

PMO
PARIS MOZART
ORCHESTRA
CLAIRE GIBAUT

#OAB
ORCHESTRE AU BAHUT

ATHÉNA LA COMBATIVE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
SAISON 23/24

ATHÉNA LA COMBATIVE

Mélologue inspiré du livre *Athéna la combative* d'Isabelle Pandazopoulos

Gallimard Jeunesse, 2021

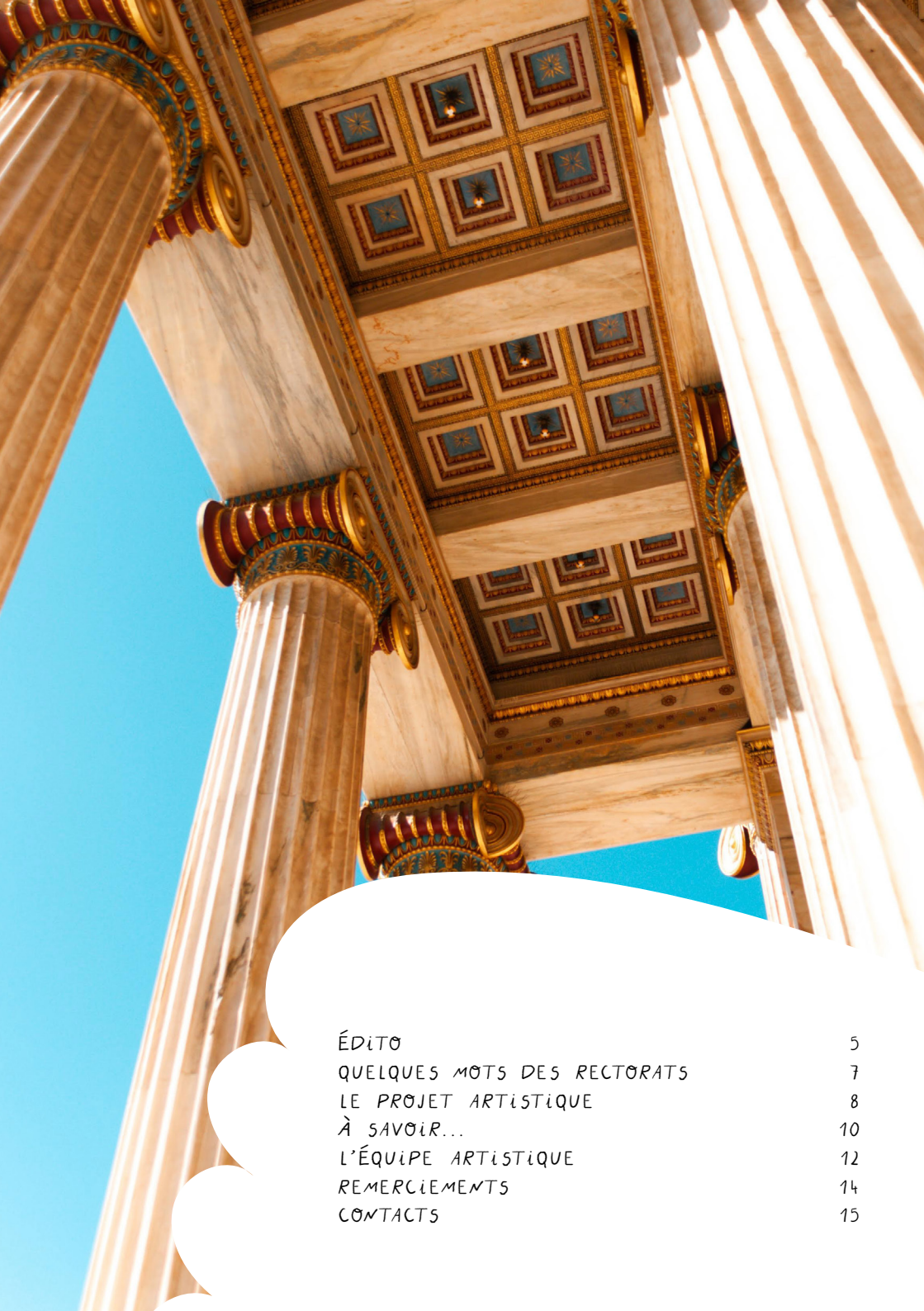
pour narrateur et ensemble instrumental

violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, clarinette, cor, trompette, trombone, harpe, percussions

