

MYTHE ET MYTHOLOGIE

Education musicale

L'œuvre choisie est le point d'ancrage du travail proposé. Elle est accompagnée d'œuvres musicales "satellites " qui ont un lien avec elle par au moins un élément : le thème, les techniques, le genre, le style, une période historique...

L'œuvre de référence :

Orfeo, 1607, Claudio Monteverdi – opéra

A la rencontre du compositeur :

Claudio Monteverdi (Crémone 1567 – Venise 1643) musicien italien.

A la fin du XVIe siècle, l'Italie connaît une période de calme et de prospérité.

Monteverdi apprend à chanter et à jouer de la viole, instrument à cordes frottées, plus ancien que le violon et le violoncelle et apprécié pour la douceur de ses sons. Ses talents de chanteur et d'instrumentiste rappellent le personnage d'Orphée : de plus, comme lui, il aura la douleur de perdre sa jeune épouse, en 1607, l'année même de l'*Orfeo*...

Monteverdi étudie la polyphonie, très en vogue dans la musique de la Renaissance en Europe. Dans la musique religieuse de cette époque (Roland de Lassus, Palestrina), différentes voix chantent, en latin, des parties très indépendantes, c'est ce que l'on appelle du contrepoint. Les compositions sont très complexes et l'écoute n'en est pas simple : les paroles, les rythmes et les mélodies s'entremêlent au point de rendre difficile la compréhension du texte. Cette musique savante est alors pensée comme le reflet de la perfection que les croyants prêtent à Dieu.

Monteverdi compose dès l'âge de quinze ans, des polyphonies vocales religieuses comme c'est encore la mode à la fin de la Renaissance. Mais, à vingt ans, il fait paraître son premier livre de Madrigaux (chansons pleines d'effets musicaux qui renforcent le sens des paroles).

Au début du XVIIe, il est chanteur et joueur de viole au service du Duc de Mantoue (Italie). Après la mort de celui-ci en 1612, il deviendra maître de musique de la République de Venise jusqu'à sa mort.

La naissance de l'opéra :

En 1607, le Duc de Mantoue prépare des fêtes en l'honneur du mariage de son héritier. Le Duc, attiré comme beaucoup d'hommes de son époque par la culture antique (mythes, architecture, sculpture, théâtre avec des parties chantées...), commande à Monteverdi une œuvre qui soit encore plus belle que la musique d'*Euridice* de Jacopo Peri, jouée au mariage d'Henri IV et Marie de Médicis en 1600.

Ce sera le mythe d'Orphée : l'histoire est jouée par des comédiens chanteurs qui alternent des récitatifs où la musique suit au plus près les accents de la langue italienne parlée et des airs accompagnés où les personnages expriment leurs passions. On y entend aussi des parties purement instrumentales : *Sinfonia* (symphonie), ritournelles, musiques à danser. C'est la naissance d'un nouveau genre : l'opéra.

Parmi les autres opéras de Monteverdi, à noter en 1641-42, *Le retour d'Ulysse dans sa patrie* (autre sujet

mythologique) ainsi qu'une œuvre inspirée de l'histoire romaine, *Le couronnement de Poppée*.

L'opéra est donc apparu au début du XVIIe siècle en Italie. C'est une pièce de théâtre mise en musique. Un opéra débute par une Ouverture, pièce instrumentale qui, à l'origine, accompagnait l'arrivée du prince venu assister à la représentation. A certains moments, l'orchestre joue des musiques à danser (ballet). En France, l'opéra se développera surtout pendant le règne de Louis XIV avec les tragédies en musique et les comédies-ballets de Lully (1632-1687) et Charpentier (1643-1704). A noter par ailleurs, les intermèdes composés par ces deux musiciens pour les pièces de théâtre de Molière (1622-1673).

La modernité de Monteverdi :

Dans ses œuvres, Monteverdi adopte un nouveau style de chant, plus spontané, qui permet de mieux exprimer les passions : ce chant (souvent soliste) est accompagné par un ensemble instrumental.

Le baroque en musique :

En recherchant l'expression plus directe des passions en musique, Monteverdi est un des premiers musiciens baroques. De plus, il crée des contrastes importants en variant les instruments auxquels il donne des rôles bien spécifiques.

