

Opéra Orchestre
National
Montpellier

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Carnet
Spectacle

Guide pédagogique
symphonique et lyrique

Sommaire

Guide lyrique	p.41
Atelier de l'élève	p.49
Pour aller plus loin	p.50
Préparer sa sortie	p.51
Accessibilité	p.51
Infos pratiques	p.52

Au programme

Orchestre pour tous

Rythmes de l'Est

Ce sont les compositeurs de l'Europe de l'Est qui sont à l'honneur pour cette première proposition symphonique. Cinq œuvres rythmiques et colorées, que l'on aura grand plaisir à découvrir ou redécouvrir. Si les *Six danses populaires roumaines* de Béla Bartók et la *Suite tchèque* d'Anton Dvořák sont régulièrement au programme des orchestres, ce n'est pas le cas de la suite *Belshazzar's feast* du Finlandais Sibelius, ni des *Huit miniatures instrumentales* de Stravinsky. Ce concert sera également l'occasion de découvrir l'œuvre de la compositrice polonaise Grazyna Bacewicz à travers un *Divertimento*, mêlant elle aussi une rigueur académique à des accents folkloriques emplis de vivacité. Le tout sous la baguette d'Alizé Léhon qui, après avoir assisté Michael Schønwandt, revient à la tête de l'orchestre qui a vu éclore son talent de cheffe.

Guide d'écoute :

Pour se préparer au concert et se familiariser avec les mélodies populaires slaves présentes tout le long de ce programme, pourquoi ne pas aborder ce répertoire par deux compositeurs essentiels dans cette approche : Bartók et Stravinsky. Du premier, on aura plaisir à écouter les *Suites de danses pour orchestre* (1923), cinq danses séparées par une ritournelle mêlant les influences hongroises, roumaines et arabes. Chez Stravinsky, *Petrouchka* donne à entendre dans son premier tableau des mélodies de paysans russes, des sonorités populaires et même une chanson française... Qui saura la reconnaître ?

[► Écouter](#)

jeu 18 sep. à 14h30

Salle Molière, Opéra Comédie

± 1h sans entracte

Gratuit sur inscription

(les inscriptions sont closes)

ⓔ Élémentaires
(CE2-CM1-CM2)

ⓐ Collèges

Cavalleria rusticana / Pagliacci

Pietro Mascagni–Ruggero Leoncavallo

Guide d'écoute :

Vous reconnaîtrez sans doute *l'Intermezzo* de *Cavalleria rusticana*, utilisé dans de nombreux films (comme *Le Parrain 3*). Pour *Pagliacci*, l'air « *Vesti la giubba* »—chanté par un homme au bord du gouffre—est l'un des plus célèbres du répertoire..

► [Écouter *Intermezzo*](#)

► [Écouter *Vesti la giubba*](#)

Deux opéras, un même cri du cœur.

Quand la jalousie et l'honneur brisés frappent aux portes du quotidien, le théâtre lyrique devient plus vrai que nature. *Cavalleria rusticana* et *Pagliacci* sont les chefs-d'œuvre du vérisme italien, ce courant qui a fait entrer le fait divers et les passions humaines dans l'opéra. Ici, pas de fée ni de roi, mais des villageois, des comédiens, des amants, des trahisons... et la tragédie, toujours au coin de la scène.

Dans *Cavalleria rusticana*, une simple rumeur d'infidélité à la veille de Pâques suffit à faire basculer la Sicile dans le sang.

Dans *Pagliacci*, un comédien trahi tue sa femme sur scène, mêlant jeu et réalité jusqu'au vertige.

La mise en scène de Silvia Paoli et la direction de Yoel Gamzou soulignent toute l'intensité dramatique de ces deux courts opéras. Et si certaines musiques vous semblent familières, c'est normal : ces airs bouleversants font partie des plus grands moments de l'histoire de l'opéra.

mer 1er oct. à 14h

Opéra Berlioz / Le Corum

± 2h40 avec entracte

Gratuit sur inscription

Lycées

Associations à caractère social

Enseignement Supérieur

Conservatoires et Écoles de Musique (à partir de 15 ans)

Le Sacre du printemps

Adams • Liszt • Stravinsky

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce concert va vous décoiffer! Trois œuvres puissantes, d'une force et d'une énergie hors du commun, trois sommets musicaux que Roderick Cox vous fera escalader. Tout d'abord, de l'américain John Adams, *Short ride in a fast machine*, dont le titre en lui-même nous promet une belle énergie, puis le talentueux Bertrand Chamayou se frottera avec virtuosité et brio au *Concerto n°1 pour piano* de Liszt, avant d'entendre enfin l'œuvre éponyme de ce concert, celle qui fit frémir les spectateurs du théâtre des Champs-Élysées en 1913 : *Le Sacre du printemps* de Stravinsky, qui est à la musique orchestrale ce que *Les Femmes d'Alger* sont à la peinture, une œuvre majeure qui fit brusquement basculer musique et danse dans la modernité.

Guide d'écoute :

Le Sacre du printemps, s'il peut s'appréhender sans a priori musical, est particulièrement intéressant à aborder en classe, que ce soit du point de vue rythmique, instrumental ou chorégraphique. Je conseille pour cela les versions de Maurice Béjart en 1959, Pina Bausch en 1975 ou encore celle de Milicent Hodson pour le théâtre Marinsky en 2008, sous la baguette de Valery Gergiev, création au plus proche de la représentation originale, disponible sur internet dans son intégralité.

► [Écouter](#)

LD

ven 10 oct. à 9h30

Opéra Berlioz, Le Corum

± 1h30 avec entracte

Gratuit sur inscription

(C) Collèges

(L) Lycées

(ES) Enseignement
Supérieur

(ASSOS) Associations à
caractère social

(CONS) Conservatoires
et Écoles de
Musique

Entre ciel et mer

Prokofiev • Adès • Debussy

C'est encore une fois un programme somptueux, riche et envoutant que nous propose Roderick Cox, mêlant œuvres du répertoire et pièce contemporaine dans un programme échevelé. Après le troisième *Concerto pour piano opus 26* de Prokofiev, l'un des plus populaires du compositeur russe, nous traverserons l'Europe pour entendre *The Exterminating Angel Symphony* du britannique Thomas Adès créé en 2020. Cette « Symphonie de l'ange exterminateur », est en réalité une émanation de son troisième opéra, écrit d'après le cinéaste surréaliste Luis Buñuel. Enfin, après les vicissitudes du ciel, nous redescendrons sur terre, ou plutôt en mer avec les célèbres « esquisses symphoniques » que Debussy intitula *La Mer*, chef-d'œuvre de suggestion et d'évocation, considéré comme la pièce maîtresse du répertoire symphonique de son compositeur.

Guide d'écoute :

Parmi les nombreuses versions qu'il existe de *La Mer*, on pourra faire écouter celle de Cristian Măcelaru à la tête de l'Orchestre National de France en 2022, particulièrement claire dans l'énoncé des motifs et dans la précision de l'enchaînement des timbres.

[▶ Écouter](#)

0

ven 14 nov. à 9h30

Opéra Berlioz, Le Corum

± 1h40 avec entracte

Gratuit sur inscription

Lycées

Associations à caractère social

Enseignement Supérieur

Conservatoires et Écoles de Musique (à partir de 15 ans)

Tuba en lumière

Le doux géant

Le tuba sort de l'ombre... et c'est éblouissant.

Trop souvent relégué au fond de l'orchestre, le tuba prend ici toute la lumière. Dans ce programme original, c'est lui la vedette. Tancrède Cymerman, tuba solo de l'Orchestre national Montpellier Occitanie, interprète le *Concerto pour tuba* de John Williams : une œuvre vive, surprenante, et pleine d'humour, signée par le compositeur mythique de *Star Wars* et *Harry Potter*. Composé en 1985, ce concerto révèle les mille facettes de cet instrument aux graves chaleureux et aux virtuosités insoupçonnées.

Autour de cette œuvre centrale, le programme tisse un voyage éclectique : de la transe répétitive de *Façades* de Philip Glass à l'ironie piquante de *Just a Minute* de Betsy Jolas, du romantisme des *Hébrides* de Mendelssohn à la force émotionnelle des *Deux Portraits* de Bartók. Un concert où l'orchestre brille autant que son « doux géant ».

En collaboration avec la Cité des Arts dans le cadre de l'appel à candidatures pour les interventions musicales en milieu scolaire.

Guide d'écoute :

Écoutez quelques minutes du *Concerto pour tuba* de John Williams : vous serez surpris par sa virtuosité et sa clarté. Pour sentir l'ambiance complète du programme, passez d'une œuvre à l'autre comme on change de paysage : minimalisme hypnotique, humour contemporain, tempête romantique... tout est là !

[▶ Écouter](#)

jeu 20 nov. à 9h30

Cité des Arts – Conservatoire
à Rayonnement Régional

± 1h10 sans entracte

Gratuit

 Élémentaires
(CE2-CM1-CM2)

Échos romantiques

Perry • Copland • Bruckner

Le romantisme à travers les continents et les siècles.

En ouverture, *A Short Piece for Orchestra* de Julia Perry, compositrice afro-américaine injustement méconnue, impose d'emblée un ton vif, tendu et audacieux. L'Amérique y affirme sa voix, entre tradition classique et liberté rythmique.

Puis vient la douceur jazzy du *Concerto pour clarinette* d'Aaron Copland, porté par Andrea Fallico, clarinette solo de l'orchestre. Une œuvre tendre et lumineuse, parfois mélancolique, souvent virevoltante.

Sous la direction vive et inspirée de Roderick Cox, ce concert fait dialoguer des mondes, des époques, des émotions, tous réunis dans une même quête de beauté.

Guide d'écoute :

Pour entrer dans ce voyage romantique :

► Laissez-vous surprendre par la seconde partie du *Concerto pour clarinette* de Copland, vive et dansante : [écouter](#)

► Et pour découvrir Julia Perry, voici une pièce courte mais puissante : [écouter](#)

ven 28 nov. à 10h

Opéra Berlioz, Le Corum

± 2h

Gratuit sur inscription

Collèges

Lycées

Enseignement Supérieur

Associations à caractère social

Conservatoires et Écoles de Musique (à partir de 11 ans)

Au cœur de l'orchestre #2

Prokofiev • Adès • Debussy

L'expérience est inédite : plonger au cœur de l'orchestre, véritablement, sans métaphore. S'asseoir tout autour, ou même à côté des musiciens, découvrir les œuvres par les oreilles du chef et des instrumentistes, être au plus près de ceux qui fabriquent la musique. C'est ce que l'on propose aux jeunes spectateurs pour cette expérience inoubliable. Et quoi de mieux pour ce baptême immersif que le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, la *Symphonie n°5* de Beethoven ? Partition éculée ? Il faudra l'entendre pour se convaincre du contraire et en ressortir ébouriffé et encore vibrant de la force incroyable dégagée par cette symphonie dite « du destin ». Le concert s'achèvera plus en douceur avec le *Double concerto pour hautbois en ré mineur* de Vivaldi, l'occasion de se familiariser avec cet instrument que l'on connaît peu, dans une première approche du répertoire baroque.

