

Orphée aux animaux

Fiche pédagogique : « Danse des animaux rassemblés autour d'Orphée »

Commande de l'Académie musicale de Villecroze

COMPOSITEUR

Alexandros Markéas

Comédie musicale, vocal, danse

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 45 s

THÈMES

Mythologie, musique, animaux, guerre, paix

DATE DE CRÉATION DE L'ŒUVRE

2015

GENRE MUSICAL

AUTEUR DE LA FICHE : Nicolas Saddier

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

Pour plus de clarté (cf. prolongements pédagogiques), on propose d'annoncer le titre, avant cette pièce, d'une voix forte et joyeuse : « Danse des animaux rassemblés autour d'Orphée. »

Analyse musicale

Par Alexandros Markéas :

« Ce mouvement s'inspire d'un type de danse extrêmement populaire en Grèce qui s'appelle *Kalamatianos*. C'est une danse en chaîne ouverte, avec une suite de pas bien définis et un meneur qui peut faire des variations. On en trouvera facilement des exemples sur le net. Ça n'est pas très difficile à apprendre, si on peut prendre le temps.

Les élèves peuvent bien sûr librement inventer leur version. L'important est d'en saisir le rythme. Elle est à sept temps. Ce qu'on appelle un "rythme composé" (les rythmes composés viennent du langage, ils sont présents dans la poésie grecque). En Grèce, pour apprendre les rythmes composés, on utilise les mots "**castana**" (les châtaignes) accentué sur **ca**, et "**mila**" (les pommes), accentué sur **mi**.

"**Castana mila mila**", c'est une formule pour apprendre le 7/8 avec les accents sur le 1er, le 4e et 6e temps. C'est comme "**1, 2, 3, 1, 2, 1, 2**". Et de même "**castana mila**" pour un cinq temps et "**castana mila mila mila**" pour un neuf temps... Quand je vais voir des classes, je leur fais sentir comme ça le rythme de la "Danse des animaux autour d'Orphée". Un sept temps, c'est inhabituel en France. Mais ils l'attrapent très bien par ce moyen. C'est comme cela que je l'ai appris enfant !

Il y a trois compositeurs qui se sont particulièrement intéressés à ce rythme-là : Bartók, Stravinski et, plus récemment, Ligeti. Ligeti lui, a été chercher ces rythmes composés du côté de rythmes africains présents dans la musique des Caraïbes. »

Exploitations pédagogiques possibles

DANSER SUR 7 TEMPS : PROGRESSION POUR UNE RONDE SIMPLE

Dans une mesure à 7 temps, il y a trois temps forts : **1-2-3-4-5-6-7**. Le premier peut être plus marqué. Comme l'explique Alexandros Markéas, on peut s'appuyer sur les mots « **castana, mila, mila** » pour faire assimiler cette formule rythmique aux élèves.

PARLÉ-RYTHMÉ

L'objectif est d'installer une régularité et une indépendance du parlé-rythmé :

- veiller à la régularité malgré une légère accentuation sur les temps forts ;
- ajouter diverses attitudes corporelles en imitant un meneur (lever un bras, une jambe, marcher...);
- claquer des mains sur les temps forts avec le parlé-rythmé, en alternance avec un claquement des mains sur les temps forts **en intériorisant** le parlé-rythmé.

PERCUSSION CORPORELLE SUR LES TEMPS FORTS

Avec le parlé-rythmé puis en intériorisant le parlé-rythmé :

- cuisses-mains-mains ;
- deux par deux, face à face :
  - . cuisses + frapper ses 2 mains + claquer les 2 mains du partenaire ;
  - . cuisses + claquer main droite du partenaire en diagonale, puis main gauche (varier suivant les propositions des élèves : torse-poing-poing, etc.);
  - . frapper le sol du pied droit + frapper ses 2 mains + claquer les mains du partenaire ;
  - . frapper le sol du pied gauche + frapper ses 2 mains + claquer les mains du partenaire.

DÉPLACEMENT SIMPLE

Proposer à un groupe d'élèves de marquer le rythme pour le groupe au tambourin en s'aidant du parlé-rythmé quand ils en ressentent le besoin. Les autres élèves marquent les temps sur place ou en se déplaçant.

Sur place :

- en frappant le sol du pied gauche puis plus légèrement deux fois du pied droit ;
- en frappant du pied droit puis plus légèrement deux fois du pied gauche.

Enchaîner les deux, répéter pour que cela devienne automatique.

En se déplaçant :

- grand pas latéral gauche, deux petits frappés pour ramener le pied droit ;
- petit pas latéral droit (presque sur place), deux petits frappés pour ramener le pied gauche. La ronde (ou la chaîne) part vers la gauche, revient un peu vers la droite, repart vers la gauche...

Les élèves peuvent se donner la main à hauteur des épaules, si le contact pose des difficultés, proposer des petits foulards-liaisons pour constituer la ronde.

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.

Différents tableaux par petits groupes : deux personnes jouent au loup avec Orphée, en courant « au ralenti » (comme une danse) ; un autre groupe danse en cercle une sorte de danse folklorique ; d'autres sont assis et marquent le rythme avec les mains, etc. Une impression de douceur, d'harmonie doit se dégager du tableau :

© Maîtrise de Radio France

Mesure 46 : tous éparpillés face public, pour des mouvements d'ensemble.

Au début de chaque mesure de 7 temps, mouvements chaloupés de droite à gauche, de gauche à droite (mains vers cour, puis jardin).

© Maîtrise de Radio France

© Maîtrise de Radio France

Puis mouvements sur place avec bras, de haut en bas, de bas en haut :

© Maîtrise de Radio France

Informations complémentaires

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour écrire la « Danse des animaux autour d'Orphée » Alexandros Markéas s'est inspiré d'une danse d'origine très ancienne appelée « *kalamatianos* » (de Kalamata, ville du Péloponnèse). Les liens suivants vous permettent d'en savoir plus :

- [Description du kalamatianos](#)
- [Exemple dansé au cours d'une fête](#)
- [Tutoriel](#)

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