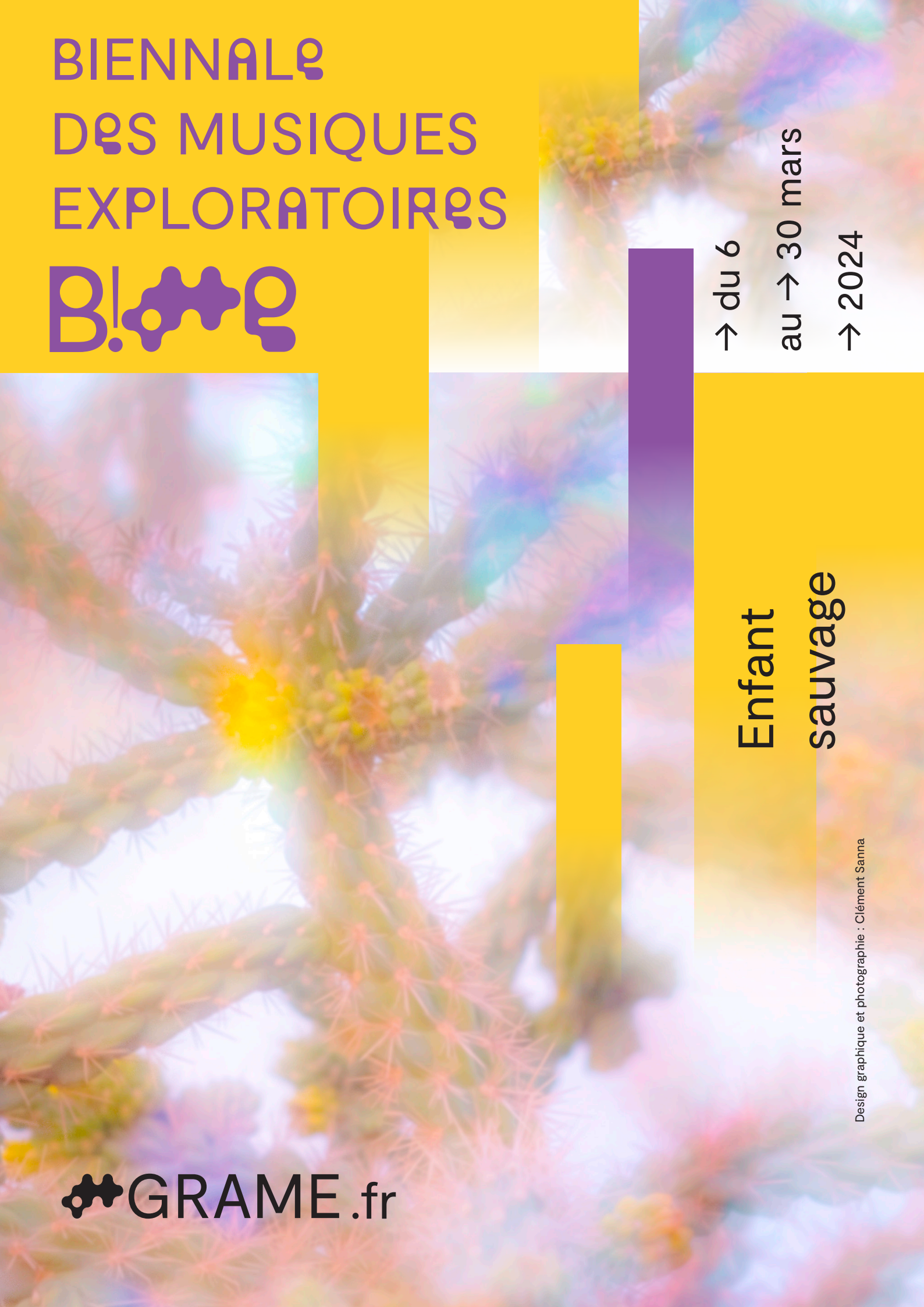
BIENNALE DES MUSIQUES EXPLORATOIRES

B!OME

→ du 6 au → 30 mars → 2024

Enfant sauvage



Design graphique et photographie : Clément Sanna

GRAME.fr

SOMMAIRE

NOTE D'INTENTION	1
ARTISTE INVITÉE	2
CHIFFRES CLES	3
PROGRAMME - VUE D'ENSEMBLE	4
CALENDRIER	5
PROGRAMMATION	6 - 22
TRANSMISSION	23 - 24
GRAME	26
ÉQUIPE	27
BIOGRAPHIES	28
LES PARTENAIRES	29

ENFANT SAUVAGE

“Chacun recèle en lui une forêt vierge, une étendue de neige ou nul oiseau n’a laissé son empreinte.”
Virginia Woolf

Pour cette nouvelle Biennale, nous avons voulu rendre nos oreilles sauvages, sylvestres, vierges de tout présupposé sur ce que nous devrions entendre lorsqu’on écoute de la musique.
Sauvage, étymologiquement, renvoie à la forêt (en latin silvaticus) donc aux marges, à un ailleurs, à l’altérité. Au fil des siècles, connaissances, développement et explorations ont réduit l’étendue du sauvage, contrées, espèces animales et végétales etc. Pourtant demeure la question du sauvage en nous, comme espace d’émancipation possible, de liberté et de refondation. L’art de cultiver avec sagesse sa part de sauvage est la condition qui peut permettre d’explorer des territoires nouveaux tel un enfant, un enfant sauvage, comme dans le célèbre film de François Truffaut.
Un enfant in-fans littéralement "sans parole" découvert en Aveyron qui, au fil de son éducation et de son exploration, se découvre capable de questionner le monde et de se mettre lui-même en question. C'est le chemin de la pédagogie et de la création, et tel est l'objet du film de Truffaut : « Qu'est-ce qu'écrire, qu'est-ce que créer une oeuvre d’art ? » et « Qu'est-ce que l'éducation ? ». De la question de la création à celle de l'éducation et de l'État qui en conditionnent la discussion, la décision et l'organisation, on peut dire que ce film permet d'interroger la vie dans son ensemble.
Cet enfant sauvage c’est nous mêmes confrontés à l’autre, à la nouveauté, à l’étrangeté lorsque nous découvrons des territoires, des idées, des musiques, des formes ou des cultures nouvelles. C’est l’artiste qui face au monde connu explore dans la nudité sauvage de son imaginaire des univers en devenir, leurs langues nouvelles, leurs écritures et leurs sonorités.
A propos de son écriture et de l’acte créatif, Nina Bouraoui, notre artiste marraine de cette édition, autrice de Sauvage écrit : “J’étais une enfant sauvage, réservée, solitaire, et j’ai commencé à écrire sur moi pour compenser cette fuite de la deuxième langue, pour me faire aimer des autres, pour me trouver une place dans ce monde. C’était une forme de quête identitaire. L’écriture, c’est mon vrai pays, le seul dans lequel je vis vraiment, la seule terre que je maîtrise.”
Les enfants sauvages sont censés être des fondateurs précisément parce qu’ils passent de la nature à la culture et font passer l’humanité d’un état à l’autre. Ils entraînent derrière eux toutes les forces de la nature, toute sa vigueur, toute sa fécondité, toute sa richesse, et, en même temps, ils subvertissent tout cela pour l’introduire dans la culture.
De cette image de l’enfant sauvage dans notre rapport à la nature et à la culture, a pris forme notre thématique pour cette prochaine Biennale : la relation charnelle entre sage et sauvage et la possibilité d’une relation moderne au monde réel et virtuel qui nous entoure et dont nous faisons partie.
Cette exploration nous mènera vers des formes artistiques nouvelles, critiques et sans doute salutaires, avec le désir de faire résonner le monde avec des oreilles vierges, sauvages ou sages, curieuses, exploratoires, expérimentales, contemporaines, naturelles et artificielles.
Il sera question de réinventer et d’imaginer, tel un enfant sauvage, un monde sonore, littéraire, plastique, chorégraphique, cinématographique, mais surtout un monde où toutes ces disciplines se croisent, se confrontent, résonnent pour peu que, tel ce sauvage qu’il y a en nous mêmes, nous nous posions au coin du feu, prenant le temps d’entendre ce qu'il s’y passe, pour comprendre ce qu’il se joue, en faire partie et résonner avec.
Ce geste primordial, ce rituel ancestral, est ce que nous cherchons toujours en construisant des théâtres, des salles de concert, d’exposition ou de performance, des espaces publics réels ou virtuels; en composant des mondes imaginaires, des opéras, des spectacles, des danses et des volumes, des images et des interactions. Nous cherchons à prendre le temps, de retrouver un monde sauvage qui nous donne le sens à nos existences, qui nous rend sage et en résonance, avec notre environnement autant qu’avec notre prochain ou notre avatar pour que la corde qui nous relie au monde se mette à vibrer tel un instrument.

