

Orphée aux animaux

Fiche pédagogique : « D'où vient cette chanson ? »

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 et 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

Après « La loi de la nature » et l'interrogation de la danse « Écho », voici la description de l'harmonie inhabituelle, presque comique parfois, qui règne désormais. Si l'on pense que les spectateurs risquent de ne pas en saisir tout de suite le sens, le chant peut être introduit par une courte citation des paroles clamées par les élèves (cf. prolongements pédagogiques) :

« On voit les prédateurs lâcher soudain leur proie
Touchés en plein cœur par le son de la voix
Les arbres, les rochers, toutes les créatures
Tous les êtres vivants que compte la nature
Se posent la question :
D'où vient cette chanson ? »

Analyse musicale

Par Alexandros Markéas :

« Le troisième mouvement s'inspire toujours des rythmes méditerranéens traditionnels ; le côté "noire croche croche noire noire/noire croche croche noire noire" : comme une sardane. Le chœur exprime sa surprise par la danse et dans la bonne humeur. C'est un étonnement joyeux et rassurant, pas une peur. Il y a une alternance entre le refrain rythmique ("Quelle est cette harmonie...") et les couplets plus mélodiques qui décrivent ce qui se passe dans la nature grâce à la présence musicale d'Orphée ("Les pierres se sont poussées..."). »

Exploitations pédagogiques possibles

APPRENTISSAGE DU CHANT

Forme : A-B (mes. 15) -A-B-C (mes. 31) -C-A

PRÉPARATION VOCALE, ARTICULATION, MÉMORISATION

Jouer sur les intonations du texte : choisir une phrase du texte de la chanson. Chaque élève à son tour devra la déclamer d'une façon différente (y associer une émotion, une posture, un geste...).

Lister les mots contenant le son « p » puis en faire un jeu d’articulation en variant le rythme, en le disant de plus en plus vite. Exemple : poussé, passage, prés, serpent, Pérou, profonde, prédateurs, proie, léopard, Perrault.

Jeu d’accumulation : dire un mot, puis 2, puis 3...

VOCALISE

Possibilité de chanter les mesures 19 et 20 en commençant par *mi* jusqu’au *sib* (« Là ce sont les serpents qui sortent de leurs trous »).

TRAVAIL DE DÉTAIL

Difficulté repérée : attaque de la première note de la phrase A.

Afin d’en obtenir la justesse :

- penser à la respiration ;
- penser le son dans sa tête avant de le chanter ;
- s’aider du geste de la main au-dessus de sa tête.

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.

Tout le monde éparpillé, face public :

Quelle est cette harmonie

© Maîtrise de Radio France

Vers cour :
Quelle est cette musique

© Maîtrise de Radio France

Vers jardin : Qui nous appelle ainsi
Face : Qui de loin nous invite
On avance : Les arbres, les rochers
On s'arrête : Toutes les créatures
On avance : Tous les êtres vivants
On s'arrête : Que compte la nature
On recule de quatre pas : Se posent la question :
Mains sur les hanches : D'où vient cette chanson ?

© Maîtrise de Radio France

Face public : Les pierres se sont poussées pour laisser le passage / Aux animaux des prés et aux bêtes sauvages

Vers cour : Là ce sont les serpents qui sortent de leurs trous

Vers jardin : Ici les éléphants, des lamas du Pérou

Prendre des expressions correspondant aux animaux :

Émerveillés : Animaux fabuleux des rêves et des songes

Terribles : Ou animaux furieux, rois des forêts profondes

Tous gentils : Animaux domestiques et fourmis laborieuses

Air mystérieux : Bêtes mythologiques, licornes mystérieuses

Face public : Quelle est cette harmonie

Vers cour : Ce chant qui nous appelle

Vers jardin : Cessons nos arguties

Face : Et cessons nos querelles

On avance : Rivières et cailloux

On s'arrête : Toutes les créatures

On avance : Tous les êtres vivants

On s'arrête : Que compte la nature

On recule : Se posent la question :

Mains sur les hanches : D'où vient cette chanson ?

Éparpillés, on raconte, on regarde, on montre du doigt :

On voit les prédateurs lâcher soudain leurs proies

Touchés en plein cœur par le son de cette voix

Les chèvres de basse-cour vont avec les renards

Les chevaux de labour avec les léopards

Pendant tout ce couplet, on chante en se remettant en position d'arc de cercle :

Chose extraordinaire, jamais vue en ces lieux

Tigres et dromadaires, serpents venimeux

Ensemble comme des frères, soudain réconciliés

Cheminent de concert, sont-ils ensorcelés ?

L'un après l'autre, des enfants jouant les animaux décrits sortent de l'arc de cercle et prennent position sur une ligne à l'avant-scène, en exprimant l'animal : gros, fatigué, féroce, inquiet, idiot, petit, « dindon ». Le chœur les désigne à chaque fois :

Le gros rhinocéros et le lion fatigué

Le sanglier féroce et le chevreuil inquiet

La vache un peu idiote, le petit hérisson

S'unissent de la sorte aux poules et dindons

© Maîtrise de Radio France

Les huit animaux de l'avant-scène prennent une position artificielle, exagérée, comme s'ils posaient pour une peinture (une main en l'air, le visage fier) :

Quel tableau incroyable font tous ces animaux
On dirait une fable, un conte de Perrault

© Maîtrise de Radio France

Les huit se retournent vers le chœur :

Mais voici qu'à présent, leur course est terminée

© Maîtrise de Radio France

Les huit se retournent face public :

Sous un arbre géant, ils découvrent Orphée.

Les huit animaux restent en ligne comme s'ils menaient le reste du chœur pour reprendre la chorégraphie :

Face public : Quelle est cette harmonie

Vers cour : Quel est cet instrument

Vers jardin : Est-ce mirage ou magie

Face public : Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous prend

On avance : Canards et ours blancs

On s'arrête : Toutes les créatures

On avance : Tous les êtres vivants

On s'arrête : Que compte la nature

On recule : Se posent la question :

Mains sur les hanches : D'où vient cette chanson ?

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