



GRAMÉ
MUSIQUES
EXPLORATOIRES
SAISON 20/21

SAISON 20/21

✦ 2 SEPTEMBRE
20H30

CENTRE POMPIDOU,
PARIS

Leading Lines

Quatuor Tana,
Créations de Daniel D'Adamo,
Philippe Hurel et Ivan Fedele
→ Tarif plein: 18€ / réduit: 14€
Pass ManiFeste-Jeune: 10 €

✦ 19 SEPTEMBRE
18H & 19H30

FESTIVAL MUSICA,
STRASBOURG

music for percussion 2

Ryoji Ikeda, conception
et composition. Création mondiale
→ Tarifs: de 6€ à 20€

✦ 26 SEPTEMBRE
17H & 18H

PARC DE LA MARQUISE
(CHÂTEAUVERT), VALENCE

Éloge de la plante

Jean-Luc Hervé, compositeur
→ Gratuit, sur inscription!

✦ 26 SEPTEMBRE
17H

FESTIVAL MUSICA,
STRASBOURG

Bibilolo

Marc Monnet, compositeur
Arno Fabre, metteur en scène
Création mondiale
→ Tarifs: de 6€ à 20€

✦ 16 & 17 OCTOBRE

LES SUBS, LYON
(VERRIÈRE)

La Bulle- Environnement

La Bulle-Environnement accueillera
de courtes formes artistiques et
des ateliers pour petits et grands.
→ Gratuit, sur inscription!

✦ 16 OCTOBRE
17H30

LES SUBS, LYON
(BOULANGERIE)

Amstramgrame

→ Gratuit, sur inscription!

✦ 17 OCTOBRE
14H-15H30

LES SUBS, LYON

Siestes musicales

Fabrice Jünger, flûte live
→ Gratuit, sur inscription!

✦ 17 OCTOBRE
20H

LES SUBS, LYON

Star Me Kitten

Soundinitiative
Création de Gwen Rouger
→ Tarif plein: 16€ /
Tarif réduit: 5 à 13€

✦ DU 12
AU 14 NOVEMBRE

THÉÂTRE
DE LA RENAISSANCE,
OULLINS

L'Enfant inouï

Laurent Cuniot, musique
Sylvain Maurice, texte
→ Tarifs: de 5 à 10€

✦ 16 NOVEMBRE
20H

MAISON DE LA DANSE,
LYON

Soirée Jérôme Bel

Conférence sur rien/Rétrospective
Jérôme Bel, lecture et conception
→ Tarif: 13€

✦ 21 NOVEMBRE

Programmable Audio Workshop

La conférence PAW est une journée
entièrement consacrée aux sons
électroniques et aux technologies
audio programmables.
→ Gratuit, sur inscription!

✦ 1^{ER} DÉCEMBRE
20H

THÉÂTRE DE LA
RENAISSANCE, OULLINS

Diffractions (Un voyage de l'écoute)

Ensemble TM+
→ Tarifs: de 5 à 26€

✦ 3 DÉCEMBRE

CRR DE CRÉTEIL

Geek Bagatelles

Bernard Cavana, composition

✦ 3 & 5 DÉCEMBRE,
20H & 18H

AUDITORIUM-ORCHESTRE
NATIONAL DE LYON

Symphonie héroïque

Orchestre national de Lyon
Création de Lara Morciano
→ Tarifs: de 8 à 49€

✦ 5 DÉCEMBRE
16H

CÉLESTINS,
THÉÂTRE DE LYON

Lecture de Charles Berling & Yannick Haenel

→ Tarif plein: 20€ / réduit: 10€
Billet combiné avec *Je vois le feu*:
Tarif plein: 25€ / réduit: 12€

✦ 6 DÉCEMBRE
16H

CÉLESTINS,
THÉÂTRE DE LYON

Je vois le feu

Yannick Haenel, texte, récitant
Nicolas Crosse, composition
→ Tarif plein: 10€ / réduit: 5€
Billet combiné avec la *Lecture de*
Charles Berling & Yannick Haenel:
Tarif plein: 25€ / réduit: 12€

✦ DU 9
AU 12 DÉCEMBRE

THÉÂTRE DE LA
RENAISSANCE, OULLINS

Tourniquet

Antoine Arnera, musique
→ Tarifs: de 5 à 26€

✦ 20 JANVIER
19H

PHILHARMONIE DE PARIS

Alto/Multiples

Concert en hommage
à Christophe Desjardins
→ Tarif: 20€

✦ 30 JANVIER
16H

THÉÂTRE NOUVELLE
GÉNÉRATION -LES ATELIERS-
PRESQU'ÎLE

LIPS

Restitution des projets réalisés
dans le cadre du Laboratoire
In(ter)disciplinaire de Prototypes
Scéniques et Sonores
→ Gratuit!

✦ 10 FÉVRIER 19H

UNIVERSITÉ JEAN MONNET,
SAINT-ÉTIENNE

Constellations & Nébuleuses

Étudiants de l'Université
Jean Monnet de Saint-Étienne
Créations de Vincent-Raphaël
Carinola et Luis Quintana
→ Gratuit!

✦ 27 FÉVRIER
20H

THÉÂTRE DE LA
RENAISSANCE, OULLINS

La Ralentie

Pierre Jodlowski, musique,
lumières, vidéo
→ Tarifs: de 5 à 26€

✦ 6 MARS
20H

THÉÂTRE DE LA
RENAISSANCE, OULLINS

Le Papillon Noir

Yann Robin, musique
Yannick Haenel, texte
→ Tarifs: de 5 à 26€

✦ 6 MARS
19H15

THÉÂTRE DE LA
RENAISSANCE, OULLINS
(EXTÉRIEUR)

Démocratie

Frédéric Pattar, musique
sur un poème d'Arthur Rimbaud
extrait des *Illuminations*
→ Gratuit!

✦ 20 AVRIL
12H30

BOURSE DU TRAVAIL
DE SAINT-ÉTIENNE

Concert Apéritif

Ensemble Orchestral Contemporain

✦ 25 AVRIL
18H

CNSMD DE LYON

Diffrakt

Ensemble Orchestral Contemporain
→ Tarif: 10€

✦ 11 MAI
20H

THÉÂTRE DE LA
RENAISSANCE, OULLINS

The Other (In)Side

Benjamin de La Fuente, musique
Ensemble TM+
→ Tarifs: de 5 à 26€

✦ DIFFUSION
À VENIR

Rayon N

Sebastian Rivas, musique
Antoine Gindt, texte, livret
Antoine Gindt et Philippe Béziat,
mise en scène et réalisation
Léo Warynski, direction
Les Métaboles
Ensemble Intercontemporain



Le 13 mars 2020 devait s'ouvrir notre B!ME, la Biennale des musiques exploratoires, la promesse d'une biennale rêvée, festive autant qu'exigeante et inclusive une date que nous attendions avec impatience... Une date qui finalement sera celle du début du confinement.

Se sont alors succédées de longues et étranges semaines confinées. Des semaines sans concerts, sans spectacles, sans expositions – cela n'a bien entendu pas été le pire de cette crise sanitaire, loin de là. Durant ces drôles de semaines, arpétant comme jamais son chez soi aux côtés des siens quand nous avons la chance d'en avoir, l'équipe de GRAME a œuvré, aux côtés des artistes et des structures partenaires que nous remercions, à retrecoter une Biennale que la crise sanitaire avait détricotée.

Durant cette période nous avons vu la force et les limites d'un monde numérique qui à la fois nous rapproche et nous isole. Notre œil de Judas numérique nous aura permis de garder le contact essentiel et ténu mais il aura montré ses limites et prouvé que l'être ensemble est une absolue nécessité, que se retrouver physiquement autour d'une expérience artistique sera toujours la condition d'existence du spectacle vivant. Dans le même temps, le numérique nous a pourtant permis d'innombrables tables rondes et débats avec les acteurs culturels européens et internationaux sur la situation de la culture durant cette période. Il aura permis aussi à notre équipe de recherche d'organiser des cours en ligne dont le succès et le rayonnement international ont dépassé nos attentes, nous montrant que le développement de l'audio dans le web en open-source est une vraie démocratisation technologique et culturelle pour peu qu'il soit rendue à l'usage des hommes et des femmes. Il aura aussi, permis à de nombreux artistes et usagers au travers le monde de continuer à créer, coder et synthétiser du signal audionumérique à des fins créatives et poétiques.

La disparition du philosophe Bernard Stiegler avec qui GRAME entretenait des relations de longue date nous a bouleversés autant que sa pensée nous oriente. Ce philosophe très proche de nos pratiques musicales et technologiques témoigne de l'absolue nécessité d'une réappropriation des appareils techniques, de la possibilité d'une individuation et d'un devenir par-dessus l'imminence de l'« être ». Giorgio Agamben, un autre philosophe de la contemporanéité avance l'idée de rendre à l'usage de l'homme ce qui lui avait été ôté : la profanation des dispositifs. Il nous suggère que la technologie, tout comme le code civil ou un stylo bille sont autant de dispositifs qui conditionnent notre faire par leur sacralisation et que leur profanation est la condition d'un devenir humanisé, d'un devenir citoyen, d'un devenir artiste, d'un devenir spectateur.

Cette période de confinement nous aura donné l'opportunité de bâtir des nouveaux projets et nouveaux partenariats scientifiques, pédagogiques et artistiques. Nous avons signé des conventions avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon comme avec le jeune collectif de création Êkheia (ex-Écho), des nombreux partenariats scientifiques avec notre équipe de recherche afin de continuer le développement de cette aventure open-source qu'est FAUST, et la mise en œuvre de notre grand projet pédagogique Amstramgramme, qui a l'ambition d'approcher l'avenir transdisciplinaire d'un monde post-numérique où l'ingénierie, le codage, la recherche et l'expression artistique et corporelle ont la possibilité d'être appropriés et non subis. Nous avons amplifié nos relations avec nos partenaires locaux ainsi qu'avec ceux européens et internationaux car plus que jamais notre avenir est « glocal », ancré dans un territoire, dans une économie réelle et ouvert sur le monde, rayonnant de sens.

Et comme notre identité est avant tout la création nous avons construit un projet de télé-Opéra *Rayon-N* qui en cette période d'arrêt des activités artistiques a permis l'impensable aventure de composer, répéter, filmer et enregistrer un ambitieux projet en lien avec l'actualité, dans un théâtre vide et en un temps record, créant de l'activité pour des musiciens, chanteurs et techniciens alors que tout était stoppé et semblait impossible.

Pourtant, nous avons subi le choc de cette crise pandémique mondiale tant dans l'annulation de la B!ME que, plus profondément, dans la remise en cause de la direction que prenait notre monde, dans son imprévisibilité et dans ce danger que dénonçait Bernard Stiegler, celui de la « synchronisation des consciences » : cette standardisation qui désingularise et tend à liquider le processus d'individualisation, fondé sur la possibilité et la liberté de s'occuper de ce qui est proprement humain : la vie publique, la science, l'art, les idées en général. D'où notre passion pour l'incalculable et l'imprévisible, car c'est là notre rôle : donner les possibilités d'émergence du désir d'une communauté d'écoute, de pratique et de pensée exploratoires, mû par le dessein de s'inventer un devenir collectif et la possibilité d'une individuation active et consciente.

Cette imprévisibilité nous force donc aujourd'hui à tomber amoureux du problème plus que de la solution, et c'est ce qui nous a orientés et qui nous oriente depuis la fondation de GRAME en 1982, malgré le choc de cette crise : la recherche et l'expérimentation.

John Cage définissait justement l'expérimentation en musique (et en général) comme le fait de ne pas savoir où l'on va. Ne pas savoir où l'on va mais avec une grande rigueur, pourrait-on dire, car une chose n'empêche pas l'autre. Cette attitude expérimentale et rigoureuse qui nous anime, nous pensons qu'elle est aussi la seule voie possible pour ce devenir d'une humanité, tant elle a donné des résultats dans la production de nouvelles œuvres et de nouveaux savoirs et tant elle peut nous permettre de reprendre espoir en l'humanité malgré la complexité et l'impression de perte de contrôle.

Nous sommes donc optimistes et désireux de vous présenter notre saison 2020/2021 que l'équipe de GRAME a concoctée, reports de Biennale amplifiés de nouveaux rendez-vous et nouveaux projets qui font de saison en saison fleurir cet écosystème qu'est GRAME en un jardin des sens et de l'esprit.

Merci à vous publics et partenaires de nous donner l'exigence de poursuivre cet œuvre de création artistique, de recherche et de citoyenneté qu'un Centre National de Création Musicale se doit de vous proposer à l'ère post-numérique.

Anouck Avisse
et Sébastien Rivas, co-directeurs



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.

GRAME produit des expositions internationales d'arts sonores et numériques dont il 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 créations et des hybridations audacieuses avec les arts de la scène et les arts visuels embrassant ainsi tous les champs des pratiques sonores transdisciplinaires 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.



CRÉATION / DIFFUSION



Quatuor Tana:
Antoine Maisonhaute, violon
Ivan Lebrun, violon
Julie Michael, alto
Jeanne Maisonhaute, violoncelle
Carlo Laurenzi, **Serge Lemouton** (Ircam),
Simone Conforti (GRAME), réalisation informatique musicale

Depuis ses débuts en 2004, le Quatuor Tana se veut un laboratoire: laboratoire du quatuor, laboratoire du jeu instrumental, laboratoire pour les compositeurs, mais aussi laboratoire pour les technologies du son. Habitué à jouer sur tablette numérique, son volontarisme le rend très malléable à toutes les innovations organologiques ou informatiques.

Pour ce concert, le Quatuor Tana met ses talents au service de trois compositeurs qui sont aussi trois fins connaisseurs de l'informatique musicale: Ivan Fedele, Daniel D'Adamo et Philippe Hurel. Trois œuvres pour quatuors à cordes et électronique qui interrogent la (dis)continuité du discours musical. Ainsi le compositeur italien organise-t-il chaque mouvement de son *Leading Lines* autour d'une ligne guide, tandis que le Franco-Argentin s'intéresse aux « discontinuités de Lehmann », ces discontinuités du manteau et du noyau terrestres qui séparent des milieux de nature et d'état différents, et qui se traduisent par des ruptures dans la propagation des ondes sismiques. Quant à Philippe Hurel, il fait entendre derrière le quatuor un arrière-plan plus ou moins audible constitué des premières mesures instrumentales transformées par divers processus algorithmiques au gré des transformations harmoniques de la texture du quatuor à cordes, tel une matrice qui aurait fait naître le matériau de la pièce.

→ Durée: 1h20

→ Tarif plein: 18€ / Tarif réduit: 14€

Pass ManiFeste-Jeune: 10 €

PROGRAMME:

Philippe Hurel, *En filigrane*, commande du Collectif Tana et de l'Ircam-Centre Pompidou, création mondiale

Daniel D'Adamo, *The Lehmann discontinuity*, commande du Collectif

Tana et de l'Ircam-Centre Pompidou, création mondiale

Ivan Fedele, *Leading Lines*, pour quatuor à cordes et électronique, commande du Collectif Tana, de GRAME

et de Milano Musica, création mondiale
 Coproduction Ircam/Les Spectacles vivants-Centre Pompidou
 Avec le soutien de la Sacem.



2
 SEPTEMBRE
 20H30

Centre
 Pompidou
 (Grande salle)

Leading Lines



Ryoji Ikeda, conception et composition
Alexandre Babel, Stéphane Garin, Amélie Grould, percussion

Avec cet ensemble de miniatures performatives, nouvelles œuvres commandées par le Festival Musica pour le portrait qui lui est consacré, Ryoji Ikeda prend le chemin de la musique d'objets. Cinq pièces interprétées par trois performers usant d'un instrumentarium peu ordinaire : six métromomes, des télégraphes électriques, des billes, des balles de basket et de ping-pong, du papier, des crayons et des règles, ainsi que des livres aux pages vierges spécialement conçus pour l'occasion. Entre mécanismes d'horlogerie rythmique et processus inéluctables, ces préludes et fugues du XXI^e siècle prolongent le geste d'épure sonore et visuel initié par l'artiste au milieu des années 1990.

→ Durée : 40 minutes
 → Tarifs : de 6€ à 20€

PROGRAMME :

Ryoji Ikeda, *Telegraph Music [for duo]*
 (2012-2020), création mondiale

Ryoji Ikeda, *Metronome Music [for trio]*
 (2020), création mondiale

Ryoji Ikeda, *Book Music [for trio]* (2020),
 création mondiale

Ryoji Ikeda, *Ball Music [for trio]* (2020),
 création mondiale

Ryoji Ikeda, *Ruler Music [for trio]* (2020),
 création mondiale

Production Musica, La Muse en Circuit
 - Centre national de création musicale.

