



Smartfaust

PROJET 2015 - 2019

GRAME SMARTFAUST

MUSIQUES POUR SMARTPHONES



Création 2014
Biennale Musiques en Scène
29 mars 2014
Les Subsistances - Lyon



Centre national de création musicale
11 Cours de Verdun-Gensoul
69002 Lyon - France

INTRODUCTION SUR **SMARTFAUST**

© Pascal Chantier

« SmartFaust » est à la fois le titre d'un concert participatif, et le nom d'un ensemble d'applications pour smartphones développées par Grame à partir du langage Faust. Le concert se déroule en 2 temps : l'exécution de trois pièces pour « chœur » de smartphones et solistes puis la réalisation d'une quatrième 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 de 3 fois 3 heures avec le compositeur.

Le chœur joue et accompagne 3 instrumentistes solistes pour jouer les 3 premières pièces du programme. Les solistes font partie de l'ensemble Op. Cit mais peuvent éventuellement être proposés par l'organisateur.

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'utilisant 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 communiqués 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...»
Xavier Garcia

**A PROPOS DE LA TECHNOLOGIE FAUST**

Les applications musicales du concert Smartfaust s'appuient sur la technologie Faust développée à Grame. Faust, c'est d'abord une notation de haut niveau qui permet de décrire de manière très concise des instruments de musique ou des effets sonores. Faust, c'est ensuite un système de traduction automatique, sorte d'informaticien virtuel, qui réalise le programme informatique correspondant à la description.

Il est intéressant de noter qu'une même description Faust peut servir à réaliser des applications aussi bien pour Linux, Mac, Windows, iOS et Android. Les applications réalisées pour iOS et Android savent en outre exploiter les capteurs de mouvement de ces appareils ce qui permet d'en faire de véritables instruments de musique.

Yann Orlarey



CREATION 29 MARS 2014 / BIENNALE MUSIQUES EN SCENES 2014 (LYON)
REPRISE LE 21 MAI 2015 AU THEATRE DE CORNOUAILLE, QUIMPER - FESTIVAL SONIK

SMARTFAUST

4 PIECES PARTICIPATIVES POUR SMARTPHONES
COMPOSEES PAR XAVIER GARCIA

Xavier Garcia : composition et direction
Christophe Lebreton : conception et développement technologique
Langage Faust : réalisation du département d'informatique musicale (Grame), Yann Orlarey

Programme :

- *Bélial* (2014 - 12') pour harpe et "chœur" de smartphones
- *Iblis* (2014 - 10') pour clarinette et "chœur" de smartphones
- *Méphisto* (2014 - 10'30) pour batterie et "chœur" de smartphones
- *Belzebuth* (2014 - 13') pour smartphones, avec la participation du public.

Avec la participation de l'**Ensemble Op. Cit** pour la création le 29 mars 2014 :
Laure Beretti : harpe, **Christian Laborie** : clarinette, **Emmanuel Scarpa** : batterie.

Commande Grame.

Production Grame, avec le soutien du Dcream et de INEDIT-Projet ANR.
Création dans le cadre de la Biennale Musique en Scène 2014, aux Subsistances et au Théâtre de la Croix-Rousse (Lyon).



© Pascal Chantier

XAVIER GARCIA

COMPOSITEUR



© Pascal Chantier

Né en 1959. Compositeur et improvisateur, il se passionne pour les contradictions apparentes qui relient :

- la réalisation de musiques en studio et le jeu de la musique sur scène.
- la signature personnelle d'un travail, et la création collective
- la fixation d'une oeuvre sur un support (acousmatique, cinéma, disque) et l'éphémère du concert.
- l'écrit et l'improvisé.

- les musiques libres (improvisées, acousmatiques...) et celles qui fonctionnent sur une « pulsation » ...

Il a réalisé une trentaine de musiques électroacoustiques au Groupe de Recherches Musicales de l'INA, au Groupe de Musiques Vivantes de Lyon, ainsi que dans son studio. Membre de l'ARFI depuis 1987, il compose et joue de l'échantillonneur et des traitements sonores dans « Potemkine », « La Marmite Infernale », « L'Effet Vapeur », « 32 Janvier », « la Grande Illusion », « duo Recio Garcia », « Villerd/Ayler quartet », « Lighthouse », « Bobines Mélodies », « Old Blind & Deaf », « Actuel Remix », « Nous Mix », « Crossed Meeting » etc...