Anouck Avisse et Sebastian Rivas, directeurs de GRAME

ARTISTE INVITÉE: NINA BOURAOUI

Nina Bouraoui est née en 1967 à Rennes d'un père algérien et d'une mère bretonne . Elle passe les quinze premières années de sa vie en Algérie, pays dont elle ne possède ni la langue ni la culture. A l'âge de quatorze ans, sa famille décide brutalement de ne plus retourner en Algérie, et s'installe à Zürich, puis à Abou Dhabi... Elle retourne régulièrement en Bretagne dans sa famille maternelle et s'installe à Paris après son baccalauréat pour étudier la philosophie et le droit. Prise entre deux pays, entre deux identités, enfant sauvage et peu loquace, elle trouve dans l'écriture le moyen de se délivrer des fantômes qui la hantent. Ses romans, depuis le premier *La Voyeuse interdite* (Nina Bouraoui a alors 24 ans !) - récompensé par le prix du Livre Inter en 1991 - jusqu'à *Poupée bella* en 2004, parlent de l'Algérie, de son enfance, de la violence, de la difficulté d'être une femme dans un pays de contrastes et de contraintes. Elle prend de l'assurance, épure son style à coup de phrases d'un seul mot, violentes, âpres et envoûtantes. Ce "langage du corps" , Nina Bouraoui le construit par petites touches d'émotion brute, en véritable peintre des sensations. Le 3 novembre 2005, elle obtient le prix Renaudot pour son dernier roman *Mes mauvaises pensées* (Stock) dans lequel on retrouve ses auteurs préférés et admirés, comme Hervé Guibert, Annie Ernaux ou Violette Leduc. Dans *Nos baisers sont des adieux* (2010) elle dresse "la liste des hommes, des femmes, des images, des sensations, des oeuvres d'art qui ont construit la personne que je suis." L'opéra *Otages* qui sera présenté au Théâtre de la Croix-Rousse est une adaptation de son roman du même nom.

LES CHIFFRES CLES

35 ÉVÈNEMENTS
15 LIEUX PARTENAIRES

27 COMPOSITEUR.RICE.S
14 ENSEMBLES & ORCHESTRES

350 ARTISTES
8 CRÉATIONS MONDIALES

PROGRAMME

VUE D'ENSEMBLE

CRÉATIONS B!ME 2024

L'Atelier XX-21
VINCENT - RAPHAËL CARINOLA
JI YOUNG LEE

RuptuR
SAMUEL SIGHICELLI ET BENJAMIN DE LA FUENTE
PERCUSSIONS DE STRASBOURG
CARAVAGGIO

Comprimés de vie (Anti-show)
YANNICK HAENEL et CHARLES BERLING

Otages
SEBASTIAN RIVAS et RICHARD BRUNEL

Horizons chimériques
ROCIO CANO VALIÑO
FILIPPOS SAKAGIAN
DAHAE BOO
ENSEMBLE ORBIS
PROXIMA CENTAURI

Création française :
Songs & Voices
FRANCESCA VERUNELLI
ENSEMBLE C BARRE
NEUE VOCALSOLISTEN

CONCERTS ET PERFORMANCES

La Chambre aux échos
KAIJA SAARIAHO
QUATUOR BELA
ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE
MUSICIENS DU CRR DE LYON

La Bocca, i piedi, il suono
SALVATORE SCIARRINO

Vox Animalis
GYORGY LIGETI
ANDRE JOLIVET
LISA ILLEAN
OLIVIER MESSIAEN
GEORGES CRUMB
ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN

Piano Machine
CLAUDINE SIMON

Limbus
PIERRE JODLOWSKI
HYPERDUO

DANSE ET MUSIQUE

Les Souffles
LAC PROJECT

CONFÉRENCES

Compositrices : L'histoire oubliée de la musique
GUILLAUME KOSMICKI et MURIEL JOUBERT

Conversation avec Nina Bouraoui
NINA BOURAOUI, RICHARD BRUNEL et SEBASTIAN RIVAS

Master class
VINCENT-RAPHAËL CARINOLA
DENIS DUFOUR

Workflow live-coding
AGATHE HERROU
RAPHAËL FORMENT
REMI GEORGES

CALENDRIER

MERCREDI 06.03

14h Atelier live-coding - Bibliothèque du 7e

MERCREDI 13.03

Atelier XX-21 du CNSMD de Lyon
20h CNSMD
Salle Varèse - Lyon

JEUDI 14.03

MASTER CLASS :
Vincent-Raphaël Carinola
17h30 CNSMD - Salle d'ensemble- Lyon

CONFÉRENCES
Compositrices : L'histoire oubliée de la musique
18h30 Bibliothèque Municipale de Lyon

Conversation avec Nina Bouraoui
19h Villa Gillet - Lyon

VENDREDI 15.03

18h30 Workflow live-coding - CEFEDEM

Les Souffles
20h Les SUBS - Hangar - Lyon

SAMEDI 16.03

14h Atelier gramophones - Les SUBS
17h Restitution gramophones - Les SUBS

Les Souffles
18h Les SUBS - Hangar - Lyon

RuptuR
20h Les SUBS - Verrière - Lyon

DIMANCHE 17.03

Otages
16h Théâtre de la Croix-Rousse - Grande Salle

LUNDI 18.03

Otages
20h Théâtre de la Croix-Rousse - Grande Salle

MARDI 19.03

Otages
20h Théâtre de la Croix-Rousse - Grande Salle

Piano Machine
19h Avant-concert
20h Théâtre de la Renaissance - Petite Salle- Oullins

MERCREDI 20.03

Piano Machine
19h Avant-concert
20h Théâtre de la Renaissance - Petite Salle - Oullins

JEUDI 21.03

Otages
19h30 Théâtre de la Croix-Rousse - Grande Salle

VENDREDI 22.03

Otages
20h Théâtre de la Croix-Rousse - Grande Salle

Horizons chimériques
20h Théâtre de la Renaisance - Petite Salle - Oullins

SAMEDI 23.03

Otages
16h Théâtre de la Croix Rousse - Grande Salle

La Bocca, i Piedi, il Suono
15h Auditorium - L'Atrium - Lyon

Vox Animalis
16h Auditorium - Salle du ballet - Lyon

La Chambre aux échos
18h Auditorium - Grande Salle - Lyon

LUNDI 25.03

Comprimés de vie (Anti-Show)
20h30 Théâtre des Célestins - La Célestine

MARDI 26.03

Limbus
20h Lux Scène nationale - Valence

Songs & Voices
20h Théâtre de la Renaissance - Grande Salle - Oullins

MERCREDI 27.03

Sieste musicale, cliqueti tropicaux
12h30 Cité du Design - Saint-Étienne

JEUDI 28.03

Schubert, *l'inachevée*
20h Auditorium - Grande Salle - Lyon

VENDREDI 29.03

Denis Dufour, Esprit de suite
14h Master-Class
ENM Villeurbanne - Salle West Side

