

Opéra Orchestre
National
Montpellier

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

VENIR

AU CONCERT

SYMPHONIQUE

Guide pédagogique de l'enseignant

**Opéra Orchestre
National
Montpellier**

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Valérie Chevalier
directrice générale
Michael Schönwandt
chef principal

Développement culturel, actions artistiques et pédagogiques

serviceculturel@oonm.fr

Caroline Maby

cheffe de projet

04 67 60 19 99

caroline.maby@oonm.fr

Mathilde Champroux

médiation culturelle

04 67 60 19 96

mathilde.champroux@oonm.fr

Florence Thiéry

assistante

04 67 60 19 71

florence.thiery@oonm.fr

Aurélio Croci

assistant

04 30 78 16 59

aurelio.croci@oonm.fr

France Sangenis et Guilhem Rosa

enseignants missionnés auprès
du service développement culturel

france.sangenis@ac-montpellier.fr

guilhem.rosa@ac-montpellier.fr

Sommaire

Calendrier

p.2

Venir au concert
symphonique

p.6

Petite histoire du
concert symphonique

p.7

Composition d'un
orchestre symphonique

p.8

Portraits d'instruments

p.9

Naissance et évolution
de l'orchestre

p.10

Guide d'écoute

p.12

Activités
pédagogiques

p.16

Atelier de l'élève
Parcours orchestre

p.19

Pour aller plus loin

p.20

Autour des concerts

p.10

Accessibilité

p.21

Informations pratiques

p.22

Calendrier

	Maternelles		Élémentaires
	Collèges		Lycées
	Enseignement Supérieur		Conservatoire

ven 17 sep. à 9h30

Concert Patrimoine

Répétition générale

Ce premier concert qui vous est proposé célèbre le patrimoine musical dans toute sa diversité. Tout d'abord, la *Sinfonietta* «La Jolla» du tchèque Bohuslav Martinů, contemporain de Ravel, Dukas ou Roussel, dont le langage se teinte d'un debussysme très coloré, puis cap sur l'Angleterre, avec Vaughan Williams qui nous donne à entendre dans son *Concerto* un instrument peu souvent mis en lumière : le tuba. Enfin, une œuvre emblématique du classicisme viennois : la *Symphonie n° 36* «Linz» de Mozart.

Autour du concert

- Préparation musicale : atelier de préparation au concert, en classe
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

jeu 7 oct. à 9h30

Concert d'ouverture

Répétition générale

Avec ce concert, la saison symphonique démarre sous les meilleurs auspices puisque vous pourrez y entendre sous les doigts de Leif Ove Andsnes l'un des concertos pour piano les plus célèbres et les plus célébrés : celui de Robert Schumann, un sommet du genre, une œuvre d'un romantisme puissant, poésie musicale mêlant à la perfection les chants du piano et de l'orchestre, sans que l'un prenne le pas sur l'autre. Puis vous écouterez la deuxième *Symphonie* du danois Carl Nielsen, «Les Quatre tempéraments», décrivant en quatre mouvements quatre caractères humains différents.

Autour du concert

- Le mot du chef : rencontre avec le chef d'orchestre, en salle
- Préparation musicale : atelier de préparation au concert, en classe
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

**jeu 14 et ven 15 oct.
à 9h30, 10h30 et 14h30**

Les Fables de la Fontaine

Spectacles éducatifs

Il y a quatre-cents ans naissait non loin de Paris Jean de La Fontaine, aujourd'hui l'un des poètes les plus reconnus du XVIIe siècle. Depuis quatre siècles, ses *Fables*, tout d'abord écrites pour l'édification du Dauphin, instruisent les écoliers français de toutes les générations et sont toujours, à travers rimes et morales, résolument modernes. Ce concert rend hommage à l'auteur de ces *Fables* et à ceux qu'elles inspirèrent. De Grétry à Pierre Henry, en passant par Offenbach, Gounod, Albeniz ou Chostakovitch, nombreux sont les musiciens européens à y avoir puisé l'inspiration.

Autour du concert

- Préparation musicale : atelier de préparation au spectacle, en classe
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

**jeu 6 jan. à 20h
ven 7 jan. à 10h et 14h30**

Sound of Climate

Répétition générale et concerts éducatifs

Bousculer les consciences, faire réfléchir sur le changement climatique tout en abordant des œuvres symphoniques éclectiques, voilà ce que propose ce concert. Parsemées d'extraits de discours de Greta Thunberg, les dix œuvres choisies abordent toutes la question de la nature et du climat. Vivaldi bien-sûr, mais aussi une relecture des *Quatre saisons* par Max Richter, un extrait de la *Symphonie* «Pastorale» de Beethoven ou encore des pièces beaucoup plus contemporaines qui nous font entendre une nature généreuse, vivante, profondément humaine, qu'il est urgent de protéger.

Autour du concert

- Préparation musicale : atelier de préparation au concert, en classe
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

Calendrier

	Maternelles		Élémentaires
	Collèges		Lycées
	Enseignement Supérieur		Conservatoire

ven 21 jan. à 9h30

Soliste en lumière

Répétition générale

En lumière dans ce concert, Dorota Anderszewska, premier violon solo de l'Orchestre national Montpellier Occitanie, nous éblouira dans le *Concerto n°1* de Sergueï Prokofiev. Dans cette œuvre, malgré une virtuosité brillante et une profusion de sonorités, le violon reste par-dessus tout l'instrument du chant et de la poésie. Poésie que l'on trouvera précédemment dans la douceur *D'un soir triste* de Lili Boulanger, compositrice délicate d'un génie trop peu connu. Puis enfin, la première *Symphonie* du finlandais Sibelius nous ouvrira les portes d'une modernité ne trahissant pas l'héritage wagnérien.

Autour du concert

- Le mot du chef: rencontre avec le chef d'orchestre, en salle
- Orchestre sous tous les angles: atelier d'immersion dans les coulisses de l'Orchestre, durant la répétition générale, ou à l'issue
- Préparation musicale: atelier de préparation au concert, en classe
- Carnet spectacle: carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

ven 11 fév. à 9h30

Romantisme

Répétition générale

C'est une petite pépite, une rareté qui ouvre ce concert célébrant toute la palette du Romantisme d'outre-Rhin. En effet, *l'Ouverture en do majeur* de Fanny Mendelssohn, sœur de Felix, est la seule partition de la compositrice pour orchestre seul, publiée il y a trente ans à peine. Les deux autres œuvres au programme font entendre tour à tour un chant funèbre de Brahms, *Nänie*, où le chœur se lamente sur l'inéluctabilité de la mort puis le renouveau vital de la nature dans la *Symphonie n°1* «Le Printemps» de Robert Schumann.

Autour du concert

- Préparation musicale: atelier de préparation au concert, en classe
- Carnet spectacle: carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

mar 25 jan.

La Belle au bois dormant

Répétition générale

Rudolf Noureev le surnommait «le ballet des ballets». Chef-d'œuvre absolu né de la réunion de deux génies, Piotr Ilitch Tchaïkovski et Marius Petipa, ce ballet nous fait revivre pendant près de trois heures le conte de Perrault et des frères Grimm. Dans cette version, en partenariat avec Montpellier Danse, l'Etoile et chorégraphe Jean-Guillaume Bart reprend avec le Yacobson Ballet de Saint-Pétersbourg la chorégraphie originale de 1890, pleine d'éclat, véritable fête chorégraphique. Attention, chef-d'œuvre!