A coté de l'Arfi, il joue également en solo, en duo et dans d'autres formations. Il monte également des projets comme Virtuel Meeting, Réel Meeting ou Radiorama, ou encore plus récemment « Crossed Meeting ». Il collabore régulièrement avec d'autres musiciens et compositeurs (Eric Brochard, Chris Cutler, Brian Eno, Mixel Etxekopar, Gianni Gebbia, Heiner Goebbels, Lionel Marchetti, Alexandre Meyer, Franck Tortiller, Les Percussions de Strasbourg, Hasse Poulsen, Carlo Rizzo, Yves Robert, Guillaume Roy, Norbert Stein...), avec le théâtre (Jean-Paul Delore, Denis Guénoun, Cie Maccocco/Lardenois, Jean-Yves Picq, André Wilms), la danse (Stéphanie Aubin, Ulises Alvarez, Julyen Hamilton), le jonglage (Jérôme Thomas), le cinéma (Claude-Pierre Chavanon, Lorenzo Recio, Fabrice Fouquet...), les images 3D (Françoise Petiot), des événements urbains (Laboratoire / Philippe Mouillon)... Il a été l'invité de l'orchestre national de Jazz de Franck Tortiller de 2004 à 2008.

site web: <http://xgarcia.perso.neuf.fr>

TOURNEE EN CHINE

JUIN 2015 : WUHAN, HONG KONG, CHENGDU

SMARTFAUST

COMPOSITIONS DE XAVIER GARCIA

Tournée en Chine : de «Light music» aux concerts participatifs pour smartphones

Festival Croisements / Wuhan

11 juin à 19h30 Théâtre de Wuhan

Festival French May / Hong Kong

15 juin à 20h Alice Cheng Hall, City university

Festival Croisements / Chengdu

18 juin à 20h LuxeLake hall

Jean Geoffroy, percussions

Xavier Garcia, électronique, direction smartphones

Christophe Lebreton, computer sound designer

- Mephisto (2014 - 10') Xavier Garcia pour percussions et chœur de smartphones
- Lifelines (2015 - 12') Xavier Garcia pour électronique et vidéo
- Time and Money (2004) 17' Pierre Jodlowski pour un percussionniste, électronique et vidéo
- Belzebuth (2014 - 13') Xavier Garcia pour smartphones, avec la participation du public. Commande Grame. Production Grame, avec le soutien du Dicream et INEDIT-Projet ANR.
- Light Music (2004 - 23') Thierry De Mey pour chef soliste, projection et système interactif. Production Grame en coproduction avec Charleroi-Danses
- Table music (1987 - 7') Thierry De Mey pour trois percussions

Grame est invité par le festival Croisements de l'Ambassade de France en Chine, le festival French May de Hong Kong, en partenariat avec le A4 contemporary arts center de Chengdu, le Grand théâtre de Wuhan, le théâtre multimedia de la City University et le Hong Kong New Music Ensemble, associés aux conservatoires de Chengdu et Wuhan, ainsi qu'avec la Modern Academy (Hong Kong).



MÉDIATION - FORMATION

PRINTEMPS 2015, MÔMELUDIES - COMMANDE CLAVICHORDS, LYON- COLLEGE THOMAS RIBOUD, BOURG EN BRESSE

SMARTMOMES

COMPOSITION DE XAVIER GARCIA

Gérard Authelain a fondé le répertoire Môméludies en 1985 sur l'idée de favoriser la pratique musicale des enfants relevant de l'enseignement général ou spécialisé en leur permettant de chanter, jouer les oeuvres des compositeurs de leur temps.

