièces d'orchestre, elle peut effec-
tivement s'entendre comme un concerto pour
quatuor à cordes et orchestre — l'électronique
venant colorer le son pour révéler les détails
et anfractuosités de l'ensemble. L'occasion
pour le compositeur d'approfondir sa réflexion
autour du concept d'alter ego : le quatuor
à cordes s'élève au sein de l'orchestre comme
une voix intérieure — cet ou ces « autre(s) moi »
dont les interactions et les conflits, constituent
le cœur de la pièce.
Spaces of Blank va plus loin encore. Avec ce
cycle de mélodies pour mezzo-soprano et
orchestre, Michel van der Aa choisit un thème
plutôt abstrait — l'anxiété, la peur —, et met en
musique des poèmes qui traitent ce thème par
le biais d'une métaphore spatiale : un jardin de
statues chez Emily Dickinson, un espace blanc,
immaculé, chez Rozalie Hirs... Des espaces
habités par une grande solitude et une angoisse
palpable, que le compositeur évoque au moyen
de manipulations de la résonance acoustique
de la voix et l'orchestre dans l'espace, jouant
ainsi jusque sur nos perceptions. Alternant
expansions et gels du son, on passe sans
prévenir d'un espace démesurément vaste à
un intimisme oppressant.

A CONCERT MIDWAY BETWEEN MUSICAL THEATRE
AND SYMPHONY WITH THE CNSMD LYON
ORCHESTRA, CONDUCTED BY PIERRE-ANDRÉ
VALADE.

*The focus here is on dialogue, the concertante
dialogue specifically - the art and manners
of mastering it. When she began composing
her Violin Conceto, Unsuk Chin first appro-
priated the canonical form and gestures. But
her science of the orchestra, nourished by the
shimmering, fluid, ever-changing colours of
her Balinese Gamelan influences, as well as the
extreme virtuosity she demands of her soloists,
provide new possibilities and offer new acous-
tic experiences in the context of the classical
tradition, of which she is a worthy heir.
With his Second Self Michel van der Aa goes
back to the tradition and the dynamics of the
concerto grosso. As one of his earliest orches-
tra pieces, Second Self can indeed be heard as
a concerto for string quartet and orchestra -
the electronics acting as an additional instru-
ment, adding colour, texture and detail to the
aural landscape. It is the opportunity for the
composer to take his reflection on the concept
of alter ego one step further: the string quartet
emerges as another version of the orchestra
itself, its interior voice - that or those "other
me(s)" whose interactions and conflicts are at
the very heart of this piece.
Spaces of Blank is even more daring. For this
song cycle for mezzo-soprano and orchestra,
Michel van der Aa chooses a rather abstract
theme - anxiety, fear - setting to music poems
that address it with the help of spatial meta-
phors: Emily Dickenson's endless, pure white
spaces, Rozalie Hirs' closed "garden of statues".
These are spaces characterised by great soli-
tude and an almost palpable anguish, evoked
by the composer through acoustic manipula-
tion, playing thus with our own perception.
By expanding or freezing the voice's or the
orchestra's sound, our sense of space changes
without warning from the overwhelmingly vast
to oppressive intimacy.*

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL DE RILLIEUX-LA-PAPE

DANSE
VENDREDI 11 MARS
SAMEDI 12 MARS
20H30

YUVAL PICK
ASHLEY FURE

FURE, PICK
PLY

ASHLEY FURE, YUVAL
PICK
Ply (2014)

(Commande musique:
Ircam-Centre Pompidou)

Chorégraphie
YUVAL PICK

Musique
ASHLEY FURE

Interprétation:
Julie Charbonnier
Madoka Kobayashi
Jérémy Martinez
Adrien Martins
Alexander Standard

Assistante chorégraphique
SHARON ESKENAZI

Costumes
MAGALI RIZZO
avec PIERRE-YVES
LOUP-FOREST

Lumières
NICOLAS BOUDIER

Réalisation informatique
musicale Ircam
MANUEL POLETTI

Régie son
RAPHAËL GUÉNOT

DANSE

Production CCNR.
Coproductions IRCAM-
Centre Pompidou, Le Rive
Gauche - Saint-Etienne-du-
Rouvray, TEAT Champ Fleuri
/ TEAT Plein Air, Théâtres
départementaux de La
Réunion. Résidence MAC de
Créteil.
Dans le cadre de la Biennale
Musiques en Scène 2016.

TARIFS : 8 À 15 €
TARIF PASS BIENNALE :
12 €
Réservation auprès de l'espace
Baudelaire au 04 37 85 01 50
ou en ligne (rubrique culture)
www.ville-rillieux-la-pape.fr

ÉCRITURE PULSIONNELLE DE YUVAL PICK
ET PARTITION ÉLECTROACOUSTIQUE DE LA
COMPOSITRICE AMÉRICAINE ASHLEY FURE. UNE
ÉCRITURE À QUATRE MAINS POUR CRÉER UNE
ARCHITECTURE GESTUELLE ET SONORE.

Le chorégraphe Yuval Pick et la compositrice
Ashley Fure ont fait le choix de confron-
ter leurs écritures dès les premiers pas du
processus de composition. Ensemble, ils
ont bâti une architecture sonore et ges-
tuelle qui distord totalement le temps et
l'espace. Ils ont construit un véritable labo-
ratoire du geste, du son et du mouvement.
Ils ont fait de la diffusion du son un enjeu
chorégraphique à part entière.
La scène est habitée par une communauté
humaine qui communique à travers un singu-
lier langage de mouvements qui se répondent
et se transforment sans cesse.
Le travail sur la présence scénique des
interprètes et l'intensité de leurs relations
témoignent d'une remarquable intelligence.
Des corps, des espaces intimes et de leur
confrontation avec le rythme et les timbres
naissent des harmoniques inattendues.
Ply est une aventure de création singulière
et une surprenante expérience sensible.

THE ORGANIC CHOREOGRAPHY OF YUVAL
PICK CONFRONTED AGAINST THE ELECTRO-
ACOUSTIC SCORE OF THE AMERICAN COMPOSER
ASHLEY FURE. A FOUR-HANDED CONSTRUCTION
OF A GESTURAL AND SOUND ARCHITECTURE.

*Choreographer Yuval Pick and composer Ashley
Fure brought together their writings from
the very first steps of the composing process.
Together they have built a sound and gestural
architecture that completely distorts time and
space. They have constructed a true laboratory
for the study of gesture, sound and movement.
They have transformed sound broadcasting
in a choreographic challenge in itself.
On stage we find a human community that
communicates through a unique language
of movements that answer one another
and transform constantly. The dancers' stage
presence and the intensity of their inter-
actions testify to the creators' remarkable
intelligence. Bodies, intimate spaces and their
confrontation to rhythm and timbre create un-
expected harmonies.
Ply is a unique creative adventure and a surpris-
ing sensitive experience.*

CONCERTS
SPECTACLES

SEMAINE

14 — 20

MARS

N°3

UN BAL MASQUÉ CONTEMPORAIN

PLANÉTARIUM
VAULX-EN-VELIN

CONCERT
MARDI 15 MARS
19H

CENTRE CULTUREL
CHARLIE CHAPLIN
VAULX-EN-VELIN

CONCERT
MARDI 15 MARS
20H30

ACTUEL REMIX COLIN STETSON MAGNETIC ENSEMBLE & GROUPE LAPS

N°19

GARCIA & VILLERD, STETSON SOLO, MAGNETIC ENSEMBLE, GROUPE LAPS
ACTUEL REMIX, COLIN STETSON, BAL MASQUÉ CONTEMPORAIN

19H
XAVIER GARCIA & GUY VILLERD
Actuel Remix (CM)

20H30
COLIN STETSON SOLO

MAGNETIC ENSEMBLE & GROUPE LAPS
Stéréo club (CM)

CONCERTS

Production A Vaulx Jazz dans le cadre de la Biennale Musiques en Scène.

CONCERT PLANÉTARIUM À 19H : ENTRÉE LIBRE

TARIFS CONCERTS
CENTRE CULTUREL À 20H30 : 10 À 16 €
TARIF PASS BIENNALE : 13 €

POUR LA PREMIÈRE FOIS, LA BIENNALE S’AS-SOCIE AU FESTIVAL À VAULX JAZZ POUR UNE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE EN TROIS SETS.

THE BIENNALE PARTNERS WITH THE À VAUX JAZZ FESTIVAL FOR THE FIRST TIME, FOR A THREE SETS EXCEPTIONAL EVENING.

ACTUEL REMIX (ARFI) :
HEINER GOEBBELS REMIX

Le duo Actuel Remix revisite les grandes pages de la musique contemporaine en les remixant avec la musique des grands noms de l’électro actuelle. Après le premier opus #01 Metropolis, le groupe s’attaque aujourd’hui à un remix de la musique d’Heiner Goebbels avec celle de Sven Vath , Ricardo Villalobos, et d’autres... Heiner Goebbels (invité de la Biennale 2014) nous a confié chaleureusement et sans réserves toute son œuvre pour ce projet. Pour cette création #02 le duo s’associe au vidéaste Benoît Voarick.

COLIN STETSON SOLO

Parfois surgit un musicien qui, alliant audace, originalité et maestria technique, réussit à nous jeter par terre. C'est l'exploit qu'a accompli le saxophoniste américain Colin Stetson. Ce Montréalais d'adoption a aussi séduit Arcade Fire, Boniver, Tom Waits et Feist, qui comptent parmi ses collaborateurs. Pour son premier passage au festival, le souffleur nous fait la démonstration de son art en solo.

MAGNETIC ENSEMBLE & GROUPE LAPS :
STEREO CLUB (CREATION)

Pour ce nouveau spectacle, Magnetic Ensemble propose de s’immerger plus profondément dans son rayonnement électro-magnétique. Le groupe ajoute à ses rythmiques envoûtantes et organiques, la diffusion d’images vidéos en 3D créées par le Groupe LAPS, et une sonorisation en multidiffusion pour proposer un spectacle dépassant les limites sensorielles et plongeant l’audience dans une sorte de synesthésie collective. Munis de lunettes anaglyphes permettant la réception d’images tridimensionnelles, le spectateur devient un invité de ce bal masqué contemporain, et entre dans un autre monde, fait de reliefs et de sons, de sensations, d’une histoire qu’il voit s’inventer devant lui, avec lui, et d’une esthétique qu’il peut quasiment toucher.

ACTUEL REMIX (ARFI) :
HEINER GOEBBELS REMIX

The Actuel Remix duo revisits some of the great contemporary pieces by remixing them with works from some of the biggest names of today’s electronic music scene. After their first opus #01 Metropolis, the duo decides today to tackle Heiner Goebbels’ music, mixing it with pieces from Sven Vath, Ricardo Villalobos, and others...

Heiner Goebbels has warmly and wholeheartedly entrust us with his works for this project. The duo partners with videographer Benoit Voarick for this #2 creation.

COLIN STETSON SOLO

Now and then a musician comes along that, through audacity, originality and technical mastery, manages to completely astonish us. It is the case of American saxophone player Colin Stetson. This Montrealer by adoption has also managed to seduce Arcade Fire, Boniver, Tom Waits and Feist, all counting among his collaborators. For his first appearance in the festival, he offers a solo demonstration of his art.

MAGNETIC ENSEMBLE & GROUPE LAPS : STEREO CLUB (CREATION)

For this new show the Magnetic Ensemble choses to immerge more deeply in its electromagnetic spectrum. The band adds 3D video images created by The Groupe LAPS and multicast sound to its captivating, organic rhythms, in other to create a show that surpasses sensory limitations and immerses the audience in a sort of collective synaesthesia. Wearing anaglyph 3D glasses, the spectator becomes a guest in this contemporary masqued ball, entering a very different world, made of sounds and sensations, with a story being written before his very eyes and aesthetics he can almost touch.

CONCERTS

BENJAMIN,
DERNIÈRE NUIT

OPÉRA DE LYON

OPÉRA
MARDI 15 MARS - 20H
VENDREDI 18 MARS - 20H
DIMANCHE 20 MARS - 16H
MARDI 22 MARS - 20H
JEUDI 24 MARS - 20H
SAMEDI 26 MARS - 20H

≈ BORDS DE SCÈNE
Présentation de l'opéra par Xavier
Rockenstrocly, conférencier et professeur de
lettres le 15 mars à l'AmphiOpéra à 18h30.
Une approche pédagogique et accessible à tous.
L'école du spectateur est organisée par l'Opéra
de Lyon en partenariat avec l'Université
Catholique de Lyon.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

MICHEL TABACHNIK

TABACHNIK BENJAMIN, DERNIÈRE NUIT	Décors MICHAEL LEVINE
MICHEL TABACHNIK <i>Benjamin, dernière nuit</i> (création) Drame lyrique en quatorze scènes, 2016	Costumes CHRISTINA CUNNINGHAM
(Commande de l'Opéra de Lyon)	Lumières JAMES FARNCOMBE
Livret RÉGIS DEBRAY	Vidéo FINN ROSS
ORCHESTRE ET CHŒUR DE L'OPÉRA DE LYON	Son CAROLYN DOWNING
Direction musicale BERNHARD KONTARSKY	Chef des Chœurs PHILIP WHITE
Mise en scène JOHN FULLJAMES	Casting JEAN-NOËL BRIEND MICHAELA KUSTEKOVA MICHAELA SELINGER CHARLES RICE SCOTT WILDE JEFF MARTIN GILLES RAGON KAROLY SZEMEREDY
Chorégraphie MAXINE BRAHAM	

NOUS SOMMES EN 1940, WALTER BENJAMIN
VIENT D'ARRIVER À PORTBOU, UN VILLAGE FRON-
TALIER EN CATALOGNE, ACCOMPLISSANT ENFIN
LE CONSEIL DE SES AMIS DE PARTIR À L'ÉTRAN-
GER. IL REVOIT SA VIE EN UNE SÉRIE DE FLASH-
BACK SUR SON PARCOURS, SES RENCONTRES,
SES REGRETS...

Après Robert Badinter et Thierry Escaich
pour *Claude*, l'Opéra de Lyon passe à nouveau
commande d'un opéra à deux grandes
personnalités. Régis Debray, ancien compa-
gnon de lutte de Che Guevara et conseiller
du président Mitterrand, se consacre
désormais à une interrogation fondamentale
sur notre société, notamment sur le rôle de
la communication. Chef d'orchestre réputé,
proche de Pierre Boulez, Michel Tabachnik
est aussi un compositeur exigeant. Ils se
retrouvent ici pour évoquer la personnalité
d'un homme fascinant mais contesté. Par la
variété de ses angles de lecture, la pensée de
Benjamin en dérange plus d'un. La grande
diversité de ses travaux, son refus de servir
docilement une quelconque école, lui valurent
bien des déboires. Sa vie sera celle d'un exilé
intérieur avant que l'arrivée au pouvoir des
nazis ne le transforme en fugitif. On le retrouve
à l'opéra à la fin d'une fuite épuisante, le livret
proposant quelques saisissants retours sur son
existence. Sa personnalité se densifie à mesure
que le héros se fragilise dans la réalité.

L'opéra n'est donc pas un débat d'idées:
il nous décrit des rencontres, mais les idées
émergent de ces conversations. C'est dire si le
spectacle exige un sens aiguisé de la narration.
Une qualité dont John Fulljames a fait montre
dans ses deux précédentes productions lyon-
naises: *Von heute auf morgen* de Schoenberg
et *Sancta Suzanna* d'Hindemith. Cet asso-
ciate-director du Royal Opera Covent Garden
sera entouré par l'équipe du récent *Cœur de
chien* de Raskatov: décors de Michael Levine,
costumes de Christina Cunningham, vidéo
de Finn Ross. Invité régulier à l'Opéra de
Lyon, Bernhard Kontarsky, spécialiste du
répertoire d'aujourd'hui, sera au pupitre de
cette création mondiale.

THE ACTION TAKES PLACE IN 1940; BENJAMIN
HAS JUST ARRIVED IN PORTBOU, A CATALONIAN
VILLAGE CLOSE TO THE FRENCH BORDER. HE HAS
FINALLY FOLLOWED HIS FRIENDS' ADVICE AND
FLED THE COUNTRY. HE HAS A SERIES OF FLASH-
BACK ON HIS CURSUS, HIS ENCOUNTERS, AND
REGRETS...

*After Robert Badinter and Thierry Escaich
for Claude, the Lyon Opera commissions
a new opera to two great personalities. Régis
Debray, Che Guevara's former comrade in
arms and advisor to President Mitterrand,
focuses on a fundamental aspect of today's
society and asks the question of the part com-
munication plays in it. A renowned conductor,
close to Pierre Boulez, Michel Tabachnik is
also a very rigorous composer. Here they
work together to paint the portrait of a fasci-
nating yet controversial man. Inconveniencing
many due to the complexity and variety of his
work and his refusal to obediently follow any
school of thought, Benjamin suffered many
setbacks throughout his career. He led a life
of internal exile before the Nazi ascendancy
to power forced him to become a fugitive.
We find him on the Opera's stage at the end of
an exhausting flight, while the booklet allows
us to look back on some of the most striking
moments of his existence. His personality
gains in proportion as in reality he becomes
more and more fragile.*

*What we witness in this opera is not a debate
of ideas, but a description of facts that allows
ideas to emerge. This is a show where narra-
tion may be appreciated at its finest. A quality
that became obvious in John Fulljames' two
previous Lyon productions: Von heute auf
morgen by Schoenberg and Sancta Suzanna
by Hindemith. The Associate-Director of the
Royal Opera Covent Garden will be assisted
here by the same team as for the recent Heart
of a Dog by Raskatov: stage design by Michael
Levine, costumes by Christina Cunningham,
video by Finn Ross. Conducting this world
premiere, a regular of the Lyon Opera and
a specialist of contemporary repertoire:
Bernhard Kontarsky.*

SPORTS ET DIVERTISSEMENTS

THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE OULLINS
CONCERT
MERCREDI 16 MARS 20H

CONCERT
PRÉCÉDÉ D'UN LEVER DE RIDEAU
À 19H

HUREL, KAGEL, TARKOS
LEVER DE RIDEAU
PHILIPPE HUREL
Kits (1995)

MAURICIO KAGEL
Dressur (1977) extraits
Répertoire (1971) extraits

CHRISTOPHE TARKOS
Textes choisis

CLASSE DE PERCUSSIONS DU CNSMD DE LYON

Préparation musicale
JEAN GEOFFROY
et HENRI-CHARLES CAGET

Avec la participation de
SÉBASTIEN HERVIER

SATIE, VAN DER AA, EGGERT, PASOLINI
SPORTS ET DIVERTISSEMENTS
ERIK SATIE
Sports et divertissements (1914)

MICHEL VAN DER AA
Here [in circles] (CM)

MORITZ EGGERT
Les Temps Modernes (CM)

ERIK SATIE
Trois Gnossiennes (1890-1893)

PIER PAOLO PASOLINI
Texte sur le football (1971)

Soprano
GÉRALDINE KELLER

PERCUSSIONS
CLAVIERS DE LYON

Direction musicale
GILLES DUMOULIN

HUREL . KAGEL VAN DER AA . EGGERT . SATIE

DIVERTISSEMENT ET QUÊTES ESTHÉTIQUES FONT-ILS BON MÉNAGE? L'AMUSEMENT PEUT-IL SERVIR DES AMBITIONS ARTISTIQUES RIGOUREUSES?

Voilà une question qui préoccupe les créateurs depuis aussi longtemps qu'on s'en souviennne, et voilà la question que pose Kagel dans son *Dressur*: tirant son inspiration du monde du cirque, il fait remarquer que « la "musique sérieuse", avec son refus, finement attristé, contre l'expression du divertissement, est un bel exemple pour le dressage permanent et réciproque des compositeurs, organisateurs, interprètes, et non en dernier, du public lui-même. » De même, Philippe Hurel dans les ritournelles de *Kits* cherche à faire « cohabiter des mondes qui, naturellement, seraient de nature hétérogène » — le tout sur un ton ludique, et surtout pas théorique! Après un petit détour du côté du verbe organique et vertigineux de Christophe Tarkos, les Percussions Claviers de Lyon nous convient à une fête aussi spectaculaire qu'humoristique. D'emblée, le ton est donné, parodique et distancié, avec les fameux *Sports et divertissements* d'Erik Satie. Une œuvre toute en poésie, « constituée, écrit le compositeur, de deux éléments artistiques: dessin et musique. La partie dessin est figurée par des traits, des traits d'esprit, la partie musique par des points, des points noirs. » Le décalage atteint des sommets avec *Here [in circles]* de Michel van der Aa, dans lequel la soprano se lance dans un dialogue quasi schizophrénique avec l'ombre de sa propre voix, qu'elle enregistre elle-même à l'aide d'un enregistreur cassette tout ce qu'il y a de plus rudimentaire.

