

LIVRET PEDAGOGIQUE

«*LES VIRTUOSES*»

Comédie Pianistique

Les
VIRTUOSES

HAZEBROUCK
SCÈNE(S) DE TERRITOIRE

DE LA SALLE DE CLASSE A LA SALLE DE SPECTACLE

Vous êtes enseignant, musicien intervenant en milieu scolaire, parent, pédagogue, acteur culturel... Vous accompagnez un groupe d'enfants à une représentation du spectacle **Les Virtuoses**.

Ce dossier vous donne des clés pour guider les enfants vers le spectacle, en explorer les thématiques, préparer la découverte d'œuvres musicales à travers de l'écoute et de l'analyse, faire connaissance avec les artistes et dévoiler les coulisses du spectacle.

SOMMAIRE

Les Virtuoses : dossier pédagogique	pages 3 à 13
La charte du jeune spectateur	page 14
Fiches pédagogiques	pages 15 à 18
Vocabulaire autour du «virtuose»	pages 19 à 23
Débat d'idées	pages 24 à 26
Remerciements	page 27

PRESENTATION DU SPECTACLE

Les Virtuoses

Spectacle musical – Comédie pianistique

Durée : 1h environ

Public : à partir de 5 ans

De : Mathias et Julien Cadez

Avec : Mathias et Julien Cadez, Loïc Marles, Clément Goblet

Mise en scène : Sébastien Lenglet

Régie lumière : François Clion

« Ces deux pianistes se lâchent sur scène avec une seule ambition : mélanger musique, magie moderne et clowneries à la Chaplin. Sous les traits de deux musiciens fantasques, **Les Virtuoses** allient la virtuosité du concertiste à l'âme du clown, dans un spectacle musical emprunt de folie et de poésie. Osant le grand écart entre musicalité débridée et mise en scène spectaculaire, ils déchaînent le classique avec une délicieuse extravagance. À quatre mains expertes et espiègles, **Les Virtuoses** s'amuse avec Mozart, Vivaldi, et bien d'autres... Mais le duo ne joue pas seulement avec la musique, il la sublime d'une magie extraordinaire. Et, du bout des doigts, emmène les spectateurs dans une rêverie fantastique et musicale. Une lumière qui joue la diva et virevolte dans les airs, des notes qui s'envolent dans un battement d'ailes de colombe... La magie des **Virtuoses**, à la fois lyrique et électrique, rend grâce à leur musique.

Musiciens, comédiens, magiciens... Les irrésistibles **Virtuoses** relèvent le pari fou de concilier la fantaisie et le sérieux, pour réconcilier la grande musique avec tous les publics. Une célébration musicale et onirique, menée tambour battant par deux pianistes aux multiples facettes !

« **Les Virtuoses**, ode à la musique et à la magie. Drôle, poétique. » JL Djian, La Voix du Nord

« Les enfants géniaux du Quatuor ! » Laurent Boyer, France 3

« Un mélange détonnant de Charlie Chaplin, du mime Marceau, du magicien Copperfield, doublés de musiciens de génie ! » Isabelle Ellender, La Voix du Nord

« **Les Virtuoses** signent une partition jubilatoire où le piano donne la réplique à la comédie burlesque et à la magie nouvelle » Célia Di Girolamo, La Vie Nouvelle Savoie

« La musique est incontestablement la plus belle de toutes leurs magies, celle qui a le pouvoir de toucher les coeurs. Un festival de notes dans un écrin de poésie » L'Indépendant

Avec le soutien du Centre André Malraux / Scènes de Territoire

BIOGRAPHIES

Sous les traits des **Virtuoses**, deux frères qui ont la musique au bout des doigts et la magie dans le sang. Mathias et Julien Cadez grandissent dans une famille de magiciens, près d'Armentières dans le Nord de la France. Ils apprennent le piano dès l'âge de 5 ans et font leurs gammes au Conservatoire de Lille jusqu'au prix de fin d'étude. Leurs carrières de concertistes étaient toutes tracées, mais les deux frères sont de véritables touche-à-tout. Tandis que Julien se tourne vers la composition musicale et travaille dans la communication culturelle, Mathias suit les cours de Théâtre au Conservatoire. Ils créent « **Les Virtuoses** » en juin 2010 à l'occasion du Lille Piano Festival, qui marquera le début de leur aventure artistique.

« Nous avons toujours ressenti la Musique à travers la scène. Bercés par les spectacles de magie de nos grands-parents, de nos parents et notre frère aîné, depuis les coulisses ou cachés derrière le rideau, musique et scène nous traversaient dans un même élan. Chaque soir, sous nos yeux d'enfants, les tours de magie demeuraient insaisissables. Chaque soir, la même musique résonnait. Bientôt, il ne fallut que quelques notes de cette musique pour retrouver la bouffée d'émotion, mêlée de fierté et de trac, qui montait en nous au lever de rideau. Aujourd'hui encore, nos cœurs palpitent, immanquablement.

Devenus musiciens, nous avons voulu retrouver cette alchimie subtile, universelle et onirique. Nous avons voulu que le piano s'envole et se pose sur une scène de théâtre. Les cordes ont aussitôt fait vibrer les planches. Deux personnages ont surgi, en noir et blanc, comme les touches du piano. Et la musique s'est emparée de cette magie qui vivait en nous, comme un nouveau monde où elle pouvait s'exprimer. **Les Virtuoses** ne sont pas autre chose qu'un retour à l'enfance, tendre, merveilleuse, espiègle, où le rêve et le rire ne font plus qu'un... »

Comment est née l'idée des *Virtuoses* ?

