

CONCERT LYRIQUE PÉDAGOGIQUE

Artistes intervenants :

Maria Mirante, chanteuse lyrique & Paul Beynet, pianiste

Public : élèves de la maternelle au lycée

Durée : 1 heure (modulable selon les classes)

Cette prestation propose aux élèves de maternelle au lycée un **concert interactif** riche et dynamique axé sur la **découverte de la voix**, de l'**opéra** et de la **musique classique**.

Maria Mirante et Paul Beynet ont à cœur de transmettre les émotions que véhiculent la musique : joie, tristesse, colère... Il s'agit d'une **approche musicale et littéraire** basée avant tout sur l'**écoute** et le **ressenti**.

La thématique du concert peut être élaborée avec les enseignants, en fonction du projet pédagogique de la classe.

Artiste référent :
Maria Mirante

06 07 04 87 76
mariamirante@hotmail.fr

Objectifs du concert

- . Comprendre le fonctionnement de la voix
- . Découvrir des œuvres musicales d'époques et de genres différents
- . S'approprier des clés d'écoute simples

Actions

La voix

- . Ses mécanismes
- . Les particularités de la voix lyrique
- . Où peut-on écouter une voix lyrique ?

Concert interactif axé sur l'histoire de l'opéra

- . Qu'est-ce qu'un opéra (le lieu / le genre musical) ? Où peut-on en voir un ?
- . Comment l'opéra est-il né ?
- . Quel type de voix attribue-t-on à quel personnage ?
- . Interprétation de plusieurs airs d'opéras
- . Clés d'écoute : liens entre le texte et la musique

Echange sur les impressions et émotions de chacun

- . Questions / réponses

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHARLES PÉGUY

Bizet, Ravel, Mozart...

Les élèves s'essayent à la musique classique

« L'amour est enfant de bohème, Il n'a jamais, jamais, connu de loi ». Les notes résonnent dans l'école élémentaire Charles Péguy en ce 31 janvier. « Pour sensibiliser nos élèves à l'art lyrique et la musique classique, nous avons décidé, avec l'équipe pédagogique, d'organiser un concert lyrique pédagogique au sein de l'école », explique la directrice de l'établissement, Mme Tachot.

Un concert 100 % interactif

Cette parenthèse musicale pour le moins atypique s'effectue dans le cadre d'un des axes du projet d'école, qui s'inscrit dans le parcours éducatif artistique et culturel des programmes scolaires. L'ensemble des élèves a assisté à ce concert pédagogique et interactif donné par deux artistes, une chanteuse lyrique accompagnée de son pianiste. Durant une après-midi, ces derniers ont interprété de célèbres airs d'opéra (Les Noces de Figaro de Mozart, Le Barbier de Séville de Rossini ou encore Carmen de Bizet) dans un échange interactif avec les élèves, leur expliquant par exemple la construction et la genèse d'un opéra, la différence entre chanteur lyrique et de variété, ou encore les clés d'écoute d'un air d'opéra. Une expérience enrichissante que ne sont

pas près d'oublier les élèves. D'ailleurs, les notes de Bizet résonnent encore : « Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, Et si je t'aime, prends garde à toi, Prends garde à toi ! »

L'intervention a duré une heure, l'occasion d'apprécier la musique classique, pour la première fois pour certains.

Programme du concert pédagogique

Epoque baroque

Georg Friedrich HAËNDEL

Rinaldo : Lascia ch'io pianga

Résumé :

Almirena est prisonnière d'une sorcière sur une île : elle pleure sur son sort tout en rêvant de redevenir libre.

Pistes pédagogiques :

Différence chanteur de variété / chanteur lyrique

Le genre « opéra » a été créé au XVIIème siècle

Développer une technique vocale pour amplifier sa voix sans micro

Des salles de spectacles conçues pour porter naturellement la voix : en bois

Structure tripartite d'un air baroque : enjeux du récitatif qui fait avancer l'action théâtrale puis de l'air qui expose l'émotion

Epoque classique

Wolfgang Amadeus MOZART

Les Noces de Figaro : Voi che sapete

Résumé :

Chérubin découvre l'état amoureux. L'adolescent prend son courage à deux mains et vient chanter à la comtesse une chanson qu'il a écrite et dans laquelle il exprime ses émotions.

Pistes pédagogiques :

Mozart compose cet opéra d'après la comédie de son contemporain Beaumarchais

Un personnage de garçon chanté par une femme

Rythme du texte haletant, nombreux contretemps et soupirs qui illustrent l'émoi de Chérubin

Rôle essentiel de l'accompagnement orchestral qui commente

Epoque romantique

Georges BIZET

Carmen : L'Amour est un oiseau rebelle

Résumé :

Carmen est une gitane qui travaille dans une usine de cigarettes. Elle vient de se battre et se retrouve dans la rue, encerclée par la foule: elle entonne alors une chanson qui séduit tous les hommes.

Pistes pédagogiques :

Les types de voix et les personnages correspondants : soprano, mezzo-soprano, contralto, ténor, baryton et basse. L'importance de la voix de mezzo-soprano, grave et chaude pour incarner le personnage sensuel et provocateur de Carmen.

Rythme de Habanera, à l'identité espagnole forte.

Orchestre qui se densifie au XIXe siècle avec de nouveaux instruments (percussions, célesta, saxophone, cuivres, etc).

Opérette viennoise

Johann STRAUSS

La Chauve-Souris : Chacun à son goût

Résumé :

Le prince Orlofsky donne un bal masqué dans son palais. Il met ici ses invités en garde en leur expliquant qu'il veut que tout le monde fasse la fête et que s'il voit quelqu'un s'ennuyer il le met à la porte !

