

BERNARD CAVANNA

GEEK BAGATELLES

Œuvre participative
pour orchestre
& chœur de smartphones

CREATION 2016
Orchestre de Picardie

PRÉSENTATION

Bernard Cavanna,
Par Christine Labroche et Virginie Pallu

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

Christine Labroche

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

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

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

À son répertoire, qui couvre tous les genres, figurent notamment trois concertos composés pour trois de ses instruments de prédilection : le Concerto pour violon (1998-99), le Double concerto pour violon et violoncelle (2007) et le Karl Koop Konzert (2008) pour accordéon, créés respectivement par Noëmi Schindler, Emmanuelle Bertrand et Pascal Contet.

Messe un jour ordinaire, oeuvre prégnante, sulfureuse et d'une rare violence, pourrait être sa pièce la plus forte tout comme sa composition, créée en 2013 par l'Ensemble Ars Nova, pour trois ténors et ensemble de 18 instruments d'après À l'agité du bocal de Louis-Ferdinand Céline.

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

Virginie Pallu

Bernard Cavanna,
by Christine Labroche and Virginie Pallu

Bernard Cavanna's musical language is his very own: radical, wide-ranging, at times provoking, and often packed with a violence in drastic opposition to his character. He develops contrast by combining an astute writing style with popular resurgences, working with tonal as well as with dissonant sonorities, opposing rawness to harmonic subtlety, shifting from refined timbre research to brutal sounds. Whether they lull you, shake you, mark you or hurt you, Cavanna's works consistently bear the mark of an inner urgency that reflects his thorough attention to the tiniest technical detail according to the penetrating gaze on the radiance or dilemma of humankind which triggers his inspiration.

Christine Labroche

With strong encouragement from Henri Dutilleux, Georges Aperghis, Paul Méfano and Aurel Stroe, Bernard Cavanna devoted himself to composition.

Laureate of the Prix de Rome it allowed him to spend 1985-1986 at the Villa Médicis, on a yearly scholarship. He was also awarded the SACEM Prize for the best contemporary composition (1998), the UNESCO International Tribune (1999) and a «Victoire de la Musique». His works have impressed audiences and critics alike.

His most striking works are Io for voice and eleven instruments, La Confession impudique (1987/92) an opera based on the novel by Tanizaki, Messe d'un jour ordinaire a work inspired by Jean-Michel Carré's documentary film Galères de femmes, Trois chants cruels for soprano and orchestra, and his Violin Concerto, a work commissioned by Radio-France for violonist Noëmi Schindler and the Orchestre Philharmonique de Radio-France.

Bernard Cavanna has also worked in theatre with Antoine Vitez, Stuart Seide, Daniel Martin and Xing Wang Gao (Nobel Prize), with choreographers Caroline Marcadé, Angelin Preljocaj and Odile Duboc, and with film-makers Pierre-Henry Salfaty and Alain Fleischer (with whom he has cooperated on a regular basis for the past 12 years).

Alongside his activities as a composer, he has been director of the National Music School of Gennevilliers (near Paris) since 1987 and is also involved with the Ensemble 2e 2m.

In addition, with Laurence Pietrzak, he produced and made a documentary film about composer Aurèle Stroë.

In January 2011 he produced a monographic CD which received the Prix Charles Cros in 2012, this included a DVD with documentary directed by Delphine de Blic, «La peau sur la table» which got him the Prix Sacem 2010 for best musical documentary.

Virginie Pallu

BERNARD CAVANNA

GEEK BAGATELLES

INTROSPECTIONS D'APRÈS QUELQUES FRAGMENTS

DE LA IXE SYMPHONIE DE BEETHOVEN

Cette pièce met en scène quelques fragments de la IXe symphonie de Beethoven en les imaginant comme des «restes», des vestiges ou des ruines d'un chef-d'oeuvre disparu.

