

¡ Surréaliste !

Un ciné-concert de l'Ensemble Orchestral Contemporain

Création Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo 2023

¡ Surréaliste !

Ciné-concert

Avec :
François Salès, duduk - cor anglais - hautbois électronique - theremine
Hervé Cligniez, clarinettes (basse, contrebasse, si b)
Claudio Bettinelli, percussions - objets sonores - accordéon
Solistes de l'Ensemble Orchestral Contemporain

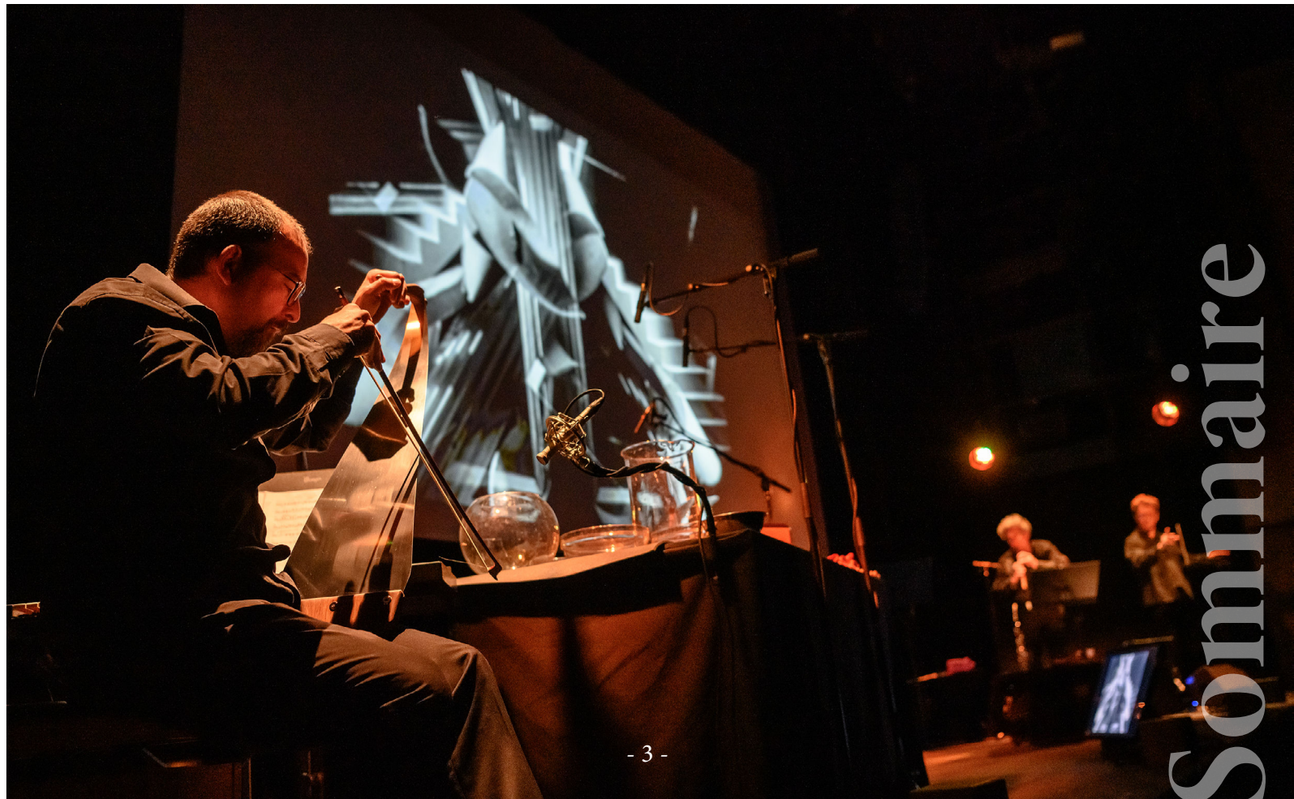
Durée : 1h00 environ

Tout public, conseillé à partir de 10 ans

Liste des films projetés :
Georges Mélies : *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

Sommaire

En quelques mots	4
Note d'intention	5
Dans la presse	7
Les artistes	8
Fiche technique & production	12
Actions culturelles	14
Contacts	15

Sommaire

En quelques mots

Créé au sein de l'Ensemble Orchestral Contemporain par trois de ses solistes en quête d'aventures, le trio que vous découvrirez sur scène, au pied de l'écran, est né sous le signe d'une joyeuse prise de risques. Celle qui explore les frontières entre compositions et improvisations, instruments classiques et lutherie sauvage. Avec eux, le rêve n'est plus seulement un thème mais une modalité créative ! Entre fiction, illusion, tour de passe-passe et hallucination, Claudio Bettinelli, Hervé Cligniez et François Salès vous proposent un ciné-concert spectaculaire en dialogue avec Georges Méliès, Man Ray, Mary Ellen Bute, Ernst Moerman, Norman McLaren et quelques surprises maisons. Moteur ! Ça tourne ! Action !

