

Orphée aux animaux

Fiche pédagogique : « Le chant d'Orphée »

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 45 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

Le chant d'Orphée possède des vertus magiques, c'est tout le pouvoir de la musique allié à celui de la poésie (voir également plus loin ce qu'explique Alexandros Markéas sur Orphée « inventeur de l'écriture »). Afin que ces aspects soient perçus d'emblée par les spectateurs, les élèves peuvent citer, avant de les chanter, quelques vers du poème (cf. prolongements pédagogiques). Annoncer « Le chant d'Orphée », afin que les spectateurs comprennent que le chœur porte maintenant la parole d'Orphée et non plus celle des animaux :

Je recherche la clé
D'une langue universelle
Capable de relier
La terre avec le ciel
Les mots avec les choses
Des mondes opposés
Les raisons et les causes
Futur avec passé.
Et sur mes tablettes d'argile
Ma voix se grave par magie
C'est une opération subtile
À laquelle je vous convie.

Analyse musicale

Par Alexandros Markéas :

« C'est un air de chanson populaire, un peu humoristique qui alterne une nouvelle fois des couplets mélodiques et des refrains un peu plus dansés dans lesquels on retrouve le même rythme de sardane qu'au chant n° 3. Par exemple, mesure 15, "Et sur mes tablettes d'argile...", avec comme indication "*maestoso et forte*" ("majestueux et fort"). Ce qui est important à faire percevoir tout de suite aux enfants, afin qu'il le fasse passer au public, c'est que là ils ont changé de personnage: ils incarnent Orphée.

C'est le chant où Orphée explique sa démarche, comment il associe les mots et les notes : "Aux cordes de ma lyre/J'associe les voyelles..." Pierre Boulez dit quelque chose à ce propos: "Lorsqu'on met en musique un texte, les phonèmes et les sons deviennent comme les stalactites, ça crée une espèce de sédimentation."

Gaël Lépingle évoque ici un aspect moins connu du mythe que j'aime beaucoup: Orphée serait à l'origine de l'écriture et même de l'écriture musicale! L'ancêtre des compositeurs en quelque sorte. Celui qui pour la première fois prend de la distance avec la musique... »

Exploitations pédagogiques possibles

APPRENTISSAGE DU CHANT

Forme : A-A'-B-B'-A-A'-B-B'-C-B-B'-C

ARTICULATION

Un travail d'articulation préalable du texte sera nécessaire afin d'en faciliter son interprétation chantée.

Faire répéter les vers du texte en mettant l'accent sur les premières syllabes des mots à deux ou trois syllabes, cela évitera, par la suite, de mettre l'accent sur la dernière syllabe du vers, défaut à éviter.

Exemple : « Aux **cordes** de ma **lyre**/J'associe les **voyelles** »

Faire répéter le texte en accentuant les consonnes qui permettront une meilleure compréhension du texte pour l'auditeur.

VOCALISES

On pourra reprendre la mélodie de la partie B ou B', mesures 18 à 20, en chantant comme indiqué : « c'est une opération subtile », « du langage à l'écriture » ou « c'est une question lancinante ». On pourra chanter ces phrases en vocalise. Pour commencer, la première note peut être un ré (celle de la partition étant fa), puis monter jusqu'au sol.

Afin d'anticiper la difficulté de la partie C, on aura intérêt à travailler la phrase des mesures 32 à 34 (« Je recherche la clé d'une langue universelle ») sous la forme d'une vocalise, en commençant par un si bémol (à la place du ré), puis en montant progressivement de demi-ton en demi-ton.

DIFFICULTÉS

Afin d'aider les élèves à interpréter le départ de la partie C qui monte dans les aigus jusqu'au fa, on pourra :

- faire chanter sur « ou » ;
- chanter la mélodie sur les voyelles seulement ;
- focaliser l'attention sur « langue » et laisser l'aigu venir à partir de cet appui ;
- lancer le « ni » de « universelle » en s'aidant d'un geste.

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. Dans « Le chant d'Orphée », le travail de la « mémoire de la bouche », sur lequel on ajoutera les gestes et l'expression, est fondamental pour une bonne interprétation chantée.

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.

Position arc de cercle. Orphée à l'avant-scène au centre (mais tout le chœur chante, Orphée n'est qu'un soliste « visuel ») :

© Maîtrise de Radio France

Aux cordes de ma lyre/J'associe les voyelles
Il suffit de les dire/Et c'est tout naturel
De la forêt les arbres/M'inspirent des consonnes
C'est tout un alphabet/En fonction de leur forme

Refrain 1 : Orphée fait signe aux choristes et tout le monde le rejoint à l'avant, éparpillé, face public. Bien droit sur le temps, main droite en l'air, le regard sur la paume tournée vers le visage :
Et sur mes tablettes d'argile

© Maîtrise de Radio France

La main gauche va doucement se poser contre la paume droite en l'air :
Ma voix se grave par magie
C'est une opération subtile

Les mains, les bras s'ouvrent :
À laquelle je vous convie

*Idem pour la suite. Main droite en l'air, la paume tournée vers le visage :
Entre la voix et l'écriture*

*La main gauche va se poser contre la paume droite en l'air :
Il y a de nombreux chemins
Du langage de la nature*

*Les mains, les bras s'ouvrent :
À celui des êtres humains*

D'un geste, Orphée renvoie tout le monde au centre, en arc de cercle, et va chanter avant-scène, côté cour (les mains peuvent faire le geste de « relier » un côté, une dimension à l'autre : terre et ciel, etc.) :

*Je recherche la clé/D'une langue universelle
Capable de relier/La terre avec le ciel,
Hier avec demain/Des mondes différents
Les Dieux et les humains/Les morts et les vivants*

Refrain 2 : *comme refrain 1 (Orphée fait signe de le rejoindre à l'avant...) :*
Et sur mes tablettes d'argiles, etc.

Puis d'un geste, Orphée renvoie tout le monde au centre, en arc de cercle, et va chanter avant-scène, côté jardin :

*Je recherche la clé/D'une langue universelle
Capable de relier/La terre avec le ciel
Les mots avec les choses/Des mondes opposés
Les raisons et les causes/Futur avec passé*

Refrain 3 : *Orphée fait signe de le rejoindre à l'avant, mais on reste bien droit, sans gestes :*
*Comment garder la voix vivante/Dans un écrit, dans une trace ?
C'est une question lancinante/C'est un regret, une angoisse
Entre le son qui sonne haut/Et la lettre qui le retranscrit
Entre la parole et les mots/Il y a le courant de la vie !*

D'un geste, Orphée renvoie tout le monde au centre, en arc de cercle, et va chanter avant-scène milieu :

*Je recherche la clé d'une langue universelle
Capable de relier la terre avec le ciel
Les mots avec les choses, des mondes opposés
Les raisons et les causes/Futur avec passé*

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