

Concert scolaire « Écoute, écoute... »

Jeudi 9 juin 2022, 10h

Théâtre du Châtelet

Dossier pédagogique

Ce dossier accompagne le concert « Écoute, écoute », destiné principalement au cycle 3 (CM1, CM2, 6e).

La médiatrice **Coline Infante** proposera sur scène, aux côtés des musiciens de l'orchestre, une découverte des deux pièces au programme de ce concert, *Écoumène, concerto pour piano et orchestre* d'Aurélien Dumont, et le *Concerto pour piano n°12 en la majeur* de Mozart.

Table des matières

Les artistes	3
Aurélien Dumont, composition	3
François-Frédéric Guy, piano et direction.....	3
L'Orchestre de chambre de Paris	4
À propos de l'œuvre « <i>Écoumène</i> » d'Aurélien Dumont	5
Le mot du compositeur.....	7
Wolfgang Amadeus Mozart, compositeur	8
À propos du concerto pour piano N°12 de Mozart	9
CONTACTS.....	10

Les artistes

Aurélien Dumont, composition

Aurélien Dumont est compositeur. Au fil de ses études en musicologie et en art thérapie, il se familiarise avec des concepts extra-musicaux tels que la philosophie ou l'écologie.

Sa musique est pensée comme une cartographie d'objets musicaux hétérogènes qui se construit en résonance avec les autres arts et la philosophie (en particulier à partir des concepts du philosophe François Jullien).

Soucieux de transmettre sa vision de la musique, il est régulièrement invité en France ou à

l'étranger pour parler de son mode de composition aux jeunes musiciens et est également professeur de composition.

François-Frédéric Guy, piano et direction

François-Frédéric Guy est considéré comme un spécialiste du répertoire romantique allemand et en particulier de Beethoven.

Il mène une carrière internationale en tant que pianiste aux côtés de grands chefs (Marc Albrecht, Jean-Claude Casadesus, Bernard Haitink, Daniel Harding, Philippe Jordan, Kent Nagano, Pascal Rophé, Esa-Pekka Salonen). Curieux de la musique de son temps, il se

produit dans les plus importants festivals de création. Depuis 2012, il adopte la technique du **joué-dirigé** et dirige régulièrement du piano plusieurs orchestres en Europe.

Pour aller plus loin

François-Frédéric Guy dirige l'Orchestre de chambre de Paris depuis le piano dans le *Concerto pour piano et orchestre n°1 en ré mineur* de Brahms (*extrait du premier mouvement*)

L'Orchestre de chambre de Paris

Lars Vogt, directeur musical

Plus de quarante ans après sa création, l'Orchestre de chambre de Paris est considéré comme un orchestre de chambre de référence en Europe. Profondément renouvelé au cours de ces dernières années, il intègre aujourd'hui une nouvelle génération de musiciens français, devenant ainsi un des orchestres permanents le plus jeune de France et le premier orchestre français réellement paritaire.

L'orchestre rayonne sur le Grand Paris avec des concerts à la Philharmonie dont il est résident, au Théâtre des Champs-Élysées, au théâtre du Châtelet, à la MC93, mais également dans des salles au plus près des publics. Acteur musical engagé dans la cité, il développe une démarche citoyenne s'adressant à tous. Les récentes créations musicales conçues avec des personnes accueillies en centres d'hébergement d'urgence, des patients d'hôpitaux, des résidents d'Ehpad ou encore des personnes détenues en sont de brillantes illustrations.

Depuis 2020, l'orchestre a pour directeur musical le chef et pianiste de renommée internationale Lars Vogt. Avec lui, il renforce sa démarche artistique originale et son positionnement résolument chambriste.

Au cours de cette saison 2021-2022, l'orchestre s'entoure d'une équipe artistique composée de la violoniste et cheffe d'orchestre Antje Weithaas, du violoncelliste Alban Gerhardt et de la compositrice Clara Olivares. Il collabore notamment avec les chefs Hervé Niquet, Gergely Madaras, Douglas Boyd ou encore Javier Perrianes pour des concerts en joué-dirigé, les pianistes Shani Diluka, Jean-Efflam Bavouzet, François-Frédéric Guy, le flûtiste Emmanuel Pahud, et de grandes voix comme Ian Bostridge, Patricia Petibon, Stéphanie d'Oustrac, Véronique Gens...