Ainsi, les quelque huit fragments utilisés - parfois une seule harmonie - subissent les mêmes «outrages» que le temps, les catastrophes naturelles ou la volonté destructrice des hommes, infligent aux monuments des grandes civilisations passées : écroulement, érosion, effondrement, décombres, éparpillement, déplacement, sable, pierres, superposition, disparition, transformation, enfouissement, ensevelissement.

Il n'en demeure pas moins, que ces vestiges résistent dans leur dénuement et provoquent en nous des émotions fortes, vives, de nostalgie, de persistance, de rémanence, de poésie.

L'analogie de ce temps désormais disparu, avec celui de notre propre temps, conduit à d'autres perspectives, qui viennent ici révéler nos propres disparitions, nos propres érosions, notre mémoire lacunaire, de ce qui reste en nous de distinct ou d'indistinct, nos ruines personnelles, d'éléments jadis fastueux, renvoyant aux splendeurs d'antan ou se confondant avec le sable et la poussière.

Autre analogie avec les destructions récentes du Temple de Bêl à Palmyre par l'Etat islamique, destructions de nos valeurs les plus nobles, ou encore dans un tout autre domaine, mais bien plus insidieux et moins spectaculaire, la dislocation de nos sociétés, par une économie mondialisée, hégémonique, régissant en dérèglementant, par entreprises supra-étatiques, bafouant les droits fondamentaux, délocalisant, «uberisant», sous le regard impuissant des politiques, ces chantres du consumérisme, de l'hyper-connectivité indiquent qu'une tout autre civilisation est en mouvement - les civilisations ne sont pas immortelles - et en cela, Geek Bagatelles, risque de ne plus être une fiction.

Bernard Cavanna (septembre 2016)

Introspections through fragments of Beethoven's IXth symphony for orchestra and smartphones

This piece presents a number of fragments of the Beethoven's IXth symphony and imagines them as the "remnants", the vestiges or ruins of a lost masterpiece.

Therefore, the eight fragments that are used – sometimes amounting to no more than a harmony – undergo the same "ravages" that time, natural disasters or man's destructive bias inflict on the monuments of the great civilisations of the past: crumbling, erosion, collapse, ruin, dispersal, displacement, sand, stone, superimposition, disappearance, transformation, burial, interment.

The fact remains that these remnants defy their fate and stir powerful, living emotions within us, those of nostalgia, persistence, endurance and poetry.

The analogy between this time which is now lost, with that of our own time, opens up new perspectives, which appear to reveal our own losses, our erosion, our flawed memories, what remains distinct or grows indistinct within us, our personal ruins, the faded glory, recollections of the splendour of days gone by or that are lost in the sand and dust.

Another analogy of the recent destruction of the Temple of Bel in Palmyra by the Islamic State, destruction of our highest values, or even in a completely different domain, but one which is much more insidious and less spectacular, the dislocation of our societies, by a globalised, hegemonic economy, that rules through deregulation and is run by supra-state companies, flouting fundamental rights, relocating, "uberising", right under the helpless gaze of our policies, these champions of consumerism, of hyper-connectivity suggest that a completely different civilisation is on the rise – civilisations are not immortal – and with that, Geek Bagatelles, looks like it could be more than just a fantasy.

Bernard Cavanna (September 2016)

ONE® - an Orchestra Network for Europe

Créé en 2003 par l'Orchestre de Picardie ce réseau européen d'orchestres est toujours l'unique réseau de ce type en Europe.

Depuis, ONE® a porté de nombreux projets novateurs dédiés à la mobilité des artistes et des œuvres à travers 11 pays de l'Union européenne.

En reconnaissance de son évolution et de sa vitalité ONE® a reçu le soutien de l'Union Européenne à cinq reprises, d'abord au titre du programme Culture: ONE® an Orchestra Network for Europe 2005-2006, ONE® a new dimension 2007-2008, ONE® step further 2009-2011, ONE® goes places 2011-2015 et puis récemment au titre d'Europe Créative pour ONE® is more 2015-2019.

