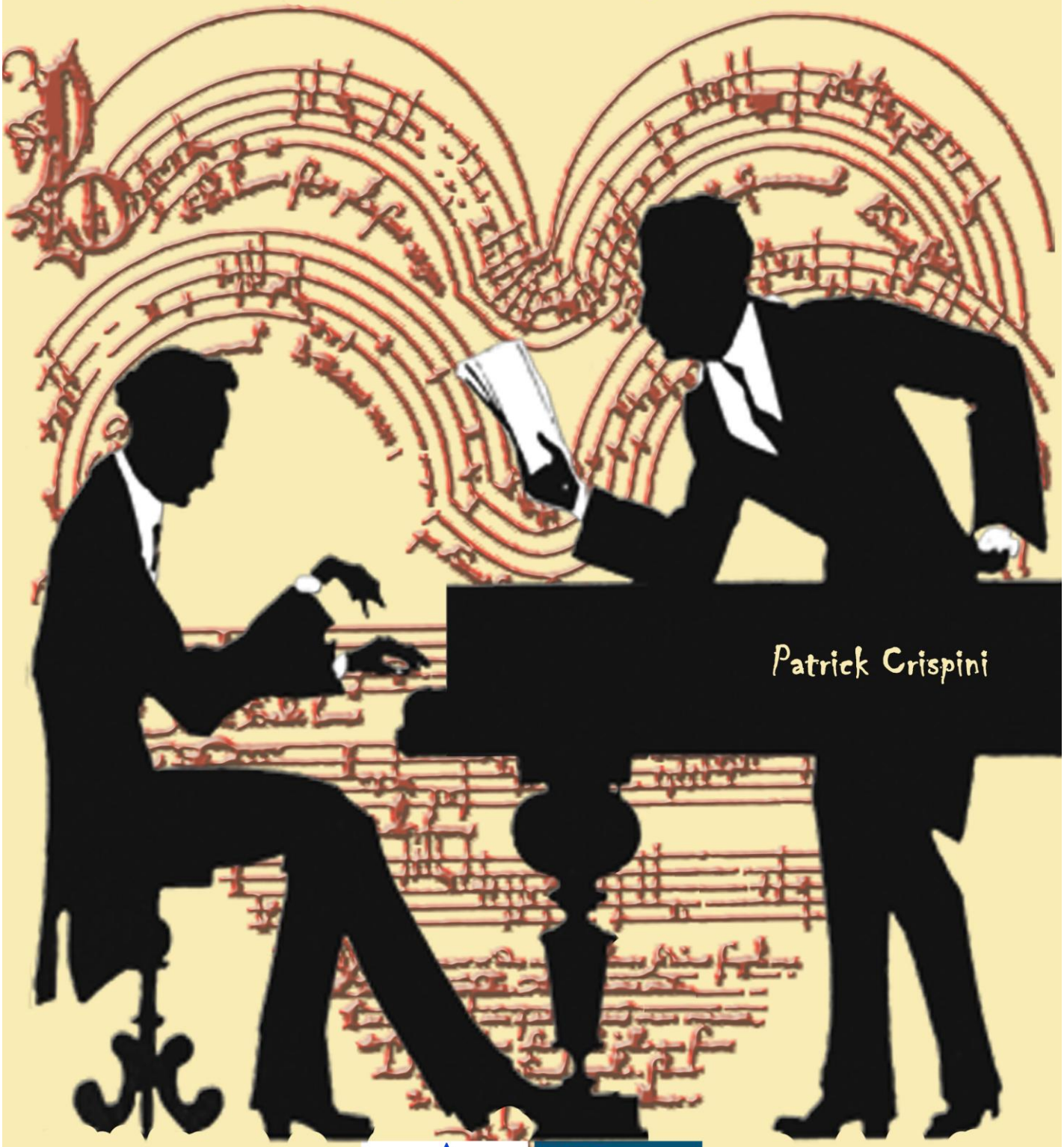
POÉSIE ET MUSIQUE

L'Art de la Mélodie



Patrick Crispini

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

© Transartis Productions 2024 - Tous droits réservés

POÉSIE & MUSIQUE

L'ART DE LA MÉLODIE

par Patrick Crispini

On trouve, tout au long de la belle histoire du ***Lied*** et de ***la mélodie*** des rencontres idéales, complémentaires, suscitant de sublimes et fécondes *correspondances*, chères à Baudelaire.
Le compositeur Camille Saint-Saëns écrivit dans *Harmonie et mélodie* : « *Puissent la musique et la poésie comprendre un jour quel intérêt elles ont à s'appuyer l'une sur l'autre ! Puissent les poètes apprendre la musique et les musiciens étudier la poésie ! Ils ont tout à gagner. Les musiciens doivent se pénétrer de cette vérité qu'un beau vers ne saurait être un simple prétexte à musique ; c'est un diamant que le musicien doit monter de son mieux, pour le mettre dans tout son jour. Quant aux poètes, ils s'apercevront un jour que la musique rend possibles toutes sortes de combinaisons qui leur sont interdites sans elle ».*
Le terme « mélodie » vient du latin *melodia* issu du grec ancien μελῳδία / *melôidía*, « chant »,
Alors que le lied allemand prend ses sources dans le Moyen-âge et ses textes populaires avant de connaître son apogée au XIXe siècle, la mélodie française, elle, commence tout juste à émerger dans le paysage musical avec **Hector Berlioz**, qui introduit pour la première fois le terme dans ses *Neuf Mélodies imitées de l'anglais (Irish Melodies)* en 1829, sur des poèmes de Thomas Moore. La mélodie – cette forme courte qui magnifie les sonorités propres de la langue et en restitue une perception autre, celle de la musique qui s'y superpose – connaît son apogée à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Lancée par **Gounod** et **Berlioz**, la mode de la mélodie s'épanouit ensuite auprès de compositeurs comme **Chausson**, **Chabrier**, **Duparc**, **Debussy**, **Ravel**, **Poulenc** et surtout **Gabriel Fauré**, le maître incontesté du genre…
Cette conférence évoque les noces turbulentes de la partition musicale et du texte qui l'a inspirée, démontrant, en particulier, à quel point chaque compositeur trouve sur les mêmes paroles des solutions souvent radicalement différentes, révélatrices des goûts d'une époque, ou animées d'une démarche intemporelle et universelle...

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