

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
Roderick Cox
directeur musical

Développement culturel, actions artistiques et pédagogiques

serviceculturel@oonm.fr

Caroline Maby

responsable

04 67 60 16 99

caroline.maby@oonm.fr

Mathilde Champroux

médiatrice culturelle

04 67 60 19 96

mathilde.champroux@oonm.fr

Emmanuelle Picard

assistante service développement culturel en CDD

04 67 60 19 71

emmanuelle.picard@oonm.fr

Aurélio Croci

assistant

04 30 78 16 59

aurelio.croci@oonm.fr

Alice Guillaud

assistante alternante

04 67 60 19 83

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

Pourquoi venir
au concert
symphonique

p.7

Petite histoire
du concert
symphonique

p.8

Composition
d'un orchestre
symphonique

p.9

Portraits
d'instruments

p.10

Naissance
et évolution
de l'orchestre

p.11

Guide
d'écoute

p.13

Activités
pédagogiques

p.18

Atelier de l'élève
Parcours orchestre

p.21

Pour aller
plus loin

p.23

Autour
des concerts

p.24

Accessibilité

p.24

Informations
pratiques

p.25

Calendrier

CR	Crèches	C	Collèges	ASSOS	Associations à caractère social
M	Maternelles	L	Lycées	CONS	Conservatoires et Écoles de Musique
E	Élémentaires	ES	Enseignement Supérieur		

ven 18 oct. à 9h30 Opéra Comédie *Volupté rhénane* Répétition générale

Ce premier concert symphonique de la saison nous fera voyager en Allemagne, et plus précisément au bord du Rhin avec la *Symphonie n°3* de Robert Schumann, dite « Rhénane », où le compositeur voulut représenter les scènes de la vie au bord du fleuve qui le marquera tant. Précédemment, nous aurons entendu une œuvre phare du répertoire classique pour violoncelle : le *Concerto n°1* de Joseph Haydn, oublié pendant 200 ans et magnifiquement mis en valeur par l'archet d'Anastasia Kobekina. Ce premier concert s'ouvrira sur une création française : la célèbre *Fantaisie en fa mineur* de Schubert, orchestrée ici par Richard Dünser.

Autour du concert

- Préparation musicale : Atelier de préparation au spectacle
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignant-es ou accompagnateurs-trices et téléchargeable sur notre site

ven 6 déc. à 9h30 Opéra Berlioz, Le Corum *Drame et passion* Représentation générale

Attention, concert de grande intensité ! Deux œuvres échevelées dont vous ne sortirez pas indemnes, deux monuments de la musique orchestrale : tout d'abord, le *Concerto pour piano n°1 en fa majeur* de Rachmaninov sous les doigts de Jonathan Fournel, jeune lauréat du concours Reine Elisabeth de Belgique, puis l'œuvre qui fit basculer la musique française dans le Romantisme : la *Symphonie fantastique* de Berlioz. Dans cette pièce magistrale, pilier de la musique du XIXe siècle, nous suivrons le parcours hébété du compositeur pris dans les délires de l'amour et de l'opium, en proie aux affres du mépris de sa bien-aimée, assistant à son propre supplice puis emporté par les sorcières du Sabbat. Sous la plume de Berlioz, l'orchestre prend vie, souffre, geint, meure, et nous laisse pantelants devant la puissance évocatrice de cette œuvre monumentale.

Autour du concert

- Préparation musicale : atelier de préparation au spectacle
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignant-es ou accompagnateurs-trices et téléchargeable sur notre site

Opéra Comédie jeu 28 • ven 29 nov. à 10 h et 14h30 *Le Petit Prince* Spectacle éducatif

Jean-Pascal Beintus, compositeur et orchestrateur d'origine toulousaine travaillant pour les orchestres internationaux les plus prestigieux, livre ici, pour nos jeunes spectateurs, une œuvre intime et poétique à travers une relecture d'une des histoires les plus célèbres et les plus touchantes de la littérature française : *Le Petit Prince* d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est une grande chance qu'aurent les enfants de découvrir, ou redécouvrir, l'histoire de cette rencontre entre un aviateur-poète et ce Petit Prince arpentant l'univers avec ses yeux d'enfant.

Autour du concert

- Carnet spectacle : Carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site
- Accessibilité : Public sourd et malentendant : Spectacle adapté en LSF et mise à disposition de 20 gilets vibrants. Une visite de l'Opéra Comédie avec interprétation LSF est proposée aux groupes le 29 nov. à 11 h15

jeu 30 jan. à 15h Opéra Comédie *Ars Natura* Répétition générale

Plus qu'un concert, c'est une performance mêlant la musique et la vidéo à la science qui nous est donné à voir et à penser par Annabelle Playe, compositrice de musique électronique et électroacoustique, en résidence à l'Opéra Orchestre. Précédé par une conférence-récit (bruitée) de Jonathan Larcher, cinéaste et anthropologue, ce concert posera les questions du rapport de l'Homme à la nature, au vivant, de son impact sur son environnement et de sa représentation du monde qui l'entoure. Entre musique et nouvelle technologie, ce moment sera celui d'une réflexion sur l'avenir de l'humanité et de la fragilité du vivant.

Autour du concert

- Prévention : certaines scènes comportent un effet stroboscopique pouvant affecter les téléspectateurs photosensibles
- Carnet spectacle : Carnet envoyé aux enseignant-es ou accompagnateurs-trices et téléchargeable sur notre site

Calendrier

CR	Crèches	C	Collèges	ASSOS	Associations à caractère social
M	Maternelles	L	Lycées	CONS	Conservatoires et Écoles de Musique
E	Élémentaires	ES	Enseignement Supérieur		

ven 14 fév. à 9h30 Opéra Berlioz, Le Corum
Accord parfait
Répétition générale

En ce jour de la Saint-Valentin, l'amour est à l'honneur! Celui qui unit les timbres chaleureux du violoncelle et du violon dans le rare *Double concerto* de Brahms, porté admirablement par Raphaëlle et Edgar Moreau, et celui, plus douloureux, du pauvre *Petrouchka* de Stravinski, marionnette éprise d'une ballerine qui lui préfère le Maure. L'occasion pour nous de nous replonger dans l'atmosphère brillante et burlesque des ballets de Stravinski, dans la ligne du *Sacre du printemps* et de *L'Oiseau de feu*. Un concert résolument brillant, charmeur et coloré.

