L'Atelier des LEONIS

(Concerts commentés / clés d'écoute / interactivité)

BEETHOVEN *SANS FILTRE*

AVEC LE
QUATUOR **LEONIS**

GUILLAUME **ANTONINI** - SÉBASTIEN **RICHAUD**
ALPHONSE **DERVIEUX** - PIERRE **CHARLES**

Durée : 75 minutes | Format : Concert commenté, médiation musicale

SOMMAIRE

3 LE PITCH

4 LE DÉROULÉ

4 LES MUSIQUES

5 LES 4 PILIERS DE BEETHOVEN SANS FILTRE
6 FICHE SYNTHÉTIQUE

7 L'ATELIER DES LEONIS
7 LE CONCEPT
9 LES INGRÉDIENTS CLÉS DU FORMAT
10 UNE COLLECTION DÉCLINABLE
11 FICHE SYNTHÉTIQUE

12 CONTACTS

LE PITCH

Une **expérience** musicale vivante, **interactive** et profondément **humaine**

Comment faire entendre aujourd'hui la folie, la tendresse et le génie de **Beethoven** sans tomber dans le récital académique ?

Dans le cadre de sa collection « *L'Atelier* des Leonis», le Quatuor **Leonis** invente avec « **BEETHOVEN** SANS FILTRE » un format de concert commenté, didactique et incarné, qui donne au public des clés d'écoute concrètes et immédiates pour plonger dans l'univers fascinant des 16 quatuors à cordes.

Loin du jargon technique, les quatre musiciens décortiquent la musique sous les yeux des spectateurs en combinant humour, prises de parole enjouées et métaphores modernes. Mais au-delà du jeu et des analogies cinématographiques, le Quatuor **Leonis** touche au coeur : il explore les grands sentiments beethoveniens, le drame de la surdité, la quête d'une sérénité absolue et la puissance dramatique du silence dans la musique.

LE DÉROULÉ

CHAPITRE 1 Le Grand Écran Beethovenien (Prologue)

CHAPITRE 2 La conversation à quatre : qui a le dernier mot?

CHAPITRE 3 La transe rythmique

CHAPITRE 4 Évocation de la Nature

CHAPITRE 5 L'humour Beethovenien

CHAPITRE 7 Le cœur du silence (Surdité et Sérénité)

CHAPITRE 8 **Beethoven**, le visionnaire

LES MUSIQUES

- Extraits issus des 16 quatuors de Beethoven

- Mouvements entiers :

Allegro de l'opus 18/4
Scherzo de l'opus 18/6
Allegro de l'opus 59/2
Lento assai de l'opus 135

LES 4 PILIERS DE BEETHOVEN *SANS FILTRE*

1 Impliquer le public & donner des clés d'écoute : *Expérience participative et choix d'interprétation.*

L'interactivité s'invite à diverses reprises durant le spectacle. Le public ne se contente pas d'écouter : il devient acteur lors d'une expérience participative inédite autour des choix d'interprétation, où les spectateurs influent directement sur la manière dont un extrait musical est joué. En guidant l'oreille à travers le repérage des motifs, des fausses pistes rythmiques et des joutes verbales entre instruments, le public comprend de l'intérieur comment la musique est fabriquée.

2 Une entrée en matière ludique et cinématographique : *Des scènes d'action aux grands espaces.*

Western, suspense hitchcockien, comédie ou film d'action à la James Bond : le concert montre comment Beethoven invente le cinéma sonore avec deux siècles d'avance, rendant le répertoire classique immédiatement accessible et captivant.

3 L'expérience de l'intériorité et du silence : *Sérénité, surdité et grands sentiments.*

Le spectacle ménage des plages d'écoute d'une rare intensité. En isolant le chant fragile d'un violon solo ou les battements de coeur ralentis de l'Op. 135 face à la surdité, le quatuor offre des moments de suspension poétique et d'émotion brute, permettant de vivre les grands élans humanistes du compositeur.

4 Un équilibre parfait entre parole et musique : *Une forme dynamique et calibrée.*

En 75 minutes sans temps mort, le spectacle alterne 30 minutes de médiation incarnée (40%) et 45 minutes de grande musique de chambre (60%). Cet équilibre permet au public de vivre pleinement la musique : au fil du parcours, 4 mouvements majeurs de quatuors sont joués dans leur intégralité, offrant la vraie respiration d'un concert de musique de chambre sans jamais rompre le fil du récit.

FICHE SYNTHÉTIQUE

Format : Concert commenté, didactique, original et inventif

Titre : BEETHOVEN sans filtre

Collection : L'Atelier des LEONIS

Univers artistique : Dans la lignée de leurs créations scéniques (Éclisse Totale, L'Art délicat du quatuor) alliant virtuosité, humour et émotion.

Ancrage / Expérience : Collaborateurs historiques de Jean-François Zygel (Odéon, Cartoucherie de Vincennes, Maison de Nevers).

Public cible : Tout public (dès 10 ans), réseaux scolaires, conservatoires, abonnés de saison.

Plateau : 4 musiciens (2 violons, alto, violoncelle) + sonorisation parole (micros casques).