Julien Cadez :

L'histoire des *Virtuoses* a été marquée de rencontres et de hasards... Tout remonte au concours de piano de Mathias, pour le prix de fin d'étude du Conservatoire de Lille. En plus des morceaux obligatoires, chaque élève devait présenter un programme libre, de la discipline de son choix. Mathias ayant beaucoup pratiqué la Magie, il a préparé un petit numéro de 5 minutes et m'a demandé de l'accompagner au piano. Pendant les répétitions, beaucoup d'idées ont surgi et nous avons finalement présenté un mini-spectacle de 15 minutes, qui a remporté un grand succès ! Conquis, le directeur du Conservatoire a organisé une représentation de ce spectacle 2 semaines plus tard, dans le centre-ville de Lille, à l'occasion d'un festival de Piano. Nous y avons été remarqué par des professionnels du spectacle et avons rejoué de plus en plus souvent, jusqu'à devenir artistes à plein-temps trois ans plus tard !

Pouvez-vous décrire l'univers de votre spectacle ?

Mathias Cadez :

L'idée de départ est simple : sur scène trône un piano-à-queue, mais deux pianistes arrivent en même temps pour le récital. Les deux musiciens vont devoir rivaliser de talent pour jouer au piano, ce qui donne matière à nombre de situations comiques et de virtuosité musicale.

Julien Cadez :

Les deux musiciens vont voyager ensemble dans les mondes de la musique, en passant par d'incroyables mélanges de mélodies. La magie est très importante dans le spectacle car elle donne une dimension fantastique à la musique. Les personnages sont totalement muets, ils s'expriment à travers leur instrument et le mime. Comme les clowns, ils ont une âme d'enfants, leur monde est très coloré et plein de surprises... Notre spectacle est autant visuel que musical. Nous avons « assemblé » tout ce que nous aimons, la musique, la magie, la comédie, et c'est ce mariage qui rend *Les Virtuoses* particuliers. Tout s'est fait assez naturellement. C'est important d'être dans un rapport sincère avec le public...

Que voulez-vous transmettre à travers ce spectacle ?

Julien Cadez :

Quand nous avons créé *Les Virtuoses*, nous avons vite compris que les personnages étaient un support idéal pour faire découvrir la musique au plus grand nombre. En mêlant le spectacle visuel avec la musique, nous jetons des passerelles entre les genres, entre les cultures, et donc entre les spectateurs. *Les Virtuoses* donnent à entendre et à ressentir des pièces musicales que tout le monde peut aimer. La mise en perspective de ces oeuvres sur scène, que ce soit d'une manière poétique ou comique, ouvre une porte nouvelle vers la musique.

Avez-vous des souvenirs marquants ?

Mathias Cadez :

Les parents d'un jeune garçon nous ont annoncé fièrement que leur enfant avait commencé des cours de piano après avoir vu notre spectacle. Un spectateur nous dit un jour « J'ai adoré ! Je ne savais pas que j'aimais bien Mozart ! » Ce sont les plus belles des récompenses...

NOTE DE MISE EN SCENE

« Chopin, Beethoven, Bizet, Debussy, Mozart, Vivaldi, Strauss, Mendelssohn, Liszt, Prokofiev, Gounod, Saint-Saëns, Dukas, Wagner, Tchaïkovski et bien d'autres encore... c'est d'abord tout cela que racontent **Les Virtuoses** : une ébullition de notes au piano associée à une liberté joyeuse qui dépoussière tout un monde. Mettre en scène **Les Virtuoses**, c'est préserver cette esthétique subtile qui autorise un sourire hilare pendant que les mains jouent Chopin, c'est ménager la transgression qui n'est jamais, au fond, qu'une manière de respect, c'est préserver ce goût du spectaculaire et de l'intime. C'est fabriquer avec eux un monde magique, tendre et drôle, de tout ce qui est Musique.

Musique, magie et théâtre sont les trois composantes fertiles d'un duo d'artistes complets. Du piano, de la rêverie, des rires surtout, beaucoup d'émotions, des « gags » aussi... Tout se retrouve dans **Les Virtuoses** si et seulement si la musique donne sens à tout cela. Mettre en scène **Les Virtuoses**, c'est inventer sans cesse avec eux et à tous les niveaux du jeu. D'ailleurs, inlassablement, ce spectacle est « en travail » et n'a de cesse d'évoluer. C'est sa force. Rester à l'écoute du moindre frémissement dans la salle... Et la partition de se réinventer chaque soir ! C'est le prix et le plaisir d'un spectacle qui s'est depuis toujours écrit avec le public et dont les spectateurs prolongent, sans le savoir, l'élaboration.

Les Virtuoses, deux pianistes que tout rapproche et que tout oppose, deux frères si différents dans la vie et paradoxalement si semblables au miroir d'une passion commune : la musique. Tout l'art de ce travail repose dans l'écriture, à l'infini, de deux personnages qui s'adonnent au jeu joyeux de la rencontre polémique. Si **Les Virtuoses** sont muets, c'est qu'ils sont au-delà du langage. Ici, le verbe est musique et seuls les rires-gromelots se substituent aux mots.

Un spectacle par et pour les émotions, sans concession, un spectacle tout entier traversé par la Musique, par toutes les musiques, par le clown, par Chaplin, par le cabaret ou encore par le mime... Faire vivre ce spectacle, c'est continuer d'imaginer d'autres recoins où la musique pourrait peut-être se cacher et l'en déloger, rêver d'autres manières d'aller dénicher les sons, les bruits, les partitions, inventer d'autres univers sous d'autres cieux, d'autres lumières, c'est provoquer de nouvelles rencontres musicales, inlassablement. »

Sébastien Lenglet, metteur en scène

A la croisée du théâtre musical, de la comédie burlesque et de la magie, **Les Virtuoses** réunissent une large palette d'inspirations.

Des personnages muets et burlesques

Les personnages des **Virtuoses** s'expriment à travers la musique, le mime et le mouvement, à la manière des acteurs du cinéma muet. Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, ainsi que l'univers onirique de Georges Méliès sont autant de racines qui relient **Les Virtuoses** à l'esthétique du début du XXème siècle.