Autour du concert

- Le mot des artistes : rencontre avec les solistes, en salle
- Préparation musicale : atelier de préparation au spectacle
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignant-es ou accompagnateurs-trices et téléchargeable sur notre site

Salle Molière, Opéra Comédie
jeu 27 • ven 28 mars
mar 1er • jeu 3 • ven 4 avril
10h et 14h30
Il maestro di cappella
Spectacle éducatif

Au programme de ce concert, *Il maestro di cappella* de Domenico Cimarosa qui, en un court intermezzo vocal, parodie brillamment le monde de la musique au travers d'un personnage de chef d'orchestre prétentieux dirigeant une répétition. Deux œuvres injustement méconnues de deux compositrices encadrent cette farce musicale : *Rissolty Rossolty* de l'américaine Ruth Crawford Seeger, issu d'une émission de radio (1939) et l'ouverture de l'opéra-comique *Fleur d'épine* de Marie-Emmanuelle Bayon-Louis, musicienne française du tournant des XVIIIe et XIXe siècles. Un moment riche d'émotions et de découvertes.

Autour du concert

- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignant-es ou accompagnateurs-trices et téléchargeable sur notre site

Salle Molière, Opéra Comédie
jeu 10 avril à 10h30
The Curious Bards: Indiscrétion
Concert éducatif

Ce concert de l'ensemble de musique ancienne « The Curious Bards » nous envoie tout droit dans les brumes gaéliques. Les six membres de l'ensemble aux commandes d'instruments baroques et la mezzo-soprano grecque Ilektra Platiopoulou rendent hommage à cette musique qui inspira tant Haydn et Haendel, ces mélodies entre répertoire et tradition orale irlandaises ou écossaises, ces « hornpipes » et autres « reels » qui signent l'identité de la culture celte. L'occasion de découvrir ou redécouvrir cet univers et de s'initier aux sonorités du cistre, de la viole de gambe et du violon baroque.

Autour du concert

- Préparation musicale : atelier de préparation au spectacle
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignant-es ou accompagnateurs-trices et téléchargeable sur notre site

mar 6 mai à 9h30 Opéra Berlioz, Le Corum
Aurore boréale et ibérique
Répétition générale

L'Orchestre national Montpellier Occitanie, qui retrouve pour l'occasion la baguette familière de Michael Schønwandt, souffle le chaud et le froid sur ce concert. Tout d'abord, la *Sinfonia brevis* d'Helvi Leiviskä, compositrice finlandaise du XXe siècle, puis, pour rester en Finlande, la violoniste bulgare Liya Petrova interprètera le sublime *Concerto pour violon* du compositeur national Jean Sibelius, œuvre d'une beauté fascinante, parfait équilibre entre l'esthétique romantique et l'évocation des paysages nordiques. Puis, nous quitterons les sphères boréales pour une incursion en Andalousie, où nous attend le *Sombrero de tres picos*, le fameux *Tricorne* de Manuel de Falla, ballet truculent sur l'amour et la jalousie...

Autour du concert

- Le mot du chef : Rencontre avec le chef d'orchestre en salle
- Préparation musicale : atelier de préparation au spectacle
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignant-es ou accompagnateurs-trices et téléchargeable sur notre site

Calendrier

CR	Crèches	C	Collèges	ASSOS	Associations à caractère social
M	Maternelles	L	Lycées	CONS	Conservatoires et Écoles de Musique
E	Élémentaires	ES	Enseignement Supérieur		

ven 16 mai à 14h Opéra Comédie **Carte blanche à Maylis de Kerangal** Répétition générale

Dans le cadre de la Comédie du Livre – 10 jours en mai, l'Orchestre national Montpellier Occitanie a proposé pour la première fois une carte blanche littéraire et musicale à une écrivaine, en l'occurrence l'autrice Maylis de Kerangal, qui fut déjà carte blanche du festival littéraire en 2016. Neuf ans plus tard, celle à qui l'on doit *Réparer les vivants* (2014) et qui publie cet été *Jour de ressac*, toujours aux éditions Verticales, revient pour nous proposer la soirée littéraire et musicale qui viendra clore la 40e édition du festival.

Autour du concert

- Préparation musicale: Atelier de préparation au spectacle
- Carnet spectacle: Carnet envoyé aux enseignant-es ou accompagnateurs-trices et téléchargeable sur notre site

ven 6 juin à 14h Opéra Berlioz, Le Corum **Fantasia** Répétition générale

Le ciné-concert s'attaque à un monument de l'histoire cinématographique et musicale: *Le Fantasia* de Walt Disney. En 1940, Disney, fort du succès de *Blanche-Neige* trois ans plus tôt, expérimente un nouveau format de film d'animation et imagine une œuvre sans paroles ou presque, dont le personnage principal sera la musique. Le choix se porte sur huit pièces majeures du répertoire symphonique, de Bach à Stravinsky en passant par Beethoven et Tchaïkovski. Dans ce concert, l'Orchestre national de Montpellier Occitanie se substitue au philharmonique de New York et sort de l'écran pour réinterpréter ces grands classiques joints à ceux du deuxième opus de 1999.