ONE® is more

De 2015 à 2019, au cours de la période ONE® is more soutenue par le programme Europe Créative de l'Union Européenne, le réseau renforcé par la contribution d'un nouveau partenaire proposera de multiples activités créatives mettant en avant la création numérique, l'évolution du format du concert, le rapport image-musique, la rencontre avec le public, le dialogue interculturel et l'accompagnement des jeunes artistes.

Autour du chef de file Orchestre de Picardie (Amiens-France), ONE® is more est continué de 7 partenaires : Jenaer Philharmonie (Jena-Allemagne), Štátný Komorný Orchester Žilina (Žilina-Slovaquie), RTV Slo Symphony Orchestra (Ljubljana-Slovénie), Filharmonia I ska Im. Henryka Mikołaja Góreckiego (Katowice-Pologne), Filharmonia Bohuslava Martin (Zlín-République Tchèque), New Symphony Orchestra (Sofia-Bulgarie) et aussi University for the Creative Arts (Canterbury-Royaume-Uni) auparavant partenaire d'ACT A Common Territory, réseau transmanche créé par l'Orchestre de Picardie en 2011 et financé au titre du programme Interreg IVA France (Manche) – Angleterre.

ONE® - An Orchestra Network for Europe

An Orchestra Network for Europe – ONE®, is the distinctive European network of classical symphony orchestras initiated in 2003 by Orchestre de Picardie. Focusing on addressing the specific issues of the classical music sector, ONE® has designed cooperation projects promoting intercultural dialogue and extending artistic reach across borders through 11 countries of Europe. Since 2005, the network has received support from the European Union for five successive periods of activity.

From July 2015 to March 2019, with the support of the Creative Europe programme, ONE® is more will provide sustainable pre-professional training, support research & development and propose innovative approaches to diversify the concert format.

With Lead Partner Orchestre de Picardie (Amiens-France), the 7 partners Jenaer Philharmonie (Jena-Germany), Slovak Sinfonietta Žilina (Žilina-Slovakia), RTV Slo Symphony Orchestra (Ljubljana-Slovenia), Filharmonia I ska im. Henryka Mikołaja Góreckiego (Katowice-Poland), Bohuslav Martin Philharmonic Orchestra (Zlín-Czech Republic), New Symphony Orchestra (Sofia-Bulgaria) and University for the Creative Arts – UCA (Canterbury-UK) will implement 38 types of activities. The partnership will also rely on the involvement of 22 associated organizations from 8 European countries and further (China – Mexico).

The ONE® network receives the support of the Executive Agency of the European Commission, that of each of their members and their funding partners among which the Région Hauts-de-France | Nord Pas de Calais - Picardie.

ORCHESTRE DE PICARDIE

DIRECTION ARIE VAN BEEK

CREATION 20 NOVEMBRE 2016 - PHILHARMONIE DE PARIS

Fondé en 1984 l'Orchestre de Picardie a pour mission la production, la transmission et la diffusion de la musique symphonique. Depuis sa création il a évolué pour atteindre un effectif dit Mannheim de 37 musiciens permanents. Arie van Beek en est le directeur artistique-chef permanent depuis janvier 2011.

L'Orchestre de Picardie aborde un large répertoire dans lequel il fait la part belle à la création. Pascal Zavaro est compositeur en résidence en 2016 et 2017.

La mission d'intérêt général qu'il développe à travers une saison de concerts dans les territoires de sa Région, les réseaux européens qu'il a créés, les partenariats durables dont il bénéficie concourent à déterminer une identité unique et témoignent de la modernité du projet qu'il conduit.

Attaché à une relation de proximité avec tous ses publics, l'Orchestre de Picardie produit quelque 100 concerts chaque année et en présente environ 80 en Région.

En parallèles il porte une politique d'éducation artistique et culturelle proposant parcours-découvertes et actions citoyennes.

