

1ère édition « La flûte enchantée »
de Wolfgang Amadeus Mozart

2ème édition : « La flûte enchantée »
de Wolfgang Amadeus Mozart

3ème édition : « Aïda »
de Giuseppe Verdi

4ème édition : « Carmen »
de Georges Bizet

5ème édition : « Airs célèbres d'opéras »

6ème édition : « Roméo et Juliette »
de Charles Gounod

7ème édition : « Les Noces de Figaro »
de Wolfgang Amadeus Mozart

9ème édition : « Le barbier de Séville »
de Gioacchino Rossini

« Voyage autour de l'opéra » 9ème édition

La flûte enchantée de Wolfgang Amadeus MOZART

Descriptif :

Ce projet (*finaliste du Prix de l'audace artistique et culturelle 2015*) vise à faire découvrir aux élèves, du cycle 1 au cycle 3, ce qu'est un opéra à travers l'étude d'une œuvre. L'œuvre est étudiée non seulement sur le plan musical mais aussi au niveau de la maîtrise de la langue. Cette étude permet de définir les différents langages utilisés dans l'opéra.

Parallèlement à l'étude de l'œuvre les élèves:

- se documentent sur les différents métiers d'artistes de l'opéra (par le biais des TICE) et sur le lieu.
- écoutent de grands airs d'opéra afin de découvrir les différents registres de voix
- ont un contact direct avec un chanteur lyrique et chef de chœur.
- découvrent d'autres airs d'opéra connus
- apprennent des airs de l'œuvre
- réalisent le livret
- apprennent à travailler en équipe
- apprennent à s'investir dans un projet
- apprennent à argumenter

« Voyage autour de l'opéra » s'inscrit dans la construction du parcours d'éducation artistique et culturel de l'élève (PEAC)¹

Les objectifs mis en jeu :

Objectifs culturels :

- ♪ Acquérir une culture musicale
- ♪ Découvrir l'art lyrique
- ♪ Découvrir l'opéra et ses métiers
- ♪ Encourager la fréquentation de lieux d'arts
- ♪ Développer une curiosité intellectuelle
- ♪ Favoriser la pratique musicale et artistique

Objectifs pédagogiques :

- ♪ Ecouter une forme de musique inhabituelle
- ♪ Ecouter attentivement une œuvre musicale longue
- ♪ Comprendre une œuvre, retrouver le thème
- ♪ Respecter des règles de vie et de politesse
- ♪ S'informer, se documenter grâce à divers supports dont les TICE
- ♪ Exprimer ses sentiments, ses goûts

¹ Circulaire n° 2013-073 du 3 mai 2013 et dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par l'arrêté MENE1514630A du 1er juillet 2015 et par le B.O n° 28 du 9 juillet 2015 relatif au parcours d'éducation artistique et culturel.

« *Voyage autour de l'opéra* » permet donc de travailler non seulement l'éducation musicale (*l'univers sonore pour le cycle 1*), mais aussi :

- ♪ le français (*mobiliser le langage dans toutes ses dimensions*)
- ♪ les arts plastiques (*les productions plastiques et visuelles*)
- ♪ l'enseignement moral et civique (*vivre ensemble*)
- ♪ l'histoire et la géographie (*explorer le monde*)

Ainsi ce projet pluridisciplinaire entre dans le cadre de l'enseignement de l'histoire des arts obligatoire au cycle 3. En effet, les élèves sont amenés à découvrir :

- ♪ Les arts du langage : une œuvre littéraire
- ♪ Les arts du son : la musique d'opéra
- ♪ Les arts du spectacle vivant : la mise en scène de l'opéra
- ♪ Les arts de l'espace : l'opéra, un lieu

La production finale du projet :

- ♪ questionnaire sur l'opéra.
- ♪ une mise en scène pour les classes volontaires

Travailler l'opéra en classe

Enseignements artistiques et Histoire des arts

Arts du son :

