

Patrick Crispini

THEMES, LEITMOTIFS

& VARIATIONS

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

THÈMES, LEITMOTIFS & VARIATIONS

LA CELLULE MUSICALE

par Patrick Crispini

Le principe de **la variation** nous relie aux expressions les plus anciennes des cultures de civilisations orales : nome de la Grèce antique, pratiques des musiques primitives ou orientales (râga hindou, maqam arabe, etc.) ou récentes du jazz, nourrissant les improvisations des interprètes ou le développement des trances initiatiques gravitant autour d'une cellule rythmique ou mélodique. Dans les formes écrites, la variation a pris progressivement une place majeure dans le processus créatif. Les plus grands compositeurs y ont trouvé de quoi démontrer le haut degré de leur science musicale (les **Variations Goldberg** de **Jean-Sébastien Bach** ou les **Diabelli** de **Beethoven** par exemple, ce dernier trouvant dans cette forme à la fois les contraintes nécessaires à l'ossature de son inspiration, mais aussi la liberté que sa musique ne cesse de revendiquer).

Les artistes plasticiens y ont aussi puisé de quoi affirmer ou démonstration les principes de leurs esthétiques : la série des **Pietà** achevées ou inachevées de **Michel-Ange**, celle des **Cathédrale de Rouen** ou des **Meules de foin** de **Claude Monet**, ou encore la déclinaison des **Arbres** de **Piet Mondrian**, décomposés comme une démonstration pour illustrer le passage du réalisme vers l'abstraction. **Thème et variations** : tout procède d'une cellule initiale – le thème - vecteur d'une architecture en devenir, d'une pensée, d'un état psychologique, d'un univers sonore. C'est encore le cas du **leitmotiv**, fer de lance de la dramaturgie wagnérienne au service de l'œuvre d'art total (Gesamtkunstwerk)... En donnant des clés pour mieux comprendre ces principes, ce cours fait entrer les auditeurs au cœur de la création artistique.

Chef d'orchestre, pianiste, chanteur et compositeur, [Patrick Crispini](https://patrickcrispini.com/) 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](https://transartis.com/musicateliers/), les cours [musicAteliers](https://transartis.com/musicateliers/) à Genève, Paris et Venise, ainsi que le projet [Transartis](https://transartis.com/), *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](https://transartis.com/) 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](https://transartis.com/), [Michel Corboz](https://transartis.com/), Ferdinand Leitner, [Herbert von Karajan](https://transartis.com/), Oliviero de Fabritiis ou Carlo-Maria Giulini... Soutenue par des [personnalités](https://transartis.com/) comme [Marcel Landowski](https://transartis.com/), [Jacques Chailley](https://transartis.com/), [Charles Chaynes](https://transartis.com/) [Henri Sauquet](https://transartis.com/) 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](https://transartis.com/), puis comme directeur musical de la [Compagnie Valère/Desailly](https://transartis.com/) 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](https://transartis.com/) pour des radios européennes. Il consacre le reste de son temps à des [conférences](https://transartis.com/), séminaires et master classes auprès d'institutions européennes et à la composition.

Son catalogue comporte des musiques de film, trois opéras et des [spectacles](https://transartis.com/) originaux pour le théâtre, ainsi que des essais et textes poétiques.