Guide d'écoute :

On ne présente plus la *Symphonie n°5* de Beethoven et l'offre sur les plateformes de vidéos est pléthorique. Cependant, nous pourrions conseiller la version de Daniel Barenboïm au Royal Albert Hall en 2012, très romantique, à visionner en la comparant avec un extrait de l'Insula orchestra dirigé par Laurence Equilbey en 2019 sur des instruments de l'époque de Beethoven, où l'œuvre retrouve une fraîche authenticité.

► [Écouter la *Symphonie n°5* dirigée par Daniel Barenboim](#)

► [Écouter la *Symphonie n°5* dirigée par Laurence Equilbey](#)

0

mar 2 déc. à 10h

Opéra Berlioz, Le Corum

± 1h sans entracte

Gratuit sur inscription

Collèges

Enseignement Supérieur

Lycées

Associations à caractère social

Conservatoires et Écoles de Musique

Les Quatre Saisons

Le Consort

C'est toujours avec bonheur que l'on retrouve le violoniste baroque Théotime Langlois de Swarte. D'autant plus dans ce concert où il nous fait le plaisir de faire revivre une œuvre parmi les plus célèbres de ce répertoire : les fameuses *Quattro stagioni* d'Antonio Vivaldi, quatre concertos entre lesquels il intercalera des extraits d'autres concertos pour violon, dont le célèbre *Tempesta di mare*, de *Sinfonia* ou encore d'un air de Giovanni Legrenzi (1626–1690), prédécesseur de Vivaldi à Venise. L'occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir les sonorités de cette Italie du XVIIIe siècle sur instruments baroques.

Guide d'écoute :

Parmi les dizaines de versions, plus ou moins authentiques, qui existent sur les plateformes, écoutons celle de la violoniste Amandine Beyer qui dirige de son violon l'ensemble Gli Incogniti en 2024. Pour approfondir le travail, on pourra élargir le propos par les versions réinterprétées de Max Richter (avec la chorégraphie de Crystal Pite en 2016, bien évidemment!) ou d'Astor Piazzolla, *Les Quatre Saisons de Buenos Aires*.

► [Écouter la version d'Amandine Beyer](#)

► [Écouter la version de Max Richter](#)

► [Écouter la version d'Astor Piazzolla](#)

mar 9 déc. à 15h

Opéra Berlioz, Le Corum

± 2h Durée inconnue à ce jour,
fin de la répétition à 17h au plus tard

Gratuit sur inscription

Lycées

Associations à
caractère social

Enseignement
Supérieur

Conservatoires et
Écoles de Musique

Beethoven #8

Chevalier • Sibelius • Beethoven

Après l'inoubliable *Symphonie n°9* de la saison 2023-24, voici en partant à rebours la non moins méritante *Symphonie n°8*, écrite quelque dix ans plus tôt en 1814. Moins connu du grand public, cet avant-dernier opus sera accompagné de l'ouverture *Leonore III*, initialement pensée pour intégrer son unique opéra *Fidelio*. Nous entendrons également de la *Symphonie n°7* de Sibelius, ultime opus symphonique du compositeur finlandais, qui impressionne par sa maîtrise de la forme et sa puissance thématique. Le concert s'ouvrira par *Réveil à l'aube d'une ville* de la toute jeune compositrice Lisa Chevalier, lauréate du concours « Unanimes » 2024 et qui fut créé au festival Présences. Une occasion pour Case Scaglione, directeur musical de l'Orchestre national d'Ile-de-France, de nous faire connaître la création contemporaine.

Guide d'écoute :

La structure toute classique de la *Symphonie n°8*, notamment dans le premier mouvement, ainsi que l'étonnant *Finale*, véritable symphonie dans la symphonie, sont retranscrits tout en finesse et en clarté par Paavo Järvi à la tête de l'Orchestre de l'Opéra de Francfort. Cette version est un bon point de départ pour faire apprécier le passage du Classicisme viennois au Romantisme au fil de la symphonie.

[▶ Écouter](#)

ven 12 déc. à 9h30

Opéra Berlioz, Le Corum

± 1h45 avec entracte

Gratuit sur inscription

(C)

Collèges

(ASSOS)

Associations à caractère social

(L)

Lycées

(ES)

Enseignement Supérieur

(CONS)

Conservatoires et Écoles de Musique

Concert de Noël

Britten • Holst • Gipps • Elgar • Williams

Un Noël en cordes et en couleurs, tout en poésie.

Voici un programme hivernal à savourer dès 6 ans, comme une promenade en forêt musicale. Sous la direction délicate de Sonia Ben-Santamaria, l'Orchestre national Montpellier Occitanie fait briller les cordes dans toute leur richesse expressive.

La *Simple Symphony* de Britten ouvre le concert avec fraîcheur : une œuvre malicieuse, construite à partir de thèmes enfantins qui virevoltent dans une écriture limpide. On découvre ensuite ses *Two Portraits*, plus intimes, presque secrets, où Britten dépeint en musique deux facettes de lui-même.

La *Suite pour cordes* d'Imogen Holst (fille du compositeur anglais Gustav Holst) nous plonge dans une lumière d'hiver, douce et cristalline, tandis que *Cringlemire Garden* de Ruth Gipps évoque un jardin anglais au calme suspendu.

Avec la *Sérénade* d'Elgar, c'est la nostalgie qui s'invite, noble et mélodieuse, avant de laisser place à deux miniatures signées Grace Williams : *Calm Sea in Summer* et *High Wind*, contrastées, puissantes, presque cinématographiques.

Un concert plein de délicatesse, d'images et d'émotions à partager en famille.

Guide d'écoute :

► Le 1er mouvement de la *Simple Symphony* de Britten : vivacité, humour, rythme! [Écouter](#)

► *La Sérénade* d'Elgar : écoutez la tendresse du deuxième mouvement, d'une grande finesse. [Écouter](#)

► *High Wind* de Grace Williams : un vent vif et joueur dans les cordes, idéal pour conclure cette balade sonore. [Écouter](#)

jeu 18 déc. à 10h

Salle Molière, Opéra Comédie

± 1h sans entracte

Gratuit sur inscription

Collèges

Lycées

Enseignement Supérieur

Associations à caractère social

Conservatoires et Écoles de Musique (à partir de 11 ans)

Falstaff

Giuseppe Verdi

Une comédie jubilatoire d'un compositeur au sommet de son art.

À presque 80 ans, Verdi signe avec *Falstaff* un coup d'éclat inattendu : une comédie pétillante, rythmée, portée par une musique en constante effervescence. Adapté des *Joyeuses Commères de Windsor* de Shakespeare (et saupoudré d'éléments d'*Henry IV*), ce dernier opéra du maître italien bouscule les codes : pas d'airs à l'italienne, mais un flot de musique continu, vif, enjoué, dialoguant avec une virtuosité digne des plus grands madrigalistes.

Dans cette farce savoureuse, le chevalier Falstaff croit pouvoir séduire à sa guise, mais c'est sans compter sur la ruse jubilatoire d'un trio féminin redoutable. Déguisements, quiproquos, duos amoureux et crises de jalousie s'entrelacent dans une mise en scène vive et grinçante signée David Hermann. Avec la complicité du chef Michael Schönwandt, à la tête de l'Orchestre national Montpellier Occitanie, la partition bondissante de Verdi prend toute sa dimension dramatique et comique. *Falstaff* n'est pas seulement une comédie. C'est aussi une réflexion pleine d'esprit sur le théâtre du monde – et un adieu musical d'une légèreté sublime. En témoigne le final inoubliable, fugue vocale éclatante sur ces mots : « *Tutto nel mondo è burla* » – tout n'est que farce dans ce monde !

Guide d'écoute :

- L'entrée de Falstaff : écoutez comme Verdi esquisse ce personnage grotesque en quelques notes bondissantes. [Écouter](#)
- Le duo amoureux de Nannetta et Fenton : un moment de tendresse pure, contrastant avec l'agitation comique environnante. [Écouter](#)
- La fugue finale « *Tutto nel mondo è burla* » : un moment de grâce musicale et d'autodérision, concentré de tout l'esprit de l'œuvre. [Écouter](#)

lun 5 jan. à 14h

Opéra Comédie

± 2h30 avec entracte

Gratuit sur inscription

Collèges

Lycées

Enseignement Supérieur

Associations à caractère social

Conservatoires et Écoles de Musique (à partir de 13 ans)

Tableaux d'une exposition

Colasanti • Respighi • Ravel • Moussorgski

En 1922, Maurice Ravel orchestre brillamment les *Tableaux d'une exposition* de Moussorgski, écrits en 1874, d'une façon si brillante que c'est cette version qui s'est imposée dans le répertoire musical. À la mort de son ami peintre et architecte Viktor Hartmann, le musicien russe s'attelle à la composition d'un cycle pour piano reprenant les titres des dessins et maquettes de ce dernier. Véritable exposition sonore, les *Tableaux* nous suggèrent de déambuler parmi les « Catacombes » et autres représentations fantasmagoriques, tantôt oniriques, tantôt effrayantes. Mais l'expérience picturale et musicale débutera par deux pièces italiennes : un air de la compositrice contemporaine Silvia Colasanti, et les *Fontane di Roma* de Respighi, avant de retrouver Ravel, cette fois dans son rôle de compositeur, pour les chatoyantes *Valses nobles et sentimentales*.

Guide d'écoute :

Dans son œuvre, Moussorgski imagine les déambulations d'un visiteur se promenant dans l'exposition de dessins de Viktor Hartmann. Entre chaque tableau, il nous fait entendre une « Promenade » qui, de scène en scène, se modifie selon l'état d'esprit du spectateur découvrant les dessins. Avant toute chose, faisons écouter la Promenade initiale, fière et déterminée, comparons-la à la deuxième Promenade annonçant au cor les timbres chauds et graves de l'inquiétant « Vecchio castello ».

► [Écouter](#)

ven 16 jan. à 9h30

Opéra Berlioz, Le Corum

± 1h45 avec entracte

Gratuit sur inscription

Collèges

Associations à caractère social

Lycées

Enseignement Supérieur

Conservatoires et Écoles de Musique (à partir de 11 ans)

Messe du Couronnement

Perry • Rachmaninov • Atterberg Sibelius • Mozart

Un sommet de la musique sacrée, entre solennité et jubilation.

Composée en mars 1779, la *Messe du Couronnement* de Mozart est une œuvre lumineuse et festive. Bien qu'elle ait été écrite pour la fête de Pâques à Salzbourg, elle a acquis son surnom après avoir été jouée lors de couronnements impériaux. L'œuvre alterne entre chœurs éclatants et passages solistes gracieux, portée par une orchestration raffinée : cors, hautbois et cordes créent un climat à la fois solennel et joyeux.