Co-commande Musica, GRAME et La Muse
 en Circuit.

Concert enregistré par France Musique
 pour diffusion prochaine.



19
 SEPTEMBRE
 18H & 19H30

Festival Musica
 Strasbourg

Maillon, Théâtre
 de Strasbourg
 (petite salle)

music for percussion 2



Jean-Luc Hervé, compositeur
 Jeanne Crousaud, soprano, diffusion du son
 Max Bruckert, conception et réalisation
 de l'informatique musicale (GRAMÉ)

Éloge de la plante est un « opéra-jardin » pour chanteuse lyrique et dispositif acousmatique (hauts-parleurs dissimulés) imaginé par le compositeur Jean-Luc Hervé. Œuvre de plein air, où la scène est le contexte naturel d'un jardin, et les plantes tiennent lieu de décor. En utilisant les multiples sonorités de sa voix (parlée, chantée, bruits...), la soprano parcourt la liste des noms latins de plantes comestibles que l'on trouve dans nos jardins et quelques descriptions botaniques de ces plantes en français. C'est ainsi que *Rosa canina*, *Phoniculum piperateum*, *Angelica archangelica* ou *Myrrhis odorata* nous révèlent en musique leurs vertus curatives ou leurs parfums envoiés.

À la manière des ornithologues qui émettent divers sons de voix, bruits, sifflements ou claquements pour attirer les oiseaux afin de les observer, la chanteuse Jeanne Crousaud se transforme en guide naturaliste et nous invite à prêter attention à la nature qui nous entoure, aux plantes et aux sons. En frappant doucement dans ses mains, elle éveille peu à peu le dispositif sonore du jardin. Les multiples haut-parleurs de l'installation répondent à la soprano. L'oreille est à l'affût des sons invisibles et de tout ce qui nous environne : noms de plantes, cris, chant, voix parlée, sifflements, claquements de mains, chuintements sont autant d'exhortations à tendre l'oreille et à s'interroger sur ce vivant, en perpétuelle évolution.

→ Durée : 40 minutes
 → Gratuit, sur inscription : 04 75 82 44 15
 reservation@lux-valence.com

En coproduction avec LUX,
 Scène nationale de Valence.
 Commande du festival Format Raisin/
 association Cumulus.
 En collaboration avec la direction des
 espaces verts de la Ville de Valence.



26
 SEPTEMBRE
 17H & 18H

Parc
 de la Marquise
 (Châteauvert),
 Valence

Éloge de la plante



*La Bulle-Environnement** est, tout simplement dirons-nous, une bulle gonflable : sous une membrane transparente, la relation entre l'intérieur et l'extérieur, la maison et le monde, soi et les autres est complètement revisitée. Intégralement construite en France par le Centre National Chorégraphique d'Orléans en 2018, elle sera installée aux Subsistances les 16 et 17 octobre, pour accueillir de petites formes musicales et performances, siestes musicales, ateliers participatifs et rencontres avec les artistes ; autant d'occasions d'expérimenter de nouveaux modes de vie ensemble, de jouer de la transparence dans un espace intime, ou de regarder une nouvelle communauté éphémère se réunir.

* François Dallegret, « The Environment-Bubble » : membrane en plastique transparent gonflée par air conditionné autour d'un totem technologique. « A Home Is Not a House », Reyner Banham, « Art in America » (Avril 1965) ; projet et dessin de 1965, produite en 2018 par le Centre chorégraphique national d'Orléans sous le nom de « La Bulle-Environnement ».

Production et maîtrise d'ouvrage : Centre chorégraphique national d'Orléans
Maîtrise d'œuvre, direction technique du CCNO, en collaboration avec François Perrin, architecte (Droit d'auteur, © 1965-2018 François Dallegret).

La Bulle-Environnement a reçu le soutien du Ministère de la Culture, DRAC Centre-Val de Loire, la Région Centre-Val de Loire, la Ville d'Orléans et l'aimable contribution de Performa – New York. Modélisation et construction Luc Boissinot, Julien Fleureau, Entreprise Ze Com, CAIRN gonflable.

Le Centre chorégraphique national d'Orléans reçoit le soutien du Ministère de la Culture, DRAC Centre-Val de Loire, de la Ville d'Orléans, de la Région Centre-Val de Loire, du Département du Loiret. Il reçoit l'aide de l'Institut français, Ministère des affaires étrangères pour ses tournées à l'étranger.

16 & 17
OCTOBRELes SUBS
(Verrière)Parcours
FamilleLa Bulle-
Environnement

VENDREDI 16 OCTOBRE
19H00-19H45

Carte Blanche à Èkheia

Èkheia (ex collectif Echo) est un collectif associatif lyonnais rassemblant de jeunes compositeurs, interprètes et musicologues partageant tous le même enthousiasme pour la création de musiques nouvelles et innovantes. Cette performance mêle pièces du répertoire et créations musicales originales dans un format inattendu. Le public aura notamment l'occasion de découvrir leur « Marathon d'automne », un processus de création d'œuvres instrumentales écrites et montées en 48 heures.

PROGRAMME :

John Teske, *Six Graphic Scores* (extraits)
Sofia Gubaïdulina, *Musical Toys*
The Mothers of Invention, *Help I'm a Rock*
Pauline Oliveros, *Méditation sonore*
Sam Perkin, *GLOW*

→ Durée : 45 minutes | Gratuit, sur inscription !

SAMEDI 17 OCTOBRE
11H00-13H00

Invisible Dances

Lorena Dozio se propose d'explorer les états corporels traversés non par les performeurs, mais par les spectateur-rices. À travers des oreillettes, le spectateur suit un audioguide qui l'amène à s'immerger dans différents états et ambiances afin de faire émerger sa danse.

→ Durée : 40 minutes par session

→ Gratuit, sur inscription !

VENDREDI 16 & SAMEDI 17 OCTOBRE

Carte Blanche à l'ENSBA (sous réserve)

Woodstockophone & violonsage. Le *Woodstockophone* est un instrument à cordes proposant une situation d'écoute inédite mettant en jeu tout le corps de l'auditeur-riche et des interprètes, dans un dialogue intime et un moment de partage sensible et direct. Il a été réalisé dans le cadre d'un workshop avec des étudiants de l'option Design d'Espace de l'ENSBA et de L'espace Transversal de Création du CNSMD de Lyon.

Morgane De Lafforest activera le *Woodstockophone* avec son violonsage en duo avec le violoniste Antoine Brun permettant 3 écoutes particulières d'un même moment musical : assis.e dans la boîte de résonance du *Woodstockophone*, allongé.e sur la table d'harmonie du violonsage, ou en direct autour des instruments.

→ Gratuit, sur inscription !

15H30-17H30

Atelier Playtronica

Le **studio Playtronica** vous montrera à quel point tout peut devenir instrument de musique en décuplant votre créativité et votre esprit DIY ! Une manière ludique et créative de prêter attention à ce que les objets du quotidien veulent nous dire si on leur pose les bonnes questions.

→ Durée : 2h | Dès 6 ans

→ Gratuit, sur inscription !

17H30-18H00

Veggie Orchestra

Le **studio Playtronica** vous propose une performance live pour le moins inattendue : un concert de fruits et légumes de saison à déguster en famille sur la Verrière des SUBS.

→ Durée : 30 minutes | Dès 6 ans

→ Gratuit, sur inscription !

18H30-19H15

Teach yourself to fly

La performance de **Soundinitiative** au Hangar sera précédée des Expériences de l'écoute *Teach yourself to fly* où l'auditeur-riche est amené.e à expérimenter sa propre capacité créative dans l'écoute de son environnement et des autres.

→ Durée : 45 minutes

→ Gratuit, sur inscription !



16 & 17
OCTOBRE

Les SUBS
(Verrière)

Parcours
Famille



La Bulle-
Environnement



Le labo junior indiscipliné de prototypes sonores

Roulements de... gramophones* pour un évènement tant attendu... Après deux années de préparation, GRAME présentera officiellement Amstramgramme, projet de transmission spécialement imaginé pour l'apprentissage de la programmation informatique à destination du jeune public. Fruit d'un travail collaboratif entre GRAME et Canopé, Réseau de création et d'accompagnement pédagogiques, le projet allie sciences exactes & expression artistique et souhaite encourager les jeunes à adopter une attitude basée sur l'innovation et l'esprit critique en utilisant l'ingénierie et la technologie à des fins créatives.

Présentations et surtout démonstration d'outils au programme! Une journée de gramophones, prêts à l'emploi, sera mise à disposition des participant.e.s dans la Boulangerie des SUBS.

* Nouvel instrument de musique conçu par le département scientifique de GRAME, équipé de capteurs, entièrement programmable, et qui réagit aux gestes de l'utilisateur.rice.

→ Durée: 1h
→ Gratuit, sur inscription!

Plus d'informations sur le projet Amstramgramme p.79

Projet réalisé en partenariat avec Canopé, réseau de création et d'accompagnement pédagogiques. Avec le soutiens: la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes (DRAC), la Métropole de Lyon, la Fondation Blaise Pascal, la Fondation SNCF



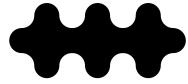
16
OCTOBRE
17H30

Les SUBS
(Boulangerie)



Dès 12 ans

Amstramgramme



Fabrice Jünger, flûte live

À écouter allongé.e ou semi-allongé.e, éveillé.e ou semi-éveillé.e, Fabrice Jünger vous invite à une écoute subtile ; il alterne des pièces de répertoire avec des moments de relaxation reposant sur de l'improvisation, voguant de l'ambient à des musiques plus abstraites, avec la nature toujours présente en filigrane.

Une sieste au service de l'imaginaire !

→ Durée : 20 minutes par session
→ Gratuit, sur inscription !

PROGRAMME :

Sieste n°1 à 14h00
Orient / Occident
Doina Rotaru, *Japanese garden*
Sophie Lacaze, *Archéologos II*

Sieste n°2 à 14h30
Expérience sonore extrême
Elsa Biston, *Courbe contre horizon*,
co-commande Festival Musiques
Démessurées – Ensemble Orchestral
Contemporain
Sieste n°3 à 15h00
Immersion dans le cerveau humain
Fabrice Jünger, *Gaba*

En partenariat avec les SUBS - lieu vivant
d'expériences artistiques, Lyon



17
OCTOBRE
14H, 14H30
& 15H

Les SUBS
(Boulangerie)



Dès 12 ans

Siestes musicales



Soundinitiative

Szymon Kaca, clarinette, performer**Shao-Wei Chou**, flûte, performer**Joshua Hyde**, saxophone, direction artistique**Winnie Huang**, violon, performer**Louise Leverd**, violoncelle, performer**Gwen Rouger**, keytar, performer, direction artistique**Franco Venturini**, clavier sampler, piano, performer**Benjamin Soistier**, batterie | **Stéphanie Marco**, chant, performer (invitée)**Etienne Graindorge**, ingénieur du son

Une cuillerée de tennis, quelques chats, une pointe de plagiat de *Fausto Romitelli* et de *The Thing*, des sonneries de téléphone customisées, de la vidéo et de l'électronique : voici quelques-uns des ingrédients de la conférence complètement dérangée, déjantée et dévoyée qu'est *Star Me Kitten*. Une conférence sur tout et rien, mais aussi sur les relations entre son et contenus visuels, imaginée par le fantasque Alexander Schubert pour l'ensemble soundinitiative en 2015. À l'opposé de cette éruption vertigineuse et jubilatoire, la compositrice Jessie Marino s'engage sur le chemin de l'intime et va chercher sa musique dans les activités quotidiennes, les absurdités rituelles, les technologies obsolètes. Dans *El Fondo del Agua* de Santiago Diez Fisher, trois musiciens de soundinitiative, dirigés par la chorégraphe Julie Desprairies, dansent en contrepoint du saxophone barython et de la flûte basse, alors que le concert commence par *Three Studies for two voices* de Alessandro Perini où deux performeuses parlent un langage de bruits blancs provenant de petites enceintes qu'elles ont dans la bouche. Le sens est tout autre dans *On se lève et on se casse*, pièce musicale performative féministe, dans laquelle les sons de piano préparé et de voix programmés sur le clavier midi keytar par Gwen Rouger soufflent, raclent, glissent, percutent et résonnent. Le jeu instrumental et corporel de la performeuse trouve son énergie dans le besoin de donner une voix aux femmes silencieuses, en leur rendant leur puissance.

→ Durée: 1h10

→ Tarif plein: 16€ | Tarif réduit: 5 à 13€

PROGRAMME :

Alessandro Perini, *Three Studies for two voices* (2017) pour 2 performers
Jessie Marino, *Discreet Observation for Your Family's Peace of Mind* (2015) pour 5 performers et 2 musiciens,

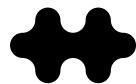
électronique et video

Gwen Rouger, *On se lève et on se casse* pour keytar solo, création mondiale
Santiago Diez Fisher, *El Fondo del Agua* (2011) pour Sax barython et Flûte basse
Alexander Schubert, *Star Me Kitten*

En partenariat avec les SUBS - lieu vivant d'expériences artistiques, Lyon

17
OCTOBRE
20HLes SUBS
(Hangar)

Star Me Kitten



Laurent Cuniot, musique
Sylvain Maurice, texte, mise en scène
Antonin Bouvret, scénographie
Loïs Drouglazet, vidéo | **Rémi Rose**, régie générale | **Rodolphe Martin**, lumières
Léa Perron, costumes | **Yann Bouloiseau**, son
Raphaële Kennedy, soprano | **Anne-Cécile Cuniot**, flûte
Étienne Lamaison, clarinette | **Gianny Pizzolato**, percussions

Seul à la maison, Henri dévore les livres... Pour de bon, avec voracité, à se rendre malade d'histoires et de savoir. Il développe des connaissances inouïes et tombe malade, jusqu'à tout perdre, avant de découvrir dans la lecture un remède efficace et joyeux.

Sylvain Maurice s'empare du livre d'Oliver Jeffers, *L'extraordinaire garçon qui dévorait les livres* en gourmet plus qu'en gourmand. Il en tire le livret d'un théâtre musical pour la jeunesse. L'histoire d'un enfant savant, qui semble s'épanouir, mais qui plonge dans une grande solitude, entretenant une étrange relation avec les adultes.

Dans une scénographie imaginée comme une page blanche, s'invente le monde des gamins curieux, qui rêvent, qui ne sont pas raisonnables, le monde de ceux qui viennent écouter ce petit opéra à une voix. Dynamique, mobile et mystérieuse, la musique de Laurent Cuniot s'adresse à la sensibilité des jeunes spectateur.rice.s. Elle leur ouvre des portes dérobées vers des ailleurs sonores, encore inouïs. La voix de soprano colorature, maternelle, juvénile, narratrice, incarne tous les personnages. Elle fuse au cœur de cette fantaisie aux couleurs d'un arc-en-ciel poétique, onirique, drôle et bouleversant.

→ Durée : 50 minutes | Tarifs : de 5 à 10€

Vendredi 13 novembre 19h
 Samedi 14 novembre 16h
 Séances scolaires :
 Jeudi 12 novembre 9h45 & 14h15
 Vendredi 13 novembre 14h15

Rencontre Petits + Grands :
 échangez avec les artistes !
 Vendredi 13 novembre à l'issue
 de la représentation de 19h

Découvrez en famille les instruments
 du spectacle accompagnés par les
 musiciens ! Parent /enfant dès 8 ans
 Samedi 14 novembre de 14h à 15h

Production : TM+.
 Coproductions : Maison de la musique
 de Nanterre, Théâtre de
 Sartrouville et des Yvelines, La Muse
 en Circuit, Opéra de Massy.
 Soutiens : SACEM, Adami.
 Spectacle présenté avec l'aide de l'ONDA.



DU 12
 AU 14
 NOVEMBRE

Théâtre
 de La
 Renaissance
 (Grande Salle)



Dès 8 ans

L'Enfant inouï



John Cage, Conférence sur rien (1949)
Jérôme Bel, lecture | **Vincent Barras**, traduction
dans *Silence – Conférences et écrits* (Éditions Héros-Limite)

Jérôme Bel viendra lire la *Conférence sur rien* qu'avait donné en 1949 John Cage, compositeur américain emblématique et compagnon de route de Merce Cunningham. Un manifeste artistique et une expérience hypnotique où la suspension du sens au profit de l'écoute opère comme un révélateur.