Charlie Chaplin « Le Dictateur », scène du barbier : <https://www.youtube.com/watch?v=eMbhwlG0KxA>
Duo Charlie Chaplin et Buster Keaton « Limelight » <https://www.youtube.com/watch?v=aPRW1VQxmTs>

Quand la musique devient comédie

Dès les années 1920 aux USA, les « Marx Brothers » s'illustrent au cinéma, inventant des sketches musicaux inoubliables : le piano qui explose littéralement sous les assauts du pianiste (« A day at the Races »), un quatre-mains débridé joué par les frères Chico et Harpo dans le film « The big store » (1941), une clarinette à bulles... Les trouvailles des Marx Brothers sont aujourd'hui légendaires.

https://www.youtube.com/watch?v=rWae1mkLJ_Q

<https://www.youtube.com/watch?v=MoTyDD0C93U&spfreload=10>

Un autre américain a ouvert la scène de la « comédie pianistique » : Victor Borge (1909-2000). Pianiste prodige né au Danemark, il fuit le nazisme et s'installe aux Etats-Unis. Élégant et terriblement drôle, il invente un style unique d'humour parlé autour de son piano. De 1953 à 1956, son spectacle « Comedy in Music » joué à New-York devient le one-man show le plus longtemps à l'affiche de l'Histoire avec 849 représentations. Théâtre, cinéma, télévision, Victor Borge devient une véritable star outre-atlantique et en Europe. <https://www.youtube.com/watch?v=Aajtw30-YG0&list=RDAajtw30-YG0#t=1>

En France, le « Quatuor » est la formation phare de l'humour musical dans l'hexagone. Mené par Jean-Claude Camors, ce quatuor à cordes burlesque a inventé quelques unes des plus drôles scènes musicales. Deux Molières du meilleur spectacle musical couronnent plus de 30 ans de carrière.

<https://www.youtube.com/watch?v=yl-VNu1rnV0&index=2&list=RDRCQ1jd1SjVo&spfreload=10>

Un univers coloré et fantastique

Le spectacle s'appuie sur des images fortes, qui reflètent l'atmosphère des œuvres musicales. Ainsi la scène se retrouve plongée dans les fonds marins lors de l'Aquarium du Carnaval des Animaux. Une tempête se déchaîne lors d'un combat de chef d'orchestre. Une pluie de partitions jaillit du piano pendant l'Orage des Quatre Saisons de Vivaldi...

Ces scènes peuvent évoquer l'univers du film Fantasia de Walt Disney (https://www.youtube.com/watch?v=4e_pbpzmzcl), les spectacles grandioses du clown russe Slava, les livres magnifiques de Pierre Créac'h « Le Château des Pianos » et « Le Silence de l'Opéra » (<http://www.lesilencedelopera.com>).

OEUVRES JOUEES DANS LE SPECTACLE

TITRE DES OEUVRES INTERPRETEES	COMPOSITEUR
Fantaisie-Improvisation op66	Frédéric CHOPIN
La marche turque, Sonate en Do majeur K 545	W.A. Mozart
Sonate Clair de Lune Presto Agitato, Lettre à Elise	L.V. Beethoven
Carmen « L'amour est un oiseau rebelle »	Georges Bizet
Carnaval des Animaux - Final	Camille Saint-Saëns
Carnaval des Animaux : Aquarium	Camille Saint-Saëns
Concerto No 2 en sol mineur RV315 op8 No2, presto	Vivaldi
Concerto No 4 en fa mineur RV297, Allegro non molto	Vivaldi
L'apprenti Sorcier	Paul Dukas
La danse du Sabre	Aram Khachaturian
Les Sardines	Patrick Sebastien
Libertango	Astor Piazzola
Love Story	Francis LAI
Marche Funèbre d'une Marionnette	Charles Gounod
Mission : impossible	Lalo Schifrin
Nuit sur le Mont Chauve	Modeste Moussorgski
Piano Concerto in A minor Op16	Edvard Grieg
Symphonie No 9 in E minor, op95 B178	Antonin Dvorak
The Entertainer	Scott Joplin
Piano Concerto en la mineur	Edvard Grieg
Symphonie N°9 opus 95 « Nouveau Monde »	Anton Dvorak
Singin' in the rain	Nacio Herb Brown
Prélude en do majeur	JS Bach

Les Virtuoses adaptent chacune des œuvres et n'en jouent que des extraits dans le spectacle. Tout le jeu réside dans la relation entre les œuvres et ce qu'il se passe sur scène.

Le spectacle utilise également des musiques enregistrées, le plus souvent orchestrales. On y retrouve, entre-autres, des extraits la célèbre symphonie numéro 5 de Beethoven, la valse de Strauss « Le beau Danube Bleu », ou encore la symphonie numéro 40 de Mozart.

<http://www.deezer.com/album/966980>

DECOUVERTE DU PIANO

Le piano est un instrument de musique polyphonique à clavier de la famille des instruments à cordes frappées. Il peut-être droit ou à queue.

Le son musical du piano est produit par la vibration de ses cordes tendues devant une table d'harmonie.

Le pianiste actionne les 88 touches noires et blanches du clavier, ainsi que des pédales situées à ses pieds sur la lyre. Les touches frappent les cordes à l'aide de petits marteaux couverts de feutre.

C'est un instrument puissant et délicat, à manipuler avec une douceur infinie, qui craint les changements de température ; un instrument vivant, dont les matériaux, l'acier, les cordes, les bois, se dilatent, se contractent, se distordent en permanence.

« Un instrument à marteau qui permet de jouer piano et forte », tel pourrait être décrit l'ancêtre du piano, créé par Bartolomeo Cristofori sous le nom de arpicembalo au début du XVIIIe siècle (1709). Il va prendre très rapidement le relais du clavecin et connaître un essor phénoménal au XIXe siècle, jusqu'à aujourd'hui avec des millions d'adeptes dans le monde, dont quarante millions en Chine. Son clavier s'agrandit de 4 octaves à 7 octaves ½ aujourd'hui.