Autour de cette pièce maîtresse, le programme fait entendre d'autres voix : la prière orthodoxe chez Rachmaninov, les sonorités intimes de la musique de chambre d'Atterberg, et l'ardeur patriotique de *Finlandia* de Sibelius.

Un concert pour célébrer, avec force et douceur, les liens entre musique, ferveur et lumière.

Guide d'écoute :

► Sergueï Rachmaninov – *Bogoroditse Devo* (Ave Maria) : chanté par le groupe vocal britannique VOCES8, ensemble de renommée internationale spécialisé dans la musique polyphonique ancienne et contemporaine. [Écouter](#)

► Kurt Atterberg – *Suite n°3 pour violon et alto, opus 19 n°1* : interprétation en concert par Miriam Helms Ålien et Henning Kraggerud, avec l'Arctic Philharmonic Chamber Orchestra, captée à la cathédrale de Tromsø. [Écouter](#)

► Jean Sibelius – *Finlandia, opus 26* : interprétation par l'Orchestre philharmonique d'Helsinki, dirigé par Susanna Mälkki. [Écouter](#)

► Wolfgang Amadeus Mozart – *Messe du Couronnement, KV 317* : interprétation vivante par le Radio Philharmonic Orchestra et le Netherlands Radio Choir. [Écouter](#)

lun 5 jan. à 14h

Opéra Comédie

± 2h30 avec entracte

Gratuit sur inscription

Lycées

Enseignement Supérieur

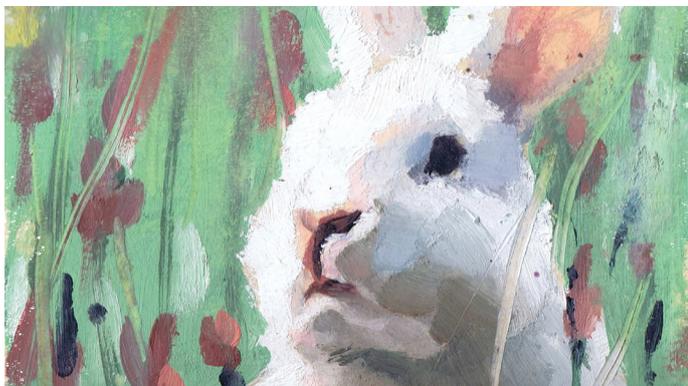
Associations à caractère social

Conservatoires et Écoles de Musique (à partir de 15 ans)

Le Carnaval des animaux

Spectacle bilingue Français–LSF

Créé pour un concert de mardi-gras (et sous la direction d'un Monsieur Lebouc...), *Le Carnaval des animaux* fut conçu pour faire rire par un Camille Saint-Saëns qui, craignant de ternir sa réputation de compositeur sérieux, en interdit la diffusion par la suite. L'ensemble est constitué de douze pièces pour petits ensembles instrumentaux variés, douze petites pépites illustrant avec poésie ou légèreté différents animaux, du lion majestueux aux kangourous en passant par... les pianistes. Pour les enfants, un moment privilégié pour aborder les notions de timbres, de rythmes, de textures et d'humour musical. Ce spectacle, mis en scène par Damien Robert, sera illustré de projections et agrémenté de poésie en langue des signes française par Wafae Ababou, comédienne et traductrice en LSF.

Guide d'écoute :

La version d'Erato avec Gautier et Renaud Capuçon entre autres musiciens est considérée comme une référence parmi les multiples versions qui existent de cette œuvre. Elle associe l'élégance et la clarté, notamment dans les pièces les plus facilement abordables pour une première approche : « L'Eléphant », et sa contrebasse au rythme pesant, le soyeux « Cygne » ou encore les « Fossiles » où l'on se plaît à reconnaître les ritournelles de l'enfance et autres vieilleries que le facétieux Saint-Saëns y a placées.

[► Écouter](#)

mar 10 fév. à 14h30

jeu 12 et ven 13 fév. à 10h et 14h30

Salle Molière, Opéra Comédie

± 1h sans entracte

Gratuit sur inscription

Élémentaires

Laurel et Hardy, Charlie Chaplin

Ciné-concert

Trois chefs-d'œuvre burlesques à vivre en musique.

Plongez dans l'âge d'or du cinéma muet avec un ciné-concert exceptionnel ! L'Orchestre national Montpellier Occitanie accompagne en direct trois courts-métrages comiques parmi les plus célèbres : *Big Business* et *Liberty* de Laurel et Hardy, et *Pay Day* de Charlie Chaplin.

Les deux premiers films mettent en scène le duo mythique dans des situations absurdes et de plus en plus délirantes : course-poursuite avec un client mécontent de sapins de Noël (*Big Business*), puis vertige sur les poutres d'un gratte-ciel (*Liberty*). Ce genre d'humour visuel et physique, où l'on tombe, trébuche, casse, s'énerve ou se venge, porte un nom : le comique de geste, ou comique de situation, qu'on appelle aussi *burlesque*.

La musique originale de Jens Troester, composée dans l'esprit des orchestres de cinéma des années 1920, accompagne ces scènes avec énergie et malice : fanfares, percussions et thèmes légers rendent chaque gag plus percutant.

Dans *Pay Day*, Charlie Chaplin campe un ouvrier maladroit qui tente de profiter de sa journée de paie... mais entre sa femme autoritaire, un chantier difficile et une soirée bien trop arrosée, rien ne se passe comme prévu. Chaplin signe aussi la musique de ce film, orchestrée ici pour orchestre symphonique par Timothy Brock.

Guide d'écoute :

► *Liberty* (1929) – Laurel & Hardy : la scène du gratte-ciel est un modèle de suspense comique, à savourer avec la musique vive de Jens Troester. [Écouter](#)

► *Big Business* (1929) – Laurel & Hardy : une montée en tension burlesque parfaitement rythmée. [Écouter](#)

► *Pay Day* (1922) – Charlie Chaplin : version restaurée avec accompagnement orchestral de qualité, fidèle à l'esprit original voulu par Chaplin. [Écouter](#)

jeu 26 fév. à 9h30

Opéra Comédie

± 1h10 sans entracte

Gratuit sur inscription

CL à partir de 6 ans

ASSOS Associations à caractère social

Là où bat le cœur

Beethoven • Previn • Strauss

Ce titre poétique annonce un concert placé sous le signe de l'émotion et des élans passionnés avec trois œuvres très différentes. Tout d'abord la peu connue *Symphonie n°4*, écrite par un Beethoven heureux et amoureux, puis *Honey and rue*, un cycle de mélodies d'André Previn sur des textes de Toni Morrison, mêlant jazz, blues et spirituals, dont le premier texte nous plonge déjà dans une atmosphère intime et délicate : « D'abord, je vais essayer l'amour, alors quand l'hiver viendra et que le coucher du soleil deviendra mon moment, si quelqu'un me le demande, je pourrais dire que j'ai d'abord essayé l'amour. » De l'amour, il en sera question également dans la troisième pièce, la *Suite opus 59* que Richard Strauss tira de son opéra *Le Chevalier à la rose*, l'œuvre lyrique la plus touchante de son compositeur.

Guide d'écoute :

Kathleen Battle est assurément l'une des interprètes qui a le mieux servi André Previn dans son cycle *Honey and rue*. Pour une première approche de ce répertoire, on ne peut que conseiller l'étude des textes et leur traduction avant de se pencher sur l'interprétation. L'un des poèmes les plus touchants est sans doute *Do you know him*, interprété *a capella* dans une mélodie d'une grande douceur qui n'est pas sans rappeler Gershwin ou encore certaines pages de Benjamin Britten.

► [Écouter](#)

ven 13 mars à 9h30

Opéra Berlioz, Le Corum

± 2h avec entracte

Gratuit sur inscription

Collèges

Lycées

Enseignement Supérieur

Associations à caractère social

Conservatoires et Écoles de Musique (à partir de 11 ans)

La Traviata

Giuseppe Verdi

Guide d'écoute :

► *Sempre libera* – Renée Fleming, Royal Opera House : l'aria emblématique où Violetta revendique sa liberté dans un tourbillon vocal vertigineux. [Écouter](#)

► *Parigi, o cara* – Diana Damrau & Juan Diego Flórez : un duo d'adieux tout en douceur et en espoir fragile, avant le dénouement. [Écouter](#)

Un amour interdit, une liberté illusoire.

Jugée trop réaliste lors de sa création en 1853, *La Traviata* est aujourd'hui l'un des opéras les plus joués au monde. Inspiré du roman *La Dame aux camélias* d'Alexandre Dumas fils, Verdi y met en musique l'histoire bouleversante de Violetta Valéry, courtisane parisienne que l'amour transforme, puis détruit.

Au fil des trois actes, la partition oscille entre éclat et dépouillement, entre passion lyrique et tension sociale. Violetta proclame *Sempre libera* (Toujours libre) dans un grand élan d'indépendance, mais cette liberté est-elle réelle ou déjà perdue ?

Dans cette nouvelle production, la mise en scène signée Silvia Paoli propose une relecture aussi esthétique que poignante de ce chef-d'œuvre tragique, servie par la direction musicale incandescente de Roderick Cox.

lun 30 mars à 14h

Opéra Comédie

± 2h30 avec entracte

Gratuit sur inscription

Collèges

Lycées

Enseignement Supérieur

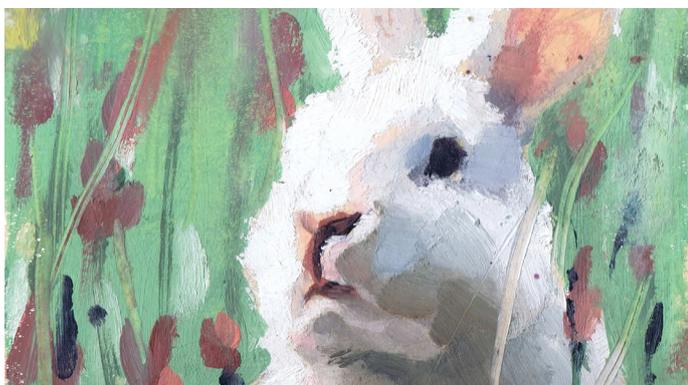
Associations à caractère social

Conservatoires et Écoles de Musique (à partir de 11 ans)

Couak!

Annabelle Playe

Couak! un drôle de nom pour un concert... En quelques courtes pièces contemporaines, vocales ou théâtrales, « Mad'moizelle Couak! » explore les sons, les bruits, les éclats de voix dans un ensemble poétique très original. Un répertoire déroutant ? Peut-être au premier abord, mais si joyeux que les plus jeunes des spectateurs se l'approprient avec bonheur et sans a priori. Au programme : du son, du bruit, des onomatopées et autres bruits de bouches, des jeux de mots, des images qui pétillent, Berio, Aperghis, Cage, Berberian... le tout mis en scène et en poésie par Annabelle Playe, un spectacle joyeux et effervescent.

