

dans le cadre du programme
Cycle musique & management

Cours & ateliers :

Cycle 1 : Le geste du chef d'orchestre

Orchestre, entreprise : une partition commune

Leadership, chef d'orchestre : l'art du geste

Cycle 2 : l'oreille absolue

Cycle 3 : L'œil écoute

Cycle 4 : Les Opus

MusicAteliers

Conférences

Intervenant :

Patrick Crispini

Chef d'orchestre, compositeur

*une passerelle entre les disciplines et les savoirs,
une perception nouvelle de l'univers musical,
de l'orchestre et de l'interprétation vivante
à l'aube du troisième millénaire.*

Pour particuliers & entreprises

RELIER LES HOMMES & LES SAVOIRS

À l'aube du troisième millénaire, il est indispensable de replacer l'émotion et la compréhension des arts au cœur de la communication humaine. Trop de technicité ou de spécialisation favorise des échanges compartimentés où plus rien n'est relié. C'est précisément ce que veut réaliser le **Projet TRANSARTIS**, en suscitant un partage des connaissances grâce à des **rencontres interactives**, des **enseignements transdisciplinaires**.

PASSERELLES ENTRE L'ART ENTREPRISE & PUBLIC

Dans notre monde technicisé et vectorisé par des productions hyper-spécialisées, où l'information circule sur toute la planète à la vitesse de la lumière, il est plus jamais nécessaire de tendre des **passerelles entre les mondes de l'entreprise et de la création artistique, entre les savoir-faire professionnels et amateurs, entre les publics et les acteurs de la vie culturelle**. Les cours, ateliers & conférences sont destinés aux organismes et à toute personne souhaitant enrichir leurs compétences en développant des facultés d'écoute et de compréhension des disciplines de l'Art et de la Musique, basés sur une pratique vécue en direct. Ils ne nécessitent pas de formation particulière. L'enthousiasme et l'ouverture d'esprit sont requis, en dehors de tout autre matériel usuel.

UN « EURO » DE L'ESPRIT

Recevoir les bonnes clés pour mieux interroger les styles et les formes, apprendre à écouter, à voir et à ressentir les messages subtils issus des **savoir-faire et des artisanats**, confronter des compétences individuelles, des réalités d'entreprises, des concepts aux valeurs intangibles de l'Art, apprendre à devenir **un spectateur et un auditeur éclairés** – et non pas seulement un « consommateur culturel » -, favoriser au cœur de l'Europe, après la monnaie unique, la mise en circulation d'un « **€uro de l'esprit** », tels sont quelques-uns des objectifs recherchés par les initiateurs du **Projet TRANSARTIS**.

UN ART POUR VIVRE L'ART !

Être à l'écoute du monde, c'est, plus que jamais, **apprendre à écouter et à regarder**. Voilà ce que se proposent de faire les cours et ateliers TRANSARTIS : **l'art de vivre l'art !** Le programme TRANSARTIS, fixé en Suisse (Genève), France (Paris) et Italie (Turin), organise régulièrement des **rencontres pluridisciplinaires** autour de la Musique & des Arts réunis, ainsi que des manifestations publiques (**concerts, spectacles, conférences, stages, séminaires, master-classes...**). Il fait appel à des **intervenants professionnels** de réputation internationale, interprètes ou groupes de musiciens, qui travaillent régulièrement et en direct devant les participants aux cours et ateliers.

Sa direction artistique a été confiée au chef d'orchestre, pédagogue et compositeur **Patrick CRISPINI**.

DES SÉSAMES POUR APPRENDRE

Sésame 1 : les Cours & Ateliers (source d'éclosion)

ateliers ponctuels ou en formation continue, organisés en cours collectifs ou individuels, pour entreprises ou personnes n'ayant pas accès aux structures spécialisées et ne disposant que d'un temps limité pour l'assimilation de nouvelles connaissances, les cours & ateliers se déclinent en **quatre cycles complémentaires**.

Sésame 2 : les Conférences (source de réflexion)

en collaboration avec des collectivités locales, institutions privées ou entreprises, les conférences sont des rencontres autour de thèmes et sujets visant à une transmission globale des savoirs artistiques.

Sésame 3 : les « MusicAteliers », initiation à la musique (source d'inspiration)

moments musicaux interactifs, pluridisciplinaires, inédits, points de rencontre chaleureux entre les professionnels et les publics, les productions sont organisées dans des lieux choisis pour leur charme, leur originalité et leur adéquation au(x) thème(s) retenus(s), illustrant ainsi la philosophie TRANSARTIS.

DES ATELIERS EN 3 TEMPS

Chaque cours, atelier ou conférence est organisé en 3 temps successifs entrecoupés de pauses interactives :

- **données théoriques exposées par l'intervenant ;**
- **travaux pratiques des participants individuel et/ou par groupe sur un des sujets évoqués,**
- **conclusion et exemple(s) par une interprétation reconnue et/ou par l'intervenant.**

Ce principe permet d'envisager le mystère de la création sous plusieurs angles, du contexte historico-culturel à la naissance d'une oeuvre, de l'édition à l'exécution, de la conception à la réalisation concrète. Ainsi les participants peuvent-ils mieux percevoir le cheminement créatif et être eux-mêmes les acteurs de ce travail d'écoute.

DES MODULES THÉMATIQUES

Les ateliers sont regroupés par cycles de **modules thématiques interdépendants**.

Les participants peuvent ainsi avoir accès à :

- **une approche ponctuelle (un atelier unitaire, durée : 4 heures),** par la formule **MODERATO**,
- **une formation suivie (un module comportant 4 ateliers, durée : 16 heures)** dans un des cycles proposés, grâce à la formule **ALLEGRO**,
- **une formation continue (cycles interactifs)** en panachant parmi tous les cycles proposés à travers la formule **VIVACE**, plusieurs aménagements possibles.