Il met en œuvre des partenariats et des projets d'insertion professionnelle avec le Conservatoire à Rayonnement Régional d'Amiens Métropole et l'Ecole Supérieure Musique et Danse Nord de France – Lille.

Grâce à des coopérations transversales et des commandes pluridisciplinaires, il développe de nouvelles formes d'expression artistique relevant du multimédia et étudiant notamment les rapports musique/image ou la captation du geste. Ces projets débouchent sur des ateliers immersifs et des concerts participatifs.

En avril 2016, il a signé un Protocole d'Accord de Coopération Territoriale avec l'Orchestre National de Lille, le Conseil régional Hauts-de-France et l'Etat.

On le retrouvera à l'Opéra de Lille en octobre 2016 dans La Cenerentola de Rossini.

Il est aussi l'invité de festivals de renom : Festival des Forêts, Festival de Saint-Riquier Baie de Somme, Flâneries Musicales de Reims, Folle Journée de Nantes, Festival de Laon, Lille piano(s) Festival...

Au cours de la saison 2016-2017 on pourra l'entendre à Saint-Louis des Invalides, au Théâtre des Champs-Élysées et à La Philharmonie de Paris.

L'Orchestre de Picardie participe au rayonnement de sa Région en Europe. De 2011 à 2015, il a porté le réseau transversal ACT A Common Territory INTERREG IV-A France (Manche) – Angleterre et depuis 2003, il est chef de file du réseau européen d'orchestres – ONE® an Orchestra Network for Europe dont il est l'initiateur. De 2015 à 2019, ONE® est le seul réseau européen d'orchestres à être soutenu au titre du programme Europe Créative.

Orchestre de Picardie was created in 1984 and evolved over the years to become a Mannheim symphony orchestra of 37 permanent musicians. Since January 2011, Arie van Beek has been its artistic director and permanent conductor.

Traditionally, Orchestre de Picardie presents a great variety of repertoires while giving pride of place to contemporary music and commissions. Pascal Zavaro is composer in residency from 2016 to 2017.

The general interest role assigned by both state and regional government is articulated through a season of some 100 concerts and many outreach activities (Music on Campus, 4 days with the Orchestra, educational concerts, internships and orchestra academies) aim at a closer relationship with local audiences. In this environment, since 1998, Orchestre de Picardie has activated partnerships with some 175 local schools.

Locally, in the context of the new French administrative map and so as to guarantee equal access to classical music for the population of the Hauts-de-France region to which it now belongs, Orchestre de Picardie has signed a cooperation agreement with Orchestre National de Lille, the state and the Hauts-de-France region.

Orchestre de Picardie has also initiated European networks and sustainable partnerships which contribute to its distinctive identity. It implements interdisciplinary cooperation and develops creative art forms involving digital technologies which, in turn, lead to audience involvement and new concert formats.

From 2011 to 2015, ACT - A Common Territory was a network of 13 partners, located on both sides of the Channel with Orchestre de Picardie as Lead Partner. The ACT network came under the European cross-border cooperation programme INTERREG IVA France (Channel) – England, cofinanced by the ERDF.

Mostly, as from 2003, Orchestre de Picardie has been the originator and Lead Partner of ONE® - an Orchestra Network for Europe, a unique European network of symphony orchestras. After 4 grants from the European Commission within the framework of the EU Culture programme, ONE® has received the support of the EU under the Creative Europe programme for a large scale cooperation project labelled ONE® is more which from 2015 to 2019 involves 8 partners from 8 countries: 7 symphony orchestras and a university for the creative arts.

More on www.orchestredepicardie.fr

Pierre Bassery

Musicien et dessinateur, Pierre Bassery a suivi un parcours complet au Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims. Parallèlement à ce cursus, il étudie le dessin avec l'artiste peintre Elie Tiunine. En 2009, il entre au Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon en trombone basse, dans la classe de Frédéric Potier. Après l'obtention d'un Master, il poursuit ses études au CNSMDL au sein du 3e cycle Artist Diploma.

