

Orchestre Dijon Bourgogne

RÉPÉTITION D'ORCHESTRE

MOZART EN FOLIE

DOSSIER PEDAGOGIQUE

SOMMAIRE

Les interprètes :

- L'Orchestre Dijon Bourgogne | p. 2
- Joseph Bastian | p.3
- Anne Queffélec | p.4

Le compositeur - Mozart | p. 5 & 6

Contexte des œuvres :

- La période classique : XVIIIe - XIXe | p.7
- Vienne, capitale du classique | p.8

Les œuvres du programme :

- La symphonie n°40 | p. 9 & 10
- Le concerto pour piano n°20 | p. 11 & 12

La répétition d'orchestre | p. 13 & 14

Être spectateur.trice | p. 15 à 17

Pistes pédagogiques | p. 18

En complément de ce dossier pédagogique, retrouvez la mallette pédagogique de l'orchestre avec le lien d'accès direct ici :

[>> La mallette pédagogique de l'orchestre](#)

Les * présents dans ce dossier renvoient à des fiches de la mallette pédagogique pour plus de précision.

LES INTERPRETES

L'Orchestre Dijon Bourgogne

L'Orchestre* Dijon Bourgogne (ODB) existe sous ce nom depuis 2009 mais avant lui, il y a eu plusieurs autres orchestres à Dijon, et ce depuis 1828 ! L'ODB est composé de 45 musiciens qui travaillent toute l'année ensemble pour jouer lors des concerts. Ce sont des musiciens professionnels dont le métier est la musique et qui peuvent aussi enseigner leur instrument au Conservatoire ou dans des écoles de musique. L'Orchestre Dijon Bourgogne est dirigé par un Chef Principal, Joseph Bastian mais il peut également être dirigé par d'autres chefs d'orchestre sur certains concerts. Les chefs d'orchestre voyagent beaucoup : ils dirigent souvent plein d'autres orchestres, partout dans le monde !

L'ODB joue dans des salles de concerts, dans l'agglomération dijonnaise mais aussi en région : c'est un orchestre régional ! Il est même déjà allé jouer en Italie où il était invité à se produire pour un festival. Il fait aussi plein d'autres choses : les musiciens vont parfois rencontrer les enfants dans les écoles, et les enfants viennent voir l'orchestre à leur tour, il donne des concerts à l'hôpital, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, il anime aussi des ateliers de musique dans les MJC... Ce sont des activités très variées !

L'Orchestre Dijon Bourgogne joue souvent à l'Auditorium qui est la plus belle salle de concert de Dijon et qui est même une des plus belles salles de musique en Europe ! Parfois, lorsque l'orchestre accompagne des opéras et que la scène est occupée par les chanteurs et les décors, les musiciens jouent dans "la fosse" : c'est un endroit qui est placé sous la scène avec une ouverture qui permet au chef d'orchestre de diriger à la fois les musiciens et les chanteurs. Il arrive aussi que l'orchestre joue en extérieur, lorsqu'il fait beau, où dans de petites salles ou églises, en formation de "musique de chambre". Les musiciens sont alors peu nombreux (de deux à dix musiciens) et jouent sans chef d'orchestre.

*L'orchestre symphonique dans *Orchestre et autres formes*

LES INTERPRETES

Joseph Bastian, chef d'orchestre *

Après trois saisons où se sont succédé.e.s différent.e.s chef.fe.s au pupitre, l'Orchestre Dijon Bourgogne a choisi à l'unanimité d'accueillir le chef d'orchestre franco-suisse Joseph Bastian en tant que Chef Principal à partir de la saison 2022-2023 pour trois saisons.

