

Récréations en musique, 2021/2022 - 3ème édition

Partenaires

Pour 2021/2022 l'Ensemble Cristofori, invité par Jean-François Chanet recteur de l'Académie de Besançon dans le cadre de Récréations en musique, proposera une dizaine de spectacles autour du mélodrame Pierrot Lunaire, l'opus 21 d'Arnold Schönberg, pour un public scolaire et non scolaire. Afin de sensibiliser les collégiens et lycéens en amont, l'ensemble mettra en place un dossier pédagogique et organisera une journée de formation de professeurs.

Le lycée Claude-Nicolas Ledoux avec ses étudiants en troisième année de DNMADE, sera partenaire pour la fabrication des décors et la conception de la scénographie ainsi que le Lycée Pasteur à Besançon pour l'éclairage de ce projet. Le lycée Mont Roland avec ses étudiants en troisième année DNMADE sera également partenaire pour la fabrication des costumes.

L'idée en 4 volets :

PATRIMOINE : Ouvrir aux publics scolaires des lieux exceptionnels rarement visités.

THÉÂTRE : Proposer une expérience visuelle inédite autour de l'art oublié de la pantomime

MUSIQUE. Proposer une expérience d'écoute musicale inédite, qui place les élèves "au cœur de l'action musicale" proches des musiciens, afin de créer une relation plus individualisée à l'œuvre, à l'art et aux artistes dans le vrai esprit de la musique de chambre.

HISTOIRE. Par le choix d'œuvres emblématiques d'époques et contextes dramatiques, proposer une réflexion thématique historique aux multiples implications interdisciplinaires : « D'où vient l'inspiration d'un artiste, c'est quoi son moteur de créer ? »

Le format :

Un concert par jour, pendant 5 jours consécutifs permettra à une vingtaine de classes issues des collèges et de lycées de l'académie de bénéficier de ce dispositif. Ensemble Cristofori ouvre également ce projet au public non scolaire et organisera lors de la même période des spectacles le soir pour d'autres publics.

Le Calendrier

3 septembre

Intervention d'Arthur Schoonderwoerd et Hélène Degott au Lycée Ledoux : présentation projet aux étudiants

3 septembre -15 octobre 2021

Présentation du dossier artistique, présentation du cahier de charges pour la scénographie ; début de l'écriture et du travail conceptuel des étudiants, création des maquettes etc.

11-16 septembre 2021

1ère résidence d'artistes Lycée Ledoux/Montfaucon : échanges entre artistes et étudiants ; travail musical, travail scénique)

15 septembre de 13h30 à 16h30

Intervention des artistes au Lycée Mont Roland, Dôle : Présentation du cahier de charges pour la scénographie ; début de l'écriture et du travail conceptuel des étudiants, création des maquettes etc.

15 octobre 2021

Présentation de différentes propositions d'étudiants en présence des musiciens et comédiens/mimes ainsi que les professeurs : Choix final du projet de scénographie

8 novembre 2021

Journée de formation – exposition maquettes décors, présentation dossier pédagogique

15 novembre 2021

Présentation de différentes propositions d'étudiants en présence des musiciens et comédiens/mimes ainsi que les professeurs : Choix final du projet de costumes

15 novembre 2021 - 1 mars 2022

Fabrication décors et costumes

8/9 janvier, Atelier Montfaucon - répétitions scéniques avec musique

25/26/27 février, Atelier Montfaucon - répétitions scéniques avec costumes et musique

18 – 20 mars 2022

Résidence Lycée Ledoux : travail scénique et musical

19/20 mars 2022

2 présentations au Lycée Ledoux

21 mars 2022

Transport des décors au théâtre du Lycée Mont Roland - mise en place de la scénographie et éclairage, générale.