19h30 Concert précédé d'une rencontre
ENM Villeurbanne - Salle West Side

SAMEDI 30.03

10h Ateliers contruit ton module - IFTEC

20h Jam électrique
La Fabuleuse Cantine - Lyon

JEU. 14 MARS
18H30

Bibliothèque municipale de Lyon – Part-Dieu

Rencontre
Durée : 1h30

Guillaume Kosmicki :
Musicologue

Muriel Joubert :
Modératrice

En partenariat avec la Bibliothèque Municipale de Lyon

Compositrices : L'histoire oubliée de la musique

Guillaume Kosmicki,

Muriel Joubert

Les compositrices sont les grandes oubliées de l'histoire de la musique. Le vide béant que l'on constate à leur sujet dans les ouvrages de référence, encyclopédies et dictionnaires, est effarant. Cette mise à l'écart systématique de tout un panel d'artistes sur tant de siècles interroge et suscite l'incompréhension, la colère et la révolte. Reprenant les codes des livres susmentionnés, l'auteur porte une attention particulière à l'évolution du statut des femmes, leur liberté de composer ou de pratiquer la musique, la reconnaissance sociale dont elles peuvent bénéficier en tant que compositrices, et enrichit ainsi le propos habituellement adopté. Cet ouvrage foisonnant éclaircit les zones d'ombre et revient, de l'Antiquité à nos jours, sur les conditions de création et de réception de l'œuvre de près de soixante-dix compositrices qui font, tout autant que leurs confrères, l'histoire de la musique.

Guillaume Kosmicki présentera son ouvrage aussi indispensable que passionnant à travers une riche discussion avec Muriel Joubert, musicologue.

JEU. 14 MARS
19H

Villa Gillet

Rencontre

Nina Bouraoui :
Ecrivaine

Sebastian Rivas :
Compositeur

Richard Brunel :
Metteur en scène

En partenariat avec la Villa Gillet

Conversation avec Nina Bouraoui

Nina Bouraoui

Sebastian Rivas

Richard Brunel

Conversation avec l'autrice Nina Bouraoui, autrice de *La Voyeuse interdite* (Gallimard, 1993) qui remporte le prix du Livre Inter en 1991 et de *Mes mauvaises pensées* (Stock, 2005), récompensé par le prix Renaudot en 2005. Son écriture explore divers thèmes comme la nostalgie de l'enfance, le désir, l'homosexualité, l'écriture et l'identité. En janvier 2024 paraissent aux éditions JC Lattès, Le désir d'un roman sans fin. Écrits 1999-2022, et Grand Seigneur.

L'opéra Otages composé par Sebastian Rivas et mis en scène par Richard Brunel, sur un livret adapté de son roman éponyme, sera créé au Théâtre de la Croix-Rousse, le 17 mars 2024. Otages, ou le destin d'un texte initialement commandé par le festival Paris des Femmes à Nina Bouraoui, qui est devenu une pièce de théâtre en 2015 puis 2019, un roman en 2020, avant d'inspirer un opéra…

MER. 13 MARS 20H
CONCERT

JEU. 14 MARS 17H30
MASTER CLASS

CNSMD Lyon
Salle Varèse

Concert de création

Atelier XX-21 du CNSMD de Lyon

Direction
Fabrice Pierre

Vincent-Raphaël Carinola :
Hic & Nunc, création mondiale
commande de Grame
Performance Collectif d'improvisation

Vincent-Raphaël Carinola :
L'agneau, l'astronome et le funambule
(révision 2024) pour soprano et 12 instrumentistes

Ji Young Lee
titre en cours de définition, création mondiale

Robert Pascal
Transparences pour flûte et harpe
En partenariat avec le CNSMD de Lyon

Atelier XX-21 du CNSMD de Lyon

CRÉATION MONDIALE

Vincent-Raphaël Carinola reçoit l'essentiel de sa formation musicale auprès de Bertrand Dubedout et d'Elyane Duran au CRR de Toulouse, puis au CNSMD de Lyon, auprès de Philippe Manoury et Denis Lorrain. Il écrit des œuvres pour des formations instrumentales avec ou sans dispositif électroacoustique, des œuvres acousmatiques, pour la scène, des installations, etc. Ses compositions explorent des domaines aussi divers que les processus génératifs (*Tourmaline*, *Ohr(fee)*, *Sens Interdit*), la spatialisation du son (*Cielo Vivo*, *Cinq Études pour une Odyssée*), la musique mixte (*Devant la loi*, *Constructio ad sensum*), l'intégration de l'image et de la scénographie dans le processus d'écriture (*Typhon*), les dispositifs interactifs (*Toucher*, *Virtual Rhizome*), la musique en réseau (*Flux æterna*) ou la mise en musique de textes littéraires (*Zone(s) de combat*).
Présentées dans de nombreux festivals, ses œuvres ont bénéficié de commandes de différents organismes, parmi lesquels : la Fondation Boucourechliev, l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, le Ministère de la Culture Français ou Radio France. Ses œuvres sont résultat d'une étroite complicité avec des amis musiciens et des ensembles très engagés : Claudio Bettinelli, Anne Mercier, Fabrice Jünger, l'Ensemble XXI.n, EOC, Ensemble Intercontemporain...

Les Souffles

LAC Project

Les Souffles est une pièce sonore et chorégraphique se déclinant aussi sous la forme d'une installation autonome, regroupant le plasticien sonore Octave Courtin, l'artiste visuelle Ludivine Large-Bessette et le musicien-danseur Mathieu Calmelet.

Autour d'étranges sculptures à vent, de longs tendeurs traversant l'espace, les corps et les machines exposées s'activent, respirent, se contractent et s'abandonnent. Souffles et vibrations des sculptures, souffles des interprètes, électrisés par un traitement numérique live via différents capteurs. Une étrange symphonie se crée, rejetant les frontières entre organique et mécanique, acoustique et numérique, entre humains et machines. Dans cette arène de jeu, le public est invité à se laisser porter par cet organisme-machinerie vivante, et à entrer en relation avec lui.

VEN. 15 MARS
20H

SAM. 16 MARS
18H

Les SUBS
Hangar

Pièce chorégraphique et sonore

Mathieu Calmelet, Octave Courtin, Ludivine Large-Bassette : Direction artistique, création des sculptures sonores, chorégraphie
Lou Cantor, Mathieu Calmelet, Octave Courtin : Interprètes
Caroline Carlier : lumière
Pierre-Antoine Naline : régie son

Coréalisation avec les SUBS

SAM. 16 MARS
20H

Les SUBS
Verrière

Concert de création

CARAVAGGIO
Bruno Chevillon : contrebasse, basse électrique, électronique
Benjamin de la Fuente : violon, guitare électrique, objets, électronique
Éric Échampard : batterie, pad électronique, objets
Samuel Sighicelli : orgue électrique, synthétiseur analogique, sampler

et Les Percussions de Strasbourg
Théo His-Mahier : percussions
Lou Renaud-Bailley : percussions
Emil Kuyumcuyan : percussions
Christophe Schaeffer : création lumière
Vanessa Court : son
Laurent Fournaise : régie

Commande de GRAME

En partenariat avec les SUBS

RuptuR

SAMUEL SIGHICELLI

BENJAMIN DE LA FUENTE

CRÉATION MONDIALE

RuptuR met en œuvre, dans une grande forme musicale d'une heure, un travail sur la transe à partir d'un unique geste ou motif musical polyphonique se répétant et se renouvelant sans cesse en explorant toutes ses caractéristiques propres, jusqu'à ses extrémités de timbres, de densité, de dynamiques et d'espace.

Cette transe, lancée comme une machine perpétuelle, sera déployée sur environ 50 minutes jusqu'à être stoppée net, en plein élan, nous plongeant dans un vertige rempli de vide interrogateur, sur la dernière partie du concert. Cette rupture, aussi inopinée qu'impactante, ouvre une brèche sur un espace musical d'une toute autre nature. Le principe de l'ostinato poussé à son extrême, se métamorphosant à travers son flux continu d'énergie sonore, vise à favoriser chez l'écoutant et l'écouté le transport dans une double expérience musicale et physique. Sont recherchés aussi bien l'effet hypnotique de la répétition qu'un mouvement d'élévation et une tension émotionnelle s'accumulant jusqu'à la rupture.

