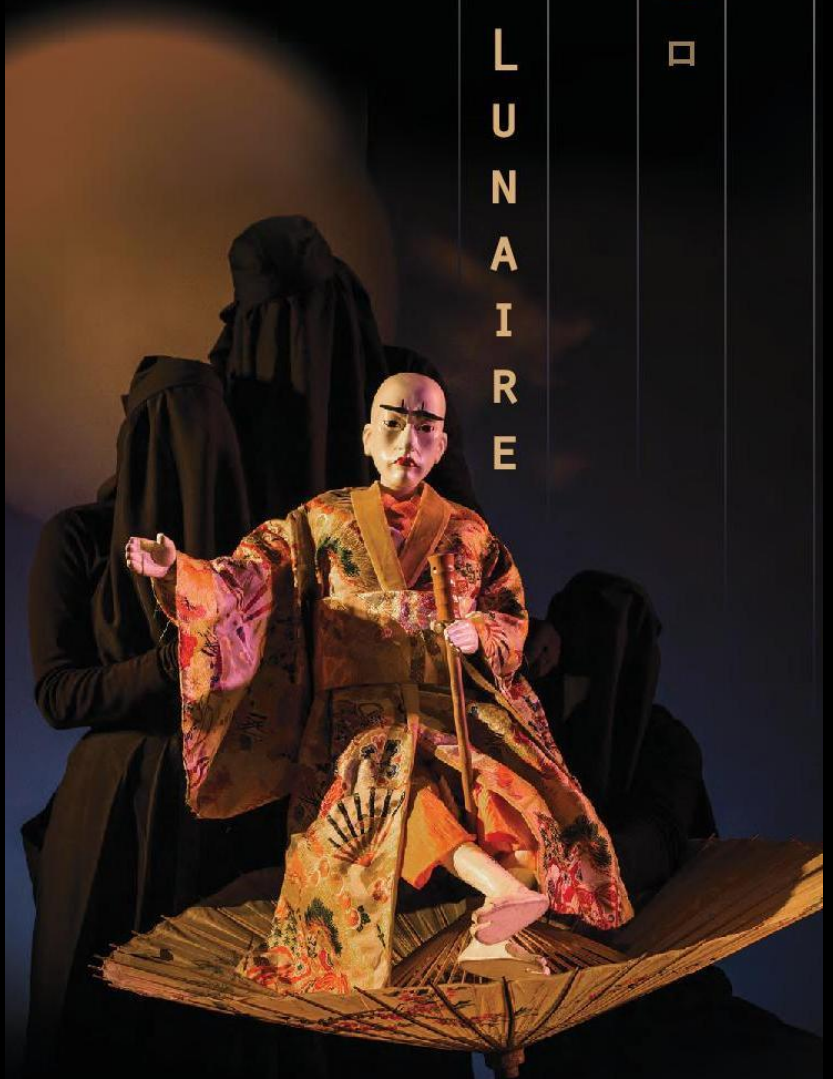

文楽

月に憑かれたピエロ

BUNRAKU

PIERROT LUNAIRE

ENSEMBLE MUSICA NIGELLA

ACTIONS PEDAGOGIQUES

SOMMAIRE

Rubriques	Pages
Résumé des actions pédagogiques	3-5
Instruments	6
Coordonnées	7

RÉSUMÉ DES ACTIONS PÉDAGOGIQUES

STRUCTURES CONCERNÉES

- **Ensemble Musica Nigella** (Direction : Takénori Némoto)
- **Structure d'accueil** (Scène nationale, Théâtre, Centre culturel, Conservatoire...)
- **Etablissements scolaires** (sélectionnées préalablement par la structure d'accueil)

INTERVENANTS

- **Takénori Némoto**, directeur musical de l'Ensemble Musica Nigella
- **Jean-Philippe Desrousseaux**, metteur en scène et marionnettiste
- **Marie Lenormand**, mezzo-soprano
- **Nicolas Ducloux**, pianiste

- **Professeurs des établissements scolaires concernés** dans les matières suivantes :
  - Musique
  - Allemand
  - Français
  - Histoire
  - Arts visuels

THÈME

- **Pierrot lunaire**

Œuvre mythique d'Arnold Schönberg (1874-1951) composée sur les poèmes d'Albert Giraud (1860-1929) qui marque la fin du classicisme et le début du modernisme dans l'histoire de la musique occidentale. Les divers sujets seront abordés non seulement en musique (musique totale et atonale, Ecole de Vienne, Sprechgesang...) mais aussi dans d'autres matières (sécession viennoise, symbolisme, artistes sous le régime nazi...)

