

Orphée aux animaux

Fiche pédagogique : « Écho »

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

01 min 34 s

THÈMES

Mythologie, musique, animaux, danse

DATE DE CRÉATION DE L'ŒUVRE

2015

AUTEURS DE LA FICHE : Nicolas Saddier et Annie Sébire

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

Après « La dure loi de la nature », les paroles de la fin du premier chant annoncent un changement de climat : « Soudain dans la forêt, voici que tout s'arrête, un son, un chant s'élève : une trêve. »

Analyse musicale

Par Alexandros Markéas :

« Le deuxième mouvement, "Écho", c'est un instrumental. Après le rythme obstiné du premier mouvement, c'est beaucoup plus souple, plus lent. C'est une danse lente. L'idée est de matérialiser ce son lointain, un peu étrange, irréel, un peu dissonant, qui se rapproche de plus en plus, qui interpelle les animaux, qui les sidère. À la fin, je pense que les danseurs doivent rester sur une suspension, une interrogation. »

On entend dans « Écho » des sonorités étranges. Dans la première partie, jusqu'à la 50e seconde environ, la flûtiste laisse entendre le souffle en jouant, tandis que le percussionniste utilise un petit tam-tam posé sur un récipient rempli d'eau et produit, en le frottant, ce *glissando* si particulier. Dans la seconde partie, le hautbois glisse également à la note inférieure (ex. de 00 min 51 s à 00 min 53 s), ce qui donne une impression un peu plaintive ou mystérieuse.

Exploitations pédagogiques possibles

DANSER « ÉCHO » : EXEMPLE DE DÉMARCHE DE CRÉATION

Par Annie Sébire, conseillère pédagogique départementale en EPS à Paris.

Partir de la musique, de ce qu'elle évoque, pour retenir des éléments supports à la recherche en danse.

Première écoute sans consigne préalable suivie d'une question ouverte assez générale de type « cela vous a fait penser à quoi ? »

Seconde écoute : jouer au « portrait chinois » (« Et si c'était une couleur... quelle couleur vous évoquerait cette musique ? »)

En grand groupe, faire émerger les mots qu'évoque cette musique aux élèves, dans les catégories suivantes :

- **couleurs** (ex. : blanc, gris, bleu, noir) ;
- **verbes d'action** (ex. : glisser, tourner, virevolter, caresser, s'arrêter, se figer, se cacher, surprendre, balancer, chuter, descendre) ;
- **matières-objets** (ex. : tissus légers, foulards, ballons de baudruche) ;
- **adjectifs** (ex. : lent, rond, doux, souple, léger, étrange, peureux, nerveux, apprivoisé) ;
- **noms** (ex. : caresse, surprise, vent, souffle, peur, froid, bruit).

Le professeur retiendra parmi les verbes d'action et/ou les objets, les « entrées » facilitatrices en danse, c'est-à-dire celles qui lui paraissent les plus pertinentes pour une exploration dansée par les élèves.

La création d'une danse par les élèves, sous la conduite du professeur, pourra suivre la démarche de création suivante.

PHASE D'EXPLORATION

À partir du ou des verbes d'action retenu(s), rechercher au moins cinq manières de danser le verbe. Par exemple : cinq manières de « tourner », sans musique puis sur la musique. On pourra procéder de la même manière par rapport à des « matières-objets ». Par exemple : rechercher cinq manières de danser avec son tissu.

On offrira des temps pour se montrer les trouvailles (2 à 2 ou un demi-groupe montre à un autre demi-groupe), afin de s'enrichir des idées des autres.

PHASE D'ENRICHISSEMENT (DIVERSIFIER, NUANCER)

L'enseignant peut relancer la recherche des élèves en se référant à une « trame de variance » (= composantes de la danse) pour amener les élèves à enrichir ou nuancer leurs propositions :

- **corps** (avec tout le corps, avec une partie du corps...) ;
- **espace** (en haut/en bas, petit/grand, avant/arrière, sur place/en déplacement, directions, orientations...) ;
- **temps** (lent/rapide, continu/discontinu, silence, accents, action ou groupe d'actions répétées ou non, rapport avec la musique dans sa structure ou dans son « écoulement »...) ;
- **relation aux autres** (seul, à deux, à plusieurs, formations face à face, dos à dos, en ligne, en colonne, en grappe, en dispersion..., avec contact ou sans contact...) ;

- **énergie-imaginaire** (cf. les adjectifs cités à l'écoute de la musique : doux/fort, léger/lourd, saccadé/fluide, peureux, nerveux, étrange... pour nuancer les qualités de mouvements).

PHASE DE STRUCTURATION, DE COMPOSITION DE LA CHORÉGRAPHIE

Il s'agit ici, par deux, en petits groupes puis en grand groupe, en fonction de la musique, de :

- choisir, retenir des éléments ;
- enchaîner en faisant des liaisons ;
- organiser, agencer dans l'espace et le temps, articuler les éventuels groupes (successivement, simultanément, reprise en grand groupe de certaines propositions) ;
- répéter ;
- mémoriser, garder une trace ;
- présenter, interpréter.

Pour en savoir plus, consulter [la page EPS/danse de création de l'académie de Paris](#).

EXEMPLE DE MISE EN SCÈNE

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

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

Chercher l'origine du son en se déplaçant. Tendre l'oreille, indiquer une direction, se figer à l'écoute, reprendre sa recherche.

Puis mesure 19 (à 00 min 50 s) : mouvement d'ensemble avec les bras. Tout le monde bien éparpillé, face public, hypnotisé par le son. Jambes bien arquées, les paumes poussent l'air côté cour, puis jardin, etc. dans un mouvement synchrone avec le coup d'archet des violons (mesures 19, 21, 23, 25...) :

© Maîtrise de Radio France

© Maîtrise de Radio France

À la fin, les danseurs restent immobiles, pénétrés par la musique.

Informations complémentaires

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