

Sixième - séquence 4 :

Comment représenter un héros
mythologique en musique ?

Vase grec : Orphée en Thrace. Musée d'Etat de Berlin

Autour de *L'Orfeo* de Claudio Monteverdi (1607)

Ulysse

Ridan

d'après un poème de

Voix

Heu - reux qui com-m'U-lysse a fait un beau voy-age ou comme ces-tuy-là qui

con-quit la toi-son et puis est re-tour-né plein d'u-sa-g'et rai-son, vi - vr'en-tre ses pa-rents le

res-te de son âge!-Quand re-ver-rai'je hé-las - de mon pe-tit vil-lage fu - mer la che-mi-née et en

quelle sai-son Mais quand re-ver-rai'je de mon pe-tit vil-la-ge fu -

mer la che-mi-née et en quelle sai-son, mais quand re-ver-rai'je? Mais

Couplet 2

Reverrai-je le clos de ma pauvre maison
 Qui m'est une province, et beaucoup d'avantage ?
 Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux,
 Que des palais romains le front audacieux,

Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine,
 Plus mon Loir Gaulois, que le Tibre latin,
 Plus mon petit Liré que le mont Palatin
 Et plus que l'air marin la douceur angevine.

Refrain (2 fois)

Couplet 3

J'ai traversé les mers à la force de mes bras
 Seul contre les Dieux, perdu dans les marais.
 Retranché dans une cale, et mes vieux tympan percés,
 Pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix.

Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous
 De nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix,
 De nous méfier de nos pas, et de toute cette eau qui dort,
 Qui pollue nos chemins, soit disant pavés d'or

Refrain (2 fois)

Mais quand reverrai-je ? (4 fois)

Xylophone

Riff sifflé

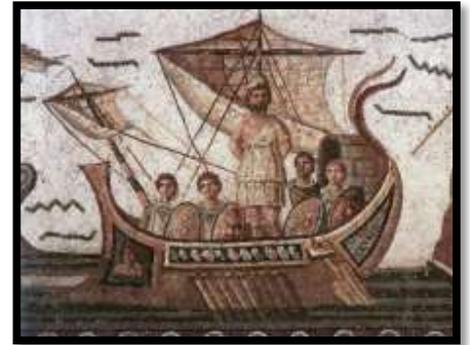
Basse

Les héros mythologiques en musique

I. Qui est Ulysse ?

Mosaïque romaine datant du IIe siècle >>

Ulysse était le **roi d'Ithaque**, auteur du stratagème du **cheval de Troie**. **Homère** a écrit l'*Odyssee* (recueil de 24 chants) qui raconte le **retour d'Ulysse dans sa patrie, Ithaque** (actuelle Corfou) après la guerre de Troie (contée dans *L'Illiade*). Cette épopée est composée de récits de voyages et d'aventures qui ont pour cadre la **Méditerranée** ou lieux réels et imaginaires y sont mêlés. Le voyage de retour de notre héros, qui devait durer quelques jours à peine, dura finalement dix longues années pendant lesquelles **sa femme, Pénélope** l'attendait patiemment en tissant une tapisserie qu'elle défaisait la nuit pour ne pas avoir à se marier avec un prétendant.

Œuvres écoutées :

- *Ulysse* (2006), chanson de Ridan (d'après un poème de Joachim Du Bellay)
- *Heureux qui comme Ulysse* (1970), chanson de film, interprétée par Georges Brassens

II. Qui est Orphée ?

<< Tableau de Jean-Louis Ducis (1775-1847)

Orphée était le **fil du roi de Thrace et de la muse Calliope**.

Avec sa **lyre**, il savait **charmer les animaux sauvages** et parvenait à émouvoir les êtres inanimés. Il fut comblé de dons multiples par Apollon, et on raconte qu'il ajouta deux cordes à la traditionnelle lyre à sept cordes que lui donna le dieu, en hommage aux neuf muses, auxquelles appartenait sa mère.

Sa femme, Eurydice fut, lors de leur mariage, **mordue au pied par une vipère**. Elle mourut et descendit au royaume des Enfers. Orphée put, après avoir endormi de sa musique enchantresse Cerbère, le monstrueux chien à trois têtes qui en gardait l'entrée, approcher le dieu Hadès. Il parvint, grâce à sa musique, à le faire

fléchir, et celui-ci le laissa repartir avec sa bien-aimée à la condition qu'elle le suive et qu'il ne se retourne ni ne lui parle tant qu'ils ne seraient pas revenus tous deux dans le monde des vivants. Alors qu'Orphée s'apprêtait à sortir des Enfers, il ne put résister à la tentation de contempler sa bien-aimée, et Eurydice disparut définitivement. Orphée se montra par la suite inconsolable.