S'imposant rapidement comme l'un des talents les plus prometteurs de la jeune génération, Joseph Bastian est largement célébré pour sa « grande précision, son calme et sa maîtrise », et réputé pour son sens remarquable du dialogue. Après une première rencontre mémorable avec les musiciens et le public au Concert du nouvel an 2020, Joseph Bastian est invité à diriger l'ensemble de cuivres de l'ODB pour deux concerts. Il revient en août 2021 diriger l'Académie de l'ODB, puis remplace au pied-levé Rebecca Tong pour le Concert du nouvel an 2022 à l'Auditorium de Dijon. En plus de développer la présence de l'orchestre à Dijon et en Région, ses missions se concentreront sur le travail au pupitre avec les musiciens au travers d'une approche multiple et transverse du répertoire symphonique du classique à nos jours.

Né en France dans une famille franco-suisse, Joseph Bastian commence par étudier le violoncelle, le trombone et la composition. Après ses études de trombone au Conservatoire de musique de Saarbrücken (Allemagne), il intègre l'Orchestre des jeunes Gustav Mahler sous la direction de Claudio Abbado et de Pierre Boulez, ainsi que l'Orchestre d'Académie de l'Orchestre Philharmonique de Munich, avant de prendre le poste de Premier trombone basse au BRSO. En tant qu'assistant à la direction musicale, il a travaillé étroitement avec Mariss Jansons, Daniel Harding et Vladimir Jurowski et participé aux masterclasses de David Zinman, Jorma Panula, Bernard Haitink et Neeme Järvi.

Outre sa collaboration avec le Zürich Opera Studio, Joseph Bastian s'affirme sur la scène lyrique avec des productions avec le BRSO, l'Opéra d'État de Burgas et le Kammeroper München. Outre le grand répertoire symphonique et son attachement à défendre les œuvres contemporaines, Joseph Bastian s'intéresse également de près aux interprétations sur instruments d'époque.

*Le.la chef.fe d'orchestre dans *Les métiers de l'orchestre*

LES INTERPRETES

Anne Queffélec, pianiste soliste

Considérée comme l'une des grandes personnalités du piano d'aujourd'hui, Anne Queffélec jouit d'une notoriété internationale et d'un rayonnement exceptionnel sur la vie musicale.

Plébiscitée en Europe, au Japon, Hongkong, Canada, États-Unis... les plus grandes formations orchestrales l'invitent – London Symphony, London Philharmonic, Philharmonia Orchestra, BBC Symphony, Academy of St. Martin in the Fields, Tonhalle de Zurich, Orchestre de chambre de Lausanne, Tokyo NHK Orchestra, Ensemble Kanazawa,

Hongkong Philharmonic, Orchestres National de France et Philharmonique de Radio France, Strasbourg, Lille, Philharmonie de Prague, Kremerata Baltica, Sinfonia Varsovia... sous la direction de chefs prestigieux – Boulez, Gardiner, Jordan, Zinman, Eschenbach, Conlon, Langrée, Belohlavek, Skrowacewsky, Casadesus, Lombard, Guschlbauer, Zecchi, Foster, Holliger, Janowski...

Nommée « Meilleure interprète de l'année » aux Victoires de la Musique 1990, Anne Queffélec a joué à plusieurs reprises aux « Proms » de Londres, aux festivals de Bath, Swansea, King's Lynn, Cheltenham, Händel-Festspiele Göttingen. Elle est aussi régulièrement à l'affiche des festivals français tels La Chaise-Dieu, Radio France Montpellier, Strasbourg, Besançon, Bordeaux, Dijon, La Grange de Meslay, La Folle Journée de Nantes, La Roque d'Anthéron où elle a donné entre autres l'intégrale des Sonates de Mozart au cours de six concerts diffusés en direct sur France Musique confirmant son affinité passionnée avec l'univers mozartien. Anne Queffélec a participé à l'enregistrement de la bande sonore d'Amadeus, sous la direction de Sir Neville Marriner.

À la scène comme pour ses enregistrements, Anne Queffélec cultive un répertoire éclectique. En témoigne sa riche discographie : elle a consacré plus d'une quarantaine d'enregistrements à Scarlatti, Schubert, Liszt, Chopin, Bach, Debussy, Fauré, Mendelssohn, Satie, l'œuvre intégrale de Ravel et de Dutilleux, Mozart, Beethoven, Haendel, Haydn gravés respectivement chez Erato, Virgin Classics, Mirare.