Autour du concert

- Préparation musicale: atelier de préparation au concert, en classe
- Carnet spectacle: carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

ven 18 fév. à 9h30

Concert Casadesus

Répétition générale

Directeur musical honoraire de l'Orchestre national de Lille, Jean-Claude Casadesus rejoint pour un concert l'Opéra Orchestre de Montpellier dans des œuvres percutantes du répertoire symphonique. Deux œuvres majestueuses, deux œuvres à la mesure du chef invité. Tout d'abord, la première *Symphonie* de Chostakovitch, écrite alors que le compositeur n'avait pas vingt ans, mais où l'on sent déjà poindre toute la force mélodique qu'il saura déployer dans ses autres opus. Puis la célèbre *Symphonie n°3* dont Camille Saint-Saëns, le compositeur, dira qu'il y a donné «tout ce que je pouvais donner». Œuvre dense et parfaitement maîtrisée, cette symphonie a la particularité de nous faire entendre au sein de l'orchestre un piano à quatre mains et... un orgue!

Autour du concert

- Préparation musicale: atelier de préparation au concert, en classe
- Carnet spectacle: carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

Calendrier

(M)	Maternelles	(E)	Élémentaires
(C)	Collèges	(L)	Lycées
(ES)	Enseignement Supérieur	(CRR)	Conservatoire

jeu 17 mars à 10h

Baby Doll

Répétition générale

«Objet symphonique et migratoire». C'est ainsi que Marie-Ève Signeyrole nomme sa pièce, elle qui en signe le livret, la mise en scène, la scénographie et la création vidéo. Elle nous donne à voir, à entendre, à vivre le destin des jeunes exilées syriennes, érythréennes ou encore afghanes à travers le parcours d'Hourria, jeune migrante de dix-neuf ans. L'image oscille entre fiction et documentaire, la musique entrecoupe des extraits de la *Symphonie n°7* de Beethoven et des interventions bouleversantes du clarinetiste Yom. Plus qu'un concert, une expérience humaine forte et inoubliable.

Autour du concert

- Regards croisés : atelier de l'enseignant en préparation au spectacle
- Préparation musicale : atelier de préparation au concert, en classe
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

ven 25 mars à 9h30

Titan

Répétition générale

Plus de cinquante ans avant que son compatriote Stefan Zweig ne célèbre la vieille Europe dans *Le Monde d'hier*, Gustav Mahler, en 1888, inaugure son œuvre symphonique en célébrant la grande tradition allemande symphonique des Beethoven, Brahms ou encore Bruckner, tout en se libérant des carcans formels et en y introduisant des éléments populaires aux accents yiddish. À chaque mesure, l'on goûte dans cette symphonie le parfum de cette Europe germanophone de la fin d'un siècle, qui regarde son passé tout en cherchant à entrer dans la modernité, qui célèbre une confiance en l'avenir tout en interrogeant sa propre décadence.

Autour du concert

- Préparation musicale : atelier de préparation au concert, en classe
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

ven 8 avril à 9h30

Maestro Haydn

Répétition générale

C'est au père de la symphonie qu'il est rendu hommage dans ce concert. Des cent-quatre œuvres qu'il laissa à l'histoire de la musique, c'est la centième que nous aurons la joie d'entendre, la symphonie dite « Militaire », qui ébouriffa le public londonien de 1794 par l'utilisation d'un riche instrumentarium percussif (cymbales, grosse caisse, triangle). Triangle qui sera repris dans les *Variations sur un thème de Haydn* opus 56 de Johannes Brahms citant le choral Saint-Antoine. Navigant de Haydn à Brahms, c'est le Romantisme allemand dans toute sa puissance qui nous emportera avec *Nachtlied*, œuvre pour chœur de Schumann, et la *Berceuse élégiaque* du musicien d'origine italienne Ferruccio Busoni.

Autour du concert

- Le mot du chef : rencontre avec le chef d'orchestre, en salle
- Orchestre sous tous les angles : atelier d'immersion dans les coulisses de l'Orchestre, durant la répétition générale ou à l'issue
- Préparation musicale : atelier de préparation au concert, en classe
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

jeu 21 avril à 14h30

ven 22 avril à 9h30, 10h30 et 14h30

Concert Molière

Spéctacles éducatifs

Molière, dont on fête en 2022 les quatre-cents ans de la naissance, est inévitablement attaché aux noms de Lully ou de Charpentier avec qui il collabora pour des Comédies-ballets inoubliables telles que *Le Bourgeois gentilhomme*, *George Dandin* ou encore *Le Malade imaginaire*. La cheffe Zahia Ziouani, aux commandes de l'Opéra Orchestre national Montpellier se chargera de nous les faire revivre ainsi que de rappeler à notre mémoire les autres musiciens, tels que Richard Strauss, qui s'attachèrent à mettre en sons les mots du plus célèbre dramaturge de la langue française.

Autour du concert

- Regards croisés : atelier de l'enseignant en préparation au spectacle mer 2 fév. de 14h à 15h30
- Préparation musicale : atelier de préparation au concert, en classe
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

Calendrier

M	Maternelles	E	Élémentaires
C	Collèges	L	Lycées
ES	Enseignement Supérieur	CRR	Conservatoire

lun 23 mai à 15h

Les Ombres

Répétition générale

Cinq œuvres de la seconde moitié du XVIIIe siècle seront à l'honneur dans ce concert de musique de chambre. L'ensemble « Les Ombres » se fait ici quintette dans de sensuels *Fandangos* de Boccherini ou d'Aguado, enflammant les sens d'une passion andalouse. Deux œuvres avec flûte de Boccherini et Mozart y répondront, ainsi que *Les Folies d'Espagne* qui revivront à la guitare sous la plume du compositeur perpignanais François de Fossa.

Autour du concert

- Rencontre : rencontre et échange avec l'équipe artistique avant le spectacle (de 15h à 15h30)
- Préparation musicale : atelier de préparation au concert, en classe
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

ven 3 juin à 9h30

Le Sacre

Répétition générale

Revivez la naissance du XXe siècle musical lors de ce concert. Abrupt, cru, plein de force primitive, *Le Sacre du Printemps* d'Igor Stravinsky signa en effet en 1913 l'entrée de la musique dans la modernité. La Russie païenne se fait entendre, et sans nul doute Stravinsky trouva ses racines mélodiques dans l'école russe du Groupe des Cinq, dont Borodine faisait partie et dont nous entendrons l'ouverture du *Prince Igor*. Entre ces deux œuvres phares, redécouvrons le *Concerto n°2* pour piano de Franz Liszt, chef-d'œuvre de virtuosité et d'impétuosité sous les doigts de Kirill Gerstein.