Guide d'écoute :

Afin de familiariser les plus petits avec toutes les possibilités offertes par cette drôle de machine sonore qu'est la voix, pourquoi ne pas écouter en première intention *Stripsody* de Cathy Berberian ? En 1966, l'interprète utilise les codes de la bande dessinée pour élaborer une courte pièce délirante à partir d'onomatopées. En résulte un collage sonore qui, avec très peu de paroles et beaucoup de bruits, dépeint des scènes concrètes où il est question de Tarzan, de poules, de cow-boys et d'indiens et de Superman.

[► Écouter](#)

ven 27 mars à 14h30
lun 30 mars à 10h et 14h30
mardi 31 mars à 10h et 14h30

± 35 min
Salle Molière, Opéra Comédie
Gratuit sur inscription

(M) Maternelles
(Grande section)

(E) Élémentaires
(CP-CE1)

Les Trois Amis

Une crêpe, une souris, un oiseau... et un loup!

Chez les trois amis — l'oiseau, la crêpe et la souris — on prépare une soupe. Rien n'est laissé au hasard, mais quand le loup arrive, c'est la pagaille! Heureusement, l'histoire se termine dans la joie et la complicité retrouvée.

Thomas Callaux, trombone solo de l'Orchestre national Montpellier Occitanie, signe ici une partition drôle, accessible et pleine d'inventivité, pensée pour être jouée *avec* les enfants autant que *pour* eux. Entre percussions, cordes, vents et chansons à reprendre en famille, c'est une initiation idéale au monde du spectacle musical.

Guide d'écoute :

Il sera demandé aux classes d'apprendre trois chansons qui seront interprétées pendant le spectacle avec les artistes. Le matériel pédagogique (audio) vous sera envoyé au moment de la confirmation de votre inscription et sera disponible sur le site internet.

jeu 9 avril à 9h30 et 10h30

ven 10 avril à 9h30 et 10h30

Salle Molière, Opéra Comédie

± 40 min

Gratuit sur inscription

Ⓜ Maternelles
(Grande section)

ⓔ Élémentaires
(CP-CE1)

Magna + Ubic

Performance électro-live – Création d'Annabelle Playe & Nadia Ratsimandresy. Une transe envoûtante aux frontières du concert et du rituel.

MAGNA est un projet musical à part entière où la danse, la lumière et la vidéo sont intégrées au processus même de composition. Pensée comme une pièce triptyque – trois récits, trois espaces, trois temporalités – cette performance explore les forces de l'électricité et du magnétisme, la circulation des flux invisibles et les passages entre monde réel et phénomènes sensoriels.

Sur scène, trois créatrices foudroyantes manient ondes et fréquences, entre électrocution symbolique et transe sonore. Puissantes, ces sorcières modernes électrisent les codes du concert et inventent de nouveaux espaces d'écoute.

En prolongement, *Ubic* invite à une techno live immersive, portée par les sonorités saturées d'ondes et des machines électroniques. Le public est invité à monter sur scène, à entrer dans la danse, à faire l'expérience d'une fête vivante, collective et libre. Une musique en tension permanente entre corps, pulsation et vibration.

Guide d'écoute :

[► Voir un extrait vidéo de *Magna*](#)

En prolongement, *Ubic* invite à une techno live immersive, portée par les sonorités saturées d'ondes et des machines électroniques. Le public est invité à monter sur scène, à entrer dans la danse, à faire l'expérience d'une fête vivante, collective et libre. Une musique en tension permanente entre corps, pulsation et vibration.

jeu 16 avril à 9h30

Opéra Comédie

± 1h20

Gratuit sur inscription

Lycées

Associations à caractère social

Enseignement Supérieur

Conservatoires et Écoles de Musique (à partir de 15 ans)

Virtuosité et destin

Pekka-Salonen • Prokofiev • Chostakovitch

Le souffle de l'histoire plane sur ce concert, principalement autour de deux œuvres phares, le second *Concerto pour violon* de Prokofiev, écrit en 1935 par un musicien tiraillé entre Paris et Moscou, une œuvre majeure du répertoire violonistique, portée par la supersoliste de l'orchestre Dorota Anderszewska, et la *Symphonie n° 10* de Chostakovitch sur laquelle plane l'ombre d'un Staline mort peu avant l'écriture de l'œuvre. On y retrouve le caractère violent et implacable du « Petit père des peuples » avec lequel vient lutter un Chostakovitch très présent dans sa propre composition. Une œuvre saisissante. Avant cela, en ouverture du concert, nous entendrons *Helix*, du chef d'orchestre et compositeur finlandais Esa-Pekka Salonen, œuvre qui fête ses vingt ans en 2025.

Guide d'écoute :

Un extrait idéal pour aborder la musique de Chostakovitch et son rapport au stalinisme : le second mouvement de cette *Symphonie n° 10*, âpre, violente, rythmique mais faussement régulière, où l'on perçoit le bruit des fusils et les détonations de canons. Un épisode musical que l'on pourra rapprocher d'une des versions du film d'Eisenstein *Le Cuirassé Potemkine*, 1925, restauré en 1976 en utilisant certains passages de Chostakovitch dans sa bande originale.

► [Écouter la *Symphonie n° 10* – 2e mouvement](#)

► [Regarder le film *Le Cuirassé Potemkine*](#)

ven 17 avril à 9h30

Opéra Berlioz, Le Corum

± 2h avec entracte

Gratuit sur inscription

Collèges

Lycées

Enseignement Supérieur

Associations à caractère social

Conservatoires et Écoles de Musique (à partir de 11 ans)

Les Six

*Tailleferre • Milhaud • Honegger
Poulenc • Durey • Auric*

C'est à l'occasion d'une rencontre entre les musiciens de l'Orchestre national de Montpellier Occitanie et les jeunes interprètes du CRR que nous ferons connaissance avec les Six. Les six ? C'est ainsi que se nommèrent six musiciens et amis français réunis autour de la figure paternelle de Jean Cocteau. Six musiciens rejetant la sécheresse de l'atonalité germanique et recherchant une nouvelle forme d'expression, simple et moderne. Germaine Tailleferre, Darius Milhaud, Arthur Honegger, Georges Auric, Francis Poulenc et Louis Durey, vous seront tous présentés dans un programme permettant d'élargir notre connaissance du paysage musical de cette France de l'entre-deux guerres.

Guide d'écoute :

Pour être amis, les Six n'en étaient pas moins six personnalités musicales différentes, six individualités à la sensibilité particulière. Chez Milhaud par exemple, on entend les accents dansants et polyrythmiques d'une Amérique du Sud rêvée dans *Le Bœuf sur le toit*, tandis que le dandy Poulenc s'applique à servir la poésie de son temps, celle d'un Apollinaire ou d'un Eluard, qui donna au ballet commandé par l'Opéra de Paris le titre des *Animaux modèles*.

► [Écouter *Les Animaux modèles*](#)

jeu 7 mai à 9h30

Cité des Arts - Conservatoire à Rayonnement Régional

± 1h30 sans entracte

En collaboration avec la Cité des Arts dans le cadre de l'appel à candidatures pour les interventions musicales en milieu scolaire

ⓔ Élémentaires
(CE2-CM1-CM2)

Magdalena

Heitor Villa-Lobos

Guide d'écoute :

► [Voir un extrait capté au Théâtre du Châtelet](#)

Une fresque musicale rare, entre traditions sud-américaines et Broadway.

Créée en 1948 à Los Angeles avant d'être jouée à Broadway, la pièce *Magdalena* mêle les codes de la comédie musicale américaine à des sonorités inspirées des folklores sud-américains. L'histoire se déroule en Colombie, sur les rives du fleuve Magdalena : un ingénieur venu de l'étranger bouleverse la vie d'un village rongé par la corruption, les conflits religieux et les luttes de pouvoir. Villa-Lobos, l'un des plus grands compositeurs brésiliens, y déploie une musique foisonnante, pleine de chœurs vibrants, de rythmes dansants et de grandes envolées orchestrales.

Trop rarement montée, *Magdalena* est une œuvre ambitieuse, engagée et spectaculaire. Elle reprend vie cette saison grâce à l'élan et à la fraîcheur des jeunes artistes d'Opéra Junior, programme de formation unique de l'Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie qui initie les 4-29 ans aux arts de la scène, du chant au théâtre, en passant par la danse. Ce sont ici les chanteurs de La Team et du Club, les groupes les plus expérimentés, qui relèvent le défi de cette œuvre foisonnante, sous la direction musicale de Jérôme Pillement.

jeu 7 mai à 20h (répétition générale)

(L)	Lycées	(ASSOS)	Associations à caractère social
(ES)	Enseignement Supérieur	(CONS)	Conservatoires et Écoles de Musique (à partir de 15 ans)

mar 12 mai à 14h30 (concert éducatif)

(C)	Collèges	(ASSOS)	Associations à caractère social
(L)	Lycées	(CONS)	Conservatoires et Écoles de Musique (à partir de 11 ans)
(ES)	Enseignement Supérieur		

Opéra Comédie

± 1h30 sans entracte

Gratuit sur inscription

La Voix des vents

Wagner • Dvořák • Brahms

Le XIXe siècle est celui où les pupitres de vents, bois ou cuivres, vont gagner peu à peu en autonomie et en importance au sein de l'orchestre. Plus que le simple rôle de coloration sonore qui leur fut trop souvent assigné pendant la période Classique, le Romantisme va leur offrir toute une palette d'expressions, au point que nombre de compositeurs vont leur consacrer parmi leurs plus belles pages. Wagner, Dvořák ou Brahms sont de ceux-là. De Wagner, la *Siegfried-Idyll*, cadeau d'anniversaire le plus original qui soit à son épouse Cosima, compte parmi les pièces les plus célèbres du compositeur, reprenant les thèmes de son opéra Siegfried et d'un quatuor jamais publié. La *Sérénade pour vents* de Dvořák pour ensemble réduit est pleine de verve populaire, tandis que la *Sérénade n°1 opus 11* de Brahms met en avant bois et cors au sein d'un petit orchestre.

Guide d'écoute :

Page d'une grande tendresse, la *Siegfried-Idyll* de Wagner offre une bonne première approche du répertoire souvent réputé ardu du compositeur de Bayreuth. Dans cette pièce d'une dimension bien plus abordable qu'un opéra, on retrouve les principaux motifs présents dans l'opéra éponyme, dont celui de « L'immortelle bien-aimée » et celui dit du « Sommeil de Brünnhilde », tandis qu'apparaît, çà et là, un motif de berceuse que Wagner nota dans ses carnets personnels. Tous les motifs vont peu à peu s'entremêler jusqu'à une apothéose finale quasi guerrière.