22 mars - 25 mars 2022

4-8 concerts pour collégiens et lycéens au Théâtre du Lycée Mont Roland

27 Mars 2022

Concert (sans mise en scène) à La Fraternelle à Saint Claude

Pierrot Lunaire, un projet musical, scénique et pictural

Pierrot Lunaire, un bref résumé

Pierrot Lunaire, un mélodrame de trois fois sept poèmes sur des textes de Otto Erich Hartleben mis en musique par Arnold Schönberg en 1912, raconte l'histoire d'un poète en désarroi. Le doute, le manque de reconnaissance artistique et le sentiment de sacrifice, font que l'inspiration du poète se dissipe. Il voit son monde intérieur de peu à peu s'effondrer et pense même à mettre fin à ses jours. Une dépression profonde se dessine. C'est enfin le lien avec le passé, avec la tradition qui redonnera envie de créer, de vivre et qui guérira notre artiste tourmenté. Lui et Pierrot retournent dans le 21ème poème définitivement à Bergame, la ville où la commedia dell'arte est née.

Pierrot, figure emblématique de la Commedia dell'Arte, représentant les temps anciens, l'inconscient et l'alter ego du poète, est illuminé par la lune. Elle éclaire l'irraison du poète et d'autres figures de la commedia comme Colombine et Cassandre en va-et-vient. Elle est cruelle et montre les profondeurs et les côtés insoupçonnés de l'humain.

Pierrot Lunaire est un autoportrait de Schönberg lui-même, qui a subi en 1908 la perte de son ami et professeur de peinture Richard Gerstl. Ce très grand artiste se suicide après avoir eu une liaison avec l'épouse de Schönberg, Mathilde.

Dans Pierrot Lunaire Arnold Schönberg rompt avec le passé en :

- Composant dans une tonalité qui tend vers l'atonalité
- En ne faisant ni déclamer, ni chanter les poèmes mais en les faisant parler en diapason (Sprechgesang)
- En utilisant une instrumentation novatrice dans une œuvre de musique de chambre avec des combinaisons d'instruments rares pour l'époque (piccolo, clarinette de basse, alto etc.).

Dans Pierrot Lunaire Arnold Schönberg renoue avec le passé en :

- Utilisant la commedia dell'arte et le mélodrame comme genres clefs.
- Utilisant fréquemment des 'leitmotifs' (un motif musical qui désigne un personnage ou sentiment)
- Utilisant un contrepoint très savant, aussi vieux que la musique renaissance.

L'histoire en 7 parties, se joue dans une grande ville européenne anno 2022

Prologue - *un artiste parle de la vie et de la crise de l'humanité*

Acte 1 (poème 1-7) - un Poète, Pierrot, Colombine, une Lavandière, une Madonna et la Lune qui se transforme

L'artiste en manque de reconnaissance perd l'espoir

Décors: Une fontaine avec un vasque rempli d'eau; un arbre. Ambiance féerique.

Intermède - *un artiste parle de sa propre crise artistique*

Acte 2 (poème 8-14) - le Poète, Pierrot, la Lune qui se transforme

L'artiste en dépression

Décors: La fontaine se transforme en église et/ou en caveau. Des croix d'une cimetière, des cercueils, des rubis sur les cercueils, l'arbre se transforme en potence. Ambiance lugubre.

Intermède - *un artiste parle de ses sources d'inspiration (la commedia de l'arte)*

Acte 3 (poème 15-21) - le Poète, Pierrot, Cassandre, la Duegne, La Lune qui se transforme.

Retour à Bergame: l'artiste retrouve son inspiration et son humour.

Décors: L'église se transforme en Porte d'une ville (Bergame), une représentation d'une ville ancienne et contemporaine en même temps, l'arbre, un lac lointain. Ambiance lumineuse.

Epilogue - *un artiste parle de son amour pour l'art*

Pierrot Lunaire, analogie avec l'actualité : une société en crise

Le chef d'œuvre de Schönberg, composé à l'aube de la Première Guerre Mondiale, catastrophe humaine, nous fait faire de nombreux parallèles avec la société actuelle : une société en crise, en manque d'inspiration et de vision, dans laquelle les prouesses scientifiques éloignent l'humain de plus en plus de la nature.