Durée : 1h15 (sans entracte)

L'Atelier des LEONIS

(Concerts commentés, didactiques et incarnés)

un format original créé par le Quatuor Leonis

LE CONCEPT

Désacraliser la musique de chambre **sans la dénaturer**

Le quatuor à cordes est souvent perçu comme la forme la plus exigeante, la plus intime et parfois la plus intimidante de la musique classique. Avec la collection «L'Atelier des **LEONIS**», le Quatuor **Leonis** brise les codes du concert traditionnel pour offrir une série de spectacles didactiques, incarnés et interactifs qui ouvrent en grand les portes de ce répertoire légendaire. Les musiciens ouvrent les portes de leur "atelier", partageant leur expérience personnelle, les coulisses d'une vie à cotoyer ce répertoire fascinant.

Loin des conférences académiques et du jargon de conservatoire, chaque représentation de ce format prend la forme d'un parcours scénique vivant de 75 minutes. Les quatre musiciens deviennent des passeurs de culture : ils décortiquent la musique sous les yeux du public, révèlent la fabrique des chefs-d'oeuvre et partagent les secrets d'écriture des plus grands compositeurs.

En **résonance** avec **l'ADN** du Quatuor **Leonis**

Ce nouveau format entre en parfaite résonance avec la signature artistique unique et les différents objets musicaux créés par le Quatuor **Leonis.** À l'image de leurs spectacles phares (**Éclisse Totale, L'Art délicat du quatuor**), ce format conjugue à la perfection **virtuosité musicale, humour, accessibilité et émotion brute,** réaffirmant leur ambition profonde : abattre les frontières entre les genres et remettre le public au coeur de l'expérience musicale.

Un **savoir-faire** nourri par des années de **transmission**

Cette démarche s'appuie sur une solide expertise du genre : le Quatuor **Leonis** possède une grande expérience des concerts didactiques, acquise notamment au cours de plusieurs années de collaboration avec **Jean-François Zygel**. Fort de cette complicité et de l'animation de saisons complètes de concerts expliqués dans des lieux emblématiques (**Théâtre de l'Odéon, Cartoucherie de Vincennes, Maison de Nevers**...), le quatuor a forgé un sens aigu du rythme scénique, de la médiation vivante et du contact direct avec les spectateurs.

LES INGRÉDIENTS CLÉS DU FORMAT

1 Donner de vraies clés d'écoute : Comprendre pour mieux ressentir.

Grâce à un décorticage pas à pas, le public apprend à repérer les motifs, à comprendre les joutes verbales entre les quatre instruments, à débusquer les pièges rythmiques ou à saisir la fonction des silences. L'écoute devient une expérience active et captivante.

2 Une interactivité au coeur du dispositif : Le public acteur du concert.

L'interactivité s'invite à plusieurs moments clés du spectacle. Les spectateurs sont notamment invités à vivre une expérience participative sur les choix d'interprétation : le public influe directement sur le jeu des musiciens en choisissant le caractère, le tempo ou l'intention d'un extrait musical.

3 Des mouvements joués dans leur intégralité : Éviter le zapping, préserver l'œuvre.

Parce que la médiation ne doit pas remplacer le plaisir du concert, chaque spectacle de la collection intègre plusieurs mouvements majeurs joués dans leur intégralité. Une fois l'oeuvre décodée et le contexte posé, le public profite de la vraie respiration et de l'émotion brute de la musique de chambre.

4 Un ton décomplexé et un twist savoureux : Complicité, humour et fraîcheur.

Porté par un ton résolument **décomplexé et teinté d'un brin d'humour,** le spectacle s'appuie sur ce petit *twist* savoureux qui brise immédiatement la distance et crée un lien authentique avec la salle. Un équilibre subtil qui séduit autant les néophytes que les mélomanes avertis.

UNE COLLECTION DÉCLINABLE

Chaque opus de la collection « *L'Atelier* des LEONIS » explore un grand chapitre ou une grande figure de la musique de chambre

OPUS 1
La P'tite Histoire du quatuor à cordes

Une traversée chronologique et savoureuse des grandes étapes qui ont façonné le genre du quatuor à cordes.

OPUS 2
BEETHOVEN *SANS FILTRE*

Du cinéma sonore à l'explosion rock, le théâtre humain de Beethoven.

OPUS à venir *(ex : Schubert, Mozart, Ravel...)*

Déclinable sur mesure selon les grandes figures ou thématiques du répertoire.

FICHE SYNTHÉTIQUE

Format : Concert commenté, didactique, original et inventif

Collection : L'Atelier des LEONIS

Univers artistique : Dans la lignée de leurs créations scéniques (Éclisse Totale, L'Art délicat du quatuor) alliant virtuosité, humour et émotion.

Ancrage / Expérience : Collaborateurs historiques de Jean-François Zygel (Odéon, Cartoucherie de Vincennes, Maison de Nevers).

Public cible : Tout public (dès 10 ans), réseaux scolaires, conservatoires, abonnés de saison.

Plateau : 4 musiciens (2 violons, alto, violoncelle) + sonorisation parole (micros casques).

Atout programmation : Un outil d'action culturelle et de conquête de nouveaux publics d'une grande efficacité.

Durée : 1h15 (sans entracte)

CONTACT

DIFFUSION

Marie-Lou Kazmierczak
mlk@arts-scene.be
+32 (0)2 537 85 91
www.arts-scene.be

SITE WEB

www.quatuorleonis.com