Pistes pédagogiques :

Effets comiques de l'écriture musicale : la voix imite le hoquet du prince ivre

Le chanteur doit être polyglotte : italien, allemand, anglais, etc...

Différences entre opéra, opéra-comique, opéra bouffe et opérette.

Bel Canto

Gioachino ROSSINI

Le Barbier de Séville : Una voce poco fa

Résumé :

Rosine est tombée amoureuse d'un jeune homme, Lindor, qui vient chanter sous ses fenêtres. Mais Bartolo, un vieux médecin aigri chez qui elle vit, aimerait épouser la jeune femme, non pas par amour, mais pour avoir sa dote. Elle explique dans son air que rien ni personne ne l'empêchera de se marier avec celui qu'elle aime, Lindor.

Pistes pédagogiques :

La virtuosité, technique typique du Bel Canto

Chef-d'œuvre de l'opéra bouffe italien, d'après la comédie de Beaumarchais

Les vocalises illustrent ici la joie, la malice et les rires de la jeune amoureuse

Le rôle des aigus et des graves de la voix, qui dépeignent la détermination de Rosine.

Mélodie française

Isabelle ABOULKER

Femmes en Fables : La Cigale et la Fourmi

Résumé :

Une cigale qui vit au jour le jour vient demander de la nourriture à une fourmi avare : celle-ci la lui refuse...

Pistes pédagogiques :

La mélodie française : un genre qui apparaît au milieu du XIXème siècle. C'est une pièce courte écrite spécifiquement pour la voix et le piano sur un poème ou une fable.

La fable mise en musique : la compositrice choisit de traiter ce texte avec humour : alternances de longues phrases (la cigale naïve et épicurienne) et de rythmes saccadés (la fourmi individualiste et qui juge ; le déplacement de la cigale qui se rend chez la fourmi), cadence finale grandiose (la cigale qui se complait dans son chant) interrompue brutalement par un gros accord qui évoque la rigidité intransigeante de la fourmi ; référence à un chant d'église lent et solennel (« La priant de lui prêter quelques grains »).

Le rôle du piano a autant d'importance que celui de la voix : il illustre l'état d'esprit des trois personnages (cigale, fourmi, narrateur) et commente l'action.

Les artistes intervenants

Maria Mirante - mezzo-soprano

Artiste éclectique, Maria Mirante prend part aussi bien à des productions d'opéras qu'à des créations originales mêlant chant et théâtre. Remarquée pour la richesse de son timbre et son tempérament scénique, elle incarne Chérubin des *Noces de Figaro* de Mozart, Rosine du *Barbier de Séville* de Rossini, Carmen de Bizet, Concepción de *L'Heure espagnole* de Ravel. Au cinéma, elle chante aux côtés d'Agnès Jaoui dans le film *Aurore* de Blandine Lenoir. Elle tourne également avec Vladimir Cosma et Elie Semoun pour *Le Pianiste qui m'aimait*.

Passionnée de musique de chambre, elle consacre une partie de son activité au concert. De la mélodie française au répertoire espagnol ou italien, elle suscite l'intérêt de festivals et structures en France comme à l'étranger: Auditorium du Musée de Grenoble, Festival 1001 Notes, Jersey Arts Centre (Royaume-Uni), Fränkischer Sommer, Karlshalle d'Ansbach, festival Dein Lied (Allemagne), croisière musicales de *Voyages d'Exception* (Italie, Espagne, Portugal). La presse salue le duo qu'elle forme avec le pianiste Paul Beynet pour « son explosion de sensualité et de complicité » et pour son disque *Traversées*, enregistré au Théâtre Impérial de Compiègne.

Quand elle n'est pas sur scène, Maria Mirante transmet sa passion aux plus jeunes, notamment à travers des ateliers et concerts pédagogiques, comme ceux qu'elle donne dans le cadre d'Aveyron Culture, de la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire, de l'Ecole de Musique, Danse et Théâtre du Roumois, de la Micro-Folie d'Ozoir-la-Ferrière et différentes écoles du Val de Marne.

Paul Beynet - pianiste

Diplômé du CNSM de Paris en Piano, Accompagnement Vocal et Musique de Chambre, Paul Beynet expérimente depuis son plus jeune âge la polyvalence que lui offrent les 88 touches de son instrument. Il est lauréat du Concours de Musique d'Ensemble de la FNAPEC (2017) ainsi que du Concours International de Lied et Mélodie de Gordes (2014).

Sa carrière de concertiste l'amène à se produire en récital, en soliste avec orchestre ou en musique de chambre en France comme à l'étranger, notamment à la Cité de la Musique, à la Seine Musicale, à l'Opéra de Lille,

au Théâtre de Cornouaille, à l'Opéra-Théâtre de Limoges, à l'Auditorium du Musée d'Orsay, à la Scène Nationale de Guadeloupe, au Palazzetto Bru Zane (Venise), etc.

Il est également enseignant au Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt et au Pôle Supérieur d'Enseignement Artistique Paris/Boulogne-Billancourt.

Paul Beynet est par ailleurs artiste en résidence au Théâtre Impérial-Opéra de Compiègne depuis 2016. Il y mène régulièrement des actions en milieu scolaire, ce dans le cadre des Contrats Locaux d'Education Artistique (CLEA) et des Contrats Départementaux de Développement Culturel (CDDC).

Contact

Maria Mirante
Téléphone : 06 07 04 87 76
Mail : mariamirante@hotmail.fr

Maria Mirante & Paul Beynet
53, avenue Gambetta
94700 Maisons-Alfort