

PISTES PÉDAGOGIQUES

par Valérie Brigot, professeure d'éducation musicale, chargée de mission,
professeure relais DAAC pour le Festival d'Aix

Ces pistes sont volontairement présentées sans ordre apparent. Elles pourront à la fois être utilisées au cycle 3 ou au lycée, dans l'optique d'aborder le PEAC. Au cycle 4, elles permettront l'élaboration d'un ou de plusieurs EPI, reliés principalement à la thématique « Culture et création artistiques », mais aussi « Information, communication, citoyenneté » (rapport entre art et pouvoir, rôle de l'artiste dans la société) ou encore « Monde économique et professionnel » (impact du spectacle vivant dans notre société, découverte des métiers du spectacle).

Les problématiques servant de « fil rouge » à la construction des EPI pourraient être les suivantes :

- En quoi le fait de mobiliser différents domaines artistiques renforce l'idée que l'opéra est une œuvre « totale » ?
- Comment les ressorts de la construction dramatique nous renseignent sur la société à laquelle elle s'adresse ?
- Comment l'œuvre s'inscrit comme reflet d'une époque ?
- Comment les artistes d'aujourd'hui légitiment l'opéra baroque par la relecture qu'ils en font ?

Cependant, pour favoriser une approche plus personnelle, les niveaux pressentis sont indiqués et laissés à l'appréciation de chacun.

- Créer une **bande dessinée** à partir du livret de l'opéra ou un **roman-photo** qui mettra en lumière le schéma narratif de l'histoire, les liens entre les personnages, la trame narrative fondée sur la ruse et le travestissement.

➤ cycle 3, cycle 4, EPI 1 et 2
- Concevoir des **affiches** pour annoncer le spectacle ou imaginer la construction d'un décor pour une des scènes sous forme de **maquette** et organiser une exposition dans l'établissement.

➤ c 3, c 4, EPI 1
- Proposer aux élèves d'élaborer un **padlet** mis en ligne sur le site de l'établissement qui mettra en perspective les liens familiaux et affectifs entre les différents personnages.

➤ c 4, EPI 2, lycée
- Réaliser un recueil de **jeux** illustrés à partir de l'opéra : rébus ou charade sur les noms des personnages, jeux des sept erreurs sur la comparaison d'instruments anciens et modernes, mots croisés sur le thème d'*Erismena*, « tests de magazine » pour découvrir quel personnage nous ressemble...

➤ c 3
- Demander aux élèves d'écrire un **résumé** à partir de l'histoire racontée par l'opéra.

➤ c 3, c 4, EPI 1 et 2
- Écrire un **prologue imaginaire** faisant intervenir des allégories contemporaines s'opposant sur le thème de la tradition et de la modernité, à l'instar de celui d'*Erismena* dans lequel l'Éloquence et l'Extravagance discutent des vertus de l'opéra contemporain. Retrouver ce débat entre « Anciens » et « Modernes » dans d'autres œuvres théâtrales comme la pièce de Goldoni *Le théâtre comique* écrite au siècle suivant.

➤ c 4, EPI 4, lycée
- Choisir des passages de l'opéra, en **réécrire les dialogues en français** et les mettre en scène dans une restitution à la classe ou au sein de l'établissement lors d'une **représentation théâtrale**, agrémentée d'une bande-son conçue par les élèves à partir d'enregistrements de musiques de Cavalli.

➤ c 4, EPI 4, lycée
- S'interroger avec les élèves sur la place du **travestissement** dans le théâtre et l'opéra des XVIIe et XVIIIe siècles et l'idée de fatalité (« positive » dans cet opéra) très souvent utilisée dans la tragédie des auteurs français du XVIIe siècle.

➤ c 4, EPI 2, lycée
- Situer **Venise** sur une carte et rappeler le rôle géopolitique de cette ville au XVIIe siècle.

➤ c 3, c 4, EPI 3, lycée
- Faire un **tableau synoptique** comprenant les arts plastiques, la littérature, la musique, les découvertes scientifiques, les événements politiques autour des années 1650.

➤ c 3, c 4, EPI 3, lycée
- Rappeler le **vocabulaire** inhérent à l'opéra : ouverture, *sinfonia*, ritournelle, basse continue, prologue, air, récitatif, types de voix...

➤ c 3, c 4, EPI 3, lycée

- Demander aux élèves de relever les points essentiels de l'**évolution du genre**, matérialisés par une frise chronologique.

» c 3, c 4, EPI 3, lycée

- Faire un **tableau des voix** utilisées et se demander si la distribution est conforme à l'usage, remarquer l'attrait pour les voix aiguës à la période baroque, notamment dans les rôles masculins et faire écouter ces différents types de voix.