Autour du concert

- Préparation musicale: Atelier de préparation au spectacle, en classe
- Carnet spectacle: carnet envoyé aux enseignant-es ou accompagnateurs-trices et téléchargeable sur notre site
- Accessibilité: Public sourd et malentendant: spectacle adapté en LSF et mise à disposition de 20 gilets vibrants SubPac.

ven 13 juin à 9h30 Opéra Berlioz, Le Corum **Imaginaire infini** Répétition générale

C'est un concert à ne manquer sous aucun prétexte que nous propose l'orchestre de Montpellier et son nouveau directeur musical Roderick Cox. Une gageure technique, une prouesse qui, sous les doigts d'Alexandre Tharaud, ne se contentera pas d'être une démonstration de virtuosité mais explorera tous les domaines de l'âme à travers la musique si brillante et poétique de Maurice Ravel. Car ce sont bien les deux concertos pour piano qui y seront présentés, l'inoubliable *Concerto en sol* et le plus sombre *Concerto pour la main gauche*, deux chefs-d'œuvre si représentatifs du génie d'orchestrateur du compositeur français. En préambule – et quel préambule! – le *Prélude à l'après-midi d'un faune* de Claude Debussy, une invitation à la rêverie dont nous ressortirons à coup sûr éblouis et comblés.

Autour du concert

- Préparation musicale: Atelier de préparation au spectacle
- Carnet spectacle: carnet envoyé aux enseignant-es ou accompagnateurs-trices et téléchargeable sur notre site

Salle Molière, Opéra Comédie jeu 19 juin à 14h30

Répétition générale

ven 20 juin à 10h et 14h30

Concerts éducatifs

Fête de la musique

Quoi de mieux pour terminer la saison en beauté que de venir fêter la musique en compagnie de l'Orchestre national Montpellier Occitanie? Pour l'occasion, venez découvrir *Le Bourgeois gentilhomme*, non pas dans la version originelle de Lully, mais dans celle, moins connue, de Richard Strauss. Le projet initial, l'écriture d'un opéra sur la comédie-ballet de Molière, ayant échoué, le compositeur du *Chevalier à la rose* et d'*Elektra* reprit la musique pour l'intégrer dans une suite pleine de verve, mâtinée d'hommages à la musique française du XVIIe siècle.

Autour du concert

- Carnet spectacle: carnet envoyé aux enseignant-es ou accompagnateurs-trices 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'installera 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 (appelées «mouvements»), 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...

Pourquoi venir au concert symphonique ?

Venir au concert symphonique avec ses élèves permet de répondre à au moins deux des trois piliers de l'Éducation Artistique et Culturelle : fréquenter et s'approprier. Cela permet à l'élève de faire siens les lieux de culture, d'exprimer ses émotions esthétiques, d'échanger avec des artistes et des professionnels du spectacle et de cultiver sa sensibilité.

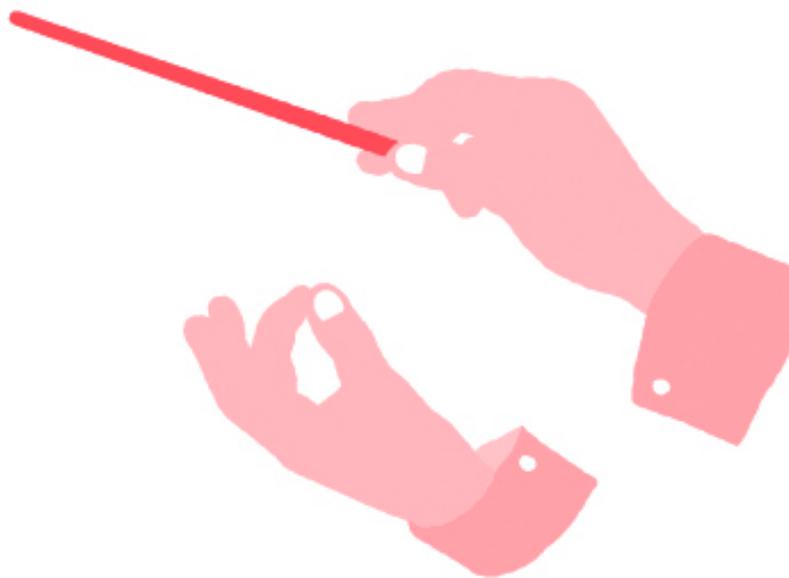
À l'Opéra Orchestre national Montpellier, la venue au concert symphonique peut être également complétée par un atelier fait en amont du spectacle, ce qui permet d'appréhender le troisième volet de l'EAC : Pratiquer.

Pour chaque enfant, la venue à l'Opéra Orchestre de Montpellier sera un temps fort de son année scolaire, un moment privilégié pendant lequel il sort de son établissement, rencontre des artistes, côtoie des œuvres, partage un moment unique avec d'autres spectateurs.

C'est pourquoi il sera important de travailler cette venue en classe pendant une ou plusieurs séances de cours, pour faire découvrir les œuvres au programme du concert, élaborer une charte de bonne conduite du spectateur, apprendre à apprécier l'écoute, créer un horizon d'attente et favoriser une observation critique et curieuse.

Pendant le concert, et si un échange est proposé à l'issue, il sera judicieux d'avoir préparé quelques questions qui pourront être posées aux artistes.

Puis, de retour dans l'établissement, un autre temps fort sera la restitution du concert afin qu'ils puissent exprimer leur ressenti, à l'oral ou à l'écrit, et de conserver une trace de ce moment précieux (sous forme de photos, de dessins, d'écrits...) afin que les élèves intègrent pleinement leur parcours culturel.

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).

9

Portraits d'instruments

Le violoncelle

Par son timbre chaud et velouté, on dit souvent de lui que c'est l'instrument le plus proche de la voix humaine. Instrument grave de la famille des cordes frottées, situé entre l'alto et la

contrebasse, le violoncelle est muni de quatre cordes accordées en quintes et se tient entre les genoux du musicien, maintenu au sol à l'aide d'une pique. Issu de la basse de violon de la fin du XVIe siècle, il est longtemps cantonné à des rôles d'accompagnement, complétant la « basse continue » avec le clavecin. À partir du XVIIIe siècle, avec Vivaldi ou Boccherini, il conquiert sa place de soliste et séduit de plus en plus de compositeurs. Brahms, Schumann, Saint-Saëns, Dvořák, lui écrivent de magnifiques pages, avant Prokofiev, Chostakovitch ou Britten. De grands violoncellistes ont su mettre en lumière leur instrument et le faire aimer des mélomanes, tels Mstislav Rostropovitch, mais également Jacqueline Du Pré, Yo Yo Ma, Anne Gastinel ou Gauthier Capuçon.