Le site de l'Orchestre de chambre de Paris :

<https://www.orchestredechambredeparis.com/>

À propos de l'œuvre « *Écoumène* » d'Aurélien Dumont

Vidéo de présentation

A la suite de leur rencontre dans le cadre d'une collaboration artistique, François-Frédéric Guy commande à Aurélien Dumont un concerto pour piano sur mesure qu'il pourra jouer et diriger depuis le piano. François-Frédéric Guy a lancé une campagne de financement participatif, qui a permis de récolter l'argent nécessaire à la création de l'œuvre du jeune compositeur.

S'inspirant du jeu et de l'univers artistique du pianiste, Aurélien Dumont a composé sa pièce autour de deux grandes idées :

1- L'écologie

Attentif à ce sujet majeur de notre époque, Aurélien Dumont met en parallèle les enjeux du respect de l'environnement avec sa musique. Ici, il utilise le principe du **recyclage** en réutilisant des morceaux de la musique du passé qu'il va transformer au cours de sa pièce jusqu'à ce qu'on ne les reconnaisse presque plus.

Savez-vous que certains manteaux d'hiver sont fabriqués à partir de bouteilles plastique recyclées ? De la même manière, pouvez-vous imaginer que la pièce *Écoumène* est composée à partir du *Concerto pour piano n°12* de Mozart recyclé ?

Aurélien Dumont nome ces fragments musicaux des **O.E.M** (Objets Esthétiquement Modifiés), clin d'œil aux fameux O.G.M.

2- La philosophie

Très proche du philosophe François Jullien, Aurélien Dumont a souhaité mettre en avant son idée que la culture est une ressource épuisable au même titre que les ressources terrestres telles que l'eau, la végétation, le gaz, l'air, ... Avec ce *Concerto* il fait écho à l'étude du philosophe sur le rapport de l'Homme à son milieu.

« J'ai mis en miroir les ressources culturelles et écologiques et ces paramètres justifient le titre du Concerto : *Écoumène* ».

Fiche technique

Commande de François-Frédéric Guy.
Création le 11 octobre 2019 par
l'Orchestre de l'Opéra de Limoges.

Effectif de l'orchestre

2 flûtes (1ère aussi piccolo, 2ème aussi flûte alto et tambour tournoyant), 2 hautbois (2ème aussi cor anglais et tambour tournoyant), 2 clarinettes en sib (1ère aussi petite clarinette en mi♭, 2ème aussi clarinette basse et appeau « Rouge-gorge argenté), 2 bassons (2ème aussi appeau « Vanneau huppé »), 2 cors en fa (1er et 2ème aussi pierres), 2 trompettes en ut (1er et deuxième aussi tubes harmoniques), 2 percussions, piano soliste, 8 violons I, 7 violons II, 6 altos, 5 violoncelles, 3 contrebasses.

Durée : 19 minutes

Détail des percussions utilisées

Percussion 1

Rhombe Grave
Grande cymbale
Waterphone
Vibraphone
Grosse Caisse
Plaques de plexiglas
2 Cloches à vache
2 Rototoms

Percussion 2

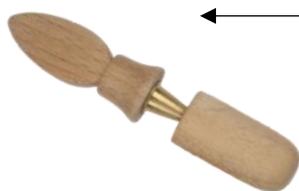
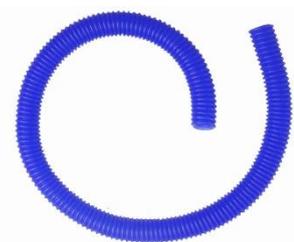
Grand Tam
Buzz-bow
Waterphone
Cymbale Jing
Sirène à bouche
Glockenspiel
Marimba
Bloc de polystyrène
Plaque de plexiglas
4 Cloches à vache

Comme vous pouvez le voir, notre compositeur donne des rôles supplémentaires aux musiciens. Ainsi, flûte et hautbois joueront également du tambour tournoyant tandis que clarinette et basson imiteront des chants d'oiseaux. Mais à quoi ressemblent ces drôles d'instruments ?

Le tambour tournoyant peut être joué de deux façons : soit on fait tourner le tambour autour du bâton comme une fronde, soit on tend le fil et on fait rouler le bâton entre ses doigts. Dans les deux cas, le son est proche d'un grincement ou d'un craquement.

Le tube harmonique est un simple tube en plastique dans lequel l'instrumentiste souffle pour en faire sortir les harmoniques. Cela ressemble au son du vent qui siffle parfois très fort.

← Cet appeau imite le chant du **rouge-gorge argenté**. Il fonctionne grâce à la friction des deux morceaux de bois qui le composent.