DES FORMULES ADAPTÉES

Les cours & ateliers TRANSARTIS se sont efforcés de mettre au point des formules permettant à la plupart des contraintes professionnelles de trouver un créneau disponible. 4 formules ont ainsi vu le jour :

- **formule MODERATO : 1 atelier unitaire de 4 heures (MusicAteliers : 4 heures) :**
une **formation ponctuelle** réalisée en 1 atelier introductif (4 heures).
- **formule ALLEGRO 1 : 4 ateliers (16 heures)**
une **formation suivie** à travers l'étude d'une thématique complète (1 module = 4 ateliers) abordée de manière détaillée et complémentaire, répartie sur plusieurs ateliers dans l'année.
- **formule ALLEGRO 2 : forfait en séminaire de 2 jours (week-end)**
une **formation suivie** à travers l'étude d'une thématique complète regroupée lors d'un séminaire dans un lieu choisi pour son cadre opportun.
- **formule VIVACE 1 : 3 modules (12 ateliers) choisis parmi tous les cycles disponibles des Sésames**
- **formule VIVACE 2 : 6 modules (24 ateliers) choisis parmi tous les cycles disponibles des Sésames**
une **formation continue** réalisée en plusieurs modules répartis sur 1 année et panachée à travers tous les cycles disponibles (cours, ateliers & conférences, séminaires ou MusicAteliers).

Dans la formule **VIVACE**, il est possible de « panacher » sa formation en puisant dans l'ensemble des cours, ateliers, séminaires, conférences et MusicAteliers disponibles sur une année.

En revanche, **les cours individuels** n'existent que dans les **formules moderato et allegro**.

Une étude spécifique, comprenant des horaires et des tarifs adaptés, peut être effectuée pour les entreprises intéressées. Prière de contacter TRANSARTIS pour de plus amples informations.

COURS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS

L'émulation du travail en groupe étant profitable à la pratique des participants les cours & ateliers sont proposés en priorité en **formules collectives (environ 15 à 20 personnes) ou individuelles**, en fonction des disponibilités de l'intervenant (renseignements auprès de TRANSARTIS).

LA MUSIQUE VECTEUR UNIVERSEL

À travers les sons et leurs vibrations, l'émotion relie l'être humain au centre de lui-même et, dans le même instant, le relie au diapason de la sensibilité collective.

Ce qui semble l'évidence même est le résultat d'un long et patient travail, depuis l'acte créateur du compositeur jusqu'à l'interprète, qui tente de retrouver le jaillissement premier et le partager avec le public. Mystère de la musique qui perpétue un artisanat fait de savoir-faire et de savoir vivre.

Savoir entendre une partition, c'est apprendre à discerner l'harmonie au cœur de la diversité, c'est aussi entrer dans le paysage sonore, avec ses contrastes, ses individualités, ses oppositions de caractères.

Pour le responsable d'entreprise, une compréhension utile des mécanismes très subtils liant

le chef d'orchestre	▶ le manager (leader)
l'orchestre	▶ l'entreprise
l'instrumentiste (le soliste)	▶ le collaborateur, l'employé
le public	▶ la clientèle

pourra lui permettre d'étudier les rapports d'harmonies et de forces inhérents à la structure à laquelle il participe. **Saisir les tenants et les aboutissants des rapports et des synergies régissant l'univers professionnel par le biais de la musique, de l'orchestre et de son chef, comprendre les axes verticaux et transversaux avec lesquels l'instrumentiste doit élaborer son interprétation, appréhender l'art de se fondre dans un ensemble cohérent tout en demeurant un individu expressif et performant, avoir une meilleure lisibilité des phénomènes par une étude documentée et pratique, voici les objectifs principaux des cours & ateliers.**

QUELS SONT LES SUPPORTS UTILISÉS ?

Les cours se donnent dans un lieu agréable et convivial, permettant le mouvement et l'interactivité. Dans la salle de l'atelier on trouve un matériel d'écoute audio (cassettes et/ou CD), ainsi qu'un magnétophone avec moniteur, éventuellement un piano. Parfois, les cours sont filmés (caméscope) pour que les participants puissent suivre sur l'écran l'évolution du travail du professeur et celui des participants actifs. Un document souvenir peut être remis aux participants à l'issue des cours.

DES LIENS PRIVILÉGIÉS

Projets réalisés en collaboration avec :

- EUROPEAN CONCERTS ORCHESTRA, orchestre symphonique (Europe)
- LES ETOILES DE LA VOIX, master-classes et concours internationaux (Italie)
- LES TEMPS D'ART, spectacles-concerts (Suisse)
- Fondation BULLUKIAN (France),
- Fondation LANGART (Suisse),
- Fondation CIANI (Italie)

SÉSAME 1 : cours & ateliers – cycle 1

LE GESTE DU CHEF D'ORCHESTRE

Cycle musique & management :

« Orchestre, entreprise : une partition commune »

« Leadership, chef d'orchestre : l'art du geste »

