

À NOS CLASSIQUES !

PETITES HISTOIRES DE LA GRANDE MUSIQUE

SPECTACLE-CONFÉRENCE MUSICALE
ACTION CULTURELLE AUTOUR DE LA MUSIQUE CLASSIQUE

De et avec

Fannytastic : *récit, chant, accordéon*
et Ariane Lysimaque : *récit, chant, violon*

Sur une idée originale de Nicolas Bonneau

Production

Cie La Volige / Nicolas Bonneau - Fanny Chériaux

Durée

45' à 55' selon les publics

Public

Tout public et Scolaires

Contacts

Production / Noémie Sage

+33(0)6 82 25 94 12

noemie.sage@lavoligenicolasbonneau.fr

Diffusion / Angèle Pied

+33(0)6 37 85 43 84

territoire@lavoligenicolasbonneau.fr

www.lavoligenicolasbonneau.fr

La Volige est conventionnée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département des Deux-Sèvres, et la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.

UNE CONFÉRENCE MUSICALE ORIGINALE AUTOUR DE LA MUSIQUE CLASSIQUE

A nos classiques ! est une petite histoire de la Grande musique, à travers quelques compositeurs célèbres ou un peu moins, dans un mélange original de récits et d'œuvres.

Jean-Philippe Rameau savait-il lire ou écrire ?

Pourquoi y'a t-il si peu de femmes compositrices ?

Comment Hildegarde de Bingen, grande compositrice du XIIème siècle, a cloué le bec d'un moine rageur ?

Pourquoi Lully s'est-il laissé mourir ? Quel est le Games of Thrones de l'Opéra ?

Schubert est-il le Kurt Cobain de la musique classique ?

Quel compositeur sourd a dit sur son lit de mort : « je veux seulement vous voir chanter » ?

Sauriez-vous chanter de la musique minimaliste ? Et Bach dans tout ça ?

Du XIIème siècle à nos jours, voici une exploration originale de la musique classique, de façon drôle, politique et néanmoins savante !

Une histoire non exhaustive, partielle et partielle, de grandes œuvres réinterprétées tout simplement à l'accordéon, à la voix et au violon. Entre anecdotes, biographies, contexte historique, mise en perspective entre Histoire et Histoire de la musique, elles vous embarquent pour ce moment de partage et de poésie musicale. Vous reconnaîtrez peut-être une musique de publicité, de film ou de générique TV, et pourtant, elles ont bien été écrites il y a plusieurs siècles. Une conférence musicale spectaculaire, dans une forme légère et acoustique, conçue pour tout type de lieux et tout type de public.

Pour en finir avec les a priori et montrer que la musique classique n'est pas ennuyeuse. Laissez-vous aller, c'est juste de la musique !

JS Bach

LV Beethoven

L Boulanger

DÉPOUSSIÉRER LA MUSIQUE CLASSIQUE

A nos classiques ! propose de dépoussiérer l'idée d'une musique sage, voire ennuyeuse, auprès du public, et particulièrement des jeunes.

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, voire « 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 leurs compositions dans un bureau feutré et luxueux. Ce sont des personnes qui ont dû se battre comme des folles pour créer, la plupart ne vivant pas de leurs compositions, mais devant assumer des postes de musiciens chez des rois, des évêques pour survivre. Leurs compositions étaient soumises aux puissants, à leur bon vouloir, et elles étaient très souvent incomprises. Elles n'ont cessé de remettre en cause les règles musicales établies par leurs aînés, de chercher, d'oser de nouvelles formes, de nouvelles harmonies. Ces personnes donnaient tout pour leur art, et n'en étaient pas si souvent récompensées. Beaucoup souffraient de déceptions amoureuses, d'échec auprès du public, de dépression, d'extrême nervosité. Comme Kurt Cobain, comme Amy Winehouse. Bref, elles étaient beaucoup moins sages que l'image que l'on peut avoir d'elles.

AVANT D'ALLER VOIR À 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.

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.