► [Écouter](#)

ven 22 mai à 9h30

Opéra Comédie

± 2h

Gratuit sur inscription

Collèges

Lycées

Enseignement Supérieur

Associations à caractère social

Conservatoires et Écoles de Musique

Don Giovanni

Wolfgang Amadeus Mozart

L'opéra des opéras dans une nouvelle mise en scène d'Agnès Jaoui.

Créé à Prague en 1787, *Don Giovanni* est l'un des chefs-d'œuvre absolus de l'histoire de l'opéra. Mozart et son librettiste, Lorenzo da Ponte, y dressent le portrait d'un séducteur impénitent, défiant Dieu et la société, dont la chute inéluctable est scellée par une musique d'une force irréprensible. L'œuvre oscille entre comédie et drame, le sublime et le grotesque, les élans spirituels et les plaisirs de la chair, offrant une réflexion profonde sur la nature humaine.

Cette nouvelle production est mise en scène par Agnès Jaoui, connue pour son travail au cinéma et au théâtre, qui apporte un regard contemporain sur ce classique du répertoire lyrique. La scénographie est signée Éric Ruf, sociétaire de la Comédie-Française. La direction musicale est assurée par Nuno Coelho. La production est une collaboration entre plusieurs maisons d'opéra françaises : Toulouse, Marseille, Dijon et Tours.

Guide d'écoute :

► Air du Commandeur – « Don Giovanni, a cenar teco »

Dans cette scène finale saisissante, le spectre du Commandeur revient exiger la repentance de Don Giovanni. Mozart déploie ici une musique puissante et dramatique, culminant dans l'un des moments les plus impressionnants de tout l'opéra.

[Écouter la scène – Metropolitan Opera, 2011](#)

ven 22 mai à 20h

Opéra Berlioz, Le Corum

± 3h20 avec entracte

Gratuit sur inscription

Lycées

Conservatoires et
Écoles de Musique
(à partir de 15 ans)

Associations à
caractère social

Pièces sacrées

Verdi • Schubert

Les deux œuvres exécutées lors de ce concert se situent aux deux extrémités de la vie de leurs compositeurs. Alors que la *Symphonie n° 5* de Schubert fut créée lorsque le musicien viennois n'avait que dix-neuf ans et découvrait avec la fraîcheur de son âge la musique de Mozart, c'est un Verdi au crépuscule de sa vie qui présenta en 1898 les *Quattro pezzi sacri* (Quatre pièces sacrées), véritable testament musical du compositeur italien. On y trouve des pièces d'une grande force spirituelle, poignantes, dramatiques, dont le fameux *Te Deum*, composé pour double chœur et orchestre. Les quatre pièces qui composent ce recueil sont en effet écrites pour des effectifs différents, chœur de femmes ou chœur mixte, accompagné par l'orchestre ou *a cappella*. L'occasion de venir expérimenter au concert la puissance sonore dramatique des ensembles vocaux.

Guide d'écoute :

Parmi les *Quatre pièces sacrées*, le « Stabat mater », la deuxième pièce, est intéressante à aborder en classe, notamment pour sa puissance dramatique qui est énoncée dès l'accord initial et l'entrée du chœur en intervalle dissonant par rapport aux instruments. On aura à cœur de mettre en lumière le rapport existant entre le texte relatant la douleur de la mère de Jésus face au corps supplicié de son fils et sa mise en musique. À rapprocher également des autres grands *Stabat mater* musicaux, comme ceux de Pergolèse, Rossini, Dvořák, Poulenc ou Arvo Pärt.

► [Écouter](#)

ven 12 juin à 9h30

Opéra Comédie

± 1h40 avec entracte

Gratuit sur inscription

Collèges

Lycées

Enseignement Supérieur

Associations à caractère social

Conservatoires et Écoles de Musique (à partir de 11 ans)

Complicité

Vasks • Strasnoy • Dvořák

Après *Musica dolorosa* (1983), *Musica seria* (1988) et *Musica appassionata* (2002), le compositeur letton Pēteris Vasks élaborera en 2016 *Musica serena*, pour orchestre à cordes, musique qui fut reprise dans le documentaire consacré au compositeur en 2016. Cette courte œuvre explore tous les registres des cordes, des harmoniques scintillants aux graves majestueux.

La suite du concert sera une occasion exceptionnelle : celle d'une création d'œuvre, la *Sinfonia concertante pour violoncelle, piano et orchestre* du compositeur franco-argentin Oscar Strasnoy, interprété par les non-moins exceptionnels Jean-Guihen Queyras et Alexandre Tharaud. Une œuvre plus classique viendra clore le concert : la *Symphonie n°5* de Dvořák, empreinte de vitalité et de folklore tchèque.

Guide d'écoute :

Par définition, il n'existe pas d'enregistrement de la *Sinfonia concertante* de Strasnoy, qui sera conjointement créée à Montpellier, Strasbourg et Paris cette année. Pour entrer dans l'univers du compositeur, nous pouvons écouter et faire écouter le *Concerto pour piano*, joué par Alexandre Tharaud à la Philharmonie de Paris en 2020, pour ses recherches sur les sonorités (modes de jeux de l'orchestre et piano préparé), ou également *El regreso* («Un retour»), opéra de 2010 sur un texte d'Alberto Manguel autour des douloureuses thématiques des tortures commises sous la dictature argentine. Fabris, un exilé, revient dans le pays qu'il avait fui du temps de sa jeunesse en laissant derrière lui ses amis et sa maîtresse, Marta. Par une confusion des lieux et des temps, il se retrouve happé dans les lieux de terreur qui ont vu la perte de la jeune femme... Dès l'ouverture, le spectateur est englobé dans un univers foisonnant et inquiétant fait d'alliages de sons, de collages, d'éclats de voix, évoquant l'univers d'un Berio ou même d'un Messiaen.

► [Écouter le Concerto pour piano](#)

► [Écouter Un retour – Ouverture](#)

ven 22 mai à 9h30

Opéra Comédie

± 2h

Gratuit sur inscription

Collèges

Lycées

Enseignement Supérieur

Associations à caractère social

Conservatoires et Écoles de Musique

Scoubidou etc.

Opéra Junior

Jean-Michel Damase

Porté par les voix pleines de fraîcheur de la Petite Troupe d'Opéra Junior, *Scoubidou, la poupée qui sait tout* est un bijou de tendresse et d'inventivité. Dans la rue Broca, à Paris, le petit Bachir rêve d'un vélo, mais son papa, Saïd l'épicier, ne peut pas encore lui en offrir un. Heureusement, Bachir a une alliée magique : Scoubidou, sa poupée, qui même les yeux bandés, voit plus clair que tout le monde ! Ensemble, ils se lancent dans un tour du monde à la recherche du vélo parfait : un tout-petit vélo, poil de chameau, avec deux roues, poil de hibou, et une sonnette, poil de crevette...

Le compositeur Jean-Michel Damase a mis en musique ce conte drôle et tendre, inspiré de l'univers de Pierre Gripari. Quelques extraits de *Marelles* ponctuent le spectacle de pauses poétiques. Une œuvre accessible, joyeuse, portée par l'élan de jeunes chanteurs issus de la formation Opéra Junior, un programme unique en France, fondé à Montpellier, qui forme les enfants et jeunes adultes aux arts de la scène, du chant, à la danse et au théâtre.

Guide d'écoute :

► L'œuvre n'a pas encore fait l'objet d'un enregistrement officiel, mais nul doute que ce petit chef-d'œuvre destiné aux enfants rejoindra bientôt les archives sonores de l'Opéra. En attendant, la magie se découvre avant tout sur scène !

ven 26 juin à 14h30

Théâtre Jean-Vilar

± 1h10 sans entracte

Gratuit sur inscription

ⓔ Élémentaires

Guide 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 proposé 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.

Malgré l'interdiction pour le Concert spirituel de représenter de l'opéra, les concerts, qui connurent un grand succès jusqu'en 1791, contribuèrent à l'essor de la musique instrumentale.

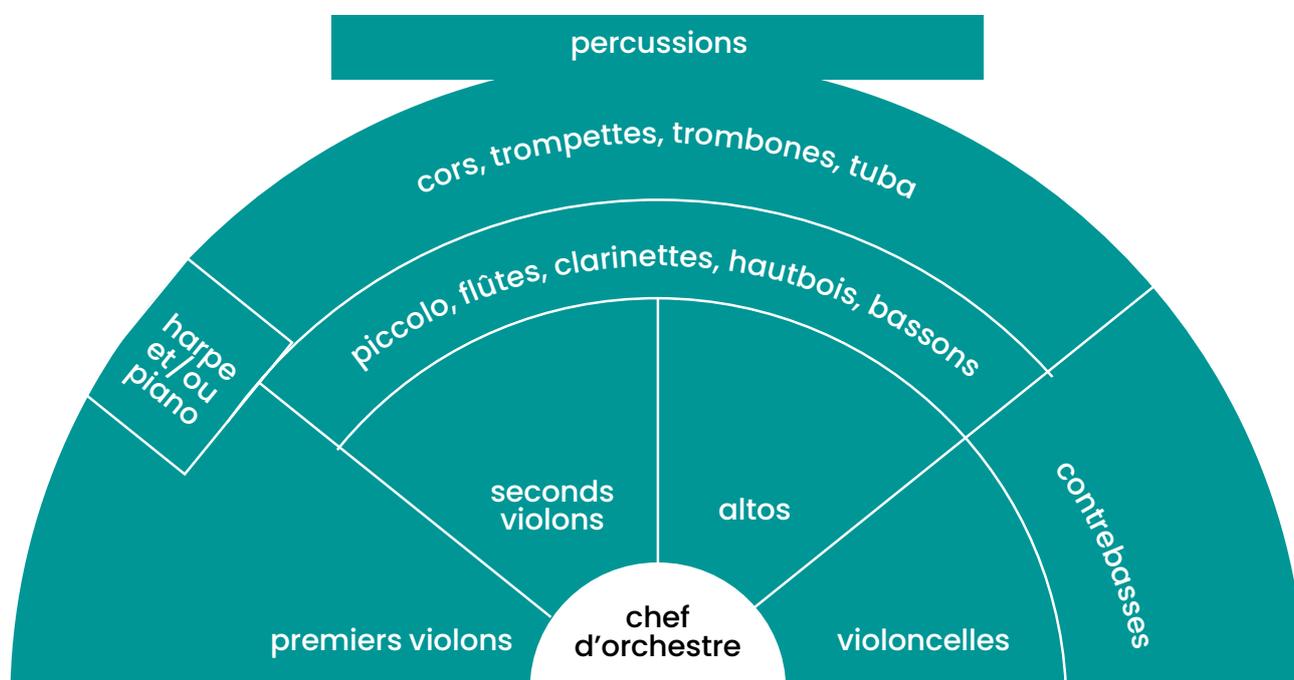
La Révolution supprime le Concert spirituel mais le principe de spectacle public se maintient, très prisé par la bourgeoisie naissante qui en fait davantage un lieu de représentation sociale qu'un lieu d'écoute attentive des œuvres. Jusqu'aux années 1820 en effet, pendant les concerts, le public circule 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 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 :

- *Passerelle symphonique* ven 30 jan.
- *Concerto pour violoncelle opus 22* de Samuel Barber, par Maximilian Hornung.