- ▶ L'étude du monde de l'orchestre et du métier de chef d'orchestre est effectuée spécifiquement en regard et en comparaison avec les cadres de l'entreprise et de la gestion professionnelle.
- ▶ Des documents originaux ou inédits sont diffusés pendant l'atelier.
- ▶ Chaque atelier dure **4 heures déclinées en 3 temps** séparés par des pauses interactives :
 - *données théoriques exposées par l'intervenant ;*
 - *travaux pratiques des participants individuellement et/ou par groupe sur un des sujets évoqués ;*
 - *conclusion et exemple(s) par une interprétation reconnue et/ou par l'intervenant.*
- ▶ Un module comporte **4 ateliers (16 heures)**.
- ▶ La formation propose plusieurs formules :
 - **formule MODERATO : 1 atelier unitaire de 4 heures (MusicAteliers : 4 heures) :**
une **formation ponctuelle** réalisée en 1 atelier introductif (4 heures).
 - **formule ALLEGRO 1 : 4 ateliers (16 heures)**
une **formation suivie** à travers l'étude d'une thématique complète (1 module = 4 ateliers) abordée de manière détaillée et complémentaire, répartie sur plusieurs ateliers dans l'année.
 - **formule ALLEGRO 2 : forfait en séminaire de 2 jours (week-end)**
une **formation suivie** à travers l'étude d'une thématique complète regroupée lors d'un séminaire dans un lieu choisi pour son cadre opportun.
 - **formule VIVACE 1 : 3 modules (12 ateliers) dans ce cycle ou dans tous les cycles des Sésames**
 - **formule VIVACE 2 : 6 modules (24 ateliers) dans ce cycle ou dans tous les cycles des Sésames**
une **formation continue** réalisée en plusieurs modules répartis sur 1 année et panachée à travers tous les cycles disponibles (cours, ateliers & conférences, séminaires ou MusicAteliers).
- ▶ Le cycle complet comporte **4 modules de 4 ateliers chacun (64 heures)**. Il est possible de réorganiser les thèmes proposés en modules spécifiques selon les nécessités et les besoins de l'organisme ou groupe intéressé.
- ▶ En collaboration avec **EUROPEAN CONCERTS ORCHESTRA**, partenaire agréé, une présence de l'atelier à plusieurs répétitions de travail avec orchestre peut être organisée (détails sur demande).

► Chaque sujet présenté ici fait l'objet d'un descriptif séparé.

SÉSAME 1 : cours & ateliers – cycle 1

LE GESTE DU CHEF D'ORCHESTRE (SUITE)

Cycle musique & management :

« Orchestre, entreprise : une partition commune »

« Leadership, chef d'orchestre : l'art du geste »

► Thèmes et sujets retenus :

<u>Cycle</u>	<u>Chef et orchestre :</u>	<u>Manager et entreprise</u>
1		
Intro	Chef d'orchestre & management	<ul style="list-style-type: none"> ► discipline organisation & impulsion
Module 1	<ul style="list-style-type: none"> geste & univers du son chef & instrument(s) pupitres de l'orchestre registres de l'orchestre 	<ul style="list-style-type: none"> ► signes, codes & identification ► hiérarchie(s) & spécificité ► entreprise & synergies matricielles ► gestion des compétences
Module 2	<ul style="list-style-type: none"> couleurs & timbres de l'orchestre interprétation musicale éphémère & éthique de l'instant réalisation de l'œuvre et diffusion 	<ul style="list-style-type: none"> ► identité & spécificité de la marque ► positionnement concurrentiel & identité ► flexibilité & pro-activité ► processus & marketing
Module 3	<ul style="list-style-type: none"> tempi & phrasés nuances & interprétation(s) exécution en public, concerts exécution en studio 	<ul style="list-style-type: none"> ► performance & mobilité ► label & personnalisation ► réactivité & gestion événementielle ► process & labélisation
Module 4	<ul style="list-style-type: none"> gestuelle : ordre(s) & désordre le principe du « étonne-moi ! » gestuelle : dessin & dessein(s) présence(s) du chef d'orchestre 	<ul style="list-style-type: none"> ► décodage & transmission ► économie & gestion de l'émotion ► moyens & objectifs ► leadership & charisme

SÉSAME 1 : cours & ateliers – cycle 2

L'OREILLE ABSOLUE

SAVOIR ÉCOUTER POUR MIEUX COMPRENDRE

- ▶ Un public de plus en plus exigeant fréquente les salles de concert. Mais une partie importante de celui-ci déplore de ne pouvoir mieux percevoir les formes et les styles, les enjeux et les subtilités du jeu musical qui font du spectateur, non plus seulement un consommateur passif, mais un partenaire compréhensif. C'est à cette meilleure connaissance que sont consacrés ces ateliers, toujours à partir de l'œuvre d'un compositeur spécifique
- ▶ Chaque atelier dure **4 heures déclinées en 3 temps** séparés par des pauses interactives :
 - **données théoriques exposées par l'intervenant ;**
 - **travaux pratiques des participants individuellement et/ou par groupe sur un des sujets évoqués ;**
 - **conclusion et exemple(s) par une interprétation reconnue et/ou par l'intervenant.**
- ▶ Un module comporte **4 ateliers (16 heures)**.
- ▶ La formation propose plusieurs formules :
 - **formule MODERATO : 1 atelier unitaire de 4 heures (MusicAteliers : 4 heures) :**
une **formation ponctuelle** réalisée en 1 atelier introductif (4 heures).
 - **formule ALLEGRO 1 : 4 ateliers (16 heures)**
une **formation suivie** à travers l'étude d'une thématique complète (1 module = 4 ateliers) abordée de manière détaillée et complémentaire, répartie sur plusieurs ateliers dans l'année.
 - **formule ALLEGRO 2 : forfait en séminaire de 2 jours (week-end)**
une **formation suivie** à travers l'étude d'une thématique complète regroupée lors d'un séminaire dans un lieu choisi pour son cadre opportun.
 - **formule VIVACE 1 : 3 modules (12 ateliers) choisis dans ce cycle ou tous les cycles des Sésames**
 - **formule VIVACE 2 : 6 modules (24 ateliers) choisis dans ce cycle ou tous les cycles des Sésames**
une **formation continue** réalisée en plusieurs modules répartis sur 1 année et panachée à travers tous les cycles disponibles (cours, ateliers & conférences, séminaires ou MusicAteliers).
- ▶ Le cycle du cours complet comporte **6 modules de 4 ateliers chacun (96 heures)**, aménagés selon les 3 formules (moderato – allegro – vivace) explicitées ci-dessus. Sur demande, il est possible de réorganiser les thèmes proposés en cycles spécifiques selon les nécessités et les besoins de l'organisme ou groupe intéressé.
- ▶ Chaque sujet présenté ici fait l'objet d'un descriptif séparé.
- ▶ Thèmes et sujets retenus :

modules 1 :

