

Orphée aux animaux

Fiche pédagogique : « La loi de la nature »

Commande de l'Académie musicale de Villecroze

COMPOSITEUR

Alexandros Markéas

GENRE MUSICAL

Comédie musicale, vocal

AUTEUR

Gaël Lépingle

PÉRIODE

xxe et XXIe siècles

INTERPRÈTES

Maîtrise de Radio France,
Orchestre Philharmonique de Radio France,
sous la direction de Sofi Jeannin

PAYS DU COMPOSITEUR

France

CYCLE

Cycle 3

DURÉE DE LA PISTE

03 min 30 s

THÈMES

Mythologie, musique, animaux, guerre, paix

DATE DE CRÉATION DE L'ŒUVRE

2015

AUTEURS DE LA FICHE : Nicolas Saddier, Patricia Andréani

Présentation de l'œuvre et/ou de l'extrait

Synopsis : la commande passée à Alexandros Markéas par l'Académie musicale de Villecroze portait sur un sujet qui devait s'inspirer de la mythologie. Le compositeur s'est associé au librettiste Gaël Lépingle et, ensemble, ils ont choisi de travailler sur Orphée. Non pas *Orphée aux enfers*, mais *Orphée aux animaux*, celui qui découvre les pouvoirs de la musique et qui a été si souvent représenté entouré d'animaux de tous poils et de toutes plumes qui l'écoutent, fascinés. Plutôt qu'une narration, le librettiste a remis au compositeur des poèmes formant une succession de tableaux.

Cela débute avec la loi de la nature qui impose aux hommes, aux animaux, aux éléments même, de se mener une guerre impitoyable. Puis survient une trêve : une harmonie nouvelle se fait entendre. Les animaux réconciliés se rassemblent autour du jeune Orphée. Ils restent toutefois divisés en deux camps : les optimistes qui narrent ses succès futurs, et les pessimistes qui pressentent déjà la triste histoire d'Eurydice et sa fin tragique.

Le projet : *Orphée aux animaux* fait partie d'un ensemble de trois pièces commandées par l'Académie musicale de Villecroze dans le cadre du projet « Trois compositeurs écrivent pour l'école ». Ces trois opéras pour enfants ont été présentés pour la première fois au public fin mai et début juin 2015, lors d'une série de concerts de la Maîtrise et de l'Orchestre Philharmonique de Radio France placés sous la direction de Sofi Jeannin. Les mêmes interprètes ont également enregistré le matériel audio destiné à faciliter l'apprentissage et l'interprétation de ces œuvres par les classes.

Niveau, durée : *Orphée aux animaux* est destiné à être chanté par des élèves de cycle 3. Il comporte cinq chants et deux danses et dure une vingtaine de minutes.

FORMATION INSTRUMENTALE ET/OU VOCALE

- Chœur d'enfants et orchestre, ou orchestre seul pour les danses.
- Clarinette et orchestre pour la version d'apprentissage des chants.
- Orchestre seul pour la version d'accompagnement.
- Instruments de l'orchestre : deux violons, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, trombone, trompette, cor, piano, percussion.

Il existe également un arrangement « allégé » pour trois instruments mélodiques, basse et percussions. Il n'a pas été enregistré mais les partitions sont proposées en téléchargement.

Les clés de lecture

Le premier mouvement décrit le chaos qui règne avant l'arrivée d'Orphée. Voici quelques lignes qui peuvent être lues avant le chant (cf. prolongements pédagogiques) :

« Questions de territoire ou question de survie
On lutte sans merci !
Les plus forts dévorent les plus faibles
C'est la terrible loi de la nature ! »

Analyse musicale

Par Alexandros Markéas :

« “La loi de la nature”, je l'ai imaginé comme si c'était une fête d'enfants qui jouent. Ils observent ce qui se passe autour d'eux et méditent. Je me suis inspiré de rythmes siciliens très enlevés. Il y a différentes situations musicales parce que parfois ils évoquent le côté implacable de la nature, à d'autres moments, c'est plus léger mais le rythme reste toujours le même. À la fin de ce mouvement, il y a tout à coup quelque chose de différent, il y a un bruit inhabituel qui monte et cela se termine dans une idée d'attente, de suspension. »

Exploitations pédagogiques possibles

APPRENTISSAGE DU CHANT

Forme : A-B-A-B-C-D-C-E-B-F (refrain = C)

INTRODUCTION DU CHANT

Travail sur le paysage sonore des éléments de la nature : le vent, l'orage, la pluie, le feu.

PARLÉ-RYTHMÉ

Dire le texte en rythme en travaillant l'articulation. Insister sur les premières syllabes des mots et sur les consonnes pour une bonne compréhension du texte.

Un groupe d'élèves peut frapper le rythme pendant qu'un autre dit le texte, puis inversement.

PRÉPARATION VOCALE

Jeux de respirations silencieuses : au geste du meneur, les élèves émettent un son continu sur ssss et respirent librement en laissant entrer l'air sans bruit, en mimant la surprise.

Reprise du jeu mais, cette fois, le chef de chœur indique le moment des inspirations silencieuses communes.

Vocalise : chanter la phrase de la mesure 125 à 139 (« Questions de territoire... ») en commençant par sib puis en montant par demi-ton jusqu'à mi.

TRAVAIL DE DÉTAIL DU CHANT

Une écoute répétée menée en amont du travail vocal sera toujours une grande aide pour l'apprentissage.

L'apprentissage pourra se faire selon le découpage proposé : A-B-C-D-E-F.