En 2010, Pierre Bassery est lauréat du Concours de dessin Prodig organisé par la ville de Lyon. En 2013, il produit la série de dessins *Le dormeur*, puis travaille sur un projet de musique électroacoustique autour du principe du corps, en tant que « réceptacle sonore ».

Dans l'objectif de mêler les deux passions qui l'animent, il crée en 2012 *La Source*, univers imaginaire au sein duquel se rencontrent et se confrontent deux pratiques artistiques. Pour ce projet hybride dont les créations multimédias mettent en lien musique et dessin, il collabore avec les compositeurs Bertrand Plé, Gilles Alonzo et David Coubes (création de *Rite*, *Cantillation intriquée*, *Passacaille*, *Des rives*, en lien avec le dessin *Le dormeur*).

Pierre Bassery s'intéresse également à différents types de performances. Pour cela, il travaille avec le Laboratoire Scène/recherche, dirigé par Jean Geoffroy, le GRAME (centre national de création musicale), et le Collectif d'improvisation encadré par Jean-Marc Foltz et Henri-Charles Caget. En collaboration avec les percussionnistes Krystina Marcoux et Katalyn La Favre, il crée en 2014 *ZEEE MATCH*, un spectacle de théâtre musical inspiré du phénomène québécois de la Ligue Nationale d'Improvisation avec lequel ils obtiennent un troisième prix au Concours International de théâtre de rue Imaginarius à Santa Maria da Feira au Portugal. En partenariat avec Dorian Lepidi, Galdric Subirana et Laura Endres, il crée *NoMad*, quartet d'improvisation électroacoustique expérimentale qui explore l'univers du micro-son et travaille l'objet en tant qu'instrument. En 2016, il fonde le collectif pluridisciplinaire *L'Assemblée des miroirs* au sein duquel il développe l'exposition *Le Jardin bleu*, *les Massages sonores* et un spectacle multimédia *Narcose*, *ivresse des profondeurs*.

Pierre Bassery est actuellement professeur de trombone au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Valence.

Pierre Bassery

Musician and drawer, Pierre Bassery followed a complete course at the Regional Reims Conservatory. Parallel to this course, he studied drawing with the painter Elie Tiunine. In 2009, he entered the Conservatoire National Supérieur de Musique and Dance in Lyon (bass trombone), in the class of Frédéric Potier. After obtaining a Master's degree, he pursued his studies at the CNSMDL in the 3rd cycle Artist Diploma.

In 2010, Pierre Bassery won the Prodig drawing competition organized by the city of Lyon. In 2013, he produced the series of drawings *Le dormeur*, then worked on an electroacoustic music project around the principle of the body, as a «sound receptacle».

In order to mix his two passions, in 2012 he creates *La Source*, an imaginary universe in which two artistic practices meet and confront each other. For this hybrid project whose multimedia creations link music and drawing, he collaborates with composers Bertrand Plé, Gilles Alonzo and David Coubes (creation of *Rite*, *Cantillation intriquée*, *Passacaille*, *Des rives*, in connection with drawing *Le dormeur*).

Pierre Bassery is also interested in different types of performance. He works with the Laboratoire Scène / recherche, directed by Jean Geoffroy, GRAME (national center for music creation), and an improvisation collective supervised by Jean-Marc Foltz and Henri-Charles Caget. In collaboration with percussionists Krystina Marcoux and Katalyn La Favre, in 2014, he creates *ZEEE MATCH*, a musical theater show inspired by the Quebecois phenomenon of the National League of Improvisation, with which they obtained a third prize at the International Street Theater Competition Imaginarius in Santa Maria da Feira in Portugal. In partnership with Dorian Lepidi, Galdric Subirana and Laura Endres, he creates *NoMad*, an experimental electroacoustic improvisation quartet that explores the universe of the microphone and works the object as an instrument. In 2016, he founded the multidisciplinary collective *The Assembly of mirrors* in which he developed the exhibition *Le Jardin bleu*, *Massages sonores* and a multimedia show *Narcose*, *intoxication of the depths*.