Musique de **Manon Lepauvre**

Texte d'**Isabelle Pandazopoulos**

Commande 2023 du Paris Mozart Orchestra

ÉDITO	5
QUELQUES MOTS DES RECTORATS	7
LE PROJET ARTISTIQUE	8
À SAVOIR...	10
L'ÉQUIPE ARTISTIQUE	12
REMERCIEMENTS	14
CONTACTS	15

LE THÈME DE L'ANNÉE

Pierre de Coubertin, désireux d'allier « le muscle et l'esprit » aux Jeux, adoube la création de sept éditions des Jeux Olympiques, entre 1912 et 1948, comportant des épreuves olympiques en peinture, sculpture, littérature, musique et architecture. Alliant ainsi le sport à la culture et à l'éducation, l'Olympisme se veut créateur d'un style de vie fondé sur la joie dans l'effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels.

Dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024 qui se dérouleront à Paris et sur tout le territoire métropolitain, le Paris Mozart Orchestra a choisi de relier son projet pédagogique aux olympiades culturelles souhaitées par Pierre de Coubertin. Celles-ci sont un moyen pour tous les artistes non reconnus, les auteurs en herbe et les apprentis musiciens de se révéler au public. C'est aussi l'objet d'Orchestre Au Bahut qui, par sa vocation éducative, invite tous les jeunes à rencontrer l'artiste qui sommeille en eux et le laisser s'épanouir. Cette rencontre se déroule tout au long de l'année, au fil de la découverte d'une œuvre exigeante, de ses interprètes, et d'un projet inspirant pour toutes et tous.

Cette volonté de laisser s'épanouir l'artiste en puissance dans chacun de nous croise la nécessité de mettre les femmes à l'honneur, comme le font Claire Gibault et le Paris Mozart Orchestra dans le cadre de La Maestra. Ce concours, dont la 3e édition aura lieu du 14 au 17 mars 2024 à la Philharmonie de Paris, permettra aux élèves de découvrir une nouvelle création de Manon Lepauvre composée pour l'occasion, mais aussi de se sensibiliser à la question cruciale de la place des femmes dans la musique, et plus généralement dans la société.

Ainsi, nous faisons le pari d'une olympiade culturelle différente au sein des établissements scolaires, parrainée par la figure tutélaire d'Athéna.

QUELQUES MOTS DES RECTORATS DE CRÉTEIL ET VERSAILLES

Rencontrer l'œuvre, c'est permettre à l'élève de se confronter au sensible et à une vision du monde particulière. Ici, c'est mettre l'élève en présence d'une musique inédite, interprétée dans le temps et l'espace partagé du concert, expérience le plus souvent en décalage avec son univers culturel immédiat. C'est, progressivement, lui permettre d'accéder à un monde foisonnant, inexploré, qui va stimuler sa curiosité et son envie d'apprendre. La rencontre avec l'artiste incarne cette découverte dans des histoires personnelles et des choix de vie. Elle ouvre des perspectives d'avenir à une période de la vie où tout doit encore être possible pour tous, indépendamment des déterminismes sociaux et culturels. La pratique artistique, surtout musicale, mais aussi plastique ou d'écriture, permet à l'élève de se confronter de façon intime à ses propres facultés d'émotion et d'empathie. La force de cette expérience peut parfois infléchir le destin d'un élève, elle lui permettra toujours par l'expérience de découvrir des modes de pensée et d'action nouveaux et exaltants. Enfin l'acquisition de techniques ou de connaissances permet d'ancrer ces expériences sensibles dans un savoir durable et maîtrisé.

On retrouve ici parfaitement dessinées la place et la part de l'enseignant et de l'artiste, qui chacun de leur point de vue, créeront les conditions de réussite d'un projet en partenariat.