Note d'intention

par 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 surréalisme est né dans les années 1920 à Paris ; dans l'esprit, il désigne ce qui est délirant, imprévisible et défiant toute logique raisonnable. Le projet de notre ciné-concert est de présenter des films directement issus de la période historique du surréalisme, mais aussi des œuvres antérieures ou postérieures à cette période 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. 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.

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 le glaçant *TX-Transform* de l'Autrichien Virgil Widrich, virtuose de la mise en abyme – plus quelques surprises en première création.

Tout cela prouve que l' aventure surréaliste, « attitude inexorable de sédition et de défi » (A. Breton) au but déclaré de « changer le monde » (A. 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 compositions et improvisations, instruments classiques et lutherie sauvage. L'énumération de notre instrumentarium, foutraque inventaire à la Prévert, suffira à s'en convaincre : clarinettes basse et contrebasse, duduk, thérémine, EWI (Electronic Wind Instrument), cochon rose et on ne vous dit pas tout !

Dans la presse

paru dans La Terrasse le 15 juillet 2025

la terrasse

“ Avec « Surréaliste ! », l’Ensemble Orchestral Contemporain offre un ciné-concert aussi jubilatoire que créatif. ”

[...] Un ciné-concert loufoque et jubilatoire

Le ciné-concert Surréaliste ! de l’Ensemble Orchestral Contemporain est une totale réussite. Le trio formé par François Salès, aux hautbois électronique, cor anglais, duduk et thérémine, le clarinettiste Hervé Cligniez et le percussionniste Claudio Bettinelli, qui endosse l’accordéon lors du tableau final, élaborent une trame musicale discontinue, au diapason des ruptures surréalistes de courts-métrages d’hier et d’aujourd’hui. La fantaisie alchimiste de Méliès et le burlesque du Monsieur Fantômas de Moerman voisinent avec les abstractions graphiques de McLaren et les créations contemporaines de deux des musiciens de l’ensemble. Entre électroacoustique, virtuosité des clarinettes et explorations percussives, sans oublier des gimmicks dignes des Shadocks par des poupées ventriloques à tête de cochon au moment du procès de Fantômas, la narration sonore révèle toute la vitalité ludique et loufoque d’un pan du patrimoine cinématographique. Les travellings visuels et rythmiques de Merz alors ! de François Salès concluent magistralement ces valses jubilatoires entre les notes et le crayon, entre l’œil et l’oreille.

Gilles Charlassier

Lire en ligne

Les artistes

François salès
cor anglais - duduk - hautbois électronique - thérémine

Après un bac scientifique, François Salès intègre à 18 ans le Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon. Etudes 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).

Il est actuellement hautboïste solo de l'Ensemble Orchestral Contemporain (direction Bruno Mantovani) et participe comme acteur à de nombreuses créations théâtrales, en particulier avec la Nième compagnie (direction Claire Truche).

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.

Nombreuses expositions, projections, créations, spectacles et rencontres artistiques. Commandes de l'Opéra comique (Paris), des Musiciens du Louvre, de la scène nationale de St Quentin-en-Yvelines, des ensembles Plein jour, Odyssée, Zellig, Ensemble Orchestral Contemporain, Le Piano Ambulant, Nième compagnie, Schvedranne, collaborations avec les compositeurs F. Krawczyk, V. Carinola, T. Pécou, F. Kahn, et les plasticiens N. Rouxel et I. Fournier, expositions et installations au théâtre du Châtelet, à l'Université Lyon 3, au centre psychiatrique de Corbeil.

Il a écrit plusieurs seuls en scène (***Wagner, Wotan, François et les autres*** sur la Tétralogie de Wagner, ou encore ***Manfred !***, d'après le drame de Schumann et Byron) et se produit dans 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
clarinettes (basse, contrebasse, si ♭*)*

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.

Entre 1986 et 2025, Hervé Cligniez est professeur de clarinette au Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Etienne (France), à l'académie d'été Carpe Diem, et à participé à divers ateliers et master classes.

Claudio Bettinelli

percussions - objets sonores - accordéon

Formé au CNSMD de Lyon sous la direction de Jean Geoffroy, Claudio Bettinelli obtient son diplôme avec mention très bien à l'unanimité. Son approche singulière est saluée par le jury, qui lui décerne une mention spéciale pour l'originalité de son programme. Cette même année, il est également distingué au Concours International de Percussions de Genève, recevant le Prix Spécial pour l'Originalité des Instruments.