SUJETS ABORDÉS PAR DES PROFESSEURS DANS LE CADRE DES COURS HABITUELS

I. Musique

- La **création musicale autour de 1912** en Europe (*Prélude à l'après-midi d'un Faune* de Claude Debussy, *Daphnis et Chloé* de Maurice Ravel, *9ème Symphonie* de Gustav Mahler...)
- La musique tonale et atonale / Le **dodécaphonisme** et la musique sérielle
- L'histoire de la musique lyrique et l'invention du **Sprechgesang** (d'Engelbert Humperdinck à Arnold Schönberg)
- Les **Première et Seconde écoles de Vienne**
- Les **relations interdisciplinaires** des artistes entre deux guerres

- Les instruments de musique et leur évolution (notamment sur ceux utilisés dans Pierrot lunaire : flûte, clarinette, violon, alto, violoncelle, piano)

2. Art plastique

- La **Sécession viennoise** : Gustave Klimt, Josef Hoffmann, Otto Eckmann, Josef Maria Olbrich, Koloman Moser...
- Le **japonisme en Europe** : Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Claude Monet, Auguste Renoir...

3. Littérature / Langue

- Le **symbolisme** : Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde...
- La **traduction littéraire français-allemand** : La traduction littéraire demande des aptitudes en stylistique, une bonne imagination et des connaissances culturelles étendues. Il s'agit de reproduire l'effet intégral du texte original chez le lecteur en langue d'arrivée, autant que le sens des mots. La traduction doit être aussi plaisante à lire, et susciter les mêmes émotions que l'original. En poésie, la traduction offre une double difficulté s'il faut rendre compte à la fois du sens et de la métrique (de la forme en général).

4. Histoire

- Les **artistes allemands sous le régime nazi** : Josef Breitenbach, Georg Bernhard, Bertolt Brecht, Max Ernst...
- **L'histoire des geishas** : Le fantasme des occidentaux et la réalité historique sur les geishas « personne d'art ou femme qui excelle dans le métier d'art »

INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES

1. Marie Lenormand & Nicolas Ducloux

« La voix lyrique au fil du temps et à travers le monde »

Un récital d'une heure environ pour présenter le répertoire lyrique à travers les époques et styles entre les airs d'opérettes d'Offenbach et Sprechgesang de Schönberg en passant par les comédies musicales américaines

2. Jean-Philippe Desrousseaux

« Marionnettes, bunraku et Pierrot lunaire »

Présentation de différents types de marionnettes à travers le monde en particuliers celles utilisées dans Pierrot lunaire, directement inspirées de *bunraku* et réalisées par **Petr Řežáč** accompagnée de diaporama et de projection des extraits vidéos.

3. Takénoiri Némoto

« Portrait d'Arnold Schönberg et ses contemporains »

Projection commentée

- Film 1 « **Pierrot lunaire, le Plexus cœliaque du modernisme** »
- Film 2 « **Pierrot lunaire** » (Concert filmé interprété par Christine Schäfer et Pierre Boulez)

RÉPÉTITIONS & CONCERT

Trois moments peuvent être proposés selon l'organisation et le besoin de chaque établissement

- Répétition commentée (dans le cas d'une résidence)
- Répétition générale (si elle a lieu)
- Concert