1. Monteverdi et la naissance de l'opéra
2. Mozart : l'éternité et le naturel
3. Rossini et le bel canto
4. Beethoven et la mobilité

module 3 :

9. Satie : un Socrate en totem
10. Scriabine ou la déchirure
11. Verdi, véristes et compagnie
12. Bach, l'art suprême 1

module 5 :

17. La Renaissance : classicisme et humanisme
18. Le Baroque : pouvoir et variations
19. Le Romantisme ou la subjectivité
20. Variétés : mode(s) et époque(s)

module 2 :

5. Schumann et l'âme romantique
6. Wagner et l'œuvre d'art totale
7. Debussy et l'Impressionnisme
8. Bartok et le retour aux sources

module 4 :

13. Le binaire et le ternaire
14. Schönberg et l'école de Vienne
15. Messiaen : les couleurs de la foi
16. Cocteau et le « Groupe des six »

module 6 :

21. Jazz : la liberté et l'improvisation
22. Le ballet et la conquête de l'espace
23. Schubert et le don de soi
24. Liszt ou le pèlerinage incessant

SÉSAME 1 : cours & ateliers – cycle 3

L'ŒIL ÉCOUTE

SAVOIR OBSERVER POUR MIEUX COMPRENDRE

- ▶ Le cycle « l'œil écoute » tisse de manière cohérente des rapports transversaux entre l'univers des arts visuels et du langage et les multiples disciplines touchant à l'approche du regard. L'œil n'est plus seulement « visiteur », mais il entre dans le mystère de la création. Apprendre à éduquer son regard, à ouvrir l'esprit critique des participants par l'émotion et le mettre à l'écoute du sensible, tel est le fil conducteur de ces ateliers.
- ▶ Chaque atelier dure **4 heures déclinées en 3 temps** séparés par des pauses interactives :
 - **données théoriques exposées par l'intervenant ;**
 - **travaux pratiques des participants individuellement et/ou par groupe sur un des sujets évoqués ;**
 - **conclusion et exemple(s) par une exposition virtuelle, une visite organisée et/ou par l'intervenant.**
- ▶ Un module comporte 4 ateliers (16 heures).
- ▶ La formation propose plusieurs formules :
 - **formule MODERATO : 1 atelier unitaire de 4 heures (MusicAteliers : 4 heures) :**
une **formation ponctuelle** réalisée en 1 atelier introductif (4 heures).
 - **formule ALLEGRO 1 : 4 ateliers (16 heures)**
une **formation suivie** à travers l'étude d'une thématique complète (1 module = 4 ateliers) abordée de manière détaillée et complémentaire, répartie sur plusieurs ateliers dans l'année.
 - **formule ALLEGRO 2 : forfait en séminaire de 2 jours (week-end)**
une **formation suivie** à travers l'étude d'une thématique complète regroupée lors d'un séminaire dans un lieu choisi pour son cadre opportun.
 - **formule VIVACE 1 : 3 modules (12 ateliers) choisis dans ce cycle ou tous les cycles des Sésames**
 - **formule VIVACE 2 : 6 modules (24 ateliers) choisis dans ce cycle ou tous les cycles des Sésames**
une **formation continue** réalisée en plusieurs modules répartis sur 1 année et panachée à travers tous les cycles disponibles (cours, ateliers & conférences, séminaires ou MusicAteliers).
- ▶ Le cycle du cours complet comporte **6 modules de 4 ateliers chacun (96 heures)**. Il est possible de réorganiser les thèmes proposés en cycles spécifiques selon les nécessités et les besoins de l'organisme ou groupe intéressé.
- ▶ Chaque sujet présenté ici fait l'objet d'un descriptif séparé.
- ▶ Thèmes et sujets retenus :

module 1 :

1. Perspective et perspectives
2. L'infini et le proche
3. Couleur du mot, couleur du ton
4. Retours aux sources

module 2 :

5. Les trouveurs et les chercheurs
6. L'église et la fresque
7. Vernis et patines, styles et formes
8. Les racines du visible

module 3 :

9. Le salon des « lumières »
10. Eloge de la folie
11. Le théâtre des jours
12. L'hiver et l'air

module 4 :

13. Les poètes de la liberté
14. Les écoles buissonnières
15. Le printemps et l'eau
16. Urbanités et paysages

module 5 :

17. Portraits et autoportraits
18. Le chevalet et la page blanche
19. Renaissance et renaissances
20. L'été et le feu

module 6 :