Celui-ci imite le chant du **vanneau huppé**. Il faut souffler dedans pour produire le son →

Le mot du compositeur

En préambule de sa partition, Aurélien Dumont écrit :

Pour Augustin Berque, l'écoumène est « la relation à la fois écologique, technique et symbolique de l'humanité à l'étendue terrestre ». En transposant cette relation dans l'espace imaginaire du pianiste / chef avec son orchestre, j'ai voulu poser les bases d'un dialogue entre ressources naturelles (l'écologie du son, la simple vibration, l'élaboration de petits paysages sonores) et ressources culturelles, avec l'utilisation d'Objets Esthétiquement Modifiés (O. E. M) issus principalement du *XIIème Concerto pour piano* de Mozart.

Car à l'heure d'une mondialisation financiarisée dévastatrice, les unes sont tout autant en danger d'épuisement que les autres. François Jullien nous avertit sur l'écrasement des ressources culturelles par « le grand rouleau compresseur de la mondialisation et de son marché. » Quand *Harry Potter*, par exemple, « empilé sur les tables des librairies, formate, à tous les coins du monde, le même imaginaire de la jeunesse. »

L'écriture d'*Écoumène* explore la musique du passé en créant des espaces sonores inattendus entre langage contemporain et réminiscences tonales. Ces espaces réinstaurent ici la tradition perdue du concerto dirigé par le soliste. La genèse de la pièce, qui est d'abord celle d'une rencontre et d'une amitié avec le pianiste commanditaire de l'œuvre François-Frédéric Guy, a pu voir le jour grâce à un financement participatif. Ce modèle écosystémique, présent de la première esquisse à la création, tisse des liens puissants entre la réalisation de l'œuvre et son essence artistique.

Voici la première partie de la légende fournie par Aurélien Dumont au début de sa partition :

Légende

Piano solo

(accessoires: E-bow, petite plaque de bois couverte de patafixe de la longueur de la dernière octave du piano au niveau des cordes.)

e-bow à disposer sur:

 harmonique ad libitum

 appuyer sur les touches sans les jouer

notes patafixées

Flûtes

La Flûte 1 joue également le Piccolo

La Flûte 2 joue également la Flûte alto et le Tambour tournoyant: tenir le tambour d'une main et de l'autre tendre le fil qui le relie en exerçant une rotation continue, de manière à créer des crépitements.

 son + souffle

 souffle seul

 harmonique à l'octave

 jet-whistle

 tongue-ram

Cors

(accessoire: sourdine)

Les cornistes sont amenés à jouer des pierres (galet) soit en les frottant l'une contre l'autre, soit et les faisant s'entrechoquer.

 chanter la note supérieure et jouer la basse

Trompettes

(accessoire: sourdine wah-wah)

La Trompette 1 joue également un tube harmonique (ou gaine électrique fine) dont la fondamentale s'approche du do. Il s'agit de souffler à l'intérieur et d'en faire ressortir les harmoniques naturelles.

La Trompette 2 joue également un tube harmonique (ou gaine électrique fine) dont la fondamentale s'approche du la. Il s'agit de souffler à l'intérieur et d'en faire ressortir les harmoniques naturelles.

 souffle dans l'instrument en inspirant

 souffle dans l'instrument en expirant

Percussions

(accessoires: archets, superball)

 frotter les lames du waterphone avec le crin de l'archet en le faisant pivoter

CLB: col legno battuto (avec le bois de l'archet)

Wolfgang Amadeus Mozart, compositeur

Né à Salzbourg en 1756, Mozart est sans aucun doute le musicien le plus connu de sa génération. Compositeur de l'époque classique, il a écrit une multitude d'œuvres tels que des opéras, des symphonies, des sonates ou des pièces sacrées. Il compose pour tous les instruments mais le piano sera de loin son préféré, et pour cause : il connaîtra la naissance de cet instrument et aura la chance de collaborer avec les premiers fabricants de piano pour en améliorer le système. A la fin de sa vie, il aura composé 19 sonates, 18 concerti et encore une dizaine d'autres pièces pour piano.

