

La mallette des répétitions générales de l'Orchestre Régional Avignon- Provence

Orchestre Régional Avignon-Provence

L'organisation des répétitions générales

Chaque année, l'Orchestre Régional Avignon-Provence ouvre les générales des concerts symphoniques aux établissements scolaires à partir du CP, aux écoles de musique, aux conservatoires, aux associations et aux structures à caractère social.

Véritable fenêtre sur le travail de l'orchestre, elles permettent de découvrir le processus de création d'une œuvre et de profiter ainsi d'une précieuse expérience de spectateur.

Silences suspendus à l'écoute de la performance des solistes, regards étonnés et curieux à l'affût de chaque mouvement d'archet, coups d'œil complices aux coups de cymbales, crépitements des applaudissements à la fin de la répétition, témoignent de l'émerveillement toujours renouvelé des publics.

Organisation

Les générales sont programmées le vendredi matin de 9h30 à 12h, sur le temps scolaire exceptées pour les répétitions avec chœurs, programmées le jeudi soir de 20h à 22h30.

Afin que ces générales soient accessibles au plus grand nombre tout en respectant la capacité d'attention des plus jeunes spectateurs, ces dernières sont parfois divisées en deux parties.

Inscriptions

Les pré-inscriptions sont réalisées en ligne sur le site internet de l'Orchestre par un formulaire (Rubrique *Nouveaux Publics*/Générales publiques). Les documents incomplets ne pourront être traités.

La confirmation se fera par téléphone à la rentrée 2018.

Aucune confirmation écrite ne sera envoyée.

L'accès est gratuit.

Des parcours de spectateurs

Dans l'objectif de tisser des liens avec les spectateurs autour de ces générales, le service des Nouveaux Publics propose différentes actions. Pour plus d'informations, nous vous invitons à contacter Anne-Laure Correnson.

04 90 85 22 39 anne-laure.correnson@orchestre-avignon.com

Duo des arts

Dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle, le partenariat mis en œuvre depuis 2013 avec le Musée du Petit Palais permet de lier une générale à la visite d'un musée.

Les inscriptions se feront directement auprès du musée.

Musée du Petit Palais : Camille Fautras 04 90 86 74 60 camille.fautras@mairie-avignon.com

Planning des répétitions générales 2018-2019 à l'Opéra « Confluence » d'Avignon

CHEFS-D'ŒUVRE DU ROMANTISME

Vendredi 5 octobre 2018

Direction, **Samuel JEAN**

Piano, **Suzana BARTAL**

Répétition générale en 2 parties (9h30-11h30)

Johannes Brahms

Concerto n°2 pour piano et orchestre en si bémol majeur op.83 (50')

PAUSE

Antonin Dvořák

Symphonie n°9 en mi mineur du « Nouveau Monde » (50')

VISAGES BETHOVIENS

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018

Direction, **Samuel JEAN**

Piano, **Bruno-Leonardo GELBER**

Répétition générale en 2 parties (9h30-11h30)

Ludwig van Beethoven

« Ouverture » Coriolan (9')

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°8 en fa majeur op.93 (28')

PAUSE

Ludwig van Beethoven

Concerto n°3 pour piano et orchestre en ut mineur op.37 (40')

INSPIRATION ET RECUEILLEMENT

Vendredi 14 décembre 2018

Direction, **Alexandre PIQUION**

Violoncelle, **Sonia WIEDER-ATHERTON**

Répétition générale en 2 parties (9h30-11h30)

Max Bruch

« Kol Nidrei » pour violoncelle et orchestre (11')

Olivier Penard

Concerto pour violoncelle et orchestre (30')

PAUSE

Johannes Brahms

Symphonie n°2 en ré majeur op 73 (45')

TOURMENTS SOVIÉTIQUES, PLÉNITUDE SCHUBERTIENNE

Vendredi 25 janvier 2019

Direction, **Jean-François HEISSER**

Violoncelle, **Victor-Julien LAFERRIERE**

Répétition générale en 2 parties (9h30-11h30)

Dimitri Chostakovitch

Concerto n°1 pour violoncelle et orchestre (30')

PAUSE

Franz Schubert

Symphonie n°6 en ut majeur (30')

AIMEZ-VOUS BRAHMS ?