Grâce au soutien de la Direction Générale de la Création Artistique (Ministère de la Culture), les éditions Môméludies sollicitent des compositeurs pour écrire des pièces musicales à l'intention d'enfants, d'adolescents élèves en écoles primaires, collèges ou écoles de musique afin qu'ils puissent aborder l'éventail le plus complet des esthétiques musicales jouées aujourd'hui (musique savante, chanson, jazz, musiques amplifiées, musiques du monde).

Le compositeur Xavier Garcia a conçu une nouvelle pièce pour téléphones portables et a assuré des ateliers auprès d'une classe de collégiens du collège Thomas Riboud (Bourg en Bresse) pour leur apprendre à manipuler les applications Smartfaust. La restitution finale le 10 juin 2015 a pris la forme d'un concert où la pièce de Xavier Garcia a été créée par les élèves-musiciens high-tech.

Intervenant : Thierry Ollagnier (enseignant en éducation musicale au collège Thomas Riboud à Bourg-en-Bresse)



môméludies
éditions

COMMANDES

OCTOBRE 2015, ELECTRONIC MUSIC WEEK, SHANGHAI

NOUVELLES PIÈCES POUR SMARTFAUST

QIN YI

COMPOSITRICE



Qin Yi, Compositrice, est chargée de cours au Département d'informatique musicale au Conservatoire de musique de Shanghai. Elle a reçu des diplômes du Conservatoire de musique de Shanghai (Bachelor of Composition et Pipa, maître de la composition, a étudié avec Chen Qiangbin et Qu Xiaosong).

Ses œuvres ont été jouées dans de nombreux endroits, y compris La Semaine internationale de musique Gaudeamus, Ars Electronica Festival, Festival des Arts de Hong Kong, Huayi - Festival des Arts de Chine (Singapour), Festival de Melbourne, le Festival des compositeurs chinois, Shanghai Festival International des Arts, Shanghai International de Musique Festival, festival de Shanghai eARTS et moderne de Beijing International Music Festival.

Elle a reçu récemment le premier prix en 2006 au Concours de Composition Tsang-Houei Hsu international de musique ; Mention d'honneur dans la catégorie 2008 Prix Ars Electronica Digital Music ; et le deuxième prix du concours de composition en «musique chinoise Jin Zhong Award».

Elle a reçu des commandes en cours de Shanghai International Music Week électronique et Les Percussions de Treffort.

Au cours des dernières années, elle a siégé sur les comités d'organisation de la première à troisième Shanghai International Music Week électronique et le festival de eARTS Shanghai

COMMANDES

NOVEMBRE 2015, DIGITAL ART FESTIVAL, TAIPEI

NOUVELLES PIÈCES POUR SMARTFAUST

JIN YAO LIN

COMPOSITEUR



Parrainé par le Taipei Artist Village, Jinyao Lin est un artiste de nouvelle génération - étant à la fois un compositeur et artiste vidéo. Ses œuvres comprennent des morceaux de musique, des installations numériques et des œuvres dramatiques. Son exposition Digital Life comporte deux œuvres: Pistes et machines Auto Musique.

Pistes propose l'idée que nous vivons tous sur notre propre sillon, entrant parfois en collision avec les autres et parfois les en évitant. Il montre comment des modèles réguliers de la vie construisent une société régie comme les planètes dans l'univers. Les événements de collision créent des harmoniques et, avec cela, la synchronisation d'une atmosphère de mystère apparaît.

Music Machine génère de manière automatique de la musique et de la vidéo faite par Pure Data, un langage de programmation de flux de données. Dans la vidéo, les pixels connectés passent à la prochaine étape, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'étape. Il génère ainsi un style musical baroque, où une technique de «contre-points» est développée. La musique et la vidéo, jouées en boucle, conduisent à de nouvelles musiques et graphiques, où chaque étape est une direction aléatoire.

Jinyao Lin a appris la composition au Département de musique de l'Université nationale de Taipei pour les Arts. Après son baccalauréat, il a obtenu une maîtrise en Beaux Arts de l'Institut Universitaire de Tech-Art. Il est maintenant un candidat au PhD National Taiwan University's Graduate Institute of Networking and Multimedia, Image and Vision Lab. En 2010, il a créé un théâtre multimédia interactif, «Distorsion City», qui a reçu des critiques élogieuses. En 2011, il est allé à Lyon, France en tant qu'artiste en résidence du DAC Taiwan et a vu ses œuvres «Tracks» présentées à l'Opéra de Lyon.