Cette saison :

- *Volupté rhénane* ven 18 et sam 19 oct. Concerto pour violoncelle n° 1 en do majeur Hob.VIIb.1 de Joseph Haydn, par Anastasia Kobekina.

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 vélocité 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.

La trompette

Un solo de trompette et c'est tout l'orchestre qui devient plus brillant et héroïque. En dépit de son aspect sophistiqué, la trompette trouve son origine dès l'Antiquité. Longtemps boudée par les compositeurs, reléguée à la musique militaire, cette fière représentante de la famille des cuivres acquiert ses lettres de noblesse au XIXe siècle grâce à l'invention du piston qui lui fit gagner en justesse et en souplesse de jeu. Vivaldi, Telemann, Haydn ou Chostakovitch lui écrivirent de brillants concertos et elle fut tout de suite adoptée par les jazzmen tels Louis Armstrong, Chet Baker ou Miles Davis qui surent mettre en lumière la richesse de son timbre et son éclatante expressivité.

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.

Le piano

Orchestre à lui tout seul, capable de faire entendre la mélodie et l'harmonie, présent dans tous les styles musicaux, le piano, instrument polyvalent par excellence ne fait pourtant pas officiellement partie de l'orchestre symphonique. On l'y retrouve souvent pourtant et il s'y intègre si bien que de très nombreux compositeurs le font dialoguer avec l'ensemble des autres instruments lors de concertos. Mozart, Schumann, Rachmaninov, Ravel... tous lui ont consacré leurs plus belles pages symphoniques devenues inoubliables sous les doigts de Martha Argerich, Sviatoslav Richter, Arthur Schnitger, Alexandre Tharaud...

Cette saison :

- *Lune d'argent* ven 22 nov. Concerto pour piano n° 3 Sz 119 BB 127 de Béla Bartók par Boris Giltburg.
- *Drame et passion* ven 6 déc. Concerto pour piano en fa dièse mineur opus 1 de Sergueï Rachmaninov, par Jonathan Fournel

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 portrait d'instrument : le violoncelle

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 flûte

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 portrait d'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 portrait d'instrument : les timbales

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

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.

► <https://www.youtube.com/watch?v=j8eOfBlvEMQ>

1824

Beethoven

Symphonie n° 9

L'ultime symphonie de Ludwig van Beethoven fut tout de suite un tel choc pour l'histoire de la musique que l'écriture d'une neuvième symphonie intimida longtemps les musiciens post-beethovéniens. Schubert et Mahler n'achevèrent jamais leur dixième opus. En effet, cette œuvre casse les codes et annonce brillamment la modernité du XIXe siècle. Formes traditionnelles dédaignées, inversion des *Scherzo* et *Adagio*, et bien entendu l'adjonction dans un *Finale* grandiose des chœurs sur *l'Ode à la joie* de Schiller. À écouter particulièrement dans le deuxième mouvement, les forts accents décidés aux cordes et aux timbales qui ne sont pas sans rappeler ceux de la *Symphonie n° 5*, ainsi que le thème principal en fugato, énergique sans être précipité, vigoureux sans être brutal.

► <https://www.youtube.com/watch?v=rOjHhS5MtvA>

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 entraînante, et 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.

► <https://www.youtube.com/watch?v=5HgqPpjIH5c>

1867

Moussorgski

Une nuit sur le mont Chauve

« La sorcière frappa du pied. Une flamme bleue s'échappa de la terre et la place resta illuminée, le sol devint transparent comme du cristal et tout ce qui était au-dessous, devint aussi visible que sur la main. [...] Des rires diaboliques retentirent de tous côtés. Des monstres affreux sautèrent en bandes devant lui. La sorcière, enfonçant ses griffes dans le corps décapité, en but le sang comme une louve... »

Ces visions de cauchemar sont extraites de *La Nuit de la Saint Jean*, sous la plume de Nicolas Gogol, nouvelle qui inspira Moussorgski. Ce poème symphonique, inédit du vivant du compositeur, connut une deuxième vie dans une réorchestration de Rimski-Korsakov, puis lors de la sortie du *Fantasia* de Walt Disney. Pour effrayer l'auditeur, Moussorgski utilise différentes méthodes : l'œuvre s'ouvre sur un tourbillonnement de cordes, puis apparaissent les sorcières dans un martèlement de timbales. Ensuite, Satan en personne entre en scène, personnifié par les trombones, instrument traditionnellement associé à la mort. Enfin, c'est le sabbat proprement dit, les sorcières dansent au son d'airs de danses russes populaires, dans une confusion des pupitres dialoguant de façon très vive. Dans la dernière version de Moussorgski, le musicien ajoutera un épilogue, figure apaisée d'un lever du jour.

Au programme cette saison : <https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenements/fantasia-scolaires/>

Guide d'écoute

1874

Moussorgski

Tableaux d'une exposition

Écrites pour piano puis orchestrées par Maurice Ravel en 1922, ces dix tableaux rendent hommage à Victor Hartmann, peintre ami de Moussorgski. Entre ces tableaux évoquant de façon très prégnante l'univers et le folklore russo-slave (on s'attardera par exemple sur *La Cabane sur des pattes de poule* qui évoque l'ogresse Baba-Yaga en se déroulant comme un conte populaire en trois parties), le musicien intercale des « Promenades » qui ne sont autres que les déambulations du visiteur dans l'exposition. Le thème commun à ces promenades résonne à chaque fois de façon différente, comme empli des émotions du tableau précédent ou déjà happé par l'univers de l'œuvre suivante.

