

SEQUENCE : Sur un air d'opéra ... (des émotions, des sentiments ... aux faits !) ©EdMusicale – http://www.edmusicale.fr/		ANNEE : 2011-2012
		NIVEAU : 4EME
		SEQUENCE N° 3
OBJECTIFS GENERAUX		COMPETENCES VISEES
PERCEVOIR ET PRODUIRE LA MUSIQUE L'élève apprend : - à tirer parti de la qualité de son geste vocal pour moduler son expression (timbre, dynamique, phrasé, etc.) - que la maîtrise individuelle dans un cadre collectif n'a de sens que si elle est partagée solidairement CONSTRUIRE UNE CULTURE L'élève apprend : - Il apprend à tirer parti de la subjectivité de sa perception plutôt que d'en rester dépendant - Il apprend que sentiment et émotion sont les révélateurs d'une réalité complexe et permettent de comprendre les significations portées par la musique		VOIX ET GESTES - L'élève apprend à s'exprimer avec sa voix chantée en exerçant sa responsabilité vocale individuelle dans un cadre collectif - L'élève apprend à s'exprimer avec sa voix chantée en phrasant son expression en fonction d'une intention STYLES - Des gestes récurrents construisent un réseau de références de plus en plus dense et permettent progressivement à l'élève de distinguer, identifier et situer une musique selon sa fonction : une musique narrative (opéra) DOMAINE : FORME - Des signaux (ruptures de différentes nature / marqueurs récurrents) qui organisent le temps et l'œuvre en installant des relations d'identité, ressemblance, différences, se combinent pour construire la forme de la musique par argument extra-musical DOMAINE : DYNAMIQUE - Les matériaux et leurs caractéristiques (intensité du son / différentes nuances) se modulent pour construire la musique en organisant le discours musical selon la dynamique en soulignant les éléments structurant le temps
PROJET MUSICAL	ŒUVRE DE REFERENCE	VOCABULAIRE
Mozart, "La ci darem la mano"	Mozart, "La ci darem la mano"	Vocabulaire de l'opéra (lieux, métiers, genres vocaux – air, récitatif -, voix ...) Impressions subjectives / éléments objectifs (Les nuances, Les plans sonores, le tempo, les types d'écriture ...)
COMPETENCES ASSOCIEES		
Domaine : Successif et simultané - mélodie / accompagnement - intervalles conjoints / disjoints		Domaine :
ŒUVRES COMPLEMENTAIRES		HISTOIRE DES ARTS
- Air de la reine de la nuit, La flûte enchantée, Mozart - Habanera, Carmen, Bizet - Mozart, "Madamina"		Lien avec le théâtre : Structure, type d'écriture ...
EVALUATION : CONNAISSANCES		EVALUATION : CAPACITES
6.13 Je connais les noms des registres des voix 4.55 Je sais expliquer ce qu'est un opéra 4.56 Je connais les genres vocaux constitutifs d'un opéra et leurs caractéristiques (récitatif, air, ensemble)		3.28 Quand je chante, je souligne la structure des phrases 3.7 Je suis capable d'adapter le timbre de ma voix au style de musique interprétée 4.57 Je sais reconnaître les genres vocaux constitutifs d'un opéra (air, récitatif, ensemble) 4.76 Je suis capable d'expliquer avec des éléments objectifs les émotions (subjectives) mises en valeur dans une pièce vocale 6.14 Je sais reconnaître les registres des voix 9.40 Je suis capable de repérer la structure d'une œuvre en lien avec les phrases mélodiques

I – PROJET MUSICAL 1

Kyo, "Une autre danse"

<i>Couplets</i>	<i>Refrain</i>
Pas de répétition dans le texte	Répétition dans le texte
Peu d'instruments (batterie + basse)	Instruments : basse + batterie + harmonie (guitare)
Le rythme du texte suit les phrases	Le rythme du texte suit la pulsation
La mélodie utilise peu de notes, souvent répétées	La mélodie a un ambitus plus grand
<i>OPERA</i>	
Récitatif	Air

P3.4117 Les genres vocaux (récitatif, air) et instrumentaux (ouverture) de l'opéra

Mozart, « La ci darem la mano »

Essayons-nous à l'opéra, avec des musiciens de l'orchestre national de Lyon.

II - INTRODUCTION

Un opéra est une pièce de théâtre mise en musique. C'est aussi le lieu où sont jouées les opéras.

P3.4116 Caractéristiques d'un opéra
P3.4117 Les genres vocaux (récitatif, air) et instrumentaux (ouverture) de l'opéra

Structure d'un opéra :

- ouverture : pièce instrumentale qui introduit l'opéra
- plusieurs actes divisés en scène. Chaque acte termine par un final, dans lequel tous les personnages de l'acte sont présents.