COMMANDE

2015-2019, PROJET EUROPEEN «ONE» COORDONNÉ PAR L'ORCHESTRE DE PICARDIE

GEEK BAGATELLES NOUVELLE OEUVRE

BERNARD CAVANNA, ORCHESTRE DE PICARDIE CREATION 20 NOV. 2016

Bernard Cavanna,
Par Christine Labroche et Virginie Pallu

L'univers musical de Bernard Cavanna est strictement le sien, iconoclaste, éclectique, volontiers provocateur et souvent d'une violence en totale opposition à sa douceur naturelle. Il cultive le contraste mêlant une écriture savante aux résurgences populaires, exploitant le tonal comme le dissonant, opposant le cru à la subtilité harmonique, et passant d'une fine recherche timbrale à des rudoiments sonores. Ses compositions peuvent bercer ou secouer, marquer ou heurter, elles restent fermement empreintes d'une urgence intérieure qui laisse déceler une attention portée en profondeur au plus infime détail technique en fonction du regard intense qu'il porte sur l'éclat ou le dilemme humain à la racine de son inspiration.

Christine Labroche

C'est sur les conseils d'Henri Dutilleux puis avec l'aide de Paul Méfano et de Georges Aperghis que Bernard Cavanna se lance dans la composition ; mais son influence principale demeure la musique et la pensée du compositeur roumain Aurèle Stroë, dont il réalisera en 2000 avec Laurence Pietrzak un portrait filmé en forme d'hommage.

Il invoque également, sur le ton de la boutade, les figures tutélaires de Bernd Alois Zimmermann (« l'érudition comme collage inquiet ») et de Nino Rota (« le Weill latinisé », Pascal Huyn).

Singulièrement libre à l'égard des dogmes, son oeuvre témoigne d'une inventivité tout intuitive et d'un savoureux éclectisme qui mêle veine populaire et legs romantique.

À son répertoire, qui couvre tous les genres, figurent notamment trois concertos composés pour trois de ses instruments de prédilection : le Concerto pour violon (1998-99), le Double concerto pour violon et violoncelle (2007) et le Karl Koop Konzert (2008) pour accordéon, créés respectivement par Noëmi Schindler, Emmanuelle Bertrand et Pascal Contet. Messe un jour ordinaire, oeuvre prégnante, sulfureuse et d'une rare violence, pourrait être sa pièce la plus forte tout comme sa composition, créée en 2013 par l'Ensemble Ars Nova, pour trois ténors et ensemble de 18 instruments d'après À l'agité du bocal de Louis-Ferdinand Céline.

Est paru chez Aeon (janvier 2011) un CD monographique (Prix Charles Cros 2012) auquel est associé un DVD présentant le documentaire que lui a consacré Delphine de Blic, «La peau sur la table» (Prix Sacem 2010 du meilleur documentaire musical).

Virginie Pallu



Commande Grame / Orchestre de Picardie
Production Grame / Orchestre de Picardie
Residence Grame, en collaboration avec l'UCA - University of Creative Arts Canterbury

Orchestre

2 flûtes (Picc.)
2 Clarinettes (Eb & H)
2 Hautbois (Eng.Horn)
2 Bassons (contrebass.)
2 Cors
1 Trompette
1 Trombone
Timbale
1 percussion
Cordes:
8 6 4 4 2 (5 cordes)

Choeur de Smartphones

20 personnes (amateurs ou professionnels de la musique)

Tout corps sonore mis en mouvement par un compositeur est de la musique. (Berlioz)

«Lorsque Damien Pousetet m'a proposé d'écrire une pièce pour smartphones et orchestre symphonique, je lui ai tout de suite répondu qu'il s'était adressé à la plus mauvaise des personnes, tant les nouvelles technologies - et les smartphones en particulier - m'ont semblé toujours étrangères aux imaginaires sonores qui furent les miens (l'accordéon de variété, l'orgue de barbarie, les tambours de frein, les cornemuses ... suscitent davantage ma curiosité que les incontournables outils de la nouvelle musique: « open-music », « Max MSP », «AudioSculpt » ...).