ARE AESTHETICS AND ENTERTAINMENT COMPATIBLE? CAN AMUSEMENT BE PUT IN THE SERVICE OF RIGOROUS CREATIVE AMBITION?

This is a question that artists have considered since as long as we can remember, and it is the question Kagel asks in his Dressur: drawing inspiration from the circus, he points out that "serious music, in its finely saddened rejection of all forms of entertainment, is an excellent example of the permanent and mutual dressage inflicted on composers, organisers, interprets and, not least, the audience itself." Likewise, by way of ritornellos in Kits, Philippe Hurel tries "bringing together naturally heterogeneous worlds" – and this in a playful, non-theoretical manner. After a short insight into the vertiginous, organic poetry of Christophe Tarkos, the Percussions Claviers de Lyon invite the audience to a celebration as humorous as it is spectacular. The tone is set with Erik Satie's Sports et divertissements ("Sports and Entertainment"), a distanced and ironic, yet very poetic work "made up, sais the composer, of two artistic elements: drawing and music. The drawing part is represented by strokes – strokes of wit; the musical part is depicted by dots – black dots [i.e., blackheads]". Eccentricity reaches its peak with Michel van der Aa's Here [in circle], where the soprano begins a quasi-schizophrenic dialogue with the shadow of her own voice, operating a cassette recorder on which she records herself and the ensemble – and what could be more rudimentary today?

CONCERTS

NO TIME IN ETERNITY

MUSÉE DES CONFLUENCES

CONCERT SCÉNIQUE
JEUDI 17 MARS
20H30

LUX - SCÈNE NATIONALE
DE VALENCE

CONCERT SCÉNIQUE
JEUDI 24 MARS
20H

MICHAEL NYMAN ENSEMBLE CÉLADON

NYMAN, TYE,
BYRD, TAVERNER
NO TIME
IN ETERNITY

MICHAEL NYMAN
No time in eternity (CM)
(Co-commande de Paulin
Bündgen - Ensemble Céladon,
de Grame, cncm et du
Centre culturel de rencontre
d'Ambronay)

*Self-Laudatory Hymn
of Inanna and Her
Omnipotence* (1992)
Songs for Ariel, issues de
la bande originale du film
Prospero's Books de Peter
Greenaway (1991)

CHRISTOPHER TYE
WILLIAM BYRD
JOHN TAVERNER
Consort songs

Textes voix off
GILLES PASTOR

Conception visuelle
FÉLICIE D'ESTIENNE D'ORVES
(Commande Grame, cncm)

Consort de violes
ENSEMBLE CÉLADON
Catherine Arnoux,
Emmanuelle Guigues, Viviana
Gonzalez Careaga, Luc
Gaugler, Nolwenn Le Guern

Contre-ténor et direction
artistique du projet
Direction musicale
PAULIN BÜNDGEN

CONCERT SCÉNIQUE

Coproduction Grame, cncm,
Ensemble Céladon, Festival
d'Ambronay, Centre culturel
Voce de Pigna, Cité de la Voix
de Vézelay. Avec le soutien
du Festival baroque de
Tarentaise, de la DRAC Rhône-
Alpes, de l'Adami
et de l'APSV Rhône-Alpes.

TARIFS CONFLUENCES :
12 À 15 €
TARIF PASS BIENNALE: 12 €
TARIFS LUX : 6 À 18 €

À TRAVERS UN PROGRAMME DE CONSORT SONGS
POUR 5 VIOLES DE GAMBE ET VOIX DE CONTRE-
TÉNOR, L'ENSEMBLE CÉLADON MET EN AVANT, AU
DELÀ DE TOUTE TEMPORALITÉ, L'ÉVIDENTE PASSERELLE
ARTISTIQUE ENTRE MUSIQUE DE LA RENAISSANCE ET
MUSIQUE CONTEMPORAINE ANGLAISES.

« Cette filiation, cette logique du sens harmo-
nique, rythmique et poétique, nous ouvre un
champ d'exploration autour de l'identité sonore
et de la tradition. Comment les compositeurs
de ces deux époques, si éloignées en apparence,
ont traité la fusion des timbres, avec cette
même volonté de toucher en profondeur,
d'aller vers la plénitude d'un son à la fois puissant
et caressant ?
En 1995, Michael Nyman crée le *Self-Laudatory
Hymn of Inanna and Her Omnipotence*, sur un
poème sumérien, explosion de la divine auto-
satisfaction de la déesse Ishtar. Cette grande et
étonnante œuvre d'une quinzaine de minutes,
exigeante et jubilatoire, sera accompagnée
des cinq *Songs for Ariel*, plus intimes, compo-
sées en 1991 pour le film de Peter Greenaway
Prospero's Books, ici arrangées pour notre
effectif, et qui ponctueront le concert.
L'ensemble Céladon propose de réunir ces
œuvres et leurs compositeurs au sein d'un
programme qui laisse entrevoir la possibilité,
pour ces musiques pourtant définies par leurs
époques respectives (ancienne / contempo-
raine), de sortir des marqueurs du temps,
forcément, inéluctablement réducteurs.
Pas d'opposition entre les deux époques dans ce
concert, puisque la musique de Michael Nyman
découle tout naturellement de celle de ses pré-
décesseurs; mais plutôt un savant mélange des
genres, démontrant une étonnante proximité
de ces œuvres, imbriquées dans le programme:
ne pourrait-on pas croire en effet, que *Sit fast*
de Tye a été composé hier ?
D'un siècle à l'autre, c'est à chaque fois la
force d'un témoignage projeté par le timbre de
contre-ténor, l'intensité du consort de violes
de gambe qui porte l'envol et finalement une
magie qui s'opère, l'expression paradoxale
d'une voix, qui est à la fois la seule, et la sixième,
une parmi les violes. »

THROUGH A REPERTOIRE OF CONSORT SONGS
FOR FIVE VIOLAS AND COUNTERTENOR, THE
CÉLADON ENSEMBLE TRIES TO UNDERLINE THE
OBVIOUS ARTISTIC CONNECTIONS BETWEEN
THE MUSIC OF ENGLISH RENAISSANCE AND
CONTEMPORARY MUSIC.

"This parentage, this harmonic, rhythmic and
poetic logic, opens a whole field of exploration
into sound identity and tradition. How have
such seemingly different composers, belonging
to remote eras, dealt with timbre fusion in
a similar way, with the same desire to deeply
affect, to create a full-bodied sound, both
powerful and soothing?
In 1995 Michael Nyman wrote his Self
Laudatory Hymn of Inanna and Her Omni-
potence, inspired by a Sumerian poem
expressing the divine complacency of goddess
Ishtar. This great and surprising work, both
challenging and jubilatory, will be played
with five more intimate Songs for Ariel which
punctuate the concert, five revisited early
English pieces composed in 1992 for Peter
Greenaway's film Prospero's Books, here
adapted for the ensemble's arrangement.
The Céladon ensemble brings together
these works and their composers, both deeply
defined by their respective eras (Early /
Contemporary music), in order to erase the
inevitably simplistic marks of time. The two
eras are not placed in opposition for this
concert, as Michael Nyman's music arises
naturally from that of his predecessors; on
the contrary, it is a clever mix of genres that
points out to surprising similarities between
these works: we could easily believe that Tye's
Sit Fast was composed very recently.
From one century to the next, we face a
testimony brought to song by the timbre
of a countertenor, the intensity of a violas
consort that carries a certain magic, the para-
doxical expression of a voice which is solitary
but also becomes a sixth instrument, one of
the violas."

MIROIRS FRACTALS

AMPHIOPÉRA DE LYON

CONCERT
VENDREDI 18 MARS
12H30

POSADAS, GABRIELLI
MIROIRS
FRACTALS

DOMENICO GABRIELLI
Ricercari (1689)

ALBERTO POSADAS
Tombeau et Double (2014)

Tombeau est une commande
de la Fondation BBVA pour sa
série V concerts.

Double est une commande
du Festival Musiques
Démessurées.

Ces deux œuvres ont
été écrites pour l'altiste
Christophe Desjardins.

Alto
CHRISTOPHE DESJARDINS

CONCERT

Coproduction Grame/Biennale
Musiques en Scène,
AmphiOpéra de Lyon.

ENTRÉE LIBRE

SPECTACLE
D'APPARTEMENT
À LA DEMANDE

Contact:
valdenaire@grame.fr

CHRISTOPHE
DESJARDINS

N°23

MIROIRS DU TEMPS, JEUX DE MÉMOIRE. DU PLUS
ANCIEN AU PLUS RÉCENT, L'ALTISTE CHRISTOPHE
DESJARDINS NOUS PROPOSE UN PARCOURS EN
MIROIR, COUVRANT PLUS DE TROIS SIÈCLES DE
MUSIQUE.

Les *Ricercari* de Domenico Gabrielli sont probablement les premières pièces écrites pour violoncelle solo, ils ont été composés en 1689, une trentaine d'années avant les *Six Suites* de Johann Sebastian Bach. Dans leur transcription pour alto, la forme très libre des *Ricercari* se déploie avec peut-être encore plus de vivacité et de légèreté que dans leur présentation originale. Composées en 2015, *Tombeau* et *Double* sont deux pièces d'Alberto Posadas pour alto préparé, écrites à la mémoire de Gérard Mortier. Elles sont liées à la période baroque par l'utilisation du genre du « Tombeau » mais aussi par la relation établie entre les deux pièces, qui se souvient de celle qui liait une danse et son « double ». Cependant, là où le double baroque se présentait avant tout comme un ornement de la pièce précédente, le procédé d'ornementation est ici substitué par celui de fractalisation : *Double* « plonge » dans *Tombeau* pour « zoomer » sur celui-ci. Calquée sur la première pièce, la deuxième se propose de relire le texte musical à une échelle inférieure, répliquant exactement la forme de la construction de *Tombeau* mais avec des niveaux de détails plus petits. L'idée de fractalisation est par ailleurs déjà présente dans *Tombeau*, la pièce étant construite selon le système de Lindenmayer. Ce système, qui consiste à modéliser le processus de développement et de prolifération de plantes ou de bactéries, permet la création d'une grammaire formelle, utilisée pour construire le discours tant dans les matériaux musicaux que dans leurs relations. Les relations temporelles redimensionnent aussi différentes proportions de l'œuvre, selon le principe de modulation métrique qui articule sa macrostructure. Grâce à une préparation particulière, l'alto devient lui-même un élément important pour créer de nouvelles relations sonores. Deux procédés sont utilisés : une anche de clarinette glissée entre les cordes derrière le chevalet, et une petite sourdine, appelée sourdine Heifetz, placée directement sur la corde la plus grave. Cette préparation permet de produire une polyphonie de timbres et de catégories sonores dont l'éventail va de sons voilés et filtrés, de sons boisés, jusqu'à des sons cristallins (proches des sons harmoniques), métalliques, multiphoniques, et même des sons distordus. Toutes ces sonorités nouvelles établissent différentes relations avec le timbre habituel de l'instrument, soit en s'y confrontant, soit en s'y imbriquant et s'y amalgamant. Enfin, *Double* met en œuvre tout un jeu de mémoire, faisant entendre avec des variantes des épisodes déjà entendus dans *Tombeau*. Ainsi la mémoire est elle sollicitée pour la reconnaissance de passages déjà connus mais modifiés par le miroir fractal qui leur sont appliqués.

MIRRORS OF TIME AND MEMORY GAMES.
VIOLA PLAYER CHRISTOPHE DESJARDINS OFFERS
A MIRRORED MUSICAL JOURNEY, FROM EARLY
TO CONTEMPORARY, COVERING MORE THAN THREE
CENTURIES OF MUSIC HISTORY.

Domenico Gabrielli's Ricercari are probably the first pieces of music written for solo cello, having been composed in 1689, some thirty years before Johann Sebastian Bach's Six Suites. In its transcription for viola, the free form of the Ricercari seems to unfold in an even livelier and lighter manner than in its original presentation. Composed in 2015, Tombeau and Double are two pieces by Alberto Posadas for prepared viola, written in the memory of Gérard Mortier. They relate to the Baroque period by the use of the "Tombeau" genre, but also through the manner in which they are linked together, similar to that which related a dance to its "double". Whereas the double Baroque was essentially an ornament of the initial piece, here the idea of ornamentation is replaced by that of fractalisation: Double "immerses" itself and zooms in on Tombeau. Attuned to the first piece, the second is a rereading of the musical text at a smaller scale, reproducing the exact construction of Tombeau, but with more depth of detail. This idea of fractalisation is already present in Tombeau, the construction of the piece following the principles of the Lindenmayer system. Used to model the growth processes of plant or bacteria development, the L-system allows the conception of a type of formal grammar used to construct discourse in what concerns musical materials and their interrelations. Temporal relations thus modify the work's different proportions according to the metrical modulation system that articulates its macrostructure. Prepared in a very specific way, the viola becomes a key element in the creation of new sonic associations. Two methods are used: a clarinet reed is slid between the cords behind the easel, and a small mute, called the Heifetz mute, is placed directly on the lowest string. This preparation allows the production of a polyphony of tones and sound categories that go from veiled, filtered sounds to wooded sounds to clear sounds (resembling harmonic sounds) to metallic, polyphonic, and even distorted sounds. All these new tones establish different rapports to the usual timbre of the instrument, either by confronting, accompanying or meshing with it. Finally, Double implements a complex memory game, where variants of episodes heard in Tombeau are being heard again. We address our memory in order to recognise familiar passages modified by the fractal mirrors applied to them.

CONCERT

DR. FLATTERZUNG ET LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE

THÉÂTRE DE VIENNE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
VENDREDI 18 MARS
19H30

DESAUTELS, CUZENARD,
FARGE, GUIBERT,
MARTINS, CARINOLA
DR. FLATTERZUNG
ODYSSÉE ENSEMBLE & CIE
*Dr. Flatterzung
et les sept péchés capitaux
de la musique contemporaine*
(2015)
Production: Odyssee
ensemble & cie
Accueil en résidence: Théâtre
de L'Atrium de Tassin la Demi-
Lune et Théâtre de Vienne
Soutien de la Sacem, Fonds
SACD, Spedidam, Grame /
Biennale Musiques en Scène

Conception artistique
SERGE DESAUTELS

Interprètes et compositeurs:
Serge Desautels, cor,
Yoann Cuzenard, tuba,
Jean-François Farge,
trombone,
Franck Guibert, trompette,
Denis Martins, batterie

Directeur d'acteurs
HERVÉ GERMAIN

Costumière
NADINE CHABANNIER

Scénographie
OLIVIER DEFROCOURT

Créateur lumières
DOMINIQUE RYO

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
TARIFS : 5 À 9 €
TARIF PASS BIENNALE :
7 €
A partir de 8 ans
Représentations scolaires le
jeudi 17 mars à 10h et 14h30

LE COLLECTIF ODYSSÉE ENSEMBLE & CIE INVITE
LES ENFANTS DÈS 8 ANS À DÉCOUVRIR UN
SPECTACLE QUI MÉLANGE THÉÂTRE ET MUSIQUE.
«DR. FLATTERZUNG ET LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX
DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE» EST À VOIR EN
FAMILLE !

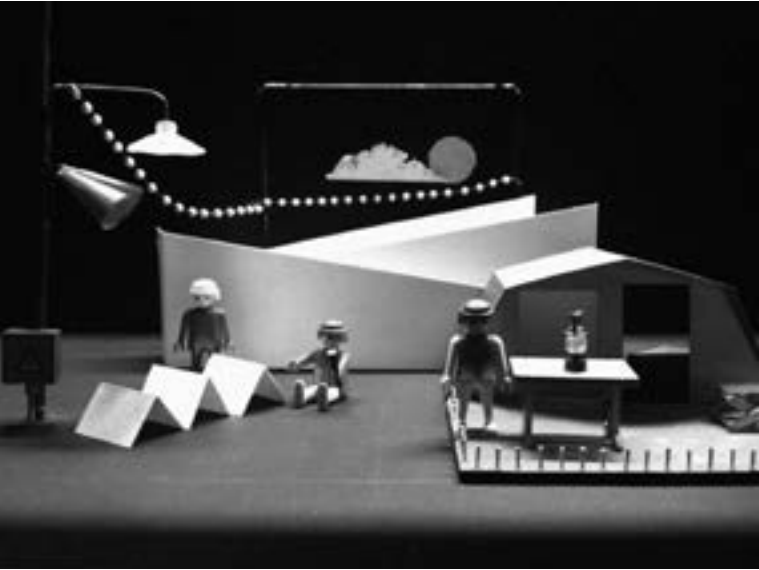
Dans un camping représentatif des trente
glorieuses finissantes, Cornélius Flatterzung,
un charlatan soi-disant Docteur honoris causa,
propose une conférence pompeusement inti-
tulée «Les sept péchés capitaux de la musique
contemporaine». Pour cela, il est accompagné
d'un orchestre de scouts qu'il a engagé pour
l'occasion, mais un campeur pas comme les
autres, habitué de longue date du camping,
va venir influencer le déroulement de sa
conférence.
Cette nouvelle création est un hommage taquin
et amoureux aux différentes «chapelles»
de la musique contemporaine, traitées comme
autant de péchés capitaux. Inspirée de l'esthé-
tique des années 70, ludique et colorée, cette créa-
tion donnera, une nouvelle fois, une large place
au bruitisme.

A SHOW BY THE ODYSSEY ENSEMBLE & CIE
COLLECTIVE FOR CHILDREN FROM THE AGE OF 8,
THAT BRINGS TOGETHER MUSIC AND THEATRICAL
PERFORMANCE. DR. FLATTERZUNG AND THE SEVEN
CAPITAL SINS OF CONTEMPORARY MUSIC SHOULD
BE SEEN WITH THE ENTIRE FAMILY !

*In a camping, highly representative of the end
of the "glorious thirties" (the 3 decades of post-
war economic boom), Cornelius Flatterzung,
Doctor Honoris Causa in the field of music,
in fact a charlatan, proposes a conference
pompously called "The seven capital sins of
contemporary music". An orchestra recruited
for this occasion accompanies him, but his pro-
ject is not going to happen exactly as expected.
An old regular of the camping, an unusual man,
in fact the most emblematic music composer of
the 20th century, is seriously going to thwart
his ambitions.
This new show is a cheeky and loving tribute
to the different "chapels" of contemporary
music, seen as capital sins. Inspired by the
playful and colourful aethetic of the 70s, this
show gives a prominent place to raw noise.*

ODYSSÉE ENSEMBLE & CIE

N°24

DR. FLATTERZUNG ET LES SEPT PÉCHÉS
CAPITAUX DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE

NIGHT — STAGED NIGHT

THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE OULLINS
THÉÂTRE MUSICAL
VENDREDI 18 MARS
20H

STEEN-ANDERSEN
NIGHT
STAGED NIGHT
SIMON STEEN-ANDERSEN
Night — staged night
(2013 - CF)

ENSEMBLE ASCOLTA

THÉÂTRE MUSICAL
Production hcmf// avec le soutien du The Danish Arts Council, Danish Composers Society's Production Pool / KODA's Fund for Social and Cultural Purposes, Wilhelm Hansen Foundation and SNYK. Coréalisation Grame/Biennale Musiques en Scène et Théâtre de la Renaissance avec le soutien de l'Office national de diffusion artistique.

TARIFS : 5 À 24 €
TARIF PASS BIENNALE : 18 €
À partir de 13 ans

N°25
SIMON STEEN-ANDERSEN

THÉÂTRE MUSICAL

REMETTRE UNE ŒUVRE AU GOÛT DU JOUR ? RIEN DE PLUS COMMUN : COMBIEN DE PRODUCTIONS THÉÂTRALES OU LYRIQUES, COMBIEN DE FILMS, COMBIEN DE LIVRES, MÊME, ASPIRENT À JETER UNE LUMIÈRE NOUVELLE SUR UN SUJET EN LE PLONGEANT DANS UNE AUTRE PÉRIODE HISTORIQUE ET EN REDÉFINISSANT LES CONTOURS DES RÔLES.

