A nos classiques ! – Dossier pédagogique

A nos classiques ! est un parcours ludique et très personnel autour de la musique dite « classique », par deux musiciennes qui n’en sont pas !

Fanny et Morgane proposent de dépoussiérer l’idée d’une musique sage, voire ennuyeuse, auprès du public, et particulièrement des jeunes.

1- Ce dépoussiérage passe par plusieurs chemins :

-Tout d’abord le **réarrangement des morceaux choisis en version « de poche »**: un accordéon, un violon, une chanteuse. Et c’est tout. Sous les grands assauts d’un orchestre philharmonique, sous le chant lyrique (avec parfois son côté maniéré), se cachent des œuvres tumultueuses, voir « rock’n roll », qui ne sont pas si éloignées des musiques actuelles, pour peu qu’on leur retire leur costume d’époque. Ce minimalisme permet de mettre en avant les mélodies (le chant ne sera pas lyrique, ou très peu), avec pour certaines le pouvoir d’un vrai tube contemporain, et le côté osé, passionné des arrangements.

-Ensuite, **les compositeurs**. Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, les compositeurs de « musique classique » ne sont pas de vénérables messieurs (oui, presque aucune femme n’est répertoriée compositrice) qui écrivent sagement leur compositions dans un bureau feutré et luxueux. Ce sont des hommes qui ont dû se battre comme des fous pour créer, la plupart ne vivant pas de leurs compositions, mais devant assumer des postes de musiciens chez des rois, des évêques pour vivre. Leurs compositions étaient soumises aux puissants, à leur bon vouloir, et ils étaient très souvent incompris. Ils n’ont cessé de remettre en cause les règles musicales établies par leurs aînés, de chercher, d’oser de nouvelles formes, de nouvelles harmonies. Ils donnaient tout pour leur art, et n’en étaient pas si souvent récompensés. Beaucoup souffraient de déceptions amoureuses, d’échec auprès du public, de dépression, d’extrême nervosité. Comme Kurt Cobain, comme Amy Winehouse. Bref, ils étaient beaucoup moins sages que l‘image que l’on peut avoir d’eux.

2- Avant d’aller voir A nos classiques :

-Pour vous, qu’est-ce que la musique classique ?

Tenter de citer une œuvre, ou au moins un air, ou au moins un compositeur.

-Qu’est-ce que la musique classique ?

-Situer la musique classique dans le temps : La musique dite « classique » est un terme générique qui recouvre en réalité plusieurs périodes, sur environ 1000 ans !

Ce terme désigne la musique occidentale savante du Moyen-âge à nos jours.

-Répertorier les différentes périodes de la musique « classique » :

Antiquité, Moyen-âge, Renaissance, Baroque, Classique, Romantique, Moderne, Contemporaine.

-Le rapport complexe et toujours en interactivité entre musique classique et musique populaire : le musique classique ne cesse d’emprunter à la musique populaire

et vice versa. Gainsbourg par exemple a fait de nombreux emprunts à la musique classique pour composer ses chansons. **Les films aussi. Les séries. Les publicités. (cf plus bas)**

-La notion de « compositeur » : le compositeur tel qu’on le voit aujourd’hui date du 19ème siècle, avec Beethoven. Avant, la notion de répertoire n’existait pas. Les compositeurs composaient pour des occasions précises (messe, dîner) et n’imaginaient pas que leur musique passe à la postérité.

-Les compositeurs abordés dans A nos classiques :

Hildegaarde de Bingen

Jean-Baptiste Lully

Jean Philippe Rameau

Jean-Sébastien Bach

Wolfang AmdeusMozart

Ludwig van Beethoven

Franz Schubert

Richard Wagner

Maurice Ravel

Erik Satie

Gustave Theodore Holst

La musique classique dans les films (non exhaustif !)

Casino de Martin Scorcese: [Passion selon saint Matthieu](https://fr.wikipedia.org/wiki/Passion_selon_saint_Matthieu), Bach

Apocalypse Now de Francis Ford Coppola : La chevauchée des Walkyries, Wagner

Amadeus de Milos Forman : Mozart

Barry Lindon de Stanley Kubrick :

Concerto pour 2 clavecins en do mineur - Adagio, Bach

La Sarabande, Haendel

[Trio pour piano et cordes no 2](https://fr.wikipedia.org/wiki/Trio_pour_piano_et_cordes_n%C2%B0_2_de_Schubert), op. 100, Schubert

Sonate pour violoncelle en mi mineur op. 14, Vivaldi

[Idomeneo](https://fr.wikipedia.org/wiki/Idomeneo), Mozart

Orange mécanique de Stanley Kubrick :

La gazza ladra, Rossini

Neuvième Symphonie, Beethoven

[*Music for the Funeral of Queen Mary*](https://fr.wikipedia.org/wiki/Music_for_the_Funeral_of_Queen_Mary), Purcell