VENDREDI 1ER MARS 2019

Direction, **David NIEMANN**

Violon, **Nicolas DAUTRICOURT**

REPETITION GENERALE EN 2 PARTIES (9H30-11H30)

Johannes Brahms

Concerto pour violon et orchestre op.77 (45')

PAUSE

Johannes Brahms

Symphonie n°1 en do mineur op.68 (45')

FACETTES DU PIANO ROMANTIQUE

VENDREDI 22 MARS 2019

Direction, **Miguel CAMPOS NETO**

Piano, **Natacha KUDRITSKAYA**

REPETITION GENERALE EN 2 PARTIES (9H30-11H30)

Franz Liszt

Malédiction pour piano et orchestre à cordes (14')

Frédéric Chopin

Concerto pour piano et orchestre n°2 en fa mineur op. 21 (33')

PAUSE

Félix Mendelssohn

Symphonie n°1 en ut mineur op.11 (32')

HONNEUR AU GOUT FRANÇAIS

VENDREDI 5 AVRIL 2019

Direction, **Benjamin LEVY**

Violon, **Geneviève LAURENCEAU**

REPETITION GENERALE EN 2 PARTIES (9H30-11H30)

Gabriel Fauré

Masques et Bergamasques (14')

Camille Saint-Saëns

Introduction & Rondo capriccioso en la mineur (10')

Darius Milhaud

Le Bœuf sur le Toit « Ciné Fantaisie » op.58B (17')

PAUSE

Francis Poulenc

Sinfonietta (28')

BROADWAY SYMPHONIQUE

VENDREDI 24 MAI 2019 (9H30-11H30)

REPETITION GENERALE EN 1 PARTIE

Direction, **Samuel JEAN**

Mezzo-soprano, **Isabelle GEORGES**

Ténor, **Frederik STEENBRINK**

Quartet jazz, **Gilles BARIKOSKY** (saxophone), **Guillaume NAUD** (piano), **David GREBIL** (batterie),

Jérôme SARFATI (contrebasse)

SPLENDEUR DU SACRE VENITIEN

JEUDI 6 JUIN (20H-22H30)

Direction, **Samuel JEAN**

Soprano, **Marie-Bénédicte SOUQUET**

Mezzo Soprano, **Eloïse CENAC-MORTHE**

CHŒUR SYMPHONIQUE AVIGNON-PROVENCE

Antonio Vivaldi

Magnificat, Rv. 610

Credo, Rv. 591

Gloria, Rv. 589

I. Partir à la découverte du programme

1) Une répétition générale, qu'est-ce que c'est ?

La répétition générale est la dernière répétition avant le concert. Elle se déroule dans le silence et la concentration.

Généralement, pour un concert exécuté le vendredi soir, l'orchestre a six services (répétition de 2h30 ou 3 heures) et une générale. Le lundi est un jour de repos.

L'Orchestre Régional Avignon-Provence répète dans une salle adaptée, en Courtine. La répétition générale a lieu dans la salle de concert : l'Opéra du Grand-Avignon, le plus régulièrement. Pour deux saisons l'Opéra est en rénovation, une salle éphémère, l'Opéra Confluence a donc été construite pour accueillir les spectateurs. Elle se situe en face de la gare TGV.

Au cours de cette générale, chaque œuvre doit être exécutée dans son intégralité. Puis, le chef peut décider de faire des « raccords » et faire rejouer certains passages.

2) Quels outils pour la découverte du monde de l'Orchestre ?

Pour permettre à chacun d'affiner son regard sur l'orchestre et accompagner les enseignants dans la préparation des élèves, plusieurs outils pédagogiques ont été élaborés par nos soins :

En classe

- Cahier pédagogique « Les métiers et les instruments de l'orchestre »

Il contient des quizzes autour des métiers de l'orchestre, présente ses instruments, leur disposition et évoque le déroulement du concert. Il traite par ailleurs de la question de l'écoute, des sensations, des émotions et du rôle.

- Le livret du jeune spectateur

À compléter en classe après le concert, il permet de se replonger dans le spectacle en suscitant un dialogue entre les élèves.

