

Offre d'activités sur la musique classique

Saison 2018-2019

TYPES D'ACTIVITÉS

1. **Conférence** (1h à 2h)

Suivie d'un temps d'échange avec l'auditoire.
Thèmes : Voir ci-dessous.

2. **Interview d'artiste, animation de rencontres avec le public** (30 à 60 mn)

Chef d'orchestre, soliste, chanteur, compositeur : des métiers qui fascinent. La rencontre est animée par la médiatrice et préparée en concertation avec ses invités. Elle est ponctuée de morceaux joués par les artistes ou d'enregistrements choisis par eux. A la fin, un temps est réservé aux questions du public.

3. **Atelier d'écoute autour d'une œuvre** (1h30)

Le public est guidé dans l'écoute d'une œuvre et encouragé à partager ses impressions, ses sensations, sa connaissance. La découverte est mutuelle. Ces ateliers permettent d'apprendre à situer chronologiquement une œuvre, identifier un genre musical, repérer un style, reconnaître les instruments, les types de voix et de savourer pleinement l'écoute d'une œuvre.

Œuvres : Voir ci-dessous.

Découverte d'un compositeur

- Debussy
- Bernstein
- J.-S. Bach
- Mozart
- Beethoven
- Schubert
- Mendelssohn
- Liszt
- Brahms
- Ravel
- Stravinski
- Milhaud

Découverte d'une œuvre

- Bernstein *West Side Story, Roméo et Juliette à la sauce new-yorkaise*
- Dvorák *La Symphonie du Nouveau Monde*
- Mozart *Don Giovanni*
- Mendelssohn *L'ouverture des Hébrides*
- Rossini *La Donna del lago* (> Walter Scott source d'inspiration de l'opéra romantique)
- Rimski-Korsakov *Shéhérazade*
- Moussorgski *Tableaux d'une exposition*
- Debussy *La Mer, ou Prélude à l'après-midi d'un faune, ou Iberia*
- Stravinski *L'Oiseau de feu ou Petrouchka*
- Ravel *Ma Mère l'Oye, ou Daphnis et Chloé,*
- Falla *L'Amour sorcier*
- *La Création du monde* (Ballets suédois /Darius Milhaud /Blaise Cendrars/ Fernand Léger)
- Darius Milhaud *Le Bœuf sur le Toit*

Shakespeare mis en musique : Quand le théâtre métamorphose l'orchestre

Dans le sillage de Beethoven et de Berlioz, de nombreux musiciens de la période romantique conçoivent leurs œuvres orchestrales comme un drame sans parole, un récit autobiographique voire une expérience métaphysique. Le théâtre de Shakespeare est l'une de leurs sources d'inspiration privilégiées.

En s'appuyant sur *Le Songe d'une Nuit d'été* de Mendelssohn, *La Tempête* de Tchaïkovski et des œuvres de Berlioz et Dvorák, cette conférence interroge la relation stimulante des romantiques avec l'auteur d'*Hamlet*, en plein âge d'or de la « musique à programme ».

La musique classique au cinéma

Quand la musique de Rossini, Wagner, Barber, Strauss accompagne les plus célèbres films : *Apocalypse now*, *Le fabuleux destin d'Amélie Poulain*, *Orange mécanique*, *Casino*, *Manhattan*, etc. Cette conférence s'appuie sur la projection d'extraits de films pour mieux percevoir le rôle de la musique classique dans les chefs-d'œuvre du cinéma d'hier et d'aujourd'hui.

Musique populaire et musique classique : un dialogue fécond

La culture populaire nourrit les compositeurs et les interprètes. Offenbach composant d'après les contes d'Hoffmann, l'écho des tavernes hambourgeoises dans les *symphonies* de Brahms, l'ivresse du violon tzigane dans les *Rhapsodies hongroises* de Liszt, un negro spiritual dans *La Symphonie du Nouveau monde* de Dvorak, la transposition de « Frère Jacques » dans la *le Symphonie* de Mahler, un ballet de Stravinski sur le conte russe *L'Oiseau de feu* : autant de portes d'entrées vers un univers d'influences réciproques qui fait voyager à travers les contrées et les âges.

Les fonctions de la musique

Musique pour l'église, musique pour la guerre, musique pour danser, musique pour le spectacle : tout au long de l'Histoire, la musique a répondu à différentes fonctions. Et aujourd'hui, quand fait-on appel aux compositeurs ?

Un parcours sociologique du répertoire savant vu à travers les fonctions et les pratiques de la musique.

Cycle de trois à six conférences

Quand les arts se rencontrent

"Les parfums, les couleurs et les sons se répondent" écrivait Baudelaire dans « Les correspondances » : une invitation à mettre nos sens en éveil. Que se passe-t-il, en effet quand les arts se mettent en résonance ? Comment un opéra ou un Lied donne-t-il vie à un texte théâtral ou poétique ? Pourquoi la représentation de moments de musique est-elle un sujet prisé par les peintres ? Existe-t-il un « art total » où convergent les disciplines artistiques ? Ce cycle explorera ces correspondances entre les arts à travers quelques œuvres emblématiques.

- Séance 1) Voir la musique : objets et scènes musicales dans la peinture et la sculpture.
- Séance 2) Quand la peinture inspire la musique : Moussorgsky, Ravel, *Tableaux d'une exposition*.
- Séance 3) Quand le théâtre inspire la musique : Shakespeare revisité par les compositeurs romantiques.
- Séance 4) La poésie mise en musique : de Goethe à Verlaine, de Schubert à Fauré.
- Séance 5) Des Ballets russes aux Ballets suédois : L'âge d'or du "spectacle d'art total".

Une année au rythme de la musique classique

Le carnaval, Noël, Pâques, les saisons ont inspiré aux compositeurs de somptueuses pages, de l'opéra à la musique pour piano. Des humeurs changeantes, des ambiances de fête, des couleurs, des mélodies populaires revues à la sauce classique. Une approche concrète du grand répertoire.