21. La trame
22. La symétrie
23. Le vers et le fruit
24. L'automne et la terre

SÉSAME 1 : cours & ateliers – cycle 4

LES OPUS

ÉTUDE D'UNE ŒUVRE, MIROIR DU TEMPS

- ▶ À partir d'une œuvre ayant joué un rôle décisif dans l'histoire de l'art, « les Opus » tentent de recomposer les tendances d'une époque, en étudiant les arborescences dans les domaines artistique et politique qui permirent leur épanouissement et leur rayonnement.
- ▶ Chaque « Opus » dure **4 heures déclinées en 3 temps** séparés par des pauses interactives :
 - **données théoriques exposées par l'intervenant ;**
 - **travaux pratiques des participants individuellement et/ou par groupe sur un des sujets évoqués ;**
 - **conclusion et exemple(s) par une exposition virtuelle, une visite organisée et/ou par l'intervenant.**
- ▶ Un module comporte 4 ateliers (16 heures).
- ▶ La formation propose plusieurs formules :
 - **formule MODERATO : 1 atelier unitaire de 4 heures (MusicAteliers : 4 heures) :**
une **formation ponctuelle** réalisée en 1 atelier introductif (4 heures).
 - **formule ALLEGRO 1 : 4 ateliers (16 heures)**
une **formation suivie** à travers l'étude d'une thématique complète (1 module = 4 ateliers) abordée de manière détaillée et complémentaire, répartie sur plusieurs ateliers dans l'année.
 - **formule ALLEGRO 2 : forfait en séminaire de 2 jours (week-end)**
une **formation suivie** à travers l'étude d'une thématique complète regroupée lors d'un séminaire dans un lieu choisi pour son cadre opportun.
 - **formule VIVACE 1 : 3 modules (12 ateliers) dans ce cycle ou dans tous les cycles Sésames**
 - **formule VIVACE 2 : 6 modules (24 ateliers) dans ce cycle ou dans tous les cycles Sésames**
une **formation continue** réalisée en plusieurs modules répartis sur 1 année et panachée à travers tous les cycles disponibles (cours, ateliers & conférences, séminaires ou MusicAteliers).
- ▶ Le cycle du cours complet comporte **6 modules de 4 « Opus » chacun (96 heures)**, aménagés selon les formules (moderato – allegro – vivace) explicitées ci-dessus. Sur demande, il est possible de réorganiser les thèmes proposés en cycles spécifiques selon les nécessités et les besoins de l'organisme ou groupe intéressé.
- ▶ Chaque sujet présenté ici fait l'objet d'un descriptif séparé.
- ▶ Un aménagement spécifique de ces interventions thématiques peut être envisagé en partenariat avec l'organisme ou le groupe intéressé.

SÉSAME 1 : cours & ateliers – cycle 4

► Thèmes et sujets retenus :

Module 1 (les arts réunis)

1. « Le combat de Tancrède et Clorinde » de Claudio Monteverdi : le style représentatif
2. « Les Fleurs du Mal » de Charles Baudelaire : les fruits défendus
3. « Adam et Eve » de Masaccio : les temps modernes
4. « les Quatre Saisons » d'Antonio Vivaldi : les saisons et les jours

Module 2 (les arts réunis)

5. « Le Château de Barbe-Bleue » de Béla Bartok : la forme et le symbolisme
6. « Il Canzoniere » de Francesco Pétrarque : l'aube de la Renaissance
7. « Le printemps » de Botticelli, : a représentation absolue
8. « La Symphonie des Mille N°8 » de Gustav Mahler : la quête de Faust

Module 3 (les arts réunis)

9. « Don Giovanni » de Wolfgang-Amadeus Mozart : le mythe et le style«
10. « Lettre à un jeune poète » de Rainer-Maria Rilke : l'état de poésie
11. « Baigneuses » de Paul Cézanne : l'ébauche et le trait
12. « La Messe en Si » de Johann-Sebastian Bach : la forme absolue

Module 4 (les arts réunis)

13. « Tristan & Isolde » de Richard Wagner : l'accord libre.
14. « Les Contemplations » de Victor Hugo : les chemins romantiques
15. « Guernica » de Pablo Picasso : l'ancrage du temps
16. « Prélude à l'après-midi d'un faune » de Claude Debussy : l'ère moderne

Module 5 (dominante littérature)

17. « Poésies » de Arthur Rimbaud et Paul Verlaine : parnasse et saisons en enfer
18. « Les exercices de styles » de Raymond Queneau : styles et stèles
19. « La prose du transsibérien » de Blaise Cendrars : le voyage de partout
20. « Phèdre » de Jean Racine : les unités et la forme

Module 6 (dominante arts visuels)

21. « Autoportrait » de Rembrandt : la quête du « je »
22. « Le retable de Grünewald » : les cosmos intérieurs
23. « Vézelay » : du corps au vitrail
24. « Cathédrale de Rouen » de Claude Monet : thèmes et variations

SÉSAME 2 : conférences - cycle 1

LES CONFÉRENCES : DES SUJETS ORIGINAUX POUR OUVRIR L'HORIZON

- ▶ Chaque conférence dure 4 heures.
- ▶ Déclinaison en 3 temps séparés par des pauses interactives :
 - **le conférencier expose son sujet**
 - **les participants, par groupes d'intérêts, préparent leurs interventions**
 - **questionnement et dialogue à partir des thèmes retenus.**
- ▶ Dans le cadre d'une formation suivie ou continue, il est possible d'intégrer une ou plusieurs conférences dans le cursus, selon les formules suivantes :
 - **formule MODERATO : 1 atelier unitaire de 4 heures (MusicAteliers : 4 heures) :**
une **formation ponctuelle** réalisée en 1 atelier introductif (4 heures).
 - **formule ALLEGRO 1 : 4 ateliers (16 heures)**
une **formation suivie** à travers l'étude d'une thématique complète (1 module = 4 ateliers) abordée de manière détaillée et complémentaire, répartie sur plusieurs ateliers dans l'année.
 - **formule ALLEGRO 2 : forfait en séminaire de 2 jours (week-end)**
une **formation suivie** à travers l'étude d'une thématique complète regroupée lors d'un séminaire dans un lieu choisi pour son cadre opportun.
 - **formule VIVACE 1 : 3 modules (12 ateliers) choisis dans ce cycle ou tous les cycles des Sésames**
 - **formule VIVACE 2 : 6 modules (24 ateliers) choisis dans ce cycle ou tous les cycles des Sésames**
une **formation continue** réalisée en plusieurs modules répartis sur 1 année et panachée à travers tous les cycles disponibles (cours, ateliers & conférences, séminaires ou MusicAteliers).
- ▶ Toutes les conférences sont appuyées par des documents en images et/ou sonores originaux ou inédits fournis par l'intervenant.
- ▶ Le cycle 1 comporte **3 modules de 4 conférences chacun (48 heures)**, aménagés selon les 3 formules (moderato – allegro – vivace) explicitées ci-dessus. Sur demande, il est possible de réorganiser les thèmes proposés en cycles spécifiques selon les nécessités et les besoins de l'organisme ou groupe intéressé.
- ▶ Chaque sujet présenté ici fait l'objet d'un descriptif séparé.