Œuvres écoutées :

- *Orfeo* (1607), opéra de Claudio Monteverdi
- *Orphée et Eurydice* (1774), opéra de Christoph Willibald Gluck

III. Histoire des arts : "Ulysse et les sirènes"

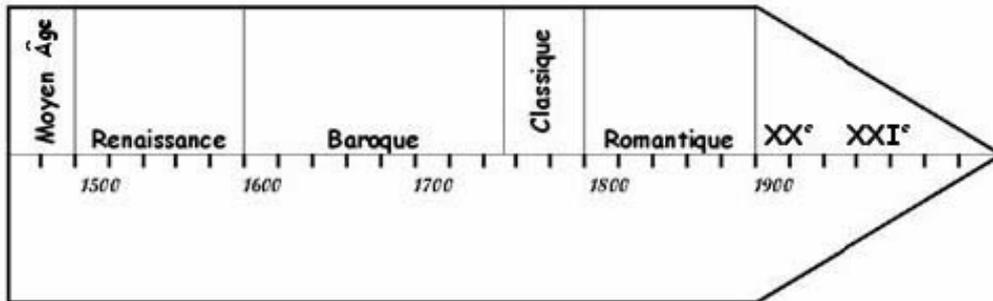
Vase en céramique datant du Ve siècle avant JC conservé au *British Museum* à Londres

L'Orfeo (1607) de Claudio Monteverdi

Claudio Monteverdi
(1567-1643)

Qu'est-ce que l'Orfeo de Monteverdi ?

L'Orfeo est un monument de l'histoire de la musique : c'est à peu près le premier opéra de l'histoire. Il y en avait un autre avant, mais dont nous n'avons pas gardé les partitions. C'est une *favola in musica*, une fable en musique. Monteverdi a écrit la musique, et le texte est du poète Alessandro Striggio.

Quelle est la particularité de l'Orfeo ?

Te rappelles-tu de la polyphonie de la Renaissance, avec plein de voix qui chantent des choses différentes ?

Cite un musicien de la Renaissance à avoir écrit de la polyphonie et le nom d'une œuvre polyphonique :

Monteverdi se réunissait régulièrement avec un groupe d'amis qui s'appelaient la **camerata fiorentina**, chez le comte Bardi à Florence en Italie. Ces musiciens, poètes et intellectuels partageaient la même idée : la musique devrait retourner à ses racines grecques.

Selon la pensée de l'époque, les Grecs utilisaient pour leurs pièces de théâtre un style à mi-chemin entre le parlé et le chanté. Ils ont donc inventé le **stile recitativo**, un mélange de parole et de chant. Ils ne voulaient plus de la polyphonie, parce qu'ils trouvaient qu'elle gachaît l'affect, l'expressivité.

Or, selon la *camerata*, le travail du compositeur est précisément de communiquer l'**affetto** par une seule mélodie distincte et compréhensible. L'ère de la **monodie accompagnée** était en train de naître, en même temps que celle du sentiment individuel. C'est le début de **l'époque baroque**.

Résume avec tes mots la particularité de l'Orfeo :

Ecoute : Orfeo, Possente spirto, acte 3

Orphée essaie de traverser le Styx pour rejoindre Eurydice aux Enfers. Charon refuse de l'emmener dans sa barque. Orphée le charme alors avec son chant jusqu'à ce que Charon s'endorme.

« Puissant esprit et redoutable divinité, sans qui l'âme dépouillée de son corps espère en vain passer sur l'autre rive. Je ne vis pas, non, depuis que ma chère épouse est privée de la vie, mon cœur n'est plus avec moi, et, sans cœur, comment pourrais-je vivre ?.... C'est moi, Orphée, qui suis les pas d'Eurydice à travers ces plaines ténébreuses où jamais mortel n'accéda. »

Que peux-tu dire sur la façon de chanter d'Orphée ?

Quels sont les instruments qui accompagnent Orphée ?

Ces instruments ont des fonctions différentes. Lesquels sont comme une basse, un fond, et lesquels sont plutôt en dialogue avec Orphée ?

Basse, fond : _____

Dialogue : _____

Exprime avec tes mots la différence entre une œuvre polyphonique et cet extrait de l'*Orfeo* que tu entends.