Dans ses formes les plus achevées, le style baroque est illustré entre autres par J.-S. Bach (1685-1750) en Allemagne, A. Vivaldi (1678-1741) en Italie, H. Purcell (1659 -1695) et G.-F. Haendel (1685-1759) en Angleterre, Marin Marais (1656-1728) et J.-P. Rameau (1683-1764) en France.

A la découverte de l'œuvre :

Orfeo (Titre complet : *La favola d'Orfeo* – en français *La Légende d'Orphée*) a été créé en 1607 à Mantoue en Italie. C'est le premier véritable opéra.

Orfeo comprend une *toccatà* d'ouverture, un prologue et cinq actes. Le livret (texte) a été écrit par Alessandro Striggio.

Ouverture : il s'agit d'une *toccatà* (de l'italien *toccare* qui signifie toucher, au sens d'essayer les instruments, de se préparer). On entend au tout début des cuivres (trombones, trompettes) et des timbales. Monteverdi indique sur la partition qu'elle doit être « jouée trois fois par tout l'orchestre au début du rideau ». [voir extrait n°1 proposé]

Prologue : après une ritournelle instrumentale, "La Musique" (personnage allégorique) chante à la gloire d'Orphée et des pouvoirs de sa musique.

Acte I : Noces champêtres d'Orphée et d'Eurydice. Alternance de chants et danses mêlant bergers et nymphes. Parmi les personnages, on distingue Orphée (tunique rouge et lyre en main), aux côtés d'Eurydice ainsi que le berger Aristée. [voir extrait n°2]

Acte II : Une messagère annonce à Orphée la mort d'Eurydice. Celui-ci décide de descendre la chercher aux Enfers. [voir extrait n°3]

Acte III : Orphée arrive à la porte des Enfers. Devant Charon, il chante d'abord sans succès, puis finit par endormir le passeur d'âmes en jouant avec sa lyre.

Acte IV : Pluton laisse Orphée emmener Eurydice. Malheureusement, il se retourne : deuxième mort d'Eurydice.

Acte V : Plainte d'Orphée.

A la différence de la version traditionnelle du mythe (où il est lacéré par les Bacchantes), Orphée est enlevé par Apollon dans le ciel et devient immortel.

Personnages présents dans les extraits proposés :

- La Musique, *castrat*, aujourd'hui chanté par un *soprano*
- Orphée, *ténor*
- Eurydice, *soprano*
- Aristée, bergers et nymphes (*choristes et danseurs*)

extrait musical 1: Toccata d'ouverture de l'Orfeo de Monteverdi, suivi du Prologue

- pour écouter une version filmée, taper dans un moteur de recherche les mots-clés suivants* : Monteverdi - L'Orfeo - Savall - Le Concert des Nations - La Capella Reial de Catalogne

*Les mots-clés proposés permettent d'accéder à l'extrait étudié via un moteur de recherche.
L'enseignant s'assurera du fait que l'extrait est bien adapté au public scolaire.
Lors de l'utilisation d'un extrait d'une œuvre musicale en classe, l'enseignant est tenu de mentionner ses références (auteur(s), artiste(s)-interprète(s), titre de l'œuvre, éditeur).
« L'utilisation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche » est formalisée par un accord détaillé dans le Bo n°5 du 4 février 2010 : <http://www.education.gouv.fr/pid23787/n-5-du-4-fevrier-2010.html>

déroulement indicatif :

de 0 min à 1 min 39	Toccata d'Ouverture	-fanfare de cuivres (trompettes et trombones) et timbale dans les loges du théâtre, -puis arrivée du chef (Jordi Savall) dans la fosse d'orchestre et reprise de la mélodie par les cordes (violes, violons, harpe, théorbe – grand luth) et les bois (flûtes, hautbois) -la mélodie est jouée une 3e fois par tous ces instruments baroques
de 1 min 40 à 2 min 17	Prologue	-ritournelle aux instruments (cordes) - jouée 2 fois -
de 2 min 18 à 8 min 13		-chant à la gloire d'Orphée et des pouvoirs de sa musique... -langue italienne – chanteuse soprano – -personnage (allégorique) : "La Musique" -accompagnement très discret - stopper éventuellement après 2 couplets à 4 min 26