Autour du concert

- Le mot du chef : rencontre avec le chef d'orchestre, en salle
- Orchestre sous tous les angles : atelier d'immersion dans les coulisses de l'Orchestre, durant la répétition générale ou à l'issue
- Préparation musicale : atelier de préparation au concert, en classe
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

jeu 2 et ven 3 juin à 10h

KLANG! Electroacoustique

Concerts éducatifs

Le Festival international de musique électroacoustique *Klang!* ouvre ses portes aux plus petits pour leur faire vivre une expérience sonore riche et originale. Autour de Julien Guillamat, compositeur et artiste sonore, et avec le concours de différentes structures comme la Maison des Arts sonores ou le Conservatoire de Montpellier, les jeunes spectateurs découvrent les arts sonores contemporains mêlant arts visuels et nouvelles technologies. Un rendez-vous à ne pas manquer.

Autour du concert

- Regards croisés : atelier de l'enseignant en préparation au spectacle mer 16 fév. de 14h à 15h30
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

Venir au concert symphonique

« Ça se passe comment, un concert symphonique ? »

Venir au concert, c'est d'abord venir partager avec l'orchestre et les autres spectateurs un moment musical riche en émotions. Ça va être doux ou puissant, ça va vibrer et émouvoir.

« Quel est ce bruit, quand les musiciens entrent en scène ? »

Une fois que le public est confortablement installé, l'orchestre entre sur la scène. Ça gratte, ça souffle, les musiciens achèvent de s'échauffer. Ils veulent que tout soit parfait. Puis tout s'arrête et arrive un dernier violoniste : c'est le premier violon, le violon solo. Il s'installe à la gauche du chef. Il est un peu le représentant de l'orchestre alors le public l'applaudit.

« Qui est ce musicien qui se lève maintenant ? »

Il joue du hautbois et c'est lui qui détient le *la* de référence sur lequel tous les musiciens vont maintenant s'accorder afin de jouer en harmonie. Une fois que tout le monde est accordé, le silence revient et le chef d'orchestre arrive sous les applaudissements. Il salue son orchestre et le public, le concert peut commencer.

« Au fait, il sert à quoi, le chef d'orchestre ? »

Il est essentiel ! C'est lui qui, grâce à ses gestes, permet à tous les musiciens de jouer ensemble. Chaque musicien n'a devant lui que sa propre partie à jouer. Le chef, lui, il les a toutes ! Il a donc une vision d'ensemble de l'œuvre, c'est lui qui fait partir les différentes phrases musicales et qui impulse le caractère qu'il veut donner à la musique.

« Comment se comporter pendant le concert ? »

Pendant que l'orchestre joue, il est nécessaire d'observer le silence, de ne pas parler, ni de trop gigoter sur son siège, et bien sûr de ne pas utiliser son téléphone portable, afin de ne pas déconcentrer les artistes ni les autres spectateurs. On ne va pas au concert tous les jours, autant en profiter pleinement !

« Comment savoir si la musique est vraiment terminée ? »

Lorsque le morceau est terminé, le chef d'orchestre baisse les bras, les musiciens se détendent, posent leurs instruments. On peut alors applaudir pour remercier l'orchestre.

Si un morceau comporte plusieurs parties, comme lors d'une symphonie par exemple, on n'applaudit pas entre chaque partie mais uniquement à la fin de l'œuvre afin de ne pas interrompre l'élan musical.

Maintenant que tout est bien clair, il est temps d'entrer pour de bon dans la magie de l'orchestre symphonique...

Petite histoire du concert symphonique

Le concert symphonique, tel que vous allez le découvrir, est un spectacle musical interprété par un orchestre symphonique auquel peuvent s'ajouter un ou plusieurs solistes. Si ce type de spectacle nous est plus ou moins familier, son invention est relativement récente.

Avant le XVIIIe siècle, les représentations de musique savante étaient réservées à la cour. Fortement reliées à des événements politiques ou religieux, elles servaient à mettre en scène la puissance de la monarchie absolue.

Un changement important a lieu en 1725 lorsque Philidor fonde le Concert spirituel, première institution de spectacles musicaux payants, en théorie ouverts à tous, et dont la musique était l'unique objet de spectacle. Ces concerts, qui connurent un grand succès jusqu'en 1791, contribuèrent à l'essor de la musique instrumentale, n'ayant pas obtenu le privilège de représenter de l'opéra.

La Révolution supprime le Concert spirituel mais le principe de spectacle public se maintient, très prisé par la bourgeoisie naissante qui en fait davantage un lieu de représentation sociale qu'un lieu d'écoute attentive des œuvres. Jusqu'aux années 1820 en effet, pendant les concerts, le public circule dans la salle, commente à voix haute, traite des affaires et conclut des mariages, bat des mains ou hue les artistes.

À partir des années 1820, l'enseignement musical, l'édition musicale et la facture instrumentale vont faire de grands progrès et lorsqu'en 1828 Habeneck fonde la Société des Concerts du Conservatoire, naît alors le premier orchestre symphonique moderne dirigé par un chef attitré. Son public, essentiellement composé de mélomanes, développe et entérine une attitude d'écoute attentive, intériorisée, et c'est à cette période qu'on prend l'habitude d'applaudir à la fin des œuvres.

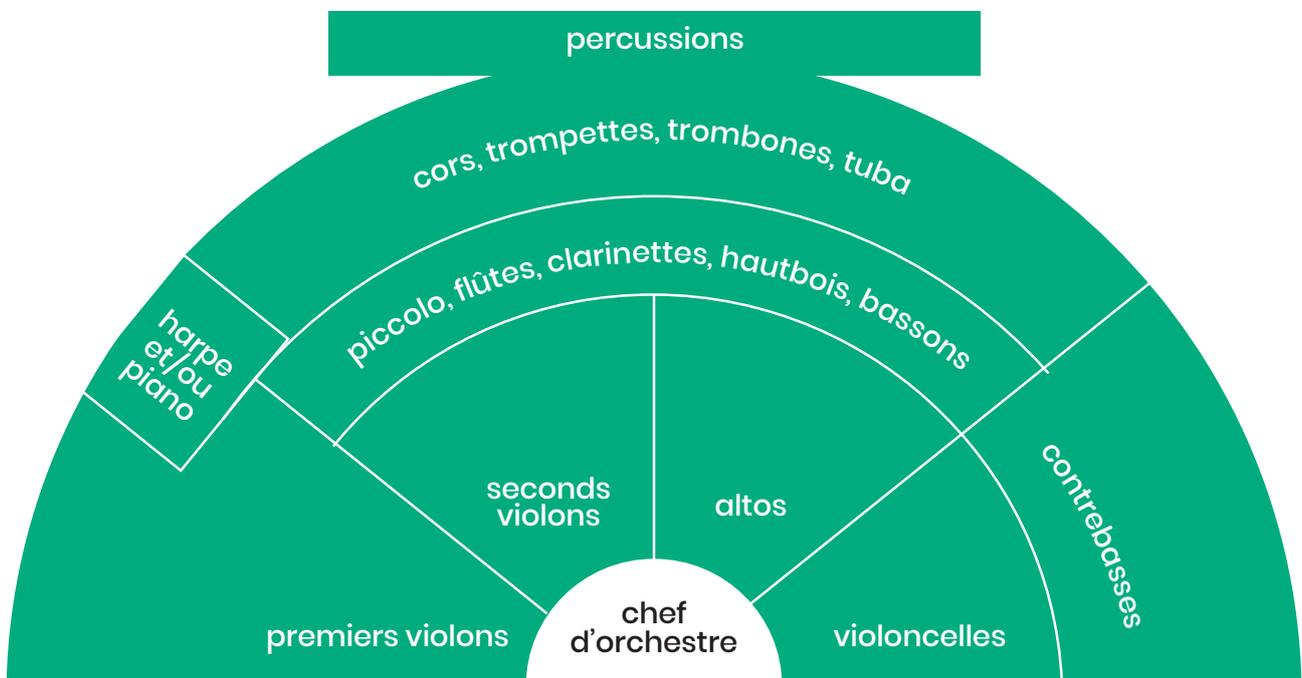
La démocratisation des concerts s'intensifie avec la fondation des Concerts populaires Padeloup, puis des orchestres Colonne et Lamoureux à partir des années 1860. Ces spectacles, bon marché, proposent des représentations de qualité avec une programmation symphonique variée et exigeante, de Mozart à Berlioz. Pour la première fois, ils sont subventionnés par l'État et vont peu à peu se diffuser dans toute la France sous la forme et dans l'esprit de ceux que nous connaissons aujourd'hui.