Pierre Bassery is currently a trombone teacher at the Regional Conservatoire in Valence.

CHOEUR DE SMARTPHONES

DIRECTION PIERRE BASSERY

20 SMARTPHONISTES,

CREATION AVEC LE LYCEE BOUCHER DE PERTHES, ABBEVILLE

Ateliers de création

Chœur de Smartphones

Applications Geek Bagatelles (non publiées)

Une plongée dans la découverte d'un paysage sonore insolite est proposée aux 20 participants qui se joignent à la création. Amateurs, lycéens ou musiciens confirmés, ils seront amenés à travailler sur le rapport entre objet technique et création musicale, mais aussi sur l'exploration de leur propre environnement sonore.

Ces ateliers musicaux proposent :

- l'exploration de sonorités et de gestes précis déclenchant des variations infimes
- la rencontre avec une œuvre écrite pour orchestre, les amenant à participer à une création en tant que musiciens à part entière

Objectifs

- sensibiliser les participants à l'écoute des sons et à la diversité de la création musicale contemporaine
- familiariser les participants avec le travail des compositeurs d'aujourd'hui
- développer leur créativité
- transmettre le sens du collectif et de l'écoute des autres

Durée

- 3 séances de 2h en classe
- 1 répétition avec l'orchestre
- 1 répétition générale, suivie du concert

Public

Public scolaire : lycée

Public spécialisé : musiciens amateurs ou confirmés

Public individuel ou familial : dès 15 ans

Creative workshops

Smartphone Choir

App. Geek Bagatelles (unpublished)

A dive into the discovery of an unusual soundscape is offered to the 20 participants who join the creation. Amateurs, high school students or experienced musicians, they will be led to work on the relationship between technical object and musical creation, but also on exploring their own sound environment.

These musical workshops offer:

- The exploration of sounds and precise gestures triggering minute variations
- The meeting with a written work for orchestra, leading them to participate in a creation as full-fledged musicians

Objectives

- Sensitize participants to listening to sounds and the diversity of contemporary musical creation
- Familiarize participants with the work of today's composers
- Develop their creativity
- Convey the meaning of the collective and of listening to others

Duration

- 3 sessions of 2 hours in class
- 1 rehearsal with orchestra
- 1 general repetition, followed by the concert

Public

School public: high school

Audience: amateur or confirmed musicians

Individual or family: from 15 years

**Christophe Lebreton,
conception et développement technologique**

Musicien et scientifique de formation, il intègre l'équipe de GRAME, centre national de création musicale, en 1989. Il travaille pour la recherche et le développement d'outils d'aide à la création, tout en se confrontant quotidiennement aux réalités et à la diversité des productions contemporaines : grands spectacles, concerts internationaux, Biennale « Musiques en scène », installations sonores, discographies...

Depuis 2003 il travaille plus particulièrement sur la captation du geste et la scène augmentée. Il expérimente ce qu'il appelle « la scénographie instrumentale » et s'intéresse à tous les arts de la scène pour lesquels ses recherches et développements sont connexes. En 2013 et à partir du langage FAUST il développe le concept d'application musicales pour smartphones, utilisant uniquement le geste (applications SMARTFAUST).

Les principaux compositeurs avec qui il a travaillé directement pour des créations : Franck Bedrossian, Vincent Raphaël Carinola, Pierre Alain Jaffrennou, Michael Jarrell, Philippe Manoury, Thierry De Mey, François Paris, Sébastien Rivas, Kaijia Saariaho, Annette Schlünz, Xu Yi, Roque Rivas, Ondrej Adamek

A propos de la technologie Faust

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

Il est intéressant de noter qu'une même description Faust peut servir à réaliser des applications aussi bien pour Linux, Mac, Windows, iOS et Android.