C'est à Paris que le piano a pris le plus d'ampleur au XIXe siècle, au point de donner le nom de Pianopolis à la ville lumière qui rayonnait sur le monde culturel européen. Les noms de trois grands facteurs de l'époque résonnent encore aujourd'hui : Erard, Pleyel et Gaveau, qui ont construit des salles de concert, devenus des lieux prestigieux de production de récital, pour faire entendre leurs instruments au grand public : salle Gaveau et salle Pleyel à Paris. Le premier concert de Chopin a d'ailleurs eu lieu dans un salon Pleyel, rue Cadet en 1831.

Les Virtuoses jouent sur leur propre piano-à-queue, un modèle Elcké de la fin du XIXème siècle. Ses formes arrondies et sa couleur bois naturel le rend très différent des pianos à queue noirs d'aujourd'hui.

Le spectacle **Les Virtuoses** est interprété sur scène par 4 personnes : deux pianistes (**Les Virtuoses**) et deux comédiens (les assistants des pianistes). Mais dans l'ombre, pendant le spectacle, d'autres personnes s'activent :

- l'éclairagiste (François Clion) qui réalise les lumières du spectacle,
- le technicien son qui s'assure de la qualité sonore du spectacle,
- le régisseur général de la salle.

Avant le spectacle, d'autres personnes encore travaillent à la bonne organisation du spectacle :

- l'accueil et la billetterie
- l'équipe de programmation
- l'équipe administrative
- l'équipe technique

Le spectacle rassemble donc de nombreux métiers complémentaires. Voici une liste des principaux métiers du spectacle vivant au sens large.

Métiers de la scène

- **Comédien** : Le comédien est un professionnel du spectacle. Sur scène ou à l'écran, il interprète des textes et donne vie à des personnages. Le comédien maîtrise plusieurs techniques de respiration, de gestuelle et de diction, parfois même de chant ou de danse.
- **Danseur** : C'est avec son corps que le danseur fait vivre des personnages, exprime des sentiments, donne un style à son interprétation. Avant d'entrer sur scène, il répète longuement les mouvements et les pas de la chorégraphie.
- **Musicien** : le musicien instrumentiste joue d'un instrument de musique dans une salle de concert, de spectacle ou dans un studio d'enregistrement. Il sait lire les partitions, maîtrise toutes les techniques du solfège et peut donc interpréter beaucoup de morceaux sur son instrument. Il peut également jouer des musiques de chambre, d'opéra, de variété, de pop, de rock ou de jazz.
- **Artiste de Cirque** : L'artiste de cirque peut être clown, jongleur, acrobate, trapéziste, équilibriste... Il donne des représentations de ses numéros face à un public qu'il doit émouvoir, émerveiller, impressionner, faire rire ou trembler. Pour y parvenir, il s'appuie sur de nombreux accessoires : costumes et ballons, masses de jonglage, cordes, fils durs, etc. C'est généralement l'artiste de cirque qui invente lui-même ses numéros. Il doit faire preuve d'imagination pour les renouveler régulièrement ou les intégrer dans le fil narratif d'un spectacle.
- **Metteur en scène** : Le metteur en scène est la personne clé dans le montage d'une pièce de théâtre. Souvent à l'origine du projet, il en dirige tous les aspects, depuis le choix des comédiens jusqu'à la mise en place des lumières. Le metteur en scène est donc comme un chef d'orchestre qui va coordonner les différents pôles qui gravitent autour d'un projet théâtral, et les rassembler autour d'une vision artistique qu'il aura déterminée

Métiers en coulisses

- **Costumier-Habilleur** : Le costumier-habilleur crée des vêtements actuels ou d'époque pour les besoins d'une pièce de théâtre, d'un ballet, d'un spectacle musical. Il prend soin de garder les costumes propres et en bon état. Dans certains cas, il aide aussi les artistes à s'habiller.
- **Décorateur Scénographe** : Le décorateur scénographe imagine et réalise les décors du spectacle. Des premiers dessins au montage des décors, il est responsable de chacune des étapes du projet.
- **Éclairagiste** : Appelé aussi « concepteur lumières », l'éclairagiste de spectacles tient compte des contraintes techniques et des besoins artistiques d'un spectacle pour proposer la meilleure lumière possible pour chaque scène. Il intervient avant un spectacle, pendant les représentations mais aussi lors de la phase de démontage du matériel.
- **Ingénieur du Son** : L'ingénieur du son garantit la qualité sonore lors d'un spectacle, d'un concert ou d'un enregistrement. Aucun bruit parasite ne lui échappe ! En accord avec le musicien ou l'artiste, il définit les solutions techniques permettant une prise de son et une diffusion sonore optimale pendant le spectacle. A la fois technicien et artiste, l'ingénieur du son trouve des solutions inédites pour obtenir les effets sonores recherchés. Pour lui, tout est affaire de réglages, de précision et de rapidité. Il doit réagir vite aux demandes qui lui sont faites.
- **Maquilleur** : Sur un plateau de cinéma, dans les coulisses d'un théâtre ou d'un défilé de mode, le maquilleur réalise le maquillage des acteurs et mannequins selon des besoins. Il s'agit aussi bien d'embellir le visage d'une jeune femme que de grimer un comédien en vieillard ou en monstre !
- **Régisseur** : L'objectif principal du régisseur est de faciliter le déroulement des représentations en prenant en charge l'intendance et la logistique : location de matériel technique (Projecteurs, Machine-rie, Son etc...), réservations des chambres et repas pour l'équipe technique et artistique, etc...