► <https://www.youtube.com/watch?v=rt3oFm2gn0I>

1894

Debussy

Prélude à l'après-midi d'un faune

Chef-d'œuvre du compositeur des *Nocturnes*, le *Prélude à l'après-midi d'un faune* est à la fois le symbole de l'esthétique de la fin du XIXe siècle et l'un des prémices du langage musical du XXe siècle. Préparation, mise en bouche à la lecture du poème de Mallarmé plus qu'illustration, Debussy dépeint dans cette courte œuvre des décors successifs, des images, des impressions même, succession d'instant mis en lumière par la mélodie de la flûte, qui émerge de l'orchestre plus qu'elle ne le domine. « Ces dix minutes de musique géniale... ouvrent une ère nouvelle : avec elles commence la musique moderne » déclara Harry Halbreich, musicologue et biographe de Debussy.

Au programme cette saison :
<https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenements/imaginaire-infini-scolaires/>

► <https://www.youtube.com/watch?v=EvnRC7tSX50>

Guide d'écoute

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, envoûtantes, 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.

► https://www.youtube.com/watch?v=yrrhGmXY_wpk

1932

Ravel

Concerto en sol majeur

Les deux concertos pour piano de Ravel, celui-ci et le *Concerto pour la main gauche*, furent écrit quasi simultanément à la fin de l'année 1929. Le *Concerto en sol* fut achevé le premier et créé le 14 janvier 1932 à la salle Pleyel, sous les doigts de Marguerite Long dirigée par Ravel lui-même. Le compositeur avait lui-même tenté de créer au piano son concerto, il avait dû renoncer, son œuvre ayant dépassé ses propres limites de pianiste ! Le concerto remporta très vite un grand succès et fut présenté partout en Europe. En effet, elle séduisit pour son aspect brillant, virtuose, d'une clarté proche des accents mozartiens. Œuvre parmi les plus jouées du répertoire de Ravel, ce concerto est considéré comme une œuvre majeure du compositeur, alliant poésie, équilibre et impétuosité.

► au programme cette saison :
<https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenements/imaginaire-infini-scolaires/>

Guide d'écoute

1958

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.

► <https://www.youtube.com/watch?v=mqvlrphkGAU>

2001–2004

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.

► https://www.youtube.com/watch?v=GTXBLyp7_Dw

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

Dans les établissements ou associations

Ouvre tes oreilles!

Les musiciens et les musiciennes de l'Orchestre, et les artistes du Choeur de l'Opéra vous accueillent à l'Opéra ou se déplacent dans les établissements et associations pour des ateliers ponctuels, ou qui se déclinent sur plusieurs séances. Différentes propositions s'offrent à vous, en fonction de la tranche d'âge du public visé, et de vos objectifs pédagogiques :

– découverte des instruments et du répertoire – histoire mise en musique – pratique artistique (chant, travail sur le rythme, les sonorités, les tessitures, l'improvisation collective etc.) – présentation du métier d'artiste chanteur. Nouveauté cette saison : ateliers de formation à la prise de parole en public par un artiste chanteur du Choeur de l'Opéra. Public : crèches, maternelles, élémentaires, collèges, lycées, centres de loisirs, associations

Lieu : à l'Opéra Orchestre ou dans votre établissement ou association

Tarif : sur demande

Durée : 45 min

Parcours d'enquête : Le jardin secret

Avez-vous remarqué les créatures à côté de l'horloge sur la façade de l'Opéra ? Ce sont des Phèmes, elles ont le pouvoir de prendre connaissance des secrets des mortels et de les divulguer. Auparavant, il existait un moyen pour lutter contre ce pouvoir mais avec le temps il a été oublié. Heureusement de nombreux indices sont dissimulés dans ce monument emblématique, saurez-vous les trouver ? Venez percer les mystères de l'Opéra, pour apprendre à garder votre jardin secret ! Un parcours original pour découvrir l'Opéra et son histoire.

Public : élémentaires, centres de loisirs, associations enfance jeunesse

Lieu : à l'Opéra Orchestre

Tarif : 60€ TTC / classe ou groupe (30 pers. max.)

Durée : 1h

Renseignements et inscriptions :

• Emmanuelle Picard | 04 67 60 19 71
emmanuelle.picard@oonm.fr
• Aurélio Croci | 04 30 78 16 59
aurelio.croci@oonm.fr

Côté coulisses : les métiers de l'Opéra

Partez à la découverte d'un des métiers de l'Opéra ou de l'Orchestre parmi ceux proposés (tapisserie, régie lumières, régie générale, machinerie...) et plongez-vous dans le quotidien de l'Opéra Comédie ! Attention : L'atelier a lieu en présence d'un professionnel, les métiers proposés peuvent varier en fonction des disponibilités des équipes.

Public : collèges, lycées, associations

Lieu : à l'Opéra Orchestre

Tarif : gratuit

Durée : 1h

Dialogues

Événements organisés par le Pôle Petite Enfance de la Ville de Montpellier, dans différents lieux de la Ville.

Les différents partenaires culturels se réunissent pour proposer aux enfants de crèches accompagnés de leurs parents un espace de création spectaculaire, autour de la danse, de la musique, des arts plastiques et de la lecture : Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie, Compagnie Satellite (Brigitte Négro), ICI-CCN, Musée Fabre, MO.CO Panacée, le Réseau des Médiathèques de la Métropole. L'expérimentation d'une pratique de spectateur ; un temps de rencontre, de partage, d'échanges autour de l'enfant qui participe de l'accompagnement à la parentalité.