Pierrot Lunaire, l'instrumentation et une proposition pour une interprétation scénique

Comédien et mime : JuanJuan Cristóbal Fernández Buddenberg

Comédienne et Mime/ Lucia Leonardi

Récitante/ Adèle Lorenzi

Flûte et Piccolo/ Gilles de Talhouët

Clarinete et clarinete basse/ Luz Sedeño

Violon et alto/ Gisella Curtolo

Violoncelle/ Lucie Arnal

Piano/ Arthur Schoonderwoerd

L'Ensemble Cristofori, afin de traduire les textes allemands expressionnistes en gestes facilement compréhensible pour tous publics, propose une lecture scénique de Pierrot Lunaire avec de la pantomime. Deux comédiens/artistes mimes participeront alors au projet.

Pierrot Lunaire, un projet mettant l'interdisciplinarité à l'honneur

Pierrot Lunaire » offre de nombreuses voies d'entrée dans l'univers multiforme de l'artiste autrichien, surtout célèbre pour avoir révolutionné la musique savante occidentale dans les premières décennies du XXe siècle. L'interdisciplinarité est au cœur du processus de création d'Arnold Schönberg (1874 – 1951) et permet ainsi des déclinaisons pédagogiques riches et originales, aussi bien en musique qu'en histoire, en langue vivante allemand, en français, en arts plastiques et en histoire des arts.

La trajectoire personnelle et esthétique d'Arnold Schönberg s'inscrit dans un contexte historique qui, sans le réduire, a forgé la personnalité de l'artiste et certaines de ses œuvres les plus marquantes. Soldat dans l'armée autrichienne pendant la Première Guerre mondiale, Schönberg fit partie des premiers artistes exclus par le régime nazi qui le contraignit à l'exil à Paris, puis à New York dès 1933. Converti au protestantisme à l'âge de 24 ans, c'est en 1933 qu'il décida de son retour au judaïsme.

Publics scolaires visés

Pierrot Lunaire s'adresse en priorité aux élèves à partir de la 3e et à toutes les classes de lycée et post-bac. Une première piste peut être la lecture de Pierrot Lunaire, 50 poèmes d'Albert Giraud dont l'adaptation de Erich Otto Hartleben était utilisée par Schönberg pour son œuvre. Des autoportraits du peintre Arnold Schönberg entre 1906 et 1911 donnent également une idée profonde du courant de l'expressionnisme. L'artiste concevait ses portraits comme une forme de journal intime, se prêtant particulièrement à une étude de la manière de représenter les émotions intimes en peinture.

Programmes scolaires et pistes pédagogiques en lien avec Pierrot Lunaire

Histoire-Géographie

L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

Pierrot Lunaire permet d'évoquer l'impact des deux conflits mondiaux sur la destinée particulière d'un artiste contraint à l'exil par le régime nazi dès avril 1933. Son œuvre fut prise comme exemple paradigmatique de l'« art dégénéré » mis au pilori par le régime hitlérien. Les dernières grandes

compositions musicales de Schönberg sont des réponses poignantes tant à la montée du nazisme (*Moses und Aron* [Moïse et Aaron], 1928-1934, inachevé) qu'à la destruction des juifs d'Europe (*Ode à Napoléon*, 1942, *A Survivor from Warsaw* [Un survivant de Varsovie], 1947)

Histoire des Arts, Musique et Arts Plastiques

L'ère des avant-gardes (1870-1930) :

Vienne fin-de-siècle – La Sécession viennoise (Oskar Kokoschka, Egon Schiele) – Le Cavalier bleu et le Bauhaus (Vassily Kandinsky) – la seconde école de Vienne (Schönberg, Alban Berg, Anton Webern) ;

Tonalité et atonalité, dodécaphonisme

Les premières œuvres d'Arnold Schönberg sont tonales, comme l'est la musique de son temps : dans chaque morceau il existe une hiérarchie entre les notes de la gamme diatonique, entre la tonique et la dominante, entre la sous-dominante et la dominante etc. Progressivement, toutefois, Schönberg remet en cause ce principe, jusqu'à aboutir à des compositions où la musique devient *atonale*. Dans celle-ci, toutes les notes sont plus ou moins traitées sur un même pied d'égalité. Cela rend son écoute déconcertante, car l'auditeur peut difficilement anticiper ce qui va suivre, ni en prédire la fin. C'est en partie pour compenser cette imprévisibilité que, dans les années 1920, Schönberg invente pour chaque œuvre une *série*, c'est-à-dire un ordre de passage des douze notes. Cette manière de composer est appelée *dodécaphonique*.