extrait musical 2: Acte I de l'Orfeo de Monteverdi, scène des Noces

- pour écouter une version filmée, taper dans un moteur de recherche les mots-clés suivants* : Monteverdi - L'Orfeo - Savall "Gran Teatre del Liceu" à Barcelone

déroulement indicatif :

de 0 min à 1 min 49	Chœur et Danse des bergers et des nymphes	-les nymphes et les bergers célèbrent les noces d'Orphée et d'Eurydice : "Quittez les monts, Quittez les sources, Nymphes gracieuses et gaies, Et sur ces prés faits pour la danse, Dansez d'un pied léger..." -chœur (en italien) + orchestre -ritournelle de l'orchestre seul à noter : -alternance de rythmes binaires (début du chœur) et de rythmes ternaires (chœur à partir de 0 min 15 = impression de détente) La ritournelle reprend sur un tempo rapide. -toute cette musique est reprise une fois
de 1 min 50 à 5 min 53	Chants solos	-un berger (demande à Orphée de chanter ...) -Orphée (chante son amour pour Eurydice) -Eurydice (chante son bonheur)
de 5 min 54 à 6 min 55	Reprise du chœur et de la danse des nymphes et des bergers ...	

extrait musical 3: Acte II de l'Orfeo de Monteverdi, Orphée vient d'apprendre la mort d'Eurydice

- pour écouter une version filmée, taper dans un moteur de recherche les mots-clés suivants* : Monteverdi - L'Orfeo - Savall V. Tu se morta, mia vita, ed io respiro? / Atto secondo

déroulement indicatif :

de 0 min à 2 min 29	Orphée chante la mort d'Eurydice (mordue par un serpent)	-chant sombre et désolé avec de nombreuses phrases descendantes... -accompagnement des cordes dans le grave -langue italienne : "morte/morta..." -c'est à ce moment qu'Orphée décide d'aller rechercher Eurydice aux Enfers...
------------------------	--	--

NB : La séquence vidéo intégrale dure 13 min 06. Elle se poursuit par un chœur, puis la Messagère annonce la mort d'Eurydice....

PLAN DE LA SEQUENCE PEDAGOGIQUE

Séance 1 : découverte de l'œuvre de référence à travers trois extraits filmés

Séance 2 : production musicale

Séance 3 : découvrir une œuvre satellite : Air des Furies, extrait d'*Orphée et Eurydice* de Gluck

Séance 1 : découverte de l'œuvre de référence à travers trois extraits filmés

1/ écoute libre sans consigne de l'extrait n°1 jusqu'à 1 min 39 (*Toccata*)

Les élèves livrent leurs impressions par oral (écoute sensible, évocation d'images, repérage éventuel d'éléments sonores...).

2/ projection de l'extrait n°1 (son+image) en entier ou à défaut jusqu'à 3 min 26 (*Toccata + Prologue*)

Se référer à la présentation des extraits ci-dessus pour faire repérer aux élèves des éléments choisis.

Un questionnement permettra d'affiner l'écoute :

- identifier les lieux : *Loges, théâtre, fosse d'orchestre, scène...*
- identifier les rôles de chacun : *Musiciens, instruments, chef, chanteuse/comédienne (avec une lyre...)* : elle "*parle de musique*" et chante en italien
- évoquer l'importance de la musique du début : *Appel des trompettes ; fanfare ; annonce de quelque chose d'important : "Attention ! Attention !"*
- repérer des changements dans la musique : *Les cuivres jouent fort puis jeu plus faible des cordes pour accompagner la chanteuse (les instruments n'ont pas tous le même rôle)*
- repérer des répétitions dans la musique : combien de fois entend-on la mélodie du début (dans la toccata) ? *3 fois*
- identifier le genre de spectacle : *Opéra, théâtre musical avec des comédiens chanteurs et des instruments qui les accompagnent...*

3/ projection de l'extrait n°2 (son+image) jusqu'à 1 min 49

L'extrait n° 2 permettra de se questionner sur le thème de l'opéra :

