Frédéric CHOPIN
une vie d'exil

Concert conférence autour des grandes œuvres de sa période parisienne

Interventions pédagogiques

Eugène Delacroix, huile sur toile, 1838

PRESENTATION

Chopin, une vie d'exil est un récital de piano qui explore la vie et l'œuvre de Frédéric Chopin, l'un des plus grands compositeurs pour piano de l'histoire, à travers une approche unique de concert-conférence. Ce format permet d'alterner des moments musicaux intenses avec des interventions parlées, offrant au public une immersion complète dans l'univers du compositeur.

Ce récital plonge dans le parcours de Chopin, de ses premières années en Pologne jusqu'à son exil à Paris. Loin de sa terre natale, Chopin a créé des œuvres marquées par une profonde nostalgie, un génie créatif inégalé et une virtuosité pianistique révolutionnaire.

À travers des anecdotes, des explications sur le contexte historique et des récits sur la vie de Chopin, chaque œuvre est replacée dans son cadre d'origine, permettant de mieux comprendre les sentiments qui l'animaient. Ces interventions enrichissent l'écoute des compositions, qui reflètent son exil, sa mélancolie et son attachement indéfectible à ses racines polonaises.

Ce concert-conférence permet de découvrir Chopin sous un angle à la fois musical et humain, rendant chaque pièce jouée plus vivante et accessible.

Récital à la Radio de Varna, Bulgarie, au Summer Festival
Photo : Audrey Leroy

PROGRAMME DU CONCERT

1ere partie (30 min)

- Ballade op. 23 en sol mineur
- Valse op. 34 n°2 en la mineur
- Nocturne op. 9 n°2 en mi b majeur
- Impromptu op. 29 en la b majeur
- Fantaisie Impromptu op. 66 en do# mineur

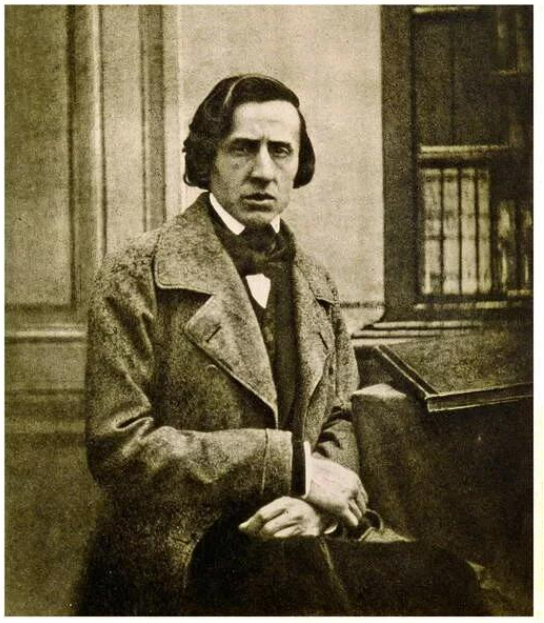
2e partie (36 min)

- Mazurka op. 17 n°4 en la mineur
- Polonaises op. 26 n°1 et n°2
- Valses op. 64 n°1 "Minute" et n°2
- Polonaise op. 53 "Héroïque" en la b majeur

Bis possibles

- Berceuse op. 57 en ré b majeur
- Mazurkas op. 33
- Grande valse brillante op. 18 en mi b majeur
- Valse op. 42 en la b majeur
- Valses op. 67
- Etudes op. 10 (n°1, 3, 5, 9, 10, 12) et op. 25 (n°1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12)

Durée totales des interventions parlées : 15 min



LIENS

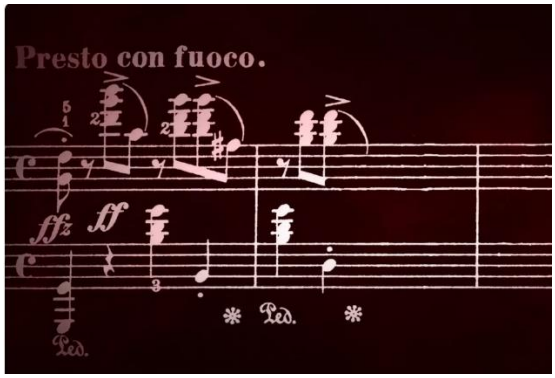
Alliance Française de Varna
https://afvarna.org/fr/2024/05/29/recital-chopin-une-vie-dexil-par-sylvain-morizet-grand-piano/
Varna Summer Festival
https://varnasummerfest.org/en/program/chopin-life-in-exile
Journées du patrimoine de Crécy-la-Chapelle
https://www.crecylachapelle.eu/a-la-une/retour-sur-les-journees-du-patrimoine/