La composition d'un orchestre symphonique

Un orchestre symphonique est un ensemble de musiciens constitué de quatre grandes familles d'instruments – les cordes, les bois, les cuivres et les percussions – placé sous la direction d'un autre musicien : le chef d'orchestre.

La place de chaque famille d'instruments au sein de l'orchestre est déterminée en fonction de leur puissance sonore. Ainsi, les cordes se trouvent à l'avant, les bois au centre et les cuivres et percussions à l'arrière. Pour une œuvre donnée, le nombre de musiciens au sein de chaque famille de l'orchestre est variable et dépend de la nomenclature fixée par le compositeur. Ainsi, selon les indications de la partition, l'orchestre peut se composer de 40 («orchestre de type Mozart») à 80 musiciens («orchestre wagnérien»). Dans sa formation la plus complète, il intègre alors des instruments supplémentaires tels que le piccolo, le cor anglais, la clarinette basse, le contrebasson, le tuba, la harpe ou encore le piano (instrument qui ne fait pas partie de l'orchestre symphonique).

Portraits d'instruments

Le tuba

Entendu en soliste cette saison dans le *Concerto* de Vaughan Williams lors de notre concert d'ouverture, le tuba est un instrument encore fort peu connu du grand public. Si son histoire remonte à l'époque romaine, il constitue à lui tout seul toute une sous-famille des cuivres. Grâce à l'invention du piston au début du XIXe siècle, la facture se perfectionne afin d'obtenir un timbre égal et une plus grande justesse sur toute la tessiture. Cousin du saxhorn, le tuba à proprement parlé se décline en quatre versions, du « baryton » au « contretuba ». On retrouve fréquemment son ton de cuivre grave dans les fanfares et les brass-bands, mais, dans l'orchestre symphonique, le tubiste est généralement seul. Outre une poignée de concertos, on peut profiter de son timbre dans l'ouverture des *Maîtres chanteurs de Nuremberg* de Wagner, le *Dies irae* de la *Symphonie fantastique* de Berlioz ou encore dans le « Bydlo » des *Tableaux d'une exposition* de Moussorgski.

Les timbales

Situées au fond de l'orchestre, elles ne passent pas pour autant inaperçues. Percussions à membrane, elles sont néanmoins capables de produire une ligne mélodique. Les timbales font partie des rares percussions à peau pouvant jouer des notes précises grâce à l'action d'une pédale. Le timbalier est ainsi capable de souligner les principaux degrés de l'harmonie tout en enrichissant sa palette sonore

à l'aide de différentes baguettes. Dans le répertoire symphonique, on note les premières mesures d'*Also sprach Zarathustra* de Richard Strauss, la *Grande Messe des Morts* de Berlioz qui utilise seize timbales, ou encore *Le Sacre du printemps* de Stravinsky avec ses cinq timbales omniprésentes dans toute l'œuvre.

L'orgue

Il pourrait paraître saugrenu de faire entrer l'orgue dans une présentation des instruments de l'orchestre. Mais cet instrument pluriel n'est-il pas un orchestre à lui tout seul ? L'orgue est un instrument hors-normes : d'origine très ancienne (on parle déjà d'orgue à l'époque romaine), il peut être aussi haut qu'un bâtiment de plusieurs étages (jusqu'à 7 mètres 50), comporte de deux à sept claviers, possède une tessiture équivalente à celle d'un orchestre symphonique complet, est muni de plusieurs milliers de tuyaux. Ajoutez à cela que chaque orgue est unique, et vous n'aurez qu'une vision parcellaire de la démesure de l'instrument. En plus de Saint-Saëns dont nous entendrons cette saison la *Symphonie n°3*, d'autres musiciens ont intégré l'orgue à l'orchestre lors de symphonies, comme François-Joseph Fétis ou Aaron Copland, ou de concertos, à l'image d'Haendel ou de Francis Poulenc.

La flûte

Instrument parmi les plus anciens du monde, instrument à travers lequel le souffle du musicien devient musique, la flûte de l'orchestre est le fruit d'une longue histoire, du simple tuyau, os creusé ou bambou, à l'instrument moderne qu'il est aujourd'hui. Instrument au registre aigu, la flûte est l'instrument le plus véloce de l'orchestre avec le violon. Mozart lui prête des pouvoirs magiques dans *La Flûte enchantée*, les compositeurs baroques et classiques lui écrivent de brillantes pages concertantes. À l'instar de Berlioz, les compositeurs l'aiment pour sa brillance et sa volupté et se méfient de son timbre parfois perçant. Le XXe siècle, notamment par le biais des compositeurs français, lui donnera ses lettres de noblesse. Parmi les œuvres où elle trône, nous ne pouvons pas omettre de citer *Le Prélude à l'après-midi d'un faune* et *Syrinx* de Debussy, *Densité 21,5* d'Edgar Varèse et la *Sequenza I* de Luciano Berio.

Le violon

Il est l'instrument roi de l'orchestre. Les violonistes représentent à eux-seuls la moitié du pupitre des cordes et près d'un tiers des musiciens de l'orchestre. Né au XVIe siècle en Italie, il occupe très vite une place importante dans le cœur des musiciens, que ce soit en soliste ou au sein de l'orchestre. Instrument le plus aigu de la famille des cordes frottées, il est aimé pour ses modes de jeu variés et sa riche palette expressive. De nombreux compositeurs lui ont écrit des concertos, tels que Vivaldi, Mozart, Mendelssohn ou Tchaïkovski, mais on peut également l'écouter au sein de formations plus réduites comme les quatuors (Schubert, Chostakovitch), ou de duos (Bartók).

Naissance et évolution de l'orchestre

On entend par orchestre une formation de plusieurs musiciens regroupés par pupitre. En deçà d'une dizaine de musiciens, on ne parle pas encore d'orchestre mais de musique de chambre.