Orchestre Au Bahut fait partie de ces alchimies qui se construisent dans la durée par la conjonction des savoirs de tous et la rencontre intime et singulière avec l'œuvre et la création contemporaine. Les étapes du projet, sont des points de passage d'un parcours, elles prennent leur sens en étant intégrées dans une réflexion pédagogique sur l'accès et l'exploration d'univers singuliers. Le dispositif offre la souplesse et l'adaptabilité nécessaires au rayonnement du projet dans l'établissement et son territoire. Orchestre Au Bahut, c'est l'équilibre entre une proposition artistique fondée sur des choix ambitieux, et l'exigence pédagogique sans cesse renouvelée au service de la réussite de tous.

Jean-Jacques Paysant et Marianne Calvayrac
DAAC Académie de Créteil et de Versailles

LE PROJET ARTISTIQUE

CALENDRIER

14 septembre 2023 – 14h

Réunion de rentrée : présentation du projet artistique aux équipes pédagogiques d'Île-de-France et de Centre-Val de Loire

Fin septembre 2023

Annonce des candidates sélectionnées pour le Concours La Maestra 2024

Octobre – décembre 2023

Rencontres avec la cheffe d'orchestre et les artistes dans les établissements scolaires d'Île-de-France et de Centre-Val de Loire

Janvier – avril 2024

Début des ateliers de co-création artistique en Île-de-France et en Centre-Val de Loire

14 – 17 mars 2024

Concours La Maestra à la Philharmonie de Paris (pour les établissements d'Île-de-France) et retransmis en direct sur ARTE Concert (pour les établissements de Centre-Val De Loire)

Avril – juin 2024

Grande Tournée OAB : concerts pédagogiques participatifs dans les établissements scolaires