En 2019, Warner a publié un coffret anniversaire de 21 Cds reprenant l'intégralité de ses enregistrements chez Erato, Virgin Classics, de 1970 à 1996. Son dernier disque paru en novembre 2022, chez Mirare, consacré aux 3 dernières sonates de Beethoven, a rencontré un accueil médiatique enthousiaste, « Anne Queffélec : la découverte d'une âme » Münchener Zeitung

LE COMPOSITEUR

Mozart, le génie de la musique classique

Considéré comme l'un des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique européenne, Mozart a porté à son apogée l'école classique viennoise.

Enfant prodige, il se produit en public dès l'âge de sept ans à travers l'Europe où il subjugue le public. Mort à trente-cinq ans, il laisse une œuvre considérable avec près de 900 compositions.

Mozart a écrit dans tous les genres musicaux de son époque et a excellé dans chacun d'eux.

L'œuvre et le langage musical de Mozart

L'œuvre de Mozart frappe par sa diversité et sa richesse. Confronté à de nombreux voyages et rencontres dès son plus jeune âge, le compositeur a acquis une grande culture dans beaucoup de domaines. Il a étudié et assimilé très tôt l'œuvre de ses prédécesseurs, tout en développant un style personnel.

Sa musique est reconnue de son temps, tant par le public que par ses pairs. Elle est même une source d'inspiration pour ses contemporains et une référence pour les compositeurs suivants.

Documentaires sur la vie de

Mozart

[Mozart raconté aux enfants](#)

[Secrets d'histoire sur Mozart](#)

LE COMPOSITEUR

Les genres musicaux traversés par Mozart*

Symphonies

Symphonie n°35 "Haffner"

Symphonie n°31 "La parisienne"

Opéras

Don Giovanni

Les Noces de Figaro

Concertos

Concerto pour clarinette

Concerto pour piano n°21

*Les formes classiques dans *Formes et genres*

CONTEXTE DES OEUVRES

La période classique : XVIIIe - XIXe siècles

La période classique : la rigueur et l'élégance

Trait d'union entre la période baroque et la période romantique, c'est l'âge d'or de la musique instrumentale. C'est la période des symétries, des carrures régulières et de l'harmonie tonale. C'est à cette époque que naissent les grands genres que l'on joue encore aujourd'hui très régulièrement, la symphonie et le quatuor à cordes, et leur structure en quatre mouvements. C'est aussi la naissance du grand orchestre symphonique : le cœur est constitué par les cordes et les vents vont par deux.

Symphonie n°3, "Eroica",
Beethoven

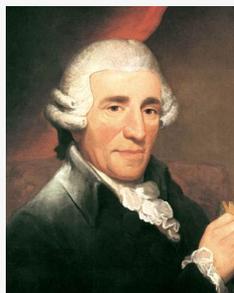
Le piano-forte de Mozart

Les trois grands compositeurs de la période classique "La trinité classique viennoise"

Mozart, l'enfant prodige et le virtuose, il a excellé dans toutes les formes en écrivant près de 900 œuvres !

Haydn, surnommé "papa Haydn" par ses contemporains.

Beethoven, il domine le début du XIXe siècle et va faire la transition avec la période romantique en brisant les codes classiques.

CONTEXTE DES OEUVRES

Vienne, capitale du classique

La musique au cœur de la cour impériale viennoise

Ce sont les Habsbourg qui ont jeté les bases du positionnement de Vienne comme centre de la musique classique. À la cour de Vienne, l'art était particulièrement encouragé et de grands compositeurs étaient invités à venir s'y produire ou y faire entendre leurs oeuvres. Comme les Habsbourg dominaient une grande partie de l'Europe, ils se considéraient comme les porteurs et les promoteurs de la l'art et la culture européens. La musique servait de représentation, d'expression du pouvoir et incarnait la splendeur à la cour impériale. Certains empereurs Habsbourg étaient eux-mêmes compositeurs, comme Léopold Ier et son fils Joseph.