L'orchestre tel que nous le connaissons est apparu à l'époque baroque. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, le jeu soliste prédomine ainsi que la musique vocale. Les compositions strictement instrumentales sont rares et souvent l'instrumentation est laissée au bon vouloir des interprètes.

L'époque baroque

Vers le milieu du XVIIe siècle, on commence réellement à parler d'orchestre. Lorsque les pièces instrumentales deviennent vraiment autonomes, l'orchestre est formé de deux ensembles : la basse continue (violoncelle – qui, plus souple, vient de remplacer la viole –, et le luth ou le clavecin le plus souvent) qui assure la basse et réalise l'harmonie sur une base chiffrée, et les instruments mélodiques, dominés par les cordes frottées.

- Une œuvre de la fin de l'époque baroque, dominée par les cordes : *Les Quatre saisons* de Vivaldi.
- Un instrument : le violon (cf portrait p.9)

L'époque classique

Au milieu du XVIIIe siècle, sous l'impulsion des orchestres tels celui de Mannheim ou du développement des concerts publics à Paris par exemple, l'orchestre classique prend une forme qui nous est aujourd'hui familière et qui tend alors à se normaliser. Les cordes

sont toujours la famille dominante avec cinq pupitres (violons I et II, altos, violoncelles et contrebasses), mais les bois et les cuivres, groupés par deux, font leur apparition et obtiennent un vrai rôle mélodique. Le timbre de l'orchestre se diversifie, la symphonie en tant que genre gagne son autonomie et devient une pièce musicale à part entière et plus seulement la pièce qui ouvrait les grandes œuvres opératiques.

- Une œuvre orchestrale de l'époque classique : *Concerto pour piano n°23* de Mozart
- Un instrument : la clarinette

L'époque romantique

À l'époque romantique, l'orchestre ne change pas fondamentalement mais se développe, enfle, en particulier au niveau des pupitres des vents et notamment des cuivres (chez Berlioz ou Wagner par exemple). C'est également au XIXe siècle que la fonction de chef d'orchestre, jusque-là exercée soit par le premier violon, soit par le soliste depuis son instrument, devient un métier à part entière. On considère que le premier chef d'orchestre professionnel de l'histoire est Hans von Bülow (1830–1894), fervent admirateur de Wagner et de Liszt dont il épousa la fille, Cosima.

- Deux œuvres témoignant de l'évolution de l'orchestre au XIXe siècle : la *Symphonie n°9* de Beethoven et la *Symphonie fantastique* de Berlioz
- Un instrument : la trompette

Naissance et évolution de l'orchestre

À l'époque moderne

Au XXe siècle, l'orchestre se transforme, mue, devient matière modelable entre les mains des compositeurs. Le pupitre qui bénéficie le plus de ces transformations est celui des percussions, considérablement étoffé et diversifié. En même temps que certaines œuvres nécessitent un orchestre toujours plus conséquent (par exemple les *Gurrelieder* d'Arnold Schoenberg), certains sont plus réduits et ne nécessitent que peu d'exécutants (*Symphonie de chambre* du même Schoenberg). L'orchestre devient un ensemble kaléidoscopique, dont l'apparence et le timbre varie en fonction des œuvres et des desseins des compositeurs.

- À écouter pour la recherche de timbre au XXe siècle : *Nocturnes* de Debussy ou *Déserts* de Varèse
- Un instrument : les timbales (cf portrait p.9)

La musique de film

C'est un second souffle que prend la musique symphonique avec l'avènement du cinéma. Dès les premières années et avant même l'invention du cinéma parlant, la musique fait parfois part égale avec les images et de célèbres musiciens composent des pièces à destination du septième art : Camille Saint-Saëns fut le premier avec *L'Assassinat du duc de Guise* en 1908. Peu à peu, la musique devient partie prenante dans la dramaturgie de l'œuvre cinématographique et être compositeur de musique de film devient un métier à part entière. En témoigne l'importance des œuvres de musiciens comme Georges Delerue, Vladimir Cosma, Nino Rota, John Williams, Michel Legrand, Ennio Morricone, Bernard Herrmann, James Horner etc., dont les musiques nous évoquent des personnages, des décors, des émotions.

- Une musique de film témoignant du pouvoir évocateur de la bande-son : *Psychose* de Bernard Herrmann
- Un réalisateur s'inspirant des musiques additionnelles utilisées dans ses films pour réaliser le montage : Stanley Kubrick (Johann Strauss dans *2001, L'Odyssée de l'espace*, Haendel dans *Barry Lyndon*, Ligeti dans *Eyes wide shut...*)

Guide d'écoute

1725

Vivaldi

Les Quatre saisons

On ne présente plus les *Quatre saisons* de Vivaldi, pourtant les musiciens n'ont de cesse de les revisiter. Archétype de la musique italienne de la fin de l'époque baroque, ces quatre concertos pour violon et orchestre de chambre à cordes nous surprennent toujours par leur inventivité harmonique et la recherche des timbres. Les suraigus des oiseaux du *Printemps*, l'emploi des sourdines dans l'Adagio de *L'Automne*, les pizzicati de la pluie d'*Hiver* sont autant de trouvailles sonores, de peinture musicale saisissante, témoins du génie de Vivaldi et d'une vraie modernité harmonique et mélodique de la musique de ce début de XVIIIe siècle.

1786

Mozart

Concerto pour piano n°23 KV 488

Alors que Mozart termine la composition des *Noces de Figaro* au début de l'année 1786, il écrit ses 23e et 24e concertos pour piano. Le 23e, le plus joyeux des deux, offre entre deux mouvements vifs et lumineux un *Adagio en fa dièse mineur* d'une beauté sombre et désespérée. Le piano s'y aventure seul, suivi par le trio de bois (flûte, clarinette, basson), jouant là un véritable rôle de deuxième pôle soliste. Les cordes les soutiennent, hésitant entre les modes majeur et mineur. De la mélodie du piano naît celle des bois, de la musique des bois émerge le piano. Le mouvement se termine ainsi qu'il a commencé, dans un effacement mélodique qui, du silence, nous renvoie au silence.

1805

Beethoven

Symphonie n°3, «Sinfonia Eroica»

Avec sa troisième symphonie, Ludwig van Beethoven fait entrer la musique dans le XIXe siècle en faisant éclater les cadres de la symphonie classique. Le fond historique est connu : admirateur des idées révolutionnaires, Beethoven voulut rendre hommage à Bonaparte en l'honneur du « libérateur de l'Europe ». Mais lorsque celui-ci se fera nommer empereur, cette trahison de l'idéal révolutionnaire aux yeux du musicien lui fera déchirer rageusement sa dédicace pour lui substituer « Symphonie héroïque, composée pour célébrer le souvenir d'un grand homme ». Au-delà du contexte historique, cette symphonie sort des stricts cadres formels du classicisme viennois, complexifie les rythmes, apporte lyrisme et impétuosité et inaugure au tout début du XIXe siècle le Romantisme musical.

Guide d'écoute

1830

Berlioz

Symphonie fantastique

Ainsi qu'*Hernani* de Victor Hugo ou *La Liberté guidant le peuple* d'Eugène Delacroix surgis la même année, la *Symphonie fantastique* de Berlioz représente un tournant dans l'histoire de la musique et annonce de façon fracassante son entrée dans le Romantisme.