» c 3, c 4, EPI 3, lycée

- Proposer une **écoute comparative** pour apprécier la différence de timbre entre les instruments baroques et les instruments modernes.

» c 3, c 4, EPI 3, lycée

- S'interroger sur le choix que peut faire le **metteur en scène** en matière de costumes (antiques, costumes du XVIIe, costumes contemporains), de décors, de jeux des chanteurs pour mesurer l'impact que peuvent avoir ces éléments sur la compréhension de la pièce et sur le message proposé aux spectateurs. À partir d'extraits vidéo d'une même scène d'un opéra dans différentes versions, organiser un débat sur les enjeux, «l'interprétation» comme renouvellement de la création artistique dans le spectacle vivant et la responsabilité éthique qu'elle peut engager.

» c 4, EPI 4, lycée

- Écouter des extraits de *La Calisto*, composé en 1651, afin d'apprécier l'extrême **variété de la musique de Cavalli** puisqu'on ne peut pas trouver d'enregistrement d'*Erismena* dans son intégralité :

- **Le prologue** dans lequel dialoguent la Nature, l'Éternité et le Destin et dans lequel on remarque de nombreux contrastes dans les *tempi*, l'écriture des voix (tessitures, syllabismes, vocalises, coloratur...).

- **La scène 5 de l'acte I**, *O decoro del mio core*, dans laquelle Jupiter déguisé en Diane séduit Calisto.

- **La fin du premier acte**, où l'on entend une chaconne, *La danse des ours* nous rappelant l'importance de la danse dans l'opéra au XVIIe siècle.

- **Les scènes 4 et 5 de l'acte II** dans lesquels le caractère tragique de Junon qui découvre le stratagème de son infidèle mari, a un côté un peu comique dans ce contexte.

- **La scène 4 de l'acte III**, *O re de l'universo*, dans laquelle la musique se fait solennelle et qui se termine par un merveilleux duo d'amour.

- **La scène finale de l'acte III**, pour l'intervention du chœur (similaire à l'ensemble d'*Erismena*) et la chaconne finale.

» c 3, c 4, lycée

- Aborder l'œuvre à travers trois extraits disponibles en enregistrement :

- **La sinfonia, au début de l'acte I**, sur laquelle on pourra créer une chorégraphie à partir de l'écoute et inventer avec les élèves la «codification» d'une partition afin de mettre en lumière la structure en trois parties, marquée par un changement d'écriture et de tempo. Compléter par une écoute comparée de danses baroques lentes ternaires, par exemple une passacaille en regard de la première partie, une danse rapide binaire, une forlane ou une gigue, en regard de la deuxième. Débattre à partir d'un extrait du film *Le Roi danse* de Corbiau, des liens entre l'art et le pouvoir.

- **La scène 1 de l'acte I**, qui met en scène le roi Erimante et Diarte (deux basses). En observant visuellement la partition, on remarquera les inflexions de la courbe mélodique, dictées par le texte, qui traduit les intentions et le changement de rythme (densité des notes) qui marque les émotions des personnages en soulignant certains mots. On pourra ensuite s'amuser à inventer un dialogue dans la classe en imitant les règles du récitatif et à créer une version « rap » de cette scène d'exposition.

 voir p 3

www.dropbox.com/s/f4m6rxbd68k4t7/Erismena%20Cappella%20Aix2017%20-%20PARTITION%20-%20Version%201%20-%202016-04-30.pdf?dl=0

- **L'air d'Erismena, *Speranza voi che siete***, dans la version d'Anne Reinhold, sous la direction de Leonardo Garcia Alarcon. Cette écoute permettra de comprendre la forme faite d'opposition de caractères. On formalisera cette structure en cherchant pour chaque passage un mot, une couleur, une forme géométrique qui la représente, sans omettre la ritournelle qui encadre et ponctue cet air. Chaque auditeur pourra argumenter et débattre de ses choix avec l'ensemble du groupe.

 c 3, c 4, lycée

• S'approprier un extrait en interprétant l'**ensemble final**, avec la possibilité de ne chanter que deux voix (Erismena et Erineo par exemple). Outre le plaisir de la pratique vocale en **polyphonie**, cette réalisation permettra de réfléchir sur le mécanisme de la voix, la découverte de ses différentes possibilités, le travail d'interprétation et pourra faire l'objet d'une restitution au sein de l'établissement.

 voir p 111

www.dropbox.com/s/f4m6rxbd68k4t7/Erismena%20Cappella%20Aix2017%20-%20PARTITION%20-%20Version%201%20-%202016-04-30.pdf?dl=0