Le classicisme viennois au XVIIIe siècle

L'époque du classicisme viennois au XVIIIème siècle peut être considérée comme la période de l'apogée musicale de Vienne. Mozart, Beethoven et Haydn peuvent être considérés comme les représentants classiques ou les fondateurs.

Les trois compositeurs ne sont pas nés à Vienne, mais comme l'art était particulièrement encouragé à la cour de Vienne, ils s'y sont tous installés. Qu'est-ce qui était nouveau dans le classicisme viennois ? La composition était réalisée de manière plus simple, selon un schéma précis.

Quatuor à cordes

"L'Alouette", Haydn

Serenade Gran Partita, Mozart

De nos jours

De nos jours, Vienne est également connue au niveau international grâce à l'Orchestre philharmonique de Vienne, au Musikverein avec le concert du Nouvel An, à l'Opéra national et est considérée à juste titre comme le centre de la musique européenne.

Le Musikverein, Vienne

Le Concert de Nouvel an à Vienne

C'est l'évènement musical classique le plus vu au monde avec près de 50 millions de spectateurs dans plus de 90 pays.

Documentaire France Musique

LES OEUVRES DU PROGRAMME

La Symphonie n°40

Le château de Schönbrunn à Vienne,
Bernardo Bellotto (1758-1761)

Carte d'identité de l'œuvre

Nom : Symphonie n°40

Genre : Musique symphonique

Compositeur : Wolfgang Amadeus Mozart

Année et lieu : 1788 à Vienne

Forme : 4 mouvements

Instruments :

- Bois : flûte, hautbois, clarinettes, bassons
- Cuivres : cors
- Cordes : violons, altos, violoncelles, contrebasses

Le contexte de composition de l'œuvre

Mozart est installé à Vienne depuis 1781 et il semble délaisser un peu la composition de symphonie alors que c'est le genre auquel il s'était consacré depuis sa tendre enfance. Mais à l'été 1788, alors âgé de 32 ans, Mozart va écrire en 3 mois ses 3 dernières symphonies qui vont marquer l'histoire de la musique.

Si certains s'accordent à dire que Mozart ne l'aurait jamais entendue de son vivant, la 40ème Symphonie aurait bien été jouée à Leipzig en 1789 avant que le compositeur n'en réalise une seconde version pour un nouveau concert en 1791, à Vienne, sous la direction de Salieri. Elle marque, en tout cas, l'avant dernière étape de l'aventure symphonique de Mozart qui aura ouvert la voie, dans ce domaine, au génie de Beethoven.

[La symphonie n°40 en entier](#)

LES OEUVRES DU PROGRAMME

La Symphonie n°40

Analyse de l'œuvre et ses quatre mouvements

Parmi ses 41 symphonies, Mozart n'a utilisé la tonalité mineure que pour 2 d'entre elles. C'est pour lui la couleur du drame et de l'inquiétude.

Mouvement I - Allegro molto

Ce premier mouvement suit la forme d'une sonate avec trois parties :

- L'exposition des thèmes : un thème principal et un second thème
- Le développement et l'exploration autour des thèmes
- La réexposition des thèmes

Mouvement II - Andante

Après l'agitation dramatique du premier mouvement, le deuxième mouvement est plus calme et gracieux. Le thème principal est joué par les cordes qui entrent successivement par imitation. Puis le motif passera par les différents pupitres.

Mouvement III - Menuetto

Vif et rythmique, le troisième mouvement accorde une place importante aux instruments à vent.

Mouvement IV - Allegro Assai

Le premier thème exposé de ce mouvement joue sur tous les contrastes : nuances, instruments, etc. Le second thème, plus chantant, apparaît. Après un silence soudain et surprenant, on retrouve les deux thèmes au cours de la réexposition.