Mais les deux compositeurs n'entendent pas en rester là, et souhaitent franchir le seuil pour confronter ce mouvement à son négatif en quelque sorte : l'après machine. Cette bascule, vécue comme violente, est aussi une allusion au point de rupture où se trouve l'humanité après deux siècles d'anthropocène.

OTAGES

Sebastian Rivas, Richard Brunel

CRÉATION MONDIALE

Dans *Otages*, Nina Bouraoui peint un portrait de femme d'une justesse inouïe. Sylvie Meyer, son héroïne,« une femme à la fois ordinaire et extraordinaire, une femme de notre époque » selon l'autrice, se conforme pendant 53 ans à ce que ses parents, puis son mari et son patron veulent d'elle. Même si elle rêve d'autres paysages, d'une autre vie, elle supporte contraintes et humiliations, imposées dans les sphères intimes et économique, comme si les fonctions d'épouse, de mère et d'employée constituaient, en elles-mêmes, la totalité de son identité. Elle se tait, elle subit, jusqu'à ce qu'une demande de son patron, contraire à ses valeurs personnelles et professionnelles, provoque un séisme intérieur, une rupture de toutes les barrières instaurées au fil des années, un passage à l'acte, répréhensible sur le plan moral mais libérateur, qui lui permet enfin d'affirmer haut et fort : « je suis Sylvie Meyer ». Soucieux de développer un répertoire de création à l'Opéra de Lyon, Richard Brunel a souhaité que le texte de Nina Bouraoui devienne un livret pour un projet renouvelé. *Otages*, est pour Sebastian Rivas, l'occasion d'affirmer une nouvelle fois sa passion pour l'art lyrique, seul territoire, selon lui, capable de concurrencer le cinéma ou les jeux vidéo, pour raconter des histoires, crédibles, et donc populaires, avec toute la complexité de la modernité.

Avec le soutien de la Fondation François Jerez abritée par la Fondation de France

17, 18, 19, 21, 22 ET 23 MARS

Théâtre de la Croix-Rousse
Grande Salle

Opéra

Sur un texte de **Nina Bouraoui**
Sebastian Rivas : composition et livret
Richard Brunel : mise en scène
Rut Schereiner : direction musicale
Catherine Nicolas : dramaturge
Nicola Beller - Carbone : Soprano
Ivan Ludlow : Baryton
Ensemble musical
Juliette Adam : clarinette basse
Lise Baudouin : piano
Irène Blanc-Rocher : flûte, flûte en sol et flûte basse
Mélanie Brégant : accordéon
Faustine Charles : violoncelle
Camille Coello : alto, violon
Bera Romairone : saxophone soprano, alto, baryton
Beltane Ruiz : contrebasse
Yi-Ping Yang : percussion

Coproduction Opéra National de Lyon
Coréalisation Théâtre de la Croix-Rousse

Piano Machine

Claudine Simon

"J'ai toujours considéré le piano comme un corps, un organisme. J'ai toujours voulu savoir ce qui se passait à l'intérieur, quelle était cette machinerie, puissance inquiétante roulant et grondant sous son coffre de bois. Au souvenir des paroles de mes professeurs qui me disaient comment l'apprivoiser (on a d'ailleurs été éduqués comme des machines à chercher la précision du geste…), je ressens un intense enjeu. Je souhaite réaliser depuis longtemps une création qui aurait au cœur de son objet cette machine, cette masse, son intensité, ses mécanismes. Dans le même temps, je voudrais à travers elle interroger ce « corps à corps » qu'elle livre à la machine humaine pour faire œuvre sonore. *Piano Machine* procède d'une recherche organologique que j'ai menée avec des étudiant·e·s ingénieur·e·s de l'Insa de Lyon, puis avec le collectif Sonopopée (Vivien Trelcat, Max Lance, Nicolas Canot). Elle a donné lieu à la création d'un instrument hybride où des modules robotisés (percuteurs, résonateurs, masses rebondissantes…) sont greffés dans le corps du piano et agissent sur les cordes et la structure. Le corps à corps, c'est par nature aussi bien celui d'une lutte que celui du désir, de la sensualité et du plaisir, l'union des amants. Mais c'est surtout celui qui relie les machines et les hommes depuis des siècles. Car il s'agit de faire entrer en résonance ces corps, l'humain et l'instrument, de parler de l'intérieur et de l'extérieur, de ce qui est donné à voir et à entendre et de ce qui ne l'est pas. Un dialogue va se nouer entre les deux « sujets » à travers des échanges sonores, verbaux, gestuels, dans une sorte de récit visuel." - Claudine Simon

--> 19h : Avant-concert, restitution des projets des lycées Rosa Parks (Neuville-sur-Saône), Edouard Herriot (Lyon 6), Jean Perrin (Lyon 9)

MAR. 19 MARS
20H

MER. 20 MARS
20H

Théâtre de
La Renaissance
Petite Salle

Concert - performance

Claudine Simon :
conception, direction musicale, performance
Franck Lemonde : textes
Vivien Trelcat : lutherie informatique, performeur machines
Max Lance : ingénieur son
Pau Simon : regard chorégraphique
Jacques-Benoît Dardant : lumières, scénographie
Étudiants de l'INSA Lyon : conception des prototypes
Collectif Sonopopée : développement machines

Piano Machine : Claudine Simon
Première Barcarolle : Gabriel Fauré

En partenariat avec Théâtre de la Renaissance

VEN. 22 MARS
20H

Théâtre de
La Renaissance
Petite Salle

Concert de création

Rocío Cano Valiño :
Khaínô, création mondiale,
commande de l'Ensemble Orbis
Dahae Boo :
The void left, création mondiale,
commande de GRAME
Demian Rudel Rey :
Parálaksis, commande de Proxima
Centauri
Filippos Sakagian :
*Downtempo spiral,*création mondiale,
commande de GRAME
pour l'Ensemble Orbis et Proxima
Centauri

Ensemble Orbis
Proxima Centauri

En partenariat avec le Théâtre de la Renaissance

Horizons chimériques

Ensemble Orbis, Proxima Centauri

CRÉATION MONDIALE

L'Ensemble Orbis est spécialisé dans la création musicale. Orbis signifie boussole en latin et porte une symbolique particulièrement inspirante pour l'Ensemble, en perpétuelle recherche d'un point cardinal utopique, d'un voyage imaginaire vers un monde sonore construit par les désirs des compositrices et compositeurs.
L'ensemble s'illustre à travers une pluralité d'esthétiques représentées et par une volonté de développer des projets pluridisciplinaires. Au départ d'un instrumentarium innovant : flûte, saxophone, accordéon et percussion, l'ensemble développe une logique de géométrie variable, multipliant les possibilités sonores et s'inscrivant dans un répertoire contemporain dynamique et créatif.
Proxima Centauri est un ensemble musical qui bouscule les codes de la musique de chambre notamment en intégrant l'électroacoustique comme un membre à part entière de la formation. Depuis trente ans, Proxima Centauri collabore avec de nombreux artistes, d'autres musiciennes et musiciens ; interprètes ou improvisatrices et improvisateurs, mais aussi des danseuses et danseurs ou des plasticiennes ou plasticiens. L'ensemble porte ainsi une démarche artistique pluridisciplinaire, alliant création musicale et arts visuels.