• Saison 2024 – 25 : dates à déterminer

Public : crèches

Lieu : dans différentes structures culturelles ou établissements de la Ville de Montpellier

Tarif : gratuit, renseignements auprès de votre établissement et du Pôle Enfance

Durée : 1h30

Préparation musicale

Assurée par une médiatrice de l'Opéra Orchestre, une préparation musicale au concert symphonique ou à une représentation lyrique peut être organisée au sein de votre établissement pour présenter aux élèves les compositeurs et compositrices, le contexte de création de l'oeuvre et sa musique. Par une écoute active de différents extraits, l'oeuvre est mise à la portée de tous.

Public : élémentaires, collèges, lycées, enseignement supérieur, associations

Lieu : à l'Opéra Orchestre ou dans votre établissement ou association

Tarif : gratuit sur inscription

Durée : 1h

Ateliers sur plusieurs mois ou une année scolaire complète

Co-construction préalable entre les établissements ou les Universités et le Service Culturel

Chante-moi une histoire

Un musicien de l'Orchestre associé à une comédienne proposent à des classes élémentaires un travail d'interprétation du conte *La Moufle* de Florence Desnouveaux, mis en musique : travail sur les relations entre les mots et la musique, notions d'interprétation dans un collectif, mélodie, intonation, rythme, mémorisation, diction, mise en espace etc. Restitution prévue Salle Molière (Opéra Comédie).

Partenaire : Ville de Montpellier, dans le cadre du dispositif PACE (Propositions Artistiques et Culturelles pour les Écoles)

Public : CP – CE1

Tarif : sur demande

Durée : année scolaire

NB : les classes qui participeront à cet atelier ont déjà été sélectionnées. N'hésitez pas à nous contacter pour la saison 2025 – 26.

Découverte d'un dispositif d'accessibilité : l'audiodescription

L'Opéra Orchestre propose chaque année plusieurs audiodescriptions en collaboration avec l'association Accès Culture. Cette description en direct de tous les éléments de la mise en scène (gestes, mouvements, costumes, scénographie etc.) et vocalisation du livret permet de rendre accessible le spectacle aux personnes malvoyantes et non-voyantes. Cette année, une audiodescription est proposée pour *Le Voyage dans la Lune*. Parallèlement à la représentation accessible, des ateliers d'initiation à l'audiodescription seront animés par l'audiodescriptrice Anne Barthélemy pour classes de collège dont une ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire). Ce parcours de médiation sera complété par une visite tactile du plateau et une visite adaptée de l'Opéra, en amont de la représentation avec audiodescription.

Partenaire : pass Culture

Public : collège

Tarif : sur demande

Durée : année scolaire

NB : les classes qui participeront à cet atelier ont déjà été sélectionnées. N'hésitez pas à nous contacter pour la saison 2025–26.

Le rêve éveillé

Projet initié par Rémi Fox, saxophoniste, improvisateur, compositeur, pour deux classes de collège (3e SEGPA et 3e UPE2A-NSA) qui s'immergent, le temps d'une année scolaire, dans la musique de création, par un travail sur l'écoute et la transformation du son, l'improvisation musicale et l'enregistrement sonore : les élèves seront amenés à créer plusieurs pièces sonores originales qui mêleront des improvisations musicales et des enregistrements réalisés dans différents environnements (la ville, le collège, l'Opéra Orchestre...). Un parcours de découverte de l'Opéra Orchestre leur sera proposé : visite, spectacle, découverte du travail d'Annabelle Playe, compositrice en résidence à l'Opéra Orchestre ; en particulier, une partie des sons enregistrés par les participants pourra venir enrichir la matière sonore utilisée par la compositrice pour sa création *Ars Natura*, présentée le 30 janvier 2025 à l'Opéra Comédie de Montpellier.

Public : collège

Partenaires : la SACEM, dans le cadre du dispositif *Les Fabriques à musique*, pass Culture

Durée : année scolaire

NB : les classes qui participeront à cet atelier ont déjà été sélectionnées. N'hésitez pas à nous contacter pour la saison 2025–26.

Frédéric Mistral Superstar

C'est à l'occasion d'une exposition autour de l'œuvre de Frédéric Mistral, écrivain et poète provençal, que les Archives départementales de l'Hérault proposent aux élèves de 7 classes de collège un projet pluridisciplinaire. Des artistes du Choeur de l'Opéra sont invités à intervenir dans les classes pour présenter les œuvres lyriques composées à partir d'œuvres littéraires de Frédéric Mistral. Les élèves seront ensuite amenés à réaliser un portrait des héros mistraliens sous la forme de leur choix (arts plastiques, numériques, musique...). Une grande restitution réunissant toutes les classes participant au projet, pour présenter les productions réalisées dans le cadre de ce projet, est envisagée en mai 2025 à l'Opéra Comédie (Salle Molière).

Public : classes de collèves (de la 5e à la 3e)

Partenaire : Conseil Départemental de l'Hérault

Inscriptions : plateforme du Conseil Départemental de l'Hérault Dispositif AET (Actions Éducatives Territoriales)

Durée : année scolaire

Les Jeunes Voix d'Arabesques « Méti'Cité ! »

Projet de création musicale mené sur l'ensemble de l'année scolaire par UNI'SONS, avec quatre classes de collèges de Montpellier autour de l'univers de l'artiste franco-marocain Selim Sami (restitution prévue à l'Opéra Comédie). Dans le cadre de la collaboration avec UNI'SONS, partenaire régulier, l'Opéra Orchestre propose à ces quatre classes un parcours pour découvrir l'univers de l'Opéra.

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

Premier établissement en France à produire des podcasts natifs sur l'univers symphonique et lyrique, l'Opéra Orchestre propose à l'écoute :

• *L'Orchestre, mode d'emploi*

Comment devient-on musicien d'orchestre ? A quoi sert le chef ? Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur l'orchestre !

• *File-moi les clés*

Une série qui vous invite à faire connaissance en 3 minutes avec des œuvres rares ou incontournables du répertoire lyrique.