2001, l’odyssée de l’espace de Stanley Kubrick :

Ainsi parlait Zarathoustra, Richard Strauss

Le beau Danube bleu, Johann Strauss

Lux Aeterna, Ligeti)

Shining de Stanley Kubrick : Songe d’une nuit de Sabbat, Berlioz

Le silence des agneaux de Jonathan Demme : Les variations Goldberg, Bach

Shrek 4: [Fugue en sol mineur, BWV 578](https://fr.wikipedia.org/wiki/Fugue_en_sol_mineur%2C_BWV_578) , Bach

Django unchained de Quentin Tarentino : Lettre à Elise, Beethoven

Kill Bill de Quentin Tarentino : [Vol du bourdon](https://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_du_bourdon), Rimski-Korsakov

Twilight, **chapître 1** de Catherine Hardwicke : Clair de lune de la [Suite bergamasque](https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_bergamasque) pour piano solo, Debussy

Le cinquième élément de Luc Besson : Donizetti

Les infiltrés de Martin Scorcese : « Chi mi frena in tal momento » - Acte II, scène 2, Donizetti

La musique classique à la télévision :

Philharmonia

Mozart in the jungle

Festival de Cannes : L’aquarium, de Camille Saint Saens

Eurovision : Te Deum de Charpentier

Publicité :

Pub Lego 2018 : Le beau Danube bleu, Johann Strauss

Canal + : La gazza ladra, Rossini

Volfswagen : La tartine beurrée, Mozart

Décathlon: [La Gioconda](https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Gioconda), [Amilcare, Ponchielli](https://fr.wikipedia.org/wiki/Amilcare_Ponchielli)

3-Pour poursuivre

-Qu’est-ce qu’un orchestre symphonique? Philharmonique ?

-Qu’est-ce qu’une symphonie ? Une sonate? Un concerto ?

-Qu’est-ce qu’un violon ? Violoncelle? Tuba ? Cor ? Trompette ?

-Qu’est-ce qu’un tonalité ? Une gamme ?

Fanny Chériaux :

Fanny est tout d’abord et avant tout musicienne, et encore avant tout chanteuse. A partir de là, elle joue de sa voix pour devenir comédienne, pour écrire, pour créer.

Après une formation classique de piano, elle devient auteur-compositeur-interprète. Elle a deux albums studio à son actif, Lalala, paru en 2005, et Plusieurs, en 2007 (prix coup de coeur Charles Cros), ainsi qu’un EP, Fannytastic quatuor, en 2009.

Fruits de nombreuses collaborations avec des formations diverses (clarinette, guitare, batterie, basse, cuivres, quatuor à cordes), ces albums sont portés par d’innombrables concerts, tantôt en groupe, tantôt en solo. Fanny joue de l’ac- cordéon, du piano, du clavier et tout récemment du violoncelle électrique, se servant de sa voix atypique et volontiers androgyne pour donner vie à des personnages étranges.

Fanny figure dans les trois derniers spectacles de Nicolas Bonneau, après une première colla- boration dans le spectacle A nos héros, projet particulier du parcours de Nicolas, dans lequel ils ont pu se rencontrer artistiquement et continuer à imaginer des croisements entre musique et conte, voix chantée et spectacle documentaire, à travers Ali 74, le combat du siècle (2013) et Looking For Alceste (2015).

Dans le dernier spectacle mis en scène par Nicolas, Les Malédictions, elle prend un virage important en devenant comédienne principale, en compagnie d’Hélène Barreau.

Elle figure aussi dans les spectacles tout public de la compagnie du Théâtre des Tarabates (Philippe Saumont), avec Namaskar, Tout ‘i Polichinelle et Mon Cirque.

En 2018, avec la complicité de Nicolas Bonneau et David Gauchard, elle crée Mes nuits avec Patti (Smith), seul en scène poétique, intime et musical autour de l’artiste Patti Smith.

Morgane Houdemont :

Morgane Houdemont est une violoniste et com- positrice originaire de Nantes. Elle commence par jouer dans des formations de musiques traditionnelles bretonnes et irlandaises avant de développer sa pratique des musiques improvisées au sein de divers collectifs. Elle se forme à l’écriture aux côtés de James Mac Gaw (Magma, One Shot) et crée le quatuor à cordes The Whalestoe Attic (quatuor WA), en répondant à une carte blanche des Tombées de La Nuit en 2015. The Whalestoe Attic est éga- lement quatuor interprète des arrangements de Jean-Philippe Goude pour une création avec la Maîtrise de Bretagne au Festival des Vieilles Charrues cette même année.

Depuis 2015, elle collabore avec Yannick Jaulin en tant que compositrice et interprète pour Comme vider la mer avec une cuiller (mise en scène de Matthieu Roy, création 2015) et pour Causer d’amour en duo avec le contrebassiste Joachim Florent (mise en scène Philippe Delaigue, création 2018).