En cinq mouvements, cette œuvre «à programme» nous plonge dans les tumultes des délires opiacés d'un artiste pris dans une passion amoureuse destructrice.

Sa bien-aimée prend les contours d'une mélodie qui féconde toute l'œuvre, «l'idée fixe», tantôt douce et tendre, tantôt entraînant de plus en plus obsédante jusqu'à devenir grimaçante et grotesque lorsque le poète, après avoir assisté à son propre supplice sur l'échafaud, se voit au sabbat pour ses funérailles. Le dernier mouvement s'achève sur l'adjonction d'un *Dies Irae* infernal et crépusculaire.

1889

Mahler

Symphonie n° 1 «Titan»

C'est à l'âge de vingt-neuf ans que Gustav Mahler crée lui-même sa première symphonie, première des dix qui jalonnent sa carrière jusqu'à sa mort en 1911.

Composée de quatre mouvements, cette symphonie comprend de nombreuses citations dont celles des *Lieder eines fahrenden Gesellen* (Chants d'un compagnon errant) composés cinq ans auparavant pour une cantatrice dont il était épris.

Autre citation, la mélodie de la marche funèbre qui structure le troisième mouvement ne nous est pas inconnue. Il s'agit effectivement de la version minorisée de «Bruder Martin», notre «Frère Jacques», traitée de façon ironique, parodique, mais également tendre et sensible, comme toujours chez Mahler, mêlée de thèmes tsiganes et de musique de cabaret.

1893

Dvořák

Symphonie n° 9

«*Du Nouveau Monde*»

À l'heure où l'artiste romantique cherche à exprimer toute la singularité de sa personnalité et la puissance des passions qui l'animent, il cherche également à transcrire ou à réinventer la spécificité de la culture à laquelle il appartient. Ainsi Liszt recherchera un style «hongrois», Smetana se tournera vers les mélodies populaires tchèques, quant à Wagner à la fin du siècle, il consacrera son œuvre à dépeindre une culture germanique mythique. De même, de New York où Anton Dvořák se rend de 1892 à 1895, il nous envoie une *Symphonie* «du Nouveau Monde», traversée par des thèmes populaires américains, des légendes sioux et des danses bohémiennes. Chef-d'œuvre d'un métissage musical, cette symphonie restera l'une des œuvres les plus célèbres du répertoire symphonique de la fin du XIXe siècle.

Guide d'écoute

1901

Debussy
Nocturnes

Le XXe siècle s'ouvre avec fracas sur la création du « Triptyque symphonique avec chœur de femmes » de Claude Debussy. Ces trois pièces, « Nuages », « Fêtes » et « Sirènes » font référence dans les commentaires mêmes de Debussy à des impressions visuelles mouvantes, lumineuses, aux argentés reflets changeants qui ne sont pas sans rappeler le travail des peintres impressionnistes. Alors que « Nuages » fut qualifié de « véritable Turner sonore », que « Sirènes » marque les esprits de ce début de siècle par l'utilisation d'un chœur de femmes en vocalises, la pièce centrale, « Fêtes », se définit par un mouvement perpétuel en triolets, suivi d'un cortège dont le passage est mimé par un crescendo puis un decrescendo orchestral saisissant, avant que le mouvement perpétuel reprenne pour sombrer peu à peu dans l'obscurité. « Le fond reste, s'obstine, et c'est toujours la fête et son mélange de musique, de poussière lumineuse participant à un rythme total. »

1913

Stravinsky
Le Sacre du printemps

Le 29 mai 1913, au théâtre des Champs-Élysées à Paris, éclate un scandale comparable à celui d'*Hernani* de Victor Hugo en 1830. Alors que ce dernier signe la naissance du drame romantique, *Le Sacre du printemps* fait, avec fracas, entrer la musique dans le XXe siècle. Stravinsky et Nijinski déroutèrent le public parisien en présentant un ballet loin du conformisme policé de la grande tradition française. Avec *Le Sacre*, c'est la Russie païenne qui prit chair sur scène dans une succession de scènes tour à tour incantatoires, âpres, envoutantes, primitives. Musique et chorégraphie rivalisent de modernité, qui par des postures inusuelles, qui par des harmonies et des rythmes répétitifs aux accents décalés. Œuvre incontournable, œuvre géniale, œuvre monumentale, *Le Sacre du printemps* restera sans postérité immédiate mais ouvrira la voix aux sonorités du futur.

1935

Berg
Concerto pour violon
« à la mémoire d'un ange »

Ce monument du répertoire violonistique, dédié à Manon Gropius, fille d'Alma Mahler décédée à l'âge de dix-huit ans, fut également le testament musical d'Alban Berg, puisqu'il fut créé trois mois après la mort du compositeur qui survint la veille de Noël 1935. Comme toutes les œuvres dodécaphoniques, stratégie de composition visant à structurer l'atonalité impulsée quelques années auparavant par Arnold Schoenberg, ce concerto est basé sur une série de douze sons, les douze demi-tons de la gamme, formant ici une succession de tierces et comportant les cordes à vide du violon. En deux mouvements, l'œuvre juxtapose gaieté et tendresse, drame et violence. La dernière partie fait entendre l'adaptation d'un choral de Jean-Sébastien Bach peu à peu renversé, traité en contrepoint, transposé, et s'achève sur une longue tenue suraigüe par laquelle Berg nous montre le chemin de l'éternité.

Guide d'écoute

1958

2001–2004

Stockhausen
Gruppen

Figure majeure de la musique du XXe siècle, Karlheinz Stockhausen (1928–2007) explora le son dans toutes ses dimensions : l'électronique, la musique concrète, le bruit, l'aléatoire... Avec *Gruppen* pour trois orchestres, il explore les possibilités qu'offre la spatialisation de la musique puisque les trois orchestres (et trois chefs d'orchestre) sont placés à gauche, en face et à droite du public. Les trois orchestres étant composés de façon relativement similaire, cela permet aux sons de se mouvoir dans l'espace, d'un ensemble à un autre, d'induire des effets d'appel et de réponse, des phénomènes d'écho, expérience sensorielle inouïe et fascinante pour le spectateur.

John Williams
Harry Potter

C'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans les dernières années du XIXe siècle avec l'avènement du cinéma et le besoin qu'ont immédiatement ressenti les cinéastes d'inclure la musique dans leurs œuvres. Parmi les plus grands compositeurs de musique de film de ces cinquante dernières années, John Williams est incontournable. Musicien favori de Steven Spielberg avec qui il a collaboré vingt-six fois, il prête son talent à d'autres réalisateurs, notamment Chris Columbus et Alfonso Cuarón dans les trois premiers volets de la saga *Harry Potter*. Il y développe la technique du *leitmotiv* déjà utilisée dans *Star Wars* notamment et y introduit des timbres originaux comme celui du célesta, véritable marqueur sonore du monde magique du petit sorcier.