Pour les enseignants

- Cahier pédagogique « À la découverte du monde de l'orchestre »

Très complet, chacun peut y trouver son chemin. Il comprend des informations sur les différents types d'orchestre, les instruments, leur rôle et leur disposition, l'évolution de l'orchestre occidental, le répertoire symphonique, les répétitions, les rituels... Il est aussi composé de propositions d'écoutes et de vidéos pour découvrir les instruments de l'orchestre et le rôle du chef d'orchestre.

- Playlist *Figures de Notes*, YouTube

Pour découvrir les instruments de l'Orchestre, on peut aussi visionner les vidéos *Figures de Notes* de l'Orchestre de Paris. Les musiciens présentent les instruments, les modes de jeux, les différents timbres possibles etc.

3) Quel est le rôle du chef d'orchestre ?

En amont de chaque générale, il peut être intéressant de parler du rôle du chef d'orchestre : A quoi servent ses gestes, sa baguette ? Quelles indications donne-t-il/elle aux musiciens ?

Pour en savoir plus : - Cahier pédagogique « À la découverte du monde de l'orchestre » (p. 27.)

Quelques pistes pour découvrir le rôle du chef d'orchestre :

Écouter des enregistrements du chef d'orchestre qui dirigera la générale en question

Écouter différentes interprétations d'une même œuvre pour réaliser l'importance des choix effectués par le chef d'orchestre

Exemples : Scherzo de la *9ème symphonie* de Beethoven ou du *Dies Irae* du *Requiem* de Mozart

Évoquer l'importance des expressions du visage dans la direction

- *Symphonie n°88* de Haydn dirigée par Leonard Bernstein (sans les bras !)
<https://www.youtube.com/watch?v=oUOUbs2KYUI>

Découvrir le parcours d'un chef d'orchestre

- Interview d'Oswald Sallaberger
<https://www.youtube.com/watch?v=S3T1UCX6Aps>

Parler de l'exigence du chef d'orchestre à travers une scène humoristique

- *La grande vadrouille*, scène de la répétition
<https://www.youtube.com/watch?v=l300NN050So>

Montrer un extrait d'un chorégraphe qui se prête au jeu du chef d'orchestre

- *Sacre* (2007), Xavier Le Roy, extrait
<https://www.youtube.com/watch?v=0IE638i9rEO>

Faire en classe le jeu du chef d'orchestre : voir Cahier pédagogique « Les métiers et les instruments de l'orchestre »

4) S'informer sur les interprètes du programme

Avant et après la générale, on peut aussi s'attacher à découvrir les interprètes du programme : orchestre, chœur(s), soliste(s)) et parler de leurs métiers. Comment devient-on interprète ? Travaillent-ils individuellement ou collectivement ? Combien de temps est nécessaire pour la préparation d'un programme ? Des réponses sont apportées dans le document Cahier pédagogique « Les métiers et les instruments de l'orchestre ».

Si les musiciens de l'Orchestre Régional Avignon-Provence sont salariés à temps complet de l'association, les artistes invités (solistes et chefs d'orchestre) voyagent partout dans le monde pour interpréter des programmes dans différents lieux de spectacle, ils ne participent donc à la programmation que ponctuellement.

Pour découvrir chaque interprète, il est possible de lire les biographies mais aussi et surtout d'écouter des enregistrements, de regarder des vidéos.

5) Compositeurs et contextes de création

Les compositeurs de musique classique peuvent parfois nous apparaître très éloignés de nous. Pour s'en rapprocher, il est intéressant de donner des informations biographiques, de rechercher leurs portraits, d'évoquer le contexte de composition (historique, social, philosophique, intellectuel, géographique, artistique...) mais aussi d'écouter différentes œuvres composées par ces derniers.

II. Le rôle du spectateur et la question des ressentis

1) Pourquoi aller au spectacle ?

Que vient-on y chercher ? Si la salle est vide le jour du concert, est-ce que les musiciens joueront malgré tout ? Est-ce que les artistes nous voient et nous entendent lorsqu'ils sont sur scène ? Qu'est-ce que signifie le mot « spectateurs » ?