Métiers de la production et de l'administration

- **Producteur de Spectacle** : Le producteur de spectacle réunit tous les ingrédients nécessaires à la création d'un spectacle. Il trouve les moyens humains et techniques et finance la création du spectacle.
- **Manager d'artiste** : Le manager d'artiste, ou agent d'artiste, gère la carrière d'un ou plusieurs artistes. Il les conseille dans leurs choix artistiques et professionnels. Il prospecte, négocie et suit leurs contrats. Il s'occupe des relations avec les journalistes.
- **Tourneur** : Le tourneur élabore la tournée d'un artiste ou d'un spectacle : sur une période donnée (qui peut durer plusieurs années), il trouve des salles et des festivals où l'artiste et sa troupe pourront se produire, le temps d'une ou de plusieurs représentations.

METIERS DU SPECTACLE - ILLUSTRATIONS

1. Artiste de cirque
2. Eclairagiste
3. Comédien

4. Costumier
5. Danseur

METIERS DU SPECTACLE - ILLUSTRATIONS

6. Ingénieur Son

7. Maquilleuse

8. Metteur en scène

9. Musicien

10. Scénographe

6.

7.

8.

9.

10.

Je m'appelle :

Ma classe :

Mon école :

Je lis attentivement ce document et je le valide en cochant les cases.

- Je sais ce que je vais voir, mon professeur en a parlé en classe, j'ai hâte!
- Je suis passé aux toilettes avant de partir, pendant le spectacle ce ne sera pas possible.
- Je prendrai mon goûter plus tard, ce n'est vraiment pas un lieu pour boire ou manger...
- Je m'installe calmement et je découvre, j'observe la salle, le plateau.
- Les lumières s'éteignent doucement, c'est le noir... Ça va commencer! Je suis très silencieux.
- Je respecte les artistes, ils ont beaucoup travaillé! Ils ont peut-être le trac...
- Je reste assis et je profite du spectacle.
- Je peux rire, sourire, avoir peur, je peux même pleurer si le spectacle est plein d'émotions.
- Je ne discute pas avec mon voisin, lui aussi veut profiter du spectacle!
- J'ai le droit de ne pas aimer, mais je ne le manifeste pas (gestes, sifflets...)
- À la fin du spectacle, je remercie les artistes par mes applaudissements.
- Je quitte calmement la salle avec plein de belles images dans la tête...

J'ai passé un bon moment et je mérite le diplôme d'apprenti spectateur !

DECOUVRIR UNE ŒUVRE: Le Carnaval des Animaux, aquarium, Camille Saint-Saëns

LE COMPOSITEUR: Camille Saint-Saëns (1835-1921) est un compositeur français de l'époque postromantique. Pour en savoir plus sur cet artiste, tu peux faire quelques recherches sur internet, et notamment à cette adresse :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Camille_Saint-Saëns

L'œuvre : Le *Carnaval des Animaux* a été composé pour un concert de mardi gras. D'ordinaire sérieux, Saint-Saëns a voulu écrire une pièce enfantine et joyeuse ... Le *Carnaval des animaux* est une suite de 14 tableaux musicaux qui portent presque tous des noms d'animaux. *Aquarium* est le 7ème tableau. Pour écouter un extrait de cette œuvre, clique sur le lien suivant :

<https://www.youtube.com/watch?v=6La9ItI3Jt4>

Les *Virtuoses* nous propose une version pour piano seul d'une œuvre qui a été écrite pour un orchestre.

Cite quelques autres tableaux du carnaval des Animaux:

.....

Quel est le nom de l'instrument mystère?

.....

Quelles astuces les musiciens des virtuoses utilisent-ils pour nous "plonger" dans l'aquarium?

.....

À l'aide de dessins, de signes, de couleurs etc..., essaie de représenter la musique que tu as entendue.

L'INSTRUMENT MYSTÈRE...

En cliquant sur lien ci-dessous, tu découvriras un mystérieux instrument que Saint-Saëns utilise dans *aquarium*...

<https://goo.gl/uxLHzJ>

Pendant le concert, tu reconnaîtras facilement ce morceau car tu l'auras entendu en classe. Mais il ne sera pas parfaitement identique car les virtuoses en ont fait **un arrangement**.

DECouvrir UNE ŒUVRE: L'apprenti sorcier, Paul DUKAS

LE COMPOSITEUR: Paul Dukas (1835-1935) est un compositeur français.
 Pour en savoir plus sur cet artiste, tu peux faire quelques recherches sur ces sites :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Dukas
<http://www.musimem.com/dukas.htm>

L'œuvre : *L'apprenti sorcier* est l'œuvre la plus connue du compositeur. C'est une pièce symphonique inspirée d'un poème de Goethe.

Pour découvrir cette œuvre, suivre ce lien :

<http://education.citedelamusique.fr/CMDA/Public/CMDA100003900/>

Tu trouveras la traduction du poème ici :

<http://www.momes.net/Comptines/Contes/L-apprenti-Sorcier>

En cliquant sur lien ci-dessous, tu découvriras que cette musique a été utilisée dans un très célèbre dessin animé...

<http://goo.gl/7Qm5DA>

Dans l'apprenti sorcier, les deux objets importants de l'histoire sont:

- Une éponge, une serpillère
- Un seau, une éponge
- Un balai, un seau
- Une baguette magique, un chapeau

Dans les premières mesures du morceau, on entend le balai qui se réveille, puis qui s'anime...
 Quel est donc l'instrument qui joue le thème du balai?

.....

Dans quel film peut-on entendre cette musique?

.....

Lors du concert des virtuoses, que se passe-t-il sur scène pendant que les artistes interprètent cette œuvre?

.....

Pendant le concert, tu reconnaîtras facilement ce morceau car tu l'auras entendu en classe.
 Mais il ne sera pas parfaitement identique car les virtuoses en ont fait **un arrangement**.