[Courte vidéo d'analyse](#)

[Guide d'écoute du mouvement I](#)

Guides
d'écoute

LES OEUVRES DU PROGRAMME

Le Concerto pour piano n°20

Gravure du Die Mehlgrube, J.
Delsenbach, 1715

Carte d'identité de l'œuvre

Nom : Concerto pour piano n°20 en ré mineur

Genre : Concerto

Compositeur : Wolfgang Amadeus Mozart

Année et lieu : 1785 à Vienne

Forme : 3 mouvements

Instruments :

- Bois : flûte, hautbois, bassons
- Cuivres : cors, trompettes
- Cordes : violons, altos, violoncelles, contrebasses

Le contexte de composition de l'œuvre

Mozart est à Vienne depuis 3 ans avec sa femme Constance mais les commandes d'opéras sont rares. Il organise pour le 11 février un concert de souscription au Mehlgrube, un ancien entrepôt de farine transformé en casino avant de devenir à la fin du XVIIIe siècle une auberge où Beethoven se produira souvent. La partition, composée pour l'occasion, ne sera achevée que la veille et comme l'écrit Léopold, venu tout spécialement de Salzbourg, à sa fille Nannerl, « le copiste n'avait encore pas le jour-même fini son travail et ton frère n'a pas eu le temps de jouer le Rondo parce qu'il devait revoir la copie ». Qu'importe l'orchestre déchiffrera le final à vue, Mozart dirigeant du piano tout en improvisant aussi les cadences qu'il notera par la suite sans qu'elles aient été conservées, laissant place à celles de Beethoven qui admirait beaucoup cette page.

[Le concerto n°20 en entier](#)

LES OEUVRES DU PROGRAMME

Le Concerto pour piano n°20

Analyse de l'œuvre et de ses mouvements

Le concerto est composé en 3 mouvements et dure environ 30 minutes.

De nombreux compositeurs ont réalisé leurs propres cadences comme Beethoven, Clara Schuman, Johannes Brahms, etc.

Mouvement I - Allegro

Ce mouvement dramatique et fougueux est une forme sonate où le thème est exposé deux fois.

Mouvement II - Romance

Le deuxième mouvement est un rondo en 5 parties dans une tonalité différente. Cela rappelle les duos amoureux que Mozart a pu écrire dans ses opéras.

Mouvement III - Allegro vivace assai

Ce dernier mouvement est également un rondo dans le ton principal de la pièce. Le concerto s'achève, après la cadence et le retour d'une ambiance plus joyeuse introduite par une mélodie développée par les vents puis reprise par le piano.

Un rondo

Le rondo est une forme musicale fondée sur l'alternance entre une partie récurrente (parfois appelée refrain) et d'épisodes contrastants (parfois appelés couplets). Schématiquement, un rondo se représente ainsi :

A / B / A / C / A

A est le thème principal.

Le rondo est généralement une forme rapide, gaie et enjouée.

Une cadence

En musique classique, une cadence est une formule mélodique et harmonique qui ponctue une phrase musicale, une section ou un morceau entier. Ce terme peut aussi désigner une partie improvisée dans un opéra ou un concerto.

Les cadences sont comparables aux signes de ponctuation en littérature ou encore la respiration du discours musical.

LA RÉPÉTITION D'ORCHESTRE

Qu'est-ce que je viens voir et écouter ?

Le travail de l'orchestre avant un concert

Généralement l'Orchestre travaille un programme de concert durant 5 à 10 services de répétition pour un concert et jusqu'à 15 services pour un opéra. Un "service d'orchestre" correspond à 3h de répétition. L'Orchestre Dijon Bourgogne répète le plus souvent dans la salle où le concert aura lieu afin de s'habituer à l'acoustique du lieu.

Avant la première répétition, les musicien.nes travaillent individuellement : écoute des œuvres, travail sur table et sur l'instrument.