Ces questions sont un point de départ essentiel à la préparation des élèves.

Plusieurs réponses pourront y être apportées :

- Pour avoir du plaisir (moment de bienveillance envers nous-même).
- Pour ressentir des émotions.
- Pour laisser aller son imaginaire.
- Pour comprendre et apprendre des choses sur nous-même. Les artistes et les œuvres convoquent notre regard et nous placent dans un travail d'interprétation : ils peuvent faire écho, manifester chez nous ce qu'on ne parvient pas toujours à expliquer ou, au contraire, nous étonner, nous surprendre, nous dérouter.
- Pour découvrir/rencontrer d'autres visions du monde.
- Pour grandir de l'intérieur.
- Pour être au cœur de la construction de l'être ensemble, de la rencontre avec d'autres spectateurs. Elle est liée à la formation de la citoyenneté.

2) La question des ressentis

Comment écoute-t-on ?

Avec les oreilles, mais aussi avec le corps.

« Madame/Monsieur, on est pas d'accord sur nos émotions »

Il semble aussi important de rappeler aux élèves l'unicité des ressentis et des regards sur les œuvres et les artistes : chacun ressent des émotions différentes. Il s'agit d'une expérience, unique, collective mais qui fait appel à l'individualité de chacun.

« Est-ce que la musique peut faire rire ? Faire peur ?

Rendre triste ? Donner envie de dormir ? »

Il est possible d'écouter des musiques très différentes en termes de styles, d'époques et d'inspirations et de proposer à chacun de s'exprimer à ce sujet. On remarquera l'immense diversité des ressentis face à la musique.

Quels mots et quels outils pour parler de cette expérience ?

Certains élèves préférèrent parler de leurs émotions, d'autres décrivent ce qu'ils imaginent. Il est possible d'aborder la question des ressentis au travers de la question « Ça vous emmène où ? » (couleur, sentiment, matière, paysage, personnage) ?

Si cela est difficile, il est possible de leur demander de décrire le voyage d'un personnage, d'un animal ou bien le leur sur cette musique (flore, animaux, bruits, lumière (moments de la journée), odeurs etc.).

III. Des propositions d'ateliers

En dehors des temps d'écoute pour se laisser porter, il est possible de mettre en place en classe des ateliers de pratique artistique liés à des écoutes.

1) Avant toute chose, comment créer un cadre propice à l'écoute

- Idéalement, salle non exposée au bruit.
Qualité du fichier son et des enceintes.
 - Établir un pacte d'écoute. Expliquer l'importance du silence pour pouvoir se laisser porter par la musique. Dans le cas où l'on souhaite s'adresser aux voisins, il est possible de parler en chuchotant, avec une « petite voix ».
 - Afin de se concentrer collectivement, il est utile de faire un échauffement sensoriel : physique, respiratoire, on l'on prend le temps de prendre conscience de l'espace, des autres.
 - Varier les postures d'écoute : debout, assise, couchée, tête dans les bras, yeux fermés etc.
- Pour chaque atelier, il est important (et parfois difficile) de préserver l'intégrité de chaque expérience par la non directivité. L'objectif est de faire en sorte qu'une écoute ou une création artistique soit l'occasion pour chacun des spectateurs de rencontrer sa propre créativité.

2) Des ateliers possibles autour de chaque programme

- Atelier d'expression non dirigé

« Faites connaissance avec cette musique et cherchez des idées pour la raconter »
« Racontez la musique au moment même où vous l'entendez mais pas avec des mots »
« Faites quelque chose qui raconte la musique, qui est en accord avec la musique, qui montre que vous l'écoutez vraiment » (art plastique, musique, danse). Cet atelier permet aussi aux élèves de se réapproprier la salle de classe autrement, on est dans une écoute extérieure, au présent.

[Écouter sur Ina.fr « L'oreille en colimaçon »](#) : retransmission d'ateliers d'écoute menés avec des enfants. (1978)

- Atelier d'écriture ou d'art plastique

Écrire un texte, un poème, dessiner ou peindre à l'écoute d'une musique.

Deux choix possibles : figuratif ou abstrait.