La **monodie accompagnée** est un chant à une voix qui est soutenu par une basse développant des accords. Cette basse est appelée le **continuo** (ou *basso continuo*, basse continue). Dans l'*Orfeo* de Monteverdi, le continuo est joué par un _____ .

Ecoute : *Orfeo*, ouverture

A ton avis, comment faut-il commencer un opéra ? Imagine plusieurs centaines de personnes réunies dans une salle, en train de discuter, de se regarder, contentes de se retrouver. Nous sommes en 1607, à la cour d'un prince italien, Vincent Ier de Mantoue. Le prince va rentrer un peu après le reste du public pour être bien vu et mis en valeur.

Quel caractère doit avoir la musique pour l'entrée du prince, et pour que le public cesse de bavarder ? Pour répondre à cette question, reprends ta fiche « comment décrire un thème ».

Le thème de l'ouverture

C'est un opéra qui va commencer maintenant Sonnez les trompettes ! Faites du bruit, faites du bruit, que l'on vous entende bien !
Sonnez, sonnez, sonnez vivement. Réveillez, réveillez, réveillez, réveillez-vous ! Sonnez, sonnez, sonnez vivement.
C'est l'Orfeo ! De Monteverdi ! Tout d'suite ! **Fine**

Écoutons cette ouverture d'opéra et décrivons le thème écrit par Monteverdi. Trouves-tu les mêmes adjectifs que ceux que tu attendais ?

Combien de fois entends-tu ce thème et quel groupe d'instruments le joue ?

Maintenant avec tes propres mots : qu'est-ce qu'une ouverture d'opéra ?

Une ouverture opéra est :

Elle sert à :

Musique pulsée / musique non pulsée

Compare maintenant les deux extraits de *l'Orfeo* que tu connais. Essaie de battre la pulsation (un battement régulier) avec deux doigts sur la table. Si tu trouves facilement ce battement régulier, c'est qu'il s'agit d'une musique pulsée. Si tu ne trouves pas de pulsation, c'est qu'il s'agit d'une musique non pulsée.

Possente spirito : battement régulier ? _____ musique pulsée ou non pulsée ? _____

Ouverture : battement régulier ? _____ musique pulsée ou non pulsée ? _____

Quel est l'intérêt d'une musique pulsée ou d'une musique non pulsée ?

L'intérêt d'une musique pulsée :

L'intérêt d'une musique non pulsée :

Une musique pulsée est :

Une musique non pulsée est :

Qu'est-ce qu'un opéra ?

➤ Qu'est-ce qu'un opéra ?

Le terme italien *opera* signifie "oeuvre". On l'appelle aussi **l'art lyrique**.

L'opéra est une **œuvre théâtrale mise en musique**. Ce genre musical est considéré comme un **spectacle total** car il réunit **tous les arts** (musique, texte, poésie, mise en scène, danse, chorégraphie, décors, costumes...).

L'opéra est **apparu en Italie**, il y a **quatre siècles**. Le premier opéra abouti est « **Orfeo** » (1607) de **Claudio Monteverdi**.

➤ Les voix des chanteurs

Voix	Tessiture	Registre
Femme	Soprano	Aigu
	Mezzo-soprano	Médium
	Alto	Grave
Homme	Ténor	Aigu
	Baryton	Médium
	Basse	Grave

➤ Structure musicale

Comme une pièce de théâtre, l'opéra se divise en **actes** (3 ou 4 en général) puis en **scènes** (plus nombreuses) qui correspondent aux moments clés de l'action dramatique. Le découpage de l'opéra dépend donc du texte non pas de la musique.

L'opéra commence toujours avec une **ouverture** : C'est une **pièce instrumentale** servant d'introduction et présentant les différents thèmes musicaux qui seront développés par la suite.

Les morceaux d'un opéra peuvent-être : des **airs**, **récitatifs** (passages parlés), **duos**, **trios**, **chœurs** etc...

➤ Quelques « stars »

			
Maria Callas Greco-américaine (1923 – 1977) Soprano	Nathalie Dessay Française (1965) Soprano	Luciano Pavarotti Italien (1935 - 2007) Ténor	Roberto Alagna Franco-italien (1963) Ténor

➤ L'architecture du théâtre (opéra)

Il existe à **Paris** deux lieux principaux dans lesquels les opéras sont joués :

L'opéra Garnier inauguré en 1875

L'opéra Bastille inauguré en 1989

Loges (public)

Scène

Fosse d'orchestre

Parterre (public)

Comment s'appelle le premier opéra de l'histoire ? _____

Cet opéra a été écrit par quel compositeur et en quelle année ? _____