Pour débiter la première répétition le.la chef.fe choisit en général de filer une des œuvres du programme, c'est-à-dire de la jouer du début à la fin sans arrêt. Puisque l'orchestre découvre la partition et déchiffre il peut y avoir des erreurs ou des approximations, c'est ce qui va être travaillé dans un premier temps afin d'obtenir l'exactitude du texte.

On reprend ensuite la pièce par fragments. Le.la chef.fe d'orchestre peut faire le choix d'entendre tout l'orchestre ou seulement un groupe d'instrument afin de travailler un élément spécifique (justesse, rythme, nuance etc.). Puis, il.elle communique sa vision musicale de l'œuvre (coups d'archets, articulations, phrasés, couleurs...), afin que les musicien.nes puissent mieux la comprendre et donc mieux la jouer. Il arrive même que certain.e chef.fe d'orchestre racontent des anecdotes historiques sur le contexte de composition de l'œuvre. Quand l'œuvre est particulièrement difficile il peut arriver que l'on fasse des répétitions « partielles » c'est à dire des répétitions par pupitre pour prendre le temps de travailler en détails les passages les plus difficiles.

La répétition générale

Vous allez assister à la répétition générale, c'est la dernière répétition avant le concert. A ce moment là les corrections sont moins nombreuses donc les œuvres peuvent être enchaînées. Au cours de la répétition générale, chaque œuvre du programme doit être exécutée dans son intégralité. On fait un "filage" c'est-à-dire que l'Orchestre joue tout le programme comme si c'était le concert.

LA RÉPÉTITION D'ORCHESTRE

Qu'est-ce que je viens voir et écouter ?

Ce que vous allez voir pendant cette répétition générale :

On distingue deux parties dans une salle de spectacle :

- La *salle* : c'est l'endroit où vous serez assis.es, c'est le côté du public, on est face à la scène.
- La *scène* : c'est là où se déroule le spectacle et où sont les artistes. Dans certaines salles de spectacle ou théâtre, il se peut que l'Orchestre joue dans la fosse d'orchestre, c'est un espace sous la scène. L'Orchestre joue dans la fosse lorsqu'il y a des comédien.nes ou des danseur.euses sur scène comme c'est le cas dans un opéra ou un ballet.
 - Il y a également des espaces cachés, des espaces que le public ne voit pas : derrière, dessous, sur les côtés, au-dessus de la scène. Ces espaces permettent de cacher les décors, le matériel, les technicien.nes, c'est également par là qu'entrent et sortent les artistes.

Les personnes que l'on voit pendant une répétition générale :

- Les musicien.nes et le.la chef.fe d'orchestre
- Les technicien.nes : ce sont les personnes qui s'occupent du son, de la lumière, du matériel qui est sur scène etc. Elles ont aussi, tout comme l'Orchestre, besoin d'une répétition générale avant le concert. Vous aurez peut-être l'occasion de les apercevoir, même si généralement elles sont habillées tout en noir pour être les plus discrètes possibles.
- Des personnes de l'équipe administrative et artistique : parfois les personnes travaillant dans les bureaux de la salle de spectacle assistent à la répétition générale pour voir comment cela se passe, donc vous ne serez peut-être pas les seul.es dans la salle.

Essayez de repérer :

- La place du ou de la chef.fe d'orchestre ainsi que son rôle pour les musicien.nes
- Les différentes familles d'instruments
- La disposition de l'orchestre
- Les personnes qui travaillent autour de l'orchestre mais qui ne jouent pas de musique

ÊTRE SPECTATEUR.TRICE

Ecouter et regarder, c'est ressentir

Pourquoi on va voir des spectacles ?

Que vient-on y chercher ? Si la salle est vide le jour du concert, est-ce que les musicien.nes joueront malgré tout ? Est-ce que les artistes nous voient et nous entendent lorsqu'ils.elles sont sur scène ? Qu'est-ce que signifie le mot « spectateur/spectatrice » ?