Jérôme Bel, *Rétrospective* (2019) | **Jérôme Bel**, conception
Maxime Kurvers, **Chiara Gallerani**, assistants
Céline Bozon, **Pierre Dupouey**, **Aldo Lee**, **Olivier Lemaire**,
Marie-Hélène Rebois, images
Yaël Bitton, **Oliver Vulliamy**, montage

Le public découvrira également une de ses dernières créations, *Rétrospective*, dans laquelle Jérôme Bel jette un regard subjectif sur ses travaux précédents. Remontant le fil de ses archives vidéos, il en extrait vingt danses issues de ses spectacles les plus significatifs et les articule entre elles pour reconstituer le déploiement de sa réflexion sur la danse. *Rétrospective* opère ainsi une coupe transversale au sein de son corpus pour mieux en faire ressortir les préoccupations centrales en se concentrant sur la relation entre danse et politique.

→ Durée : 2h45 | Tarif : 13€
→ Dès 16 ans (*Rétrospective* comporte des scènes de nudité)

Spectacle présenté par la Maison de la Danse.

Conférence sur rien, Production : R.B. Jérôme Bel | Remerciements : La Commune centre dramatique national d'Aubervilliers, Festival d'Automne à Paris, The John Cage Trust.

Rétrospective, Production : R.B. Jérôme Bel
Coproducteur : Théâtre Vidy-Lausanne, HAU Hebbel am Ufer, La Commune centre dramatique national

d'Aubervilliers, Théâtre de la Ville, Festival d'Automne à Paris
Remerciements : CND Centre national de la danse, Opéra national de Paris, Telmondis, Theater Hora, La Bâtie, Jean-Gabriel Périot, Didier Bastide
Avec le soutien de la Ménagerie de Verre dans le cadre du Studiolab.

R.B. Jérôme Bel reçoit le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France - Ministère de la Culture. Pour des raisons écologiques, la compagnie n'utilise plus l'avion pour ses déplacements.



Laurent Cuniot, direction musicale
Justine Emard, installation vidéo
 Avec L'Ensemble TM+
Gilles Burgos, flûte | **Mathieu Steffanus**, clarinette
Noëmi Schindler, violon | **David Simpson**, violoncelle
Julien Le Pape, piano | **Florent Jodelet**, percussions

Ce concert augmenté qui réunit deux artistes questionnant la réception sensitive de leurs œuvres est une invitation à embarquer pour un voyage qui estompe les frontières entre son et image, et tend à révéler les œuvres dans leur profonde singularité.

D'un côté Laurent Cuniot avec l'Ensemble TM+, de l'autre Justine Emard, plasticienne. Au plateau, six musicien.ne.s dialoguent avec un mobile en verre, dispositif sonore qui se déploie dans l'espace. Cette structure mise en lumière est le support d'une partition vidéo utilisant les dernières technologies du mapping. Ainsi joué, Ravel nous étonne avec son *Trio*, choisi par Claude Sautet pour accompagner son film *Un cœur en hiver*. Du *Catalogue d'Oiseaux*, somme pianistique de Messiaen, est extrait *Le Courlis cendré* imaginé dans la désolation des paysages marins d'Ouessant. Chant d'oiseau toujours avec *Le Rossignol en amour*. Déjà reproduit par Couperin et Messiaen, les procédés spectraux de Tristan Murail viennent renouveler cette expérience d'ornithologie musicale. Dense et épaisse, la musique de Philippe Leroux fait émerger toutes sortes de folies avec un humour décomplexé.

Varied Trio de Lou Harrison, compositeur américain réputé pour ses emprunts non occidentaux (gamelan javanais) et la création de l'estonienne Helena Tulve, complètent ce concert poétique aux confluences de l'image, de la nature et de la science.

→ Durée: 1h
 → Tarifs: de 5 à 26€

PROGRAMME:

Tristan Murail, *Le Rossignol en amour*
Lou Harrison, *Varied Trio*
Philippe Leroux, *Postlude à l'épais*
Olivier Messiaen, *Le Courlis cendré*

Maurice Ravel, *Modéré* (extrait du *Trio*)
Helena Tulve, création
 Production: TM+.
 Coproduction: Maison de la musique
 de Nanterre.
 Concert présenté
 avec l'aide de l'ONDA.

1^{ER}
 DÉCEMBRE
 20H

Théâtre
 de La
 Renaissance
 (Grande salle)

Diffractions
 (Un voyage de l'écoute)



Bernard Cavanna, composition
Martin Malatray, direction du chœur
Christophe Lebreton, conception et développement technologique

« Cette pièce met en scène quelques fragments de la *IX^e symphonie* de Beethoven en les imaginant comme des restes, des vestiges ou des ruines d'un chef-d'œuvre disparu. Ainsi, les fragments utilisés subissent les mêmes outrages que le temps, les catastrophes naturelles ou la volonté destructrice des hommes infligent aux monuments des grandes civilisations passées. Il n'en demeure pas moins que ces vestiges résistent dans leur dénuement et provoquent des émotions fortes de nostalgie, de persistance, de rémanence, de poésie... » — Bernard Cavanna

Créée à la Philharmonie de Paris en 2016, *Geek Bagatelles* confronte un chœur de 20 smartphones et un orchestre de 38 musicien.ne.s. Amateur.rice.s, lycéen.ne.s ou musicien.ne.s confirmé.e.s, les 20 « smartphonistes » sont amené.e.s à travailler sur le rapport entre objet technique et création, mais aussi sur l'exploration de leur propre environnement sonore. Ce projet permet ainsi de rencontrer une œuvre écrite pour orchestre et de participer à une performance en tant que musiciens à part entière.

Les applications musicales *Geek Bagatelles* s'appuient sur la technologie FAUST développée à GRAME, système de notation de haut niveau qui permet de décrire de manière très concise des instruments ou des effets sonores. FAUST consiste aussi en un système de traduction automatique qui réalise le programme informatique correspondant à la description. Les applications savent en outre exploiter les capteurs de mouvement de ces appareils ce qui permet d'en faire de véritables instruments de musique.

→ Durée : 1h

Commande GRAME / Orchestre de Picardie
 / ONE® avec le soutien du Ministère de

la Culture et de la Communication,
 sous le dispositif de « l'aide à l'écriture »,
 Editions de l'Agité.





Orchestre national de Lyon
Nikolaj Szeps-Znaider, direction
Jennifer Gilbert, violon

Lara Morciano qui manie avec élégance et poésie le timbre orchestral autant que la virtuosité d'écriture, s'inspire dans *Riji* de motifs figuratifs et géométriques des Rijis (coquilles de perles dans la culture aborigène australienne): « Les traces sonores des rainures, les chemins multiples se dessinent et se croisent, écrit-elle, se superposant dans une exploration des transformations possibles avec la recherche d'une reconstitution orchestrale d'agglomérats et textures à la structure spectrale complexe et évoluant dans le temps. »

À 135 ans d'écart, *la Symphonie héroïque* de Beethoven et le *Concerto funèbre* de Hartmann traduisent une même haine de la tyrannie et des atrocités qu'elle entraîne. *La Symphonie héroïque* devait à l'origine s'intituler *Bonaparte*. Mais son encre était à peine sèche que Napoléon se fit sacrer empereur. Beethoven entra dans une colère noire, avant de la débaptiser: « Ainsi, ce n'est donc qu'un homme ordinaire, et rien de plus! Désormais, il foulera au pied les droits de l'homme et ne vivra que pour sa propre vanité; il se placera au-dessus de tout le monde pour devenir un tyran! ». En 1939, le Munichois Karl Amadeus Hartmann n'en est plus à parler au futur des atrocités du régime hitlérien. Il les dénonce dans ce poignant concerto qui rappelle Bartók autant que Chostakovitch. Une partition à découvrir absolument, qui trouvera en Jennifer Gilbert sa digne ambassadrice. Voyage au cœur de pages sombres de l'histoire, mais surtout de magnifiques partitions.

→ Durée: 1h45 | Tarifs: de 8 à 49€

PROGRAMME:

Lara Morciano, *Riji*, commande de l'Auditorium-Orchestre national de Lyon et de GRAME, Centre national de création musicale, création mondiale

Karl Amadeus Hartmann,
Concerto funèbre
Ludwig van Beethoven, *Symphonie n° 3*,
en mi bémol majeur, « Sinfonia eroica »



3 & 5
DÉCEMBRE
20H & 18H

Auditorium
Orchestre
national
de Lyon
(Grande salle)

Symphonie héroïque



Textes de **Yannick Haenel**
Interprétés par **Charles Berling**

Charles Berling et Yannick Haenel lisent ensemble. Durant une bonne heure, comme au coin du feu, l'acteur Charles Berling et l'écrivain Yannick Haenel vont vous lire des textes et vous faire écouter de la musique. Il y aura une grande table, des fauteuils, un poste de radio, et la douceur d'une après-midi intime.

Charles Berling lira des extraits des romans de Yannick Haenel et Yannick Haenel lira des extraits des livres de Charles Berling — car ce grand acteur est aussi un écrivain. Que se passe-t-il quand on coupe enfin avec le brouhaha du monde, et qu'on se retrouve ?

La belle solitude à deux, celle de l'amitié.

Le retour au silence intérieur.

La lecture, la musique. La lumière de la poésie.

→ Durée : 1h

→ Tarif plein : 20€ / Tarif réduit : 10€

Billet combiné avec *Je vois le feu* :

Tarif plein : 25€ / Tarif réduit : 12€

En partenariat avec

les Célestins, Théâtre de Lyon.

5
DÉCEMBRE
16H

Célestins,
Théâtre de Lyon
(Grande salle)

Charles Berling
& Yannick Haenel



Yannick Haenel, texte, récitant
Nicolas Crosse, composition,
contrebasse amplifiée
Soliste de l'Ensemble Multilatérale

Ça se passe dans une tête. Les pensées sont disposées dans des chambres, qui s'ouvrent et se ferment. Des récits commencent, des visions et des scènes s'entrechoquent, se mélangent, jusqu'à la folie. Il y a l'obsession pour le visage du colonel Kurz dans *Apocalypse now*. Il y a une lézarde le long d'un mur qui aspire les esprits. Il y a des mâchoires, des nuits blanches, le couteau d'Abraham sur la nuque d'Isaac. Il y a une biche qui traverse l'automne, une femme qui s'évanouit et pousse deux cris.

La contrebasse invente une texture pour ce feu, un jeu libre qui approfondit chaque scène et prend la parole à son tour: la contrebasse devient la voix et la voix devient la contrebasse.

Le texte a été écrit spécialement par Yannick Haenel pour Nicolas Crosse. Nicolas Crosse propose un univers sonore en réponse à cet écrit. Musique et littérature se rencontrent, influent l'une sur l'autre, à la recherche d'un point d'incandescence.

→ Durée: 1h

→ Tarif plein: 10€ / Tarif réduit: 5€

Billet combiné avec la lecture de

Charles Berling & Yannick Haenel:

Tarif plein: 25€ / Tarif réduit: 12€

En partenariat avec

les Célestins, Théâtre de Lyon.

6
DÉCEMBRE
16H

Célestins,
Théâtre de Lyon
(Célestine)

Je vois le feu



Antoine Arnera, musique
Marie Nachury, texte | **Antoine Truchi**, mise en scène
Kamille Fau, lumières | **Guillaume Puissant**, son
Adrien Richard, **Lilian Pécout**, décors
Julie Mathys, costumes
 Avec **Marie Nachury**, chant, jeu
Antoine Arnera, clavier, électroacoustique

Un tour de force théâtral aussi léger qu'extravagant se transforme en performance de transe psychédélique. Un tourniquet auquel nous nous agrippons avec force pour ne pas être éjecté dans le cosmos.

Le duo complice créateur de *Trou de Ver* et de *Furvent* nous revient en imaginant la marche d'un homme en retard, incapable de se concentrer, se perdant dans une infinité de détails, l'amenant dans un espace-temps qui se dilate peu à peu pour devenir modelable; une même scène se répète et se déforme.

D'une vie quotidienne névrotique, rongée par la peur de tout rater, avec humour, on bascule peu à peu dans un univers mystique pétri de concepts scientifiques délirants. Les paroles de l'homme, ses gestes, se transforment en sons, rythmes, chants et fracas. C'est la naissance d'un bouffon coincé dans des détails minuscules qui le font basculer dans des collisions de planètes. Burlesque!

Paroles, chants, claviers, sons électroniques et percussions portent le discours, insufflant rythmes spatialisés. Au centre de la salle, affairés et assis sur leur tourniquet, les deux artistes relient leurs gestes dans une chorégraphie virtuose. Le spectacle se déploie dans un tourbillon, à la limite de la performance, pour se conclure par une délivrance et un calme absolu.

→ Durée: 1h10 | Tarifs: de 5 à 26€

Les 9, 10 et 11 décembre à 20h

Le 12 décembre à 19h

Bord de scène à l'issue de la représentation
 du jeudi 10 décembre.

Production: L'Abeille Beugle.

Coproductions: Théâtre

de La Renaissance - Oullins.

Soutiens: Ministère de la Culture

DGCA et DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
 Spedidam, SACEM.



DU 9 AU 12
 DÉCEMBRE

Théâtre
 de La
 Renaissance
 (Petite salle)



Dès 12 ans

Tourniquet



À CHRISTOPHE DESJARDINS

La disparition de Christophe Desjardins est arrivée subitement en février 2020. Ce concert est un hommage rendu à un artiste d'immense talent, compagnon de route de GRAME depuis vingt ans.

« *Partita I* est dédiée à Christophe Desjardins. J'ai voulu dans ce projet approfondir encore les relations entre instruments acoustiques et lutherie électronique. La plupart des sons de cordes que l'on entend ne sont pas des enregistrements réels mais de la synthèse en temps réel de phrases instrumentales préalablement enregistrées. C'est ce qui leur donne ce « naturel » qui fait si souvent défaut aux sons de synthèse instrumentale. Tous les éléments de la musique électronique sont organisés suivant le principe du « suivi de partitions » qui permet une synchronisation précise et souple entre le jeu du soliste et ce qui sort des haut-parleurs.

L'œuvre est construite à partir d'une phrase initiale composée de sept « expressions sonores » (note aiguë, phrase régulière, trille, ricochet, tremolo, crescendo et polyphonie) et se déploie dans une forme rigoureuse et développée. Sept parties mettent en lumière ces expressions et, à l'intérieur de chacune d'elles, apparaissent tour à tour les six autres. Ainsi différentes « perspectives sonores » se créent et se modifient dans le temps par le jeu continu de rapprochements et d'éloignements de ces différentes expressions. La section finale, laissant le soliste, seul, jouant une « quinte écrasée », est une très lointaine évocation de *Der Leiermann*, le lied ultime du *Winterreise* de Schubert. » — Philippe Manoury

→ Durée : 1h10 | Tarif : 20€

PROGRAMME (sous réserve):
Distribution en cours

Céline Steiner, œuvre nouvelle, commande
de la Philharmonie de Paris, création

Pierre Boulez, *Messagesquise*,
création française de la nouvelle version
pour alto et bande

Philippe Manoury, *Partita I*, pour alto
et électronique en temps réel, commande
de la Direction de la Musique et
de la Danse du Ministère de la Culture
pour GRAME (production : GRAME,
coproduction : Ircam-Centre Pompidou)

En partenariat avec la Philharmonie
de Paris.



