

Orphée aux animaux

Fiche pédagogique : « Prédiction »

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

04 min 05 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

Afin d'initier les élèves au mythe d'Orphée, Gaël Lépingle a imaginé que les animaux entraient dans un état de divination et qu'ils étaient capables de révéler l'avenir du poète avec les bons côtés, chantés par les optimistes, et les mauvais, par les pessimistes. Sont ainsi évoqués, entre autres, l'expédition avec Jason et les Argonautes et la descente d'Orphée aux Enfers.

Pour analyser les textes des chants avec les élèves, on se référera au travail proposé par l'universitaire Marie-Claude Javerzat dans le dossier « Prolongements pédagogiques ».

Pour les spectateurs qui découvrent la pièce, il est en revanche important qu'ils perçoivent immédiatement qui parle. Comme pour les autres chants, un prologue, extrait du chant et dit par les élèves pourra les éclairer (cf. prolongements pédagogiques) :

Deux oracles, un optimiste et un pessimiste, sont en transe. Ils peuvent faire mine de prédire l'avenir à l'aide de miroirs, de cartes de tarot, de boules de cristal...

Le pessimiste :

Prédiction ! Divination !

Des dangers surgiront sur sa route

Tout n'est pas joué une bonne fois pour toute

Gare ! Gare au serpent qui veille sur la Toison d'or !

Gare à Cerbère, le chien fou à trois têtes qui garde les Enfers !

L'optimiste :

Prédiction ! Divination !

Il lui suffira, au doux son de sa voix, d'émouvoir la bête et l'affaire sera faite !

Son chant mélodieux le rendra victorieux des tristes prédictions.

Ses chansons arrêteront les ruisseaux, les rivières

Les poisons sur les bords écouteront ses concerts

Les saisons se plieront au rythme de ses chants

Les bourgeons fleuriront sans besoin du printemps !

Le pessimiste :

Attention ! Orphée

Méfie-toi ! Méfie-toi !

Analyse musicale

Par Alexandros Markéas :

« Le chœur des optimistes et des pessimistes... J'aime bien quand le chœur change de rôle. Il peut se séparer en deux, comme dans l'interprétation de la Maîtrise, mais ça peut être aussi le même chœur qui change d'attitude et qui joue les optimistes et les pessimistes. Le chœur a déjà incarné les animaux puis Orphée. Maintenant les chanteurs vont passer d'un point de vue à un autre. Il faut le chanter, le jouer, être convaincant sur la différence. Il me semble qu'il y a un travail intéressant à mener. Les chanteurs peuvent s'appuyer sur des gestes, des masques... mais surtout sur les expressions, l'intonation, l'interprétation chantée.

Gaël Lépingle a trouvé le moyen d'évoquer de manière très condensée et assez légère la fin de ce mythe qui est assez tragique. Il évoque à la fois la puissance séductrice de la musique, le danger de cette puissance-là qui peut inciter à se détacher de la réalité... les aventures qu'elle provoque, son rôle de divertissement ou de regroupement.

C'est peut-être le mouvement dans la pièce qui est le plus "opératique", étant donné qu'il y a un dialogue, une confrontation. La même musique prend des couleurs différentes quand elle passe d'un groupe à l'autre, par le biais de l'harmonisation et de l'accompagnement rythmique. Les optimistes sont plus sombres aussi, ils chantent plus grave. Je suis souvent ce principe dans ma musique. Soit différentes choses traitées de la même manière, soit la même chose, la même mélodie par exemple, traitée de manière différente. La ligne mélodique est assez réduite, linéaire, presque obsessionnelle. C'est une prédiction, une sorte de transe, au fond.

Il y a un troisième thème, un peu plus rapide, qui apporte un peu de lumière au discours des optimistes (mesure 65 à 89 "Mais il lui suffira..."). Tout cela s'alterne, vraiment, on est dans une forme d'opéra.

À la fin ("Ainsi avec sa lyre..."), on a la conclusion heureuse avec un rythme traditionnel italien, sicilien, comme dans le premier mouvement, avec beaucoup d'accents sur les contretemps. L'idée est de faire chanter la salle, en canon. Si les spectateurs sont préparés, c'est parfait. Sinon, ça n'est pas difficile de le leur apprendre avant le début du spectacle. Je verrai assez bien les chanteurs et les spectateurs quitter la salle et continuer à chanter dans le hall du théâtre, dans la rue... ! »

Exploitations pédagogiques possibles

APPRENTISSAGE DU CHANT

Ce chant est assez long. Sa structure dialoguée peut le rendre plus ardu à percevoir et à faire passer. On propose de l'aborder en trois parties (mesures 1 à 66 puis de 67 à 135 et de 139 à la fin).