La technologie développée par Christophe Lebreton, visant à transformer le Smartphone en petit instrument m'a pourtant séduit, d'autant plus que « l'instrumentiste » peut véritablement jouer avec cet outil nouveau, moduler le son, varier les paramètres, grâce à une gestuelle simple.

L'enjeu sera aussi de proposer à Christophe Lebreton d'autres sons, d'autres univers sonores, d'autres gestes d'interprétation, en fonction de la direction prise par la pièce.

La pièce confrontera un groupe d'environ 20 Smartphones et un orchestre d'environ 12 musiciens. Les Smartphones pourront agir en opposition à l'orchestre - forme « concertante » - ou s'intégrer en proposant des textures nouvelles.



Il est prévu aussi que le public puisse participer à un moment donné dans la pièce, toujours avec cette application « Smartfaust », sur leur portable.

Bernard Cavanna

Création par l'Orchestre de Picardie, le **20 Novembre 2016 à la Philharmonie de Paris.**

Ce programme fait partie d'un projet appelé "Darwinian orchestra", qui sera repris **par les the orchestres, membres de ONE en 2017-2019 : Jena (Allemagne), Zilina (Slovaquie), Ljubljana (Slovénie), Katowice (Pologne), Zlin (Rép. tchèque), et Sofia (Bulgarie).**

ONE - Le réseau européen d'orchestres

ONE® - an Orchestra Network for Europe a été créé en 2004 par l'Orchestre de Picardie. Ce réseau européen d'orchestres symphoniques, unique en son genre, porte des projets de mobilité des artistes et des oeuvres à travers 11 pays de l'Union européenne.

Depuis sa création, ce réseau européen d'orchestres a, dans le cadre du programme Culture, reçu le soutien de la Commission européenne à 4 reprises, reconnaissance d'une expérience avérée dans la gouvernance d'un réseau transeuropéen.

Le réseau ONE® est constitué du coordinateur : l'Orchestre de Picardie (France), et de 6 orchestres coorganisateur : le Jenaer Philharmonie (Allemagne), le Štátný komorný Orchester Žilina (Slovaquie), le Simfončni Orkester RTV Slovenija (Slovénie), le Filharmonia Slaska Im. Henryka Mikotaja Góreckiego (Pologne), le Filharmonie Bohuslava Martinu (Zlín - République Tchèque) et New Symphony Orchestra (Sofia - Bulgarie) . L'University of Creative Arts de Canterbury est partenaire associé.

Le réseau ONE® reçoit le soutien de l'Agence Exécutive de la Commission européenne, celui de chacun des coorganisateur et de leurs partenaires financiers dont le Conseil régional de Picardie et le Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Picardie.



NOTATION

EXEMPLES DE PARTITION SMARTFAUST

EXTRAIT DE LA PARTITION «BELZEBUTH» (X. GARCIA) :

Jeu 3 : « ouragan »

Position de départ : PIED.



Mouvement intenses. « continuum » de vent modulé en hauteur. Varier les vitesses, accélérer, freiner pour varier la hauteur du filtre.

Séparer d'un geste le public en 2 groupes.

<p>GROUPE A : Continuer mode de jeu 3 « Ouragan »</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Decrescendo et STOP</p> <ul style="list-style-type: none"> - LOAD sfiter (2) - Position GAUCHE puis ON (3) 	<p>GROUPE B : STOP</p> <ul style="list-style-type: none"> - LOAD sfiter (2) - Position GAUCHE puis ON (3) <p>Jeu 1 : Découverte de l'itération</p> <p>Petits mouvements sur la tranche (en penchant la tête en avant pour décélérer, revenir à G pour accélérer)</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRAIT DE LA PARTITION «BELIAL » (X. GARCIA) :

1

Harpe

Développer une improvisation autour des notes pivots suivantes : (N° de mesure = N° des sons de sfplayer)