20
JANVIER
19H

Philharmonie
de Paris
(Le Studio)

Alto / Multiples



Artistes LIPS: **Anaïs-Nour Benlachhab, Flora Basthier, Solène Garnier, Salômé Guillemin, Emma Terno, Léo Collin, Kosmas Giannoutakis, Arthur Lanotte-Fauré, Cinna Peyghamy, Davor Branimir Vincze**
Intervenants LIPS: **François Chaignaud, Julie Desprairies, Patrice Hamel, Pierre Jodlowski, Géraldine Kosiak, Daniel Zea**

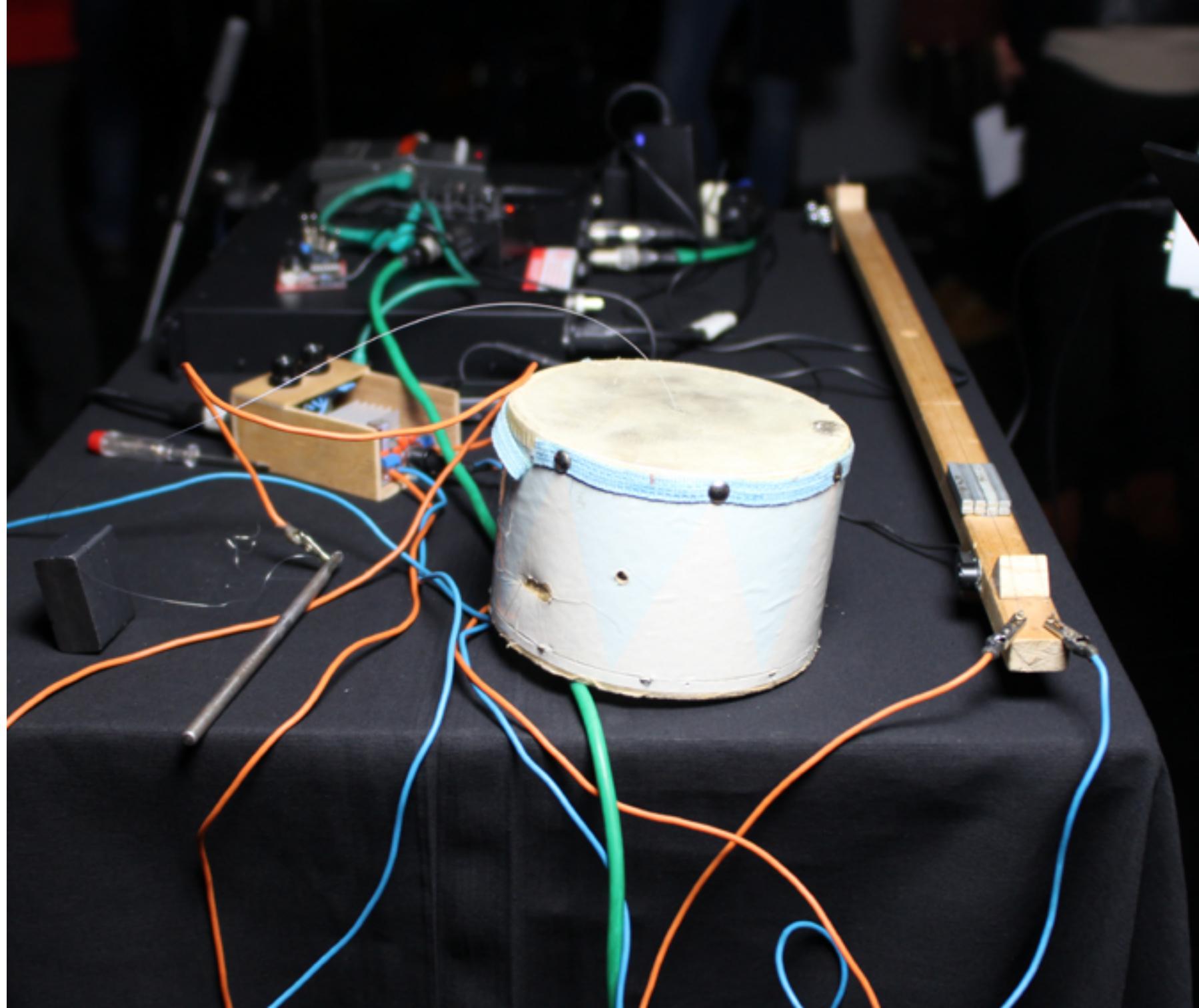
L'expérience de la double rupture, performance collective

LIPS (Laboratoire In(ter)disciplinaire de prototypes scéniques et sonores) est un espace d'échange, de recherche et d'expérimentation à destination de jeunes artistes qui souhaitent s'investir dans la fabrication de prototypes scéniques et sonores à travers une réflexion sur les notions de co-écriture, interdisciplinarité et intermédialité. Collaborative, cette démarche associe artistes, technicien.ne.s (RIM, lumières, son), théoricien.ne.s de l'art et chercheur.euse.s.

LIPS s'appuie sur les techniques numériques. Inutile en effet, à l'ère du numérique, de songer à créer les mêmes œuvres qu'auparavant. Loin de leur faire la sourde oreille, les acteurs de LIPS embrassent au contraire les nouvelles technologies pour inventer des formes qui sont autant de manifestations esthétiques de leurs possibilités. Par sa nature même (des 0 et des 1, assez indifférents de ce qu'ils codent), le numérique est même l'interface idéale pour servir cette soif de transdisciplinaire et de collectif qui les anime. La plupart des artistes sélectionné.e.s pratiquent d'ailleurs eux-mêmes plusieurs disciplines artistiques qui se mêlent indistinctement dans leurs travaux.

→ Gratuit !

Avec le soutien du Théâtre Nouvelle
Génération - Centre dramatique
national de Lyon



30
JANVIER
16H

Théâtre
Nouvelle
Génération
- Les Ateliers -
Presqu'île

LIPS



Étudiants de l'Université
Jean Monnet de Saint-Étienne
 Laurent Pottier, coordination du projet
 Max Bruckert, réalisateur en informatique musicale

Ce double projet s'inscrit dans le cadre de la formation des étudiant.e.s de l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne (Licence de Musicologie et Master Pro de Réalisateur en Informatique Musicale). Chaque étudiant.e participe à la réalisation d'un dispositif de jeu composé essentiellement d'interfaces de geste, des modules de traitement sonore et d'un système de spatialisation.

Au-delà de son aspect technique, l'œuvre *Constellations* du compositeur Vincent-Raphaël Carinola intègre les références poétiques et musicales de chaque participant et les questionnements, les réflexions, qui ont accompagné son élaboration : elle est la mémoire et le récit du processus de composition.

Luis Quintana, quant à lui, a conçu *NebuloRitmia* comme une sculpture sonore immatérielle. Au-delà de l'aspect visuel de la sculpture, il s'agit d'un événement acousmatique construit en temps réel où les interprètes vont modeler ou sculpter les sons et les événements à l'intérieur d'une forme prédéterminée pour façonner cette pièce semi-improvisée. La pièce explore l'ambiguïté entre les nuages de sons et des textures qui vont donner forme à des processus et des images rythmiques inspirées notamment de la musique africaine et caribéenne.

→ Durée: 45 min | Gratuit!

PROGRAMME:

Vincent Carinola, *Constellations*,
 commande GRAME, création mondiale
 Avec **Alan Arnaud**, **Nicolas Roche**,
Lucas Veltri

Luis Quintana, *NebuloRitmia*, commande
 GRAME, création mondiale

Avec **Aurélien Baby**, **Martin Bessac**,
Mathias Grange, **Marius Lebrat**

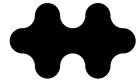
En partenariat avec le département
 de Musique et Musicologie (faculté
 Arts-Lettres-Langues) de l'Université
 Jean Monnet de Saint-Étienne.

Ce projet bénéficie d'un financement
 de l'IDEX - Université de Lyon.

10 FÉVRIER
 19H

Université
 Jean Monnet
 de
 Saint-Étienne

Constellations
 & Nébuleuses



Pierre Jodlowski, musique, lumières, vidéo, électronique en direct
 Claire Saint-Blancat, scénographie
 Clara Meloni, soprano
 Jean Geoffroy, percussions

La Ralentie, c'est d'abord un texte d'Henri Michaux, écrit en 1937. À la lisière de l'ésotérisme, ce texte constitue une navigation dans l'âme humaine et, malgré son apparente fragmentation, se déploie comme une très profonde réflexion sur le sens de la vie.

La Ralentie sonde notre rapport au monde dans une forme d'étrangeté qui prend le contrepied d'un état fonctionnel de l'art. C'est de ce texte singulier, à mi-chemin entre prose et poésie, que Pierre Jodlowski s'approche, précautionneusement, pour en tirer un spectacle pour soprano, percussions, vidéo et électronique. Divisée en deux espaces par de grands panneaux de papier ajouré, où affleurent d'étranges formes dessinées par la lumière, la scène devient le lieu où s'expriment, s'observent et se cherchent deux personnages aux attitudes contrastées : la soprano, dont la parole et le chant s'entrelacent pour plonger l'auditeur dans une atmosphère onirique ; le percussionniste, dont chaque geste semble naître d'une puissante et irrépressible vie intérieure.

→ Durée : 50 minutes
 → Tarifs : de 5 à 26€

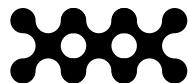
Commande Maryse Fuhrmann
 pour le Festival Les Jardins Musicaux
 - Cernier (Suisse).
 Coproduction Festival Les Jardins Musicaux
 / école, studio de création musicale



27
 FÉVRIER
 20H

Théâtre
 de La
 Renaissance
 (Grande salle)

La Ralentie



Yann Robin, musique

Yannick Haenel, texte

Arthur Nauzyciel, mise en espace

Yves Godin, création lumière | **Gaspard Yurkievich**, costumes

Elise Chauvin, actrice-chanteuse | **Léo Warynski**, direction musicale

Ensemble Multilatérale, ensemble instrumental

Les Métaboles, ensemble vocal

Une femme rentre chez elle. Elle se met à l'aise, se sert un verre à boire, se prépare à manger. Bientôt, son discours, comme un flux de pensée, révèle des failles, et de ces failles jaillissent des images, des souvenirs, toutes ces bribes de vie qui, au fil des ans, se sont sédimentées en elle pour faire sa personne, sa conscience, son « moi » : moments heureux et deuils, idées noires et instants de jouissance, érotismes et émotions. De faille en faille, elle se rend compte, et le public avec elle, qu'elle est sous le choc : elle vient d'avoir un accident de voiture... Et nous la suivons jusqu'au seuil de la mort, faisant l'expérience de ce que l'on pourrait appeler une « hiérophanie » : c'est à dire la manifestation du transcendant dans un phénomène de notre cosmos. Le compositeur Yann Robin et l'écrivain Yannick Haenel, en compagnie du metteur en scène Arthur Nauzyciel, ont imaginé là un monodrame unique en son genre, un objet opératique non identifié : incarnant la jeune femme, Élise Chauvin n'est plus soprano. Plus seulement en tout cas : elle est actrice-chanteuse, chanteuse-actrice, sa voix est un souffle lancinant et haletant. Le chant est le royaume du Chœur qui, tel un chœur antique revisité et complété par l'ensemble et l'électronique, fait office de guide vers la mort, en s'appuyant sur le *Livre Tibétain des Morts*, le Bardo Thödol qui signifie « le grand guide par l'écoute dans les états intermédiaires ». Une création qui ausculte la densité charnelle des souvenirs et des émotions.

→ Durée : 1h15

→ Tarifs : de 5 à 26€

Production Multilatérale. Coproduction
GMEM – CNCM – Marseille, Théâtre
de La Renaissance – Oullins Lyon

Métropole, Multilatérale, les Métaboles,
le Théâtre National de Bretagne.

Projet soutenu par la fondation Ernst
Von Siemens pour la musique, le Fonds
de Création Lyrique et Copie Privée.



6 MARS
20H

Théâtre
de La
Renaissance
(Grande salle)

Le Papillon Noir



Frédéric Pattar, musique sur un poème
d'Arthur Rimbaud extrait des *Illuminations*
Claudio Bettinelli, grosse caisse
Sébastien Boin, direction musicale
Élèves du CRR de Lyon, percussions
Jean-Luc Rimey-Meille, préparation musicale

Invité par le chef Sébastien Boin à écrire une pièce destinée à une représentation en plein air (dans le cadre de la série marseillaise Sirènes & midi net), le compositeur Frédéric Pattar songe immédiatement au poème *Démocratie*, extrait des *Illuminations* d'Arthur Rimbaud, qui s'impose à lui comme une évidence indémontrable, axiomatique.

« La fonction de la sirène urbaine, outre la puissance sonore qu'elle déploie, annonce une catastrophe imminente, écrit-il, c'est une association qui va de soi. Mais ce n'est pas tout à fait de ce type de danger dont parle Rimbaud dans *Démocratie*. Le poète cite les paroles violentes de ce qui semble être un groupe armé. L'emploi des guillemets sur l'ensemble de ce poème ne laisse aucun doute sur cette mise à distance.

Par le titre, qui peut sembler énigmatique, on peut très bien imaginer que les mercenaires qui s'expriment ici sont le bras armé, brutal et sanguinaire d'une démocratie... »

Ainsi, même si cette pièce explosive pour grosse caisse solo et huit musicien.ne.s, muni.e.s chacun d'un fouet en bois, d'une sirène à bouche et de pétards à mains, se veut délibérément dérisoire et ludique, elle n'en évoque pas moins un effroi vis-à-vis d'une possible dérive de notre démocratie, telle qu'elle existe aujourd'hui.

→ Gratuit!
→ Durée: 10 minutes

Coproduction Ensemble C Barré, Lieux
Publics. Avec le soutien du Conservatoire
à Rayonnement Régional de Lyon.



6 MARS
19H15

Théâtre
de La
Renaissance
(Extérieur)



Dès 10 ans

Démocratie



Ensemble Orchestral Contemporain
Bruno Mantovani, direction
Valérie Dulac, violoncelle
Max Bruckert, réalisateur en informatique musicale

Fidèles à leur idéal transdisciplinaire, ce n'est pas simplement la jeune création musicale que l'EOC et GRAME mettent à l'honneur, mais toute la création artistique rhônalpine. Sont ainsi réunis les étudiant.e.s en composition (instrumentale, électronique et mixte) du CNSMD de Lyon, mais aussi ceux de l'ENSATT, autour de courts-métrages pour lesquels des jeunes compositeur.rice.s ont écrit des musiques originales. À la clé, pas moins de cinq partitions créées par l'EOC, pour cette soirée événement. Avec, en point d'orgue, la création d'un ancien étudiant du Conservatoire: Adrien Trybucki. Dans *Diffrakt*, ce dernier chorégraphie un ballet fractal où « les plus infimes entités musicales se diffusent, se répliquent, dérivent dans un phénomène de diffraction engendrant une métamorphose incessante des échantillons initiaux ». Une mise en bouche tout en délicatesse pour introduire le grouillement polyrythmique et coruscant du ciné-concert *Un chien andalou* de Luis Buñuel, accompagné de *Las siete vidas de un gato* de Martin Matalon, lui-même professeur de composition du CNSMD de Lyon... et la boucle est bouclée.

→ ET AUSSI... Rendez-vous le 20 avril à 12h30 à la Bourse du Travail de Saint-Étienne pour découvrir en avant-première la création *Diffrakt* avec l'Ensemble Orchestral Contemporain.

→ Durée: 1h30 | Tarif: 10€

PROGRAMME:

Classes de composition du CNSMD de Lyon: **Vincent Portes**, *Sound Blur Radio*, création mondiale

Demian Rudel-Rey, *Durant l'éternité de Timée*, création mondiale

Ces deux pièces accompagneront le court-métrage *Manège-ménage* co-réalisé par **Sarah Bisson**, **Andréa Warzee**, **Maud Chanel**, **Clara George Sartorio**, **Camille Kuntz** et **Loana Meunier**, élèves de Patrice Hamel à l'ENSATT

Théophile Dreux, [VYTPM], création mondiale

Diane Daher, *Chicago and the White Stones*, création mondiale

Adrien Trybucki, *Diffrakt*, pour ensemble de 16 musiciens et électronique, création mondiale, co-commande Ensemble Orchestral Contemporain, GRAME

Martin Matalon, *Las siete vidas de un gato*, musique pour *Un Chien andalou* de **Luis Buñuel**

Martin Matalon, *Traces IX*

En coproduction avec l'Ensemble Orchestral Contemporain.

En partenariat avec le Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon et l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre.



25 AVRIL
18H

CNSMD
de Lyon
(Salle Varèse)

Diffrakt



D'après *L'Histoire du Soldat* d'Igor Stravinsky

Benjamin de La Fuente, musique

Laurent Cuniot, direction musicale

Jos Houben, mise en scène, scénographie

Christophe Schaeffer, lumières | **Max Bruckert**, son

Avec l'ensemble **TM+** : | **Michel Raison**, clarinette

Yannick Mariller, basson | **André Feydy**, cornet

Olivier Devaure, trombone | **Gianny Pizzolato**, percussions

Hélène Maréchaux, violon | **Charlotte Testu**, contrebasse

L'Histoire du soldat de Stravinsky... On sait bien que cette musique-là a invité le diable, mais tout de même, il exagère, le diable!

Et si l'on s'offrait la liberté de l'envers du décor? Ce spectacle excentrique où la musique de Benjamin de La Fuente embrasse la poésie loufoque de Jos Houben flirte avec la comédie burlesque. Plongée joyeuse dans les coulisses d'un spectacle en train de se faire, se défaire, se parfaire!

Sur le plateau, un studio d'enregistrement vintage au magnétisme étrange. TM+ tente d'enregistrer *L'Histoire du Soldat*. Piège scénique pour les musicien.ne.s qui s'y aventurent. Parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que l'enregistrement ne se passe pas bien. Rien ne ressemble à rien, les timbres des instruments prennent des libertés inattendues et le rythme trépidant tourne à la catastrophe. Stravinsky lui-même lâche l'affaire. Jos Houben, auteur belge, spécialiste du mime et des clowns, met en scène une parodie extravagante et drôle comme un film de Jacques Tati en pente douce. Venues de nulle part, des voix d'inconnu.e.s nous parlent de musique. Elles croisent la conversation égarée d'un couple parti en voiture assister à un spectacle qu'il n'atteindra jamais. Dans la salle, les spectateur.rice.s ne savent plus où donner de l'oreille, emporté.e.s par une jubilation sonore enivrante.