► Thèmes et sujets retenus (extraits du catalogue, liste complète sur demande) :

Module 1

1. Le cygne et l'Arlequin I : du romantisme à l'impressionnisme

Etude des mécanismes et des influences qui ont conduit l'idéal romantique de l'art total vers les « brumes » de la suggestion psychologique et poétique.

2. Le cygne et l'Arlequin II : de l'impressionnisme à l'expressionnisme

Etude des glissements progressifs qui ont engendré des réactions vigoureuses contre l'impressionnisme et la naissance de nouvelles règles à partir du même substrat musical.

3. Le cygne et l'Arlequin III : de l'expressionnisme au néo-classicisme

Etude des positions socio-culturelles qui donnèrent naissance à une nouvelle esthétique à la fin de la 1ère Guerre mondiale, à l'aube des années folles.

4. L'arlequin sur le toit : Cocteau et les années folles

Retour à la simplicité, au cirque, à l'esthétique de foire, émergence du jazz : pourquoi cette réaction contre les vieux fantômes romantiques était-elle nécessaire ?

Module 2

5. Le funambule écarlate : l'épopée Barrault

Jean-Louis BARRAULT a mené à travers le monde une des expériences théâtrales les plus étonnantes du XXème siècle. A travers lui, c'est l'esprit de « la troupe », le courage, l'alternance, mais aussi Mai 68, André Malraux, le cinéma, Prévert, Laurence Olivier qui sont évoqués...

6. Le baroudeur des étoiles : Blaise Cendrars et le transsibérien

Cendrars est né en Suisse. Mais son parcours extraordinaire l'a conduit en Russie avec le transsibérien, aux USA auprès de Chaplin, en Amérique du Sud...et au cœur du surréalisme dans le Paris des années folles... Son œuvre immense est écrite au scalpel avec des mots vrais comme sa vie rêvée.

7. Sur le fil : réflexions sur le jardinier, le funambule et l'architecte

À partir du mythe d'Icare et du Minotaure, Patrick Crispini tente de discerner les trois composantes du créateur, et la lente conquête de la maîtrise sur la matière.

8. Erik Satie : un Socrate en totem

L'homme aux 200 parapluies était un excentrique-né, truffant ces œuvres d'allusions humoristiques et sarcastiques, mais aussi un sage érudit que Jean Cocteau sut transformer en « totem » vénéré par tous les « nouveaux jeunes » de Montparnasse. Patrick Crispini fait revivre l'effervescence des « années folles » et du passage des brumes de l'impressionnisme au réalisme formel de la musique du XXème siècle.

- Thèmes et sujets retenus (extraits du catalogue, liste complète sur demande, suite) :

Module 3

9. L'ornement-fleuve

En recherchant parmi les leitmotifs des opéras de Wagner la source de mélodique, Patrick Crispini nous emmène dans un voyage à travers mythes et symboles, à la recherche du « Graal » de l'inspiration musicale...

10. L'Ange & la Rose, Rainer-Maria RILKE

Eternel apatride, timide mais porteur d'un univers poétique fondamental, Rilke a peu à peu construit une cathédrale où resplendissent les valeurs essentielles au cœur du destin de l'homme. Patrick Crispini nous fait partager à l'aide de documents rarissimes son enthousiasme pour l'œuvre de ce pèlerin de beauté.

11. La Ligne et le Trait, Antoine de Saint Exupéry

Héros de l'aéropostale, du « Petit Prince », Antoine de Saint Exupéry était aussi un homme porté par une haute philosophie de l'humanité. Son œuvre a été longtemps l'objet d'un malentendu qui voulait la ranger dans la catégorie des romans d'aventure. La trajectoire du « vol » de Saint Exupéry, à travers « la Ligne et le trait », représente une clé vitale de compréhension des liens entre les hommes. Patrick Crispini nous fait revivre cette épopée dans une forme inédite et très documentée.

12. Faust ou la quête impossible

Dans un parcours éblouissant, Patrick Crispini fait revivre le mythe de Faust, depuis les origines jusqu'à nos jours, à la rencontre des œuvres de arts plastiques, de la musique et du cinéma qui ont jalonné cette quête incessante de la beauté et de l'éternelle jeunesse. Un travail essentiel pour mieux comprendre la recherche artistique et ses profondes motivations.

SÉSAME 3 : les concerts et auditions – cycle 1

MUSICATELIERS : À L'ÉCOUTE DE L'HARMONIE

À qui s'adressent les séminaires MusicAteliers ?

- ▶ Mélomanes et amateurs avertis, public non professionnel, souhaitant un accès à une formation rapide et souple, adaptée à leurs besoins spécifiques.
- ▶ Artistes professionnels désirant compléter leur formation spécialisée et intéressés à se produire auprès d'un auditoire attentif et capable d'une écoute suivie.
- ▶ Entreprises développant une dynamique culturelle dans le cadre de la vie collective de leur personnel et recherchent des stages et séminaires adaptés à leur philosophie.