DECouvrir UNE Œuvre: *Libertango*, Astor Piazzola

LE COMPOSITEUR: Astor Piazzola (1921 - 1992) est un célèbre compositeur et bandonéoniste argentin. Pour le connaître un peu plus, clique sur ce lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Astor_Piazzola

L'œuvre : *Libertango* est un air très connu qui a été maintes fois repris par d'autres artistes. En suivant les liens, tu pourras découvrir la version originale et une reprise chantée en français :

https://www.youtube.com/watch?v=RUAPl_ccobc

<https://www.youtube.com/watch?v=faNK8U-0p48>

Le tango argentin a son instrument « symbole ».
Ce lien te donnera des informations sur cet instrument :

<http://goo.gl/sIQSpO>

Avant d'être un style musical, le tango est une forme d'expression artistique. Laquelle?
.....

Quel est l'instrument symbole du tango?
.....

De quelle grande famille d'instruments appartient-il?
.....

Libertango est un mot-valise, c'est à dire composé d'une partie d'autres mots. Quels sont-ils?
.....

Qu'ont imaginé nos virtuoses pour nous faire entendre *Libertango* sur la scène?
.....
.....
.....

Dans le spectacle des virtuoses, la musique est jouée sur scène, mais parfois elle est diffusée...

LES GRANDS COMPOSITEURS

BEETHOVEN BIZET CHOPIN DEBUSSY GOUNOD GRIEG MENDELSSOHN MOUSSORGSKI MOZART PROKOFIEV VIVALDI WAGNER... Certains de ces grands compositeurs figurent dans le programme des *Virtuoses*. Mais les connais-tu vraiment?

Sauras-tu répondre à ces affirmations ?

Mozart aurait pu déjeuner avec Vivaldi : oui non
 Bizet et Gounod parlaient la même langue : oui non
 Chopin aurait pu jouer du piano pour Beethoven : oui non
 Debussy a pu voir la construction de la tour Eiffel : oui non
 Prokofiev a connu les deux guerres mondiales : oui non

Pour chacun des compositeurs suivants, associe une

oeuvre:

VIVALDI	Carmen
BEETHOVEN	Pierre et le loup
BIZET	Clair de lune
PROKOFIEV	Les 4 saisons
DEBUSSY	Ode à la joie

Et pour finir... Dessine le portrait de nos deux *Virtuoses* !

Propositions de réflexion en amont du spectacle en classe sur la thématique du vocabulaire

Interroger la connaissance des élèves sur le terme « Virtuose »

Qu'est-ce que ce mot évoque pour les élèves ?

Pourquoi les deux artistes ont-ils choisi ce titre pour leur spectacle ?

Quelle définition les élèves seraient-ils en capacité de formuler ?

Ce mot est-il un nom, un adjectif ? masculin ou féminin ?

A quel registre de la langue appartient-il ? À quel domaine ?

Existe-t-il des mots dérivés de ce mot ?

Quel synonyme pourrait-on lui donner ?

Rechercher la définition dans différents dictionnaires et les comparer :

Cela permet d'interroger l'étymologie de ce mot, de constater que le nom est de genre masculin et féminin, que l'adjectif est identique au nom, que le mot « virtuosité » a deux sens l'un lié à la musique, l'autre au talent développé dans d'autres domaines.

Relever dans les différentes définitions les termes qui pourront être considérés comme des synonymes de ce mot.

ex : s. m. et f. Anciennement, ce qui est le sens italien, personne habile en quelque genre que ce soit. L'abbé de Lannion...dit que Mme la Dauphine...est une virtuose ; elle sait trois ou quatre langues, SÉV. 28 févr. 1680 ...

Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

ex : n. 1640; it. virtuoso, de virtù « propriété, valeur » Vx Personne extrêmement douée; « amateur des sciences et des beaux arts, qui en favorise le progrès » (ENCYCL.). Madame la Dauphine « est virtuose (elle sait trois ou quatre langues ...)

Encyclopédie Universelle

ex : s. des deux genres Mot emprunté de l'italien, qui signifie, un homme ou une femme qui a des talents pour les beaux arts, et particulièrement pour la musique. C' est un virtuose. C' est une virtuose ...

Dictionnaire de l'Académie Française, 7ème édition (1835)

ex : n. des deux genres Mot emprunté de l'italien. Celui, celle qui a des talents particuliers d'exécution, une remarquable habileté technique, spécialement pour la musique. C'est un virtuose, une virtuose ...

Dictionnaire de l'Académie Française, 8ème édition (1935)

ex : Un virtuose (de l'italien virtuoso, du latin virtuosus, dérivé de virtus qui veut dire compétence, virilité, excellence) est un musicien possédant une maîtrise hors normes de son instrument ou de sa voix. Le virtuose est aussi parfois, voire un génie.

Wikipédia en Français

Le Pianiste virtuose

Le Pianiste virtuose par [Charles-Louis Hanon](#) (titre complet : *Le pianiste virtuose en 60 exercices, calculés pour acquérir l'agilité, l'indépendance, la force et la plus parfaite égalité des doigts ainsi que la souplesse des poignets*) est un ensemble d'[exercices](#) techniques pour le pianiste.

Éditée au début du [XXe siècle](#), la méthode reste utilisée de nos jours.

Virtuose

Un **virtuose** (de l'italien virtuoso, du latin virtuosus, dérivé de virtus qui veut dire compétence, virilité, excellence) est un [musicien](#) possédant une maîtrise hors-[normes](#) de son [instrument](#) ou de sa [voix](#).

Le virtuose est aussi parfois, voire souvent, un [compositeur](#); la virtuosité a ainsi entretenu au cours des derniers [siècles](#) un rapport étroit avec les [aptitudes](#) en [composition](#); en témoigne la très longue liste de virtuoses-compositeurs parmi lesquels [Bach](#), [Mozart](#), [Beethoven](#), [Liszt](#), [Rachmaninov](#) et bien d'autres.

(Tirer de ce texte toutes les mises en réseau possibles : autour des artistes cités et leur place dans l'axe du temps, leur spécialité...)