Au théâtre, on va même jusqu’à bouleverser le texte : on le coupe, on réorganise les scènes, on insère des narrations parallèles. Dans le cadre de l’interprétation musicale, toutefois, les raisons sont nombreuses pour préférer une approche aussi authentique et historiquement informée que possible. Et pourtant, supposons un instant que les compositeurs, au moment de créer leurs œuvres, les destinent à un auditoire de ce début de XXIe siècle : en sachant les attentes et les expériences de leur temps, on peut imaginer la manière dont le discours musical lui-même pourrait être remis au goût d’aujourd’hui, réinterprété pour répondre aux attentes et expériences contemporaines, qui ont considérablement évolué. Pour plonger l’auditeur dans la même émotion qu’il aurait ressenti en 1830 à l’écoute d’une phrase reprise une fois, ne faudrait-il pas plutôt la répéter de nombreuses fois ? Et comment faire abstraction de la dimension virtuose de Scarbo de Ravel, pour retrouver le gnome effrayant et diabolique d’Aloysius Bertrand ? C’est ce défi que le jeune compositeur danois Simon Steen-Andersen relève avec *Night – Staged Night* — un spectacle intelligent et jubilatoire qui détourne le grand répertoire, avec un irrespect irrésistible, doublé d’une tendresse indéniable. Un jeu de massacre qui aspire à abolir les distances temporelles : tour à tour, Bach, Mozart, Schumann et Ravel passent à la moulinette de cette réécriture, qui, en même temps qu’elle joue avec nos attentes, donne à entendre les replis cachés de ces œuvres qu’on croit connaître sur le bout des doigts, et nous projette au cœur du lieu de mémoire qu’elles abritent. Choisies pour leur thématique commune (la « nuit »), ces œuvres du répertoire entrent en collision avec la musique de Simon Steen-Andersen et interagissent avec elle dans une chorégraphie hybride et fascinante, à grands renforts d’outils technologiques. Une manière d’interroger dans le même geste, dans le sillage de Walter Benjamin, « l’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique ».

IT IS CUSTOMARY IN THE THEATRE, AS IT IS IN CINEMA AND EVEN IN LITERATURE, TO TRY TO UPDATE A WORK OR A SUBJECT BY RELOCATING THE ACTION IN ANOTHER TIME AND SPACE, ROLES REDEFINED, GIVING THE STORY A NEW EMPHASIS.

Theatre sometimes even changes the text through cuts, reordering of scenes, insertions or parallel narratives. Musical performance, however, has good reason to retain an authentic, historically justified performance practice. Still, let us assume that, when creating their works, composers write for a contemporary audience: knowing the expectations and experiences of our time, we can imagine ways of updating the music to match the substantially changed, developed and radically reoriented world of today. For example, shouldn’t a repeated phrase written in 1830 be repeated many more times in order to cause the same emotion in the contemporary listener? And can we manage to ignore the pianistic style of early twentieth-century virtuoso French piano music in Ravel’s Scarbo so as to hear only the story of the scary, diabolical gnome of Aloysius Bertrand?

It is a challenge the young Danish composer Simon Steen-Andersen takes full on with Night – Staged Night – an intelligent and jubilant show where classical pieces are being reinterpreted with irresistible disrespect and undeniable tenderness. A game of destruction that tries to abolish all historical distance: one after the other, the works of Bach, Mozart, Schumann and Ravel go through a process of rewriting that not only defies audiences’ expectations, but also reveals the hidden musical aspects of pieces we may know by heart, letting us inhabit for a while that place of memory they harbour. Chosen for their common theme (the “night”), these classical pieces collide and interact with Simon Steen-Andersen’s music in a hybrid and fascinating choreography, aided by significant technological reinforcement. A way of examining in one gesture, on the aftermath of Walter Benjamin’s essay, “the work of art in the age of technological reproduction.”

JE CLIQUE DONC JE SUIS

MAISON DE LA DANSE

PETITE FORME DE SCIENCE-FICTION
MAGIQUE
SAMEDI 19 MARS
15H ET 18H

COLLET
JE CLIQUE
DONC JE SUIS

THIERRY COLLET
Je clique donc je suis (2014)

Conception, interprétation
THIERRY COLLET

Collaboration à l'écriture
et à la mise en scène
MICHEL CERDA

Collaboration artistique et
technique
RÉMY BERTHIER

PETITE FORME DE
SCIENCE-FICTION
MAGIQUE

Production Cie Le Phalène.
Coproduction Le Forum,
scène conventionnée
de Blanc- Mesnil. Avec l'aide
du Conseil Général
de Seine-Saint-Denis.
Avec le soutien du Théâtre
de Rungis, Théâtre Firmin
Gémier - La Piscine, Théâtre
de Chelles, Théâtre
des Sources de Fontenayaux-
Roses. Remerciements
Xavier Jacquot pour
ses conseils techniques.
Réalisation Maison
de la Danse, dans le cadre
de la Biennale Musiques en
Scène et du festival La Maison
Sens Dessus Dessous

TARIF UNIQUE: 16 €
A partir de 15 ans

THIERRY COLLET

DANS CETTE PETITE FORME DE SCIENCE-FICTION MAGIQUE PRÉSENTÉE EN LIEN AVEC LE FESTIVAL LA MAISON SENS DESSUS DESSOUS, LES SPECTATEURS SONT PRIÉS DE VENIR MUNIS D’OBJETS CONNECTÉS : TÉLÉPHONES, ORDINATEURS PORTABLES ET TABLETTES.

Ce n’est pas un spectacle comme les autres. C’est une réelle expérience interactive pour le public. 1) Chacun est invité à garder son téléphone portable allumé. 2) Le salle est en partie transformée en café Google. 3) Thierry Collet, l’artiste, comédien et magicien, revient d’ailleurs du Google Campus de San Francisco. 4) Il va nous montrer combien nos données les plus personnelles ne le sont plus du tout à l’ère d’Internet; comment les géants de la consommation nous pistent; et comment l’intelligence artificielle peut prendre le pouvoir. Ce spectacle n’est plus de la magie. Il est la réalité des possibilités de la technologie dans la société de consommation. C’est bluffant, un peu effrayant, et intellectuellement vital. Dans ce spectacle, Thierry Collet se présente comme associé, en tant que mentaliste spécialiste de la captation des données personnelles, aux réflexions d’un laboratoire de recherche basé à Londres qui développe de nouveaux outils pour de grandes sociétés digitales, et notamment la branche marketing d’un célèbre moteur de recherche. La démonstration de plusieurs prototypes d’applications et de logiciels aux propriétés miraculeuses et inquiétantes questionne la géolocalisation, le fichage, les stratégies de référencement, le monopole des sources du savoir et de l’information. Peu à peu, les spectateurs perdent leurs repères et ne savent plus s’ils assistent à des démonstrations technologiques réelles, des effets de magie ou à un spectacle de science-fiction.

IN THIS MINOR FORMAT OF MAGICAL SCIENCE FICTION, PRESENTED IN COLLABORATION WITH THE LA MAISON SENS DESSUS DESSOUS FESTIVAL, THE AUDIENCE IS ASKED TO BRING WIRED OBJECTS: PHONES, LAPTOPS AND TABLETS.

This is not a conventional show. It is an interactive experience for the audience. 1) Everyone is invited to keep his or her cell phone turned on. 2) The venue is partially transformed into a Google café. 3) Thierry Collet, the artist, actor and magician, is just back from the Google campus in San Francisco. 4) He will demonstrate how the Internet makes our most personal data public; how the giants of consumerism track us; and how artificial intelligence may gain power. This is no longer a magic show. This is a reality concerning the possibilities technology offers in a consumer society. It is impressive, a little frightening, and intellectually compulsory. In this show, Thierry Collet introduces himself as an associate, a mentalist specializing in personal data capture for a London-based research lab that is developing new technical tools for large digital companies, and particularly for the marketing branch of a well-known search engine. Making a demonstration for several app and software prototypes, he brings into question the strategies for geo-location, tracking, referencing, and the monopole on knowledge and information sources. Gradually the audience starts losing its points of reference, not knowing if what they are witnessing are real technological demos, magic tricks, or a sci-fi show.

MAGIE

INFLUENCES LATINES

LE TOBOGGAN DÉCINES

CONCERT ET BAL
SAMEDI 19 MARS
20H30

≈ BORDS DE SCÈNE

Autour de ce concert, une exposition
d'accordéons à la Spirale ainsi que deux autres
propositions du Toboggan :
> Fanfare d'accordéons amateurs menée par
Pascal Contet, samedi 19 mars, 11h. Entrée libre
> Ciné-concert au Ciné Toboggan avec Pascal
Contet sur des films de Segundo de Chomon,
le Meliès espagnol. Dimanche 20 mars, 16h30

BORDALEJO,
FISZBEIN, PUEYO...
INFLUENCES
LATINES

Musiques et arrangements
IGNACIO ANIDO
AGUSTIN BARDI
TOMAS BORDALEJO
FERNANDO FISZBEIN
CARLOS GARDEL
VINCENT PASQUIER
GRACIELA PUEYO
ERNESTO NAZARETH
ANTONIO RAMIREZ
HORACIO SALGAN
Tangos (création)

Direction artistique,
accordéon
PASCAL CONTET

TRAVELLING QUARTET
Anne Gravoin, violon
David Braccini, violon
Mathilde Sternat, violoncelle
Vincent Pasquier, contrebasse

Lumières et
scénographies lumineuses
XAVIER LAZARINI

CONCERT
ET BAL MILONGA

Co-Production:
Association A.I.E et
Musique Actuelle et Future.
Coréalisation Le Toboggan
et Grame/Biennale Musiques
en Scène.

TARIFS : 9 À 17 €
TARIF PASS BIENNALE :
15 €

AU SERVICE DE CE TANGO DU XXIE SIÈCLE,
ON GOÛTERA AUX TALENTS COMBINÉS DE
PASCAL CONTET, ACCORDÉONISTE PROTÉIFORME
ET AVENTUREUX S'IL EN EST, ET DU TRAVELLING
QUARTET, QUI N'AIME RIEN TANT QUE DE SE (RÉ)
INVENTER UN RÉPERTOIRE FAIT SUR MESURE POUR
SA FORMATION SI SINGULIÈRE : DEUX VIOLONS,
VIOLONCELLE ET CONTREBASSE.

Au cas où l'on en douterait, le Tango est encore
aujourd'hui plus vivant et vivace que jamais !
Inscrit au patrimoine culturel immatériel de
l'humanité en 2009, le Tango est somme toute
une tradition assez jeune : il serait né dans
le grand *melting-pot* culturel argentin à la
fin du XIXe siècle. Après un premier âge d'or
dans les années 1940 et 1950, c'est un certain
Astor Piazzola qui le révolutionne à grands
renforts d'inspirations classiques (trouvées
à Paris, dans la classe de Nadia Boulanger),
jazz (saisies sur le vif à New York), rocks et
électroniques, mais aussi littéraires (Borges),
pour créer le Tango Nuevo.
C'est ce même tropisme centrifuge qu'ont suivi
les deux jeunes compositeurs Tomas Bordalejo
et Fernando Fiszbein : tous deux argentins, et
tous deux installés en France, ils revisitent
pour nous cette musique aux accents torrides
qui a bercé leur enfance — Tomas Bordalejo
est guitariste de formation, et son père est
chanteur de Tango, quand Fernando Fiszbein
joue lui-même du bandonéon, instrument
incontournable des milongas. Exprimé dans
un langage résolument contemporain, le Tango
sera passé au crible de leurs passions propres :
rythmiques jubilatoires venues des musiques
improvisées, chamamé, jazz manouche et
Joropo vénézuélien pour le premier ; explora-
tion atypique et réinvention des sons instru-
mentaux et fascination des formes organiques
et ramifiées pour le second, dont on appréciera
aussi l'humour ravageur...

AT THE SERVICE OF THIS 21ST CENTURY TANGO,
THE COMBINED TALENTS OF PASCAL CONTET,
A PROTEAN AND ADVENTUROUS ACCORDIONIST
IF THERE EVER WAS ONE, AND THE TRAVELLING
QUARTET, WHOSE VERY SPECIALTY IS TO (RE)INVENT
REPERTOIRES FIT FOR ITS UNIQUE ARRANGEMENT :
TWO VIOLINS, CELLO AND DOUBLE BASS.

*In case there were any doubts, the Tango is
today even more alive and vivid than ever !
Added to the UNESCO Intangible Cultural
Heritage Lists in 2009, the Tango is after all
a fairly recent tradition: its origins are to be
found in the Argentinean lower-class districts,
that great cultural melting pot of the end of
the 19th century. Experiencing its first heyday
in the 1940s and 1950s, it is a certain Astor
Piazzola that revolutionized the genre by
introducing elements borrowed from the clas-
sical tradition (which he studied during his
stay in Paris as a student in the class of Nadia
Boulanger), jazz (which he became familiarized
with in New York), rock and electronic music,
but also from literature (Borges), in order
to create the Tango Nuevo.*

*It is the same kind of centrifugal movement
that characterises the efforts of the two young
composers Tomas Bordalejo and Fernando
Fiszbein: both Argentineans, and both living
in France, they revisit this intense music that
lulled their childhood - Tomas Bordalejo is
a trained guitarist, and his father was a tango
singer, whereas Fernando Fiszbein plays the
bandoneon, an essential instrument in milonga.
Translated in a distinctly contemporary
language, the Tango takes on influences that
reveal the two composers' personal passions:
the jubilatory rhythms of improvised music,
Chamamé, jazz manouche and Venezuelan
Joropo for Tomas Bordalejo; atypical research
and reinvention of instrumental sound and
a fascination for organic and ramified form
in the case of Fernando Fiszbein, whose excep-
tional sense of humour should not be ignored.*

CONCERT & BAL MILONGA

TOMAS BORDALEJO FERNANDO FISZBEIN...

CONCERT SMARTFAUST

HÔTEL DE VILLE ST-ÉTIENNE
SALLE ARISTIDE BRIAND

CONCERT PARTICIPATIF
MARDI 22 MARS
18H

GARCIA
CONCERT
SMARTFAUST

XAVIER GARCIA
Smartmômes (2015)
pièce jeune public pour
smartphones

Mephisto (2014) pour batterie
et chœur de smartphones

Belzebuth (2014)
pour smartphones avec la
participation du public

Direction
XAVIER GARCIA

Batterie
PHILIPPE BOISSON

Avec la participation
du Lycée Honoré d'Urfé
de Saint-Étienne

CONCERT PARTICIPATIF

Coréalisation ville
de Saint-Étienne
en partenariat
avec Grame/Biennale
Musiques en Scène.

ENTRÉE LIBRE
Renseignements
et inscriptions
au 04 77 48 76 16
marc.vedrine@saint-etienne.fr

Contact Grame:
dumitrascu@grame.fr

ville de
Saint-Étienne/
L'expérience design

N°28 XAVIER GARCIA

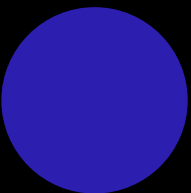
CONCERT PARTICIPATIF

« SMARTFAUST EST À LA FOIS LE TITRE D'UN
CONCERT PARTICIPATIF, ET LE NOM D'UN
ENSEMBLE D'APPLIS POUR SMARTPHONES
DÉVELOPPÉES PAR GRAME À PARTIR DU
LANGAGE FAUST.

Le concert se déroule en 2 temps: l'exécution
de deux pièces pour « chœur » de smart-
phones, et pour chœur et solistes puis la
réalisation d'une troisième pièce qui, elle, fait
intervenir le public. Le « chœur » est constitué
de volontaires (entre 10 et 30, musiciens ou
non) qui ont effectué un stage préalable avec
le compositeur.
L'originalité de la 2e partie du concert est
de faire participer le public à une création
instantanée, sans répétitions préalables ni
compétence musicale particulière en n'utili-
sant que des smartphones et pratiquement
sans toucher l'écran! La musique sera jouée
par le public sous la direction « gestuelle »
du compositeur. En effet, c'est le mouvement
des téléphones qui génèrera les sons et non un
« pianotage » sur l'écran. SmartFaust est donc
ouvert à tous. Des liens internet seront com-
muniés avant le concert pour que le public
puisse pré-installer dans son smartphone les
quelques applications musicales nécessaires.
En devenant « acteur » d'une pièce musicale, les
participants éprouveront les sensations d'être
« musiciens d'orchestre ».
En passant ainsi du côté du « faire », ils feront
certainement l'expérience d'une nouvelle
écoute du son comme matière sonore, comme
texture etc... »

" SMARTFAUST IS BOTH THE TITLE OF A
PARTICIPATORY CONCERT AND THE NAME
OF SEVERAL APPS DEVISED BY GRAME FOR
SMARTPHONES, THROUGH FAUST NOTATION
LANGUAGE.

*The concert takes place in two stages: the exe-
cution of two works for a « chorus » of mobile
phones and soloist and a third piece, which
involves the public. The « chorus » is made up
of volunteers (between 10 and 30 persons,
musicians or not) who have completed a prior
workshop with the composer.
The originality of the second part of the concert
is to engage the public in an instantaneous
creation , without prior rehearsals or special
musical skill using only mobile phones and
almost without touching the screen! The music
will be played by the public under the direction
of « gestures » of the composer. Indeed, it is the
movement of phones that generate sounds and
not a « strumming » on the screen . SmartFaust
is open to all. Web links will be provided before
the concert for the public to pre- install on
their smartphone the applications required.
By becoming a « player » of a musical piece,
participants will experience the sensation
of being musicians.
Thus getting on the side of « doing », they
certainly will experience a new audio sound as
material, texture etc ... »*

8 INSTALLATIONS
ORIGINALES

• MUSÉE
DES CONFLUENCES

RYOJI IKEDA
Test Pattern [N°9] (CM)

MICHEL VAN DER AA
Le Livre de Sable (CM)

STÉPHANE BORREL
RANDOM (LAB)
CHRISTOPHE LEBRETON
Smartland - Divertimento (CM)

(commandes du Musée
des Confluences
et de Grame, cncm)

• CAUE RHÔNE
MÉTROPOLE

ALEXANDRE LÉVY
Side(s), mécaniques du présent
(CM)

(commande de Grame, cncm)

• LA BF 15

ANTOINE BELLINI
LOU MASDURAUD
*From you through them
to situation from them
through situation to you*
(CM)

(commande de La BF15)

• GALERIE TATOR
ONDREJ ADÁMEK

Airmachine (CM)

• MACLYON

YOKO ONO
Water Event
(1971, création nouvelle version)

• LUX
SCÈNE NATIONALE DE
VALENCE

VINCENT CARINOLA
RANDOM (LAB)
Monolithe

ONDREJ ADÁMEK

Airmachine (CM)

STÉPHANE BORREL

RANDOM (LAB)