Répertoire 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*

Hildegarde de Bingen (1098-1179)

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Jean Philippe Rameau (1683-1764)

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Franz Schubert (1797-1828)

Richard Wagner (1813-1883)

Maurice Ravel (1875-1937)

Erik Satie (1866-1925)

Pour aller plus loin

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 ?

CULTURE CLASSIQUE/ CULTURE POP'

La musique classique est très présente dans le pop culture, que ce soit les films, les séries, les pubs, la variété. Petit tour d'horizon :

La musique classique dans les films (non exhaustif !)

Casino de Martin Scorsese : 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, op. 100, Schubert
Sonate pour violoncelle en mi mineur op. 14, Vivaldi
Idomeneo, Mozart

Orange mécanique de Stanley Kubrick :
La gazza ladra, Rossini
Neuvième Symphonie, Beethoven
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 , Bach

Django unchained de Quentin Tarentino : Lettre à Elise, Beethoven

Kill Bill de Quentin Tarentino : Vol du bourdon, Rimski-Korsakov

Twilight, chapitre 1 de Catherine Hardwicke :
Clair de lune de la Suite bergamasque pour piano solo, Debussy

Le cinquième élément de Luc Besson : Donizetti

Les infiltrés de Martin Scorsese : « 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

Volkswagen : La tartine beurrée, Mozart

Décathlon: La Gioconda, Amilcare, Ponchielli

BIOGRAPHIES

FANNYTASTIC

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'accordéon, 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 collaboration 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 à 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.

NICOLAS BONNEAU

Nicolas Bonneau est conteur, auteur et metteur en scène. Fondateur de la compagnie La Volige, il aime croiser le récit et la musique tout en s'adressant au plus grand nombre, notamment par le biais de ses projets de territoires et autres actions culturelle.

Sortie d'Usine (2006), *Inventaire 68* (2008), *Village Toxique* (2010), *Fait(s) Divers à la recherche de Jacques B* (2011), *Ali 74, le Combat du siècle* (2013), *Looking for Alceste* (2015), *Les Malédictions* (2018) et *Qui va garder les enfants ?* (2019).

ARIANE LYSIMAQUE

Violoniste de formation classique, Ariane Lysimaque, est curieuse de découvrir d'autres univers musicaux. Son goût pour les histoires et la création musicale la conduit tout naturellement à faire partie de l'aventure artistique de création de spectacles de contes musicaux. Elle se produit actuellement avec Gilles Bizouerne et la Cie Vraiment Songe.

Elle joue également dans le groupe de chanson française Les Miettes, et de tango dans le spectacle Maria Dolores y Amapola Quartet.

Sensible au fait de rendre la musique classique accessible à tous, elle participe à différents projets pédagogiques qui permettent de découvrir et d'apprendre à jouer d'un instrument d'orchestre par le biais de la pratique collective (projet DEMOS avec la Philharmonie de Paris, projet Divercité avec l'orchestre Divertimento). Elle participe régulièrement à des projets de résidences d'artistes en milieux scolaires (Cie le Cri de l'armoire) ou des actions culturelles en milieux scolaires.

À NOS CLASSIQUES !

FICHE TECHNIQUE

POUR LES SCOLAIRES

Durée 45'

Contrainte de l'acoustique, donc jauge limitée à 2 classes, mais le spectacle peut-être joué plusieurs fois par jour (50 personnes environ).

À partir de 9 ans.

Il est souhaité de pouvoir faire une Tout Public le soir des séances scolaires.

POUR DU TOUT PUBLIC

Durée 55'.

ESPACE

Hors salle de spectacle :

espace de quelques mètres carrés pour les deux musiciennes.

Peut se faire chez l'habitant, en médiathèque, en salle de classe.

SUR SCÈNE

Prévoir plein feu homogène, et sonorisation voix et instruments si nécessaire.

LOGES

1 loge propre avec WC, douche et serviettes de toilette.

Prévoir catering avec bouteilles d'eau, biscuits, fruits secs, thé, etc...

> table et fer à repasser

DÉPLACEMENT

En train