Dictionnaire Larousse 1992 :

Virtuose n. (it. Virtuoso)

1. MUS Instrumentiste capable de résoudre avec aisance les plus grandes difficultés techniques.
2. Personne extrêmement habile dans un art, une technique , une technique, une activité.

Virtuosité n.f.

1. Talent et habileté du virtuose en musique.
2. Grande habileté artistique ou technique en général.

La recherche de synonymes permet d'interroger différents registres de la langue ainsi qu'une graduation du talent

Synonymes de virtuose :

un artiste , un as, un crack, un maître, un as, un expert, un musicien chevronné, un maestro, un prodige, un musicien talentueux.

Synonymes de virtuosité :

l'adresse, l'agilité, la dextérité, le brio, le doigté, l'habileté, la maîtrise, le savoir-faire, le talent, la technique (on pourra distinguer les termes qui s'adressent au musicien et ceux qui peuvent être utilisés pour d'autres domaines).

Autre définition dérivée :

Talent :

1. disposition, aptitude, capacité naturelle ou acquise dans un domaine, une activité. Syn : capacité
2. Don, aptitude remarquable. Ex : Il a du talent.
3. Personne douée. Ex : Un jeune talent . Syn : génie

Synonymes : aisance, brio, don, génie, mérite, virtuosité, aptitude, capacité, facilité, ingéniosité, prédisposition, inspiration, savoir-faire .

Quelques citations évoquant le virtuose : (permettant de questionner la compréhension contextualisée)

« Le virtuose ne sert pas la musique, il s'en sert. » Jean Cocteau

« L'homme doit développer les facultés de son esprit comme un virtuose fait ses gammes. » Pindare

« Méfions nous de l'Art : il n'est souvent que de la virtuosité. » Erik Satie

Le choix du nom « *Les Virtuoses* » pour le spectacle de Mathias et Julien Cadez

Les deux frères ont choisi d'intituler leur spectacle « *Les Virtuoses* » car c'est un mot qui caractérise bien leurs personnages de concertistes. Mais c'est un mot très sérieux qui présente un décalage avec le côté loufoque et comique des personnages, clairement visible sur l'affiche. Il permet donc de bien comprendre le contenu du spectacle (un spectacle musical) tout en développant un « second degré » qui intrigue et promet des surprises...

Des virtuoses connus et reconnus :

Antonio Vivaldi : violoniste virtuose

Jean-Philippe Rameau : claveciniste virtuose

Wolfgang Amedeus Mozart : Virtuose doté de capacités exceptionnelles, tant dans l'apprentissage du violon et du clavecin que dans la composition musicale.

Miles Davis : A l'origine de la naissance du Jazz Cool en 1949: « Un accent mis sur la couleur musicale plus que sur la virtuosité, assura à ce courant musical naissant un succès rapide... »

Django Reinhardt : « En 1928, guitariste depuis l'âge de 13 ans, perd suite à l'incendie de sa roulotte, en partie l'usage de sa main gauche. Il invente une nouvelle technique de jeu qui lui permet de retrouver sa virtuosité en n'utilisant que ses deux doigts valides. »

Edmond Rostand (1868 – 1918) : « Alliant à la virtuosité du verbe le panache de l'écriture, dans la pièce de théâtre « Cyrano de Bergerac » en 1897, la célèbre tirade lui assurera le succès populaire toujours pas démenti aujourd'hui. »

Pistes à explorer : Placer tous ces artistes sur la frise chronologique, les situer dans leur époque, écouter quelques extraits d'oeuvres de ces artistes. Identifier parmi les personnes citées, celle dont le talent se distingue des autres.

Lecture accompagnée du texte de présentation du spectacle

Relever dans le texte les termes qui relèvent du champ sémantique de la musique et ceux de la scène.

Musique : duo, pianistes, musiciens, virtuosité, concertiste, spectacle musical, partition, piano, musique, queue de pie, instrument, clavier, piano à queue, vibrer, l'unisson.

Relever les termes et expressions qui qualifient les artistes, le spectacle.

Relever les références à d'autres artistes, la spécificité de chacun, son domaine artistique.

LES VIRTUOSES

Duo de pianistes fous

Imaginez réunis la fougue de Beethoven, les gags de Chaplin, la magie de Méliès et l'énergie de Jerry Lee Lewis ! Sous les traits de deux musiciens fantasques, Julien et Mathias Cadez allient la virtuosité du concertiste à l'âme du clown, dans un spectacle musical emprunt de folie. Ils signent une partition jubilatoire où le piano rencontre la comédie burlesque et la magie nouvelle. L'alchimie s'opère immédiatement! Tombés dedans quand ils étaient petits, la grande générosité des deux frères nous entraîne dans un univers singulier où ils partagent sans limites leur passion pour la musique et l'illusion. Grimés, cheveux ébouriffés et queues de pie, les frères Cadez se disputent avec humour et fantaisie la meilleure place de leur instrument fétiche. Pianistes complices, ces *Virtuoses* parviennent à faire rire autant qu'à émouvoir sur le clavier du piano-à-queue, troisième personnage de cette fable sans parole. Un moment magique, drôle, explosif et subtil au où le public et la musique vibrent à l'unisson.

Pistes de réinvestissement : recherches sur les artistes cités dans ce texte, afin de rendre explicites, après avoir assisté au spectacle, ces références.

Décliner en quoi le spectacle s'apparente à une « comédie burlesque ».

Ce qu'en disent les IO

Éducation Artistique

Compétences travaillées

S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité.

Décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire spécifique ses productions artistique, celles de ses pairs et des œuvres d'art étudiées en classe.

Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations artistiques, celles des autres élèves et des œuvres d'art.

Échanger, partager et argumenter.

Argumenter un jugement sur une musique.

Écouter et respecter le point de vue des autres et l'expression de leur sensibilité.

Domaines du socle 1, 3, 5

Attendus de fin de cycle

Développer sa sensibilité, son esprit critique et s'enrichir de la diversité des goûts personnels et des esthétiques.