- ♪ Découvrir un genre musical spécifique: l'opéra
- ♪ Interpréter des chants de l'œuvre
- ♪ Reconnaître et décrire des œuvres musicales (opéras divers)
- ♪ Situer ces œuvres dans le temps et dans l'espace
- ♪ Identifier l'orchestre symphonique
- ♪ Connaître les différents métiers artistiques de l'opéra
- ♪ Découvrir un compositeur:

Arts de l'espace: les opéras dans le monde

Arts du spectacle vivant: la mise en scène, la danse

Arts du langage : livret de l'opéra

Arts du visuel :

Création des décors (statique ou vivant)

Création des costumes (masque, ..)

Utilisation des outils numériques (photo, cinéma, montage)

Enseignement moral et civique

- ✚ La sensibilité
- ✚ L'engagement

EPS : s'exprimer devant les autres par une prestation artistique

- ‡ Exprimer corporellement, seul ou en groupe, des personnages, des images, des sentiments, des états
- ‡ Communiquer aux autres des sentiments, des émotions.

Voyage autour de l'opéra

Questionner l'espace et le temps/ Histoire et Géographie

Etude d'une période

Découverte d'un pays (selon le choix de l'œuvre)

La maîtrise de la langue:

- 📖 Etudier l'histoire (dégager le thème, la structure...)
- 📖 Inventer / écrire un texte sur un air de l'opéra
- 📖 Raconter un passage
- 📖 Rédiger le livret

La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication

- 📖 Utiliser l'outil informatique pour trouver des documents sur l'opéra
- 📖 Utiliser l'outil informatique pour communiquer avec des artistes/ classes
- 📖 Utilisation des outils numériques (photo, cinéma, montage)

L'OPERA

Petit historique :

Le « théâtre chanté » que l'on connaît sous le nom d'Opéra surgit en Italie, à Florence, à la fin du XVIème siècle.

Des groupes d'intellectuels et de musiciens mènent alors de longues discussions dans le but de trouver une nouvelle forme de musique, qui puisse mieux exprimer les passions humaines, en promouvant la force poétique des textes chantés.

Le mot opéra signifie « œuvre » en italien. C'est un drame mis en musique, interprété par des chanteurs en costumes sur une scène de théâtre.

La 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 mais peut également inclure des passages instrumentaux et des ballets.

Il existe différents styles d'opéra :

- ♫ Opéra sérieux : opéra dans lequel l'action est tragique et dont les sujets sont souvent mythologiques.
- ♫ Opéra bouffe : opéra dans lequel la trame comporte des éléments comiques et des personnages issus de la vie quotidienne, ce qui lui vaut un caractère léger et populaire.
- ♫ Singspiel : influencé par l'opéra-comique français, le Singspiel est un genre allemand qui alterne des passages chantés et parlés.

QU'EST-CE QU'UN OPERA ? (ce qui doit émerger à l'issue du visionnage de quelques extraits d'opéra : sur le site www.operadeparis.fr)

Un lieu	De la création	De la musique	De la mise en scène
Une scène Une grande salle Un public Un rideau qui se lève après chaque acte Un plateau Des coulisses Des applaudissements	De la poésie Une histoire ou un conte Du texte Un auteur Un titre Des personnages qui se parlent, de l'amour, de l'humour	Des voix qui montent Du chant Des acteurs, des chanteurs De la danse Un chef d'orchestre, des musiciens Des gens qui chantent très fort sans micro Plusieurs sortes de musique Fort ou doux en fonction de l'action	Des décors Des costumes Du maquillage De la lumière et des projecteurs Des répétitions

LES METIERS DE L'OPERA

La famille des artistes :