Paysages du réel, paysages intérieurs : Analyse des *Autoportraits* et des *Visions* peints par Schönberg.

Le Cavalier bleu

En mai 1912, paraît à Munich l'almanach *Der Blaue Reiter* (*Le Cavalier bleu*), un recueil de textes sur la peinture et la musique contemporaines auquel collabore Schönberg. Deux artistes sont à l'origine du projet : Vassily Kandinsky, peintre d'origine russe né à Moscou en 1866, et l'allemand Franz Marc (1880-1916). Le même nom désigne l'exposition-manifeste organisée à partir du 18 décembre 1911 à la galerie Thannhauser à Munich par les mêmes artistes, ralliant à eux d'autres peintres dont August Macke (1887-1914), Alexej von Jawlensky (1864-1941) et Gabriele Münter (1877-1962). Le mouvement du Cavalier bleu relève des courants d'avant-garde expressionnistes. Il aspire à un véritable renouveau de l'art entendu comme expression d'un contenu intérieur et spirituel. Par le truchement de couleurs vives, d'une simplification des formes, d'un lyrisme chromatique, les artistes recherchent une représentation qui se détache du réel et qui se rapproche de l'abstraction.

Les arts entre liberté et propagande (1900-1945)

De l'autonomie des formes et des couleurs à la naissance de l'abstraction : Étude de la relation amicale et esthétique tissée entre Schönberg et Kandinsky. Les liens artistiques entre Schönberg, Zemlinsky, Strauss et Mahler. Les recherches formelles de Schönberg en musique (tonalité et atonalité, harmonie, dodécaphonie, sérialisme) ; Analyse musicale et une écoute profonde des 21 pièces de Pierrot Lunaire.

Art et pouvoir : contestation, dénonciation ou propagande : La musique de Schönberg et la critique de la société viennoise.

Allemand

Traduction des poèmes de Hartleben. L'expressionnisme dans la société Viennoise autour de 1900.

Découverte de la culture et des arts dans le monde germanique au XXe siècle : la Vienne fin-de-siècle, le Cavalier bleu (*Der Blaue Reiter*), le Bauhaus, Richard Gerstl, Gustav Klimt et Albertina Zehme.

Le milieu littéraire de la Vienne fin-de-siècle et la naissance de l'expressionnisme

Dans l'effervescence intellectuelle des années 1890, un groupe de jeunes écrivains créé à Vienne un nouveau mouvement littéraire nommé Jung-Wien (Jeune Vienne). Ce cercle, qui se réunit au Café Griensteidl, aspire au dépassement du naturalisme, promeut le principe de l'art pour l'art, du goût pour la décadence et tourne ses regards vers l'intériorité. Le critique littéraire Hermann Bahr (1863-1934) est une des figures centrales de ce cénacle dont font partie, entre autres, Hugo von Hofmannsthal (1874-1929), Arthur Schnitzler (1862-1931) et le jeune Karl Kraus (1874-1936), qui ne tarde pas à s'en détacher. En 1899, Kraus fonde la revue *Die Fackel* (*Le Flambeau*) et promeut les productions littéraires de l'expressionnisme viennois. Lancé par le recueil de poèmes illustrés d'Oskar Kokoschka *Die träumenden*

Français

« Écrire en symboles/écrire en sentiments expressifs » - la différence entre symbolisme et expressionnisme !

Découvrir différentes formes de l'écriture de soi et de l'autoportrait : analyse des poèmes de Pierrot Lunaire ; Travail gestuel en pantomime de chaque poème de Hartleben.

« D'où vient l'inspiration d'un artiste, c'est quoi son moteur de créer? »

Débattre en classe de la vie d'un artiste, de ses éventuelles sacrifices, de l'enseignement, de ses élèves et de son héritage.