CHRISTOPHE LEBRETON

Smartland - Divertimento

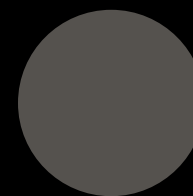
EXPOSITION

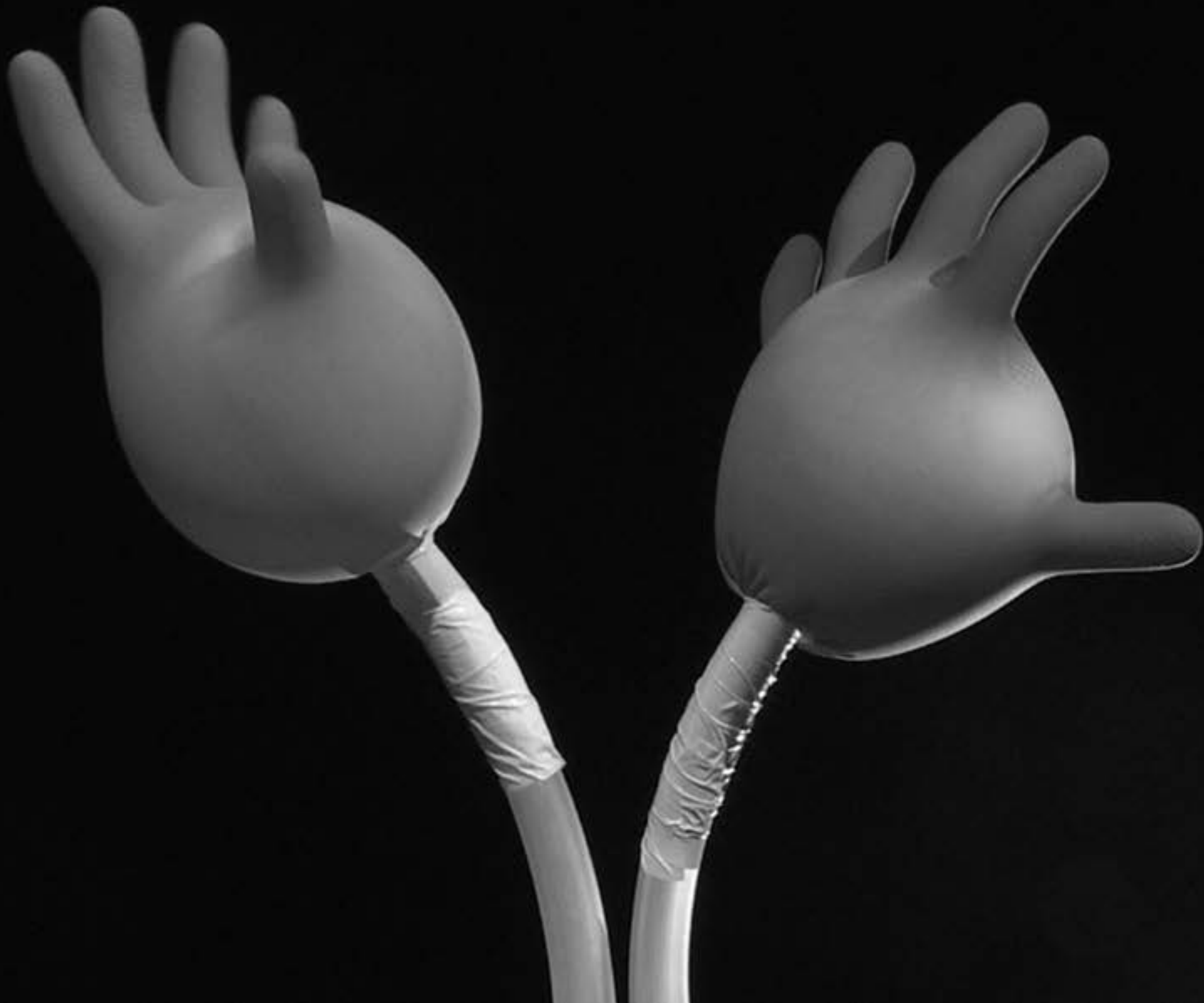
VANITÉS, L'AUTRE CÔTÉ DU MIROIR

8 INSTALLATIONS ORIGINALES

LE THÈME DU MIROIR ET DE LA VANITÉ APPARTIENNENT AU MONDE DES ALLÉGORIES. AU XVIIE SIÈCLE, L'ICONOGRAPHIE QUI FAISAIT ALLUSION AU DÉTACHEMENT DES BIENS TERRESTRES ET À LA MÉDITATION SUR LA MORT ET LA RÉDEMPTION S'EST FIXÉE DANS LA FORMULE D'UN GENRE DE PEINTURE QUI A PRIS LE NOM DE VANITÉ. LA VANITÉ SERAIT UN MIROIR DONT LE REFLET NE PROPOSERAIT PAS DE VOIR NOTRE IMAGE SUPERFICIELLE MAIS IGNORERAIT CELLE-CI, LA TRANSPERCERAIT POUR Y DÉCELER CE QUI NOUS CONSTITUE EN SOI. LES MÉDITATIONS SUR LES VANITÉS DU MONDE RECOUVRENT UN LARGE ENSEMBLE DE REPRÉSENTATIONS DONT LES LIGNES DE FORCE SONT L'EXPOSÉ DE LA FACE OCCULTE (LE HORS-CHAMP) DU SUPERFLU, DES BIENS TERRESTRES, DE LA SENSUALITÉ, DU PLAISIR OU DU JEU.

CETTE EXPOSITION VISE À RESTITUER TOUTE LA RICHESSE DE DÉMARCHES ARTISTIQUES QUI ASSOCIENT SAVAMMENT L'EXPRESSION DES SENS ET DES PLAISIRS AU NOUVEAUX CHAMPS D'EXPLORATION DU NUMÉRIQUE. HUIT INSTALLATIONS ORIGINALES SONT PROPOSÉES AU PUBLIC COMME AUTANT DE RELECTURES DE CE THÈME CLASSIQUE REVISITÉ POUR L'OCCASION. L'INTERPRÉTATION QU'EN DONNENT ICI LES ARTISTES VA PARFOIS BIEN AU-DELÀ DE CE QUE L'HISTOIRE DE L'ART EN A RETENU.

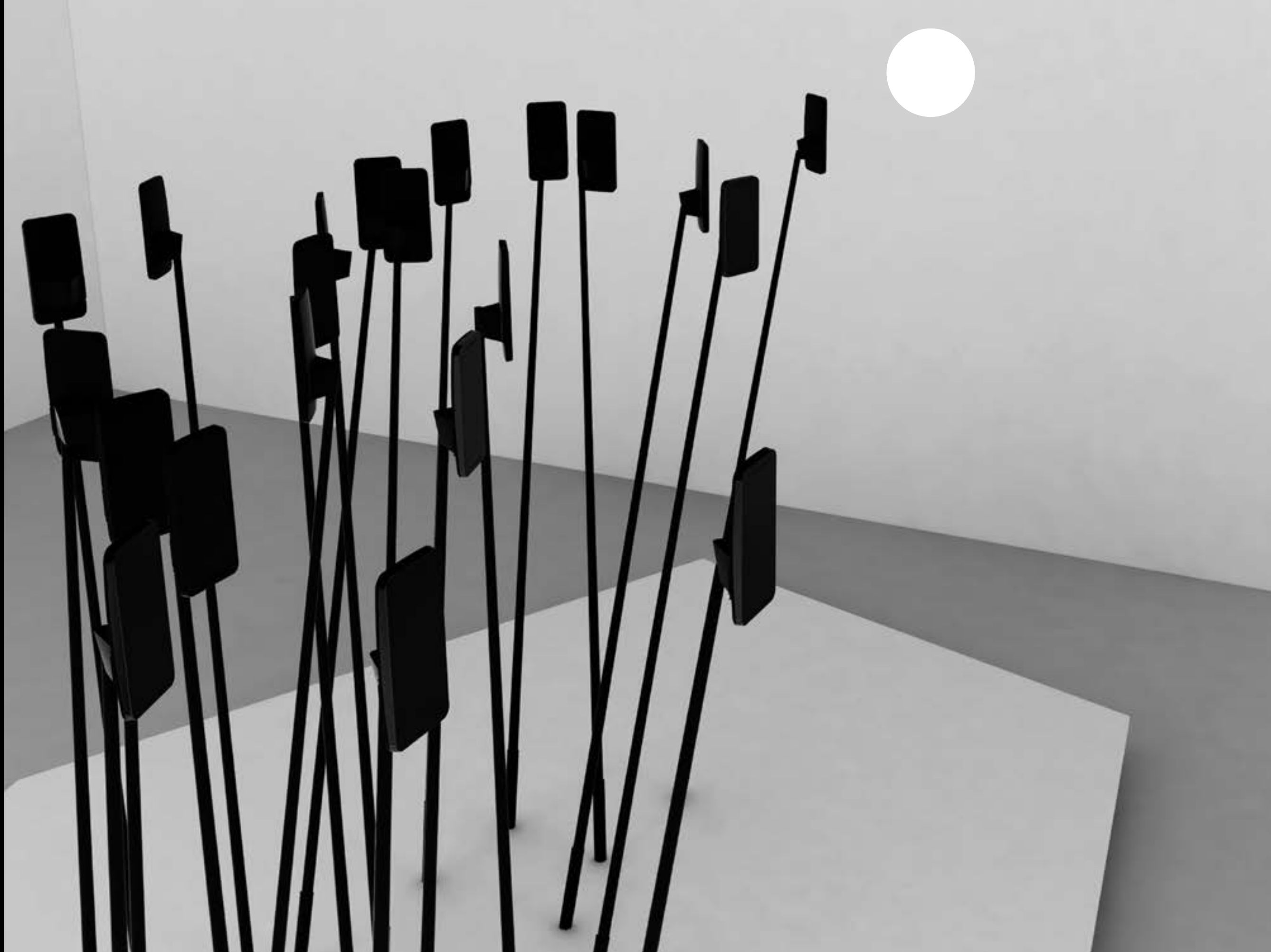

FROM YOU THROUGH THEM TO SITUATION
FROM THEM THROUGH SITUATION TO YOU

FROM YOU THROUGH THEM TO SITUATION FROM THEM THROUGH SITUATION TO YOU

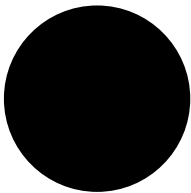
LA BF15
VERNISSAGE
JEUDI 28 JANVIER
DE 18H À 21H
EXPOSITION
DU 29 JANVIER AU 26 MARS
DU MERCREDI AU SAMEDI
DE 14H À 19H
PERFORMANCE
MERCREDI 2 MARS
18H

≈ BORDS DE SCÈNE
Rencontre avec Antoine Bellini,
Lou Masduraud, Alexandre Levy
et Félicie d'Estienne d'Orves
le mercredi 2 mars à 12h30
au Théâtre Nouvelle Génération -
Les Ateliers avec le Mirage Festival.

VANITÉS

BELLINI, MASDURAUD
VANITÉS. L'AUTRE
CÔTÉ DU MIROIR
ANTOINE BELLINI
LOU MASDURAUD
From you through them
to situation From them
through situation to you (CM)
(Commande de La BF15)
Commissaire
PERRINE LACROIX
EXPOSITION
Production La BF15
en partenariat avec Grame /
Biennale Musiques en Scène
avec le soutien de Pro
Helvetia, Fondation suisse
pour la culture
et du Fonds cantonal d'art
contemporain, DIP, Genève
ENTRÉE LIBRE

ANTOINE BELLINI LOU MASDURAUD

LE TRAVAIL DE LOU MASDURAUD ET DE ANTOINE BELLINI COMBINE SCULPTURE ET EXPÉRIMENTATION SONORE DANS DES PERFORMANCES SENSUELLES, À MI-CHEMIN ENTRE LA DANSE ET LE RITUEL ANIMISTE.

From You Through Them to Situation - From Them to Situation to You est une installation sonore pensée comme le lieu de la coexistence d'un ensemble de corps tous unis par les vibrations sonores qui les traversent et les animent. L'installation prend la forme d'un réseau de flux électriques, de flux sensitifs et fantasmagoriques. La BF15 devient un espace où tout serait potentiellement conducteur; tant les éléments de l'installation (câbles - sons - sculptures - textes) que les visiteurs/auditeurs dont les corps perméables intègrent le réseau et sont également soumis à différents flux énergétiques, sonores, électromagnétiques. Il s'agit de faire l'expérience des interactions équivoques qui se nouent entre ces présences conductrices.

LOU MASDURAUD AND ANTOINE BELLINI'S WORK COMBINES SCULPTURE AND SOUND EXPERIMENTS IN THE FIELD OF SOME SENSUAL PERFORMANCES, MIXING DANCE AND ANIMIST RITUALS.

From You Through Them to Situation - From Them to Situation to You is a sound installation conceived as the place of co-existence of different bodies linked together through the sound vibrations that go through and animate them. The installation takes the form of an electric flow network, of a sensory and phantasmagorical stream. The BF15 becomes a space where everything is potentially conductive. As the elements of the installation (cables - sound - sculptures - texts), as well as the permeable bodies of visitors / listeners integrate the network, they become subjects to different energy, sound and electromagnetic flows. The public will experience the equivocal interactions that develop between these conductive presences.

EXPOSITION

FROM YOU THROUGH THEM TO SITUATION
FROM THEM THROUGH SITUATION TO YOU

AIR MACHINE

GALERIE TATOR

VERNISSAGE & PRÉSENTATION
VENDREDI 29 JANVIER
18H30

EXPOSITION
DU 1ER FÉVRIER
AU 9 MARS
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 14H À 19H

LUX SCÈNE NATIONALE DE VALENCE

VERNISSAGE
MERCREDI 30 MARS
18H

EXPOSITION
DU 31 MARS
AU 23 AVRIL

≈ BORDS DE SCÈNE

Le 29 janvier à la Galerie Tator, Ondřej Adámek
présentera le fonctionnement de l'Airmachine
à 18h30.

VANITÉS

ADÁMEK, JIMENEZ VANITÉS, L'AUTRE CÔTÉ DU MIROIR

ONDREJ ADÁMEK
CAROL JIMENEZ
Airmachine

Production, conception et
réalisation: Ondřej Adámek

INSTALLATION SONORE ET VISUELLE

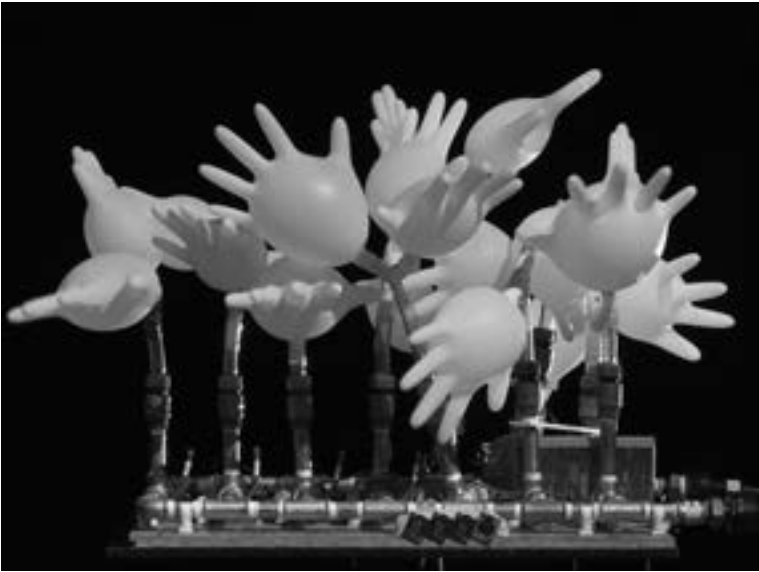
Airmachines, instruments
réalisés en collaboration
avec Christophe Lebreton,
Carol Jimenez et Sukandar
Kartadinata.
Production, conception
et réalisation: Ondřej Adámek,
Grame, centre national
de création musicale-Lyon,
avec le soutien de Berliner
Künstlerprogramm DAAD,
SWR-Festival Donaue-
schingen, de la Villa Médicis.
Cette exposition est présentée
en coproduction par Grame,
cncm et la Galerie Tator
avec le soutien du Goethe
Institut de Lyon.

GALERIE TATOR: ENTRÉE LIBRE

TARIFS ENTRÉE LUX:
2 À 2,50 €

L'installation fera l'objet
d'ateliers ludiques et musicaux
au Musée des Confluences
(Ateliers des explorateurs
du 16 au 28 février) et au Lux
(29, 31 mars et 1er avril).

ONDREJ ADÁMEK

DEPUIS SES DÉBUTS DE COMPOSITEUR, LE TCHEQUE ONDREJ ADÁMEK SE DISTINGUE (ENTRE AUTRES CHOSSES) PAR SON APPROCHE POUR LE MOINS LUDIQUE DANS LE DOMAINE DE L'INSTRUMENTARIUM ET DU JEU INSTRUMENTAL, AINSI QUE POUR SON PENCHANT POUR LE SYSTÈME D. IL AIME AINSI À INVENTER DES INSTRUMENTS ET À DÉTOURNER DES INSTRUMENTS EXISTANTS, PRÉPARE LE PIANO, FAIT DE LA PERCUSSION AVEC DES OBJETS TROUVÉS, BRANCHE DES TUBES HARMONIQUES SUR UN ASPIRATEUR...

Ondřej 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 micro-tonalité, 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. Avec son *Airmachine*, il fait un pas de plus: voilà un instrument créé de toute pièce. Constitué d'une soufflerie et de sorties d'air multiples, la machine peut mettre en mouvement et/ou en vibration divers objets et instruments plus farfelus les uns que les autres: des dizaines de flûtes harmoniques en PVC, de clarinettes à membrane, d'aérophones à membrane en latex, et bien d'autres.

Lorsqu'elle n'est pas manipulée par un interprète, l'*Airmachine* peut être «jouée» par un ordinateur, qui contrôle très précisément les différents débits d'air — c'est le principe de cette installation, pour laquelle Ondřej Adámek met en œuvre la première version de l'*Airmachine* (une deuxième version a depuis vu le jour: plus virtuose et articulée, elle est dotée de 14 valves électromagnétiques, branchés sur 2 aspirateurs, quand la première mouture a 14 robinets automatisés par 14 servomoteurs). On connaissait l'orgue de barbarie: voici donc son héritier de l'ère (l'air) numérique! Un spectacle aussi bien visuel que sonore...

THROUGHOUT HIS CAREER THE CZECH COMPOSER ONDREJ ADÁMEK HAS DISTINGUISHED HIMSELF, AMONG OTHER THINGS, FOR AN APPROACH OF INSTRUMENTS AND INSTRUMENTAL PLAYING THAT CAN BE CONSIDERED PLAYFUL AT THE VERY LEAST, AS WELL AS A PENCHANT FOR THE SYSTEM D. THUS HE LIKES INVENTING NEW INSTRUMENTS AND TRANSFORMING EXISTENT ONES, PREPARING THE PIANO, DRUMMING WITH FOUND OBJECTS, INSTALLING HARMONIC TUBES ON VACUUM CLEANERS...

Ondřej Adámek has conceived the Airmachine, a polymorphous instrument activated by air, periodically suctioned or blown into the machine. The Airmachine can be played in concert by an instrumentalist (a piano or percussions player...). It produces a very precise and virtuosic music, unique sounds that follow a groovy rhythm whether it is played solo or accompanied by an instrumental group. Different instruments and objects can be added to this structure that creates not only sound, but also movement. Airmachine can thus be presented as an installation. Composed of different instruments that are non-attuned or tuned in micro-tonality, this animate and human organ brings objects to life. What we see and hear is a breathing rhythm. The inhaling and exhaling, articulated by suspended moments, are an in extenso manifestation of breathing that the Airmachine is able to reproduce to the last sigh. Grotesque visions of a forceful poetry are triggered through the images and cries it creates. With Airmachine he takes one step further: this is an instrument made from scratch. Made up of a wind tunnel and multiple air outlets, the machine can set in motion and/or make vibrate different objects and instruments, each more peculiar than the next: dozens of harmonic flutes in PVC, membrane clarinets, latex membrane aerophones, and many more. When not handled by a performer, the Airmachine can be "played" by a computer that has a very precise control over the different airflows - it is the very principle of this installation, presenting the first version of the Airmachine (a second version has since been created: more complex, it is composed of 14 valves automated by 14 servomotors, connected to 2 vacuum cleaners - whereas this first version only has 14 taps automated by 14 servomotors). We are familiar with the barrel organ: this is its digital era successor! An enthralling show, both audibly and visually...

INSTALLATION

TEST PATTERN [N° 9]

MUSÉE DES CONFLUENCES

INAUGURATION
MARDI 1ER MARS
19H30

EXPOSITION
DU 2 AU 27 MARS
DU MARDI AU VENDREDI DE 11H À 19H
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 19H
JEUDI NOCTURNE JUSQU'À 22H

IKEDA
VANITÉS, L'AUTRE
CÔTÉ DU MIROIR

RYOJI IKEDA
Test Pattern [N° 9] (CM)

(Commande Grame, cnrm
et musée des Confluences)

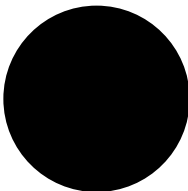
INSTALLATION SONORE
ET VISUELLE

Exposition organisée en
coproduction par Grame /
Biennale Musiques en Scène
et musée des Confluences

TARIFS ENTRÉE MUSÉE :
5 À 9 €
TARIF PASS BIENNALE : 6 €

INSTALLATION

RYOJI IKEDA

LE COMPOSITEUR DE MUSIQUE ÉLECTRONIQUE ET ARTISTE VISUEL JAPONAIS RYOJI IKEDA PROPOSE UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE UNIQUE, OÙ SONS, IMAGES, PHÉNOMÈNES PHYSIQUES, CONCEPTS MATHÉMATIQUES ET COMPORTEMENTS HUMAINS SE COMBINENT PLONGENT LE SPECTATEUR DANS UN ESPACE DÉRÉALISÉ.

test pattern [N° 9] fait ainsi partie d'un cycle plus vaste initié en 2008, lequel rassemble des installations et des pièces de concert qui aspirent à « incarner » toutes ces données informatiques par nature impalpables dont notre quotidien est fait. En l'occurrence, *test pattern* repose sur un programme informatique qui convertit en temps réel des signaux de quelque nature que ce soit (sonore, textuelle, visuelle...) en système binaire (0 ou 1), visualisé sous la forme de gigantesques codes barres projetées sur le sol et les murs. Une manière détournée de suggérer la réalité en même temps que l'abstraction extrême de notre environnement numérique — qui pousse jusqu'à leurs limites les perceptions, entre infra et ultra son, lumière blanche et stroboscope aveuglant. C'est cet effet incroyablement véloce, voire violent, qui donne son titre à l'installation: *test pattern* fait référence à ces mires, ou images tests, qui permettent de vérifier l'intégrité de nos écrans. Une expérience immersive totale qui fait basculer le spectateur dans la réalité numérique qui l'embrasse sans cesse, à l'insu de son plein gré...