La Bocca, I Piedi, Il Suono

Salvatore Sciarrino

Œuvre pour 100 saxophones, *La Bocca, I Piedi, Il Suono* sera donnée par des étudiants des conservatoires et écoles de musique de Lyon, sa métropole et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mettant ainsi en avant les forces musicales amateurs locales.
Compositeur italien né en 1947 à Palerme et musicien autodidacte, Salvatore Sciarrino compose très tôt sous la direction d'Antonio Titone et, dès 1962, ses premières pièces sont jouées aux troisièmes « Settimane internazionali di nuova musica » de Palerme. Il reçoit ensuite un enseignement académique avec Turi Belfiore (1964) et s'initie à la musique électronique avec Franco Evangelisti à Rome en 1969. Personnalité libre, il forge un style et un son originaux, s'attache aux micro-variations de structures sonores constituées de timbres recherchés et de souffle et s'appuie sur la raréfaction des évènements sonores. La voix occupe une place majeure dans sa production et il façonne les textes de ses œuvres vocales selon ses besoins poétiques, musicaux et dramaturgiques (*Lohengrin* 1982, *Macbeth* 2002, *Da gelo a gelo* 2006). Salvatore Sciarrino n'hésite pas à employer des effectifs gigantesques et exploite la virtuosité et la rapidité d'exécution pour explorer un nouveau monde sonore (*Première sonate pour piano*, 1976)...

SAM. 23 MARS
15H

Auditorium–Orchestre national de Lyon
Atrium

Pièce – performance pour 100 élèves

Jean-Denis Michat : saxophoniste et direction musicale

Salvatore Sciarrino :
La Bocca, I Piedi, Il Suono

Pour 100 saxophones et 4 solistes

En partenariat avec le CRR de Lyon

Élèves des conservatoires et écoles de musique de Lyon, de la Métropole et de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Coréalisation Auditorium –Orchestre national de Lyon

Vox Animalis

Ensemble intercontemporain

Les solistes de l'Ensemble Intercontemporain se plongent avec délice dans plusieurs œuvres prenant pour modèle la nature, dans toute sa (bio)diversité. À commencer par les chants d'oiseaux, source d'inspiration inépuisable pour d'innombrables compositeurs, et particulièrement Olivier Messiaen. C'est un autre chant qui inspire George Crumb : un enregistrement de chants de baleines à bosse entendu à la fin des années 1960 donnera naissance à l'un des chefs-d'œuvre les plus singuliers du compositeur américain : *Vox Balaenae*, pour trois musiciens… masqués. Pour *Mana*, André Jolivet s'inspire de six petits objets représentant des animaux, offerts par Edgard Varèse à son départ pour les Amériques. Une commande à la jeune australienne Lisa Illean vient compléter un tableau déjà foisonnant de couleurs et de vie.

SAM. 23 MARS
16H

Auditorium – Orchestre national de Lyon
Salle du ballet

György Ligeti :
Galamb Borong
André Jolivet :
L'Oiseau, La Chèvre, La Vache
Lisa Illean :
Ever-weaver
Olivier Messiaen :
Quatuor pour la fin du Temps : III. Abîme des oiseaux
George Crumb :
Vox Balaenae

Emmanuelle Ophèle : flûte
Hidéki Nagano : piano
Renaud Déjardin : violoncelle
Alain Billard : clarinette

Ensemble intercontemporain

Coréalisation Auditorium – Orchestre national de Lyon

SAM. 23 MARS
18H

Auditorium –
Orchestre national
de Lyon
Grande Salle

Concert répertoire et création
Henry Purcell : *Fantaisie pour violes n°7 à quatre parties*

Georg Friedrich Haendel :
Concerto grosso op.6 n°2 en fa majeur

Edward Elgar :
Introduction et Allegro pour quatuor solo et orchestre à cordes
Opus 47

Kaija Saariaho : *Nymphea Reflection*

Coréalisation Auditorium
Orchestre national de Lyon

La Chambre aux échos

Quatuor Béla,
Orchestre des Pays de Savoie
Musiciens du CRR de Lyon

CRÉATION MONDIALE

Nous aimerions placer cette commande dans un contexte artistique particulier. L'idée centrale est que la poétique de l'œuvre, la scénographie sonore et acoustique, et enfin la nature du dialogue entre le concertino et le ripieno soit inspirés par le phénomène sonore de l'écho.
Le quatuor est le signal. L'orchestre est l'écho, la résonance, le « filtre », le double. Le rôle musical de l'orchestre peut amener à placer tout ou partie des musiciens dans la coulisse, où à les déplacer en jeu, etc. Le recours à une diffusion artificielle pour créer des espaces acoustiques divers est aussi possible dans un partenariat avec GRAME.

LUN. 25 MARS
20H30

Théâtre des
Célestins
La Célestine

Lecture-concert

Yannick Haenel
Lecture et textes

Charles Berling
Interprétation

En partenariat avec le Théâtre des Célestins

Comprimés de vie (Anti-show)

Charles Berling & Yannick Haenel

Charles Berling et Yannick Haenel lisent
Agamben, Arendt, Bobin, Dattas, Darwich, Debord, Des Forêts, Duras, Genet, Haenel, Horvilleur, Proust, Patti Smith…

En ces sombres temps, rien de plus urgent que d'en revenir à la nuance, c'est-à-dire à la lecture. Tout semble fermé, mais tout peut s'ouvrir. Pas besoin de grand spectacle : les livres suffisent. La pensée relève d'une lumière que la lecture rend possible. Nous avons besoin d'amitié, de réflexion et de ces « comprimés de vie » dont parle Proust, qui nous accordent à la poésie.

Sur la scène : juste deux fauteuils, une table basse, et un lecteur de CD avec des enceintes.

MAR. 26 MARS
20H

Lux, Scène Nationale, Valence

Spectacle de création

HYPERDUO
Gilles Grimaître : claviers, synthé modulaire, chant et
Julien Mégroz : batterie, percussions, électronique
Performeurs

Pierre Jodlowski : concept, composition, vidéo

Matthieu Guillin : assistance technique, régie plateau, prises de son

Coréalisation avec Lux, Scène Nationale

Limbus

HYPERDUO, Pierre Jodlowski

Le concept scénographique de *Limbus* repose sur un principe de dédoublement, qui évoque les phénomènes perceptifs décrits par Michaux.
À l'avant-scène, un espace classique de concert avec tables, instruments, équipements techniques, carcasse de voiture... un décor évocateur mais qui reste apparenté au théâtre. A l'arrière-scène, un «écran-porte» qui permet d'accéder à un autre monde où les deux performers perdent leur identité, se dédoublent, se transforment... tour à tour personnages monstrueux ou énigmatiques, ils entament un étrange parcours dans ce qui constituent peu à peu un labyrinthe. Ce monde halluciné, tout à la fois cauchemardesque et jubilatoire, nous échappe peu à peu et débouche sur un concert-vidéo où l'énergie semble devenue elle-aussi incontrôlable. Pour faciliter cet enchevêtrement improbable, le public est régulièrement convié à se masquer le visage (masques de sommeil distribués à l'entrée). Facilitant les changements de plateau ainsi que des effets d'apparitions ou de disparitions, ces phases d'obscurité sont, en outre, l'occasion de déployer d'autres imaginaires, par le son (confusion, modification de l'espace sonore, hallucinations auditives collectives...).

Songs & Voices

Francesca Verunelli, Ensemble C Barré, Neue Vocalsolisten

PREMIÈRE FRANÇAISE

Dans *Five Songs (Kafka's Sirens)* pour ensemble électrifié, œuvre composée pour l'Ensemble C Barré, le titre fait allusion au récit de Franz Kafka *Le Silence des Sirènes*, sans pour autant qu'il s'agisse d'une référence littérale. En réalité le récit de Kafka ne veut pas tellement raconter une histoire alternative (qui dirait que les sirènes ne chantèrent pas) mais plutôt suggérer un paradoxe, insinuer un doute de perspective.
C'est plutôt à cela - à une possible perspective paradoxale - que le titre fait allusion. Il s'agit d'une forme articulée en cinq «chansons» instrumentales où la question poétique qui s'était imposée était la suivante : qu'est-ce qu'il reste du chant quand la voix disparaît ?
Cette présence du chant dans l'absence d'une voix qui chante était le moteur de la recherche sonore instrumentale, une sorte d'aporie qui, tel le paradoxe de Kafka, visait à repousser les limites du « visible » instrumental. Cette première question appelle naturellement une question qui est en quelque sorte l'inverse : qu'est-ce que la voix sans le chant ? La voix pour sa pure présence, dépourvue de sa fonction orphique ? La voix comme corps instrumental, et comme corps tout court, la voix comme présence charnelle qui précède et dépasse la parole. Une sorte d'objet apotropaïque que l'on connaîtrait sans le comprendre.