PROGRAMME

Athéna la combattive

Musique **Manon Lepauvre**

Inspiré d'**Athéna la combattive d'Isabelle Pandazopoulos**

Commande 2023 du Paris Mozart Orchestra

Complément de programme à confirmer

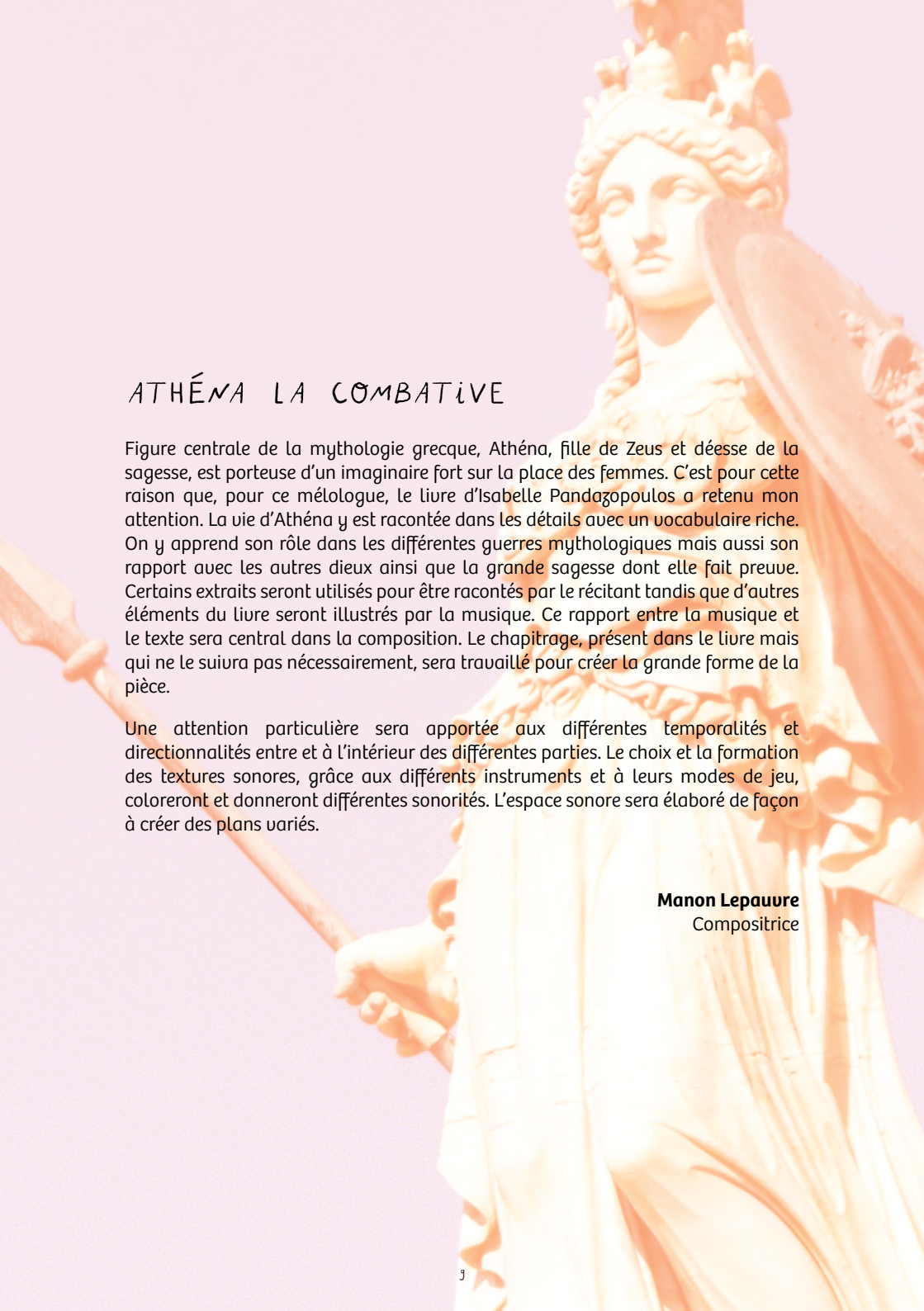
DISTRIBUTION

récitant **À confirmer**

cheffe d'orchestre **Claire Gibault**

Paris Mozart Orchestra

ATHÉNA LA COMBATIVE

Figure centrale de la mythologie grecque, Athéna, fille de Zeus et déesse de la sagesse, est porteuse d'un imaginaire fort sur la place des femmes. C'est pour cette raison que, pour ce mélologue, le livre d'Isabelle Pandazopoulos a retenu mon attention. La vie d'Athéna y est racontée dans les détails avec un vocabulaire riche. On y apprend son rôle dans les différentes guerres mythologiques mais aussi son rapport avec les autres dieux ainsi que la grande sagesse dont elle fait preuve. Certains extraits seront utilisés pour être racontés par le récitant tandis que d'autres éléments du livre seront illustrés par la musique. Ce rapport entre la musique et le texte sera central dans la composition. Le chapitrage, présent dans le livre mais qui ne le suivra pas nécessairement, sera travaillé pour créer la grande forme de la pièce.

Une attention particulière sera apportée aux différentes temporalités et directionnalités entre et à l'intérieur des différentes parties. Le choix et la formation des textures sonores, grâce aux différents instruments et à leurs modes de jeu, coloreront et donneront différentes sonorités. L'espace sonore sera élaboré de façon à créer des plans variés.