• *Coup de théâtre à l'Opéra*

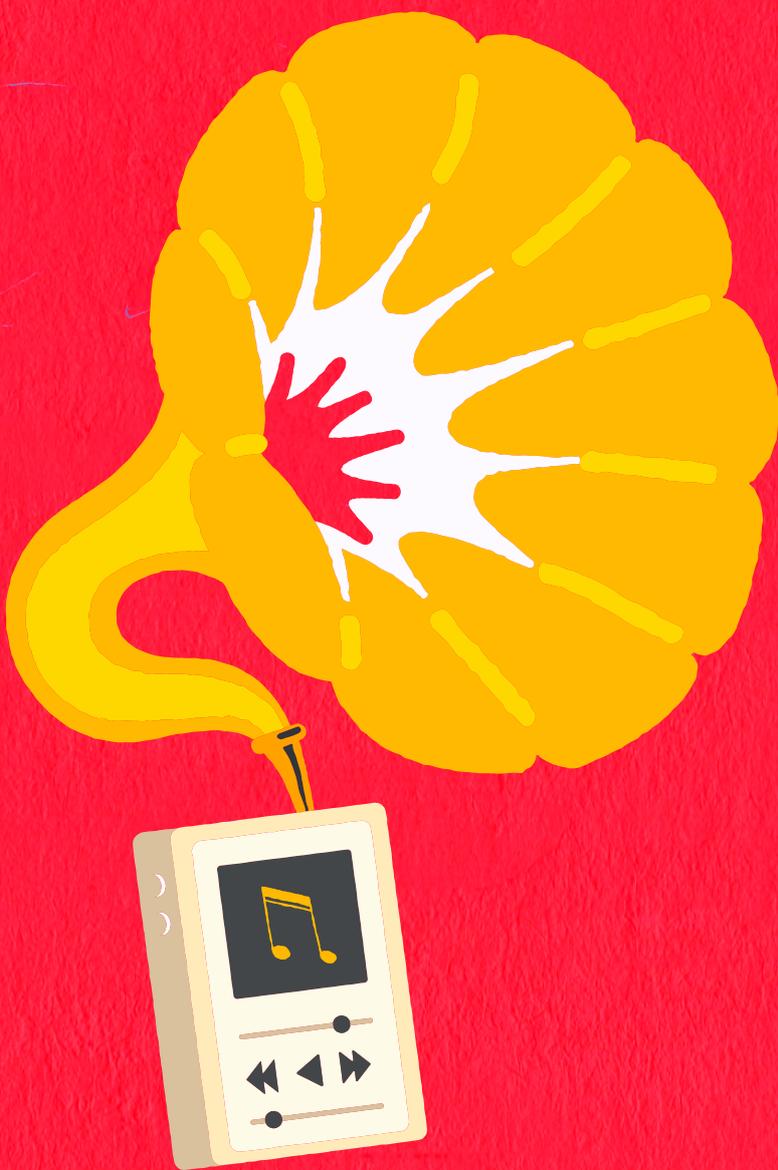
Une collection d'histoires courtes de longs, très longs moments de solitude vécus par les équipes ou artistes de l'Opéra Orchestre

• *L'Opéra en immersion*

La réalisatrice sonore Chloé Kobuta vous ouvre en grand les portes de la production d'un opéra et vous invite à suivre les équipes artistiques, administratives et techniques depuis la conception jusqu'à la grande première !

Séries disponibles à l'écoute sur toutes les plateformes de podcasts (Apple Podcasts, Spotify, Ausha...).

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

Préparer sa sortie Accessibilité

Tout au long de la saison, le Service Culturel de l'Opéra Orchestre met à disposition des guides pédagogiques et des carnets spectacles et propose différents rendez-vous qui permettent de découvrir les oeuvres et les productions, de se familiariser avec le répertoire, ou de se former à une approche nouvelle de la musique et du spectacle vivant. Enfin, une préparation musicale assurée par une médiatrice peut s'organiser sur demande dans l'établissement, en Métropole et en Région.

Venir au concert symphonique, Venir au spectacle lyrique, guides pédagogiques de l'enseignant

Le guide pédagogique présente l'ensemble des opéras et concerts de la saison en mettant en lumière les liens avec les programmes scolaires. Pour les opéras : tessitures, histoire de l'évolution de l'opéra, guide d'écoute et activités pédagogiques. Pour les concerts : histoire de l'évolution de l'orchestre, portraits d'instruments, guide d'écoute et activités pédagogiques. Envoyé aux enseignants ou accompagnateurs et téléchargeable sur notre site.

Carnets spectacle

Durant la saison, des carnets spectacles vous accompagnent dans la découverte des oeuvres, des compositeurs et de l'envers du décor des productions lyriques et symphoniques. Ces carnets sont notamment rédigés par les deux enseignants missionnés auprès du Service Culturel, ou par des élèves de la Cité des Arts (département Culture, Création et Arts numérique / Musique à l'image : classe de 3e cycle spécialisée histoire, esthétique, culture)

Envoyé aux enseignants ou accompagnateurs et téléchargeable sur notre site.

Renseignements et inscriptions :

- Emmanuelle Picard | 04 67 60 19 71
emmanuelle.picard@oonm.fr
- Aurélio Croci | 04 30 78 16 59
aurelio.croci@oonm.fr

Pour toute personne ou 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.

Accès

- Opéra Comédie :
 - Pour un spectacle, se présenter rue des Étuves pour accéder en ascenseur au parterre.
 - Pour une visite ou un atelier, se présenter à l'entrée des artistes, boulevard Victor Hugo.
- Salle Molière/Opéra Comédie : se présenter à l'entrée des artistes, boulevard Victor Hugo. Grâce aux travaux entrepris par Montpellier Méditerranée Métropole, la Salle Molière de l'Opéra Comédie est désormais rendue accessible ! Trois places sont dès maintenant accessibles aux UFR.
- 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).

Informations pratiques

Comment s'inscrire ?

Les inscriptions aux spectacles se feront sur trois périodes distinctes.