Comment se déroulent MusicAteliers ?

Chaque séance est articulée en 3 temps séparés par des pauses interactives (durée globale : 4 heures) reliés par un thème commun (étude d'une forme, d'un style et d'œuvre(s) développée à travers les trois dynamiques.

▶ 1er temps : LE COURS (théorie)

Le professeur introduit le thème retenu, lié à la Musique, à l'histoire de l'Art ou issu de l'actualité culturelle, par une étude des techniques, instruments, genres, styles et formes, dans leur tissu social et historique.

▶ 2e temps : L'ATELIER D'ÉCOUTE (pratique et répétition)

Après une première pause, les participants sont conviés à des écoutes comparatives et/ou à une répétition de travail de(s) l'œuvre(s) retenue(s) effectuée par des intervenants extérieurs (jeunes artistes-interprètes) réunis par le professeur. Les participants interviennent de manière active.

▶ 3e temps : LE CONCERT-AUDITION (réalisation et concert)

Après une deuxième pause, pendant laquelle les participants peuvent dialoguer avec les interprètes, une audition en concert de(s) l'œuvre(s) retenue(s) est donnée par les artistes résidents ou par le professeur.

Quelles sont les modalités de fonctionnement ?

- ▶ MusicAteliers sont unitaires (4 heures) ou groupés en modules de 4 séances (16 heures), selon les formules allegro ou vivace.
- ▶ Des cycles MusicAteliers sont proposés simultanément dans **plusieurs pays** (Suisse, France et Italie).
- ▶ Des **jours, dates et lieux spécifiques** sont retenus pour chacun des cycles (détaillés séparément).
- ▶ Les lieux retenus pour MusicAteliers doivent disposer d'un piano à queue et/ou de supports audio et vidéo, d'une ou de plusieurs salles annexes, ainsi que d'un lieu convivial pour les pauses.

Comment s'inscrire ou s'informer ?

- ▶ MusicAteliers font l'objet d'un « **sésame-pass** » permettant le libre accès à toutes les séances du cycle annuel (tarifs à disposition sur demande).
- ▶ Toute demande d'information complémentaire et de formulaire d'inscription correspondant l'un des pays où sont donnés MusicAteliers doit être adressée aux sièges permanents de TRANSARTIS :

PATRICK CRISPINI

CHEF D'ORCHESTRE, COMPOSITEUR, ENSEIGNANT

est chef d'orchestre, pianiste, chanteur et compositeur, de nationalités suisse, française et italienne, ayant accompli l'essentiel de sa formation au Conservatoire Supérieur de Musique de Genève, ainsi qu'auprès de maîtres réputés comme Benjamin Britten, Herbert von Karajan ou Michel Corboz... Tributaire également d'une formation littéraire de haut niveau, il a consacré une partie de son énergie créatrice à l'enseignement. En France, il a été notamment directeur musical de la Compagnie **Valère/Desailly** au **Théâtre de la Madeleine** à Paris jusqu'en 2002, professeur au **Conservatoire**

National Supérieur de Musique & de Danse de Lyon de 1993 à 1997, et chargé de cours et master-classes à la **Schola Cantorum** et au **Conservatoire Italien** de Paris... Actuellement, il est conseiller artistique auprès de diverses institutions privées européennes. Il s'attache tout particulièrement à tisser des liens dynamiques entre les différentes disciplines de l'art, notamment grâce au programme **TRANSARTIS**, qu'il a créé en Suisse et en France en 1998, ou lors de grandes manifestations internationales comme **Les Étoiles de la Voix**, véritable plate-forme des arts du chant. Depuis 1995, il est le directeur artistique et chef principal de **European Concerts Orchestra** (voir présentation séparée). Pendant ces quatre dernières années, il s'est principalement consacré à la composition, notamment de son nouvel opéra « **Citizen Welles** ». Il est l'auteur de plusieurs musiques écrites pour le cinéma et la télévision, pour voix et orchestre, ainsi que trois opéras (**Cantata Petrarca 80**, **Nostradamus**, **Couleurs du Temps**). **Patrick CRISPINI** est invité régulièrement pour des conférences et master-classes dans plusieurs universités et organismes de formation (Genève, Neuchâtel, Louvain, Milan, HEC-Paris, Padova, Boston) et se consacre actuellement à la préparation d'un cours d'initiation à la musique multimedia, à partir du geste du chef d'orchestre...

« J'AI ACCEPTÉ DE PRÊTER MON CONCOURS À CES COURS & ATELIERS, À CONDITION QUE CEUX-CI SOIENT DES LIEUX D'ÉCHANGES FRUCTUEUX ET CRÉENT DES PASSERELLES ENTRE DES UNIVERS TRADITIONNELLEMENT OPPOSÉS, CAPABLES DE S'ENRICHIR LES UNS LES AUTRES »

PATRICK CRISPINI

Curriculum vitae détaillé, press book, catalogue, enregistrements audio & vidéo et répertoire disponibles auprès de TRANSARTIS.

Un beau projet, une expérience prometteuse : relier les arts dans un monde où tout divise est une entreprise plus que jamais nécessaire. TRANSARTIS mérite notre soutien.

Sir Yehudi Menuhin

Patrick CRISPINI possède les qualités humaines et musicales qui font de ce musicien un des chefs d'orchestre les plus doués et les plus intéressants de sa génération.