Manon Lepaure
Compositrice

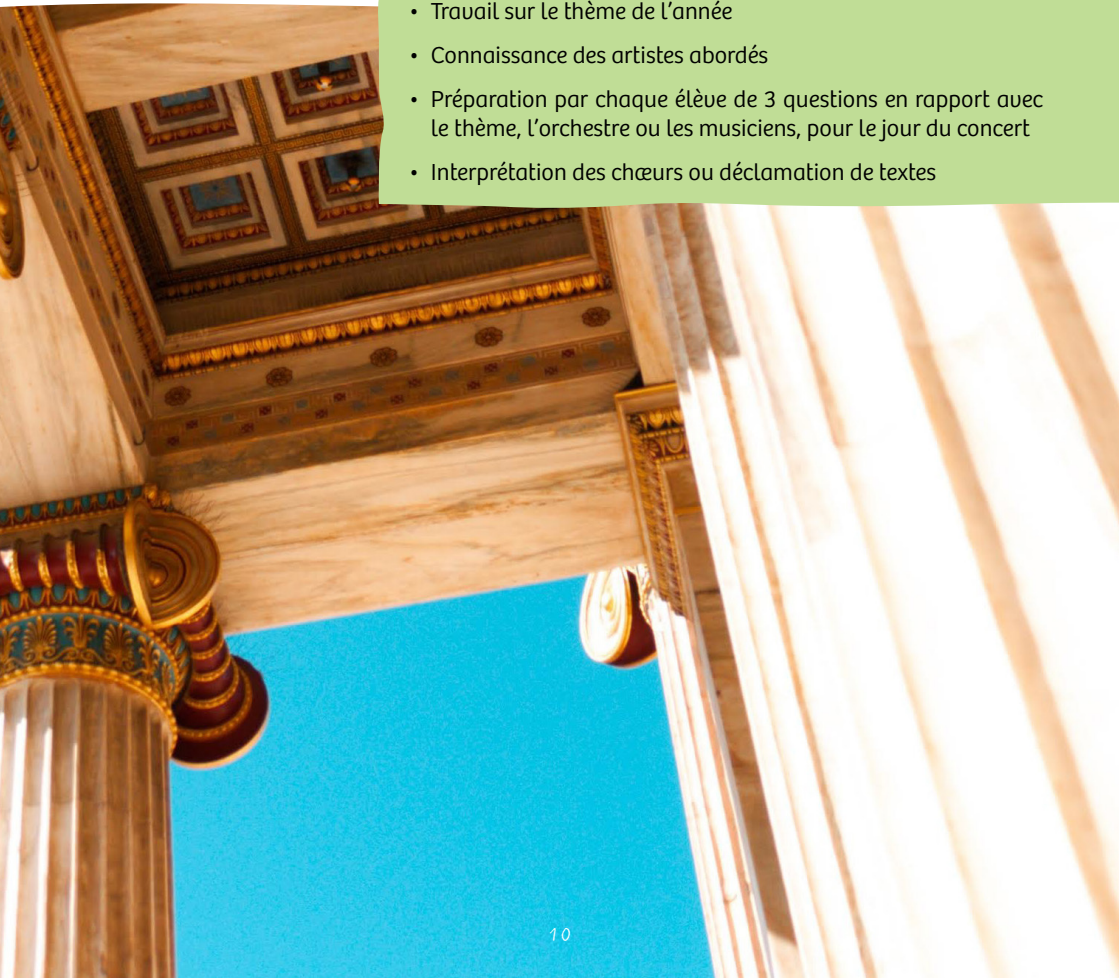
À SAVOIR...

Orchestre Au Bahut repose principalement sur l'appropriation du mélologue et du thème de l'année par Les élèves et Les équipes pédagogiques.

Les élèves bénéficieront d'un minimum de **4 heures d'atelier** (chant et/ou déclamation) afin d'être préparés à la venue de l'orchestre dans leur établissement.

LES INDISPENSABLES

- Étude du texte du mélologue
- Travail sur le thème de l'année
- Connaissance des artistes abordés
- Préparation par chaque élève de 3 questions en rapport avec le thème, l'orchestre ou les musiciens, pour le jour du concert
- Interprétation des chœurs ou déclamation de textes

LE CONCERT PARTICIPATIF

L'orchestre viendra passer une journée dans votre établissement scolaire !

Lors de cette journée, le Paris Mozart Orchestra échangera avec les élèves, donnera des clés d'écoute, puis interprètera le mélologue *Athéna la combative*, tandis que les élèves présenteront leurs co-crétions.

PLANNING DE LA JOURNÉE

11h – 12h30
Présentation de l'œuvre par
Claire Gibault

Clés d'écoute, réflexions sur le projet

13h30 – 15h
Concert participatif

Introduction par Claire Gibault (5 min)
Co-crétions des élèves (20 min)
Mélologue (PMO + participation chorale des élèves) (30 min)
Co-crétions des élèves (20 min)
Conclusion du concert par Claire Gibault (5 min)

ÉQUIPE ARTISTIQUE

COMPOSITRICE

MANON LEPAUVRE

Manon Lepauvre commence son voyage musical par la pratique de la flûte traversière et montre rapidement un intérêt pour la composition. Elle intègre en 2012 la classe de Marco Suarez et poursuit sa formation au Conservatoire d'Aubervilliers avec Martin Matalon, au Conservatoire Nationale Supérieur de Lyon où elle obtient son DSNPM en 2021, et au CNSM de Paris pour y effectuer son Master dans la classe de Frédéric Durieux. Depuis 2019, elle reçoit des commandes de la part des ensembles K/D/M, Sillages, Multilatérale, Écoute, 2E2M, Le Concert Impromptu et le Quatuor Aeolina ainsi que de l'association des Amis de la Philharmonie. Investie dans la transmission, elle enseigne l'éveil musical dans une école associative, a écrit 3 spectacles pour enfants et est bénéficiaire de l'aide à l'écriture de la DRAC Île-de-France pour son spectacle *La Morsure de la Limace* avec Le Concert Impromptu. Elle bénéficie de la bourse des aides au projets de Le Fondation Société Générale.