Téléphones

En 2 groupes : **Load sfplayer** >> **TÊTE** >> groupe A Son N°1 / Groupe B son n°2 >> **ON**
Jeu « entretien/variation ». Variation de timbre en penchant vers Pied

Passage d'un son à l'autre par **TÊTE** (silence)

2

Jouer autour de la note pivot : Si3 / jeu itératif, variations de vitesse / Note , clusters

Groupe A : **Jeu 1 « Découverte de l'itération »** / Groupe B : **sfplayer** son n°4 position **PIED** (Extinction) puis rejoindre groupe A

FICHE TECHNIQUE SMARTFAUST (X. GARCIA)

update : 26/05/1014

Technical contact : Christophe Lebreton / lebreton@grame.fr

SOUND

Diffusion Son :

- 1 console de mixage adaptée aux nombre de microphones (cf prise de son)
- 1 Système de diffusion en façade (type Amadeus MPB600, MTD115, D&B etc...)
- 3 bains de pieds de type MPB200R ou MTD118 etc.. (harpe, batterie et Clarinette)

Prise de son chef et musiciens solistes :

- 1 microphone SM58 (speaker chef)
- 1 microphone statique cardioïde types KM184 (smartphone chef)
- 2 microphones C414 AKG (overhead batterie)
- 3 microphone KM184 (2x harpe, 1 clarinette)
- 7 pieds de microphone standard avec perchette

Prise de son chœur de smartphones :

Nota : Ideally there should be one static cardiodes microphone for 2 Smartphone players. Depending on the resources they can be reduced to 1 micro / 3 players. The number of mikes for the conductor and the soloists has to remain the same. The mixing console is depending on the number of microphones. In case there are fewer than 20 people in the chorus, we still retain the 10 choir microphones.

Example for a choir of 20 Smartphones :

- 10 microphones statiques cardioïdes types KM184 (prise de son smartphones)
- 10 pieds de microphone standard avec perchette etc...

STAGE

- prévoir 2 niveaux de Praticable en plus de la scène pour le chœur de Smartphones (quantité a adapter en fonction du lieu et du nombre de participant)

LIGHTS

- un éclairage global pour le chœur et 3 zones pour les solistes et 1 zone pour le chef (le chef utilise des panneaux A3 pour diriger et communiquer avec le public et le chœur de smartphones, ceux-ci doivent être bien éclairés sous tous les angles)

BACKLINE

Harpe : une harpe table large, 46 ou 47 cordes

Batterie : (ex SONOR « Hilite »)

- 1 Grosse caisse 18 pouces
- 1 Tom Médium 12 pouces
- 1 Tom de 14*14 sur pied
- 1 caisse claire 5 12x14 bois ou métal

Qu'importe la marque mais surtout concernant la Grosse Caisse

- 2 peaux non trouées blanches REMO ambassador
- tous les fûts équipés de peaux blanches REMO ambassador

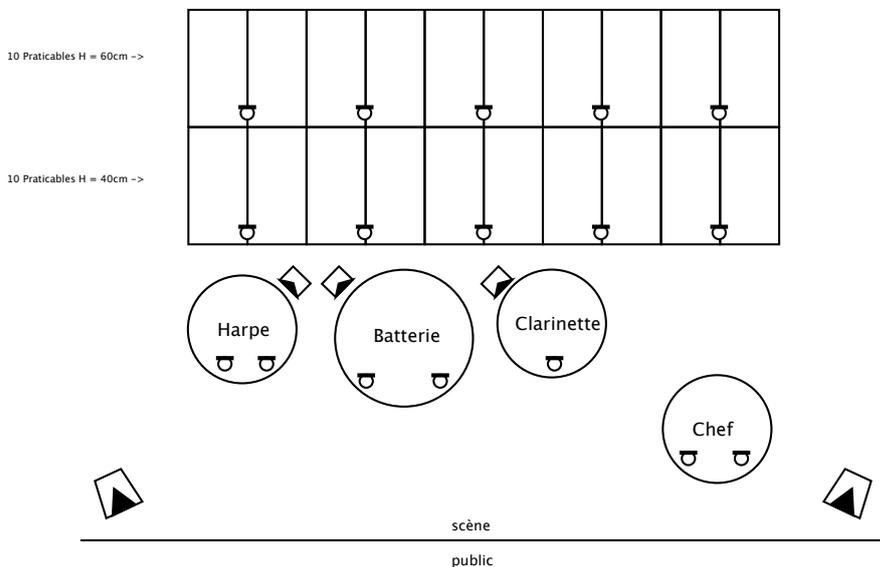
1 pédale de grosse caisse 1 pied de charley

