

Ciné-concert surréaliste

Ensemble Orchestral Contemporain

📅 Mar. 01/04/25 • 20h

OPÉRA
SAINT-ÉTIENNE

Saint-Étienne
Ville créative design

Prochainement à l'Opéra...

Samson et Dalila

Camille Saint-Saëns

Ven. 09/05/25 • 20h

Dim. 11/05/25 • 15h

Mar. 13/05/25 • 20h

Grand Théâtre Massenet

Direction musicale

Guillaume Tourniaire

Mise en scène, scénographie

Immo Karaman

Ciné-concert surréaliste

Ensemble Orchestral Contemporain

Mar. 01/04/25 • 20h

Durée

1h15 environ,
sans entracte

Théâtre Copeau

Films courts de

Georges Méliès, Man Ray, Mary Ellen Bute
et Ted Nemeth, Joseph Cornell,
Norman Mc Laren, Standish D. Lawder,
David Lynch, Martin Reinhart,
Virgil Widrich, Ernst Moerman,
François Salès...

Musique

Issue de l'imaginaire du trio

Cor anglais, duduk, thérémine, hautbois électronique

François Salès

Clarinette

Hervé Cligniez

Percussions

Claudio Bettinelli

Ensemble Orchestral Contemporain

Direction

Bruno Mantovani

Lever de rideau

Œuvres « en écho » au programme du concert, présentées et interprétées par des élèves du Conservatoire Massenet, une heure avant la représentation.

Gratuit sur présentation du billet du jour.

- *Ghost* d'Éric Ledeuil par Philémon Thibault
- *Cordages* de Pascale Jakubowski par Matthieu Caillez
- *Entre Plume et Sable* de Pascale Jakubowski par Eliott Zimmermann

L'Ensemble Orchestral Contemporain est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Loire et la Ville de Saint-Étienne. Il est soutenu par la SPEDIDAM, le Centre National de la Musique (CNM), la Sacem et la Maison de la Musique Contemporaine (MMC). Depuis 2022, L'Ensemble Orchestral Contemporain est en résidence permanente à l'Opéra de Saint-Étienne.

L'OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE REMERCIE SES MÉCÈNES ET PARTENAIRES.

NOTE D'INTENTION DE FRANÇOIS SALÈS

Le surréalisme a ceci de commun avec le baroque qu'il désigne tout à la fois une période historique et un état d'esprit. Historiquement, le baroque est né à la fin du XVIe siècle en Italie et le surréalisme dans les années 1920 à Paris ; dans l'esprit, le baroque désigne ce qui est bizarre, extravagant et irrégulier, le surréalisme ce qui est délirant, imprévisible et défie toute logique raisonnable.

Le projet de notre ciné-concert est de présenter non seulement des films directement issus de la période historique du surréalisme, mais encore des œuvres soit antérieures, soit postérieures à cette période, mais dont l'esprit nous semblait indubitablement surréaliste. Notre programmation s'étend ainsi de 1906 à 2025.

Mais qu'est-ce donc que le surréalisme ? Dans le langage commun, qualifier une situation de surréaliste n'est pas toujours gage de compliment. C'est souvent qu'on juge l'affaire incompréhensible et absurde, voire moralement scandaleuse ou franchement inepte. Et le verdict de tomber : « Ça dépasse l'entendement ! » Alors oui, ce qui dépasse l'entendement pourrait être une première entrée vers l'esprit surréaliste. Mais ce n'est pas suffisant, bien sûr. Le surréalisme, c'est aussi le rêve au pouvoir, l'absence de contrôle de la raison, la dictée de la pensée libérée des préoccupations morales ou esthétiques... Le surréalisme est infini à cerner.

Aussi adressons-nous à Dieu plutôt qu'à ses saints et laissons la parole à André Breton. Le premier film de notre programme étant *L'Alchimiste Parafaragamus* de Georges Méliès, écoutons Breton sur le sujet : « Les recherches surréalistes présentent avec les recherches alchimiques une remarquable analogie de but : la pierre philosophale n'est rien d'autre que ce qui devrait permettre à l'imagination de l'homme de prendre sur toutes choses une revanche éclatante. » Le surréalisme serait-il donc la revanche éclatante de l'imagination sur toutes choses ?