MAR. 26 MARS
20H

Théâtre de
La Renaissance
Grande Salle

Concert de création

Francesca Verunelli :
Songs & Voices

pour 6 voix, 10 instruments & électronique

Ensemble C Barré
Neue Vocalsolisten

Sébastien Boin : direction
Jean Millot : RIM
Philippe Boinon: son

En partenariat avec le Théâtre de la Renaissance

Schubert, *l'Inachevée*

Richard Wagner

En 1822, sept ans avant de quitter cette terre, Schubert composa deux mouvements de symphonie et laissa les deux suivants inexistants. La raison de cet abandon ? On ne la connaîtra certainement jamais. Mais après un mouvement lent aussi captivant, pouvait-il encore dire quelque chose ? Il faut, pour couronner une partition de cette profondeur et de cette émotion, une autre qui possède ces qualités à un degré au moins égal. Et à ce jeu, Parsifal a peu de rivaux. À l'époque de sa création, l'ultime opéra de Wagner fit courir jusqu'à Bayreuth, le fief du compositeur, toute une génération de musiciens ébahis. Son éclat particulier continue de nous fasciner, mélange inimitable de mystère et de hiératisme, de frémissements translucides et d'éclats cuivrés. La suite que propose l'Orchestre national de Lyon en réunit les plus belles pages orchestrales, notamment le prélude et l'«Enchantement du Vendredi saint», et l'absence de voix nous rappelle l'incroyable puissance, l'infinie poésie de l'orchestre wagnérien.

JEU. 28 MARS
20H

Auditorium – Orchestre national de Lyon
Grande Salle

Franz Schubert : *Symphonie n° 8, en si mineur, D 759, «Inachevée»*

Richard Wagner : *Suite orchestrale de Parsifal*

Markus Stenz : Direction

Orchestre national de Lyon

En partenariat avec l'Auditorium de Lyon

Denis Dufour, Esprit de suite

Denis Dufour

Le GRAME et l'ENM de Villeurbanne s'associent pour mettre à l'honneur l'électroacoustique et le compositeur Denis Dufour.
Une journée en trois temps débutée par la masterclass de Denis Dufour avec les élèves de la classe de Vincent Laubeuf puis un concert du compositeur, précédé d'une rencontre avec le public.
Le concert est construit comme une carte blanche donnée à Denis Dufour.
Il se constitue d'œuvres en lien avec la thématique du "sauvage", autant le sauvage d'une terre inexplorée, de la forêt, d'une plante carnivore, de l'amour ou de la sexualité, que celui d'un monstre fantasmé par idéologie politique ou d'un désastre nucléaire...

Constitué à chaque fois de pièces différentes et conçu comme une "suite" (référence implicite au genre en vogue au XVIIIe siècle), ce programme met en regard des œuvres dont la période de réalisation s'étend sur plus de quarante années. Précisément agencés, les œuvres ou mouvements d'œuvres ainsi proposés offrent un panorama contrasté et cohérent de ce que l'on peut définir chez Denis Dufour comme une constante de son style, qui est tout sauf académique : à la liberté, à la fantaisie, à la sensualité et à l'humour répondent sans aucune rigidité une gravité, une profondeur et un sens caché dans de savants et surprenants dosages de timbres et d'espaces. Chaque pièce apporte des solutions d'écritures et des trouvailles d'articulation qui conduisent l'auditeur avec légèreté et une forme d'évidence inattendue dans un voyage au cœur d'un monde sonore étonnamment abouti...

VEN. 29 MARS

MASTERCLASS
14H

RENCONTRE AVEC LE PUBLIC
19H30

CONCERT
20H30

ENM
Villeurbanne
Salle West Side

Œuvres de Denis Dufour
pour acousmonium

En partenariat avec l'ENM Villeurbanne

SOIRÉE DE CLÔTURE

JAM ELECTRIQUE

En clôture de la biennale, nous proposons aux amatrices et amateurs de synthétiseurs modulaires et autres machines à nous retrouver pour partager la scène lors d'un temps festif dédié aux musiques électroniques expérimentales.

Ouvert à toutes et à tous, cette jam-concert est l'occasion de partager un moment festif avec les équipes de Grame et de la BIME pour cette fin de festival !

Samedi 30 mars – 20h
La Fabuleuse Cantine - Lyon 7
Pour participer à la jam inscription gratuite auprès du Séquenceur
Entrée libre pour le public

TRANSMISSION

PROJETS DE CRÉATION

LES BRUISSEMENTS DE LA CURIOSITÉ – BALADES URBAINES EXPLORATOIRES

Les bruissements sont des parcours sonores créés lors d'ateliers d'octobre à mars, avec des élèves de collèges, d'école de musique et des habitants de la Métropole de Lyon.
Accompagnés par Anthony Clerc, Cédric Dupuy, compositeurs et Ingrid Saumur, paysagiste, les participants imaginent et conçoivent un monde sonore révélant les espaces sauvages de leurs quartiers.

Ces parcours seront accessibles à tous et à l'écoute à partir d'avril 2024. Muni d'un casque audio et de votre téléphone, scannez le QR code installé à proximité des structures partenaires et laissez-vous guider vers une destination inconnue.

Lieux d'écoute : Théâtre de la renaissance (Oullins), l'IAC – Institut d'art contemporain (Villeurbanne), Cap Saint-Fons et école de musique de Saint-Fons, Collège Paul Émile Victor (Rillieux-la-Pape).

LES PODCASTS DE LA CRÉATION - Otages

Les élèves en Master musicologie de l'ENS Lyon et les élèves en Master philosophie de l'Université Lyon 3, croisent leurs regards pour analyser et témoigner de la création de l'Opéra Otages au programme de cette biennale.
D'octobre à mai, ils sont accompagnés d'Emmanuel Reibel (musicologue), de Yoann Loir (enseignant de philosophie) et de Jean-Basile Sosa (compositeur).

Leur travail donne lieu à un podcast en 2 épisodes accessibles en ligne le 6 mars et le 6 mai 2024.

L'INTERPRÈTE : L'HOMME OU LA MACHINE ?

En résonnance avec le travail de Claudine Simon, les élèves de spécialité « humanité, littérature et philosophie » et les élèves en spécialité « sciences et technologies de l'industrie et du développement durable » des lycées Édouard Herriot (Lyon 6), Jean Perrin (Lyon 9) et Rosa Parks (Neuville-sur-Saône), ont menés des réflexions et des recherches sur les limites de l'humain dans les interactions du corps à l'instrument et aux machines.

Leur travail donne lieu à la réalisation de corpus de textes philosophiques, poétiques, de courts-métrages, de planches illustrées et à la conception d'automates et de robots interprètes.

Présentations les 19 et 20 mars 2024 à 19h
Théâtre de la Renaissance (Oullins) en amont du concert « piano-machine »

SIESTE MUSICALE – CLIQUETIS TROPICAUX

On a tous déjà vécu, lors d'un concert, l'envie de fermer les yeux et de se laisser porter. C'est ce voyage qui vous est proposé avec « les cliquetis tropicaux ».

Pour ce moment musical, le percussionniste Claudio Bettinelli vous fait voyager dans la serre de la Cité du Design de Saint-Etienne où il incarnera une sorte de marionnettiste musicale : observer, manipuler, apprivoiser sans prétention, ses fils seront exclusivement liés au son, véritable protagoniste de cette rencontre.

Pour ce voyage, préparez vos effets personnels, un coussin favori, une couverture douillette.
Les siestes musicales et contées s'inscrivent dans le cadre du projet de fin d'études de Gaëlle Thomas, Master 2 Administration et gestion de la musique de l'université de Saint-Etienne. Projet soutenu par Grame et l'EOC.