Les applications réalisées pour iOS et Android savent en outre exploiter les capteurs de mouvement de ces appareils ce qui permet d'en faire de véritables instruments de musique.

Yann Orlarey, directeur scientifique de Grame

**Christophe Lebreton,
conception and technologic development**

After training as a musician and a scientist, he joined the GRAME team, national center for music creation, in 1989. He works for the research and development of tools to help creativity, while confronting daily realities and the diversity of contemporary productions: major shows, international concerts, Biennale «Musiques en scène», sound installations, records ...

Since 2003 he works more particularly on the capture of the gesture and the enhanced scene. He experimented with what he called «instrumental scenography» and was interested in all the performing arts for which his research and development were related. In 2013 and from the FAUST language he developed the concept of musical for smartphones, using only gesture (SMARTFAUST applications).

The principal composers with whom he worked directly for creations: Franck Bedrossian, Vincent Raphaël Carinola, Pierre Alain Jaffrennou, Michael Jarrell, Philippe Manoury, Thierry De Mey, François Paris, Sébastien Rivas, Kaijia Saariaho, Annette Schlünz, Xu Yi, Roque Rivas, Ondrej Adamek.

About Faust technology

The Geek Bagatelles music applications are based on the Faust technology developed at Grame. Faust is first of all a high-level notation that allows to describe in a very concise way musical instruments or sound effects. Faust is then a system of automatic translation, a kind of virtual computer scientist, that realizes the computer program corresponding to the description.

It is interesting to note that a same description Faust can be used to realize applications for Linux, Mac, Windows, iOS and Android.

Applications made for iOS and Android also know how to exploit the motion sensors of these devices which make possible to make them real musical instruments.

Yann Orlarey, Grame Scientific Director

UN CONCERT PARTICIPATIF

APP. GEEK BAGATELLES

DEVELOPPEMENT GRAME (FAUST)

IOS / ANDROID

Participation du public

Application Geek Bagatelles

(publiée sur Google Play et App Store)

Le public est appelé à installer l'App. Geek Bagatelles dès la promotion du spectacle ou la réservation de son billet d'entrée.

Une courte explication précède le concert, lorsque le public est entré en salle.

Lorsque le concert débute, le chef de chœur se tourne à certains moments vers le public et les invite à ouvrir l'app, et à suivre ses gestes pour entrer dans la matière sonore de l'œuvre.

Les spectateurs, après avoir observé le chœur de smartphonistes sur scène, peuvent donc à leur tour expérimenter la création collective et envisager autrement l'écoute musicale, dans un jeu créatif à l'écoute des autres.

Public participation

Application Geek Bagatelles

(Published on Google Play and App Store)

The public is expected to install the App. Geek Bagatelles from the promotion of the show or booking of his ticket.

A short explanation precedes the concert, when the audience entered the room.

When the concert begins, the choirmaster at certain times turns to the audience and invites them to open the app, and follow his gestures to enter the sound material of the work.

The spectators, after observing the chorus of smartphonists on stage, can then in turn experience collective creation and consider differently music listening ; a creative acting while listening to others.

PRODUCTION

SCHEDULE

FORECAST

2016

20th November
World premiere
Philharmonie II de Paris
Orchestre de Picardie

2017

2nd February
Théâtre municipal d'Abbeville
Orchestre de Picardie

3rd February

Cité de la Musique et de la Danse
Soissons
Orchestre de Picardie

4th February

La Faiencerie - Théâtre
Creil
Orchestre de Picardie

2018

ONE ® - An Orchestra Network for Europe

Next performances :

22nd February

Jenaer Philharmonie (Jena-Germany)

8th March

Slovak Sinfonietta Žilina (Žilina-Slovakia)

13th May

Filharmonia **Śląska** im. Henryka Mikołaja Góreckiego (Katowice-Poland)