- personnages identifiables ? *Orphée, habillé d'une tunique rouge, une lyre dans les mains, Eurydice, des nymphes, des bergers*
- épisode/événements représentés ? *Noces d'Orphée et d'Eurydice (à resituer dans le mythe)*

4/ projection de l'extrait n°3 (son+image) jusqu'à 2 min 29

Dans cet extrait de l'acte II, Orphée chante alors qu'il vient d'apprendre la mort sûre d'Eurydice par un serpent :

- noter le contraste avec la musique des noces de l'extrait 2 : *elle ne donne plus envie de danser mais renforce la tristesse d'Orphée ; les instruments (cordes...) suivent le récitatif du chanteur en marquant les accents de ses mots. Le jeu instrumental est simple, sans fioriture, presque "sec".*
- imaginer ce que ressent Orphée ? *Tristesse, désespoir...*

5/ éléments du savoir à dégager pour une synthèse :

Cycle 2 : nommer le personnage d'Orphée et rappeler son histoire ; mentionner quelques aspects de l'opéra (*instruments, chanteurs en costumes, danseurs...*)

Cycle 3 : rattacher le mythe d'Orphée à son origine antique gréco-romaine ; situer l'œuvre (*premier opéra de l'Histoire*), son compositeur (*Italie - Temps Modernes*) ; indiquer quelques caractéristiques du baroque (*chant "d'opéra" soliste, expression des passions des personnages, effets musicaux contrastés grâce aux instruments, ambiance dramatique accentuée/exagérée...*) ; préciser le genre de l'opéra.

Séance 2 : production musicale

1/ Inventer, à plusieurs, une courte pièce musicale instrumentale et/ou vocale avec deux moments distincts :
un passage qui fait peur et un passage pour calmer

mise en situation :

Orphée arrive aux Enfers :

- Des fantômes gardent l'entrée et veulent l'impressionner (musique à inventer...?)
- Orphée essaie de les calmer avec sa musique...

contraintes de jeu :

Cycle 2 :

- choisir des instruments ou des manières d'utiliser sa voix qui conviennent aux personnages (Orphée/ Les fantômes) :
 - quelques suggestions d'instruments au choix :
 - Orphée : lames de carillon, xylophone, sanza, boîte à musique, ukulélé, guitare...
 - Les fantômes : tambourin, cymbales, maracas (secouées avec énergie)...
 - pistes pour utiliser les voix :
 - jeux vocaux, vocalises, murmures, onomatopées, paroles rythmées collectivement, jeu théâtralisé...
- jouer de manière variée : +/- fort ? +/- rapide ... en fonction des intentions des personnages

Cycle 3 : idem +...

- mettre en place un dialogue musical entre Orphée et les fantômes
- choisir une fin et la mettre en musique (se poser la question : " Orphée a-t-il réussi à calmer les fantômes ?")

2/ mise en commun :

Lors de la présentation des productions à la classe, les "spectateurs" donnent leurs impressions et apprécient la prise en compte des contraintes de jeu puis les "musiciens" explicitent leurs choix esthétiques.

Séance 3 : découvrir une œuvre satellite : Air des Furies, extrait d'*Orphée et Eurydice* de Gluck

Cet extrait correspond à l'arrivée d'Orphée à la porte des Enfers. Cet épisode rappellera la situation de production de la séance 2.

La mise en réseau avec l'*Orfeo* de Monteverdi est double : même sujet mythologique, même genre musical : l'opéra.

Titre et références complètes : **Acte II d'*Orphée et Eurydice* de Gluck (1714-1786), arrivée d'Orphée aux Enfers - Air des Furies (danse, chant soliste et chœur) – version française de 1774 –**

version proposée : Théâtre musical de Paris - Châtelet. Orchestre révolutionnaire et romantique, Monteverdi Choir. Mise en scène Robert Wilson, direction musicale John Eliot Gardiner.

- pour écouter une version filmée, taper dans un moteur de recherche les mots-clés suivants * : *Magdalena Kozena as Orpheus with furies and spectres*

1/ écoute de l'extrait n°4 [on pourra stopper éventuellement à 6 min 59]

Objectif : relever les moyens musicaux utilisés par Gluck pour montrer l'opposition entre Orphée et les Furies.