Ces questions sont un point de départ essentiel à la préparation des élèves.

Des exemples de réponses à la question "Pourquoi on va voir des spectacles ?" :

- Pour éprouver du plaisir (moment de bienveillance envers nous-même).
- Pour ressentir des émotions.
- Pour laisser aller son imaginaire.
- Pour comprendre et apprendre des choses sur nous-même. Les artistes et les œuvres convoquent notre regard et nous placent dans un travail d'interprétation : cela peut faire écho, manifester chez nous ce qu'on ne parvient pas toujours à expliquer ou, au contraire, nous étonner, nous surprendre, nous dérouter.
- Pour découvrir/rencontrer d'autres visions du monde.
- Pour grandir de l'intérieur.
- Pour être au cœur de la construction de l'être ensemble, de la rencontre avec d'autres spectateurs et spectatrices. Elle est liée à la formation de la citoyenneté.

Le ressenti, c'est quoi ?

Souvent, le spectacle vivant fait appel à nos émotions, nos sentiments, il nous fait ressentir quelque chose. Et c'est très personnel, c'est propre à chacun de nous.

On peut ne pas être d'accord. Il semble important de rappeler aux élèves la dimension personnelle et unique des émotions ressenties et des regards portés sur les œuvres et les artistes : chacun ressent des émotions différentes. Il s'agit d'une expérience, unique, collective mais qui fait appel à l'individualité de chacun.

«Est-ce que la musique peut faire rire ? Faire peur ? Rendre triste ? Donner envie de dormir ?»

Il est possible d'écouter des musiques très différentes en termes de styles, d'époques et d'inspirations et de proposer à chacun de s'exprimer à ce sujet. On remarquera l'immense diversité des ressentis face à la musique.

ÊTRE SPECTATEUR.TRICE

Avant, pendant et après le concert

Comment écouter ?

On écoute avec nos oreilles mais aussi avec tout notre corps.

Avant le concert :

Avant d'assister au concert il est important de se mettre dans les bonnes conditions, pour être prêt.e à recevoir tout ce que les artistes vont nous donner.

- Préparer son plaisir en se rappelant ce qu'il y aura : un endroit pas comme les autres où il fera sombre, des artistes dans un espace particulier où je n'irai pas, et moi, petite partie du public dans un espace qui nous sera réservé.
- Juste avant d'entrer dans la salle, je "fais le vide" : je ne suis plus ni à l'école, ni au stade, ni à la maison, ni en bande... Bref, ça commence bientôt : je suis prêt.e à recevoir le spectacle et c'est pour moi que les artistes vont "jouer".

Pendant le concert :

Je vais voir du spectacle vivant. C'est vivant donc cela peut être fragile donc il faut faire attention à ne pas l'abîmer. Si on abîme le spectacle, même sans s'en apercevoir, c'est embêtant pour les artistes. Mais c'est leur travail, et ils.elles savent que ce n'est pas tous les jours facile... Non, ce qui est dommage surtout, c'est qu'en abîmant un spectacle, c'est notre propre plaisir qu'on abîme, et celui de ses voisin.es.

On essaye alors de respecter ces deux règles toutes simples pour ne pas abîmer le spectacle :

- D'abord, ce que j'ai envie de dire sur le spectacle, je le garde dans ma tête jusqu'à la fin de la représentation. Je le dirai après, à mes ami.es, mon maître ou ma maîtresse...
- Et puis, je vais faire attention à tous ces petits bruits qu'on n'entend pas d'habitude mais qui, au théâtre, font un drôle de boucan : les pieds qui tapent ou frottent le sol, les papiers de bonbons que l'on froisse, les fauteuils qui grincent...

Et après le concert ?