L'opéra occidental est né au début du XVIIème siècle (Renaissance) en Italie.

L'orchestre est situé dans la fosse, en dessous et devant la scène.

	→ aigu	SOPRANO
FEMMES	→ médium	MEZZO SOPRANO
	→ grave	ALTO
	→ aigu	TENOR
HOMMES	→ médium	BARYTON
	→ grave	BASSE

P3.612 Connaître les registres de voix
P3.623 Reconnaître les registres de voix

II - Wolfgang Amadeus Mozart, "Don Giovanni"

Librettiste : Lorenzo Da Ponte

Langue : Italien

Argument :

Acte I :

Séville, XVIIème siècle.

Un inconnu, Don Giovanni, tue en duel le commandeur, le père de Donna Anna, qu'il voulait séduire. Soutenue par son fiancé Don Ottavio, elle crie vengeance. Don Giovanni tente de séduire une ex-conquête, Donna Elvira, qui jure également de se venger. Il fait ensuite la cour à Zerlina, et l'invite le jour de son mariage à son palais avec son fiancé Masetto.

Les trois vengeurs y entrent masqués, accusent notre héros de meurtier et le font fuir.

Acte II :

Pour s'en sortir, Don Giovanni demande à son valet Leporello de revêtir ses vêtements. Les vengeurs ne se pas dupes, ils en appellent au ciel.

Don Giovanni est dans le cimetière : le spectre du commandeur apparaît.

Don Giovanni refusant de se repentir, il disparaît dans les feux de l'enfer.

Les personnages :

Nom	Voix	Rôle
Don Juan	baryton	
Leporello	basse	valet de Don Juan
Le commandeur	basse	Père de Donna Anna
Donna Anna	soprano	Conquête 1
Ottavio	ténor	Fiancé de D. Anna
Donna Elvira	soprano	Ancienne conquête
Zerlina	soprano	Conquête 2
Masetto	basse	Fiancé de Zerlina

Extrait 1 : "L'air du catalogue" (Don Giovanni, Mozart) (PROJET MUSICAL 2)

Personnage : Leporello (Basse)

1ère partie : récitatif

2ème partie : air

	RECITATIF	AIR
Effectif	Voix + Basse continue (clavecin + violoncelle)	Voix + orchestre
Déclamation	Proche du parlé	Chantée
Texte	- en prose - pas de répétitions	- en vers - des répétitions
Musique	Des accords tenus	Orchestre présent, mélodique
Fonction	Fait avancer l'action, dialogue	Décrit une situation, des sentiments

P3.4217 Reconnaître la différence entre un air et un récitatif

Leporello. (Donna Elvira turns to the bench before the house, and seats herself sadly.)
 ra - to min-gran-son, mi tra - dit! Eh, con - so - la - te - vil! non s'ie - te
 falsehood I'm deceiv'd, I'm be - tray'd! Pooy! Ma'am, be com - fort - ed, for you are
 house, and seats herself sadly.)
 voi, non fo - ste, e non sa - re - te no - li pri - ma, se
 nor have been, and nei - ther will be or the first, or
(Leporello takes out a book, or a long, narrow roll of paper, covered with silhouettes, and names.)
 ful - li - ma, guar - da - te, que son non pic - ciol li - bro - fit - to
 last of them. Look here now, see this not too small volume: 'tis al - most
 full of the names of his fair ones; town and vil - lage, distant countries, yea, foreign
 e - ses, si te - di - mi - ni - ma - tions. Can wit - ness hear
 di - stant coun - try - men, to his in - fat - u - sions.

Allegro. Aria. Leporello.
 Ma - da - mi - sal! Il ca - ta - lo - ghe
 oo - oo! Pretty - la - dy! Here's a list I would
 que - ste, del - le bel - le - ce - small parton mi - co - mi - ca - la - lo - ghe - a
 shew you. Of the fair ones my mas - ter has courted, Here you'll find them all
 gli - o, o - be - lo - far - tu - o - so - ser - va - te, leg - ge - te con
 di - ly - as - sert - ed, In my writing, willy please you to
 nel - ce - ser - va - te, leg - ge - te con me!
 look, in my writ - ing, willy please you to look.

Eh! Consolatevi;
non siete voi, non foste, e non sarete
né la prima, né l'ultima. Guardate:
questo non picciol libro è tutto pieno
dei nomi di sue belle:
ogni villa, ogni borgo, ogni paese
è testimon di sue donnesche imprese.

Bah ! Consolez-vous ! Vous n'êtes pas, et vous
ne fûtes et ne serez ni la première, ni la
dernière. Regardez ! Ce livre n'est pas petit ; il
est plein de noms de ses maîtresses ; toute
ville, tout village, toute bourgade sont les
témoins de ses victoires.