31st May - 7th June

RTV Slo Symphony Orchestra (Udine-taly / Ljubljana-Slovenia)

Filharmonia **Śląska** im. Henryka Mikołaja Góreckiego (Katowice-Poland)

New Symphony Orchestra (Sofia-Bulgaria)

Teaser

Video links

<https://youtu.be/o3xtN7waRF4>

<https://youtu.be/56ZZYZ0bqPk>

PRODUCTION

TECHNICAL ELEMENTS

FORECAST

A / Orchestra

Flute 1 (also piccolo) Piccolo 2
Oboe 1
Oboe 2 (also English horn)
Bflat Clarinet 1
Bflat Clarinet 2 (also bass clarinet and Eflat clarinet)
Fagott 1
Fagott 2 (also contrafagott)
Horn 1 Horn 2
Bflat Trumpet 1
Bflat Trumpet 2 (also piccolo trumpet)
Bass trombone
Percussion 1 Percussion 2
8 x 1st Violons
6 Violons II
4 Violas
4 Cellos
2 Double-bass (the second one with 5 strings)

Percussions 1

2 wood-block
2 Mokubio
2 anvils (also used by Perc 2)
Deep Gran Cassa or Bass Drum - 1 Bongo
1 Rototom (medium)
3 Timpani

Percussions 2

1 wood-block
2 Mokubio
2 Break discs
2 pebbles on a mellow support
Deep Gran Cassa or Bass Drum, 1 Bongo
1 Rototom (medium)
1 Snare drum
1 tubular bells

B / Stage

Minimum width 15 m
Minimum depth 11 m
Heights for smartphones, winds and percussions 0.2 m; 0.4 m; 0,6 m

C / Smartphone Choir

Smartphones and plugged loudspeakers : supplied by the production, no electricity needed.
12 small stands with shelf
podium

D / Sound equipment

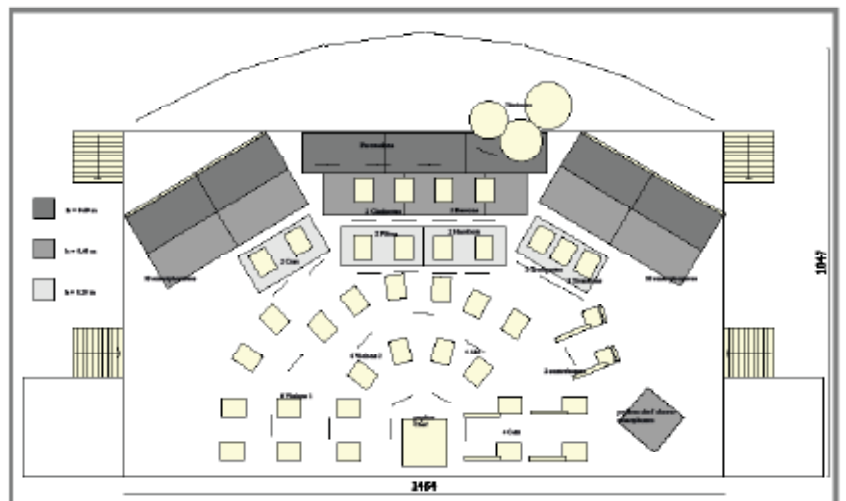
1 headset mike for the smartphone choir conductor

E / Lights

The orchestra needs to see clearly the music-scores, and must not be blind with lights form the hall. Please no PARS (too hot).

A conductor's special is needed from above, for the musicians to see his face and arms.

And another one for the smartphones conductor.

Contact

Elisa Charles

Chargée de production et de coordination artistique

Grame, centre national de création musicale

charles@grame.fr

+33 (0)4 72 07 43 11

www.grame.fr

Mentions (credits)

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.

Production Grame / Orchestre de Picardie / ONE® - an Orchestra Network for Europe

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne - Europe Créative.

Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union