Mercredi 27 mars 2024 -12h30/14h
Serre de la Cité du design – Saint-Etienne
Prix libre sur réservation auprès de l'association AGM (Agitateurs de musique)

ATELIERS – PROJETS OUVERTS

ATELIER LIVE-CODING

Venez partagez en famille un atelier ludique sur la pratique du code informatique au service de la création musicale. Cette expérimentation guidée vous permettra de réaliser votre propre mélodie à partir de l'écriture de lignes de code.
Cet atelier sera suivi d'un temps convivial, l'occasion d'échanger sur l'histoire de l'informatique, les enjeux actuels et les métiers qui sont liés à cette technologie.

Famille à partir de 8 ans
Mercredi 6 mars 2024 – 14h/17h
Médiathèque de la Guillotière – Lyon 7e
Gratuit sur inscription auprès de la médiathèque

ATELIER GRAMOPHONES

Vous êtes curieux de nouvelles lutheries, vous souhaitez découvrir une nouvelle pratique musicale ou simplement vous amuser et jouer avec les sons ? Voici un atelier d'une journée ou nous vous faisons découvrir le Gramophone. Cet instrument un peu étrange conçu par Grame est un dispositif audio programmable qui permet d'associer à chaque geste du bras et de la main, un son.
Au programme : découverte, prise en main de l'instrument, pratique, jeux et participation collective à une performance publique.

L'atelier sera animé par Stéphane Magnin, lauréat 2023 du prix de l'enseignement musical avec son œuvre Anagramme, pièce participative pour gramophones.

Famille à partir de 11 ans

Samedi 16 mars 2024 – de 14h à 17h
restitution à partir de 17h
SUBS – plateau 2
15€ gratuit pour les - de 18 ans

DIWO – CONSTRUIT TON MODULE

Destiné aux débutants comme aux plus chevronnés, nous vous proposons en partenariat avec le Séquenceur, un atelier DIWO (Do it with others) de construction de modules de synthétiseur au format Eurorack et de pédales d'effets.

Samedi 30 mars – 10h/18h
IFTEC - Lyon 1er
Tarif en fonction du module construit et inscription auprès de l'association Le Séquenceur

SCOLAIRES

Vous êtes enseignants et vous souhaitez faire découvrir un concert de la biennale à votre classe ? Les billetteries des salles partenaires proposent des places Pass culture et Pass région.

Pour organiser une rencontre avec les artistes en amont des concerts, contacter le service transmission de Grame (transmission@grame.fr)

RENCONTRES

AVEC VINCENT-RAPHAËL CARINOLA

Master-class tout-public *Jeudi 14 mars 2024 - 17h30*
CNSMD de Lyon

WORKFLOW LIVE-CODING

Rencontre avec Agathe Herrou (TH4), Rémi Georges (Ralt144MI) et Raphaël Forment (Bubobubobubo) sur leur pratique du live-coding et l'environnement Topos
Les Workflows, organisés par Le Séquenceur, sont des espaces d'échanges et de transmissions autour des pratiques musicales électroniques. Des artistes sont invités à parler de leur travail, dans un esprit d'ouverture, de curiosité et de bienveillance.

Vendredi 15 mars 2024 – 18h30/21h
CEFDEM – Lyon 2
Gratuit sur inscription auprès du Séquenceur

AVEC DENIS DUFOUR

En amont du concert « focus électroacoustique », master-class des élèves de la classe d'électroacoustique de l'ENM et rencontre avec Denis Dufour.
Mercredi 29 mars 2024
14h00 : Master-class
19h30 : Rencontre avec Denis Dufour
ENM de Villeurbanne
Inscription auprès de l'ENM Villeurbanne

LA B!ME :

LA BIENNALE DES MUSIQUES EXPLORATOIRES

EST PRODUITE PAR

GRAME

CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE

GRAME

Créé par James Giroudon, Pierre-Alain Jaffrennou et Yann Orlarey en 1982, GRAME est labellisé Centre national de création musicale en 1997, label regroupant à ce jour 7 autres centres en France qui nourrissent la vitalité de la création musicale et sonore. Depuis 2018, GRAME - Générateur de Ressources et d'Activités Musicales Exploratoires - est dirigé par Anouck Avisse et Sebastian Rivas, qui ont succédé à James Giroudon.

GRAME est devenu au fil de son histoire un écosystème alimenté par la production et la création d'œuvres et d'idées nouvelles. Ses trois pôles création, recherche et transmission, en constante interaction, en font un lieu d'incubation, de rencontres créatives, de collaborations fertiles entre artistes créateurs, ingénieurs et chercheurs, médiateurs, enseignants, formateurs, étudiants et publics.

CREATION
Moteur de l'innovation technologique, musicale et en arts numériques, GRAME apporte un soutien et un accompagnement actif aux artistes, compositrices et compositeurs en particulier, qu'il accueille en résidence, à qui il passe commande et dont il produit et diffuse les œuvres. Son FabLab collaboratif spécialisé en nouvelles lutheries scéniques a donné naissance à de nombreux projets sur le contrôle gestuel de la synthèse sonore tels que SmartFaust, Light Wall System, Gramophone, utilisés dans de nombreuses productions musicales, théâtrales, chorégraphiques et installations sonores ou performatives : *Airmachine* d'Ondrej Adamek, *Light Music* de Thierry De Mey, *Partita II* de Philippe Manoury, *Geek Bagatelles* de Bernard Cavanna, ou encore *Visual Exformation* de Jesper Nordin.

RECHERCHE
Pionnier de l'informatique musicale, GRAME est doté d'un département de recherche dont le travail est reconnu au niveau international. L'équipe de recherche de GRAME, en collaboration avec les artistes et compositeurs, ont développé une expertise importante dans le domaine des outils d'aide à la création musicale et de la synthèse sonore en temps réel en développant, entre autres, le langage de programmation Faust (Functional Audio Stream).

TRANSMISSION
GRAME s'investit sur son territoire Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu'au niveau national et international pour faciliter et inventer de nouvelles formes de rencontres avec les publics dans toutes leurs diversités. Grâce à des actions et ateliers pédagogiques, des sessions de formation et des activités de médiation, GRAME tient à une diffusion généreuse des musiques de création et de ses outils numériques et technologiques.

DIFFUSION
GRAME produit des expositions internationales d'arts sonores et numériques dont elle assure le commissariat, en Chine ou encore à Taiwan, dont certaines ont été primées. Toutes les années paires, GRAME produit une Biennale des musiques exploratoires, la B!ME. Festival dédié aux musiques et aux arts sonores d'aujourd'hui, la B!ME reflète la diversité des musiques de créations et des hybridations audacieuses avec les arts de la scène et les arts visuels embrassant ainsi tous les champs des pratiques sonores trandisciplinaires ou non. Le prestige et le rayonnement international de sa programmation irradient son implantation territoriale forte grâce à des partenariats institutionnels et culturel lyonnais, métropolitains et Auvergne-Rhône-Alpins.