Il est possible de proposer des créations individuelles ou bien imaginer collectivement une histoire, de définir les grandes étapes de cette dernière et de réaliser des tableaux en groupe pour les illustrer.

- Atelier d'expression corporelle

Avant de danser, il est important de prendre le temps d'écouter la musique, de chanter ou murmurer la mélodie.

Plusieurs questions peuvent être posées : « Si cette mélodie/musique était : une couleur, un sentiment, une matière, un paysage, un personnage ? ». Cela permet par la suite d'aboutir à un atelier d'expression corporelle en lien avec leur ressenti.

- Atelier sur le pouvoir évocateur de la musique

Pour découvrir si une œuvre a été utilisée dans le cinéma, les dessins animés, les émissions ou encore la publicité, il est possible de faire une recherche sur le site suivant : <http://classictoday.free.fr/>

Dans le cas où la recherche porterait ses fruits, il est possible de regarder un extrait sans la musique, puis avec.

D'une autre façon, il est aussi intéressant de demander aux enfants, par petit groupe, d'accompagner un extrait filmique musicalement avec la voix, le corps et les objets de la salle de classe. Puis, chaque groupe peut montrer aux autres ses trouvailles et l'on termine en écoutant ensemble la musique qui a été écrite pour l'extrait en question, avec l'image.

- Improvisation musicale en groupe, le « Massage de tympan » ou la « Médiation sonore »

Il s'agit ici d'un atelier dans la filiation des travaux d'Alain Savouret, musicien ayant créé la classe d'improvisation générative du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et auteur du « Solfège de l'Audible »¹.

Cet atelier demande la constitution de deux groupes : les enfants masseurs (les faiseurs de sons) et les enfants massés, dans une posture de méditation. Un groupe est placé au centre de la pièce les yeux fermés pendant que l'autre crée un espace sonore bienveillant autour d'eux à partir de la richesse de la palette sonore environnante : la voix, le corps et les objets présents dans la salle. Une seule règle est fixée : « La méditation commence dans le silence et se termine dans le silence ». Cela permet de respecter chaque étape de la production sonore.

¹ Introduction à un solfège de l'audible: l'improvisation libre comme outil pratique. Présentation Google Books : Alain Savouret explore dans ce livre un domaine peu pensé par les compositeurs et les pédagogues? : comment guider et enseigner l'improvisation libre. Il le fait non pas en théoricien, mais en tirant les fruits de son expérience accumulée comme tuteur, entre autres, à la classe qu'il a dirigée au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. La nouveauté de ce domaine est telle que l'auteur doit forger quelques mots ou expressions pour attirer l'attention sur des réalités peu regardées habituellement des musiciens. Cela donne lieu à des jeux de mots qui font, peu à peu, entrevoir au lecteur une manière nouvelle d'écouter (qui devient l'hypothèse de la triple écoute? en posture analytique) fondée sur les trois piliers que sont le temps, l'espace et la mémoire. Cette première brique, modeste mais ambitieuse, vers un solfège de l'audible est peut-être un moyen de revenir au senti dans l'expression du musicien, à rebours du caractère souvent trop abstrait ou théorique de l'abord qui est donné aux musiques savantes (classique, jazz ou contemporaine) enseignées traditionnellement. L'ouvrage est prolongé de quelques descriptions d'exercices, de textes complémentaires écrits par d'anciens élèves ou collaborateurs et se termine par des fiches pédagogiques.

Il est important de ne pas guider le premier massage. Souvent, lors de l'échange qui suit, les élèves massés expriment une écoute très analytique « J'ai entendu Martin qui a fait du bruit avec une feuille ». Il est alors bon d'expliquer que l'écoute n'a pas pour but d'être cérébrale mais sensorielle, il s'agit de se laisser porter par l'univers sonore. Cela rejoint les réflexions sur la méditation en pleine conscience.

Il s'agit donc d'un atelier à trois dimensions :

- Explorer le monde sonore en tant qu'acteur.
- Jouer collectivement avec les autres : écoute des autres participants, réponse et adaptation aux sons qu'ils produisent, réflexion sur la forme.
- Créer pour les autres : Il ne s'agit pas de jouer pour soi mais d'être au service du groupe des massés. Chaque individu est ainsi au service de l'ensemble.