PROCHAINE VERSION (en développement) :
Une expérience visuelle et scénique

Chopin, une vie d'exil se réinventera avec une mise en scène spécialement conçue pour captiver un jeune public, sous la direction d'Aurélie Rochman. Cette nouvelle version enrichit le récital avec des projections visuelles et une scénographie immersive, faisant de chaque œuvre de Chopin une expérience visuelle et musicale. Les paysages polonais, l'ambiance des salons parisiens et les thèmes de l'exil prennent vie à travers des animations synchronisées à la musique, facilitant ainsi l'accès à l'univers du compositeur pour les jeunes spectateurs.

Des **partitions projetées en temps réel**, où les notes apparaissent au rythme de la musique. L'effet sera d'autant plus captivant en utilisant les manuscrits originaux de Chopin, offrant ainsi une immersion unique dans son processus de création.

https://www.youtube.com/watch?v=mxAkYwifp2Q



Des **projections de films d'animation**, comme a pu le faire Anna Dudek pour la télévision polonaise dans les années 1990, seront synchronisées en temps réel avec l'interprétation au piano. Ces animations, conçues pour accompagner la musique de Chopin, ajoutent une dimension visuelle à l'expérience musicale.
https://www.youtube.com/watch?v=46cOA1eAyVY

Le support visuel, avec ses projections d'animations synchronisées, servira de point d'entrée privilégié pour les jeunes publics, rendant la musique de Chopin plus accessible et engageante. Seuls quelques morceaux bénéficieront de ce traitement visuel, l'objectif étant que l'animation accompagne subtilement la musique sans la dominer. Cela permet aux jeunes auditeurs de se reconnecter pleinement avec leurs sensations et émotions, tout en éveillant leur intérêt pour la richesse du répertoire de Chopin. Cette approche vise à faciliter une immersion progressive dans l'univers musical, laissant également de la place à l'écoute pure et directe des œuvres.

INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES

Chopin, une vie d'exil est un projet conçu pour présenter les grandes œuvres de Chopin à un jeune public, en alliant récital de piano et action pédagogique. Ce concert-conférence plonge les élèves dans l'univers du compositeur, mettant en lumière l'impact de son exil en 1830 et ses conséquences sur son œuvre.

Cette intervention vise à désacraliser la musique classique, en la rendant accessible à tous, et plus particulièrement aux élèves. Avant le concert, un travail de préparation sera réalisé en concertation avec le professeur, suivi d'une heure d'échange avec les élèves, organisée la journée même ou quelques jours avant. Ce moment pédagogique est essentiel pour familiariser les élèves avec la musique de Chopin, et les préparer à en apprécier la portée artistique et historique lors du concert.

L'objectif est d'inscrire cette intervention dans le projet éducatif des enseignants, tout en permettant aux élèves de découvrir la musique classique dans un cadre optimal. En plus de les initier à quelques-unes des plus grandes pages du répertoire pour piano, cette rencontre leur offrira un éclairage nouveau sur l'histoire de Chopin et le contexte politique de la France sous la Monarchie de Juillet.

Bien que la musique de Chopin puisse toucher tous les âges, ce projet pédagogique s'adresse en priorité aux élèves du primaire. La forme et le contenu de la préparation pourront cependant être adaptés pour des collégiens, afin de leur offrir une expérience enrichissante et captivante, en lien avec leur parcours éducatif.

Partenariat avec l'Alliance Française de Varna, Bulgarie

STRUCTURE et CONTENU

L'intervention se fera en deux étapes :
1 - Atelier interactif avec les élèves, d'une heure avec la classe au complet.
2 - Concert public, le soir même ou quelques jours plus tard, dans une salle de concert.

L'utilisation de la salle d'audition du conservatoire ou de l'école de musique de la commune permettra non seulement de faciliter la logistique, mais éventuellement de susciter des vocations artistiques parmi les élèves.
Les parents sont bien évidemment conviés au concert, afin d'encourager les échanges au sein du cercle familial, et d'inciter les parents à effectuer des sorties culturelles avec leurs enfants.

Le contenu de l'intervention s'adaptera au niveau des enfants. Inutile de faire un rapide bilan sur le connaissances musicales des élèves, le contenu évoluera en temps réel. En voici les grandes ligne.