→ Durée: 1h10 | Tarifs: de 5 à 26€

Production: TM+. Coproductions: Maison de la musique de Nanterre, Sphota.

Aide à l'écriture d'une œuvre musicale originale du Ministère de la Culture.

Soutiens: Adami et Fonds de création musicale. TM+ est soutenu par le Ministère de la Culture - DRAC

Île-de-France, la Région Île-de-France, le Département des Hauts-de-Seine, la Ville de Nanterre, la SACEM, la SPEDIDAM, également pour ses actions à l'international par l'Institut Français et le Bureau Export. TM+ est implanté à Nanterre et en résidence à la Maison de la musique depuis 1996.

Concert présenté avec l'aide de l'ONDA.



11 MAI
20H

Théâtre
de La
Renaissance
(Grande salle)



Dès 10 ans

The Other (In)Side



Sebastian Rivas, musique,
commande de l'**Ensemble Intercontemporain**
Antoine Gindt, texte/livret
Antoine Gindt et **Philippe Béziat**, mise en scène et réalisation
Léo Warynski, direction

Avec : **Lionel Peintre** (le Professeur B), **Mélanie Boisvert** (Madame B),
Nicholas Scott (Greg, l'appariteur), **Raquel Camarinha** (Alix, la documentaliste),
Dominic Gould (le Président Power)
Les Métaboles | Ensemble Intercontemporain
Elodie Brémaud, collaboration artistique
Fabrice Goubin, assistant musical
Yoann Héreau et **Thomas Tacquet-Fabre**, chef de chant
Max Bruckert, réalisateur en informatique musicale

En 1903, le professeur René Blondlot, auréolé d'une brillante réputation de chercheur, découvre à l'Université de Nancy un rayonnement qu'il nomme – en l'honneur de sa ville natale – Rayon N. Ce Rayon N fait l'objet de nombreuses publications en France et devient l'objet d'une récupération politique où le « patriotisme » l'emporte sur l'objectivité scientifique. Moins d'un an plus tard, cette découverte est remise en cause par le physicien américain Robert Williams Wood dans la revue *Nature*. Sa conclusion est que le phénomène observé était purement subjectif et que les conditions de réception de l'expérience étaient faussées par une sorte de conditionnement collectif, des protocoles scientifiques et des méthodes peu fiables. Librement associé au conte d'Andersen *Les habits neufs de l'Empereur*, ce fait divers offre un scénario entre fantastique, absurde et réalité, mettant en scène de manière vive et imagée, les personnages réels ou inventés tirés de cette histoire : le Professeur B et sa femme, son assistant, la documentaliste, l'homme politique et quelques foules de journalistes et de notables grâce auxquels s'entremêlent escroquerie scientifique, intrigue du pouvoir et séduction.

Nul souci ici de rendre les faits de manière documentaire, mais plutôt celui de s'en servir comme d'une fable actuelle, un thriller où tout le monde pense manipuler tout le monde.

Coproduction (en cours) :
T&M Nîmes/Occitanie, GRAME,
Centre national de création musicale,
Les Métaboles, Ensemble
Intercontemporain, Scène de recherche
ENS Paris-Saclay, Camera Lucida.

Avec la participation du Théâtre de Caen,
du Théâtre de Nîmes.

Diffusion à venir sur le site de GRAME
www.grame.fr





Louis Laurain, *Unique Horns*,
solo pour multi-trompette augmentée
Floy Krouchi, *Bass Hologrames*,
solo pour basse augmentée et électronique

Amplifiés, déformés, bricolés, augmentés, préparés, transformés, masqués, hybridés, montés et démontés, détournés et retournés... Ici, les instruments (trompette et basse en l'occurrence) sont certes toujours des instruments. Visuellement, on les reconnaît sans peine. Et pourtant, à l'oreille, ils sont comme cette femme inconnue dont rêvait Verlaine, « Et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même / Ni tout à fait une autre ». Dans *Unique Horns*, Louis Laurain utilise la trompette comme simple résonateur, afin de faire entendre ce qui s'y passe à l'intérieur, éventuellement modulé grâce aux pistons. Floy Krouchi s'inspire quant à elle dans *Bass Hologrames* de la musique indienne et de la Rudra Veena (instrument traditionnel hindoustani) et nous propose une expérience contemplative, aux confins de l'ambient, de la noise et de la musique électroacoustique.

→ Durée : 2h

En coréalisation avec le Périscope

→ Tarif plein : 12€ / Tarif réduit : 6€



Christelle Sery, guitare électrique
Liao Lin-Ni, *le train de la vie V - Alison*
Karl Naegelen, *Strates* | **Christelle Séry**, *Ombre pour ombre I*
Fausto Romitelli, *Trash Tv Trance*
Facundo Llompert, *chanson verte*, création mondiale
Frédéric Pattar, *Ricercar à 11, effet joule*
John Zorn, *The Book Of Heads*

Pages électriques explore tous les paramètres du son : hauteur, amplitude, temps, spectre, effets de masse et de textures, de temps différés. Guitariste singulièrement émouvante, Christelle Séry fait résonner ses cordes dans le monde des musiques créatives. Avec l'aide de compositrices et compositeurs d'aujourd'hui, elle expérimente ici de nouveaux chemins, des nouvelles lignes d'existence et d'expression.

→ Durée : 50 minutes

En coréalisation avec le Périscope

→ Tarif plein : 12€ / Tarif réduit : 6€





Centre de ressources artistiques, intellectuelles et techniques, GRAME regroupe les moyens humains et matériels permettant d'assurer le processus de création, de la conception à la réalisation, dans le champ des musiques exploratoires et de la création multimédia. La résidence de compositeur.rice.s, de chercheur.se.s et d'équipes artistiques est au cœur des missions d'un centre national de création musicale. Une quinzaine de compositeur.rice.s français.e.s et étranger.ère.s sont ainsi accueillis chaque saison, souvent associés à des équipes artistiques mêlant différentes disciplines (arts de la scène, danse, arts visuels...), technicien.ne.s, développeur.euse.s, musicien.ne.s.

SAISON 20-21
Collectif Èkheia

Èkheia est un collectif associatif lyonnais rassemblant de jeunes compositeurs, interprètes et musicologues partageant tous le même enthousiasme pour la création de musiques nouvelles et innovantes. Rassemblés autour de cette passion commune, ils souhaitent diffuser et promouvoir une musique contemporaine sortant des sentiers battus et sans limites esthétiques à travers de nouvelles approches de diffusion. L'activité du collectif s'articule autour de l'organisation d'événements variés tout au long de l'année. Les « Ateliers » représentent un lieu unique de rencontre et de partage entre jeunes compositeurs et interprètes au service de l'exploration de nouveaux territoires sonores et de nouvelles techniques compositionnelles. Les « Marathons de composition », hébergés par les galeries d'art lyonnaises, sont l'occasion pour un public éclectique de découvrir des créations musicales originales dans un format inattendu. Enfin, le collectif s'est doté d'un Ensemble Permanent portant un mélange de créations et de pièces méconnues du répertoire contemporain.

DU 21 AU 27 SEPTEMBRE
Julie Rousse

Une voix Parcourt le Rhône. Julie Rousse, artiste sonore et improvisatrice, entreprend le parcours du Rhône entre le glacier de la Furka où il prend sa source, et son embouchure dans le delta de Camargue – afin de poursuivre les enregistrements sonores mixant techniques traditionnelles et expérimentales, selon un fin maillage géographique. À l'instar de ces fleuves récemment dotés du titre « d'entité vivante », elle tente de faire émerger et donner corps à la voix du fleuve dans une installation audiovisuelle impulsée par des données en temps réel.

DU 26 AU 30 OCTOBRE
Romain Darracq

Acq est un projet hybride qui s'intéresse aux formes conceptuelles de créations musicales. Approcher la matière sonore par des approches non-conventionnelles : les objets, le bruit, la vibration, le bug, la lumière comme alternatives et schémas créatifs. Tel un savant dans son laboratoire, *Acq* scanne, éclaire, manipule ses lampes à la recherche des sons, de l'instant présent. C'est un spectacle immersif (6 ou 8 enceintes) où la lumière est son et vice-versa. La matière sonore est principalement créée avec des lampes et des ampoules qui sont contrôlées pour former un véritable instrument. La lumière scénique est également interactive avec le son, et réagit aux différentes intensités sonores.

DU 9 AU 13 NOVEMBRE
Clément Edouard

Des choses, des ondes, des bois. Cette installation sonore prend la forme de plusieurs rituels phoniques, une transe des lettres et des mots, une invitation à explorer un nouveau langage construit par les populations humaines, végétales, minérales et imaginaires. Une tentative de reconnexion avec un sonore archaïque et intemporel.

DU 7 AU 9 DÉCEMBRE 2020
Sébastien Roux

Pièce pour percussion, vidéo et électronique. Imaginée par Sébastien Roux et interprétée par Stéphane Garin, la pièce met en jeu un système de composition où la partition musicale devient un film split-screen qui s'agence en temps réel. La pièce prend son origine dans des canons électroniques (dit de Vuza) qui servent de base à la recherche de matières sonores pour la percussion.

DU 14 AU 18 DÉCEMBRE
Pierre Glorieux

Le Basson Augmenté Dans le cadre de ses recherches sur le développement du basson et de son utilisation dans le champs des musiques exploratoires et expérimentales, Pierre Glorieux écrit un solo, en travaillant à élargir la palette sonore de l'instrument et ses capacités musicales au moyen d'un dispositif d'amplification multiple.

DU 4 AU 8 JANVIER 2021
Clément Vercelletto

Devenir Imperceptible, Paysage sonore et chorégraphie. Au départ de la pièce il y a un procédé sonore : le dispositif est assez simple, il s'agit d'un microphone piézoélectrique fixé sur chacune des chevilles de l'interprète. Un peu à la manière d'un stéthoscope ce type de microphone (aussi appelé micro-contact) fonctionne en contact avec la surface contre laquelle il est posé. La synchronisation du son et du geste est directement lisible au point que la perception se trouble peu à peu : est-ce que c'est le son qui conduit les gestes de l'interprète ou bien est-ce l'inverse ? L'idée n'est pas de produire de la danse à priori mais bel et bien de laisser apparaître empiriquement le geste. Comment le procédé agit-il sur l'interprète, qu'est-ce que cela provoque comme gestes, comme évocations possibles, comme fictions qui émergent.

DU 3 AU 7 FÉVRIER 2021
Florent Colautti

Les corps mécaniques est un projet de spectacle musical et sculptural tendant à la fois vers l'ensemble mécanique et l'orchestre d'objet. Il organise et associe diverses propriétés instrumentales et sonores pour proposer un registre musical large et diversifié, aux couleurs, timbres et expressivités nuancées. Influencés par la tradition autant que par une démarche contemporaine, les corps mécaniques veut déployer une narration musicale et poétique en proposant une expérience sonore à la fois expressive et sensitive, un environnement qui colonise l'espace de textures tout à la fois concrètes et abstraites. Dans un rapport à la matière, une scénographie et mise en lumière accompagnent et invitent à pénétrer dans ce tableau sonore.

DU 29 MARS AU 2 AVRIL 2021
Alvaro Martinez Leon

L'aimée, théâtre musical immersif pour 4 musiciens/performers, un chœur local & groupe d'experts. À travers cinq opéras du répertoire, le projet propose un décryptage du genre. Dans une salle non frontale, les spectateur.rice.s vont suivre une « répétition ouverte » entre une chanteuse lyrique et un metteur en scène, accompagnés par une guitariste aux pouvoirs surnaturels. Un chœur mêlé au public communique par des chuchotements, des paroles, des chants. Un groupe d'experts commentera l'action. Lors de sa résidence à GRAME, Alvaro Martinez Leon souhaite créer un dispositif ergonomique pour la guitare électrique midi spatialisée et créer des traitements de voix dans une esthétique queer-cyborg.

& AUSSI EN RÉSIDENCE
Philippe Gordiani
Jonathan Bell





La musique a toujours entretenu des relations fécondes avec les sciences et techniques de son époque. Depuis la fin des années 1950, la recherche en informatique musicale s'inscrit de cette dynamique. À la croisée des sciences de la musique et des sciences informatiques, cette discipline étudie les moyens théoriques et pratiques pour traiter, analyser et produire de l'information musicale. La notion d'information musicale couvre un spectre très large, allant du phénomène acoustique lui-même aux systèmes de notation et de représentation les plus abstraits, en passant par les informations liées à la captation du geste et à la performance en temps-réel.

Les applications de l'informatique musicale sont nombreuses et peuvent être, pour reprendre la distinction de Jean-Claude Risset, classées en deux grandes catégories: les applications sur la musique et celles pour la musique. Les travaux de recherche menés à GRAME ont potentiellement des applications dans ces deux domaines. Mais, au regard des missions d'un centre national de création musicale, ce sont surtout les applications pour la musique, donc en direction de la création et du spectacle vivant, qui sont privilégiées. Nous cherchons en particulier à favoriser l'émergence de nouvelles formes de création et d'expressions musicales dans les champs de la composition, de la performance et de la lutherie.

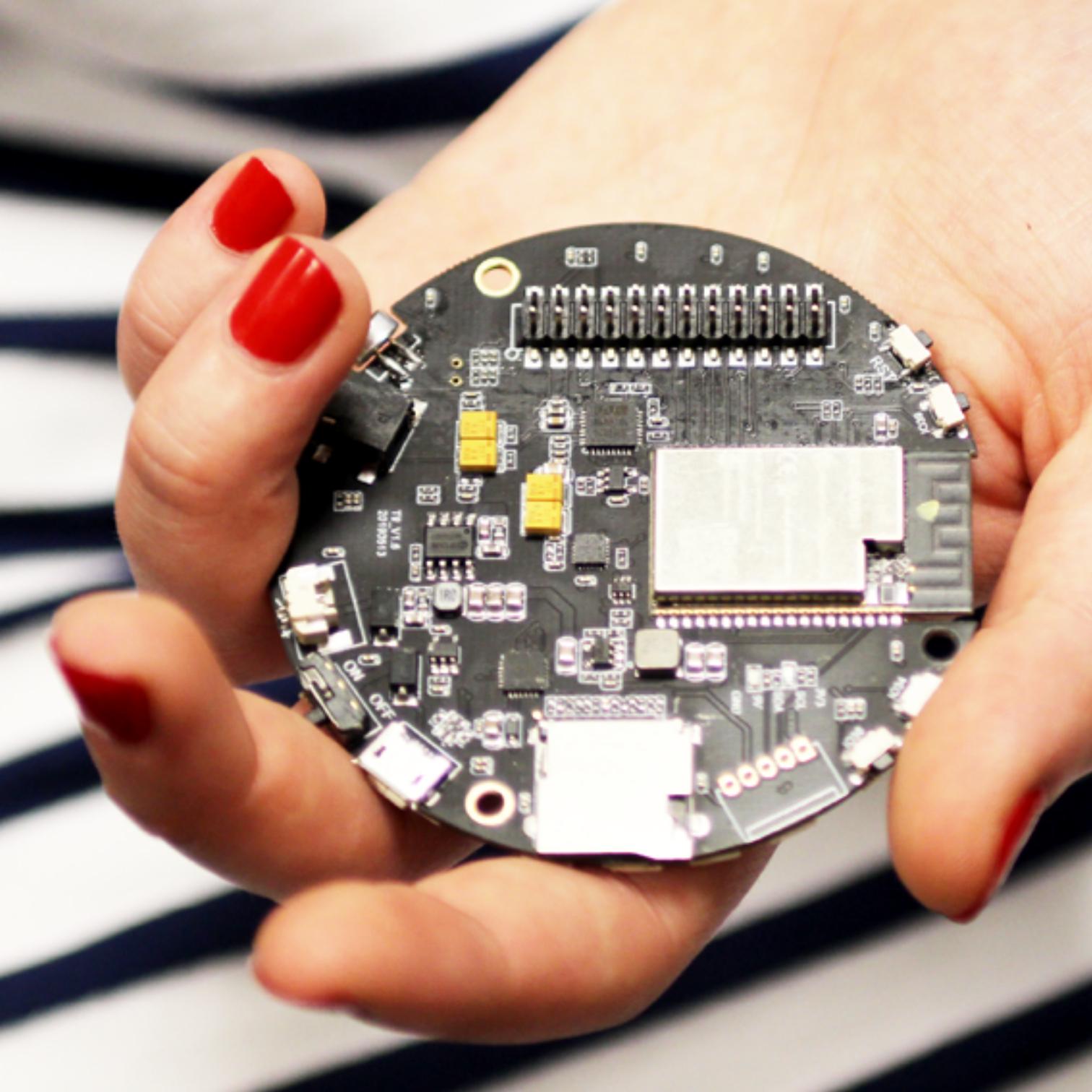
La situation du laboratoire, au cœur d'un centre national de création musicale, est à cet égard précieuse. Elle permet de confronter nos travaux de recherche à une double exigence: celle du développement des connaissances scientifiques dans le domaine de l'informatique musicale, et celle des besoins technologiques qui sous-tendent aujourd'hui le spectacle vivant et la création musicale professionnelle.