La clarinette

Instrument à vent à anche simple (une seule lamelle de roseau), la clarinette est née à la fin du XVIIIe siècle, sur le modèle d'un instrument médiéval : le chalumeau. Elle est composée d'un bec, un corps en bois et d'un pavillon à son extrémité. Le musicien souffle dans le bec pour produire un son et change le placement de ses doigts sur les clés de l'instrument pour faire varier sa

hauteur. Le timbre doux et velouté de la clarinette est très apprécié des compositeurs tels que Mozart et Berlioz. Dotée de plusieurs facettes, la clarinette se marie

parfaitement à la musique symphonique, où on la retrouve aux côtés des hautbois, flûtes et bassons, mais on peut aussi la retrouver au sein d'ensembles de jazz ou Klezmer, une musique traditionnelle juive d'Europe de l'Est. Cette saison : *Échos romantiques* ven 28 nov - *Concerto pour clarinette* d'Aaron Copland, par Andrea Fallico.

Le tuba

Instrument imposant de la famille des cuivres, le tuba tel qu'on le connaît aujourd'hui est un instrument qui date du XIXe siècle. En effet, il a fallu attendre l'invention du piston pour pouvoir développer l'instrument. Parmi ses plus proches ancêtres, on trouve par exemple le serpent, un instrument qui doit son nom à sa forme en «S». Le tuba est l'instrument le plus grave de la famille des cuivres et souvent, son rôle est davantage dans la structure, dans la basse. Malgré tout, des compositeurs très célèbres lui dédient des œuvres pour instrument seul, comme *Ruinen* d'Aperghis et *Capriccio* de Penderecki, ou des œuvres avec orchestre comme le *Concerto pour tuba* de John Williams. Cette saison : *Tuba en lumière : le doux géant* sam 22 nov - *Concerto pour tuba*, par Tancredi Cymerman

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, Arthur Rubinstein, Alexandre Tharaud...

Cette saison :

- *Le Sacre du printemps* ven 10 oct.
- *Concerto pour piano et orchestre n°1 en mi bémol majeur S.124* de Franz Liszt par Bertrand Chamayou.
- *Entre ciel et mer* ven 14 nov.
- *Concerto pour piano n°3 en do majeur opus 26* de Sergueï Prokofiev par Sergey Belyavsky

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 : la *Symphonie n° 5* de Beethoven
- 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.

- Une œuvre témoignant de l'évolution de l'orchestre au XIXe siècle : la *Symphonie n° 1* de Brahms
- Un portrait d'instrument : le tuba

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 varient en fonction des œuvres et des desseins des compositeurs.

- À écouter pour la recherche de timbre au XXe siècle : *Nocturnes* de Debussy ou *Le Sacre du printemps* de Stravinsky
- 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...*)

En savoir plus :

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 ? À quoi sert le chef ? Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur l'orchestre !

- *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 !

4 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

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...

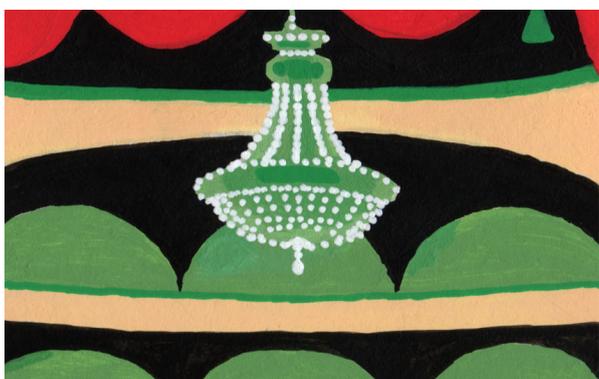
Chanter une chanson traditionnelle responsoriale (ex : *Pelot d'Hennebont* de Tri Yann, *Le Bout du banc* de Mes souliers sont rouges).

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.

1re 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...)

Guide lyrique

Venir à l'opéra

«Ça se passe comment un opéra?»

Ça se passe très bien, on s'assoit, on éteint son portable, on s'installe confortablement dans son fauteuil puis on se laisse émerveiller par les décors, les costumes et la lumière. On est surpris par la manière dont les personnages chantent, par la musique qui se déploie lentement et au final, on est saisi par l'histoire, par la mise en scène et la beauté des tableaux.

«Comment fait-on quand on ne comprend pas la langue de l'ouvrage?»

Depuis maintenant une dizaine d'années, les opéras sont surtitrés. C'est à dire qu'une traduction française s'affiche au-dessus de la scène. Cela peut-être essentiel pour comprendre l'action mais il ne faut pas oublier de lâcher l'écran pour admirer la scène et ce qui s'y passe.

«Qu'attend-on avant le lever du rideau?»

Une fois que le public est confortablement installé, l'orchestre entre dans la fosse : une petite salle ouverte par le haut qui donne directement sous la scène. Le chef d'orchestre, qui entre quand tous les musiciens sont prêts et accordés, dépasse de cette fosse car il doit pouvoir communiquer avec les chanteurs. C'est pour cela qu'on ne voit qu'un bout du haut de son corps.

«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 spectacle?»

Il est nécessaire de rester silencieux, de ne pas manger quoi que ce soit ni de trop gigoter sur son siège : nous ne sommes pas au cinéma ! Ce sont en face des professionnels qui jouent pour vous, pas un écran ultra large.

Il est aussi interdit d'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.

«Quand faut-il applaudir?»

Il n'y a pas de règles bien établies. Il est possible que le public n'applaudisse qu'une seule fois à la fin de tout l'ouvrage lors des saluts finaux. Lorsqu'il y a différents actes, on peut également applaudir à chaque fin d'acte lorsque le rideau redescend. Enfin, il arrive parfois que des applaudissements fuser à la fin d'un air ou d'un passage particulièrement apprécié, il faut se laisser porter. Si bien sûr vous êtes tout seul à applaudir, il vaut mieux arrêter...

Petite histoire de l'Opéra

Origines et structure du genre

Genre théâtral par excellence, ce « drame en musique » qu'est l'opéra connut diverses dénominations avant de se voir attribuer la plus noble de toutes les appellations italiennes : *opera*, œuvre absolue, ouvrage suprême. Bien différent de la simple musique de scène, ce spectacle est en fait le plus bel exemple d'art total, mettant en œuvre le texte littéraire du livret, le chant, l'art instrumental, la danse, les décors et les costumes. Le terme générique « d'opéra » englobe plusieurs sortes d'ouvrages soit de type sérieux et appelés *opera seria* par les Italiens, tragédies lyriques ou légendes dramatiques par les Français, soit de type léger ou comique et appelés *opera buffa* par les italiens, opéra-comique, opéra-bouffe ou opérette par les Français et *Singspiel* par les Allemands.

L'Opéra, un produit de l'âge baroque

C'est dans des cercles d'humanistes et d'artistes qui se réunissaient à Florence que s'élabora, dans le dernier tiers du XVIe siècle, une théorie des rapports entre la musique, la voix et le texte. Bien que l'on parle des essais de Caccini et Peri dans l'art du *recitar cantando*, c'est à Claudio Monteverdi que le titre de maître du genre est donné.

Son chef-d'œuvre *Orfeo* (1607) demeure l'un des plus célèbres ouvrages du siècle. D'Italie, le genre lyrique essaima dans le reste de l'Europe. Georg Friedrich Haendel fut le plus grand compositeur lyrique allemand. Henry Purcell représente avec panache l'Angleterre. La France n'est pas en reste, avec la particularité de Jean-Baptiste Lully d'être seul détenteur du privilège royal pour composer des tragédies lyriques.

L'Opéra et les réformes classiques

Au milieu du XVIIIe siècle, les débats passionnés opposant philosophes, écrivains et musiciens vont déboucher sur une période de réformes suivie de l'éclosion des plus authentiques chefs-d'œuvre, où le dessin des caractères s'allie à l'expression mélodique et harmonique. Il y a la révolution de Métastase et de Gluck, qui lie la musique et le texte de manière encore plus pertinente. Mozart est incontournable : il a, entre autres coups de génie, rejeté les rôles conventionnels, donné de l'air au récitatif et considéré que « la poésie soit fille obéissante de la musique ».

L'Opéra du romantisme au vérisme

Dès la première génération romantique, l'opéra triomphe sur toutes les scènes du monde. Aux ouvrages italiens, répandus partout, s'ajoutent désormais les drames lyriques germaniques et bientôt les productions, de style et de tonalités variés, des différentes écoles nationales.

L'opéra italien continue à évoluer incroyablement grâce à Rossini, Verdi et Puccini. L'opéra germanique a commencé par Beethoven et se poursuit avec Hoffmann et Weber, toujours caractérisé par la présence du fantastique et de la nature sauvage.

Le théâtre lyrique français peine à s'éloigner de son modèle italien. Son apport le plus important est représenté par le grand opéra historique en cinq actes, où le ballet constitue un élément indispensable et où la mise en scène, grandiose, requiert parfois des centaines de figurants. C'est à ce genre d'opéra que l'imaginaire collectif populaire se réfère encore, avec notamment Gounod, Bizet et Charpentier. L'opéra russe s'épanouit plus tardivement, mais magnifiquement, dans une Russie qui accueille généreusement les productions françaises et italiennes. Citons Rimski-Korsakov, Moussorgski et Tchaïkovski.

Petite histoire de l'Opéra

L'opéra de Verdi et de Wagner

Le XIXe siècle est surtout marqué par l'épanouissement de deux œuvres novatrices, celles de Giuseppe Verdi et de Richard Wagner, qui eurent toutes deux leurs admirateurs et leurs détracteurs fanatiques. L'œuvre de Verdi est profondément engagée dans son époque, dans ses drames politiques et humains. Par ses thèmes héroïques, ses références à Victor Hugo ou à William Shakespeare, l'incroyable virtuosité vocale qu'elle exige de ses interprètes invite musiciens et auditeurs à se dépasser. Wagner représente, pour sa part, une espèce extrêmement rare de dramaturge-musicien. Se libérant vite des influences italiennes et françaises, il se forge un langage tout à fait personnel. Il abandonne les vocalises, il recourt à la mélodie continue et aux motifs conducteurs, l'orchestre se densifie, etc.

Le drame musical wagnérien a exercé une influence capitale sur les créateurs européens des XIXe et XXe siècles.

L'Opéra contemporain

Deux œuvres lyriques, tout à fait opposées, ont laissé sur le début du siècle dernier une empreinte durable, tant par leur contenu musical que par leur conception dramatique : *Pelléas et Mélisande* de Claude Debussy et *Wozzeck* d'Alban Berg.

La première impose une forme nouvelle de déclamation française sur un flou perpétuel de dessins mélodiques, d'harmonies et de timbres évoquant l'art impressionniste.