Marcel Landowski

L'esprit qui anime Patrick CRISPINI, lorsqu'il réunit diverses expressions artistiques dans une même ferveur ou qu'il tisse des correspondances entre des formes traditionnellement séparées, insuffle le bonheur d'apprendre et de partager à ses auditeurs.

Jean Desailly

Le bonheur d'apprendre se mesure chez Patrick CRISPINI à sa joie de vivre. Formé auprès des maîtres les plus exigeants, il n'a de cesse de faire partager ses émerveillements et ses découvertes et c'est ainsi que la musique reste éternellement vivante et source d'émotions.

Jacques Chailley

Les cours TRANSARTIS ont un bel avenir devant eux : ouverts au monde et aux techniques modernes de la communication, ils font revivre comme à la Renaissance le grand esprit qui relie les arts et les dynamise.

La Revue Musicale Européenne

Programme « Sésames » - Cycles

FICHE SIGNALÉTIQUE

- Intervenant : - **Patrick CRISPINI**, chef d'orchestre, compositeur
- artistes interprètes intervenants ponctuellement (à préciser)
- Thématique : - cours & ateliers interactifs, conférences
- étude, analyses, exemples pratiques et exercices, auditions et concerts
- « Musique et entreprise », implications « leader et management »
- Organisation générale : - **SÉSAME 1 - les Ateliers & cours en 4 cycles**
- **cycle 1 : « chef d'orchestre et management » (4 modules de 4 ateliers)**
- **cycle 2 : « l'oreille absolue » (6 modules de 4 ateliers)**
- **cycle 3 : « l'œil écoute » (6 modules de 4 ateliers)**
- **cycle 4 : « Les Opus » (6 modules de 4 ateliers)**
- **SÉSAME 2 – les Conférences –cycle 1 (3 modules de 4 sujets)**
- **SÉSAME 3 – « MusicAteliers », auditions & concerts, cycle 1**
- Organisation en ateliers : - 4 heures en 3 temps avec 2 pauses interactives (MusicAteliers : 4 heures)
- Organisation en modules : - 4 ateliers regroupés (16 heures) (MusicAteliers : 16 heures)
- Organisation en cycles : - cycle(s) de plusieurs modules en formation continue
- Organisation des cycles : - en formation ponctuelle, suivie ou continue (voir ci-dessous)
- Formation : - **formation ponctuelle** : → 1 atelier unitaire
- **formation suivie** : → 4 ateliers séparés ou regroupés (séminaire 2 jours)
- **formation continue** : → cycle complet sur une année ou en séminaires(s)
- Formules: - **formule moderato** → **(unitaire) en formation ponctuelle**
(ateliers & conférences ; 4 heures, MusicAteliers : 4 heures)
- **formule allegro** → **en formation suivie**
- (ateliers & cours et/ou conférences ; 16 heures, MusicAteliers : 16 heures)
- forfait (4 ateliers ou MusicAteliers) séminaire de 2 jours (week-ends)
- **formule vivace** → **en formation continue**
- (ateliers & cours et/ou conférences ; 96 heures, MusicAteliers : 100 heures)
répartis sur une année en ateliers et/ou en forfaits séminaires
- Nombre de participants : - 15 à 20 personnes par atelier
- Lieux de cours : - à convenir avec l'organisateur
- Matériel : - 1 système d'écoute audio & vidéo (CD, DVD ou DVC)
- 1 magnétoscope avec moniteur
- 1 caméscope (éventuel)
- tableau et projections /clichés (éventuel)
- 1 piano (option)
- Type de salle/local : - salle modulable, amphi, ou salle de spectacle

**Une formule de cours individuels est également proposée
(sous réserve d'accord préalable et disponibilité du professeur).**

Programme « Sésames » - Cycles

COURS, ATELIERS, SÉMINAIRES & CONFÉRENCES

TARIFS

1. SÉSAME 1 : cours en ateliers collectifs (4 cycles) :

Module moderato (unitaire)	▶ 1 atelier	▶ 4 heures	▶ € 730.-
Module allegro 1	▶ 1 module	▶ 16 heures	▶ € 2'500.-
Module allegro 2	▶ 1 forfait sur 2 jours		▶ € 3'500.-
Module vivace 1	▶ 3 modules	▶ 48 heures	▶ € 8'000.-
Module vivace 2	▶ 6 modules	▶ 96 heures	▶ € 16'000.-

2. SÉSAME 2 : conférences, cycle 1

Module moderato (unitaire)	▶ 1 conférence	▶ 2 heures	▶ € 400.-
Module moderato (unitaire)	▶ 1 conférence	▶ 2 heures 30	▶ € 500.-
Module moderato (unitaire)	▶ 1 conférence	▶ 3 heures	▶ € 600.-
Module moderato (unitaire)	▶ 1 conférence	▶ 3 heures 30	▶ € 700.-
Module moderato (unitaire)	▶ 1 conférence	▶ 4 heures	▶ € 800.-

2. SÉSAME 3 : séminaires « MusicAteliers » :

ne comprend pas les cachets et défraiements versés aux artistes invités éventuel.

Module moderato (unitaire)	▶ 1 atelier	▶ 4 heures	▶ € 920.-
Module allegro 1	▶ 1 module	▶ 16 heures	▶ € 3'600.-
Module allegro 2	▶ 1 forfait sur 2 jours		▶ € 3'800.-
Module vivace 1	▶ 3 modules	▶ 48 heures	▶ € 10'000.-
Module vivace 2	▶ 6 modules	▶ 96 heures	▶ € 18'000.-

2. Cours individuels :

Module moderato (unitaire)	▶ 1 atelier	▶ 4 heures	▶ € 750.-
Module allegro 1	▶ 1 module	▶ 16 heures	▶ € 3'000.-

Le module vivace n'existe pas en individuel.