La dernière phrase (F: « Soudain dans la forêt... ») est plus délicate, elle change de caractère et vient après un pont instrumental. Elle gagnera à être travaillée lentement, sans appuyer sur les notes descendantes.

Commencer à chanter sans mise en scène, l'introduire (voir ci-après) dès que possible quitte à reprendre ensuite un travail d'amélioration vocal statique.

PARTITIONS ET PAROLES POUR LES ÉLÈVES

Pour le travail, on peut mettre à disposition des élèves la partition « chant seul » ou leur distribuer le texte seul qui figure dans le livret. Ces documents sont proposés en téléchargement au format PDF. Mais bien sûr, comme à l'opéra, il est exclu de jouer avec une partition à la main ! Très vite, il faut chanter par cœur. Les textes s'y prêtant bien, on mènera un travail de récitation parlé classique pour les mémoriser.

EXEMPLE DE MISE EN SCÈNE

Réalisé par Gaël Lepingle, pour la Maîtrise de Radio France.

Un document reprenant l'ensemble de la mise en scène de l'opéra est proposé en téléchargement.

Position arc de cercle (un, deux ou trois, en fonction du nombre de choristes) :

© Maîtrise de Radio France

Expressions du visage « c'est terrible » :

Le vent chasse les nuages
C'est lui le tout puissant
Mais les nuages font l'orage
L'orage détruit les champs
Ainsi sur toute la terre
Vont tous les éléments
Le feu, l'eau et la pierre
Se veulent conquérants

Refrain

Position défensive, mains en avant, prêtes à parer au coup :
C'est la loi de la nature/Et ça fait longtemps qu'ça dure

© Maîtrise de Radio France

Une main en l'air, l'autre en bas (paume vers le ciel), on mime des mâchoires qui se referment :
Les plus forts dévorent...

© Maîtrise de Radio France

... les plus faibles

© Maîtrise de Radio France

Retour sur la position défensive :
C'est la loi de la nature/Sa terrible signature

Le chœur est toujours en arc de cercle. Quatre choristes forment un carré à l'avant et se tournent autour en position défensive :

© Maîtrise de Radio France

La pluie éteint le feu/Le feu brûle la paille
C'est le plaisir des Dieux/Il faut livrer bataille
Et pendant ce temps-là/Les hommes se font la guerre
La force fait la loi/La loi est meurtrière

Refrain

Comme précédemment, les quatre choristes forment une ligne à l'avant-scène. Le chœur toujours en arc de cercle :
C'est la loi de la nature, etc.

Les quatre choristes reforment un carré à l'avant-scène et à chaque phrase l'un pose sa main sur l'épaule de l'autre comme s'il l'assujettissait :

Les Seigneurs sur la Cour
Les Rois sur les Seigneurs
Et les Dieux à leur tour
Règnent sur les Empereurs

Les quatre choristes reforment une ligne à l'avant-scène :
Les lions sur les gazelles
Les loups sur les agneaux
La même ritournelle
S'applique aux animaux

Refrain

Comme précédemment, les quatre choristes forment une ligne à l'avant-scène :
C'est la loi de la nature, etc.

Tous, bien droits :
Questions de territoire
Ou question de survie
Partout la même histoire
On lutte sans merci

On se disperse (sauf l'arc de cercle du fond si le groupe est trop nombreux), en indiquant les directions avec le regard ou du bout des doigts :
Montagnes ou déserts
Grandes plaines ou plateaux
Jusques au fond des mers
Le monde est un chaos...

Pendant le petit intermède musical, tout le monde éparpillé, tend l'oreille, intrigué :

© Maîtrise de Radio France

Puis prendre une expression de profond étonnement. Face public :
Soudain, dans la forêt/Voici que tout s'arrête
Un son, un chant s'élève
Une trêve...

Informations complémentaires

POUR ALLER PLUS LOIN

Le paysage sonore à partir de *Sud* de Jean-Claude Risset

Perception musicale des lois de la nature à partir du « Chaos » extrait des *Éléments* de Jean Féry Rebel

PROLONGEMENTS PÉDAGOGIQUES

On trouvera en téléchargement, dans le dossier « Prolongements pédagogiques », une **présentation du projet** « Trois compositeurs écrivent pour l'école » par Sofi Jeannin, un **entretien avec Alexandros Markéas**, des **notices** sur le compositeur et les interprètes. Le dossier comprend également des propositions pédagogiques pour travailler avec les élèves en **littérature** et en **histoire des arts**.

Un document reprenant l'**ensemble de la mise en scène** réalisée par Gaël Lépingle pour Radio France est également proposé en téléchargement.

TENEZ-NOUS INFORMÉS DE VOS RÉALISATIONS

Afin de mieux connaître l'utilisation des répertoires proposés sur Musique Prim, si vous représentez cette œuvre, merci d'en informer nicolas.saddier@education.gouv.fr en indiquant le niveau et le nombre de classes concernés, le lieu de représentation prévu et le nombre attendu de spectateurs et leur qualité (élèves, familles, représentation publique...). Merci !

RESPECT DU DROIT D'AUTEUR

Toute représentation publique, même gratuite, doit être déclarée à la SACEM (si extraits) ou à la SACD (opéra intégral). Le nom du compositeur et la mention « Commande de l'Académie musicale de Villecroze » doivent figurer sur toute documentation numérique ou papier diffusée à cette occasion.

Comment déclarer à la SACD ?

Comment déclarer à la SACEM ?

RÉFÉRENCES DISCOGRAPHIQUES

Partitions et fichiers sons réservés aux usagers du site Musique Prim.

© Académie musicale de Villecroze – Réseau Canopé, 2016