Les notions de langage et de notation y jouent un rôle central. La création d'œuvres ouvertes, faisant appel à de nouvelles lutheries, aux gestes, à des interactions en temps-réel, pose des problèmes intéressants de notation. La partition papier, statique, n'est plus suffisante. La partition a besoin d'être dynamique, pilotable en temps-réel. La notation musicale traditionnelle doit pouvoir s'intégrer à d'autres formes de représentation ou de visualisation. Les projets GUIDO et INScore permettent de répondre à ces défis.

Mais les notions de langage et de notation sont également essentielles dans le domaine de la synthèse et du traitement du signal. Les sons sont bien souvent décrits, y compris dans le langage courant, par leur mode de production. De fait, inventer de nouveaux sons, c'est bien souvent inventer de nouveaux processus de production. Décrire ces processus avec la généralité voulue nécessite la puissance expressive de langages de programmation spécialisés, tel que le projet FAUST.

Enfin, une attention particulière est portée à l'accessibilité de nos outils. Celle-ci passe tout d'abord par une ergonomie adaptée aux utilisateurs qui ne sont généralement pas informaticiens, mais plutôt musiciens, Makers, RIM, etc. Ainsi, le projet FAUST rend accessible à des utilisateurs sans connaissances particulières, la programmation, pourtant hautement technique, de smartphones ou des systèmes embarqués. L'accessibilité passe également par une démarche résolument Open-Source. Depuis 1999, tous nos outils sont distribués avec des licences libres (→ github.com/grame-cncm). Enfin, l'apparition de technologies comme WebAssembly et la WebAudio API, nous permettent de proposer également tous ces outils en ligne, utilisables sans installation à partir d'un simple navigateur Web.





Programmation audio

L'organisation de la recherche à GRAME se décline en plusieurs projets au long cours, comme FAUST, INSCORE et GUIDO sur lesquels viennent se greffer des projets plus ponctuels, mais toujours en synergie, comme SyFaLa et Amstramgramme..

FAUST

FAUST est un langage de programmation spécifiquement conçu pour décrire des procédés de synthèse et de traitement du son. Il est aujourd'hui largement utilisé dans le monde pour développer des applications audio numériques sur toutes sortes de plateformes, du web aux systèmes embarqués, en passant par les différents formats de plugins audio. Pour rendre accessible au plus grand nombre ce type de programmation, pourtant très technique, le projet FAUST incorpore beaucoup d'efforts de R&D. C'est d'abord un travail sur le langage abordé comme une véritable notation, à la fois simple et expressive, des procédés de synthèse et de traitement du son. C'est ensuite un compilateur innovant, capable de traduire ces descriptions en code informatique très optimisé. C'est également un système unique d'architectures qui permettent à un même programme FAUST d'être utilisé, sans modification aucune, sur la plupart des plateformes qui intéressent les musicien.ne.s. Ce sont enfin des bibliothèques de traitement du signal très complètes, beaucoup de documentations et un écosystème d'outils riche qui permet d'aborder la programmation FAUST de multiples manières, y compris sans installation aucune à partir d'un simple navigateur web.

SYFALA

La latence, le temps de réaction ou de transmission d'un système, est un critère essentiel dans beaucoup d'applications audio. Pour le comprendre, il suffit de considérer le déplacement du son. Une latence (plutôt bonne pour un ordinateur) de 256 échantillons en qualité CD correspond à une distance parcourue par le son de près de 2 m ! Le projet SyFaLa (SYstèmes audio FAible LATence) vise à développer, à partir de FPGA (Field-Programmable Gate Array) programmés en FAUST, des systèmes audio capables de réagir avec une latence extrêmement faible, de l'ordre de l'échantillon, soit une distance d'environ 8 mm. Le projet est réalisé en collaboration étroite avec le laboratoire CITI de l'INSA, qui dispose d'une grande expertise dans le domaine des FPGAs, et le soutien de la FIL (Fédération Informatique de Lyon).

SYSTÈMES EMBARQUÉS, GRAMOPHONE

Depuis 2019, nous développons une architecture pour les microcontrôleurs ESP32. D'un rapport qualité-prix très intéressant, ces microcontrôleurs sont bien adaptés pour les applications de nouvelles lutheries, grâce aux nombreux capteurs et moyens de communication intégrés. C'est d'ailleurs, une carte ESP32 qui est utilisée dans les Gramophones, un petit instrument de musique à contrôle gestuel qui tient dans la paume de la main. Cet instrument est destiné à des applications pédagogiques dans le cadre du projet Amstramgramme (GRAME et Canopé). D'une manière générale, l'audio embarqué sera une tendance forte des années à venir avec une multiplication des systèmes proposés (ELK, Daisy, etc.) et ce à des prix défiant toute concurrence. Notre objectif est d'accompagner au mieux ce mouvement et faire en sorte que ces systèmes soient tous programmables en FAUST.





Représentation et notation de la musique

La question de la notation est évidemment centrale en musique. Elle sert les besoins de la représentation, de l'écriture et de la création artistique. Confrontée aux nouvelles formes musicales comme les musiques électroniques, les œuvres interactives, le live coding, aux nouvelles lutheries, aux hybridations avec la danse, le design, le multimédia, le rôle et les formes de la partition contemporaine se sont considérablement élargis.

Les travaux de recherche de GRAME dans ce domaine ont conduit au développement d'INScore un environnement très innovant pour la conception de partitions dynamiques augmentées et interactives. INScore s'appuie sur le moteur de rendu GUIDO pour la notation musicale symbolique, et étend la partition à des objets graphiques arbitraires.

GUIDO

La gravure musicale est un art particulièrement complexe qui demande au graveur beaucoup de savoir faire et d'expertise. L'objectif du projet GUIDO est d'apporter une solution de gravure musicale entièrement automatique, tout en offrant une qualité satisfaisante et pouvant être facilement embarquée dans d'autres logiciels.

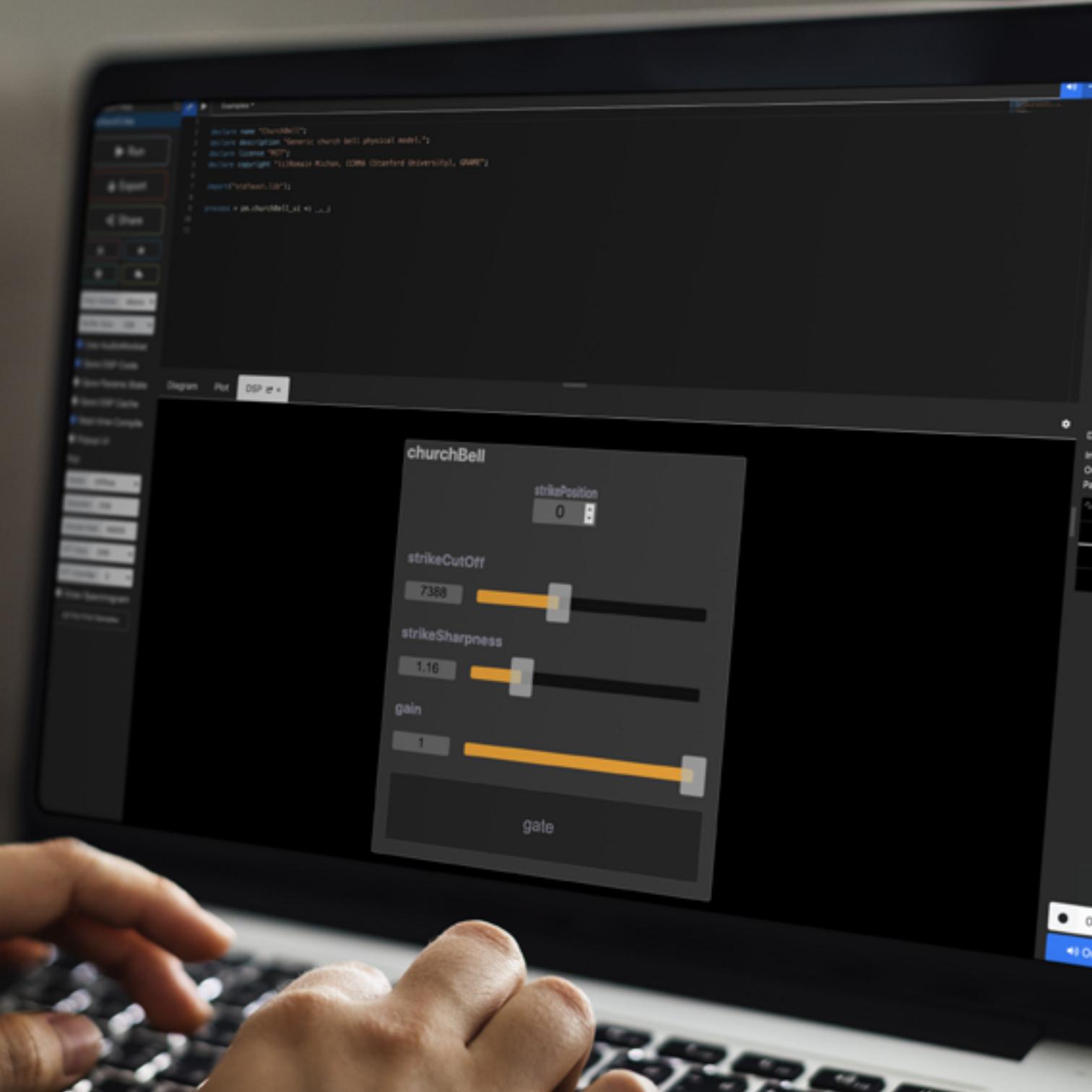
Le projet comporte trois volets principaux : un format de notation musicale, un moteur de rendu de partitions et divers utilitaires. Le format de notation GUIDO est un langage formel textuel très simple qui permet de décrire la musique indépendamment de sa mise en page graphique. Le moteur GUIDO, est un système de gravure musicale automatique qui permet de transformer cette description textuelle en une partition graphique. Le moteur graphique de GUIDO peut facilement être embarqué dans d'autres applications ayant besoin d'afficher des partitions musicales.

INSCORE

Le projet INScore étudie des généralisations de la partition musicale traditionnelle afin de répondre aux nouveaux besoins évoqués plus haut. Pour ce faire, INScore étend la représentation et la notation de la musique à des objets graphiques arbitraire. La dimension temporelle des objets de la partition ainsi qu'un système d'événements permettent notamment au musicien de "programmer" sa partition en raisonnant dans le domaine temporel, ce qui place l'utilisation du système dans une métaphore proche de la pensée musicale.

De plus, les partitions INScore sont des objets dynamiques et réactifs, qui grâce à un puissant langage de script, peuvent évoluer dans le temps de manière autonome, et être contrôlés en temps réel grâce au protocole OSC.





FAUST IDE

Voici l'outil idéal pour s'initier à la programmation sonore et créer ses propres applications ou plug-ins audio avec FAUST. Il permet d'éditer et d'exécuter des programmes de traitement et de synthèse sonore directement dans un navigateur web, sans avoir de logiciel à installer ! Il comporte également un ensemble d'outils de visualisation des signaux d'entrée et de sortie, facilitant la compréhension du fonctionnement des programmes.



FAUST PLAYGROUND

Une plateforme de programmation FAUST simplifiée, conçue pour les enfants et entièrement sur le web. Cette plateforme permet notamment de développer des instruments de musique pour smartphones Android très simplement. Il suffit de choisir des modules, de les connecter, et d'exporter l'application résultante pour l'avoir sur son smartphone.



FAUST DOC

Apprendre FAUST n'a jamais été aussi facile ! La documentation FAUST n'est pas simplement très complète, elle est également dynamique. De très nombreux exemples et tutoriels peuvent être exécutés en ligne d'un simple click.



INScore

Découvrez la version en ligne d'INScore, un environnement pour la conception de partitions musicales électroniques augmentées, interactives. S'appuyant sur le projet GUIDO, INScore permet de combiner notation musicale traditionnelle avec des formes de représentation non conventionnelles. Les partitions sont pilotables en temps réel depuis un grand nombre d'applications musicales, et permettent de créer des représentations dynamiques, particulièrement adaptées aux musiques interactives.



Guido Editor

L'éditeur en ligne de GUIDO est une application web qui permet d'éditer des partitions en notation symbolique. Il est basé sur le moteur de rendu GUIDO qui prend une description textuelle de la musique en entrée pour en générer différentes représentations graphiques.



Pour les plus aventureux...

Vous êtes fans de logiciels open-source, les pull request ne vous font pas peur, vous avez envie de vous investir dans des projets, alors venez découvrir l'envers du décor sur github.





Les rencontres



DU 15 AU 16
OCTOBRE, PARIS

Rencontres nationales sur les recherches en musique

GRAMÉ est un membre du comité scientifique des 1^{ères} Rencontres nationales sur les recherches en musique. Organisées par la Direction générale de la création artistique - Ministère de la Culture, ces rencontres ont pour objectifs de rendre compte de la multiplicité des recherches en musique et d'encourager leur dialogue et leur croisement, en portant une attention particulière aux recherches fondées sur la pratique ou orientées vers cette dernière.



21 NOVEMBRE, LYON

Programmable Audio Workshop

La 3^{ème} édition de la conférence Programmable Audio Workshop (PAW) se tiendra à Lyon. Avec une série de conférences et d'ateliers pratiques donnés par des designers et des chercheurs.se.s de premier plan, cette journée est l'occasion unique de rencontrer des développeurs d'outils de programmation et des fabricants de matériel audio.



DU 25 AU 27
NOVEMBRE, BORDEAUX

Linux Audio Conference

La Linux Audio Conference (LAC) regroupe tous les ans les développeurs de logiciels libres dédiés au son et à la musique. Après une édition 2019 organisée au CCRMA de l'Université de Stanford, la conférence Linux Audio revient en France, à l'Université de Bordeaux, pour son édition 2020.



DU 1^{ER} AU 2
DÉCEMBRE, PARIS

International Faust Conference

La 2^{ème} Conférence internationale Faust aura lieu à la Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord. Elle vise à rassembler les développeurs et les utilisateurs du langage de programmation FAUST pour présenter leurs projets (sous la forme d'exposés oraux et de démonstrations), et discuter des orientations futures du langage et de son écosystème. L'édition 2020 mettra l'accent sur les projets artistiques, pédagogiques et étudiants ainsi que sur l'utilisation du langage FAUST dans les musiques mixtes sur le territoire de la Seine Saint-Denis.



DU 7 AU 11
DÉCEMBRE, LYON

Forum Acusticum

Initialement prévus du 20 au 24 avril 2020, la 9^{ème} édition du Forum Acusticum et le Congrès Français d'Acoustique se dérouleront du 7 au 11 décembre 2020 à Lyon. Un grand nombre de sujets couvrant l'ensemble de l'Acoustique seront traités lors de sessions spécialisées et générales.



DU 3 AU 6 FÉVRIER 2021,
SAINT MÉDARD D'EXCIDEUIL

Journées Francophones des Langages Applicatifs

Les JFLA ont pour ambition de couvrir le domaine des langages applicatifs c'est-à-dire, les langages ensemblistes, fonctionnels, parenthétiques, à objets ou acteurs, à la fois sur les plans théoriques (nouveaux langages ou dialectes, sémantique de nouveaux traits, compilation, interprétation etc.) et pratiques (utilisation de ces langages, implantation, gestion de mémoire, algorithmes distribués ou parallèles, mesure de performances, etc.).



DU 31 AOÛT
AU 18 DÉCEMBRE 2020

Riccardo Russo



Étudiant en master Sound and Music Computing à l'Université d'Aalborg à Copenhague
Projet : Modélisation physique par méthode des différences finies en FAUST

Chercheur et informaticien, Riccardo Russo sera en stage à GRAME dans le but d'explorer l'implémentation de modèles physiques d'instruments de musique en utilisant la techniques des différences finies dans le domaine temporel (FDTD) dans le langage de programmation FAUST. Ce type de modèle est principalement basé sur des calculs matriciels (algèbre linéaire), hors FAUST supporte actuellement mal l'implémentation de tels algorithmes. Le travail de Riccardo, en plus d'étendre la collection de modèles physiques déjà implémentés dans FAUST permettra donc d'améliorer le compilateur de FAUST en collaboration avec l'équipe de recherche GRAME.



