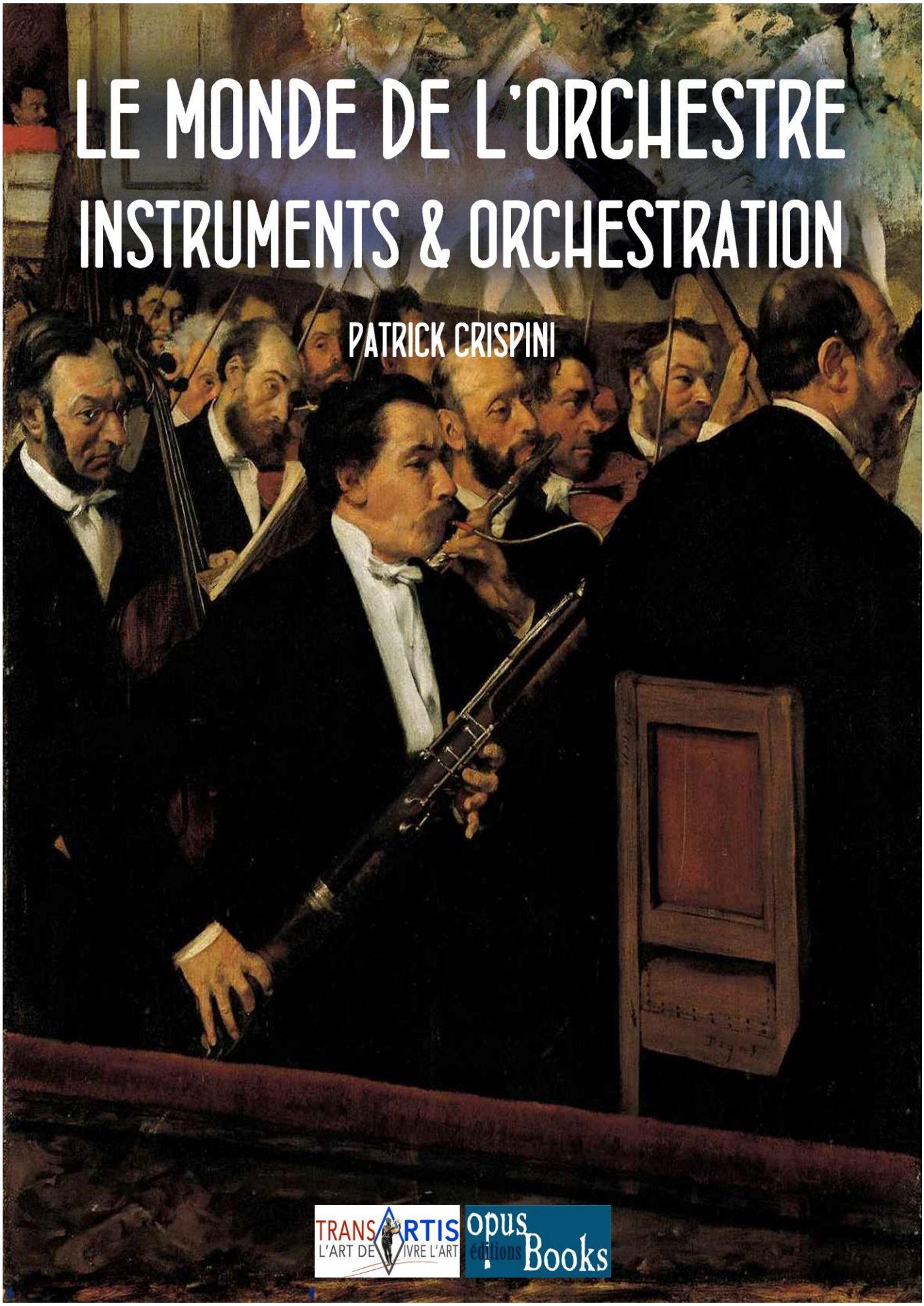
LE MONDE DE L'ORCHESTRE
INSTRUMENTS & ORCHESTRATION

PATRICK CRISPINI



TRANSARTIS L'ART DE VIVRE L'ART
opus Books éditions

https://transartis.com/musicateliers/ - https://transartis.com/home/ - https://patrickcrispini.com/ - transartis.prod@gmail.com
© Transartis Productions 2024 - Tous droits réservés