L'ÉQUIPE

GRAME

Anouck Avisse, directrice
Sebastian Rivas, directeur

Clément Auvergne, administrateur
Muriel Giraud, comptable
Jean Cyrille Burdet, directeur technique
Saliha Saghour, accueil, résidence, secrétariat
Jeanne Ribeau, responsable de la transmission
Maëli Rahmati, service civique à la transmission
Gilles Legay, stagiaire à la transmission
Marion Camaly, stagiaire à la transmission
Irène Hontang, chargée de production et transmission
Maud Goutille, chargée de communication
Nina Orain, chargée de communication
Camille Barioux, assistante de communication
Stéphane Letz, responsable de la recherche
Agathe Herrou, chercheuse postdoctorale
Romain Michon, chercheur associé
Rémi Jeunehomme, intervenant

Et tous les intermittents, artistes, techniciens
qui accompagnent GRAME
durant la B!ME et tout au long de la saison.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Patrick Bazin, président
Michel Bastrenta, vice-président
Pascal Levieux, trésorier
Frédéric Pérouchine, secrétaire

Gérard Authelain
Mathilde Bezard
Simone Blazy
Michèle Daclin
Hugues Genevois
Patrick Penot
Tanguy Risset

ANOUCK AVISSE

SEBASTIAN RIVAS

Elle obtient son DEM (Diplôme d'Études Musicales) à l'ENM de Guéret en 1998 et, la même année, une bourse au mérite du Ministère de l'Éducation Nationale pour étudier au lycée Français de Londres. Après 2 années de classe préparatoire littéraire (ENS Saint-Cloud) à Henri IV, elle rejoint la Sorbonne où elle obtient une licence de lettres en 2004. A Sciences Po-Paris dont elle sort diplômée en 2006, elle comprend qu'elle ne se mettra pas au service de l'État et de l'intérêt général en préparant les concours de la fonction publique, préférant poursuivre son exploration littéraire, musicale et théâtrale.
De 2007 à 2013, elle est déléguée du réseau Varèse subventionné par le Programme Culture de la Commission Européenne puis administratrice de T&M-Paris, structure de production et de diffusion de théâtre musical fondée par Georges Aperghis et dirigée par Antoine Gindt. Elle a ainsi accompagné, entre autres, les productions de Wolfgang Mitterer, Pascal Dusapin, Heiner Goebbels, Sebastian Rivas, Oscar Bianchi, Francesco Filidei, mises en scène par Ludovic Lagarde, Antoine Gindt, Joël Pommerat.
De 2013 à 2017, elle est responsable des activités musicales à la Villa Médicis.
Elle rejoint ensuite le département production de la Philharmonie de Paris puis la Blogothèque comme cheffe de projet en charge de la coordination de l'Arte Concert Festival à la Gaîté Lyrique.
En 2018, elle est nommée codirectrice de GRAME aux côtés du compositeur Sebastian Rivas. C'est la première femme à être nommée à la codirection d'un CNCM (Centre national de création musicale).
En 2020 elle est nommée membre du comité professionnel du CNM (Centre national de la musique).
Animée par sa passion pour la musique et son métier, elle a à cœur de transmettre : elle fait partie depuis 2021 du conseil de perfectionnement au sein de l'espace transversal de création du CNSMDL (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon). En 2021/2022 elle a accompagné avec plaisir comme mentor une artiste au sein du réseau Futurs Composés. Elle enseigne depuis 2022 à l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne en master 2 administration et gestion de la musique.
Elle a été membre du comité de sélection de la Fondation Face (French-American Cultural Exchange), conseillère musique pour Nuovi Mecenati, Fondation franco-italienne pour la création contemporaine, membre du collège musique de la commission consultative de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) et, depuis 2022 membre de la commission AURA d'aide à l'écriture d'une œuvre musicale.
La rencontre des publics avec les œuvres est finalement la voie qu'elle a trouvée pour servir l'intérêt général.

Son travail évolue de la musique instrumentale et électronique vers la scène et l'espace d'exposition jusqu'aux installations en solo ou en collaboration.
Il a travaillé avec la danse, le cinéma, le théâtre ainsi que la littérature, l'architecture et les arts plastiques avec Maylis de Kerangal, Antoine Gindt, Charles Berling, Alban Richard, Géraldine Kosiak, Marcelo Lombardero, François Marthouret ou encore Philippe Rahm.
Il est lauréat de la Société internationale de musique contemporaine en 2004, de la sélection Tremplin de l'Ensemble intercontemporain en 2008, du Prix Italie en 2012 pour son opéra radiophonique La Nuit hallucinée, et pensionnaire à la Villa Médicis de septembre 2013 à mars 2015.
En juin 2013, son opéra Aliados, sur un livret d'Esteban Buch et mis en scène par Antoine Gindt, est créé lors du festival ManiFeste de l'Ircam au T2G, Théâtre de Gennevilliers.
En 2016, son œuvre pour grand orchestre et électronique Esodo Infinito est recommandée par la Tribune Internationale de Compositeurs de l'Unescao.
En 2018, il reçoit le Lion d'Argent de la Biennale de Venise, section musique.
La même année, il est nommé directeur en binôme avec Anouck Avisse de GRAME, Centre National de Création Musicale de Lyon. Il rebaptise la Biennale Musiques en Scène la Biennale des Musiques Exploratoires, la B!ME.
Dans la continuité de son travail sur le théâtre musical et dans la volonté d'explorer les démarches collectives, transversales et transdisciplinaires, il fonde dès 2017 à l'Universidad Nacional de San Martín à Buenos Aires LIPS, laboratoire interdisciplinaire de prototypes scéniques. Ce laboratoire, redéployé à Lyon (2019/2020) puis Villeurbanne (2023) donne la possibilité à des artistes émergents, formés ou autodidactes de toute discipline, d'être accompagnés dans leurs explorations en s'appuyant sur la force du collectif et des tuteurs. Porosité entre les disciplines, porosité de la frontière "laboratins"/"tuteurs", LIPS explore de nouvelles formes de transmission et de transdisciplinarité.
En 2021 est créé au Printemps des Arts de Monte-Carlo Snow on her lips et en 2022 au Teatro Colon de Buenos Aires Ghosts before breakfast.
En 2021, il est lauréat du programme "Mondes Nouveaux" pour son second opéra Rayon N.
En 2023, la Fondation Jerez lui passe commande : son troisième opéra, Otages d'après le roman éponyme de Nina Bouraoui mis en scène par Richard Brunel sera créé en mars 2024 au Théâtre de la Croix-Rousse dans le cadre du festival "Rebattre les cartes" de l'Opéra de Lyon et de la B!ME, biennale des musiques exploratoires.

PARTENAIRES

PRÉFÈTE DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Liberté Égalité Fraternité

VILLE DE LYON

La Région Auvergne-Rhône-Alpes

MÉTROPOLE GRAND LYON

ACADÉMIE DE LYON
Liberté Égalité Fraternité

Abritée par
Fondation de France

ernst von siemens music foundation

fcl fonds de création lyrique

OFFICE NATIONAL DE DIFFUSION ARTISTIQUE

sacem Ensemble faisons vivre la musique

ISTITUTO italiano DI CULTURA LIONE

centre national de la musique

SPEDIDAM LES DROITS DES ARTISTES-INTERPRÈTES

CitizenKid.com

KIBLIND

le petit B

MOUVEMENT Magazine culturel indisciplinaire

Télérama

ARKUCHI

FC

CC

EXIT MAG

La Renaissance THÉÂTRE · MUSIQUE

Célestins Théâtre de Lyon

CNSMD CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR MUSIQUE ET DANSE DE LYON

École nationale de musique, danse et art dramatique Villeurbanne

AUDITORIUM ORCHESTRE NATIONAL DE LYON

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON

LUX SCÈNE NATIONALE

subs

Villa Gillet Lyon / Auvergne-Rhône-Alpes

théâtre croix rousse

opéra de Lyon

le cefedem auvergne rhône-alpes

VA

GRAME
CNCM, LYON

COPYRIGHTS

Romu Ducros : *Piano machine*
Anne-Elise Grosbois : *Vox Animalis*
Earfish : *RuptuR*
Collectif LAC : *Les Souffles*
Esteban Zuñiga : Denis Dufour, Esprit de suite
Julien Mignot : Schubert, *l'inachevée*
Abacapress : Conversation avec Nina Bouraoui
Pierre Jodlowski : *Limbus*
Bruno Vacherand-Denand : *Songs & Voices*
Camille Barioux : *Compositrices : L'Histoire oubliée de la musique*
Patrice Normand : Grand entretien autour d'*Otages*
Pascal Noguera : Atelier XX-21 du CNSMD de Lyon
Philippe Gontier : *La Bocca, I Piedi, Il Suono*
Jérémie Souteyrat : *La Chambre aux échos*
Pascal Chantier : *Comprimés de vie (Anti-show)*
Julie Cherki : *Horizons chimériques*
Erwin Olaf / Galerie Rabouan Moussion - Paris : *Otages*

Caractères :
Moderat© Tightype et Moderat GRAME Display

Design graphique et photographie :
Clément Sanna