On a pas besoin de tout comprendre pour apprécier un spectacle ! Chaque spectateur.trice transforme ce qu'il.elle perçoit. Chacun.e appréhende un spectacle, une exposition, un concert en fonction de sa sensibilité, de son histoire... Chacun.e est libre de ressentir ou pas des émotions face à une œuvre. Il n'y pas une bonne ou une mauvaise façon de l'appréhender.

Après le spectacle j'évite d'avoir un jugement trop rapide, j'essaye de retrouver tout ce que j'ai vu, entendu, ressenti. Je peux garder une trace (en dessinant, écrivant, en en parlant). Mais j'ai aussi le droit de garder ce que j'ai ressenti pour moi si c'est trop personnel.

ÊTRE SPECTATEUR.TRICE

Ateliers de préparation, d'écoute et
d'expression

Créer un cadre propice à l'écoute

Idéalement dans une salle non exposée au bruit.

Établir un pacte d'écoute. Expliquer l'importance du silence pour pouvoir se laisser porter par la musique. Dans le cas où l'on souhaite s'adresser aux voisin.es, il est possible de parler en chuchotant, avec une « petite voix ».

Afin de se concentrer collectivement, il est utile de faire un échauffement sensoriel : physique, respiratoire, on l'on prend le temps de prendre conscience de l'espace, des autres.

Varié les postures d'écoute : debout, assise, couchée, tête dans les bras, yeux fermés etc.

Atelier d'écoute et de création artistique

Écrire un texte, un poème, dessiner ou peindre à l'écoute d'une musique. Deux choix possibles : figuratif ou abstrait.

Il est possible de proposer des créations individuelles ou bien imaginer collectivement une histoire, de définir les grandes étapes de cette dernière et de réaliser des tableaux en groupe pour les illustrer.

Atelier d'expression corporelle

- A quoi la musique me fait-elle penser ? Essayer d'associer un mot/une émotion à la musique (le vent, la joie etc.). Sur chacune de ces thématiques, vous pouvez aussi guider la découverte de la musique en utilisant quelques verbes d'action qui selon vous correspondent à la musique : effleurer, tapoter, sauter, tourner... Ces indications leur permettront de développer et d'enrichir leur vocabulaire gestuel.
- Écoutez les différents rythmes de la musique, ceux-ci sont-ils lents, rapides ? À partir de cette écoute, expérimentez des déplacements dans l'espace. Si la musique est rapide, vous pouvez courir mais aussi tester un déplacement lent. Qu'est ce qui est le plus évident ? Vous pouvez essayer une marche très lente sur une musique lente et tenter une course.

PISTES PÉDAGOGIQUES

Pour préparer ma venue

Approfondir autour de Mozart et de la vie musicale à Vienne

Vienne comme foyer musical à l'époque de Mozart : écouter les autres œuvres des différents compositeurs de cette époque.

Comparer les œuvres de l'époque baroque et de l'époque classique.

Écouter d'autres œuvres de Mozart dans un genre différent : opéra et musique vocale (Les Noces de Figaro, La Flûte enchantée), musique de chambre (quatuor à cordes), musique sacrée (Le Requiem).

Écouter d'autres symphonies à des époques différentes pour voir l'évolution du genre.

Identifier le rôle du.de la chef.fe d'orchestre

Activité pédagogique pour que les élèves prennent conscience de la place du ou de la chef.fe d'orchestre face à un groupe de musicien.nes :

Convenir avec les élèves d'un signe pour donner le départ, s'arrêter, jouer plus fort, jouer moins fort. Puis chaque élève dirige les autres sur une chanson, des percussions vocales ou corporelles etc. Les élèves devront suivre les signes du ou de la chef.fe d'orchestre.

Reconnaître les thèmes et les mouvements

Écouter les différents thèmes en amont pour essayer de les reconnaître lorsqu'ils seront joués par l'orchestre.

Se familiariser avec les différents tempos pour réussir à percevoir les changements de mouvements.

Identifier les familles d'instruments qui jouent le thème à tour de rôle dans le 2e mouvement de la Symphonie n°40.