Madamina, il catalogo è questo
Delle belle che amò il padron mio;
un catalogo egli è che ho fatt'io;
Osservate, leggete con me.
In Italia seicento e quaranta;
In Almagna duecento e trentuna;
Cento in Francia, in Turchia novantuna;

Petite madame, le catalogue que voici est celui
Des belles que mon patron a séduites ; un
catalogue que j'ai fait moi-même
Observez, lisez avec moi !
En Italie, 640,
En Allemagne, 231,
100 en France, en Turquie 91,

Ma in Ispagna son già mille e tre.
V'han fra queste contadine,
Cameriere, cittadine,
V'han contesse, baronesse,
Marchesine, principesse.
E v'han donne d'ogni grado,
D'ogni forma, d'ogni età.

Mais en Espagne, il y en a déjà 1003 !
Parmi elles, on compte des villageoises,
Des femmes de chambre, des citadines,
Des comtesses, des baronnes,
Des marquises, des princesses
Des femmes de tous rangs,
De toute taille, de tout âge.

Nella bionda egli ha l'usanza
Di lodar la gentilezza,
Nella bruna la costanza,
Nella bianca la dolcezza.
Vuol d'inverno la grassotta,
Vuol d'estate la magrotta;
È la grande maestosa,
La piccina e ognor vezzosa.
Delle vecchie fa conquista
Pel piacer di porle in lista;
Sua passion predominante
È la giovin principiante.
Non si picca - se sia ricca,
Se sia brutta, se sia bella;
Purché porti la gonnella,
Voi sapete quel che fa.

Avec les blondes, il a l'habitude de
Louer leur gentillesse ;
Avec les brunes, leur fidélité,
Avec celles qui ont les cheveux blancs, la
douceur.
En hiver, il veut une grassouillette,
En été, une maigrelette.
La grande est majestueuse ;
La petite est toujours charmante.
Il courtise même la vieille, simplement
Pour enrichir son palmarès.
Sa passion prédominante,
C'est la jeune débutante.
Peu importe qu'elle soit riche,
Qu'elle soit laide ou qu'elle soit belle :
Pourvu qu'elle porte un jupon,
Vous savez ce qu'il en fait.

Eléments subjectifs	Eléments objectifs
L'humour, la légereté	- notes répétées cordes - bariolages aux vents - la répétition - la mise en valeur de chaque mot

Extrait 2 : "La ci darem la mano"

Personnages : Don Giovanni (Basse) et Zerline (Soprano)

On peut suivre les étapes de la séduction :

1	DG chante le thème A en entier. Z lui répond à l'identique	
2	Thème B : Les phrases sont plus courtes. Z répond à DG, avec une mélodie différente.	
3	Thème A : DG et Z se partagent les phrases.	
4	Thème B : Les phrases de DG et de Z se superposent.	
5	Thème C : DG et Z chantent en homorythmie.	

P3.917 Connaître la forme particulière d'une musique (argument, accumulation ...)
P3.927 Reconnaître et expliquer une forme particulière (argument, accumulation ...)

1ère partie :

Là ci da-rem la ma-no, là mi di-rai di sì;
ve-di, non è lon-ta-no, par-tiam, ben mio, da-qui.

2ème partie :

Don Giovanni. Zerlina.
Vie-ni, mio bel di-let-to! Mi fa-pie-tà- Ma-set-to!

5ème partie :

Chanter en homorythmie : chanter les mêmes paroles en même temps.

Allegro.
(insistently) An-diam! An-diam, an-diam, mio be-ne, a
diam! An-diam! An-diam, an-diam, mio be-ne, a
ri-sto-rar le pe-ne d'un in-no-cen-te a-mor!
ri-sto-rar le pe-ne d'un in-no-cen-te a-mor!

- Les questions / réponses sont de plus en plus courtes;
- Les voix se juxtaposent, se tuilent puis chantent en même temps.

<p>DON GIOVANNI Là ci darem la mano, Là mi direte sì. Vedi, non è lontano, Patiam, ben mio, da qui. ZERLINA Vorrei, e non vorrei, Mi trema un poco il cor ; Felice è ver sarei, Ma può burlarmi ancor. DON GIOVANNI Vieni, mio bel diletto. ZERLINA Mi fa pietà Masetto. DON GIOVANNI Io cangerò tua sorte. ZERLINA Presto non son più forte. DON GIOVANNI e ZERLINA (<i>Vanno verso il casino di Don Giovanni abbracciati, etc.</i>) Andiam, andiam, mio bene, A ristorar le pene D'un innocente amor.</p>	<p>DON GIOVANNI Là nous nous donnerons la main, Là vous me direz oui. Vois, ce n'est pas loin, Partons d'ici, ma bien-aimée. ZERLINA Je voudrais et je ne voudrais pas, Mon coeur tremble un peu ; Je serais heureuse, il est vrai, Mais il peut encore me tromper. DON GIOVANNI Viens, mon bel amour. ZERLINA Masetto me fait pitié. DON GIOVANNI Je changerai ton sort. ZERLINA Vite, je ne suis plus assez forte. DON GIOVANNI et ZERLINA (<i>Ils sont enlacés vers le pavillon de Don Giovanni, etc.</i>) Allons, allons, mon coeur, Apaiser les peines D'un innocent amour.</p>
---	--