Question complémentaire : Orphée réussit-il à calmer les Furies ?...

déroulement indicatif pour aider à repérer les éléments significatifs :

<p>de 0 min à 6 min 59</p>	<p>Orphée arrive à la porte des Enfers, gardée par des fantômes qui veulent lui faire peur</p> <p><i>NB : traditionnellement, le rôle d'Orphée (de Gluck) est chanté par une femme (soprano)</i></p>	<p>-effets musicaux réalisés grâce à un orchestre classique (nombreux instruments, plus puissants que les instruments baroques entendus chez Monteverdi) :</p> <p>-sonneries des cuivres répétées avec insistance (avertissement à celui qui arrive ?)</p> <p>-opposition très marquée entre la harpe (qui représente Orphée) et tout l'orchestre (cordes et vents qui accompagnent le chœur des <i>Furies</i>, divinités qui sont censées punir les morts qui ont commis des fautes)</p> <p>-crescendos, notes répétées très marquées et insistantes, vagues descendantes des violons (mouvements violents ? menaces?)</p> <p>-Orphée commence par appeler les Furies "spectres, larves" ; les Furies lui répondent fermement "Non"</p> <p>-langue française: "Non Non..."</p> <p>-sur le plan visuel, noter les choix de mise en scène : la scène se passe aux Enfers, dans une caverne sous terre ; il fait sombre ; on distingue simplement des ombres "inquiétantes" autour d'Orphée...Puis, la scène s'éclaire pour laisser voir tous les fantômes ...</p>
<p>de 7 min à 9 min 07</p>	<p>Tendre plainte d'Orphée</p>	<p>-Orphée change de ton : "La tendresse qui me presse calmera votre fureur..." ; l'accompagnement de la harpe s'anime, soutenue par les cordes en pizzicato (jeu pincé avec les doigts= sans archet)</p> <p>-les Furies finissent par se laisser attendrir par sa plainte... ; leur musique s'apaise...</p> <p>-Orphée reprend son chant, toujours soutenue par la harpe et les pizz. des cordes...</p> <p>Il réussit à calmer les Furies grâce à sa musique.</p>

2/ Ecoutes complémentaires en réseau :

On pourra :

visionner une séquence montrant un orchestre classique (sur instruments anciens) jouant *la Danse des Furies*, qui clôt la scène. La version est interprétée par Les Arts Florissants direction musicale Jonathan Cohen.

- pour écouter une version filmée, taper dans un moteur de recherche les mots-clés suivants* :

Christoph Willibald Gluck, 1714 - 1787 - Orphée et Eurydice: Air des furies

Noter l'intense concentration des musiciens, leur calme apparent pour jouer une musique aussi enlevée, débordante d'énergie et pleine de virtuosité.

écouter le thème du film *Orfeo negro* de Marcel Camus. (1959) : *Manhã De Carnaval* de Luiz Bonfá

- pour écouter une version, taper dans un moteur de recherche les mots-clés suivants* : *Theme from Black Orpheus Paul Desmond jazz*

- Identifier les instruments : saxophone (Paul Desmond), guitare (Jim Hall), contrebasse (Gene Chericco), batterie – jeu aux balais (Connie Kay).

- Evoquer le style jazz en fonction des événements sonores : thème (mélodie du début) puis improvisations successives (solos/chorus de saxophone et guitare...), "cassure" du rythme par la guitare (break) puis ritournelle finale, rôle rythmique de la batterie, soutien de la contrebasse....

-Le mythe d'Orphée a été souvent mis en musique : Monteverdi (*Orfeo*) – opéra (1607), Gluck (*Orphée et Eurydice*) – opéra (1774), Offenbach (*Orphée aux Enfers*) – opéra bouffe (1858) avec le célèbre "Cancan" que Saint-Saens a réutilisé dans le *Carnaval des animaux* en le ralentissant pour faire "danser les Tortues", Stravinski (*Orpheus*) – ballet (1947) – Luiz Bonfá (*Manhã De Carnaval*) – thème tiré du film *Black Orpheus* (1959)...

Evaluation : Le parcours culturel de l'élève :

-ce que j'ai écouté

-ce que j'ai fait

-ce que j'ai appris