On le voit, l'esprit du surréalisme est fuyant, il est autant une action qu'une réaction, autant une construction qu'une destruction, et il n'est certainement pas aussi illogique qu'on veut bien nous le faire croire. Mais une chose lui est indéfectiblement nécessaire : une souveraine liberté, si possible doublée d'une bonne dose de subversion. Outre cette liberté non négociable, nous avons privilégié deux axes majeurs comme critères de sélection des films constituant notre programme : une narration non linéaire (voire une absence totale de narration) et un rapport au temps qui défie les lois du bon sens. C'est pourquoi aucun des films que nous présentons ne sera résumable en quelques phrases. Car ce sont moins des histoires à suivre que des expériences physiques ou spirituelles à vivre.

Notre programme alterne œuvres européennes et nord-américaines. Le surréalisme, s'il est né à Paris, s'est exporté très vite aux États-Unis. Dès 1939, André Breton, Max Ernst et Man Ray (Américain d'origine) embarquaient à Marseille pour New York, y bouleversant la scène artistique américaine. Mais en vérité, un courant surréaliste était présent dans l'art américain dès 1930, avec notamment la figure majeure de Joseph Cornell ou celle plus insaisissable de Mary Ellen Bute. Nous présentons lors de ce ciné-concert des films de ces deux artistes, ainsi que de l'incontournable Man Ray, sans oublier le Canadien Norman McLaren, pionnier du cinéma d'animation.

Nous faisons également une place au surréalisme belge, dont l'importance n'est plus à démontrer, avec une œuvre qui nous tient particulièrement à cœur : *Monsieur Fantômas* d'Ernst Moerman, merveille d'insolence et d'inventivité, baignant dans un amateurisme solaire.

Les œuvres les plus récentes de notre programme montreront que l'esprit du surréalisme est toujours vivace, avec des films plus ou moins underground tels que l'hypnotique *Necrology* de Standish D. Lawder ou le glaçant *Tx-transform* de l'Autrichien Virgil Widrich, virtuose de la mise en abyme, ou encore une minute de mystère absolu signée du célèbre David Lynch – plus quelques surprises en première création.

Tout cela prouve que l'aventure surréaliste, « attitude inexorable de sédition et de défi » (André Breton) au but déclaré de « changer le monde » (Arthur Rimbaud) n'est jamais terminée ! Musicalement, notre trio s'inscrit volontiers dans cet esprit de liberté joyeuse, s'aventurant sur d'étroits chemins de crête, entre musiques contemporaines écrites et improvisations génératives, entre instruments traditionnels et lutherie sauvage. L'énumération de notre instrumentarium, foutraque inventaire à la Prévert, suffira à s'en convaincre : une clarinette basse, une guitare électrique, un duduk, un thérémine, un EWI (Electronic Wind Instrument), des saladiers, un cochon rose et on ne vous dit pas tout...

EXTRAITS DES FILMS PROJETÉS

Georges Méliès

L'alchimiste Parafaragaramus ou la cornue infernale
1906

Man Ray

Le retour à la raison
1923

Mary Ellen Bute

Synchromy N°2
1935

Ernst Moerman

Monsieur Fantomas
1937

Norman McLaren

Dots
1940

Norman McLaren

A phantasy
1948

Virgil Widrich

TX-Transform
1998

Claudio Bettinelli

Intermezzo
2023

François Salès

Try again
2023

François Salès

Merz alors !
2025

François Salès

COR ANGLAIS, DUDUK, THÉRÉMINE,
HAUTBOIS ÉLECTRONIQUE

Après un bac scientifique, il intègre à 18 ans le Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon. Études musicales et de hautbois, premiers prix de hautbois et de musique de chambre, nombreuses expériences en orchestres symphoniques (Orchestre national de Lyon, Orchestre Philharmonique de Radio-France, Orchestre Philharmonique de Manchester) et en musique de chambre (quintette Circé, ensemble Haute trahison).