JAPANESE ELECTRONIC MUSIC COMPOSER AND VISUAL ARTIST RYOJI IKEDA OFFERS A UNIQUE SENSORY EXPERIENCE COMBINING SOUND, IMAGES, PHYSICAL PHENOMENA, MATHEMATICAL CONCEPTS AND HUMAN BEHAVIOUR, PLUNGING THE SPECTATOR INTO AN ALMOST UNREAL SPACE.

test pattern [N° 9] is part of a larger series initiated in 2008, containing installations and concert pieces looking to “embody” the computer data, impalpable by nature, that constitute our everyday. *test pattern* is based on a computer programme that converts in real time signals of all nature (audio, visual, textual...) into binary code (0 or 1), which then become visible in the form of gigantic barcodes projected on the floor and the walls. A process of hijacking that suggests both the reality and the extreme abstract nature of our digital environment - and which pushes our perceptions to the limit, using infrasound and ultrasound, white light and blinding stroboscopes. It is this incredibly swift, even violent effect that has inspired the title of the installation: *test patterns recalls the patterns, or test images, that allow us to verify the display of our screens. A total immersive experience that plunges the spectator in the digital reality that constantly surrounds him, unbeknown to himself.*

VANITÉS

LE LIVRE DE SABLE

MUSÉE DES CONFLUENCES

INAUGURATION
MARDI 1ER MARS - 19H30

EXPOSITION
DU 2 AU 27 MARS
DU MARDI AU VENDREDI DE 11H À 19H
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 19H
JEUDI NOCTURNE JUSQU'À 22H

VAN DER AA
VANITÉS, L'AUTRE CÔTÉ DU MIROIR

MICHEL VAN DER AA
Le Livre de Sable (CM)

(Co-commande Holland
Festival et Sydney Festival)

Soprano
KATE MILLER-HEIDKE

Textes
JORGE LUIS BORGES

INSTALLATION SONORE
ET VISUELLE

Coproduction Holland
Festival et Sydney Festival.
Coproduit par le Google
Cultural Institute développé
en association avec BBC
The Space avec le soutien
de Performing Arts Fund NL,
Grame/Biennale Musiques
en Scène Lyon, Nederlands
Kamerkoor.
Avec le soutien de Michèle
et Pierre Daclin
Exposition organisée en
coproduction par Grame /
Biennale Musiques en Scène
et musée des Confluences.

TARIFS ENTRÉE MUSÉE:
5 À 9 €
TARIF PASS BIENNALE: 6 €

MICHEL VAN DER AA

VANITÉS

INSTALLATION

AVEC "LE LIVRE DE SABLE", LE COMPOSITEUR MICHEL VAN DER AA INVENTE UN GENRE NOUVEAU: LE CYCLE DE MÉLODIE NUMÉRIQUE ET INTERACTIF. CONÇU SOUS UN FORMAT NUMÉRIQUE, IL A D'ABORD ÉTÉ DIFFUSÉ PAR LE BIAIS D'UN SITE INTERNET ET D'UNE APPLICATION SMARTPHONE.

S'inspirant des allusions à l'infini et des recours aux labyrinthes et miroirs des nouvelles fantastiques de Jorge Luis Borges, van der Aa place le spectateur au cœur d'un espace où tous les lieux de l'univers coexistent simultanément. Une jeune femme (incarnée par l'auteur-interprète australienne Kate Miller-Heidke) amasse du sable qui est ensuite déplacé d'une couche vidéo à une autre par une mystérieuse machine. Trois couches vidéo parallèles révèlent des points de vue alternatifs et introduisent de nouveaux éléments de l'intrigue, permettant au spectateur de choisir un nouveau chemin d'un point de la narration à un autre. *Le Livre de sable* tire son titre d'une nouvelle de Jorge Luis Borges, et emprunte son matériau narratif dans quatre autres: *Le Zahir*, *L'Aleph*, *La Bibliothèque de Babel* et *La demeure d'Astérion*. Dans la nouvelle de Borges, *Le Livre de sable* est un livre contenant un nombre infini de pages, sans début ni fin, qui obsède celui qui le possède jusqu'à le consumer. Les autres nouvelles traitent toutes d'une de ces visions borgésiennes de l'infini: un point qui contient tous les points de l'univers, un objet qui retient tant l'attention qu'il se substitue au réel tout entier, une bibliothèque réunissant tous les livres possibles, le Minotaure d'un labyrinthe infini. Les miroirs et l'auto-réplication étant des thèmes courants dans l'œuvre de Michel van der Aa, les nouvelles de Borges en sont un aiguillon idéal. Borges est souvent décrit comme ayant pressenti ce qu'est devenu Internet, et van der Aa utilise la technologie connectée pour explorer ses idées d'une manière que l'écrivain n'aurait jamais anticipée, incorporant trois couches audiovisuelles de film et de musique, entre lesquelles le spectateur peut sauter à son gré. Chaque couche s'élabore à partir d'une ligne vocale unique, mais l'accompagnement et le film sont différents pour chacune, ce qui implique que le spectateur crée son propre cheminement dans le cours de l'œuvre.

WITH "THE BOOK OF SAND", COMPOSER MICHEL VAN DER AA HAS INVENTED A COMPLETELY NEW GENRE: THE DIGITAL, INTERACTIVE SONG CYCLE. CONCEIVED IN DIGITAL FORMAT, IT WAS INITIALLY LAUNCHED AS A WEBSITE AND SMARTPHONE APP.

Inspired by the allusions to infinity and the use of mazes and mirrors in the fantastical stories of Jorge Luis Borges, van der Aa puts the spectator in a space where all places in the world exist simultaneously. A young woman (played by the Australian singer-songwriter Kate Miller-Heidke) collects up sand that is being moved between the film layers by a mysterious machine. Three parallel film layers reveal alternative points of view and introduce new elements to the story, allowing the spectator to choose a new route through the narrative at any point. The Book of Sand takes its title from a short story by Jorge Luis Borges, and is based on this and four other Borges stories, The Zahir, The Aleph, The Library of Babel, and The House of Asterion. In Borges' story, The Book of Sand is a book with infinite pages, with no beginning and no end, that becomes an obsession and gradually consumes its owner. The other stories all deal in similar Borgesian visions of the infinite - a point that contains all other points in the universe, an object that holds the attention so much that it becomes all of reality itself, a library of all possible books, the Minotaur in an infinite labyrinth. Mirrors and self-replication being common themes in van der Aa's work, the stories of Borges are an ideal match. Borges is often described as having foretold the Internet, and van der Aa uses online technology to explore his ideas in ways the writer could not have foreseen, incorporating three audiovisual layers of film and music, which the user can jump between as he wishes. Each layer is based around the same vocal line, but the accompaniment and the film are different for each, meaning that users can create their own paths.

SMARTLAND — DIVERTIMENTO

MUSÉE DES CONFLUENCES

INAUGURATION
MARDI 1ER MARS - 19H30

EXPOSITION
DU 2 AU 27 MARS
DU MARDI AU VENDREDI DE 11H À 19H
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 19H
JEUDI NOCTURNE JUSQU'À 22H

LUX
SCÈNE NATIONALE DE VALENCE

VERNISSAGE
MERCREDI 30 MARS - 18H

EXPOSITION
DU 31 MARS AU 23 AVRIL

BORREL-LEBRETON
RANDOM (LAB)
VANITÉS, L'AUTRE
CÔTÉ DU MIROIR

STÉPHANE BORREL
RANDOM (LAB)
CHRISTOPHE LEBRETON
Smartland - Divertimento (CM)

Composition
STÉPHANE BORREL

Design écrans et structure
RANDOM (LAB)
Johann Aussage,
Damien Bais,
François Brument,
David-Olivier Lartigaud,
Jacques-Daniel Pillon

Conception
et développement
CHRISTOPHE LEBRETON

Conception langage Faust
YANN ORLAREY

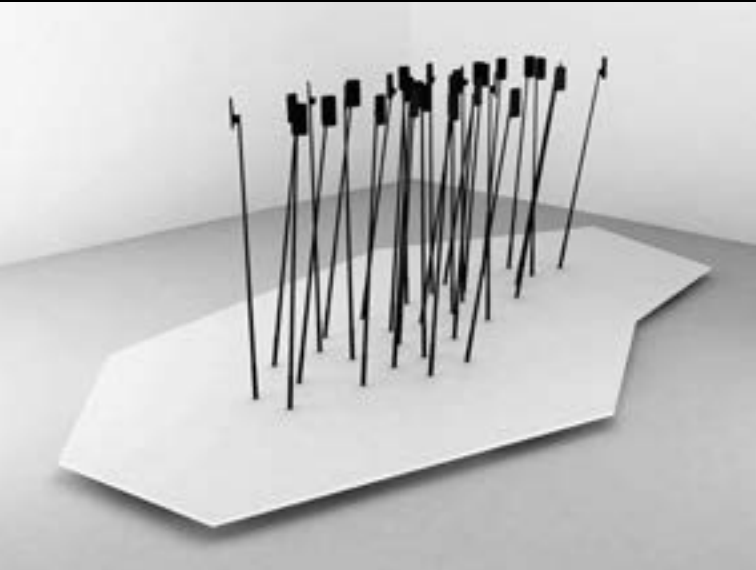
Intégration Faust
pour smartphone
STÉPHANE LETZ

INSTALLATION SONORE
ET VISUELLE

Production: Grame, cncm,
RANDOM (lab) de l'École
Supérieure d'art et design
Saint-Etienne (ESADSE),
Musée des Confluences Lyon,
Lux-scène nationale
de Valence, avec le soutien
du fonds [SCAN] Rhône-Alpes.
Exposition organisée
en coproduction par Grame /
Biennale Musiques en Scène
et musée des Confluences.

TARIFS ENTRÉE MUSÉE DES
CONFLUENCES : 5 À 9 €
TARIF PASS BIENNALE : 6 €
TARIFS ENTRÉE LUX : 2
À 2,50 €

BORREL . LEBRETON RANDOM (LAB)

VANITÉS

L'ŒUVRE SE PRÉSENTE COMME UN BUISSON DE SMARTPHONES ET DE TIGES À SELFIES — OU LEUR ÉVOCATION — QUI COMMUNIQUENT ENTRE EUX, S'ÉCOUTENT, SE RÉPONDENT ET ÉTINCELLENT, DE FAÇON AUTONOME À LA FAÇON DES LUCIOLES. LE MATÉRIAU SONORE UTILISÉ EST LE RIRE. L'INSTALLATION ARTICULE DES RYTHMES ET JOUE PLEINEMENT DE CETTE MATIÈRE HEUREUSE, HUMAINE, ÉMOUVANTE OU ÉTRANGE.

Les rires sont le chant de l'écosystème. Le rire de la Nature, étroitement associé à la beauté du monde, chez Lucrèce ou Catulle; ils sont le divertissement facile qui a pris le pas sur l'art, dans toutes les sociétés interconnectées et pour ainsi dire contaminées; ou bien moquerie collective, risée, etc.; ou encore "comique d'atmosphère" tel que défini par le philosophe Elie During. A partir d'applications audionumériques embarquées dans des smartphones, le concept principal est de faire émerger des comportements musicaux à travers des réseaux électro-acoustiques. Par conséquent, la communication entre ces objets se fait par le son acoustique via les bas-parleurs et les microphones intégrés dans chaque smartphone. Cette contrainte permet de définir un écosystème musical dont le comportement est particulièrement tributaire de leur organisation spatiale et de la qualité de l'environnement sonore. La simple présence d'un nouveau corps à l'intérieur de *Smartland - Divertimento* peut modifier l'équilibre et l'évolution de cet environnement. Avec son propre smartphone et l'application *Smartland* préalablement téléchargée, le public peut également participer et interagir en harmonie avec cet écosystème sonore. À partir de ce concept, l'idée est de sensibiliser le comportement du public à l'égard d'un nouvel environnement, sans chercher à tout prix à lui imposer. Il faut imaginer *Smartland - Divertimento* comme un jardin de l'ère «post-numérique».

THE WORK IS CONCEIVED AS A FOREST OF SMARTPHONES ON SELFIE RODS THAT COMMUNICATE BETWEEN THEMSELVES, HEARING EACH OTHER AND RESPONDING, LIGHTING UP AUTONOMOUSLY LIKE FIREFLIES. THE AUDIO MATERIAL USED IS RECORDED LAUGHTER. THE INSTALLATION CREATES RHYTHMS BY PLAYING FULLY WITH THIS HAPPY, HUMAN, TOUCHING AND EVEN STRANGE MATERIAL.

The laughter that can be heard in the trees is the equivalent of the song of the ecosystem, the laughter of Nature, closely related to the beauty of the world, as in the works of Lucretius or Catullus; it represents easy entertainment that prevails over art in all interconnected, therefore contaminated, societies; or collective mockery, ridicule etc.; or even "ambiance comedy" as defined by the philosopher Elie During. The concept is to provoke musical behaviour through electroacoustic networks and with the help of digital audio apps. The objects communicate through acoustic sound via loudspeakers and microphones integrated in the smartphones. This constraint determines a musical ecosystem that reacts according to the spatial distribution of the phones and the quality of the acoustic environment. The very presence of a new body inside the installation can modify its stability and evolution. With their personal smartphones and having downloaded the Smartland app, the members of the audience can participate and interact in harmony with this musical ecosystem. This concept offers an infinite range of possibilities, still leaving a large place for research and artistic creation on all levels: sound, visual, design, architectural, sound ecology, social behaviour... Smartland - Divertimento must be viewed as a garden of the post-digital era.

INSTALLATION

SIDE(S), MÉCANIQUES DU PRÉSENT

CAUE RHÔNE
MÉTROPOLE

VERNISSAGE & PERFORMANCE DANSÉE
MERCREDI 2 MARS
20H30

EXPOSITION
DU 3 AU 26 MARS
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H
LE SAMEDI DE 14H À 18H

≈ BORDS DE SCÈNE

Rencontre avec Antoine Bellini,
Lou Masduraud, Alexandre Levy
et Félicie d'Estienne d'Orves
le mercredi 2 mars à 12h30
au Théâtre Nouvelle Génération -
Les Ateliers avec le Mirage Festival.

ALEXANDRE LÉVY

VANITÉS

LEVY VANITÉS, L'AUTRE CÔTÉ DU MIROIR	INSTALLATION SONORE ET VISUELLE
ALEXANDRE LEVY Side(s), mécaniques du présent (CM)	Co-production aKousthéa, Compagnie Pedro Pauwels, Grame (Cncm), La Muse en Circuit (Cncm), Le Cube Issy les Moulineaux, Le Métaphone - Oignies, La Ferme du Buisson - Scène Nationale de Marne la Vallée, Le Centre des Arts - Enghien, Les Orgues Didier Guiraud.
(Commande de Grame, cncm)	Exposition présentée en coproduction par Grame, cncm et le CAUE Rhône Métropole.
Conception et musique ALEXANDRE LÉVY	
Images ÉLISABETH PROUVOST	
Chorégraphie PEDRO PAUWELS	
Assistance musicale MAX BRUCKERT	
Création lumière ÉVELINE RUBERT	
Danse PEDRO PAUWELS PATRICK ENTÂT	
Orgue ALEXANDRE LÉVY	

TEL UN MIROIR COMMUN, LE DISPOSITIF SE PRÉSENTE COMME UN ESPACE INTERACTIF OUVERT, RÉVÉLANT UNE PRÉSENCE VIRTUELLE À LA FOIS MUSICALE ET PHOTOGRAPHIQUE (IMAGES DE ÉLISABETH PROUVOST). LE PROJET SIDE(S), MÉCANIQUES DU PRÉSENT S'ARTICULE À LA FOIS AUTOUR DE CETTE INSTALLATION INTERACTIVE ET DE PERFORMANCES MUSIQUE/DANSE.

Une partition pour dire la disparition et l'apparition n'est pas celle de l'annihilation, c'est celle de l'éclipse, de l'oubli, du déplacement, éventuellement de la réduction ou de la transformation. L'apparition et la disparition de l'instant est avant tout affaire de mouvement ou de déplacement: les choses disparaissent parce qu'elles sont passées dans une autre dimension, parce qu'elles ne coïncident plus dans l'espace, ou parce qu'elles sont cachées; elles n'en continuent pas moins d'exister, dans une autre dimension, dans une autre réalité. Écrire le présent, c'est d'abord écrire un vocabulaire du mouvement, des méandres des possibilités, des conditions d'apparition, de disparition, des errances du destin, où seul le geste révèle l'existence du moment: c'est écrire les mécaniques du présent ! Side(s): comme une manière de définir le vivant.

SUCH AS A SHARED MIRROR, THE DEVICE CONSISTS OF AN INTERACTIVE OR GREEN SPACE, REVEALING A VIRTUAL PRESENCE THAT IS BOTH MUSICAL AND PHOTOGRAPHIC (IMAGES BY ÉLISABETH PROUVOST). THE SIDES(S), MECHANICS OF THE PRESENT PROJECT IS DESIGNED AROUND THE INTERACTIVE INSTALLATION AND MUSIC/DANCE PERFORMANCES.

A partition to punctuate moments of appearance and disappearance does not announce annihilation, but overshadowing, forgetting, displacement, maybe even reduction and transformation. Momentary appearance and disappearance is after all a question of movement or displacement: things disappear because they cross to a different dimension, because they no longer correspond to the given space, or because they are hidden; yet they continue to exist in another dimension, in a different reality. Writing the present begins with the development of a language of movement, describing the intricacies and possibilities, the circumstances that make appearance and disappearance possible, the wanderings of destiny, where only motion and gesture can reveal the existing moment: that is what writing the mechanics of the present means! Side(s) offers a possibility of defining the living.

INSTALLATION

WATER EVENT

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN
LYON

INAUGURATION
MARDI 8 MARS
18H30

EXPOSITION
DU 9 MARS AU 10 JUILLET
DU MERCREDI AU VENDREDI
DE 11H À 18H
SAMEDI & DIMANCHE
DE 10H À 19H

VANITÉS

YOKO ONO
VANITÉS, L'AUTRE
CÔTÉ DU MIROIR

YOKO ONO
Water Event
(1971, nouvelle version 2016)
Une œuvre partagée
avec 100 artistes

Musiciens de la Biennale
participant à l'œuvre :

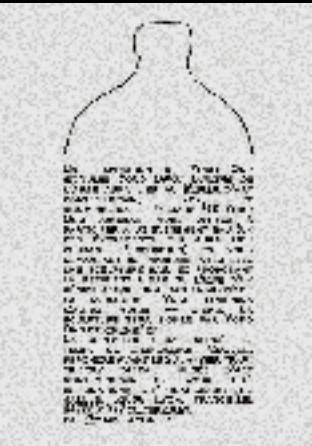
MICHEL VAN DER AA
ONDŘEJ ADÁMEK
CLARA IANNOTTA
PIERRE-ANDRÉ VALADE
NOÉMI BOUTIN
QUATUOR DIOTIMA

INSTALLATION

Dans le cadre de l'exposition
YOKO ONO Lumière de L'aube,
présentée au MacLYON.

TARIFS ENTRÉE MUSÉE
D'ART CONTEMPORAIN
LYON : 6 À 9 €

YOKO ONO

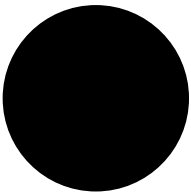
DU 9 MARS AU 10 JUILLET 2016, LES TROIS ÉTAGES DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE LYON SONT DÉDIÉS À L'ŒUVRE DE YOKO ONO. PREMIÈRE RÉTROSPECTIVE EN FRANCE, CETTE EXPOSITION INTITULÉE "YOKO ONO LUMIÈRE DE L'AUBE" PRÉSENTE PLUS DE CENT ŒUVRES, DONT UN *WATER EVENT*. UNE VERSION RÉACTUALISÉE DE L'ŒUVRE QU'ELLE A RÉALISÉE EN 1971 AVEC JOHN LENNON ET PARTAGÉE AVEC UNE CENTAINE D'ARTISTES, PARMi LESQUELS DES MUSICIENS DE LA BIENNALE MUSIQUES EN SCÈNE 2016.