Se rapprochant plutôt de l'expressionnisme allemand, Alban Berg compose sur la nouvelle technique dodécaphonique de Schoenberg. Dans l'entre-deux guerres, certains rythmes modernes font leur entrée sur les scènes lyriques : le ragtime avec Stravinsky, le fox trot avec Kurt Weill, le jazz avec Joplin et la musique afro-américaine avec Gershwin. La comédie musicale, plus proche des variétés, triomphe à Broadway.

Opéra et postmodernisme

Le genre Opéra s'érode dans les années 60, avec la multitude d'écritures et de visions qu'offre le postmodernisme, aucun modèle figé ne parvient à s'imposer. Les compositeurs explorent dans tous les sens ce que peut donner une scène avec des chanteurs et des musiciens.

Les qualificatifs ont fleuri : théâtre musical, musique-spectacle, théâtre ouvert, théâtre sonore, concert-opéra, action musicale, fantaisie variable, mono-mimo-mélodrame, contrepoint scénique et musical, opéra de poche, opérapéro... et la liste est encore longue.

Les tessitures

Dans le genre de l'opéra, que l'on appelle le genre lyrique, les différentes voix des chanteurs se répartissent selon de nombreuses catégories. On les distingue tout d'abord de la plus aiguë à la plus grave puis ensuite selon la couleur de la voix, son agilité, son ampleur. Il y a donc le premier mot italien qui précise la tessiture de la voix et les mots qui suivent qui indique la spécificité.

Femmes

Soprano colorature

C'est une voix capable d'une agilité saisissante dans les suraigus.

► À écouter: Natalie Dessay – «Der Hölle Rache» dans *La Flûte enchantée* de Mozart

Soprano leggero

On l'appelle aussi Soprano d'agilité, très volubile, avec un timbre clair et flûté. Ces voix-là héritent souvent des rôles de jeunes filles ou d'amoureuses.

► À écouter: Mady Mesplé – «L'air des clochettes» dans *Lakmé* de Delibes

Soprano lirico spinto ou Drammatico

Spinto signifie poussée ou appuyée en italien. Ces voix ont une puissance impressionnante pour pouvoir chanter aussi fort qu'un très grand orchestre. On a beaucoup d'amoureuses transies dans ce registre.

► À écouter: Anja Harteros dans *Lohengrin* de Wagner

Mezzo-soprano leggero

Cette artiste, légèrement plus grave qu'une soprano, a une voix tranchante et souple qui peut aller dans les aigus facilement. Le rôle de jeune première convient parfaitement à ce registre.

► À écouter: Frederica von Stade dans la 2e scène du IIIe acte de *Roméo et Juliette* de Gounod

Mezzo-soprano centrale

Les couleurs de cette voix sont chaleureuses avec de beaux médiums et des aigus assez solides pour porter de grandes lignes mélodiques. Les rôles associés correspondent plus à des femmes d'un âge plus avancé ou alors d'un statut social moindre que l'héroïne stéréotypée.

► À écouter: Elina Garanca dans «Près des remparts de Séville» du *Carmen* de Bizet

Mezzo-soprano grave

Cette voix «grave» pour une femme se caractérise par des couleurs sombres et une intensité sonore puissante. Le grave est développé sans pour autant négliger les aigus. Hors exception, les mezzo-sopranos graves sont pour les mères ou les confidentes.

► À écouter: Fiorenza Cossoto dans la 2e scène du premier acte du *Don Carlos* de Verdi

Contralto

Cette voix féminine est plus que grave, elle est sépulcrale et toujours impressionnante à entendre.

On y associe souvent des rôles maternels ou de femmes âgées.

► À écouter: Kathleen Ferrier dans la berceuse du *Consul* de Menotti

Les tessitures

Hommes

Sopraniste

La tessiture d'un sopraniste est la même que celle d'une soprano. Très rares, on les appelle aussi «falsettistes» parce qu'ils chantent avec une voix de fausset. C'est la «voix de tête» que tout le monde possède mais qu'il est physiquement, et socialement, difficile à maîtriser. C'est une technique vocale rattachée au répertoire baroque.

► À écouter: Valer Sabadus, «Cadra fra poco in cenere» de *Didone abbandonata* d'Hasse

Tenore leggero

Il s'agit d'un homme qui chante avec sa voix «vraie», c'est à dire pas en voix de tête, et qui en explore les limites plus aiguës. Son élasticité vocale est impressionnante.

Le héros, l'amoureux, le jeune premier est souvent tenore leggero.

► À écouter: Tito Schipa dans «una furtiva lagrima» de *L'Élixir d'amour* de Donizetti.

Tenore lirico spinto ou drammatico

C'est l'homologue ténor de la soprano lyrique, au timbre clair mais qui peut projeter sa voix avec un poids dramatique. Ici aussi, le premier rôle a souvent cette tessiture.

► À écouter: Jonas Kaufmann dans «E lucevan le stelle» de *Tosca* de Puccini

Tenore di forza

C'est un chanteur qualifié pour les plus grandes prouesses vocales à l'opéra. Le volume sonore est considérable et son timbre est moins clair qu'un ténor. On reste toujours dans un premier rôle de héros.

► À écouter: Lauritz Melchior dans «Winterstürme» de *La Walkyrie* de Wagner

Baritono chiaro

Ce baryton léger a un timbre lumineux et pur dans les aigus, il convient au rôle bouffe avec beaucoup d'agilité.

► À écouter: Georg Nigl dans «Tu se'morta, mia vita» d'*Orphée* de Monteverdi

Baritono drammatico

Ces chanteurs sont les grands méchants de l'opéra romantique. La couleur est lourde et sombre et la force sonore s'avère imposante. À écouter: Sherrill Milnes dans «Credo in un Dio crudel» d'*Otello* de Verdi

Basso buffo et leggero

La basse comique par excellence, avec une voix grave mais qui reste agile et pas trop massive.

► À écouter: Fernando Corena dans «Ah! Un foco insolito» de *Don Pasquale* de Donizetti

Basso-cantante

Cette belle voix de basse a une couleur foncée et une belle puissance. Elle peut atteindre des aigus hauts perchés

► À écouter: Nicolaj Ghiaurov dans «Ella giammai m'amo» de *Don Carlos* de Verdi

Basso profondo

C'est la voix la plus épaisse et grave qui soit. Elle symbolise souvent l'autorité et la puissance mais peut parfois être drôle.

► À écouter: Walger Berry dans «Da lieg' ich... Ohne mich, ohne mich» du *Chevalier à la rose* de Strauss

L'antonomase est le fait qu'un nom propre devient un nom commun.

Cela arrive également dans l'opéra, lorsqu'une légende donne son nom à un style de voix. Il y a par exemple une voix de soprano dramatique en hommage à Cornélie Falcon (1812–1897) qui a créé des rôles incroyables et dont le style vocal s'intitule La Falcon. On peut aussi citer la mezzo-soprano légère Louise Lefebvre Dugazon (1755–1821) qui a illuminé le répertoire mozartien, à tel point qu'on parle de voix Dugazon. Une autre mezzo-soprano incontournable est la créatrice du rôle de Carmen, Célestine Galli-Marié qui donna la voix Galli-Marié. Plus connu, il y a le baryton Martin, léger avec une étendue large dans l'aigu et avec un timbre proche du ténor. On doit ce nom au chanteur Jean-Blaise Martin (1768–1837) qui a créé tant de rôles à l'Opéra-Comique. Enfin, Nivette représente les voix de basses profondes et est inspiré de monsieur Juste Nivette (1865–19..), grand chanteur de l'Opéra de Paris.

Pistes pédagogiques

Pour découvrir l'opéra Les incontournables de l'opéra

L'Opéra et ses Zouz (YouTube), Mia Mandineau

«L'opéra c'est nul, c'est pour les gros messieurs moustachus et les vieilles dames riches». Pour briser avec brio cette tragique sentence sur l'art lyrique, il faut amener ses collégiens sur la chaîne YouTube de Mia Mandineau ! La jeune chanteuse montpelliéraine, enfin consacrée par France Inter et Radio classique il y a quelques mois, décape tous les préjugés de nos spectacles. Dans des courtes vidéos intitulées «J'te résume», les arguments des opéras les plus célèbres sont présentés avec humour, ironie et dans un langage décontracté (peu recommandé pour les primaires, parfaits pour les collégiens, idéal pour les enseignants) et des visuels chatoyants. De la vulgarisation de haut niveau, foncez-y !
<https://www.youtube.com/c/Lop%C3%A9raetsesouz>

Dessine-moi l'Opéra (YouTube), Opéra national de Paris

Dessine-moi l'Opéra, par l'Opéra national de Paris, fait le défi d'expliquer l'intrigue d'un opéra en moins d'une minute. Les dessins épurés sont clairs et représentatifs et la musique illustre l'opéra en question. C'est une série YouTube idéale comme support de travail en classe. On y retrouve, dans notre catalogue, *La Force du destin* de Verdi et *Médée* (d'un autre compositeur: Charpentier).
<https://www.youtube.com/playlist?list=PL6Tt4-k721iO3IZ0q5InAFH7VADbpx8Pj>

Henry Purcell, Didon et Enée *Thy hand Belinda*

Il s'agit peut-être de l'un des airs les plus émouvants de l'opéra baroque. La reine de Carthage, Didon, rejetée par le prince troyen Enée, vient de se donner la mort et s'adresse une ultime fois à sa confidente Belinda. *Remember me*, implore à plusieurs reprises Didon. La voix et la musique se confondent pour accompagner le dernier souffle de Didon.

Wolfgang Amadeus Mozart, *La Flûte enchantée*, «*Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen*»

L'air le plus connu de Mozart, celui de la Reine de la Nuit, dont les vocalises nous emmènent dans les plus hautes sphères. Pour traduire la rage qui s'est emparée de la Reine, Mozart a utilisé la note la plus élevée de l'opéra, le contre-fa, dont les suraigus impressionnent toujours le public. La Reine de la Nuit ordonne à sa fille Pamina d'aller tuer le grand prêtre Sarastro. Elle lui donne un poignard et menace de la renier si elle renonce à exécuter cet ordre funeste.

Gioachino Rossini, *Le Barbier de Séville*, «*Largo al factotum*»

Le Barbier de Séville est le grand succès de Rossini, et l'air de Figaro est l'un des plus fameux airs rossiniens. Air rapide et virtuose, plein de facétie et d'humour dans lequel Figaro, barbier de son état, raconte comment il s'est rendu indispensable auprès des messieurs mais aussi des dames de la cité.

Giuseppe Verdi, *Nabucco*, «*Va pensiero*»

Le chœur des esclaves est, de tous ceux que Verdi a écrits, le plus sincère et le plus touchant. Les Hébreux, prisonniers de Babyloniens, chantent leur patrie perdue et leur détermination à y retourner. Comment ne pas être ému, comment ne pas vibrer à l'écoute de ces voix alternativement nostalgiques et fières ? Le frisson musical est garanti. À l'époque, cet air est devenu, pour les Italiens, un hymne à la liberté et le symbole de l'unification du pays.