Activités pédagogiques en classe

Activité 1

Rythme et Tempo

Objectif: comprendre la différence entre le tempo (l'allure, la vitesse d'un morceau) et le rythme (l'agencement des différentes durées de notes dans le temps)

Faire écouter une phrase musicale. Par exemple, la « Promenade » des *Tableaux d'une exposition* de Moussorgski. Les élèves la rechantent, puis la frappent dans les mains ou avec des petites percussions. Ils frappent le **rythme** de la phrase. Les élèves se lèvent ensuite et doivent marcher (régulièrement) en suivant la musique. Leurs pas donnent le **tempo**. Faire remarquer que, contrairement au rythme, le tempo est toujours régulier. Le comparer au battement cardiaque, au balancement d'une horloge, un métronome... Un élève frappe maintenant le rythme (ou le chante) de la mélodie à différentes vitesses. Le groupe de marcheurs doivent suivre son tempo.

Pour aller plus loin...

Refaire ce jeu avec différents morceaux plus ou moins rapides, faire écouter des extraits d'œuvres dont le tempo accélère ou ralentit (ex : musique traditionnelle tzigane). En activité mathématique, faire calculer le tempo (en nombre de pulsations par minute) en comptant les pulsations sur 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes...

Activité 2

Tutti et Soliste

Objectif: appréhender le rôle du soliste, entendre les contrastes sonores que cela engendre

Faire écouter des œuvres où les solistes ont un rôle important. Exemples : les *Concertos brandebourgeois* de J.-S. Bach (différents solistes se relaient), les *Quatre saisons* de Vivaldi (avec violon solo) ou tout autre concerto, et faire remarquer la différence entre les moments de solo et les moments de *tutti*. Installer un rythme frappé sur une mesure à quatre temps, le faire apprendre à la classe. À tour de rôle, chaque élève improvisera son propre rythme (en frappant dans les mains ou en utilisant des percussions, des percussions corporelles...) et la classe lui répondra en rejouant le rythme appris précédemment.

Variante : faire alterner un soliste (qui change à chaque fois) et le groupe-classe qui répète le rythme qu'il a inventé.

Pour aller plus loin...

Chanter une chanson traditionnelle responsoriale (ex : *Pelot d'Hennebont* de Tri Yann, *Le Bout du banc* de Mes souliers sont rouges).

Activités pédagogiques en classe

Activité 3

Le thème

Objectif : apprendre à reconnaître un thème, comprendre les modifications opérées par le compositeur

Faire écouter des œuvres où le thème apparaît très nettement. Par exemple : la *Symphonie fantastique* de Berlioz ou *L'Apprenti sorcier* de Paul Dukas. Sur *L'Apprenti sorcier*, faire reconnaître les différents thèmes (l'apprenti, la magie, le balai). Faire lever le doigt à chaque fois qu'ils apparaissent. Pour le thème du balai, noter les différences de traitement suivant la progression du récit. Relire en classe le poème, puis inventer un thème musical simple qui représentera chaque personnage. Le faire jouer à chaque apparition du personnage en modifiant son tempo, ses nuances selon son état d'esprit.

Pour aller plus loin...

Proposer une activité plastique sur les différentes expressions d'un même personnage.

Apprendre une chanson en changeant l'expression d'une phrase (« très aigu », « très grave », « comme un vieillard », « en colère »...)

Activité 4

Le timbre

Objectif : explorer la notion de timbre, de couleur sonore

Faire écouter différents instruments de l'orchestre en les nommant, puis les faire deviner à l'aide de photos. L'élève qui possède la photo de l'instrument entendu doit la montrer à la classe. Disposer un instrumentarium le plus varié possible au centre d'un cercle formé par les élèves (instruments de musique, objets divers...). Les élèves ferment les yeux puis, chacun se lève à son tour et va faire entendre un son. Les autres doivent retrouver quel est l'objet/l'instrument qui a produit ce son. Celui qui a trouvé la bonne réponse fait deviner à son tour un autre son.

Pour aller plus loin...

Se constituer un ensemble instrumental de la classe à l'aide de matériaux de récupération (tasseau de bois, tuyaux en PVC, objets du quotidien...). De nombreux exemples sont disponibles sur Internet : <https://bit.ly/2R5dJXl>, <https://bit.ly/35faBjN> ...

Activités pédagogiques en classe

Activité 5 Les modes de jeu

Objectif: comprendre les différents modes de jeu disponibles sur un même instrument

Faire écouter (et regarder) une des *Sequenza* de Berio (pour flûte, piano ou violon par exemple), qui explore les différents modes de jeu de chaque instrument et les répertoire. Chaque élève dispose d'un « instrument ». Ce peut être une percussion, un instrument fabriqué en classe, un élément du mobilier scolaire (table, chaise). Il doit en tirer le maximum de sons possibles en variant les modes de jeu (mains à plat sur la table, avec les ongles, en grattant...).

Pour aller plus loin...

À la manière de *Stripsody* de Cathy Berberian, créer une partition graphique à partir des onomatopées trouvées dans des bandes dessinées ou les albums lus en classe. L'interpréter afin d'explorer toutes les possibilités de la voix.

Activité 6 Les dynamiques

Objectif: comprendre et ressentir les effets des différentes dynamiques

Écouter « Fêtes » des *Nocturnes* de Debussy. Attirer l'attention des élèves sur la partie centrale, la procession qui s'approche et qui s'éloigne. Les élèves doivent émettre des hypothèses pour comprendre comment le compositeur s'y prend pour faire cet effet de rapprochement-éloignement.

1ère stratégie : sur les indications d'un chef d'orchestre désigné, les élèves tapent tous dans les mains ensemble, d'abord très doux (avec un seul doigt sur la paume), puis de plus en plus fort en rajoutant des doigts. Élaborer le *decrescendo* en procédant à l'inverse.

2e stratégie : toujours sur les indications du chef d'orchestre, un seul élève tape dans ses mains, puis deux, puis trois, puis peu à peu toute la classe. On procède à l'inverse pour le *decrescendo*.

Pour aller plus loin...

Procéder de la même manière pour obtenir des contrastes dynamiques plus brusques (convenir d'un signal du chef d'orchestre pour jouer plus ou moins fort). Prolonger cette découverte des contrastes sonores par un travail plastique à partir de tableaux présentant de forts contrastes chromatiques (Mondrian, Delaunay, Niki de Saint Phalle...)

Atelier de l'élève

Parcours orchestre

En classe

Chanteur(s) ou Musicien(s) à l'école

#voix #instrument #découvrir #écouter #partager

Accueillez en classe un chanteur ou un musicien et découvrez le fonctionnement de la voix, les différentes tessitures et répertoires, ou l'instrument, son histoire, ses matériaux, ses modes de jeu, son répertoire.

Mini-concert privé à la clé !

Public : maternelles, élémentaires

Tarif : sur demande

Préparation musicale

Assurée par un médiateur ou une médiatrice de l'Opéra Orchestre, une préparation musicale au concert symphonique ou à une représentation lyrique peut être organisée en classe pour présenter aux élèves le compositeur, le contexte de création de l'œuvre et sa musique. Par une écoute active de différents extraits, l'œuvre est mise à la portée de tous.

Public : élémentaires, collèves et lycées

Tarif : gratuit sur inscription

À l'Opéra

Les instruments de l'orchestre

#écouter #reconnaître #deviner

Du violon aux timbales, du piccolo au tuba, notre médiatrice culturelle vous fait (re)découvrir les différents instruments de l'orchestre, leurs familles, les matériaux qui les composent, identifiez leurs timbres et apprenez à les reconnaître à l'écoute !