Musicien polyvalent, il explore des domaines variés : musique contemporaine, classique, théâtre musical, improvisation et musique assistée par ordinateur. Son approche artistique singulière l'amène à collaborer avec des institutions prestigieuses telles que Tempo Reale (centre fondé par Luciano Berio), l'Orchestre National de Lyon, l'Opéra national de Lyon et Musicatreize. Il participe également pendant trois ans au Festival UBS de Verbier en Suisse.

Percussionniste soliste de l'Ensemble Orchestral Contemporain, il y interprète et crée des oeuvres de compositeurs contemporains sous la direction de Bruno Mantovani. Il est également membre de C Barré (dir. Sébastien Boin) et de l'ensemble Mezwej (dir. Zad Moultaka), tout en assurant la co-direction artistique d'Odyssée Ensemble & Cie.

En tant que soliste, il crée plusieurs oeuvres de Zad Moultaka, Vincent Carinola et Massimo Botter. Passionné par l'interaction entre musique et danse, il compose et interprète la musique de plusieurs créations chorégraphiques, dont «Energy» et «Kismet» (Ziya Azazi), ainsi que «Fragile on the edge» et «Cath 22» (Jasna Vinovrski).

Ses recherches pédagogiques l'amènent à concevoir des outils innovants, intégrant les nouvelles technologies afin de rendre la musique contemporaine plus engageante et immersive pour un large public. Il conçoit des interactions en temps réel entre geste, son et lumière, en s'appuyant sur des dispositifs technologiques constitués de capteurs et objets détournés.

Ensemble Orchestral Contemporain

Fondé en 1989, l'Ensemble Orchestral Contemporain fut l'un des premiers ensembles indépendants français dédié à la musique contemporaine. Il est reconnu comme un interprète incontournable des musiques des XXème et XXIème siècles et un acteur important de la création musicale auquel les compositeurs, toutes générations confondues, accordent leur confiance. L'EOC compte aujourd'hui plus de 700 œuvres à son répertoire dont 300 premières.
Constitué comme un ensemble instrumental dont les musiciens peuvent aussi tenir le rôle de soliste, l'EOC réunit une quinzaine d'instrumentistes sous la direction artistique et musicale de Bruno Mantovani. L'Ensemble propose des concerts en moyenne et grande formation, promeut le concert instrumental pur mais aussi la mixité des sources instrumentales et électroacoustiques et convoque d'autres imaginaires (danse, opéra, littérature, arts visuels).
Couvrant plus de cent ans de musique, l'Ensemble connaît une renommée internationale et contribue au rayonnement de son territoire d'attache, la Loire, en répondant aux invitations de hauts lieux artistiques et culturels en France et à l'étranger.
En Région Auvergne-Rhône-Alpes, l'EOC s'engage également pour la médiation et la transmission en construisant avec ses partenaires locaux des projets de formation, de découverte et de création. En s'adressant à des publics de tous âges et de tous horizons, l'EOC partage la musique avec le plus grand nombre et contribue pleinement à la vie artistique et culturelle de son territoire.

www.eoc.fr

Bruno Mantovani

Directeur artistique et musical

Formé au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris où il a remporté 5 premiers prix et dont il a été le directeur jusqu'en 2019, Bruno Mantovani est un musicien polyvalent, chef d'orchestre ayant dirigé de prestigieuses phalanges en France ou à l'étranger et avant tout compositeur. Ses œuvres ont remporté un succès international dès 1995 et il reçoit plusieurs distinctions dans des concours internationaux, dont les prix Hervé Dugardin, Georges Enesco et le Grand Prix de la Sacem, la Victoire de la Musique du compositeur de l'année en 2009, ainsi que de nombreuses récompenses pour ses enregistrements discographiques. Il est fait Chevalier puis Officier dans l'Ordre des Arts et Lettres en janvier 2010 et en janvier 2015, Chevalier dans l'Ordre du Mérite en avril 2012 et Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur en juillet 2016. Il est élu à l'Académie des beaux-arts le 17 mai 2017.

Bruno Mantovani prend ses fonctions de directeur artistique et musical de l'Ensemble Orchestral Contemporain en janvier 2020. Producteur d'une émission hebdomadaire sur France musique en 2014-15, il dirige le Conservatoire de Paris de 2010 à 2019, y enseigne ensuite pendant un an l'interprétation du répertoire contemporain et devient directeur du Conservatoire à rayonnement régional de Saint-Maur-des-Fossés en septembre 2020. Il prend aussi la direction du Festival du Printemps des Arts de Monte Carlo à partir de mai 2021.
Son travail questionne régulièrement l'histoire de la musique occidentale (Bach, Gesualdo, Rameau, Schubert, Schumann) ou les répertoires populaires (jazz, musiques orientales). Ses œuvres sont éditées chez Henry Lemoine.