Organisation du débat

La méthodologie présentée ici l'est à titre indicatif, vous pouvez choisir ou non de l'appliquer tout ou partie.

- Organisation de la classe : collectif.
- Le maître nomme un animateur de débat (ce peut être lui). Son rôle sera de distribuer la parole et d'éviter les digressions flagrantes. Il n'est pas facile de faire la part entre les apartés et les digressions qui nous amèneront (peut-être) vers des aspects du sujet auxquels on avait pas pensé au départ.
- Le maître peut choisir de participer ou non au débat. S'il le fait, sa parole ne doit pas valoir plus que celle d'un autre participant.
- Un ou deux secrétaires de séances sont chargés de noter ce qui est dit dans les grandes lignes. L'utilisation d'un vidéo-projecteur et, pourquoi pas, d'un logiciel de création cartes mentales peut s'avérer utile.
- Le débat peut avoir lieu directement après le spectacle, mais il risque alors de n'être qu'une succession de c'était trop bien ! et d'extraits, plus ou moins bien contés, du spectacle.

Quelques questions qui peuvent être un point de départ

- Se remémorer un moment marquant du spectacle (sans le dire) avant de l'exposer aux autres et dire pourquoi on a choisi cet instant là du spectacle. C'est bien la question du pourquoi qui est la plus intéressante.
- Partir d'images du spectacle, pour faciliter l'évocation mentale des sentiments ressentis pendant le spectacle. Vous trouverez des dizaines d'images du spectacle sur le site des **Virtuoses** : <http://www.lesvirtuoses.com/#!photos/nde0n>
- Mettre les élèves en situation : imaginer que l'on doit convaincre quelqu'un, l'un de ses parents par exemple, de nous emmener revoir ce spectacle, quels arguments avancerait-on ? Ou le contraire. Que dire pour dissuader quelqu'un d'aller voir ce spectacle ? À partir de là, on peut organiser un débat contradictoire, les *Allez-y !* contre les *N'y allez pas !*

Les mots que l'on va (sans doute) utiliser

- Marquer, un événement *marquant*.
- Être *touché(e)* par..., un événement *touchant*.
- Être *ému(e)* par..., un événement *émouvant*.
- Le vocabulaire des émotions : joie, tristesse, peur, etc. avec toutes ses graduations, de l'inquiétude à l'effroi, du grand bonheur au plaisir simple...
- Des adjectifs qu'il conviendra d'utiliser à bon escient, dans le domaine de la critique d'art, les superlatifs sont légions, mais il ne faut pas en classe tomber dans ce piège : *spectaculaire, étonnant, étourdissant, éblouissant, mais aussi gênant, effrayant, parfait*

Trucs et astuces

- Garder, avant le temps de parole, un temps de silence où l'on demandera à chacun d'évoquer, de mettre *en mots dans sa tête* ce qu'il veut exprimer.
- Ne pas **raconter** le spectacle : le maître (ou l'animateur de débat) veillera à abréger la phase, nécessaire, pendant laquelle les enfants vont faire le récit du spectacle. Il le fera en aiguillant le questionnement : *Et à ce moment là, qu'as-tu ressenti ? Qu'est-ce que ça t'a fait de voir (d'entendre) ça ?*
- Le consensus ne doit pas être recherché à tout prix.
- Le maître peut noter les impressions individuelles sur des post-it qu'il colle sur le tableau avant de les organiser par thématique, mais ça va mieux avec un TNI et un vidéo-projecteur. Si l'écrit ne génère pas d'inhibition chez les élèves, ceux-ci peuvent proposer leur phrase-idée directement à l'écrit... Mais l'oral est à privilégier.
- Et il n'y a pas de bonne réponse, ni de mauvaise. Par contre, il y a une bonne ou une mauvaise façon d'exprimer ses arguments.

Synthèse du débat

- Ce peut être une carte mentale des émotions ressenties pendant le spectacle, où la taille des mots serait proportionnelle au nombre d'élèves qui ont ressenti cette émotion en particulier.
- Un mur de *post-it* où chacun aura écrit une phrase inspirée ou tirée du spectacle. Cette phrase peut être illustrée.
- Un article à la manière d'une critique de spectacle, reprenant les arguments des *Allez-y !* et ceux des *N'y allez pas !* Pour rester dans l'idée d'une prépondérance de l'oral, cet article peut être présenté sous la forme d'une chronique radio, à l'image de ce qui est publié sur la webradio *Les hauts parleurs*, et qui sera ensuite publiée sur le site de l'école.

REMERCIEMENTS

Nous tenons tout particulièrement à remercier...

Pour la Communauté de Communes de Flandre Intérieure :

Jean Pierre BATAILLE - Président de la CCFI

Carole DELAIRE - Vice-Présidente en charge de l'action sociale, de la jeunesse et de la petite enfance

Bénédicte CREPEL - Vice-Présidente de la culture et du tourisme

Pour le Centre André Malraux d'Hazebrouck :

Françoise POLNECQ - Présidente du Centre André Malraux

Philippe LE CLAIRE - Directeur du Centre André Malraux

Les Virtuoses pour leur disponibilité :

Mathias CADEZ et Julien CADEZ

L'Education Nationale :

Mireille DERVILLE - Inspectrice de l'Education Nationale de Bailleul

Isabelle MORAND - Conseillère pédagogique à l'IEN de Bailleul

Pierre SNAET - Conseiller pédagogique à l'IEN d'Hazebrouck

François VANHOVE - Conseiller pédagogique en éducation musicale

Les VIRTUOSES

HAZEBROUCK

SCÈNE(S) DE TERRITOIRE

Livret pédagogique « **Les Virtuoses** »
contenu : **Les Virtuoses**
Crédit photos : **Les Virtuoses** - Jérôme Pouille
Réalisation : service communication CCFI