DE JUILLET
À DÉCEMBRE 2020

Pierre Cochard



En collaboration avec PULSALYS
Projet : Développement d'un convertisseur de patches Max/MSP vers FAUST

Après avoir suivi le cursus de Master 2 RIM à l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne, Pierre Cochard travaille en tant que réalisateur en informatique musicale et ingénieur projet à l'Université de Bordeaux. À la fois compositeur et ingénieur, il collabore principalement à la réalisation de projets artistiques interactifs et participe à la conception du logiciel i-score, développé au LaBRI avec le collectif OSSIA, le GMEA et la société Blue Yeti.

Son projet principal, *quarré*, est une composition interactive prenant la forme d'une installation sonore dont le déroulement peut être simultanément orienté et interprété par plusieurs utilisateurs via leur smartphone.





Caisse de résonance des questions sociétales et éducatives, GRAME est un espace naturel pour l'exploration de démarches émergentes autour du son. L'ensemble de ses projets intègrent : création musicale, performance artistique, conception de lutherie numérique et initiation à la programmation informatique musicale.

Construits en collaboration étroite avec les artistes et partenaires éducatifs & sociaux, ces ateliers et parcours s'adaptent à la fois au monde professionnel, et au tout public ayant peu ou pas de connaissances musicales, avec la préoccupation constante du «sur mesure». GRAME propose ainsi un accompagnement personnalisé qui guide les participant.e.s dans un processus de création musicale, mettant à disposition tous les outils et ressources nécessaires à sa réussite.

Grâce au développement de ses technologies et d'outils logiciels innovants, GRAME vise à favoriser l'émergence de nouvelles formes d'écritures musicales, mais aussi de

nouvelles formes d'écoute et de perception des œuvres. Le centre adapte constamment ses technologies de manière à ce qu'elles répondent au mieux et sur le long terme aux besoins et usages de la communauté éducative. Concepteur de la technologie FAUST sur laquelle repose une grande partie de ses projets, GRAME l'a adaptée pour une utilisation auprès du plus grand nombre et notamment auprès du jeune public.

En plus des ateliers, des formations courtes destinées aux artistes, enseignant.e.s et médiateur.rice.s sont proposées à celles et ceux qui souhaitent se familiariser avec les outils et dispositifs développés par GRAME.

À travers ses projets, GRAME souhaite promouvoir et renforcer le lien entre une technologie pleinement adoptée par les jeunes et une ouverture vers des productions artistiques rendues plus accessibles, sans que le passage par un apprentissage technique soit décourageant.



TRANSMISSION

Le labo junior indiscipliné de prototypes sonores

Imaginé par GRAME et Réseau Canopé, Amstramgramme est un projet pédagogique arts & sciences réunissant ateliers et outils à destination de la communauté éducative permettant une mise en application concrète de concepts scientifiques parfois abstraits en utilisant la création sonore et la programmation informatique comme vecteurs. Le projet s'appuie sur le langage de programmation FAUST créé et développé par GRAME.

Que propose Amstramgramme ?

1. UNE PLATEFORME WEB conçue comme un outil numérique innovant, proposant trois entrées:
 - un espace interactif de programmation informatique qui permet de construire son propre instrument de musique électronique exportable soit sur son smartphone soit sur un dispositif audio spécialement conçu pour le projet : le Gramophone
 - des scénarii pédagogiques téléchargeables (en lien avec les programmes scolaires de mathématiques, physiques, technologie, musique, éducation physique)
 - une offre de formation à destination des enseignant.e.s, des collectivités (propositions d'interventions d'un.e artiste GRAME pour accompagner les missions éducatives et citoyennes des collectivités, les enseignant.e.s via les Plans Nationaux de Formation, etc..).

2. DES MALLETES D'EXPÉRIMENTATION contenant des Gramophones (dispositifs audio construits autour d'une carte programmable et de capteurs) permettant de rendre tangibles les paramètres virtuels d'un programme informatique sur la synthèse de son.

3. DES RENCONTRES en classes entre élèves et artistes permettant d'imaginer des projets de création pluridisciplinaires (performances diverses avec lutheries numériques, installations sonores et visuelles, etc.)

Le public

Projet adapté à toutes les disciplines (mathématiques, physique, technologie, musique, français, eps, etc.), à tous les niveaux d'âge (du cycle primaire au secondaire) et accessible aussi bien aux élèves inscrits dans un parcours d'enseignement musical, qu'à ceux sans aucun enseignement artistique.

Une rencontre artistique & scientifique

Amstramgramme met en évidence la portée créative et artistique des disciplines scientifiques et invite à découvrir et expérimenter les liens forts qui existent entre création artistique et sciences exactes avec pour objectif d'amplifier l'imaginaire des élèves et décupler leur créativité, dans un cadre de travail de haut niveau (outils à la pointe de la technologie et encadrants reconnus).

En partenariat avec Réseau Canopé.
Projet soutenu par : la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes (DRAC),
la Métropole de Lyon, la Fondation Blaise Pascal,
la Fondation SNCF





Lutherie numérique

Avec l'École Prainet 1
et le Collège Georges Brassens
à Décines-Charpieu,
le Lycée Lumière à Lyon 8^e

En partenariat avec Le Toboggan,
PTEAC, Ecole de Musique

Le numérique semble aujourd'hui avoir tout bousculé : nos relations sociales, professionnelles, notre façon de travailler, de nous divertir, de nous éduquer, de consommer. Ce chamboulement numérique a permis d'engager le dialogue et de provoquer des rapprochements là où il y avait fracture ou éloignement : entre artistes et scientifiques autour des nouvelles machines à imaginer pour la scène (instruments augmentés, nouvelle lutherie, capteurs de mouvements, etc.), mais aussi entre pédagogues et élèves autour de l'utilisation de ces nouveaux outils comme déclencheurs d'émerveillement et d'envie artistique. Nos parcours pédagogiques s'appuient sur les différentes déclinaisons du langage de programmation FAUST et montrent la proximité et la facilité d'appropriation d'œuvres d'art audio-numériques par les publics.

Immer.sons

Ce projet propose d'immerger les élèves dans la découverte de leur territoire à travers les arts et les nouvelles technologies et de questionner leur rapport à leur lieu de vie. Accompagnés par un binôme d'artistes, un compositeur et une illustratrice, ils créeront ensemble une exposition sonore et visuelle immersive à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement, associant création musicale, conception de dispositifs audio numériques, arts plastiques et scénographie. Le projet souhaite permettre une rencontre, un dialogue interrogeant le lien entre ruralité, création contemporaine, ouverture au monde extérieur et imaginaire.

Avec le Collège
Michel de Montaigne
à Balbigny,

En partenariat avec
la Communauté
de Communes
Forez Est,
Réseau Canopé



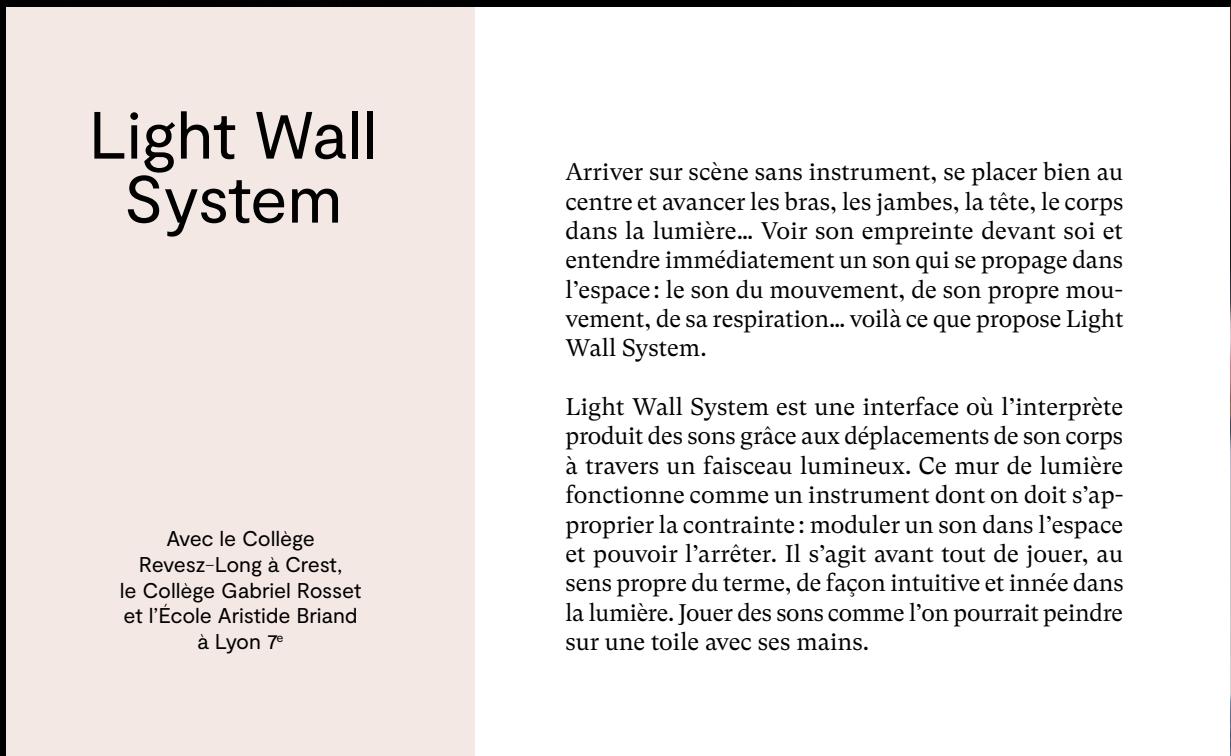


Light Wall System

Avec le Collège Revesz-Long à Crest, le Collège Gabriel Rosset et l'École Aristide Briand à Lyon 7^e

Arriver sur scène sans instrument, se placer bien au centre et avancer les bras, les jambes, la tête, le corps dans la lumière... Voir son empreinte devant soi et entendre immédiatement un son qui se propage dans l'espace: le son du mouvement, de son propre mouvement, de sa respiration... voilà ce que propose Light Wall System.

Light Wall System est une interface où l'interprète produit des sons grâce aux déplacements de son corps à travers un faisceau lumineux. Ce mur de lumière fonctionne comme un instrument dont on doit s'approprier la contrainte: moduler un son dans l'espace et pouvoir l'arrêter. Il s'agit avant tout de jouer, au sens propre du terme, de façon intuitive et innée dans la lumière. Jouer des sons comme l'on pourrait peindre sur une toile avec ses mains.



Médiations créatrices

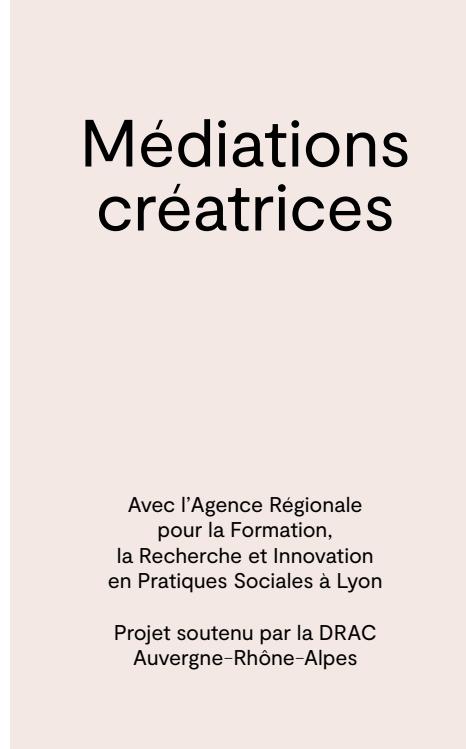
Proposer aux jeunes travailleur.se.s sociaux en formation à l'ARFRIPS (l'Agence Régionale pour la Formation, la Recherche et Innovation en Pratiques Sociales à Lyon) de construire, en 3 semaines seulement, une performance musicale participative à destination du jeune public et du public handicapé, tel est le défi de ce parcours.

Ce module consiste à créer un atelier artistique avec les outils musicaux et sonores qui sont à disposition dans leur quotidien: la voix, le corps, le smartphone, des objets du quotidien...

L'objectif: être en capacité, à l'issue de ces trois semaines d'expérimentation, de monter en autonomie un projet artistique adapté à un public défini, et de résoudre les problématiques inhérentes à ce type de démarche...

Avec l'Agence Régionale pour la Formation, la Recherche et Innovation en Pratiques Sociales à Lyon

Projet soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes





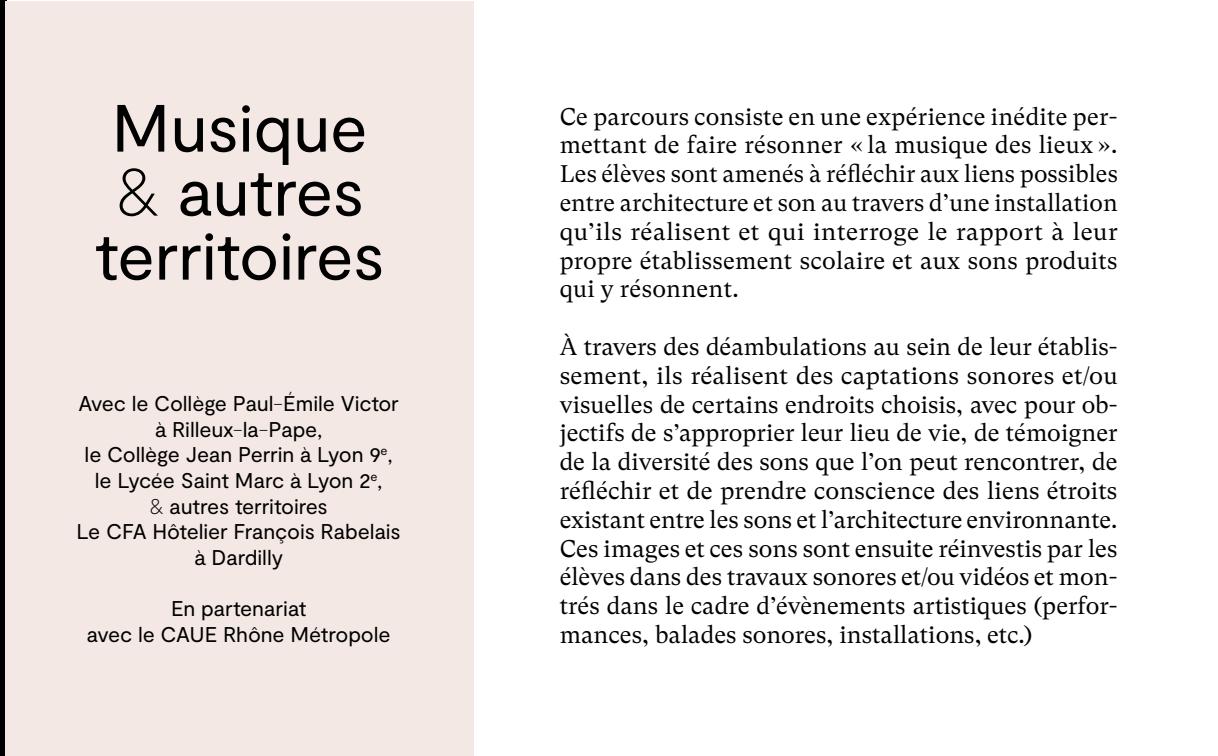
Musique & autres territoires

Avec le Collège Paul-Émile Victor à Rilleux-la-Pape, le Collège Jean Perrin à Lyon 9^e, le Lycée Saint Marc à Lyon 2^e, & autres territoires
Le CFA Hôtelier François Rabelais à Dardilly

En partenariat avec le CAUE Rhône Métropole

Ce parcours consiste en une expérience inédite permettant de faire résonner « la musique des lieux ». Les élèves sont amenés à réfléchir aux liens possibles entre architecture et son au travers d'une installation qu'ils réalisent et qui interroge le rapport à leur propre établissement scolaire et aux sons produits qui y résonnent.

À travers des déambulations au sein de leur établissement, ils réalisent des captations sonores et/ou visuelles de certains endroits choisis, avec pour objectifs de s'approprier leur lieu de vie, de témoigner de la diversité des sons que l'on peut rencontrer, de réfléchir et de prendre conscience des liens étroits existant entre les sons et l'architecture environnante. Ces images et ces sons sont ensuite réinvestis par les élèves dans des travaux sonores et/ou vidéos et montrés dans le cadre d'événements artistiques (performances, balades sonores, installations, etc.)