Découverte du piano :

- Visualisation et test des touches du piano grave-aigu
- Explication rapide du mécanisme (touche, marteau, corde, table d'harmonie)
- Echelle diatonique (touches blanches) et pentatoniques (touches noires)

Découverte sensorielle :

- Ressenti et évocation à l'écoute des morceaux
- Pulsation, notion de tempo (lent, rapide)
- Sensation de la mesure à trois temps, à deux temps, à quatre temps
- Identification de la mélodie (à rechanter)

Toutes ces activités se feront à partir des œuvres du programme joué lors du concert.

Culture :

- Identification de quelques œuvres et reconnaissance lors d'un quizz
- Notions historiques sur la France de 1830, à mettre en parallèle avec le programme
- Citations inspirantes des fréquentations de Chopin, à savoir George Sand, Eugène Delacroix, Alphonse de Lamartine, Hector Berlioz, Franz Liszt…

EVALUATION

Cette étape sera principalement conçue par l'enseignant, mais les élèves pourront :
- Reparler du concert, de leur ressenti
- Réécouter les œuvres, ou en découvrir d'autres
- Répondre à un quizz sur les œuvres présentées et les anecdotes historiques
- Revoir avec leur professeur les notions musicales vues précédemment (tempo, signature rythmique…)

DEROULE TYPE D'UNE SEANCE

Introduction (5 minutes) :

Brève présentation de mon rôle en tant que pianiste.
Question aux élèves : qui fait de la musique ? De quel instrument ? (le piano et batterie reviennent souvent dans les réponses).
Présentation de l'objectif de l'atelier : préparer les enfants à venir à un récital de piano, en l'occurrence un concert dédié à la musique de Chopin.

Découverte de la musique de Chopin (10 minutes) :

Présentation de Frédéric Chopin : qui était-il, quand et où a-t-il vécu, pourquoi est-il important dans l'histoire de la musique, pourquoi a-t-il révolutionné la composition pour le piano ?
Question aux élèves : « Connaissez-vous d'autres compositeurs ? »
La réponse est très souvent Mozart, ou Beethoven. En fonction, je joue un extrait de l'allegro de la *Sonate Facile* de Mozart, ou du finale de la *Sonate Pathétique* de Beethoven.
Je joue ensuite un extrait de Chopin, avec un grand ambitus et beaucoup de rubato : *Polonaise 1 ou 6 « Héroïque », étude op.10 n°9…*

Nouvelle question aux enfants : « Quelles différences entendez-vous ? »
Les réponses concernent l'ambitus, « le deuxième morceau est plus grave », ce qui permet de parler de la différence d'amplitude des claviers entre ces deux époques.
La puissance de son est également évoquée, ce qui nous amène sur la pédale et la production du son. Je les invite alors à me rejoindre autour du piano.

Présentation du piano (15 minutes) :

Il est fondamental de disposer d'un piano à queue pour cette étape, et le partenariat avec l'école de musique locale est idéal. Il est préférable que les enfants puissent voir un piano avec le mécanisme visible, et qu'ils puissent manipuler. Le but de cette opération est également de susciter l'envie aux enfants de commencer la musique. Un piano à queue a un côté inhabituel pour eux, et fait travailler leur imaginaire.

Nous commençons par voir la production du son. Les enfants appuient sur les touches, voient les marteaux frapper les cordes et les étouffoirs se lever. J'explique également le principe des étouffoirs et de la pédale forte.
Nous regardons ensuite de plus près les cordes. Ils constatent que les cordes aiguës sont plus courtes, et que les cordes graves sont filetées avec du cuivre.
Je parle enfin de la table d'harmonie, du cadre en fonte, et des chevilles d'accord.
Cette étape n'a pas besoin d'obéir à un plan précis. Je me base sur les questions des enfants, qui sont nombreuses. Le fait de voir et de toucher le piano aiguise leur curiosité.

Retour à la musique de Chopin (10 minutes) :

Je joue de nouveau Mozart ou Beethoven, et demande aux enfants de taper dans les mains en rythme. Le style classique demandant un tempo stable, l'exercice se fait naturellement.
Je demande ensuite la même chose sur une valse à fort rubato, comme la *Valse Op. 64 n°2*. Les enfants ne peuvent pas battre la mesure. J'explique alors le concept de rubato.
« Le rubato (de *dérober*) est un voleur honnête. Il prend le temps d'une main, et le restitue de l'autre. » Je joue alors un extrait de la valse sans rubato, puis avec rubato, et leur demande quelles sont les différences qu'ils ont pu ressentir.