Pistes pédagogiques

Richard Wagner, *Tristan et Isolde*, «Mild und leise»

Compositeur controversé, Wagner a écrit parmi les plus belles pages de l'opéra. La scène finale de *Tristan et Isolde*, «Mild und leise», qu'on appelle aussi «liebested», en fait partie. Isolde est agenouillée devant la dépouille de Tristan. Dans une longue plainte, elle croit son amant toujours vivant. «Ne voyez-vous pas comme son cœur se gonfle de courage et bat, plein et vaillant, dans sa poitrine?» questionne Isolde exaltée et mystique, avant de rendre elle-même son dernier souffle et de rejoindre à jamais Tristan.

Georges Bizet, *Carmen*, «L'amour est un oiseau rebelle»

Si on pouvait appliquer aux opéras le terme de tube, ce Habanera de *Carmen* serait numéro un. Nous avons tous fredonné «l'amour est un oiseau rebelle», l'air d'entrée de la cigarière, au rythme de cette danse originaire de La Havane. Bizet avait d'abord écrit un premier air, que la créatrice du rôle a refusé. Il a revu sa copie, et s'est inspiré d'une mélodie du compositeur espagnol Sebastian Iradier, très populaire à l'époque.

Léo Delibes, *Lakmé*, «Viens Mallika»

Léo Delibes nous plonge dans l'Inde coloniale. Lakmé, la fille du brahmane, aime un jeune officier anglais. Elle est en compagnie de sa confidente Mallika et toutes deux chantent, sur un rythme de barcarolle, le délice de la rive sur laquelle elles vont cueillir des fleurs dans le frais matin. L'ambiance est charmante et insouciant, quand soudain la musique devient plus grave. Lakmé est prise d'un sombre pressentiment. Mallika la rassure, et le duo s'abandonne à nouveau à la douceur et l'enchantement des lieux.

Giacomo Puccini, *Tosca*, «E lucevan le stelle»

Nostalgie et désespoir, telle est l'ambiance de cet air célebrissime. La clarinette joue d'abord seule, accentuant cette nostalgie, avant que Mario Cavaradossi, seul dans sa prison, dans l'attente de son exécution, n'entame sa complainte. Il se rappelle les moments de bonheur avec Tosca avant de faire ce sombre constat : «il s'est évanoui pour toujours, mon rêve d'amour». Mais dans un ultime sursaut déchirant, il va crier son amour de la vie.

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 :

- *File-moi les clés*

Une série qui vous invite à faire connaissance en 3 minutes avec des oeuvres 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!

4 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

Atelier de l'élève

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.
- ateliers de formation à la prise de parole en public par un artiste chanteur du chœur 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

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 : 70€ 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 2025–26 : 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 : collèges, lycées, associations

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

Tarif : gratuit sur inscription

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 : Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de l'Hérault

Public : CP-CE2

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 2026-27.

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. Un atelier de sensibilisation et découverte du dispositif d'audiodescription sera animé par l'audiodescriptrice Anne Barthélemy pour une classe de lycée, en regard de l'audiodescription réalisée sur le spectacle *Falstaff*. À la faveur de deux ateliers de découverte du dispositif, puis de pratique, les élèves seront amenés à audio-décrire une séquence du spectacle (une scène, un personnage...), puis à enregistrer cette courte audiodescription ainsi réalisée. Les élèves découvriront également l'expérience d'une visite tactile des décors et costumes de la production, visiteront l'Opéra Comédie, et assisteront à la répétition générale de *Falstaff* audio-décrite.

Partenaire : pass Culture

Public : lycée

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 2026-27.

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

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.

Guide symphonique et lyrique, le guide des équipes pédagogiques

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 par mail aux équipes pédagogiques et encadrantes 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.

- *Strauss & Co, Hip-hop* (26 sep. 2025)
▶ Demandes d'inscriptions entre le 15 juin et le 5 sep. 2025
Confirmation de l'inscription au plus tard le 12 sep. 2025
- *Cavalleria rusticana / Pagliacci* (1er oct. 2025)
▶ Demandes d'inscriptions entre le 15 juin et le 5 sep. 2025
Confirmation de l'inscription au plus tard le 17 sep. 2025
- Jeu de piste *À la recherche de la note perdue* (3 et 5 nov.)
▶ Demandes d'inscriptions entre le 15 juin et le 5 sep. 2025
Confirmation de l'inscription au plus tard le 1er oct. 2025.
- Spectacles allant du 14 nov. 2025 au 23 jan. 2026, *Le Sacre du printemps* (ven 10 oct. 2025) et *Les Trois amis* (Petits Parcours) (9 et 10 avril 2026) :
▶ Demandes d'inscriptions entre le 1er sep. et le 19 sep. 2025
Confirmation de l'inscription au plus tard le 10 oct. 2025
Pour *Le Sacre du Printemps*, vous recevrez une confirmation d'inscription de l'Opéra Orchestre au plus tard le 26 sep. 2025.
- Spectacles allant du 10 fév. au 16 avril 2026 :
▶ Demandes d'inscriptions à formuler entre le 3 et le 28 nov. 2025
Confirmation de l'inscription au plus tard le 19 déc. 2025
- Spectacles allant du 17 avril au 26 juin 2026 :
▶ Demandes d'inscriptions à formuler entre le 5 et le 30 jan. 2026
Confirmation de l'inscription au plus tard le 20 fév. 2026

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 2025–26.

Pour déposer une candidature pour la saison 2026–27, 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 ?

- ▶ Après 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 collègues, 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 Pass Jeunes

Le Pass Jeunes, c'est LE bon plan que l'Opéra Orchestre réserve aux 16–30 ans pour assister à un maximum de concerts et de spectacles à tout petit prix ! Choisissez la durée de votre Pass (3 ou 12 mois) et accédez en illimité à tous les concerts et spectacles de l'Opéra Orchestre – hors spectacles de nos partenaires. Une fois le Pass en poche, les places peuvent être retirées en ligne ou au guichet billetterie à partir de 5 jours avant le spectacle, jusqu'au soir même sur le lieu du spectacle.

- Pass 3 mois : 30€
- Pass 1 an : 70€

Le Pass Jeunes est strictement personnel. Achat en ligne ou auprès du guichet Opéra Comédie, sur présentation d'une pièce d'identité. Le Pass Jeunes de l'Opéra Orchestre est disponible sur 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 est une application dédiée aux jeunes de 15 à 21 ans destinée à découvrir une multitude d'offres culturelles et expériences uniques, en offrant un crédit individuel (50€ à 17 ans et 150€ à 18 ans) valable sur de nombreuses offres culturelles (musique, théâtre, cinéma, littérature...). Partenaire de l'application, l'Opéra Orchestre est heureux d'y proposer son Pass Jeunes ainsi que de nombreux concerts et spectacles !

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. En particulier, 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 AET (Actions éducatives territoriales).

Le **pass Culture** permet de financer les activités d'éducation artistique et culturelle dès la sixième. 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. Il s'applique donc jusqu'à la terminale, pour les établissements publics et privés sous contrat ; les professeurs peuvent réserver leur 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€

Avant votre venue à l'Opéra Orchestre

→ Préparer sa classe

Il est important de préparer votre groupe à votre venue à l'Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie : mieux les participants seront préparés, mieux ils pourront profiter du spectacle !

Pour cela nous vous proposons des **cahiers-spectacles** pour vous accompagner dans la découverte des œuvres, des compositeurs et de l'envers du décor des productions lyriques et symphoniques. Merci de prendre le temps de vous les approprier (et de recontacter nos équipes si vous n'avez rien reçu).

Notre médiatrice culturelle peut également, sur demande, intervenir dans vos classes de collège, lycée, université et auprès des associations pour assurer une préparation musicale au concert symphonique ou à une représentation lyrique, en présentant aux élèves le(s) compositeur·trice(s), le contexte de création de l'œuvre et sa musique.

→ Participer à des ateliers

Le service Culturel propose de nombreux ateliers à destinations de vos groupes, des enseignants ou des accompagnateurs, sur plusieurs mois ou sur une année scolaire complète (préparation, découverte des instruments, sensibilisation, création musicale etc.)

Vous pouvez retrouver tous nos ateliers sur le document pédagogique : [Objectif Moon](#) et sur le site internet : [Calendrier scolaire](#)

Le jour du spectacle

→ Arrivée

Merci de vous présenter devant les portes de l'Opéra Comédie ou du Corum 30 min. avant le début de la séance. Il est important de nous prévenir en cas de retard !

Concernant les élèves en situation de Mobilité Réduite :

- Nous acceptons la présence d'un adulte

accompagnateur supplémentaire. Veuillez nous préciser la présence d'un·e AVS pour que nous puissions nous adapter.

- Veuillez également nous préciser dans le formulaire d'inscription les élèves Usagers de Fauteuil Roulant, en béquilles et/ou avec des difficultés motrices afin que nous puissions les placer de manière appropriée dans la salle.

Service Développement Culturel :
Aurélio Croci : 04 30 78 16 59

En cas de non réponse, parce que nos équipes sont parfois déjà en train d'accueillir des groupes, merci de contacter le standard : 04 67 60 19 99

→ Accompagnateurs

Au vu du nombre de demandes quant aux places disponibles, nous sommes contraints de limiter le nombre d'accompagnateurs :

- 2 personnes par groupe pour les écoles primaires, collèges, lycées, universités et associations
- 4 personnes par groupe pour les écoles maternelles (attention, un adulte accompagnateur ne pourra remplacer un élève absent).

Pendant le concert, spectacle ou répétition ouverte, nous vous demandons :

- D'éteindre et de ne pas utiliser votre téléphone portable (photos et vidéos interdites)
- De veiller à ce que votre groupe reste silencieux afin de respecter le travail des artistes et les autres spectateurs

Nous vous rappelons qu'une répétition générale est le dernier temps de travail de l'orchestre avant la représentation et qu'elle est susceptible d'être interrompue ou reprise à tout moment pour des besoins artistiques.

En vous inscrivant à une séance (concert ou spectacle éducatif ou répétition ouverte), vous vous engagez à assister à sa totalité.

Si votre groupe doit impérativement quitter la salle avant la fin de la séance, merci de prendre contact avec nos équipes pour en discuter en amont, et organiser au mieux votre venue.

**Opéra Orchestre
National
Montpellier**

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Valérie Chevalier
directrice générale

Roderick Cox
directeur musical

Service Développement Culturel
Actions artistiques et pédagogiques

Carnet spectacle réalisé sous la direction de
Mathilde Champroux

Rédaction des textes
Guilhem Rosa
France Sangenis

Réalisation graphique
Cédric Epailard

Illustration de couverture
Arnaud « Arkane » de Jesus Gonçalves