ÉCOUTE DE L'ŒUVRE

- Repérer l'alternance des deux chœurs: chœur des optimistes et chœur des pessimistes.
- Repérer les passages où les deux voix chantent en polyphonie: mesures 85 à 89, 122 à 125, 179 à la fin.

APPROPRIATION DU TEXTE

- Chercher les mots importants, travailler leur prononciation en insistant sur la clarté de la première syllabe. Chercher les gestes et les expressions qui seront associés.
- Travailler les phrases en parlé-rythmé.
- Travailler les enchaînements optimistes/pessimistes en parlé-rythmé.

VOCALISE

Afin de préparer au début de la chanson qui répète l'intervalle sol-do, on pourra proposer la vocalise suivante en commençant un ton au-dessous (départ sur un *fa*), et en montant de demi-ton en demi-ton jusqu'au si.

hé ho hé ho hé ho hé ho hé ho hé hi hé hou hé ha

© Patricia Andréani

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.

Les optimistes forment un premier arc de cercle, les pessimistes un second, immédiatement derrière :

© Maîtrise de Radio France

1/ Prédiction / Divination / Son destin sera grand
Inventeur / Consolateur / Il sera tout puissant
L'univers / La terre entière / Se pliera à sa loi
Lui l'aède / Lui qui possède / Le secret de nos joies

Les optimistes se mettent à genoux, pour qu'on voie les pessimistes :

© Maîtrise de Radio France

2/ Orphée fais attention : nous voyons, nous voyons
Des pièges à l'horizon / Sinistres prédictions !
Car d'autres dangers surgiront sur sa route
Et tout n'est pas joué une bonne fois pour toutes

Les optimistes se relèvent ; derrière, les pessimistes ont des expressions ou gestes de dénégation :

3/ Mais son chant mélodieux allons donc, allons donc
Le rendra victorieux des tristes prédictions

Les optimistes se baissent, pour qu'on voie les pessimistes derrière ; les optimistes ont des expressions ou gestes de dénégation :

4/ Je vois, je vois un voyage lointain
Avec les Argonautes et leur chef Jason
Gare au serpent qui veille sur la Toison d'or
Pour s'emparer du fabuleux trésor !
Danger, attention, attention Orphée
Il te faudra ruser, méfie-toi Orphée !

Les optimistes se relèvent ; derrière, les pessimistes ont de nouveau des expressions ou gestes de dénégation :

5/ Mais il lui suffira, au doux son de sa voix
D'émouvoir la bête, et l'affaire sera faite !
Ses chansons arrêteront les ruisseaux, les rivières
Les poissons sur les bords, écout'ront ses concerts
Les saisons se plieront au rythme de ses chants
Les bourgeons fleuriront sans besoin du printemps

Les optimistes se baissent, pour qu'on voie les pessimistes derrière ; les optimistes ont des expressions ou gestes de dénégation :

6/ Attention, attention méfie-toi Orphée
Gare au Cerbère, le chien fou à trois têtes
Au gardien des Enfers on ne compte pas fleurette
Danger, attention, attention Orphée
Il te faudra ruser, méfie-toi Orphée !

Les optimistes se relèvent :

7/ Mais il lui suffira, au doux son de sa voix
D'émouvoir la bête, et l'affaire sera faite ! (bis)

Tout le monde avance en poursuivant son chant et s'oriente vers la position du tableau final :

D'émouvoir la bête, et l'affaire sera faite !
Car d'autres dangers surgiront sur sa route
Et tout n'est pas joué une bonne fois pour toutes

Final: trois lignes face public, optimistes et pessimistes mêlés. Première ligne assis fesses-talons, deuxième ligne un genou au sol, troisième ligne debout :

© Maîtrise de Radio France

Ainsi autour d'Orphée chantaient les animaux
Au cœur de la forêt formant un vrai tableau
Ainsi avec sa lyre le poète rêveur
Exerçait son empire au plus profond des cœurs.

Canon ad libitum :

Ainsi avec sa lyre (bis) Orphée exerçait son empire au plus profond des cœurs.

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