C'est l'occasion d'introduire la notion de la conduite des phrases, de faire le lien avec la langue parlée, et surtout de parler du ressenti et des émotions.
Cette phase demande de guider les enfants. Naturellement, ils parleront de critères objectifs (vitesse, puissance sonore, registration), mais pas de leurs émotions. Cette étape a pour but de les connecter avec leurs émotions.

Activité pratique sur le ressenti (5 minutes) :

Distribution de petites feuilles de papier et de crayons. Si les enfants sont déjà équipés en arrivant, c'est mieux. Je leur demande de dessiner ou d'écrire ce que la musique de Chopin leur évoque. Cela peut être une image, un mot, ou une émotion.
Ensuite, nous partageons, avec les élèves qui le veulent, leurs créations avec le groupe.

Apprentissage d'une mélodie simple (10 minutes) :

Cette étape est possible, s'il nous reste encore du temps. Les questions étant nombreuses, nous passons généralement à la conclusion. La concentration des élèves a été grandement sollicitée jusqu'à présent.
La mélodie à retenir est la plus simple que Chopin ait écrite ; il s'agit de la main droite du *Prélude op. 28 n°*4. Elle n'utilise que deux notes pour les premières mesures. Les élèves apprennent ainsi à compter les temps, en écoutant la main gauche que je joue.
Cette étape n'a rien d'évident pour des enfants qui ne pratiquent pas la musique. Le plus souvent, nous nous sommes rabattus sur le chant de la mélodie. J'ajoute alors aussi l'exercice qui consiste à taper dans les mains en rythme, sur une mazurka énergique, comme la *Mazurka op. 30 n°2*.

Conclusion (5 minutes) :

Résumez ce que les enfants ont appris pendant l'atelier.
Annoncez votre concert de musique de Chopin et invitez-les à y assister.
Répondez aux questions finales et remerciez les enfants pour leur participation.

Collégiale de Crécy-la-Chapelle

BIOGRAPHIE

Photo : Vincent Facchini

Né en 1982, **Sylvain Morizet** débute le piano à l'âge de 9 ans au Conservatoire de Besançon où il obtient les premiers prix de piano, solfège, analyse, accompagnement au piano et musique de chambre. Il intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP) en 2003 dans la Formation Supérieure aux Métiers du Son, parallèlement au cursus d'écriture au sein ce même établissement. Il y suit également la classe d'harmonisation et improvisation au piano d'Isabelle Duha.

Depuis 2009, Sylvain travaille essentiellement en tant qu'orchestrateur pour le cinéma, principalement pour Alexandre Desplat (*Valerian, The Shape of Water*...) ainsi que pour la variété symphonique (*Johnny Hallyday, Roberto Alagna, Florent Pagny*, *Charles Aznavour*…). Il a été le directeur musical de Vangelis de 2013 à 2019, et continue aujourd'hui de lui rendre hommage par des concerts. Il signe également la composition de plusieurs bandes originales de films, pour diverses formations (symphonique, big band, ensemble de percussions) et reçoit plusieurs prix dans divers festivals.

Il se produit régulièrement en public jouant tout autant de la musique de film, qu'il arrange en versions de concerts, que le grand répertoire classique.

FICHE TECHNIQUE

Présentation

Chopin, une vie d'exil
Concert / conférence
Durée : environ 1h15 sans entracte

Musicien

Sylvain Morizet, piano

Horaires

Arrivée : avant 14h
Répétition : 14h-16h
Concert : à partir de 19h
Il est indispensable de disposer d'au moins de répétition avec le piano

Un piano ½ queue ou grand-queue :

Déplacement + accord pour la journée et soirée
(si le conservatoire de musique local dispose, comme souvent, d'un auditorium avec piano, il est parfois plus facile de travailler en partenariat)

Sonorisation

1 micro pour la présentation du concert, si la salle nécessite un renfort acoustique
2 micros miniature de type DPA 4099 pour le piano, si nécessaire

Eclairage

Simple configuration de concert. Pas de projection vidéo pour la version actuelle.

Technicien

Le concert ne demandant pas de création sonore ou lumière spécifique, la partie technique peut être assurée par l'équipe du théâtre nous recevant

Tarif

250€/demi-journée d'intervention en milieu scolaire (Pass Culture Pro possible)
1200€ pour le récital

CONTACT

Informations, conditions et fiche technique détaillée

Sylvain Morizet
sylvain.morizet@gmail.com
+33 (0)6 88 08 85 78