ÉCRIVAINNE

ISABELLE PANDAZOPOULOS

« Je suis née en 1968 en banlieue parisienne dans une ville sans charme dotée néanmoins d'une bibliothèque qui saura rassasier un temps mon appétit de petite fille. Aujourd'hui, les livres s'empilent chez moi dans un joyeux désordre : des romans de toutes les époques, de tous les pays, et pour tous les âges. J'en ai toujours un dans mon sac, j'en lis souvent plusieurs à la fois. Je suis sans doute devenue professeur de Lettres pour le plaisir de partager cette passion. De transmettre mon goût des histoires, de la fiction, des épopées, des contes, de tout ce qui nous nourrit et nous fait tenir debout, ensemble. J'ai toujours travaillé en ZEP, puis auprès d'adolescents en grande difficulté, et enfin auprès d'enfants handicapés par des troubles psychiques et des enfants autistes. Je partage désormais ma vie entre mon métier de formatrice à l'ESPE et mes écritures. A Paris, toujours, et depuis quelques années dans ma datcha du Bazois, un pays de vaches et de prés, d'eau et de courbes rondes, sur les contreforts du Morvan. »

CHEFFE D'ORCHESTRE

CLAIRE GIBAULT

Claire Gibault débute sa carrière à l'Opéra National de Lyon avant de devenir la première femme à diriger les musiciens de la Philharmonie de Berlin. Assistante de Claudio Abbado à la Scala, à l'Opéra de Vienne et au Royal Opera House de Londres, elle participe à ses côtés à la création de l'Orchestra Mozart di Bologna, avant de fonder le Paris Mozart Orchestra, avec lequel elle donne actuellement 30 concerts par an, tant dans des salles de concerts prestigieuses qu'au sein d'écoles défavorisées ou de prisons. Passionnée par la transmission, elle est régulièrement sollicitée pour donner des masterclasses de direction d'orchestre. Elle a récemment collaboré avec le Royal Opera House et le Jette Parker Young Artists Programme à Londres, et dirige son propre cycle de masterclasses à Paris. Elle est également co-directrice de La Maestra, Concours International et Académie de chefs d'orchestre, dont les deux premières éditions ont eu lieu en 2020 et 2022 à la Philharmonie de Paris.

MUSICIENS

PARIS MOZART ORCHESTRA

Fondé en 2011 par Claire Gibault, le PMO est un collectif artistique engagé, audacieux et solidaire. Avec des programmes musicaux exigeants et innovants, il défend musique classique, création contemporaine et décloisonnement des arts dans un esprit d'ouverture et de partage. Le PMO se produit tout aussi naturellement dans des salles de concerts prestigieuses – Théâtre des Champs-Élysées, Philharmonie de Paris, Concertgebouw d'Amsterdam, Muziekgebouw d'Eindhoven – que dans des maisons d'arrêt, des hôpitaux, des centres de mise à l'abri ou des cantines scolaires. Mettre en valeur les excellents solistes de l'orchestre est au cœur de son projet artistique et humain. Très engagé en faveur de la parité dans le monde de la musique classique, le PMO est co-fondateur, avec la Philharmonie de Paris, du Concours International et de l'Académie de Cheffes d'Orchestre La Maestra. Dans ce cadre, l'orchestre participe à de nombreuses actions et concerts en faveur de la nouvelle génération de chefs d'orchestre, en France et à l'international.

NOUS REMERCIONS

Les mécènes et partenaires d'Orchestre Au Bahut en Île-de-France

Les mécènes et partenaires d'Orchestre Au Bahut en Centre-Val de Loire

CONTACTS

Claire Gibault

Directrice artistique et musicale

claire.gibault@parismozartorchestra.com

06 88 88 10 62

Anais Smart

Administratrice générale

anais.smart@parismozartorchestra.com

06 43 24 61 79

PMO
PARIS MOZART
ORCHESTRA
CLAIRE GIBAUT

parismozartorchestra.com