Au cours de ses études musicales il étudie en autodidacte la photographie argentique, la vidéo et l'écriture.

Depuis, parallèlement à son métier de musicien, il poursuit ce travail expérimental de création, dans la photographie argentique, les installations et la vidéo, ainsi que dans l'écriture, la lutherie sauvage ou les dispositifs électroniques.

Il est soliste pour des commandes de l'Opéra-Comique, des Musiciens du Louvre, de la scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines, au sein des ensembles Plein jour, Odyssée, Zellig, Ensemble Orchestral Contemporain, Le Piano Ambulant, Nième compagnie, Schvedranne. Il collabore avec les compositeurs F. Krawczyk,

T. Pécou, F. Kahn, et les plasticiens N. Rouxel et I. Fournier. Son travail a été exposé au Théâtre du Châtelet, à l'Université Lyon 3 ou encore au centre psychiatrique de Corbeil.

Il est actuellement hautboïste solo de l'Ensemble Orchestral Contemporain et de la compagnie transdisciplinaire Le piano Ambulant (collectif lyonnais), et participe à de nombreuses créations théâtrales, en particulier avec la Nième compagnie (direction Claire Truche). Au sein de ces ensembles, il donne de nombreux concerts et représentations

en Rhône-Alpes, en France et à l'étranger (Luxembourg, Suisse, Espagne, Italie, Pologne, Brésil, Corée du Sud, Canada, Inde...).

Hervé Cligniez

CLARINETTE

Hervé Cligniez débute la musique à l'âge de six ans au Conservatoire Darius Milhaud d'Aix-en-Provence. Il poursuit ses études au Conservatoire National Supérieur de Lyon auprès de Jacques Lancelot puis complète sa formation au Conservatoire Supérieur de Genève où il obtient un Premier Prix de virtuosité à l'unanimité dans la classe de Thomas Friedli. Durant cette période, il est lauréat du concours international d'Ancona en Italie, obtient le Certificat d'Aptitude de clarinette, se produit au sein de l'Orchestre Français des Jeunes, de l'Orchestre Mondial des Jeunesses Musicales, de l'Orchestre national et de l'Opéra de Lyon.

Il fonde ensuite le quintette à vent Le Concert Impromptu au sein duquel il explore durant dix ans les œuvres rares des XVIIIème, XIXème et XXème siècles.

Musicien polyvalent, toujours à l'affût de nouvelles sonorités et ouvert sur les autres arts, Hervé Cligniez est à présent clarinette solo de l'ensemble Carpe Diem, de l'Ensemble Orchestral Contemporain, et forme avec le pianiste Cyril Goujon le duo Acte II. Enfin, il crée à l'occasion du 250ème anniversaire de la naissance

de Mozart le trio Corno di Bassetto.

Se produisant au sein de ces formations en Suisse, Espagne, Portugal, Allemagne, Pologne, Bulgarie, Canada, en Chine et en Corée du sud, il est régulièrement salué par la presse, remarqué pour ses prestations en tant que soliste avec orchestre et sa discographie.

Depuis 1986, Hervé Cligniez est professeur de clarinette au Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Étienne (France), à l'académie d'été Carpe Diem, et participe à divers ateliers et master classes.

Claudio Bettinelli

PERCUSSIONS

Après des études supérieures au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, dans la classe de J. Geoffroy, Claudio Bettinelli obtient son certificat avec mention très bien à l'unanimité. À cette occasion, le jury lui décernera une mention spéciale pour l'originalité du programme. Cette même année, il reçoit également un prix spécial pour l'originalité des instruments au Concours International de Percussions de Genève.

Très ouvert musicalement, il vit des expériences très diversifiées touchant aussi bien la musique classique que la musique contemporaine mais aussi le théâtre musical, l'improvisation, ou encore la musique assistée par ordinateur.

Il collaborera, entre autres, avec le centre Tempo Reale fondé par Luciano Berio, l'Orchestre national de Lyon, l'Opéra national de Lyon, Musicatreize, et participera pendant trois ans au Festival UBS de Verbier (Suisse).