- ✚ Le chef d'orchestre ou directeur musical : il coordonne l'ensemble des acteurs musicaux d'une pièce, c'est-à-dire les solistes, le chœur et les musiciens. Durant les représentations, il donne les instructions à ces différentes personnes à l'aide de ses mains ou d'une baguette. Il travaille toujours en étroite collaboration avec le metteur en scène dans un souci de cohésion maximale. On le nomme aussi « Maestro ».
- ✚ Le metteur en scène : son travail se concentre sur l'aspect visuel d'un spectacle, sur les mouvements et les déplacements des solistes et du chœur. Il indique aux différents personnages le comportement qu'ils doivent adopter pour être le plus proche de ce qu'il souhaite transmettre au public.
- ✚ Le scénographe-décorateur : il crée les décors sous forme de maquette puis coordonne l'avancement de leur réalisation en tenant compte des contraintes budgétaires, techniques et scéniques.
- ✚ Le costumier : il dessine et conçoit les costumes, puis supervise leur réalisation à l'atelier de costumes
- ✚ L'éclairagiste : il planifie et crée les couleurs, l'intensité et la fréquence des lumières sur scène.
- ✚ Les solistes : ils interprètent un rôle et chantent soit seuls, soit avec d'autres personnages ou encore avec le chœur. Ils peuvent se mettre dans la peau de leur personnage grâce aux explications précises du metteur en scène dès le début des répétitions.
- ✚ Les musiciens : ensemble, ils constituent l'orchestre situé dans la fosse et jouent de leurs instruments sous les indications du chef d'orchestre.
- ✚ Les artistes du chœur : ils font partie d'un groupe appelé le « chœur » dans lequel ils chantent ensemble. Durant leurs répétitions, ils sont dirigés par un chef de chœur.
- ✚ Les figurants : ils ne chantent pas et ne parlent pas, mais donnent plus de grandeur au spectacle par leur présence et leur jeu.
- ✚ Le chorégraphe : il imagine et crée les chorégraphies, puis enseigne les différents mouvements et déplacements aux danseurs.
- ✚ Les danseurs : ils s'exécutent les chorégraphies après les avoir apprises grâce à de nombreuses répétitions.

LES VOIX

Une voix est définie en prenant en compte différents facteurs :

- ♪ l'étendue des notes qu'elle peut couvrir sans difficulté (sa tessiture),
- ♪ son timbre,
- ♪ sa puissance,
- ♪ le type de répertoire abordé

À l'opéra, chaque voix correspond à un type de personnage.

La classification des voix :

On distingue généralement trois types de voix pour les femmes et trois pour les hommes

+ grave		+ aigu
femme	Contralto Mezzo-Soprano	Soprano:

homme	Basse Baryton Ténor	Contre-ténor/Haute-contre
-------	-------------------------	---------------------------

La soprano est la voix féminine la plus élevée, le basse est la voix masculine la plus grave.

L'œuvre de la 9ème édition :

« La flûte enchantée » de Wolfgang Amadeus Mozart

La Flûte enchantée (Die Zauberflöte) est un Singspiel (opéra en langue allemande alternant des scènes chantées et parlées) en deux actes de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), sur un livret d'Emanuel Schikaneder, également créateur du rôle de Papageno.

Cet opéra a été créé à Vienne au Theater auf der Wieden, le 30 septembre 1791 avec Josefa Hofer (la Reine de la nuit), Anna Gottlieb (Pamina), Benedikt Schak (Tamino), Franz Xaver Gerl (Sarastro), Emanuel Schikaneder (Papageno), Johann Josef Nouseul (Monostatos), tous placés sous la direction du compositeur.

Dernier opéra de Mozart, cette œuvre a connu un très vif succès dès sa création. A la fois comédie féérique et conte symbolique, cette œuvre est très accessible et offre différents niveaux de lecture.

Le compositeur

Wolfgang Amadeus Mozart est un Compositeur autrichien né à Salzbourg le 27 janvier 1756, décédé à Vienne le 05 décembre 1791. Virtuose à la vie et à l'œuvre fulgurantes, Wolfgang Amadeus Mozart est l'un des compositeurs les plus emblématiques de la musique classique.