Fiche technique

Tracklist :

À jardin :
1 micro statique type Neumann KM184 sur pied perche - Overhead batterie L
1 micro statique type Neumann KM184 sur pied perche - Overhead batterie R
1 micro grosse caisse type beta 52
1 micro statique type Neumann KM184 sur pied perche – Scie / Accordéon / Tambour de bois
1 micro statique type Neumann KM184 sur pied perche - Overhead Bols/Percu L
1 micro statique type Neumann KM184 sur pied perche - Overhead Bols/Percu R
1 micro HF cravate - solo carrelage centre plateau

À cour :
1 micro statique type Neumann KM184 sur pied perche - Clarinettes
1 micro statique type Neumann KM184 sur pied perche - Hautbois
1 boitier DI - Carte son plateau L
1 boitier DI - Carte son plateau R

Technique vidéo :
Un écran en fond de scène de dimensions adaptées à la taille de la salle
Un video-projecteur adapté avec connectique HDMI, les films seront diffusés via un ordinateur fourni

Technique lumière :
Cinq zones à éclairer de manière définie avec PC et/ou découpes (pas de PAR)
Deux zones à jardin (batterie / percussions)
Deux zones à cour (Clarinettes / Hautbois - Theremin)
Une zone centre plateau : Deux latéraux (découpes) + douche + contre pour solo carrelage centre plateau

Au plateau :

Technique son :
- 1 système de diffusion façade stéréo avec « front-fill »
- 1 système de diffusion de retours plateau avec 4 retours sur 3 circuits (2 retours sur circuit 1 à jardin et 2 retours sur circuits 2 et 3 à cour)

Autre :
- 3 pupitres type orchestre sur pied avec tablettes pour accessoires
-Temps d'installation : 3h environ

Contact technique :

Nicolas Bois
Régisseur général EOC
+33(0)6 73 39 85 16
bois@eoc.fr

Charlie Adamopoulos
Son et vidéo
+33(0)6 16 55 66 69
charlink@free.fr

Production

Spectacle tout public, famille (dès 10 ans pour les scolaires)

Contrat de cession à établir entre le lieu d'accueil (vous, organisateur) et l'Ensemble Orchestral Contemporain (nous, producteur). *L'Ensemble Orchestral Contemporain pourra rédiger le contrat si vous le souhaitez.*

Pour connaître le prix de cession incluant les droits des films, contacter Renaud Paulet, délégué général, **paulet@eoc.fr**

Pour les VHR :
> Voyage, hôtel, restauration, à prévoir, par le lieu d'accueil pour 3 ou 4 personnes selon la présence du régisseur technique.
Nous contacter pour le planning détaillé, selon votre localisation.
Ces VHR peuvent être incluses au contrat de cession.

Actions culturelles

Contactez-nous !
La « fabrique EOC »
Amélie Finet
Chargée des relations avec les publics et de la communication
finet@eoc.fr
+33(0)7 69 65 10 77

Autour de la création, *La fabrique EOC* s'associe à vous !

Avec complicité des artistes médiateurs et des équipes de l'Ensemble Orchestral Contemporain, le ciné-concert peut être une occasion de rencontres et d'ateliers avec les publics. Pistes à imaginer autour du ciné-concert :

> Effectuer des rencontres, échanges, lectures, conférences avec les musiciens

> Réaliser des ateliers de création en musique ou cinématographique

> Faire une possibles projections cinématographiques en lien avec le sujet de l'oeuvre

> Réaliser un accompagnement d'élèves musiciens

> Faire une répétition publiques, séances scolaires et « bords de scènes »

> Organiser une « Semaine Surréaliste »

> Ouvrir un lever de rideau à un groupe amateur

Dossier pédagogique complet sur demande.

Contacts

Ensemble Orchestral Contemporain
Renaud Paulet
Délégué général
paulet@eoc.fr
+33(0)6 88 89 25 82

Amélie Finet
Chargée de relation avec les publics et de la communication
finet@eoc.fr
+33(0)7 69 65 10 77

Nicolas Bois
Régisseur général
bois@eoc.fr
+33(0)6 73 39 85 16

Mentions obligatoires
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 février 2022, l'EOC est en résidence permanente à l'Opéra de la ville de Saint-Étienne.

Crédits photo :
©Alice Blangero : p.3 p.4 p.6 p.13 p.15
©Blandine Soulage : p. 7 à p.11

ENSEMBLE
ORCHESTRAL
CONTEMPORAIN

Ensemble Orchestral Contemporain
Opéra de Saint-Étienne
Jardin des Plantes - BP 237
42013 Saint-Étienne cédex 2

www.eoc.fr

LICENCES D'ENTREPRENEUR DU SPECTACLE
PLATESV-R-2022-000638 et PLATESV-R-2022-001141