ŒUVRES INTERPRÉTÉES

Hanns Eisler
Arnold Schönberg

Quatorze manières de décrire la pluie
Pierrot lunaire

Direction musicale : Takénoiri Némoto

Adaptation et mise en scène : Jean-Philippe Desrousseaux

Scénographie et réalisation des marionnettes : Petr Řezač

Création lumières : François-Xavier Guinnepain

Création vidéo : Gabriele Alessandrini

Marie Lenormand, mezzo-soprano

Jean-Philippe Desrousseaux

Gaëlle Trimardeau

Bruno Coulon

Antonin Autran

marionnettistes

Ensemble Musica Nigella

LES INSTRUMENTS

La flûte traversière

Dans la première moitié du 19ème siècle, **Théobald Böhm** développe et améliore considérablement la flûte qui est un instrument très ancien. Il positionna tous les trous nécessaires à leur emplacement idéal pour jouer dans toutes les tonalités sans tenir en compte de la « jouabilité » : il y a bien plus de trous que le joueur ne possède de doigts. Ils sont, de plus, placés parfois hors de portée. Mais ensuite, il mit au point le mécanisme qui permet de boucher et déboucher les trous. Il a ainsi mis au point tous les caractéristiques d'une flûte moderne qui a bien sûr évolué depuis mais toujours basée sur l'invention révolutionnaire de Böhm que l'on appelle aujourd'hui le « Système Böhm ».

La clarinette

Son nom vient du latin « *clarus* » qui signifie clair. Elle a été inventée en Allemagne à la fin du 17ème siècle à partir d'un instrument préexistant : le chalumeau dont on a augmenté la tessiture. Elle est modifiée au 19ème siècle pour atteindre le perfectionnement que nous lui connaissons aujourd'hui. Il en existe une multitude de types, plus ou moins graves. Il s'agit de un des instruments à vent possédant la plus grande tessiture : 45 notes.

Le violon

Il se situe au terme de l'évolution des cordes à archet. Ses ancêtres datent du 9ème siècle au moins, auxquels furent ajoutées petit à petit des caisses de résonance. Au 18ème siècle il remplace progressivement les violes de gambe dans la musique de chambre comme dans les formations symphoniques. Les instruments les plus recherchés par les musiciens professionnels aujourd'hui sont des œuvres des maîtres luthiers italiens des 17ème et 18ème siècles dont le plus célèbre est **Antonio Stradivari** (1644-1737).

L'alto

Il est plus grand que le violon sans que sa taille soit clairement définie : elle peut varier jusqu'à 10 centimètres. En fait, la forme de l'alto n'est pas la forme idéale qu'il devrait avoir. Pour sa tonalité, il devrait être plus gros, plus grand. Mais il doit garder une taille jouable ; peu épais pour pouvoir se loger sur l'épaule de l'altiste, ne pas avoir un manche trop grand... Bref, l'alto est un compromis. Seul son timbre est clairement reconnaissable, très chaud dans les graves. Bien que longtemps considéré comme parent pauvre des orchestres, l'alto possède néanmoins un répertoire riche qui comprend des œuvres des grands compositeurs de toutes les époques (Mozart, Schumann, Brahms, Hindemith, Takemitsu...)

Le violoncelle

Les premiers violoncelles apparaissent au milieu du 15ème siècle. Ils viennent concurrencer fortement l'instrument roi de l'époque : la viole. Le rejet a été très fort en France et il devient populaire par l'Allemagne où J.S. Bach lui consacre ses très célèbres *Suites pour violoncelle seul*. Longtemps contenu à des rôles d'accompagnement, c'est avec les orchestres symphoniques modernes qu'il s'installe définitivement.

Le piano

Le piano que nous connaissons aujourd'hui est le fruit d'une très longue évolution. L'antique tympanon fût le premier des instruments à cordes frappées. Mais c'est le clavicorde qui est le précurseur de notre piano. Toutefois, entre le clavicorde et le piano, tous deux à cordes frappées, deux siècles s'écoulent où le clavecin, à cordes pincées, fait son apparition. Il faut attendre la seconde moitié du XVIIIe siècle pour que la technique des cordes frappées satisfasse enfin les compositeurs.

COORDONNÉES

Le service d'action culturelle et pédagogique du Festival Musica Nigella

Contact Actions culturelles et pédagogiques

pedagogie@musicanigella.fr

Réseau des festivals en Côte d'Opale

Organisé par Euphonie

Association loi 1901 reconnue d'intérêt général

Ensemble Musica Nigella

Association loi 1901

4 rue de la Rivière - 62180 Tigny-Noyelle

Site : www.ensemblemusicanigella.fr

Téléphone : 06 71 13 74 38

Email : contact@musicanigella.fr

Olivier Carreau, président

Takénori Némoto, directeur artistique

Claire Carreau, secrétaire

Thomas Bordignon, administrateur

Francesca Bonato, chargée de diffusion

Arnaud Prauly, directeur technique