Eléments subjectifs	Eléments objectifs
<p>La séduction L'hésitation</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tempo lent - mélodie qui tourne en rond, qui hésite - Les questions / réponses sont de plus en plus courtes; - Les voix se juxtaposent, se tuilent puis chantent en même temps - l'accompagnement qui "balance"

III – Wolfgang Amadeus Mozart, "Die Zauberflöte"

Air de la Reine de la nuit (soprano coloratura), "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen"

P3.4224 Expliquer avec des éléments objectifs des émotions subjectives

Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen; Tod und Verzweiflung flammet um mich her! Fühlt nicht durch dich Sarastro Todesschmerzen, So bist du meine Tochter nimmermehr! Verstossen sei auf ewig, verlassen sei auf ewig, Zertrümmert sei'n auf ewig alle Bande der Natur Wenn nicht durch dich Sarastro wird erblassen! Hört! Hört! Hört, Rachegötter! Hört der Mutter Schwur!	La colère d'enfer bout dans mon cœur ; La mort et le désespoir dardent autour de moi ! Si Sarastro ne meurt pas de ta main, Tu n'es plus ma fille, non plus jamais ! Que soient à jamais bannis, à jamais perdus, À jamais détruits tous les liens de la nature Si Sarastro n'expire pas par ton bras ! Entendez ! Entendez ! Entendez, dieux de vengeance ! Entendez le serment d'une mère !
---	---

Éléments subjectifs	Éléments objectifs
la colère	- notes répétées dans le registre suraigu - nuances forte, accents, sforzando - trémolo aux cordes - tempo rapide - grands intervalles - cuivres et timbales - virtuosité vocale

IV – Georges Bizet, "Carmen"

Air de Carmen, "Habanera"

P3.4224 Expliquer avec des éléments objectifs des émotions subjectives

Nouvelle écrite par Prosper Mérimée, publiée en 1847, et dont a été tiré le livret de l'opéra *Carmen* de Georges Bizet.

Alors qu'il voyage dans le sud de l'Espagne, le narrateur, un archéologue, rencontre Don José, d'origine basque, le plus célèbre brigand qui soit... Ce dernier lui raconte sa terrible histoire... Jeune soldat, il croise la route d'une gitane, Carmen, aussi belle que sensuelle et en tombe fou amoureux. Lorsqu'elle poignarde une collègue dans un établissement, étant jeune soldat, il doit l'arrêter et l'emmener au poste. Mais sur la route, par amour pour elle, il la relâche, et rentre ainsi dans l'illégalité. Ainsi, Don José devient donc un bandit. Mais Carmen fuit et lorsqu'il la retrouve, il apprend que Carmen est déjà mariée à un autre homme, appelé le borgne, à cause du bandeau qu'il porte à l'œil. Après avoir collaboré à des crimes avec le mari de Carmen, il le tue, car il est jaloux de son amour pour Carmen. Puis, Don José part à la recherche de cette dernière, qui était partie, et il la retrouve aimant un toreador, nommé Lucas. Aveuglé par le chagrin, Don José la poignarde et l'ensevelit... Quelques temps après, pris de remords, il se rend à la police et est condamné à mort pour meurtre.

Une habanera est une chanson type d'**origine cubaine** (La Havane), de la fin du XIXe siècle. Représenté par un rythme de danse à **deux temps** plutôt lents.

L'amour est un oiseau rebelle Que nul ne peut apprivoiser Et c'est bien en vain qu'on l'appelle S'il lui convient de refuser Rien n'y fait, menace ou prière L'un parle bien, l'autre se tait Et c'est l'autre que je préfère Il n'a rien dit, mais il me plaît	L'amour est enfant de bohème Il n'a jamais, jamais connu de loi Si tu ne m'aimes pas, je t'aime Si je t'aime, prends garde à toi Si tu ne m'aimes pas Si tu ne m'aimes pas, je t'aime Et si je t'aime Si je t'aime, prends garde à toi	L'oiseau que tu croyais surprendre Battit de l'aile et s'envola L'amour est loin, tu peux l'attendre Tu ne l'attends plus, il est là Tout autour de toi vite, vite Il vient, s'en va, puis il revient Tu crois le tenir, il t'évite Tu crois l'éviter, il te tient
---	---	---

Éléments subjectifs	Éléments objectifs
la sensualité	- l'ostinato d'habanera - le chromatisme de la mélodie