- *La Force du destin* (20 sep. 2024)
► Demandes d'inscriptions entre le 20 juin et le 10 sep. 2024
Confirmation de l'inscription au plus tard le 13 sep. 2024 *
- Escape Game (du 29 au 31 oct. 2024)
→ Demandes d'inscriptions entre le 20 juin et le 15 sep. 2024
Confirmation de l'inscription au plus tard le 27 sep. 2024 *
- Spectacles allant du 20 sep. 2024 au 24 jan. 2025 et *Il maestro di cappella* (du 27 mars au 4 avril):
► Demandes d'inscriptions entre le 2 et le 22 sep. 2024
Confirmation de l'inscription au plus tard le 11 oct. 2024, sauf *Volupté rhénane* (18 oct. 2024):
Confirmation de l'inscription au plus tard le 27 sep. 2024 *
- Spectacles allant du 30 jan. au 17 avril 2025 et *Fête de la musique* (19 et 20 juin 2025), hors *Il maestro di cappella*:
► Demandes d'inscriptions entre le 4 nov. et le 1er déc. 2024
Confirmation de l'inscription au plus tard le 20 déc. 2024 *
- Spectacles allant du 29 avril au 27 juin 2025, hors *Fête de la musique*:
► Demandes d'inscriptions entre le 6 et le 19 jan. 2025
Confirmation de l'inscription au plus tard le 14 fév. 2025 *

Les liens des formulaires des 2e et 3e périodes vous seront communiqués ultérieurement *

Renseignements

Emmanuelle Picard | 04 67 60 19 71
emmanuelle.picard@oonm.fr
Aurélio Croci | 04 30 78 16 59
aurelio.croci@oonm.fr

Ateliers au long cours

Les classes ont déjà été sélectionnées pour la saison 2024 – 25.
Pour déposer une candidature pour la saison 2025 – 26, merci de prendre contact avec le Service culturel.

Pour tout autre projet pédagogique, merci de contacter le Service culturel. Nous vous proposerons des ateliers artistiques et parcours adaptés.

Comment réserver une visite ou un atelier ?

► Auprès du Service culturel de l'Opéra

Orchestre :

Emmanuelle Picard | 04 67 60 19 71

emmanuelle.picard@oonm.fr

Aurélio Croci | 04 30 78 16 59

aurelio.croci@oonm.fr

Tarifs groupes

Spectacles éducatifs ou répétitions ouvertes

Gratuit

Spectacles tout-public de la saison

- 5€/pers. pour les associations à caractère social
- 7€/pers. pour les collèges, lycées et élèves de conservatoires ou écoles de musique (moins de 18 ans) avec une invitation pour deux enseignants par classe
- 10€/pers. pour les groupes d'étudiants à partir de 10 (tarif par personne)

Tarifs individuels

Jusqu'à 30 ans, les jeunes bénéficient de tarifs exceptionnels pour leur permettre d'assister aux spectacles tout-public de la saison de l'Opéra Orchestre

Le MoonPass, Pour les Jeunes de 30 ans et moins.

La carte MoonPass permet d'accéder à tous les spectacles programmés par l'Opéra Orchestre pendant 3 mois, 6 mois ou 1 an selon la formule choisie (hors concerts en région et décentralisés, et spectacles de nos partenaires culturels : Arabesques, Montpellier Danse etc.)

MoonPass 3 mois : 27€

MoonPass 6 mois : 42€

MoonPass 1 an : 67€

Les places peuvent être retirées 5 jours avant le spectacle à la billetterie Opéra Comédie, ainsi que le soir même sur le lieu du spectacle, dans la limite des places disponibles. Avec le MoonPass, vous pouvez inviter un ou une proche de 30 ans et moins au tarif exceptionnel de 10€ (achat des places en simultané avec votre retrait de places MoonPass). Le MoonPass est strictement personnel. Achat exclusivement auprès de la billetterie Opéra Comédie sur présentation d'une pièce d'identité. Le MoonPass peut être acheté via l'application du pass Culture.

Tarif – de 16 ans

Sur certains spectacles, les spectateurs de moins de 16 ans bénéficient d'un tarif de 10€.

Le YOOT

Le YOOT (en vente au CROUS) est réservé aux étudiants de moins de 30 ans. Valable dans les différentes structures culturelles adhérentes, il coûte 9€ et permet d'acheter des places de spectacles et de concerts à prix très préférentiels.

Le pass Culture

Le pass Culture, application web et mobile téléchargeable gratuitement, a pour vocation de rapprocher les jeunes citoyens de la culture, en donnant accès à l'information sur les propositions artistiques et culturelles de proximité. Le pass Culture permet d'avoir directement accès à un crédit individuel à partir de 15 ans (20€ à 15 ans, 30€ à 16 et 17 ans). À partir de 18 ans, les jeunes bénéficient d'un montant de 300€ pendant 24 mois pour découvrir et réserver des propositions culturelles de proximité et des offres numériques.

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.

Le **pass Culture** permet désormais de financer les activités d'éducation artistique et culturelle dès la quatrième. Complémentaire de la part individuelle, la part collective du pass Culture permet aux professeurs de financer des activités d'éducation artistique et culturelle pour leurs classes. À partir de la rentrée scolaire 2024, le bénéfice de la part collective est étendu aux élèves de 6e et de 5e, et il continue de s'appliquer jusqu'à la terminale, pour les établissements publics et privés sous contrat. C'est sur la plateforme Adage que les professeurs peuvent réserver leur activité.

Montants de la part collective :

- Collégiens de sixième, cinquième, quatrième et troisième : 25€
- Lycéens de seconde et élèves de CAP : 30€
- Lycéens de première : 20€
- Lycéens de terminale : 20€

Opéra Orchestre National Montpellier

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Valérie Chevalier
directrice générale

Roderick Cox
directeur musical

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

Rédaction
France Sangenis

Réalisation graphique
Cédric Epailard

Illustrations
Arnaud « Arkane » de Jesus Gonçalves

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