Répondant à l'invitation de Yoko Ono de produire avec elle une « sculpture eau », Michel van der Aa, Ondřej Adámek, Clara Iannotta, Pierre-André Valade, Noémi Boutin et le Quatuor Diotima proposent simplement à Yoko Ono un récipient à eau ou l'idée d'un récipient qui formera la moitié de la sculpture, l'artiste conceptuelle fournissant l'autre moitié – l'eau (We are all water, dit-elle). Parce que l'original, au sens où nous l'entendons couramment, n'est plus un original pour Yoko Ono, mais un début – c'est-à-dire un diagramme pour une histoire à vivre – sont ainsi privilégiées les œuvres dans leur « version » praticable par un large public. C'est la leçon de Yoko Ono : celle de l'expérimentation et du partage. La plupart des performances de Yoko Ono sont participatives, appellent le spectateur à cesser d'en être un et placent l'artiste dans une position moins d'acteur que d'observateur des effets du dispositif qu'il a conçu, et qui est souvent un dispositif d'expérimentation psychique. *Water Event* est un archétype de ces dispositifs.

FROM MARCH 9TH TO JULY 10TH 2016 THE THREE FLOORS OF LYON'S CONTEMPORARY ART MUSEUM ARE DEVOTED TO THE WORK OF YOKO ONO. THIS FIRST FRENCH RETROSPECTIVE, ENTITLED "YOKO ONO LUMIÈRE DE L'AUBE" PRESENTS MORE THAN A HUNDRED OF THE ARTIST'S WORKS, INCLUDING A *WATER EVENT*. THIS IS A REVISITED VERSION OF THE WORK SINCE ITS FIRST PERFORMANCE IN 1971 ALONGSIDE JOHN LENNON, AND INVOLVING MANY OTHER ARTISTS, AMONG THEM MUSICIANS OF THE BIENNALE MUSIQUES EN SCÈNE 2016.

Responding to Yoko Ono's invitation to produce a collaborative "water sculpture", Michel van der Aa, Ondřej Adámek, Clara Iannotta, Pierre-André Valade, Noémi Boutin and the Quatuor Diotima simply propose a water recipient or the idea for a recipient, representing half of the sculpture, the conceptual artist providing the other half – water (We are all water, she sais). Since the original, in it's current meaning, is no longer an original to Yoko Ono, but a beginning – meaning a diagram for a story to be experienced – she favours works that can be presented in a practicable "version" for a large audience. That is the lesson to be learned from Yoko Ono: one of experimentation and sharing. Most of her performances are participatory; they require the spectator to stop being one, while placing the artist in an observatory rather than active role, where she simply notices the effects of her work, which is often a device involving physical experimentation. Water Event is the archetype of this kind of device.

INSTALLATION

MONOLITHE

LUX, SCÈNE NATIONALE
DE VALENCE

VERNISSAGE
MERCREDI 30 MARS 18H

EXPOSITION
DU 31 MARS AU 23 AVRIL
LUNDI DE 14H À 17H
MARDI, JEUDI ET VENDREDI
DE 14H À 20H
MERCREDI DE 14H À 19H
SAMEDI DE 16H À 20H

CARINOLA
MONOLITHE
—
VINCENT CARINOLA
RANDOM (LAB)
Monolithe (2014)

(Commande Grame,
Ministère de la Culure)

Musique
VINCENT CARINOLA

Conception objet
et ingénierie
RANDOM LAB
ESAD ST-ÉTIENNE

Ingénierie audio
CHRISTOPHE LEBRETON

INSTALLATION SONORE
ET VISUELLE
—
Production Grame, cncm,
Random (lab) ESAD Saint-
Étienne, L'assaut de la
Menuiserie (Saint-Etienne).
Avec le soutien du fonds
(SCAN) Rhône-Alpes

TARIFS : 2 À 2,50 €

CETTE INSTALLATION INVITE À EXPÉRIMENTER
LA MATIÈRE SONORE ET VISUELLE DE MANIÈRE
INÉDITE.

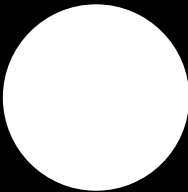
Monolithe est une installation musicale et interactive en attente de dialogue avec le spectateur. Lorsque le visiteur effleure sa surface, elle révèle ses humeurs et sensations par des sons et des lumières. Le *Monolithe*, lorsqu’il n’est pas sollicité, est animé d’une vie propre qui laisse apparaître de discrets effets lumineux et sonores. Mais quand il est «réveillé» et entre en résonance avec les gestes du visiteur, il s’apparente à un instrument qui permet de générer des phénomènes sonores et des séquences musicales. Le *Monolithe* n’est cependant pas une interface docile qui obéit à tous les *stimuli*. Il installe un dialogue singulier avec le visiteur qui oblige l’utilisateur à l’apprivoiser progressivement. La réalisation musicale pour *Monolithe* se situe à trois niveaux: Un environnement sonore occupant l’espace où se trouve la sculpture, la pulsation interne à l’objet et les formes sonores émergeant par l’interaction avec le public. Ceci permet deux types d’écoute : l’une, contemplative, laisse percevoir une lente évolution pulsée de différents matériaux. Une autre, à travers des gestes caressants, fait émerger des formes et des objets musicaux, la surface du monolithe réagissant comme une harpe.

THIS INSTALLATION INVITES TO PLAY WITH
VISUAL AND AUDIO PHENOMENONS IN
NEW WAYS.

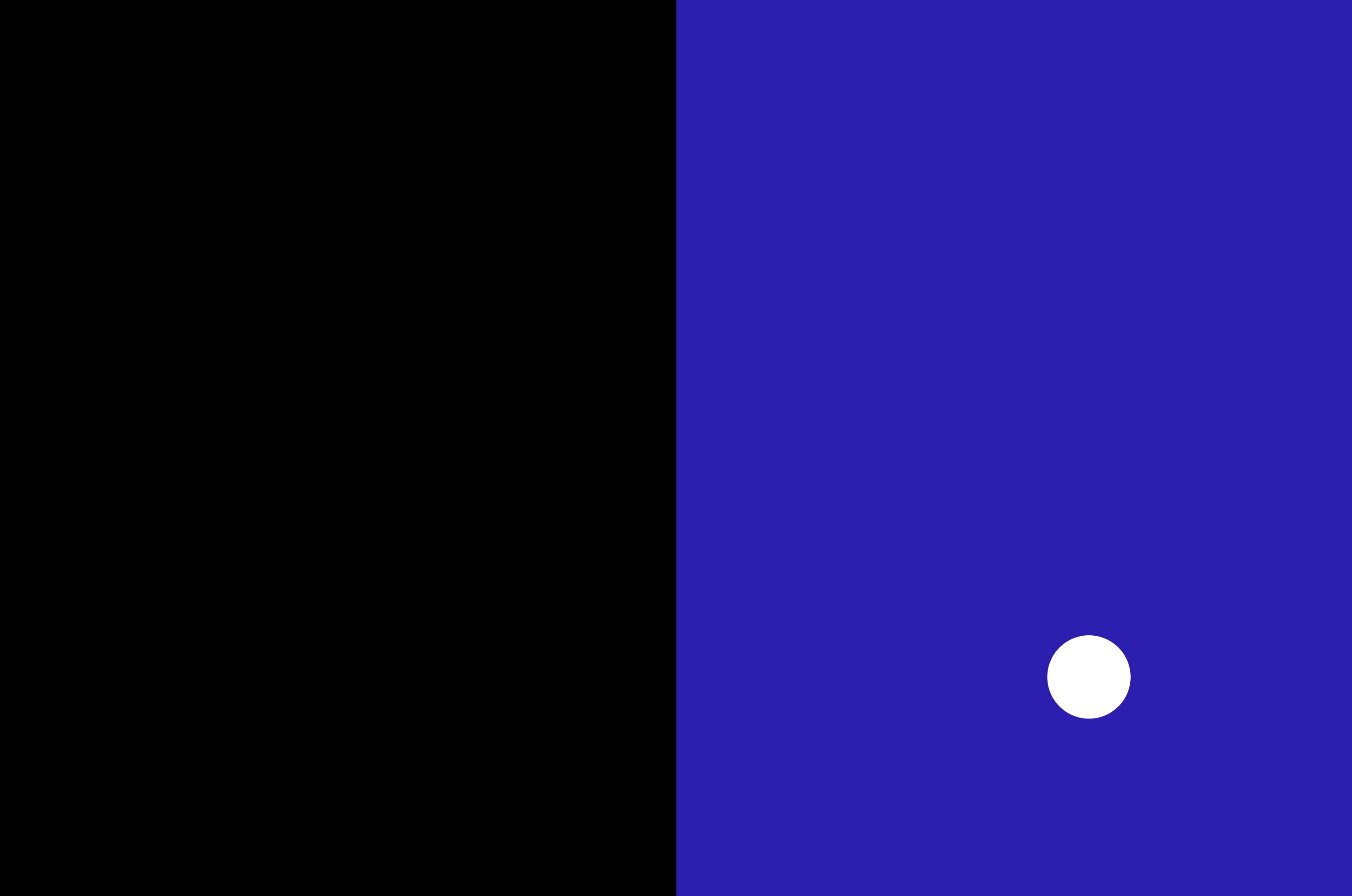
Monolith is a musical and visual object, waiting for people interactions. Play with it’s surface and discover it’s sound and lights behaviors. When alone, the Monolith is animated by a life of its own that displays subtle lights and diffuses sound effects. When the viewer touches the object or comes closer enough, the monolith “wake up” and respond to the actions of the visitor. Like an instrument, the Monolith can create sounds and musical sequences. But it isn’t a passive interface that obeys to all the stimuli provoked by the visitor. The Monolith installs a sort of dialogue with him who requires the user to gradually tame this interactive object. The music of the Monolith takes place on three levels: the environment (room) where the sculpture is , the internal pulse of the object and the sound forms awakened to approach or touch of the audience. It allows two types of listening: one contemplative, suggests a pulsed slow evolution of various materials, almost indistinct. Another, by caressing gestures, leaves emerge musical forms and objects, the surface of the monolith acting as a harp.

INSTALLATION

VANITÉS

MONOLITHE

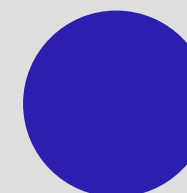

ACTIONS DE MÉDIATION CULTURELLE

LES PARCOURS PÉDAGOGIQUES PROPOSÉS ATTESTENT DE L'ATTACHEMENT DE LA BIENNALE MUSIQUES EN SCÈNE À SUSCITER L'ÉVEIL, LA CURIOSITÉ ET LA RÉCEPTIVITÉ DES PUBLICS POUR LES MUSIQUES DE CRÉATION. LE DÉPARTEMENT PÉDAGOGIQUE DE GRAME A POUR OBJECTIF DE CONSTRUIRE DES PARCOURS DE MÉDIATION ET DE FORMATION EN DIRECTION DE TOUS LES PUBLICS, DANS UN DÉSIR CONSTANT D'OUVERTURE. UN CERTAIN NOMBRE DE PARCOURS ARTISTIQUES FAVORISANT L'ACCÈS AUX TECHNOLOGIES AUDIONUMÉRIQUES SONT PROPOSÉS DANS LES ÉCOLES ET ORGANISMES REGROUPANT UN PUBLIC NON SPÉCIALISÉ, D'AUTRES RELÈVENT D'INTERVENTIONS DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET SPÉCIALISÉ. CES ACTIONS PROPOSENT UNE PLONGÉE AU CŒUR DE LA CRÉATION CONTEMPORAINE EN SUIVANT CONSTAMMENT UNE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE ARTS SONORES/ARTS VISUELS/ ARTS NUMÉRIQUES. LES ÉLÈVES DÉVELOPPENT AINSI LEUR CURIOSITÉ POUR LES CRÉATIONS D'AUJOURD'HUI, S'INTERROGENT SUR LES QUESTIONS FONDAMENTALES LIÉES À LA CRÉATION ARTISTIQUE, MAIS AUSSI, AU CONTACT DES ŒUVRES, FORGENT LEUR ESPRIT CRITIQUE.

ATELIERS

ATELIERS PARTICIPATIFS

MUSIC FOR 18 MUSICIANS

• AUDITORIUM DE LYON > SAMEDI 5 MARS – 14H
SPECTACLE PARTICIPATIF - POUR 250 DANSEURS
AMATEURS COMPLICES, L'ENSEMBLE LINKS
ET LE PUBLIC

Le chorégraphe Sylvain Groud, accompagné par ses danseurs «transmetteurs» invite par le biais d'ateliers de pratique artistique de nombreux amateurs immergés dans le public le soir du concert à ressentir la sensation physique et mentale éprouvée à l'écoute de *Music for 18 musicians* de Steve Reich. Le soir du concert dansé, professionnels et amateurs s'immergent dans le public, afin d'instaurer une expérience collective: ressentir, transmettre et échanger l'énergie positive de cette œuvre.

Cinq groupes de danseurs amateurs de tous âges (à partir de 8 ans), travailleront en amont avec un danseur professionnel de la compagnie. Les amateurs complices prendront place comme n'importe quel autre membre du public dans la salle le jour de la représentation. Le pari est que le public se fasse entraîner par le mouvement de la danse.

Grame a recruté pour ce projet 250 danseurs amateurs: individuels ou groupes déjà constitués (classes d'établissements scolaires, conservatoires, associations, abonnés...).

Ainsi participent le collège Boris Vian (St-Priest), les collèves Les Iris et Gratte-Ciel (Villeurbanne), l'école élémentaire Jean Jaurès (Décines), le lycée René Cassin (Tarare), des étudiants de l'Université Lyon 1, l'association La Lyre.

• CENTRE DE SHOPPING LA PART-DIEU
> VENDREDI 4 MARS – 18H
RÉPÉTITION GÉNÉRALE
POUR DANSEURS AMATEURS

La veille du spectacle *Music for 18 musicians* et en guise de répétition générale, les danseurs amateurs feront une halte au centre de shopping la Part-Dieu pour offrir aux passants un aperçu de l'œuvre hypnotique de Steve Reich, et partager avec eux une expérience originale autour d'une gestuelle simple.

BATTLE DE SMARTPHONES

• AUDITORIUM DE LYON > DIMANCHE 6 MARS - 12H30
ATELIER MUSICAL

Il s'agira d'un atelier musical innovant ayant comme support non pas des instruments de musique traditionnels, mais des téléphones portables. Les participants apprendront à jouer de la musique avec leur téléphone portable. Xavier Garcia sera en charge de l'apprentissage de l'utilisation des applications. Il sera ensuite organisé une «battle» pour choisir le meilleur soliste pour chaque «appli». Enfin, tous les participants réaliseront ensemble une «pièce» sans répétition préalable, sous la direction d'un «chef Smartphoniste».

Applications disponible sur Applestore et Googleplay. Rechercher «Smarfaust», et télécharger: sfwindy, sfiter, sfsiren, sftrum-pet, sfmoulin.

FLASHMOB POUR CHŒUR DE SMARTPHONES

• MUSÉE DES CONFLUENCES
> JEUDI 10 MARS - 19H

En prélude au concert Jeux concertants. Gratuit sans réservation, composition de Xavier Garcia

ATELIERS AIRMACHINE

• MUSÉE DES CONFLUENCES
> 16 AU 28 FÉVRIER 2016
MARDI AU DIMANCHE - 14H-18H
ATELIERS DES EXPLORATEURS
DESTINÉS AUX FAMILLES

Le compositeur Ondřej Adámek invite les plus jeunes à expérimenter son nouvel instrument développé par Grame: Airmachine. Une sorte d'orgue contemporain sur lequel sont associés différents types de prothèses sonores, toutes plus divertissantes les unes que les autres.

Ces ateliers proposeront au public une plongée dans la découverte d'un paysage sonore insolite. Enfants et parents seront amenés à travailler lors de ces ateliers sur le rapport entre objet technique et création musicale, mais aussi sur l'exploration de leur propre environnement sonore. Durée: 45 minutes

• LUX, SCÈNE NATIONALE DE VALENCE
> 29 MARS, 31 MARS ET 1ER AVRIL 9H-11H - 14H-16H
ATELIER LUDIQUE ET MUSICAL À PARTIR DE 6 ANS

Avec la volonté de sensibiliser les enfants à la diversité de la création musicale contemporaine, cet atelier ludique et musical propose l'exploration de corps sonores variés en lien avec le principe de fonctionnement de l'Airmachine (soufflerie/aspiration), jeux avec instruments «air plug» (avec des objets du quotidien: gants, ballons, etc.) qu'ils pourront emboîter et tester eux-mêmes sur l'Airmachine.

MÉDIATION

PRIX DES ENFANTS DE LA BIENNALE

Le prix des enfants de l'édition 2016 de la Biennale Musiques en Scène a pour objectif d'initier les plus jeunes à la création musicale dans ce qu'elle revêt de plus actuel. Les élèves d'écoles élémentaires et de collège constitueront un jury qui désignera, à l'issue du festival et au terme de délibérations que nous souhaitons passionnées, le spectacle ou l'installation visuelle et sonore qui leur parlera le plus.dans le monde des arts contemporains. Le Prix des enfants de la Biennale sera décerné le jeudi 17 mars matin à l'Amphi-Opéra de Lyon. La jeune musicienne Krystina Marcoux leur offrira, à cette occasion, un moment musical qui les transportera directement au cœur de son Québec natal.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

CAMPUS VAN DER AA
• CNSMD DE LYON > MARDI 8 MARS
SÉMINAIRE AUTOUR DE L'ŒUVRE DE MICHEL VAN DER AA, EN PRÉSENCE DE L'ARTISTE.
Rencontre organisée en partenariat avec l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, l'Ecole Normale Supérieure de Lyon, l'Université Lyon 2, le Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, l'Université Joseph Fournier de Grenoble, l'Ecole de la Comédie de Saint- Etienne.
Cette rencontre sera suivie à 17h30 d'un concert par les élèves du CNSMD autour d'œuvres de Michel Van der Aa. Avec le soutien de Performing Arts Fund NL.

STAGE MUSIQUE & CINÉMA
• AUDITORIUM DE LYON
> JEUDI 28 JANVIER
JOURNÉE D'ÉTUDE
Journée d'étude pour les enseignants de collège et lycée autour du film *La Princesse aux huîtres* d'Ernst Lubitsch.
Analyse de l'œuvre par Alban Jamin (DAAC).

BORDS DE SCÈNE

AIRMACHINE
• GALERIE TATOR > 29 JANVIER - 18H30
PRÉSENTATION
Ondřej Adámek présentera le fonctionnement de l'Airmachine

PLASTICIENS DE LA BIENNALE ET DU MIRAGE FESTIVAL
• THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION - LES ATELIERS > MERCREDI 2 MARS - 12H30
RENCONTRE
Rencontre avec Antoine Bellini, Lou Masduraud, Alexandre Levy et Félicie d'Estienne d'Orves avec le Mirage Festival

OCTAEDRITE
• THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION - LES ATELIERS
> MERCREDI 2 MARS
(Rencontre avec les artistes à l'issue de la représentation)

UP-CLOSE MAKING OF LE JARDIN ENGLOUTI
• THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE > JEUDI 3 MARS
RENCONTRE
Les films seront suivis d'une discussion avec Michel Van der Aa à l'issue des projections.

TABLEAUX D'UNE EXPOSITION
• BAS-ATRIUM - AUDITORIUM DE LYON
> VENDREDI - 19H & SAMEDI - 17H
PROPOS D'AVANT CONCERT
durée: 30 minutes

BENJAMIN, DERNIÈRE NUIT
• AMPHIOPÉRA LYON > 15 MARS - 18H30
CONFÉRENCE
Présentation de l'opéra par Xavier Rockenstrocy, conférencier et professeur de lettres: une approche pédagogique et accessible à tous.
L'école du spectateur est organisée par l'Opéra de Lyon en partenariat avec l'Université Catholique de Lyon

INFLUENCES LATINES
Autour de ce concert, une exposition d'accordéons à la Spirale ainsi que deux autres propositions du Toboggan :
> Fanfare d'accordéons amateurs menée par Pascal Contet, samedi 19 mars, 11h. Entrée libre
> Ciné-concert au Ciné Toboggan avec Pascal Contet sur des films de Segundo de Chomon, le Meliès espagnol. Dimanche 20 mars, 16h30

CONCERTS SCOLAIRES

AIR MACHINE
• MUSÉE DES CONFLUENCES
GRAND AUDITORIUM
> MARDI 8 MARS - 14H
SCOLAIRE

Le mardi 8 mars après-midi les enfants seront conviés dans le Grand Auditorium du musée des Confluences pour découvrir une création musicale avec *Airmachine* spécifiquement jouée pour eux par le percussionniste Roméo Monteiro de l'Ensemble Orchestral Contemporain.