Pour aller plus loin :

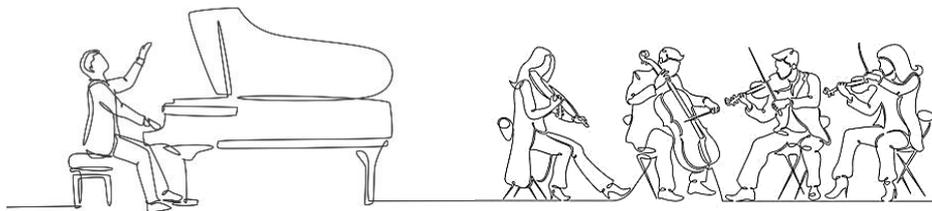
À propos du *Concerto pour piano n°12 en la majeur* de Mozart

Mozart, jeune adulte de 26 ans, quitte sa ville natale de Salzbourg pour s'installer à Vienne en 1781. Il doit faire ses preuves dans cette capitale et compose beaucoup de pièces en très peu de temps. Durant l'hiver 1782-1783, il composera trois concertos pour piano : les n°11, n°12 et n°13.

Qu'est-ce qu'un concerto ?

Le concerto est une discussion musicale entre un instrument soliste et un orchestre.

Dans ce concerto de Mozart, le piano est soliste. C'est lui qui prendra la première place.

Le 2ème mouvement du concerto N°12

C'est ce mouvement qui sera joué par l'Orchestre de chambre de Paris lors du concert du 9 juin au théâtre du Châtelet.

Écoute : <https://youtu.be/Fx3lzej1VJU>

Cette deuxième partie est appelée *Andante*, ce qui signifie que c'est une partie douce qui ne doit être jouée ni trop rapidement, ni trop lentement.

Bien qu'il soit composé dans une tonalité majeure, plutôt joyeuse, ce mouvement est par moments grave et solennel à la manière d'une marche funèbre. Certains musicologues pensent que ce deuxième mouvement est un hommage à son maître et grand ami Johann Christian Bach décédé l'hiver où Mozart composa son concerto.

Votre avis compte !

Le concert du 9 juin sera le dernier de la série des concerts scolaires « Écoute, écoute... »
Qu'en avez-vous pensé ?

Ecole

Adresse

La/les classe.s de

A assisté au concert :

- Rameau / Clara Olivares – le jeudi 21 septembre 2021
- Haydn / Bushra El-Turk – le jeudi 9 décembre 2021
- Mahler / Jamie Man – le jeudi 24 mars 2022
- Mozart / Aurélien Dumont – le jeudi 9 juin 2022

Les dossiers pédagogiques

Avez-vous utilisé le dossier pédagogique (PDF) pour aborder le concert avec vos élèves ?

- Oui
- Non

Si oui, le contenu de ce dossier vous a-t-il paru complet ? adapté à l'âge de vos élèves ?

Si non, pourquoi ne l'avez-vous pas utilisé ?

Quels éléments supplémentaires auriez-vous aimé trouver dans le dossier ?

Les vidéos pédagogiques

Avez-vous utilisé les vidéos pédagogiques ?

- Oui, uniquement pour préparer la séance
- Oui, pour diffusion aux élèves
- Non : *Pourquoi ?*

Le contenu des vidéos était-il adapté à vos élèves (en termes de durée, de contenu, d'interaction...)?

Quels éléments supplémentaires auriez-vous aimé trouver dans les vidéos ?

Enfin,

**De manière générale, êtes vous satisfait de cette formule de concerts pédagogiques ?
Auriez-vous des suggestions pour améliorer les concerts de la saison prochaine ?**

Si les élèves veulent donner leurs avis, nous serions ravies de recevoir leurs **témoignages, dessins, photos, ...**

Vous pouvez renvoyer ce formulaire à l'adresse suivante : actionculturelle@ocparis.com

MERCI !

En complément, vous trouverez ci-dessous un dossier de présentation de l'Orchestre de chambre de Paris, l'occasion de (re)découvrir notre orchestre à travers différents thèmes et activités.

[Dossier de présentation "Mes premiers pas à l'orchestre"](#)

CONTACTS

Amélie Eblé

Responsable des actions culturelles et éducatives

Orchestre de chambre de Paris

aeble@ocparis.com

01 41 05 72 46

06 40 78 44 98

orchestredechambredeparis.com

Marina Benoist

Responsable de projets artistiques et du jeune public

Théâtre du Châtelet

mbernoist@chatelet.com

01 40 28 29 20

www.chatelet.com

L'Orchestre de chambre de Paris, labellisé Orchestre national en région, remercie de leur soutien la Ville de Paris, le ministère de la Culture (Drac Île-de-France), les entreprises partenaires, accompagnato, le cercle des donateurs de l'Orchestre de chambre de Paris, ainsi que la Sacem, qui contribue aux résidences de compositeurs.