LE MONDE DE L'ORCHESTRE

INSTRUMENTS & ORCHESTRATION

par Patrick Crispini

La nécessité de pouvoir disposer d'un ensemble instrumental composé de multiples familles d'instruments commence à s'imposer vers la fin du XVIe siècle, au moment où se développe le théâtre lyrique et l'opéra en Italie, puis en Allemagne en Autriche et en Angleterre En France, on peut citer comme premier exemple d'orchestre formel ***Les Vingt-quatre Violons du Roi***, créé en 1577, puis les grands ensembles orchestraux sous l'impulsion de **Jean-Baptiste Lully**, qui amplifient le grand Opéra-ballet…
Avec les progrès de la facture instrumentale au XVIIIe siècle et la stabilité de l'accord des diapasons naît véritablement l'orchestre symphonique avec l'abandon progressif de la basse continue.
Les compositeurs structurent leurs partitions autour de l'orchestre à cordes et de quelques pupitres de vents par deux, parfois complétés par les timbales. **Gossec** à Paris en 1753, **Johann Stamitz** à Mannheim en 1755, puis **Joseph Haydn** chez les Esterhazy en 1759 composent pour ces effectifs des symphonies et enrichissent la forme du concerto avec soliste. À **Mannheim** en 1782, le célèbre ensemble qui deviendra la référence dans toute l'Europe, rassemble 76 musiciens (18 violons, 3 altos, 7 violoncelles, 4 flûtes, 3 hautbois, 4 cors, 4 bassons, 3 clarinettes). La période romantique est marquée par une amplification des timbres instrumentaux et des effectifs qui peuvent atteindre jusqu'à soixante ou quatre-vingt musiciens.
Beethoven et Berlioz vont apporter des innovations décisives, avec l'emploi d'instruments nouveaux (piccolo, cor anglais, clarinette basse, tuba, contrebasson, saxophones…). Durant le XIXe siècle, de nouvelles sociétés de musique dotées de moyens importants rivalisent de « gigantisme » : les pupitres des vents, des cuivres et le rôle croissant des instruments de percussion imposent l'orchestre philharmonique, à l'origine des plus prestigieuses phalanges orchestrales que l'on peut entendre encore aujourd'hui à Vienne, Amsterdam, Londres ou Berlin….
En même temps, la présence d'un **chef d'orchestre**, à la fois leader musical et opératif du groupe, maître du travail lors des répétitions et apte à rechercher une « couleur » propre à l'ensemble, devient prépondérante…
En mettant en valeur ***l'instrumentarium*** de l'orchestre, en expliquant les caractéristiques propres au travail d'**orchestration**, en étudiant quelques partitions musicales spécifiques, Patrick Crispini nous offre une initiation musicale pour une meilleure compréhension du monde l'orchestre

---

Chef d'orchestre, pianiste, chanteur et compositeur, **Patrick Crispini** est également pédagogue et conférencier reconnu. Tout au long de sa carrière, à travers diverses collaborations avec des institutions, structures et programmes artistiques qu'il a créés (European Concerts Orchestra, les cours musicAteliers à Genève, Paris et Venise, ainsi que le projet Transartis, *l'art de vivre l'art*), il s'est efforcé de favoriser des passerelles entre les disciplines artistiques, grâce à sa double formation musicale et littéraire et des liens professionnels étroits avec le monde du cinéma. C'est sans doute l'éclectisme de son travail et une polyvalence transdisciplinaire originale qui caractérisent le mieux sa démarche artistique... Ayant commencé à 8 ans une carrière de petit chanteur le conduisant sur de nombreuses scènes internationales, il a accompli un cursus complet de formation musicale (harmonie, contrepoint, composition) et de piano, puis de direction de chœur et d'orchestre sous la houlette de musiciens prestigieux comme Benjamin Britten, Michel Corboz, Ferdinand Leitner, Herbert von Karajan, Oliviero de Fabritiis ou Carlo-Maria Giulini… Soutenue par des personnalités comme Marcel Landowski, Jacques Chailley, Charles Chaynes Henri Sauguet ou Yehudi Menuhin, sa carrière de chef d'orchestre s'est orientée vers le répertoire lyrique, théâtral et religieux. Sa passion pour le théâtre l'a conduit auprès de Jean-Louis Barrault, puis comme directeur musical de la Compagnie Valère/Desailly au Théâtre de la Madeleine à Paris. Professeur au Conservatoire National de Musique et de Danse de Lyon, à la Fondation Ciani, à la Schola Cantorum de Paris notamment, il a également réalisé des émissions pour des radios européennes. Il consacre le reste de son temps à des conférences, séminaires et master classes auprès d'institutions européennes et à la composition.
Son catalogue comporte des musiques de film, trois opéras et des spectacles originaux pour le théâtre, ainsi que des essais et textes poétiques.

© Transartis Productions 2024 - Tous droits réservés