MACHINE MUSICALE
> MARS 2016
ATELIER-CONCERT
Dans la continuité du partenariat entre Grame et l'Ensemble Orchestral Contemporain autour de la création et de la diffusion de la musique contemporaine, nous poursuivons notre collaboration autour d'un projet de création musicale mêlant musiciens professionnels et élèves. Nous profitons de la présence du compositeur Ondřej Adámek et des percussionnistes Roméo Monteiro et Claudio Bettinelli pour démarrer un travail avec les classes de primaire et secondaire autour de la thématique de la «Machine musicale». Les élèves créeront un instrument musical insolite grâce à des objets de leur quotidien en s'inspirant de l'instrument d'Ondřej Adámek. Guidés par leurs professeurs et les percussionnistes de l'EOC, ils construiront progressivement une «Machine musicale» qu'ils présenteront aux parents et enseignants au mois de mars 2016. Avec les écoles élémentaires Jean Giono et Edouard Herriot (Lyon 8) & le Lycée Honoré d'Urfé (Saint-Etienne)

DOCTEUR FLATTERZUNG
> JEUDI 17 MARS 10H ET 14H30
• THÉÂTRE DE VIENNE
SCOLAIRE

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES COMMENTÉES

Des répétitions commentées sont ouvertes, en présence des compositeurs, artistes, où seront données les clefs d'écoute nécessaires à la compréhension des œuvres.

MUSIC FOR 18 MUSICIANS
• CENTRE DE SHOPPING LA PART-DIEU
> VENDREDI 4 MARS - 17H30
RÉPÉTITION PUBLIQUE

CONSTELLATIONS
• SALLE VARÈSE DU CNSMD LYON
> JEUDI 10 MARS - 18H
RÉPÉTITION PUBLIQUE
• THÉÂTRE DE VILLEFRANCHE
> VENDREDI 11 MARS - 14H30
RENCONTRE AVEC LES ÉTUDIANTS DU CONSERVATOIRE DE VILLEFRANCHE
> VENDREDI 11 MARS - 18H30
RÉPÉTITION PUBLIQUE
CONCERT PRÉCÉDÉ D'UNE RÉPÉTITION PUBLIQUE GRATUITE

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Pour chaque concert, un ensemble de ressources pédagogiques seront à disposition des enseignants et leur fourniront des informations sur la vie des compositeurs, les œuvres, ainsi que des extraits audio.

VISITES GUIDÉES

Des visites guidées des différentes installations visuelles et sonores de la Biennale sont organisées dans le courant du festival.

SPECTACLES D'APPARTEMENT ITINÉRANTS

LE SALON DE MUSIQUE

LA BIENNALE MUSIQUES EN SCÈNE LANCE UN NOUVEAU FORMAT : LES « SPECTACLES D'APPARTEMENT ITINÉRANTS ». IL S'AGIT D'UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL DE TERRITOIRE, QUI CONSISTE ESSENTIELLEMENT À ALLER À LA RENCONTRE DES PUBLICS GÉOGRAPHIQUEMENT — OU SOCIALEMENT — ÉLOIGNÉS DES LIEUX DE CULTURE.

Ce projet se développe à la fois en milieu urbain, dans des quartiers accompagnés par la politique des villes et en milieu rural dans plusieurs départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans un rayon de près de 100 km, notre festival tisse ainsi des liens avec différents publics, les familles, et différents partenaires (Education nationale, structures d'actions sociales ou culturelles, centres hospitaliers, maisons de retraites, instituts médico-éducatifs, mairies et communautés de communes).

UNE BIENNALE SUR LES RAILS

La Biennale initie un partenariat artistique avec la SnCF en proposant aux voyageurs des lignes régionales (TER) et nationales (TGV) plusieurs concerts participatifs dans les trains. Le 12 février, Xavier Garcia animera un concert de smartphones dans les voitures d'une ligne de la région Auvergne-Rhône-Alpes et se joindra à Krystina Marcoux le 28 février dans des TGV reliant Paris à Lyon pour une série de concerts à destination des voyageurs mélomanes.

À TRAVERS CE PROJET, NOTRE VOLONTÉ EST TRIPLE :

- Faire découvrir des musiciens-performers au plus grand nombre et notamment aux familles et aux écoles : chaque saison, au moins trois spectacles font partie des propositions que nous soumettons à nos partenaires.

- Imaginer, en concertation avec les artistes, les familles ou les enseignants, des moments d'échanges conviviaux et de partage avec l'ensemble de la population d'un territoire.

- Sensibiliser les spectateurs aux écritures contemporaines à travers des opérations de médiations préalables à la venue des artistes. Pour répondre à ces objectifs, Grame propose chaque année à ses partenaires un choix de trois propositions artistiques techniquement légères, prêtes à être jouées dans des lieux peu équipés (salles des fêtes, salles polyvalentes, écoles, associations...).

Pour le lancement, deux spectacles sont proposés au public

KRYSTINA MARCOUX
percussion, mime et voix
400 ans sans toi...
400 ans sans toi... est un spectacle ou peut-être un concert ou peut-être même une conférence... Bref, peu importe. C'est un moment musical parsemé de textes, de légendes et d'anecdotes qui met en avant le Québec dans sa pluralité, à la fois rural et urbain, ancré dans la tradition mais tourné vers l'avenir.

NOÉMI BOUTIN
violoncelle et voix
L'Effet papillon
Laisser nos pensées vibrer et voguer hors de la salle de concert, au gré des oscillations du violoncelle, écouter le son dialoguer avec l'espace et respirer librement... Chacune des pièces de ce programme présente un rapport aux éléments, aux mythes et aux émotions éprouvées face à la nature.

ORCHESTRES ENSEMBLES ET CHEFS

ORCHESTRE NATIONAL DE LYON
OLARI ELTS, direction

**ORCHESTRE ET CHŒUR
DE L’OPÉRA DE LYON**
BERNHARD KONTARSKY, direction

ORCHESTRE DU CNSMD LYON
PIERRE-ANDRÉ VALADE, direction

ENSEMBLE ARS NOVA
PHILIPPE NAHON, direction

**ENSEMBLE ORCHESTRAL
CONTEMPORAIN**
DANIEL KAWKA, direction

ENSEMBLE CÉLADON
PAULIN BÜNDGEN, direction

ENSEMBLE LINKS
RÉMI DURUPT, direction

ENSEMBLE ASCOLTA

PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON

ODYSSÉE ENSEMBLE ET CIE

QUATUOR DIOTIMA

TRAVELLING QUARTET

**CLASSE DE PERCUSSION
DU CNSMD LYON**
MASTER COPECO
DU CNSMD LYON

**MUSICIENS DE L’ORCHESTRE
NATIONAL DE LYON**
YAËL LALANDE & TAMIKO KOBAYASHI, violon
MANUELLE RENAUD, alto
MATHIEU CHASTAGNOL, violoncelle,
NANS MOREAU, clarinette

SOLISTES

PIERRE BASSERY, trombone

PHILIPPE BOISSON, batterie

NOÉMI BOUTIN, violoncelle

JEAN-NOËL BRIEND, voix

TRISTAN CHENEVEZ, violon

PASCAL CONTET, accordéon

CHRISTOPHE DESJARDINS, alto

NORA FISCHER, voix

XAVIER GARCIA, live, smartphone

GÉRALDINE KELLER, voix

PATRICIA KOPATCHINSKAJA, violon

MICHAELA KUSTEKOVA, voix

KATY LA FAVRE, percussions

WILHEM LATCHOUMIA, piano

DORIAN LEPIDI, percussions

KRYSTINA MARCOUX, voix, percussions

JEFF MARTIN, voix

ROMÉO MONTEIRO, percussions, Airmachine

GILLES RAGON, voix

CHARLES RICE, voix

MICHAELA SELINGER, voix

GALDRIC SUBIRANA, percussions

KAROLY SZEMEREDY, voix

SCOTT WILDE, voix

DANSEURS

**CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL DE RILLIEUX-LA-PAPE**
YUVAL PICK, direction

CIE MAD
SYLVAIN GROUD, direction

CIE LE PHALÈNE
THIERRY COLLET, direction

PEDRO PAUWELS
PATRICK ENTÂT

METTEURS EN SCÈNE, VIDÉOS, RÉALISATEURS

MICHEL CERDA, collaboration à l’écriture et à la mise en scène

MIGUEL CHEVALIER, vidéo

OLIVIER DEFROCOURT, scénographie

FÉLICIE D’ESTIENNE D’ORVES, conception visuelle

BRYAN ELIASON, mise en scène et chorégraphie

JOHN FULLJAMES, mise en scène

HERVÉ GERMAIN, directeur d’acteurs

BORIS LABBÉ, vidéo

ERNST LUBITSCH, film

FINN ROSS, vidéo

OSAMU TEZUKA, film

LUCAS VAN WOERKUM, réalisateur

COMPOSITEURS & ŒUVRES

MICHEL VAN DER AA
PAYS BAS 1970
Up-Close (film) - 3 mars
Making of Jardin englouti (film) - 3 mars
Concerto pour violon (2014, CF) - 4 mars
Transit (CF) - 10 mars
Second-Self (2007, CF) - 11 mars
Spaces of Blank (2009, CF) - 11 mars
Here [in circles] (CM) - 16 mars

ONDREJ ADÁMEK
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 1979
Conséquences particulièrement blanches et noires (CM)
10 mars

MASON BATES
ETATS UNIS 1977
Bagatelles (2012) - 6 mars

TOMAS BORDALEJO
ARGENTINE 1983
Tangos (CM) - 19 mars

PIERRE BOULEZ
FRANCE (1925-2016)
Dérive 1 (1984) - 10 mars

BENJAMIN BRITTEN
ANGLETERRE 1913-1976
suites - extraits (1964-1971) - 9 mars

WILLIAM BYRD
ROYAUME UNI 1540-1623
Consort songs - 17, 24 mars

VINCENT CARINOLA
FRANCE-ESPAGNE 1965
Dr. Flatterzung (2015) - 18 mars

UNSUk CHIN
CORÉE DU SUD 1961
Violin concerto (2001) - 11 mars

PASCAL CONTET
FRANCE 1963
L’Origine du monde (2013) - 5 mars

MORITZ EGGERT
ALLEMAGNE 1975
Les Temps Modernes (CM) - 16 mars

FERNANDO FISZBEIN
ARGENTINE 1977
Tangos (CM) - 19 mars

ASHLEY FURE
ETATS UNIS 1982
Ply(2014) - 11, 12 mars

DOMENICO GABRIELLI
ITALIE 1651-1690
Ricercari (1689)- 11 mars

DANIELE GHISI
ITALIE 1984
Any road (CM) - 4 mars

XAVIER GARCIA
FRANCE 1959
Atcuel Remix (CM) - 15 mars
SmartMômes (2015) - 22 mars
Mefisto (2014) - 22 mars
Belzebuth (2014) - 22 mars

JONATHAN HARVEY
ROYAUME UNI 1939-2012
Ricercare una melodia (1984) - 9 mars

TOSHIO HOSOKAWA
JAPON 1955
Distant voices (2013)

PHILIPPE HUREL
FRANCE 1955
Kits (1995) - 16 mars

CLARA IANNOTTA
ITALIE 1983
paw-marks in wet cement (CM) - 10 mars

RYOJI IKEDA
JAPON 1966
Supercodex [live set] (2013) - 1er mars

MAURICIO KAGEL
ARGENTINE 1931-2008
Dressur (1977) - 16 mars
Répertoire (1971) extraits - 16 mars

PIERRE-ALEXIS LAVERGNE
FRANCE
Electric klezmer rhapsody (CM) - 6 mars

MARTIN MATALON
ARGENTINE 1958
Foxtrot delirium (2015) - 6 mars

LARA MORCIANO
ITALIE 1968
Octaédrite - 2, 4, 5 mars

MODEST MOUSSORGSKI
RUSSIE 1839-1881
Les tableaux d’une exposition (1874) - 4, 5 mars

WOLFGANG A. MOZART
AUTRICHE 1756-1791
Quintette pour clarinette et quatuor à cordes, KV 581 (1789) - 6 mars

MICHAEL NYMAN
ROYAUME UNI 1944
No time in eternity (CM) - 17, 24 mars
Self-Laudatory Hymn of Inanna and Her Omnipotence (1992) - 17, 24 mars
Songs for Ariel (1991) - 17, 24 mars

FRÉDÉRIC PATTAR
FRANCE 1969
Drink me (2015) - 9 mars

GÉRARD PESSON
FRANCE 1958
Farrago (2013) - 9 mars

ALBERTO POSADAS
ESPAGNE 1967
Tombeau (2014) - 11 mars
Double (2014) - 11 mars

MAURICE RAVEL
FRANCE 1875-1937
Quatuor à cordes (1904) - 9 mars

STEVE REICH
ETATS UNIS 1936
Music for 18 musicians (1976) - 4, 5 mars

KAIJA SAARIAHO
FINLANDE 1952
Sept Papillons (2000) - 9 mars

GIACINTO SCELSI
ITALIE 1905-1988
Igghur (1965) - 9 mars

MICHEL TABACHNIK
SUISSE 1942
Benjamin, dernière nuit (CM)
15, 18, 20, 22, 24, 26 mars

ERKKI-SVEN TÜÜR
ESTONIE 1959
Exodus (1999, CF) - 4 mars

GRACIELA PUEYO
ARGENTINE
Tangos (CM) - 19 mars

ERIK SATIE
FRANCE 1866-1925
Sports et divertissements (1914) - 16 mars

SIMON STEEN-ANDERSEN
DANEMARK 1976
Night — staged night (2013, CF) - 18 mars

JOHN TAVERNER
ROYAUME UNI 1490-1545
Consort songs - 17, 24 mars

CHRISTOPHER TYE
ROYAUME UNI 1505-1573
Consort songs - 17, 24 mars

16 PAYS REPRÉSENTÉS
ARGENTINE
AUTRICHE
ALLEMAGNE
CORÉE DU SUD
DANEMARK
FINLANDE
FRANCE
ESPAGNE
ESTONIE
ETATS UNIS
ITALIE
JAPON
PAYS BAS
REPUBLIQUE TCHÈQUE
ROYAUME UNI
SUISSE

LIEUX

OPÉRA DE LYON
1 PLACE DE LA COMÉDIE - 69001 LYON
T. 04 69 85 54 54
MÉTRO A : STATION HÔTEL DE VILLE

CAUE RHONE MÉTROPOLE
6BIS QUAI SAINT-VINCENT - 69001 LYON
T. 04 72 07 44 55
MÉTRO D : STATION VALMY
BUS : 4,3,C14,19,31,45,40 ARRÊT PONT KOENIG RD/RG

LA BF 15
11 QUAI DE LA PÊCHERIE - 69001 LYON
T. 04 78 28 66 63
MÉTRO A : STATION HÔTEL DE VILLE
BUS : C3,C14 : ARRÊT LA FEUILLÉE

THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION – LES ATELIERS
5 RUE DU PETIT DAVID - 69002 LYON
T. 04 72 53 15 15
MÉTRO A : STATION CORDELIERS OU BELLECOUR
MÉTRO D : STATION SAINT-JEAN

MUSÉE DES CONFLUENCES
86 QUAI PERRACHE - 69002 LYON
T. 04 28 38 11 90
ENTRÉE AUDITORIUMS NIVEAU -1 CÔTÉ RHÔNE
TRAMWAY T1 : ARRÊT MUSÉE DES CONFLUENCES

AUDITORIUM DE LYON
149 RUE GARIBALDI /
PLACE CHARLES-DE-GAULLE 69003 LYON
MÉTRO LIGNE B :
STATION GARE PART-DIEU-VIVIER-MERLE
TRAM : LIGNE T1 : ARRÊT PART-DIEU-SERVIENT
BUS : LIGNES C9, C13, ARRÊT PART-DIEU-AUDITORIUM
OU PART-DIEU-SERVIENT

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
CITÉ INTERNATIONALE
81 QUAI CHARLES DE GAULLE
69006 LYON
TÉL. 04 72 69 17 17
BUS C1, C4, C5 : ARRÊT
MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN

GALERIE TATOR
36 RUE D’ANVERS - 69007 LYON
T. 04 78 58 83 12
MÉTRO LIGNE B, D : STATION SAXE GAMBETTA
BUS : LIGNE 18

MAISON DE LA DANSE
8 AVENUE JEAN MERMOZ - 69008 LYON
T. 04 72 78 18 00
TRAMWAY T2 : ARRÊT BACHUT-MAIRIE DU 8E
BUS 23 ET 24 : ARRÊT BACHUT-MAIRIE DU 8E
BUS 34 : ARRÊT CAZENEUVE-BERTHELOT

CNSMD-LYON
3 QUAI CHAUVEAU - 69009 LYON
T. 04 72 19 26 26
MÉTRO D : STATION VALMY
BUS : C14, 19, 31, 40 : ARRÊT PT KOENIG RD

CENTRE CULTUREL COMMUNAL CHARLIE CHAPLIN & PLANÉTARIUM
PLACE DE LA NATION - 69120 VAULX-EN-VELIN
RENSEIGNEMENTS, BILLETTERIE : 04 72 04 81 18/19
MÉTRO A : STATION LAURENT BONNEVAY PUIS BUS LIGNE C3
BUS C3, C8, 57 : ARRÊT VAULX, HÔTEL DE VILLE CAMPUS

CENTRE DE SHOPPING LA PART-DIEU
17 RUE DU DR BOUCHUT - 69003 LYON
T. 04 72 60 60 62
MÉTRO LIGNE B :
STATION GARE PART-DIEU-VIVIER-MERLE

CIRQUE IMAGINE
CARRÉ DE SOIE
5 AVENUE DES CANUTS - 69120 VAULX-EN-VELIN
T. 04 78 243 243
TRAM T3 : STATION LA SOIE
MÉTRO A : STATION LA SOIE
BUS : 16, 52, 64, 67, 68, 82, C8, Z13, Z14

CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE RILLIEUX-LA-PAPE
30 TER AVENUE GÉNÉRAL LECLERC
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
T. 04 72 01 12 30
BUS : C5 ARRÊT MJC-CENTRE CHORÉGRAPHIQUE

LE TOBOGGAN
14 AV. JEAN MACÉ - 69150 DÉCINES
T. 04 72 93 30 00
TRAMWAY T3 : ARRÊT DÉCINES CENTRE

THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE - OULLINS
7 RUE ORSEL - 69600 OULLINS
T. 04 72 39 74 91
MÉTRO B : ARRÊT GARE D’OULLINS

THÉÂTRE DE VILLEFRANCHE
PLACE DES ARTS - 69400
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
T. 04 74 65 15 40

LUX SCÈNE NATIONALE DE VALENCE
36 BD DU GÉNÉRAL DE GAULLE
26000 VALENCE
T. 04 75 82 44 15

HÔTEL DE VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
42000 SAINT-ÉTIENNE
TÉL. 04 77 48 77 48

THEATRE DE VIENNE
4 RUECHANTELOUVE - 38200 VIENNE
TÉL. 04 74 85 00 05

BILLETTERIE

EN AMONT SUR LE SITE INTERNET DE LA BIENNALE.
A PARTIR DU 2 FÉVRIER
À L’OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS DU GRAND LYON
DU LUNDI AU SAMEDI DE 12H À 18H
PAVILLON ONLYLYON
PLACE BELLECOUR 69002 LYON
BILLETTERIE@GRAME.FR
T. 04 72 07 43 18

INFOS ET ACCUEIL

GRAME, CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE
11 COURS DE VERDUN (GENSOUL)
F-69002 LYON
T. 04 72 07 37 00

PASS DE RÉDUCTIONS ET OFFRES

ACHAT DE PASS
AUPRÈS DU BUREAU DE LA BIENNALE
04 72 07 43 18
OU BILLETTERIE@GRAME.FR

PASS BIENNALE : 8 €
CARTE DONNANT DROIT
À DES TARIFS RÉDUITS
SUR LES ÉVÉNEMENTS DE LA BIENNALE

TARIFS SPECTACLES

N°1 SUPERCODEX [LIVE SET]
Musée des Confluences
Tarifs : de 8 à 10 €
Tarif Pass Biennale : 8 €