- Atelier d'analyse musicale

Plus traditionnel, il s'agit de comprendre les différentes composantes musicales et ainsi d'approcher le processus de composition d'une œuvre.

Les possibles sont nombreux :

- Regarder un conducteur d'orchestre et tenter de comprendre la signification de ce langage. Site ressource : IMSLP
- Essayer de reconnaître la formation.
- Repérer et marquer la pulsation.
- Identifier et chanter un thème.
- Diriger cette mélodie chantée par les autres enfants de la classe (travail sur les nuances, la forme etc.).
- Analyser un extrait par la comparaison d'écoutes.

Les propositions de sites ressources

Général

Médiathèque de la Cité de la musique (médiathèque, ressources numériques, collections du musée, métiers de la musique)

<http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/>

Petite bibliothèque musicale en ligne

<http://www.musicologie.org/theses/livres.html>

Corpus d'événements ou d'images rassemblés par des éditeurs scientifiques

<https://dezede.org/dossiers/>

Philharmonie de Paris, Musical instrument museums online (MIMO) (collections d'instruments de musique conservées dans les musées du monde entier)

<http://www.mimo-international.com/MIMO/>

Où retrouver la musique classique dans la chanson et le jazz, le cinéma, les dessins animés, les émissions, la publicité

<http://classictoday.free.fr/>

Cartographie classique des festivals classiques, lyriques, contemporains

http://www.francefestivals.com/fichier/p_download/1154/download_fichier_fr_carto.classique.pdf

Orchestre

Association française des orchestres (AOF) (formations, publications, publics, répertoire)

<http://www.france-orchestres.com/ressources/>

Centre national des Arts (CNA) (ressources et activités sur les arts d'interprétation)

<http://www.artsalive.ca/fr/>

Orchestre de Paris, Figures de notes (vidéos pour découvrir les instruments de l'orchestre et tester ses connaissances)

<http://www.orchestredeparis.com>

Philharmonie de Paris (pour partir à la découverte de la facture des instruments)

<http://collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr/accueil.aspx>

Danse

Vidéotheque nationale de la danse (outils de découverte de la danse)

http://www.numeridanse.tv/fr/apprendre_et_comprendre

Centre national de la danse (CND) (réseau, ressources)

<http://www.cnd.fr/>

Musique baroque

Publications numériques du Centre de musique baroque de Versailles (CMBV) (informations sur la musique et les arts du spectacle en France aux XVIIème et XVIIIème siècles)

<http://philidor.cmbv.fr/>

Arts florissants (vidéos, albums, audios, partitions, textes)

<http://www.artsflomedia.com/>

Musique française

Centre de musique romantique française, Palazetto Bru Zane (édition et valorisation du répertoire français romantique, colloques, campagnes de numérisation, catalogage de fonds musicaux, partitions, ouvrages théoriques, correspondances, mémoires)

<http://www.bru-zane.com/fr/>

Musique contemporaine

CDMC (partitions, enregistrements, vidéos, ressources numériques, relais de l'actualité musicale)

<http://www.cdmc.asso.fr/>

IRCAM (recherche, création, transmission)

<http://www.ircam.fr/>

Musique contemporaine (compositeurs, œuvres, création, concert, actualité)

<http://www.musiquecontemporaine.info/compositeurs-perspective.php>

Catalogue d'œuvres de compositrices françaises

<http://www.plurielles34.com/index.html>

Pédagogie

Canopé, réseau de création et d'accompagnement pédagogiques

<https://www.reseau-canope.fr/arts-vivants.html>

Divers documents sur les pratiques pédagogiques

<http://fr.padlet.com/eburban/qxx2bypmfd2>

Atelier d'écoute musicale « L'oreille en colimaçon »

<http://www.ina.fr/audio/PHD86015239>

Cinéma / Images

Centre national de la cinématographie

<http://cnc.fr>

Cinémathèque

Cinematheque.fr

Le forum des images

<http://forumdesimages.net>

Institut national des archives

<http://art-et-culture.fr>