Il est percussionniste soliste de l'Ensemble Orchestral Contemporain avec lequel il créera plusieurs œuvres de compositeurs d'aujourd'hui et effectuera plusieurs enregistrements

discographiques. Il fait également partie de l'ensemble C-Barré dirigé par Sébastien Boin, de l'ensemble Mezwej dirigé par Zad Moulataka, et de la compagnie Odyssée.

Il aura l'occasion de créer plusieurs œuvres en tant que soliste des compositeurs Zad Moulataka, Vincent Carinola et Massimo Botter.

Attiré par le rapport entre la danse et la musique, il a conçu la partie musicale d'*Energy* et de *Kismet* du chorégraphe Ziya Azazi ainsi que celle de *Fragile on the edge* et *Cath 22* de la chorégraphe Jasna Vinovski.

Ses recherches pédagogiques l'amènent également à développer des outils insolites, impliquant souvent les nouvelles technologies, avec le souhait de sensibiliser un public plus large aux potentialités de la musique d'aujourd'hui.

Ensemble Orchestral Contemporain

L'Ensemble Orchestral Contemporain s'est construit depuis 1989 autour d'un noyau solide de musiciens hors pair. Il poursuit aujourd'hui, sous la direction de Bruno Mantovani, un travail exigeant d'interprétation des musiques d'aujourd'hui et de soutien à la création. Son histoire continue de s'écrire au fil de riches collaborations avec les compositeurs et artistes invités. Chaque saison musicale, plus de 80 pièces sont jouées, que ce soit en création, première au répertoire ou reprise. L'EOC est au cœur des musiques d'aujourd'hui avec à son répertoire plus de 600 œuvres de 300 compositeurs, dont 200 premières. L'Ensemble propose des concerts en moyennes et grandes formations, promeut le concert instrumental pur, mais aussi la mixité des sources instrumentales et électroacoustiques, et convoque d'autres imaginaires à travers le théâtre, l'opéra, le multimédia et la danse.

L'EOC s'engage pour de nouvelles formes de médiation culturelle et de sensibilisation à la musique contemporaine. Grâce à la formule des concerts apéritifs, animés par le compositeur ou le chef d'orchestre, l'EOC invite à l'échange. Les actions culturelles permettent chaque saison à plus de 2 000 personnes, tout-petits ou moins jeunes, mélomanes ou personnes éloignées de la musique, de découvrir de nouvelles formes

musicales et le vaste champ des possibles entre musique d'orchestre et expérimentations électroniques.

L'Ensemble s'implique activement dans le développement culturel de sa région,

en proposant des projets artistiques novateurs autour de la musique contemporaine, en partenariat avec les acteurs locaux. L'EOC est régulièrement invité dans de hauts lieux culturels et festivals en France (Biennale des Musiques Exploratoires, les festivals Présences, Berlioz, Messiaen au Pays de la Meije, La Chaise-Dieu, l'Impérial Annecy Festival, les rendez-vous du CNSMD de Paris ou encore le festival des Musiques Démesurées à Clermont-Ferrand) comme à l'étranger (Biennale de Venise, Printemps des Arts de Monte-Carlo, Wittener Tage für neue Kammermusik, Archipel, Milano Musica, Casa de Velázquez, Villa Médicis, Symphony for Asia). Avec l'arrivée de Bruno Mantovani, une nouvelle page musicale de l'histoire de l'EOC s'écrit avec l'invitation de compositeurs prestigieux en résidence, une démarche d'ouverture au public et de transmission de la musique contemporaine, et le rayonnement de l'Ensemble en France et à l'étranger. Depuis février 2022, l'Ensemble Orchestral Contemporain est en résidence à l'Opéra de la Ville de Saint-Étienne.

LA SCÈNE EST TIENNE

SAISON 2024 | 2025

Réservations

lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 12h à 19h
mercredi de 11h à 19h
Tél. : 04 77 47 83 40

Opéra de Saint-Étienne

Jardin des Plantes - BP 237
42013 Saint-Étienne cedex 2

opera.saint-etienne.fr