Public : élémentaires, collèves

Tarif : gratuit

Durée : 1h

Côté coulisses : Musiciens ou chanteurs

#instrument #découvrir #écouter #partager

Musiciens ou chanteurs viennent à votre rencontre pour vous présenter leur instrument, son histoire, ses matériaux, ses modes de jeu, son répertoire, ou le fonctionnement de la voix, les différentes tessitures et répertoires.

Public : maternelles, élémentaires

Tarif : visite + atelier : 90€

Durée : 1h

Orchestre sous tous les angles

#scène #coulisses #régie #partition

Plongez au cœur d'une répétition de l'orchestre.

De la scène, aux coulisses, en passant par la bibliothèque musicale, les studios de captation et la salle de concert, chacun découvre l'orchestre et ses nombreux métiers depuis différents points de vue.

Public : collèves, lycées

Tarif : gratuit

Durée : 2h (1h de répétition + 1h de visite des coulisses)

Atelier numérique Jouez avec l'orchestre

#orchestre #découvrir #reconnaître #jouer

Cet atelier sur tablette tactile ou ordinateur vous propose de découvrir l'orchestre de l'intérieur, sa composition, ses familles, ses instruments, son vocabulaire. Vous êtes prêt ? À vous de jouer !

Public : élémentaires, collèves

Tarif : visite + atelier : 90€

Durée : 1h

Pour tous, à co-constituer avec le Service Culturel

Une journée à l'Opéra ou à l'Orchestre

#immersion #coulisses #répétition #ateliers

Vivez une journée entière au rythme de l'Opéra ou de l'Orchestre. Au programme :

- une visite guidée
- un atelier au choix
- l'accès à un temps de répétition

Public : élémentaires, collèves, lycées, enseignement supérieur

Tarif : sur demande en fonction de l'atelier choisi

Durée : de 9h30 à 17h

Renseignements et inscriptions :
Florence Thiéry 04 67 60 19 71
florence.thiery@oonm.fr

Pour aller plus loin

Le jour du spectacle :

Préludes au concert

Une heure avant les concerts symphoniques*, l'Opéra Orchestre et les étudiants du Département de musicologie de l'Université Paul-Valéry invitent les spectateurs à une découverte musicale des œuvres.

Public : tout public (suggéré aux enseignants de tous niveaux et aux étudiants)

Tarif : gratuit (réservé aux personnes en possession d'un billet pour le concert dans la limite des places disponibles)

Durée : 45 min

*Retrouvez le calendrier des Préludes au concert sur notre site internet

À toute heure :

Podcasts

« L'Orchestre, mode d'emploi »

Comment devient-on musicien d'orchestre ? À quoi sert le chef ? Notre série de podcasts natifs *L'Orchestre, mode d'emploi* répond à toutes les questions que vous vous posez, ou n'osez pas poser ! Par les voix des artistes et personnels de l'Opéra Orchestre, et celles d'invités exceptionnels, préparez-vous à voyager dans chaque pupitre de l'orchestre au travers d'œuvres iconiques, à vivre le feu d'un lancement de saison, à vous infiltrer en répétition et dans les coulisses des concerts...

Série disponible sur **Soundcloud** et sur **toutes les plateformes de podcasts**.

Production Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie
Réalisation Chloé Kobuta – Studio Cordes Sensibles

Autour des concerts

Le mot du chef

Rencontre avec le chef d'orchestre, en salle à l'issue de la séance

Orchestre sous tous les angles

Atelier d'immersion dans les coulisses de l'Orchestre, durant la répétition générale

Préparation musicale

Atelier de préparation au concert, en classe

Regards croisés

Rencontre avec des membres de l'équipe artistique et/ou une médiatrice

Carnet spectacle

Carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

Renseignements et inscriptions :

Florence Thiéry 04 67 60 19 71
florence.thiery@oonm.fr

Accessibilité

Pour tout élève à mobilité réduite participant à un spectacle, visite ou atelier, merci de bien vouloir prévenir le Service Culturel afin de l'accueillir dans les meilleures conditions.

Pour un spectacle à l'Opéra Comédie : se présenter rue des Etuves pour accéder en ascenseur au parterre. Pour une visite ou un atelier à l'Opéra Comédie : se présenter à l'entrée des artistes, boulevard Victor Hugo.

Pour un spectacle au Corum : se présenter à l'entrée Allée des Républicains Espagnols (niveau 1). Une fois dans le hall, emprunter l'ascenseur sur la gauche pour accéder au parterre (niveau 0).

La salle Molière n'est pas encore accessible aux personnes à mobilité réduite.

Des visites tactiles et des visites en Langue des Signes peuvent s'organiser pour vos classes. N'hésitez pas à contacter le Service Culturel.

Téléchargez le carnet spectacle !

<https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/page/carnet-spectacle>

Informations pratiques

Quand réserver les spectacles ?

Inscriptions tout au long de l'année auprès de Florence Thiéry – 04 67 60 19 71
florence.thiery@oonm.fr

Comment réserver une visite ou un atelier ?

Prenez contact avec le Service Culturel pour nous soumettre votre projet pédagogique. Nous vous proposerons des ateliers artistiques et parcours adaptés.
Florence Thiéry – 04 67 60 19 71
florence.thiery@oonm.fr

Les lieux

Attention ! Les spectacles, répétitions et ateliers peuvent se dérouler sur deux lieux : l'Opéra Comédie et le Corum. Il est recommandé de toujours vérifier à quel endroit se rendre.

Tarifs

Gratuit pour...

- crèches, maternelles et élémentaires : spectacles éducatifs, en temps scolaires, et répétitions ouvertes
- collèges, lycées et enseignement supérieur : répétitions ouvertes

5 € pour...

- collèges, lycées : spectacles éducatifs, en temps scolaires, ou spectacles de la Saison 20•21, avec invitation de deux enseignants accompagnateurs par classe

7 € pour...

- groupes d'étudiants à partir de 10 (tarif par personne) : spectacles de la Saison 20•21

Comment mettre en œuvre et financer un projet ?

Pour tout nouveau projet, n'hésitez pas à prendre contact avec le Service Culturel. Différentes actions peuvent être mises en œuvre avec les équipes artistiques de l'Opéra et de l'Orchestre. Pour financer l'intervention de professionnels en classe, les écoles de Montpellier peuvent solliciter une aide auprès de la municipalité au titre des Offres culturelles. Les collèges de l'Hérault sont invités à solliciter une subvention auprès du Conseil départemental de l'Hérault au titre des Actions éducatives territoriales, dites AET.

Opéra Orchestre National Montpellier

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Valérie Chevalier
directrice générale

Michael Schönwandt
chef principal

**Guide pédagogique réalisé par
le Service développement culturel,
actions artistiques et pédagogiques**

Rédaction
France Sangenis

Illustrations
Margaux Othats

Conception graphique
Hugo Malibrera

Document également disponible en ligne
www.opera-orchestre-montpellier.fr

montpellier
Méditerranée
métropole