Sortir du lycée pour aller dans un centre d'art ou un musée, revenir au lycée, apprendre à en écouter les sons pour concocter ensuite une pièce sonore à partir de toutes ces expériences...

Ce parcours propose à des élèves de lycées professionnels de plonger au cœur de la création la plus contemporaine, en abordant conjointement les arts visuels, les arts du son et les nouvelles technologies pour la création. Les Ateliers de la création répondent tous à des principes communs exigeants : placer l'élève au centre du projet ; construire dans la durée ; affirmer une approche pluridisciplinaire. Projet mené en partenariat avec les lycées professionnels/agricoles de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, il accompagne les programmes du baccalauréat professionnel en s'appuyant sur une approche pluridisciplinaire arts du son / arts visuels.

Ateliers de la création

Avec le Lycée Professionnel Guynemer à Grenoble,

En partenariat avec l'Ircam-Centre Pompidou, le Musée de Grenoble





Corps sensibles

CRÉATION MUSICALE
ET CHORÉGRAPHIQUE
INTERACTIVE
AVEC LIGHT WALL SYSTEM

Avec le foyer de vie
Odette Witkowska
à Sainte-Foy-lès-Lyon,
Établissement de l'Association
Valentin Haüy

En partenariat avec Bizarre !
à Vénissieux
Le projet bénéficie du soutien
du dispositif Culture & Santé

Notre perception du monde se fait très souvent par le biais d'un sens en particulier : la vision. Privée de celle-ci, une personne aveugle ou malvoyante s'appuie sur ses quatre sens restants, développant parfois une ouïe extraordinairement fine. Le projet souhaite ainsi s'adresser aux personnes atteintes de cécité complète ou partielle, leur perception du son et de la musique étant d'une toute autre nature qu'une personne dotée de vision. L'objectif de ce travail est de permettre, aux adultes malvoyants, grâce à l'utilisation du *Light Wall System*, d'écouter et de se retrouver ensemble sur scène, autrement.



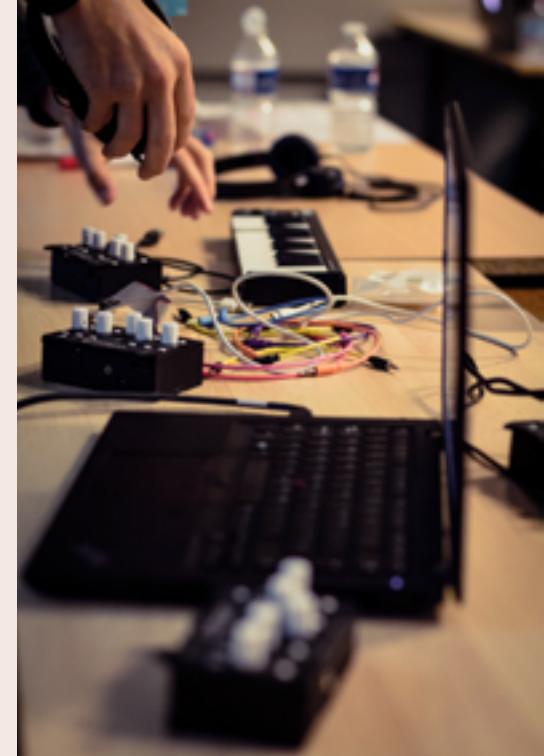
Apprendre à créer pour transmettre

Avec Canopé Allier à Moulin,
Inspection Académique
de Clermont Ferrand,
l'Université Jean Monnet
de Saint-Étienne,
le CCN de Rilleux-la-Pape
le CEFEDM de Lyon,
Le Damier à Clermont-Ferrand



GRAME articule ses missions autour de la sensibilisation du jeune public, mais aussi autour de la transmission de compétences et la formation des professionnels du monde du spectacle vivant.

GRAME propose un ensemble de formations de courte durée, de l'initiation jusqu'au perfectionnement à destination des compositeur.rice.s, musicien.ne.s, designers sonores, technicien.ne.s, professionnel.le.s du spectacle vivant, et/ou enseignant.e.s, qui souhaitent s'initier ou se perfectionner dans le domaine de l'informatique musicale.



AUDITORIUM
ORCHESTRE NATIONAL
DE LYON
149, rue Garibaldi
Place Charles de Gaulle
69003 Lyon | 04 78 95 95 95
→ Métro B: arrêt Place Guichard
→ Tram T1: arrêt Part-Dieu – Servient
Tram T13 ou T4: arrêt Gare Part-Dieu
– Vilette

BOURSE DU TRAVAIL,
SAINT-ÉTIENNE
10 cours Victor Hugo
42000 Saint-Étienne | 04 77 48 71 07

CÉLESTINS, THÉÂTRE DE LYON
Place des Célestins
69002 Lyon | 04 72 77 40 00
→ Métro A et D: arrêt Bellecour
→ Bus C3, C5, C9, C10, C12, C13, C20 / C20E,
C14, 9, 15 / 15E, 27, 31, 35, 40, S1

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL,
STRASBOURG/GRAND EST
TJP Grande scène
7 rue des Balayeurs, 67000 Strasbourg
→ Tram C, E, F: arrêt Université

CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
MUSIQUE
ET DANSE DE LYON
3, quai Chauveau
69009 Lyon | 04 72 19 26 26
→ Métro D: Station Valmy
→ Bus C14, 19, 31, 40: arrêt Pont Koenig R.D

CONSERVATOIRE À
RAYONNEMENT RÉGIONAL
DE CRÉTEIL
2-4 Rue Maurice Déménitroux
94000 Créteil | 01 56 72 10 10
LE CENTRE POMPIDOU
Place Georges-Pompidou
75004 Paris | 0144781233
→ Métro 1, 4, 7, 11 et 14: arrêt
Rambuteau ou Châtelet
→ Bus: 29, 38, 47, 75

LE PÉRISCOPE, LYON
13 rue Delandine
69002 Lyon | 04 78 38 89 29
→ Métro A: arrêt Perrache
→ Tram T1 et T2: arrêt Perrache
→ Bus C19, C21, C22, 8, 18, 31, 46, 49,
55, 60, 63, 101, 103: arrêt Perrache

LES SUBSISTANCES,
LYON
8 bis, quai St-Vincent
69001 Lyon | 04 78 39 10 02
→ Bus C14, 19, 31, 40: arrêt
Les Subsistances ou Passerelle
Homme de la Roche

LUX,
SCÈNE NATIONALE
DE VALENCE
36 Boulevard Général de Gaulle
26000 Valence | 04 75 82 44 15

MAISON DE LA DANSE
8 avenue Jean Mermoz
69008 Lyon | 04 72 78 18 18
→ Tram T2: arrêt Bachut-Mairie du 8^e
→ Bus: C15 et 26 arrêt Bachut-Mairie du 8^e

PHILHARMONIE DE PARIS
221, avenue Jean-Jaurès
75019 Paris | 01 44 84 44 84
→ Métro Ligne 5: arrêt Porte de Pantin
→ Tram T3b: arrêt Porte de Pantin
→ Bus: 75, 151

THÉÂTRE
DE LA RENAISSANCE,
OULLINS
7, rue Orsel, 69600 Oullins | 04 72 39 74 91
→ Métro B: arrêt Gare d'Oullins

THÉÂTRE NOUVELLE
GÉNÉRATION –LES ATELIERS–
PRESQU'ÎLE, LYON
5 Rue Petit David
69002 Lyon | 04 72 53 15 15
→ Métro A et D: arrêt Bellecour ou Cordeliers
→ Bus C3, C5, C9, C23: arrêt Bellecour ou
Cordeliers

UNIVERSITÉ JEAN MONNET,
SAINT-ÉTIENNE
6 Rue Basse des Rives
42100 Saint-Étienne

TARIFS & BILLETTERIE



BILLETTERIE INFOS & RÉSERVATIONS



Réservation en amont
sur le site internet de GRAME
www.grame.fr
04 72 07 37 00

Vente sur place
dans les lieux partenaires

ÉVÈNEMENTS GRATUITS

Éloge de la plante
(p.15)

La Bulle-Environnement
(p.19)

Siestes musicales
(p.25)

Programmable
Audio Workshop
(p.74)

LIPS (p.47)

Démocratie (p.55)

Diffrakt (p.57)

PARTENAIRES

PARTENAIRES

INSTITUTIONNELS

Ministère de la Culture et de la Communication
Ministère de l'Éducation nationale
Direction Générale de la Création Artistique (DGCA)
Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes (DRAC)
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Métropole de Lyon
Ville de Lyon

SOCIÉTÉS CIVILES & ORGANISATIONS CULTURELLES

FCM, SACEM, SPEDIDAM
ONDA, Institut Culturel Italien de Lyon

MÉCÈNES

Michèle et Pierre DACLIN

LIEUX PARTENAIRES

Auditorium - Orchestre National de Lyon
Bourse du travail Saint-Étienne
Célestins, Théâtre de Lyon
Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon
Conservatoire à Rayonnement Régional de Créteil
Festival Musica, Strasbourg
Ircam, Centre Pompidou
Le Périscope, Lyon
Les SUBS - lieu vivant d'expériences artistiques
LUX, Scène nationale de Valence
Maison de la Danse
Philharmonie de Paris
Théâtre de La Renaissance - Oullins
Théâtre Nouvelle Génération - Les Ateliers - Presqu'île, Lyon
Université Jean Monnet de Saint-Étienne

PARTENAIRES ARTISTIQUES

Camera Lucida
Centre Chorégraphique National d'Orléans
Collectif Tana
École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon
Ensemble Intercontemporain
Ensemble Orchestral Contemporain
GMEM - CNCM Marseille
La Muse en Circuit - Centre National de Création Musicale
Les Métaboles
Milano Musica
Printemps des Arts de Monte-Carlo
T&M

PARTENAIRES R&D

Antescofo
Fédération Informatique de Lyon
INSA-Citi
Ircam, Centre Pompidou
Louisiana State University (États-Unis)
Minalogic, Pôle de compétitivité des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes
MINES ParisTech-CRI
Stanford University-CCRMA (États-Unis)
Université Paris 8
Université Sophia Antipolis
Université Bordeaux 1-Labri
Université Aalborg (Danemark)
Université Jean Monnet de Saint-Étienne
Université Johannes-Gutenberg de Mayence (Allemagne)



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes



GRAND LYON
la métropole



CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DANSE DE LYON



ircam
Centre Pompidou



subs



MAISON DE LA DANSE
Pôle européen de création | LYON

musica festival
strasbourg



R.
La Renaissance
THÉÂTRE DE LYON



THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION

FCM
LE CENTRE FRANÇAIS DE LA CRÉATION MUSICALE

sacem

la culture avec la copie privée

SPEDIDAM
LES PROFES DES ARTISTES-INTERPRÈTES



ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
LYON

TANT D'EXPÉRIENCES ARTISTIQUES ORCHESTRÉES PAR LA SACEM

#laSacemSoutient

De la promotion de tous les répertoires au développement des talents émergents, du soutien aux festivals à l'éducation artistique et musicale en milieu scolaire, la Sacem accompagne toutes sortes de projets culturels pour faire vivre la musique, toute la musique.

aide-aux-projets.sacem.fr

sacem

Ensemble faisons vivre la musique



Les partenaires

L'ÉQUIPE

SEBASTIAN RIVAS, directeur
ANOUCK AVISSE, directrice
YANN ORLAREY, directeur scientifique
CÉCILE DEBARD, administratrice
MURIEL GIRAUD, comptable
JEAN CYRILLE BURDET, directeur technique
ELISA CHARLES, chargée de production et de coordination artistique

Avec les artistes et technicien.ne.s, intervenant.e.s pédagogiques, stagiaires, services civiques et bénévoles qui accompagnent GRAME tout au long de la saison.

SALIHA SAGHOUR, chargée de l'accueil et du secrétariat
DOMINIQUE FOBER, chercheur
STÉPHANE LETZ, chercheur
ROMAIN MICHON, chercheur
CATINCA DUMITRASCU, responsable de la pédagogie et de la transmission
MANON PICHARD, chargée de communication

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

MICHÈLE DACLIN, présidente
PATRICK BAZIN, vice-président
SIMONE BLAZY, trésorière
GÉRARD AUTHELAIN, secrétaire
ANOUC ASPISI
MATHILDE BÉZARD
DOMINIQUE BLAISE
HENRY FOURÈS
HUGUES GENEVOIS
JEAN-CLAUDE GUILLAUMON
PIERRE-ALAIN JAFFRENNOU
PASCAL LEVIEUX
LAURE MARCEL-BERLIOZ
PATRICK PENOT
FRÉDÉRIC PEROUCHINE
TANGUY RISSET
ALINE SAM-GIAO
CATHERINE TAGLIONI

GRAME



Créé en 1982, GRAME est aujourd'hui l'un des huit centres constitutifs du réseau des centres nationaux de création musicale, labellisation créée par le Ministère de la Culture en 1997. Sa mission principale 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 compositeur.rice.s, les interprètes, les chercheur.euse.s et les artistes de diverses disciplines. Ainsi des formats tels que l'opéra, le concert, la performance, l'exposition ou encore l'installation se mêlent et se croisent afin de permettre à de nouvelles productions de voir le jour.

GRAME produit à Lyon la Biennale des musiques exploratoires, temps fort de la création musicale: une série de spectacles et d'expositions innovantes autour du médium sonore à destination de tous.

Située au cœur du débat Art-Science et à la croisée de nombreuses disciplines, la recherche en informatique musicale constitue l'un des pôles essentiels de l'activité de GRAME.

Fortement investi dans un processus de rayonnement et de transmission, GRAME développe de nombreuses actions de formation et médiation. Chaque année, ses projets pédagogiques permettent de faire découvrir la richesse, l'originalité et la vitalité des musiques d'exploration. Ainsi au niveau local, régional, national et international, GRAME développe des ateliers de pratiques artistiques et de formation dans les écoles, collèges, lycées, universités, centres d'art, conservatoires, mais aussi en milieu hospitalier.

GRAME est en convention avec le CNSMD de Lyon, l'ensemble des Percussions de Strasbourg, l'ESM Bourgogne-Franche Comté, le Conservatoire du Sichuan (Chengdu), le CRM (Centro Ricerche Musicali - Rome), l'Université Nationale des Arts de Taipei, l'Université Nationale de San Martin d'Argentine, le CNMAT de la Berkeley University.

GRAME est membre du Profedim (Syndicat Professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs Indépendants de Musique), d'Imaginove, de l'AFIM, de Futurs Composés-Réseau national de la création musicale, et de l'ACNCM (Association des centres nationaux de création musicale), aux côtés du GMEM, CIRM, La Muse en Circuit, Cesare, GMEA, VOCE, Athénor.

MUSIQUES EXPLORATOIRES

SAISON 20/21

Direction de publication :
Anouck Avisse & Sebastian Rivas
Collaboration textes : Jérémie Szpirglas
Responsable de publication : Manon Pichard

Design graphique : La Direction
www.la-direction.fr

Caractères : Moderat © Tighttype,
et Moderat GRAME Display,
GT Super © GrillType

Photographie : Ghislain Mirat
Merci à Anne, Camille, Ema,
Guillaume & Jacques

Imprimé par Deux-ponts
à Grenoble, sur papier Coral Book

Photographie :
Constellations & Nébuleuses
© Giuseppe Famiani
Leading Lines © Nathalie Gabay
Bibilolo © Arno Fabre
Éloge de la plante © Chris Abney
La Bulle-Environnement © Laurent Philippe,
Centre chorégraphique national d'Orléans, 2018
Sieste musicale © David Rodriguez -
Musée Art Moderne 180617-2078
Soundinitiative © DR
L'Enfant Inouï © Elizabeth Carecchio
Jérôme Bell © Jasper Kettner
Diffractions © Justine Emard - Adagp 2020
Geek Bagatelles © Pascal Chantier
Symphonie héroïque © Julien Mignot
Charles Berling © Pascal Chantier

Je vois le feu © Sagar Chaudhray
Tourniquet © Oofzos
Alto/Multiples © Larisa Birta
La Ralentie © DR
Le Papillon Noir © Pierre Gondard
Démocratie © Grégoire Édouard
Diffrakt © Blandine Soulage
The Other (In)Side © Cindy Tang
Soli augmentés & Pages électriques © DR
LIPS © DR
p.80 © William Garrey
p.81 © Juliette Deville-Cavelin
p.82 © Quentin Lorenzini
p.83 © Quentin Lorenzini
p.84 © Quentin Lorenzini
p.85 © Quentin Lorenzini
p.87 © Clément Fessy