N°2 OCTAÉDRITE
Théâtre Nouvelle Génération – Les Ateliers
Tarif unique : 9 €

N°3 UP—CLOSE & MAKING OF "JARDIN ENGLOUTI"
Théâtre de La Renaissance – Oullins
Entrée libre

N°4 TABLEAUX D’UNE EXPOSITION
Auditorium de Lyon
Tarifs le 4/03 : 8 à 36 €
Tarif pass Biennale : 8, 19, 31 €

Tarifs le 5/03 : 8 à 16 €
Tarif pass Biennale: 11€

N°5 MUSIC FOR 18 MUSICIANS
Auditorium de Lyon
Tarifs : 8 à 16 €
Tarif pass Biennale : 11€

N°6 L’ORIGINE DU MONDE
Auditorium de Lyon
Tarifs : 3 à 8 €

N°7 ZEEE MATCH
Auditorium de Lyon
Entrée libre

N°8 MASSAGES SONORES
Auditorium de Lyon
Entrée libre

N°9 BAGATELLES
Auditorium de Lyon
Tarifs : 8 à 16 €
Tarif pass Biennale : 11 €

N°10 LE RIRE EN MUSIQUE BATTLE DE SMARTPHONES
Auditorium de Lyon
Entrée libre

N°11 FOXTROT DELIRIUM
Auditorium de Lyon
Tarifs : 8 à 16 €
Tarif pass Biennale : 11 €

N°12 400 ANS SANS TOI...
Cirque imagine
Tarifs : 12 à 15 €
Tarif pass Biennale : 12 €
—
AmphiOpéra
Entrée libre

N°13 L’EFFET PAPILLON
AmphiOpéra Lyon
Entrée libre

N°14 FARRAGO
AmphiOpéra Lyon
Tarifs : de 10 à 16 €
Tarif pass Biennale : 10€

N°15 JEUX CONCERTANTS
Musée des Confluences
Tarifs : de 12 à 15 €
Tarif Pass Biennale : 12 €

N°16 ZAP!
AmphiOpéra Lyon
Entrée libre

N°17 CONSTELLATIONS
Théâtre de Villefranche
Tarifs : de 12 à 24,50 €
Tarif pass Biennale : 15€

N°18 PLY
CCN de Rillieux-la-Pape
Tarifs : de 8 à 15 €
Tarif pass Biennale : 12€
Réservation auprès de l'espace Baudelaire au 04 37 85 01 50
www.ville-rillieux-la-pape.fr

N°19 ACTUEL REMIX
Planétarium et Centre Charlie Chaplin à Vaulx-en-Velin
Actuel remix : entrée libre
Tarifs Bal masqué : de 10 à 16 €
Tarif pass Biennale : 13€

N°20 BENJAMIN, DERNIÈRE NUIT
Opéra de Lyon
Tarifs : de 14 à 64 €

N°21 SPORTS ET DIVERTISSEMENTS
Théâtre de La Renaissance – Oullins
Tarifs : de 5 à 24 €
Tarif pass Biennale: 18€

N°22 NO TIME IN ETERNITY
Musée des Confluences
Tarifs : de 12 à 15 €
Tarif Pass Biennale : 12 €
—
Lux, scène nationale de Valence
Tarifs : de 6 à 18 €

N°23 MIROIRS FRACTALS
AmphiOpéra Lyon
Entrée libre

N°24 DR. FLATTERZUNG
Théâtre de Vienne
Tarifs : de 5 à 9 €
Tarif pass Biennale : 7 €

N°25 NIGHT – STAGED NIGHT
Théâtre de La Renaissance – Oullins
Tarifs : de 5 à 24 €
Tarif pass Biennale: 18 €

N°26 JE CLIQUE DONC JE SUIS
Maison de la Danse
Tarif unique: 16 €

N°27 INFLUENCES LATINES
Le Toboggan
Tarifs : 9 à 17 €
Tarif pass Biennale: 15€

N°28 SMARTFAUST
Hôtel de Ville de Saint-Étienne
Entrée libre

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES

LA BIENNALE EST PRODUITE PAR GRAME, CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE AVEC LE SOUTIEN DE PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Ministère de la Culture et de la Communication
Direction Générale de la Création Artistique (DGCA)

Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes (DRAC)

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Grand Lyon Métropole

Ville de Lyon

avec un réseau fidèle d’institutions culturelles et musicales de la Métropole de Lyon et de la région.

LES LIEUX PARTENAIRES

Auditorium de Lyon
CAUE Rhône Métropole
CCN de Rillieux-la-Pape
Centre culturel Charlie Chaplin
Cirque Imagine
CNSMD – Lyon
Galerie Tator
Institut Lumière
La BF15
Lux-Scène nationale de Valence
Maison de la Danse
Musée d’art contemporain
Musée des Confluences
Opéra de Lyon
Planétarium Vaulx-en-Velin
Théâtre de la Renaissance
Théâtre de Vienne
Théâtre de Villefranche-sur-Saône
Théâtre Nouvelle Génération - Centre dramatique national
Le Toboggan - Décines
Ville de Saint-Étienne

Festival Archipel de Genève
A Vaulx Jazz
Festival d’Ambronay
Festival de musique Baroque de Tarentaise
Mirage festival
Gmem, cncm Marseille
La muse en circuit, cncm Alfortville
Ircam-Centre Pompidou
Centre culturel Voce de Pigna
Cité de la Voix Vezealy
Le Cube Issy les Moulineaux
La ferme du Buisson, scène nationale de Marne la Vallée
Le Métaphone Oignies
Impulse!

LES ENSEMBLES/COMPAGNIES PARTENAIRES

Akousthea
Ars nova
Association AIE
Compagnie MAD / Sylvain Groud
Compagnie Pedro Pauwels
Ensemble Céladon
Ensemble Orchestral Contemporain
Musique actuelle et future
Orchestre du CNSMD Lyon
Percussions Claviers de Lyon
Random Lab Esad St-Etienne

SOCIÉTÉS CIVILES ET AUTRES PARTENAIRES

ADAMI
FCM
SACEM
SACD
SPEDIDAM
ONDA
Institut Français
Goethe Institut
Direction de la Communication / Ville de Lyon
Only Lyon / Office de Tourisme et des Congrès du Grand Lyon

MÉCÉNAT & SPONSORING

Ernst von Siemens musikstiftung
In Extenso Rhône-Alpes
Michèle et Pierre Daclin
Performing Arts Fund NL
SNCF

7° sens
Capsa
Euro sono
Garage Clavier
GL Events
Scenetec
Transmusic
Grand Hôtel de la Paix
Novotel Lyon Gerland
Séjours et affaires

PRESSE

Bulles de gônes
Citizenkid
Le Petit Bulletin
Le Progrès
L’Incontournable
Kib Lind
Télérama

LA BIENNALE A REÇU LE LABEL EFFE - EUROPE FOR FESTIVALS, FESTIVALS FOR EUROPE, 2015-2016

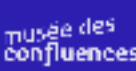
Auvergne – Rhône-Alpes

Grand Lyon

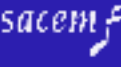
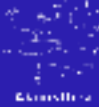
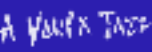

galerie tator

BF15

galerie tator

KIBLIND Magazine

↓

Atelier imprimé

Kibind est un Atelier imprimé. Avec cette alliance entre le toucher du papier et la sueur de l'atelier, le magazine trimestriel gratuit cherche à capter l'humeur artistique du temps qui court. Entrez, c'est ouvert.

www.kibind.com
www.kibind-store.com

LE PETIT BULLETIN

TOUTE LA CULTURE TOUTES LES MUSIQUES

L'HEBDO DES SPECTACLES
Lyon : 50 000 ex / semaine
Grenoble : 40 000 ex / semaine

LE MENSUEL DES SPECTACLES
Saint Etienne
30 000 ex / mois

LE WEB DES SPECTACLES
www.petit-bulletin.fr

cinéma × télévision × livres × musiques × spectacle vivant × expositions

LE MONDE BUUGE, TELERAMA EXPLORE

CHAQUE SEMAINE TOUTES LES FACETTES DE LA CULTURE

Télérama

CONTINUEZ À VIVRE
VOTRE PASSION DE LA MUSIQUE
SUR TELERAMA.FR

et retrouvez nous sur

In Extenso

Être là • Rendre clair

Nos experts-comptables accompagnent leurs clients... au quotidien !

Que vous soyez : petite ou moyenne entreprise, artisan, commerçant, profession libérale ou association, ils sont là au quotidien pour veiller à tout et pour éclairer vos chiffres, vos choix, vos décisions. Pour... être là et rendre clair.

Comptabilité • Audit • Gestion • Conseil • Social et paies • Juridique

In Extenso Rhône-Alpes
53 avenue Albert Einstein, Villeurbanne
04 72 60 30 30
www.inextenso.fr

Membre de **Deloitte**

DANSE • ART CONTEMPORAIN • BIENNALES
MUSIQUES • ELECTRONIQUE
PATRIMOINE • DÉCOUVERTE
MODE • EXPOSITION
CINEMA • ÉVÈNEMENT

CULTURE + CRÉATIVITÉ

Territoire en effervescence, espace de créations, lieu d'imagination, la Métropole de Lyon participe à la diffusion de la culture et de la créativité. Elle porte les Biennales de Lyon, coordonne les Journées Européennes du Patrimoine, frissonne sur les Quais du Polar, vibre au rythme des Nuits Sonores et fait résonner l'amour du cinéma grâce au Festival Lumière.

GRANDLYON
LA MÉTROPOLIS

www.grandlyon.com

VOYAGE CULTURE & DÉCOUVERTES

LA REVUE BIMESTRIELLE GRATUITE

DISPONIBLE EN VERSION PRINT & WEB

L'INCONTOURNABLE

LINCONTOURNABLE-MAGAZINE.FR

SNCF e-LIVRE

VIVEZ DE BELLES HISTOIRES DANS VOTRE TRAIN

SNCF VOUS PROPOSE DE DÉCOUVRIR 100 000 LIVRES NUMÉRIQUES POUR ENRICHIR LE TEMPS DE VOTRE VOYAGE.

SNCF

APPLICATION ET SITE MOBILE SNCF e-LIVRE
SERVICE GRATUIT ET DISPONIBLE SUR

Un partenaire important du secteur artistique et culturel

La SPEDIDAM met tout en œuvre pour garantir aux artistes-interprètes de toutes catégories la part des droits à rémunération qu'ils doivent percevoir dans le domaine sonore comme dans le domaine audiovisuel.

La SPEDIDAM répartit des droits à **100 000** artistes dont **34 000** sont ses associés.

En conformité avec la loi de 1985, la SPEDIDAM affecte une part des sommes qu'elle perçoit à des aides à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à la formation d'artistes.

C'est ainsi que la SPEDIDAM a participé en 2015, au financement de **40 000** manifestations (festivals, concerts, théâtre, danse), contribuant activement à l'emploi de milliers d'artistes qui font la richesse et à la diversité culturelle en France.

Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes Interprètes
SPEDIDAM / 10 rue André 75003 Paris Cedex 03 - Tél. : +33 (0) 44 15 50 50 - www.spedidam.fr

L'ÉQUIPE GRAMME & BIENNALE

MICHÈLE DACLIN
Présidente

JAMES GIROUDON
Direction générale

YANN ORLAREY
Direction scientifique

DAMIEN POUSSET
Direction artistique

VANESSA LASSAIGNE
Administration

ALINE VALDENAIRE
Production / coord. artistique

JEAN-CYRILLE BURDET
Direction technique

Adjoints à la direction technique :
THIERRY FORTUNE
Conseil technique 7e sens

OLIVIER HIGELIN
Régisseur général

ERIC DUTRIEVOZ
Régisseur général son

STEPHANIE GOUZIL
Régisseuse générale lumière

Techniciens intermittents

CHRISTOPHE LEBRETON
Ingénierie / sound designer

MAX BRUCKERT
Réalisation informatique musicale

PHILIPPE ROIRON
Technique son / informatique studio

CAMILLE JAUBERT
Communication Assistée de
Catherine Dewart, relations presse,
Tara Rodrigues et Benoît Chedorge

CATINCA DUMITRASCU
Médiation / assist. Production
Assistée de Brune Néron Bancel

**DOMINIQUE FOBER
& STÉPHANE LETZ**
Recherche

MURIEL GIRAUD
Comptabilité / gestion financière

FLORENCE DUPERRAY
Assistance administration

IOANA POPA
Assistance Biennale

SALIHA SAGHOUR
Accueil, résidences & secrétariat

MAXIME VAVASSEUR
Billetterie Biennale

Equipe d'accueil bénévole

LES GRAPHIQUANTS
Design Graphique

PHILIPPE DESHONS
Webmastering

CAPSA
EVENT

TEL. +33 4 72 50 62 39

WWW.CAPSA-CONTAINER.COM

Créé par Pierre Alain Jaffrennou et James Giroudon en 1982, Grame est aujourd’hui l’un des six centres constitutifs du réseau des centres nationaux de création musicale, labellisation créée par le Ministère de la Culture en 1997.

La mission principale de Grame est de permettre la conception et la réalisation d’œuvres musicales nouvelles, dans un contexte de transversalité des arts et de synergie arts-sciences.

Grame est un lieu d’accueil et de résidence pour les compositeurs, les interprètes, les chercheurs et les artistes de diverses disciplines engagés dans un processus d’innovation. Ils y trouvent un environnement technique de haut niveau, accompagné d’une assistance artistique et technologique. Une vingtaine de compositeurs français et étrangers, ainsi que différentes équipes artistiques, sont invités en résidence au cours de chaque saison.

Créations et mixités se déclinent à travers des effectifs instrumentaux variés, du soliste à de larges ensembles. Les nouvelles productions recouvrent des formes relevant tout autant du concert que du spectacle, de l’opéra, de la performance ou de l’exposition avec des installations sonores et visuelles.

Grame produit à Lyon la Biennale Musiques en Scène, devenue aujourd’hui l’une des principales manifestations de la création musicale en France et en Europe. Peter Eötvös, Kaija Saariaho, Michael Jarrell, Heiner Goebbels en ont été les artistes associés de 2008 à 2014, Michel Van der Aa sera invité pour l’édition 2016. Les Journées Grame, en alternance avec la Biennale, sont également un temps fort de la création musicale, en résonance avec l’activité de résidence. Toutes ces activités artistiques sont sous-tendues par une interaction arts - sciences où la composante informatique est très présente. Grame réunit une équipe scientifique permanente qui s’est spécialisée autour de trois thèmes de recherche : les systèmes communicants temps-réels, les systèmes de représentation de la musique et de la performance, et les langages de programmation.

Fortement investi dans un processus de rayonnement et de transmission, Grame développe une intense activité internationale permettant de diffuser, notamment en Europe, Asie et Amérique du nord, ses productions et savoir-faire à travers des tournées de concerts, master-classes, conférences scientifiques et expositions. De nombreuses actions de formation et médiation sont organisées en direction de publics diversifiés, des interventions sont également proposées en direction de l’enseignement supérieur et spécialisé. Grame est en convention pluri-annuelle avec l’Etat, la Ville de Lyon et la Région Rhône-Alpes, reçoit les soutiens de la SACEM, de la SPEDIDAM, du FCM, de l’Onda, de l’Institut Français, de l’ANR et de l’Union européenne, et bénéficie également d’aides privées.

Founded by Pierre-Alain Jaffrennou and James Giroudon in 1982, Grame is now one of six constituent centres in the network of national centres of musical creation, a label created by the Ministry in 1997.

The primary mission of Grame is to allow for the conception and realization of new works, ensure their influence and dissemination, and contribute to scientific and musical research whilst building the necessary bridges between innovation and the public.

Grame is a place of residency for composers, performers, and researchers, as well as for diverse artistic teams. Here they find a top-notch technological environment, accompanied by artistic and technical assistance. Some twenty French and foreign composers are invited in residency each season.

Creations and diversity come in a variety of forms calling for varied instrumental forces ranging from soloist to large ensembles. New productions cover the forms of concert, show, opera, performance and exhibition, with audio and visual installations.

Grame produces the Biennale Musiques en Scène, which has now become one of the principal musical creation events in France and Europe. After Peter Eötvös, Kaija Saariaho, Michael Jarrell, Heiner Goebbels associated artists between 2008 and 2014, Michel Van der Aa will be the guest artist for the 2016 edition. The Journées Grame, alternating with the Biennale, represent a high point of musical creation in Lyon, in tune with the residency activity.

All these artistic activities are underpinned by the interaction of arts and sciences in which the computing component is quite present. Grame brings together a permanent scientific team specializing in three research themes: real-time communication system, the systems of musical representation and performance, and programming languages.

Strongly involved in a process of influence and transmission, Grame develops intense international activity allowing for disseminating its productions and savoir-faire, through concert tours, master classes, scientific lectures and exhibitions, primarily in Europe, Asia and North America. Numerous training and mediation actions are organized, aimed at diversified publics. Interventions are also proposed for graduate and specialized education.

Grame is in a long-term agreement with the state, the City of Lyon and the Rhône-Alpes Region, and receives subsidies from SACEM, SPEDIDAM, FCM, ONDA, the Institut Français, ANR and the European Union, along with private aid.

CRÉDITS

CREDITS PHOTOS

p.14	Michel van der Aa © Marco Borggreve	p.92	Walter Benjamin © Droits Réservés
p.24	Supercodex [Live set] © Liz Hingley	p.94	Erik Satie © Droits Réservés
p.26-27	Supercodex [Live set] © Liz Hingley	p.96	Félicie d’Estienne d’Orves © David Coulon
p.28-29	Octaédrite © Droits Réservés	p.98	Christophe Desjardins © Jean Radel
p.30-31	Patricia Kopatchinskaja © Marco-Borggreve (courtesy of the SPCO)	p.100	Dr.Flatterzung © Droits Réservés
p.32	Supercodex [Live set] © Liz Hingley	p.102	Night - Staged Night © Droits Réservés
p.34	Octaédrite © Julien Taib	p.104	Je clique donc je suis © Nathaniel Baruch
p.36	Up-close © Droits Réservés	p.106	Pascal Contet © Droits Réservés
p.40	Samra : © Droits Réservés	p.108	Smartfaust © Pascal Chantier
p.44	Music for 18 musicians © CCCDanse - Marion Pouliquen	p.114-115	Air Machine © Ondřej Adámek
p.46	Origine du monde © Miguel Chevalier - Voxels Production	p.116-117	From You... © Dorothée Thébert Filliger
p.48	Zeee match © Krystina Marcoux	p.118-119	Test pattern © Marc Domage - Ryoji Ikeda
p.50	Massages Sonores © Droits Réservés	p.120-121	Le Livre de sable © Michel van der Aa
p.52	Mason Bates © Roddy Blelloch	p.122-123	Smartland ® Random (Lab)
p.54	Smartfaust © Pascal Chantier	p.124-125	Side(s), mécanique du présent © Elizabeth Prouvost
p.56	Oyster Princess © Ernst Lubitsch	p.126-127	Monolithe © Droits réservés
p.62-63	Quatuor Diotima © Verena Chen	p.128	Lou Masduraud © Emmanuelle Bayart
p.64-65	Wilhem Latchoumia © Anthony Arquier	p.130	Airmachine © Ondřej Adámek
p.66-67	Nora Fisher © Marco Borggreve	p.132	Test pattern © Marc Domage - Ryoji Ikeda
p.68	Krystna Marcoux : © RedNosePhoto	p.134	Le Livre de sable © Michel van der Aa
p.70	Noémi Boutin © Droits Réservés	p.136	Smartland ® Random (Lab)
p.72	Pierre Morlet © Thibault Stipal	p.138	Side(s), mécanique du présent © Elizabeth Prouvost
p.74	Airmachine : © Ondřej Adámek	p.140	Water Event 1971 et 2016 © Yoko Ono
p.76	Zap ! © Droits Réservés	p.142	Monolithe © Droits réservés
p.78	Pierre-André Valade © Guy Vivien	p.149	Répétition Music for 18 musicians © Droits réservés
p.80	Ply © Amandine Quillon		
p.84-85	Paulin Bündgen © Joran Juvin		
p.86-87	Simon Steen-Andersen © Christian Vium		
p.88-89	Pascal Contet © Droits Réservés		
p.90	Bal masqué contemporain © Magnetic Ensemble & Groupe Laps		

DIRECTION DE PUBLICATION

Damien Pousset

TEXTES

Jérémie Szpirglas, Damien Pousset
en collaboration avec Camille Jaubert

TRADUCTIONS

Ioana Popa

GRAPHISME

Les Graphiquants