1 pied de caisse claire

3 pieds de cymbale

1 tapis (2 x 2 m)

1 siège de batterie réglable en hauteur



Le Télégramme

BREST

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 203298



Date : 20 MAI 15
Journaliste : Delphine Tanguy



Page 1/2

SmartFaust. Premières gammes avec portable



Delphine Tanguy

Sous la conduite du chef d'orchestre Xavier Garcia, des étudiants des Beaux-Arts ont fait, hier, leurs gammes dans cette création musicale pour smartphones et solistes professionnels. Découverte inattendue des qualités sonores des téléphones portables.

Xavier Garcia, compositeur et chef d'orchestre, a guidé les premiers pas des candidats à l'expérience.

S'appuyant sur un ensemble d'applications pour smartphones développées par Grame, Centre national de création musicale de Lyon, à partir du langage de traitement du son « Faust », « SmartFaust » a été conçu pour être un concert participatif. Sous la direction du chef d'orchestre Xavier Garcia, compositeur et improvisateur touche-à-tout, un chœur de volontaires est ainsi invité à accompagner les instrumentistes solistes (harpe, clarinette et batterie) de l'ensemble Op. Cit pour les trois premières pièces du programme intitulées « Béliel », « Iblis » et « Méphisto. « Belzébuth », la quatrième œuvre fait, quant à elle, intervenir



« Très proches les uns des autres, il y a un effet d'ensemble qui est bien plus beau ».

Xavier Garcia, compositeur et chef d'orchestre

le public qui aura au préalable téléchargé cinq applications : Sfwindy, Sfiter, Sfsiren, Sftrumpet et Sfmoulin correspondant chacune à un son particulier, généré par le mouvement du smartphone.

Une matière sonore surprenante et ludique

Lors d'un atelier qui s'est déroulé, hier, au Théâtre de Cornouaille et va se poursuivre aujourd'hui avec les musiciens solistes, une dizaine d'étudiants des Beaux-Arts, qui se sont portés candidats pour tenter l'aventure, ont découvert une matière sonore inattendue et très ludique. Après avoir pris en main leur téléphone portable, ils ont

expérimenté les différentes applications à leur disposition et répété les morceaux en suivant les indications et les mouvements du compositeur.

« C'est plus intéressant quand on est très proches les uns des autres car il y a un effet d'ensemble qui est bien plus beau », leur a indiqué Xavier Garcia, attentif à une exécution harmonieuse de la partition.

« Les smartphones réagissent à n'importe quel mouvement et on s'arrête la tête en haut », précise le chef d'orchestre qui les guide avec des petites affichettes où sont inscrits les numéros des applications à actionner mais aussi dif-

férentes indications : « Changer l'inclinaison », « une inclinaison différente chacun » pour obtenir l'effet sonore recherché.

Le public devrait donc découvrir et éprouver le soir même du concert les sensations d'être « musiciens d'orchestre » et de participer, sans compétence musicale particulière, à une création de musique électronique collective.

▼ Pratique

« *SmartFaust* », création musicale de Xavier Garcia/Ensemble OP.CIT, jeudi à 20 h à l'Atelier du Théâtre de Cornouaille, dans le cadre du Festival Sonik. Tarifs : 9 € à 25 € Tél. 02.98.55.98.55.

GRAME, INNOVATION MUSICALE ET CONVERGENCES ART-SCIENCE

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 en ont été les artistes associés de 2008 à 2012, Heiner Goebbels sera invité pour l'édition 2014. 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 proposés en direction de l'enseignement supérieur et spécialisé.

GRAME est en convention pluriannuelle 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.