L'orchestre

L'orchestre est composé de deux flûtes traversières, d'une flûte piccolo, de deux hautbois, de deux clarinettes, de deux cors de basset, de deux bassons, de deux cors, de deux trompettes, de trois trombones, des timbales, d'un glockenspiel, des violons, des altos, des violoncelles, des contrebasses.

Les personnages

Personnages	Rôles	Voix
La Reine de la nuit	Elle règne sur le royaume de la Nuit. Mère de Pamina.	Soprano colorature
Tamino	Prince Égyptien. IL subira plusieurs épreuves avant d'être initié et de sauver la princesse Pamina dont il est épris.	Ténor
Pamina	Fille de la Reine de la nuit enlevée par Sarastro.	Soprano
Sarastro	Grand Prêtre d'Isis et d'Osiris qui règne sur le Royaume de la Lumière et de la Sagesse	Basse
Monostatos	Maure au service de Sarastro	Ténor
Papageno	Oiseleur au service de la Reine de la nuit qui accompagne Tamino dans ses épreuves.	Baryton
Papagena	Future femme de Papageno qui apparaît tout d'abord sous les traits d'une vieille femme.	Soprano
Les trois dames	Elles sont au service de la Reine de la nuit	Sopranos
Les trois esclaves	Ils sont au service de Monostatos	Rôles parlés
Les hommes d'armes	Premier homme d'armes, ténor / Deuxième homme d'armes,	Basse
Les prêtres	Prêtres d'Isis et d'Osiris. Ils appartiennent au monde des Initiés.	Premier prêtre : basse Deuxième prêtre : ténor Troisième prêtre : rôle parlé
Officiant		Basse

Résumé du conte

Le prince Tamino a promis à la Reine de la nuit d'aller délivrer sa fille Pamina dont il est tombé amoureux et qui a été enlevée par Sarastro. Dans le royaume de ce dernier, le prince accompagné de l'oiseleur Papageno sera confronté à une série d'épreuves au terme desquelles il obtiendra la main de Pamina.

Les étapes du conte

1. La situation initiale (p.5 (édition 2019)/ p7 (édition 2003)): le décor est planté, le lieu et les personnages sont introduits et décrits.
2. La complication (p.9 (édition 2019)/ p.11 (édition 2003) → Mission : délivrer la princesse) : perturbation de la situation initiale.
3. L'action (p. 29 (édition 2019)/ p.35 (édition 2003) → les 4 épreuves) : moyens utilisés par les personnages pour résoudre la perturbation.
4. Résolution (p.42 (édition 2003)/p.56 (édition 2019)) → mise en fuite des méchants) : conséquence de l'action
5. Situation finale (p.45 (édition 2019)/p.59 (édition 2003) → fin heureuse) : résultante de la résolution, équilibre final.

Les objets magiques

- La flûte enchantée: elle apporte la joie
- Le carillon magique : la protection

Les lieux

- ✚ La forêt
- ✚ Le pays perdu

LES AIRS CÉLÈBRES

<u>EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES</u>			
Piste du CD	Piste Clé	Titre	Pour chaque extrait, identifier le caractère (gai, drôle, triste, ...)
1	1	Ouverture	<ul style="list-style-type: none"> ♪ Décrire le rôle d'une ouverture dans un opéra ♪ Faire imaginer ce qui se passe sur scène lors de l'ouverture de « la flûte enchantée » ♪ Identifier les instruments (flûte traversière, hautbois, clarinettes, basson, cor, trompette, timbale, trombone, violon, alto, violoncelle, contrebasse) ♪ Caractériser le tempo ♪ Caractériser l'intensité (les nuances) ♪ Détailler le plan de l'ouverture (
4	4	Air de Papageno	<ul style="list-style-type: none"> ♪ Remarquer la langue chantée ♪ Apprentissage du chant en français (cf. annexe)
5	5	Air de Tamino	<ul style="list-style-type: none"> ♪ Montrer la différence de voix et d'expression en comparant l'air de Papageno et l'air de Tamino (l'écriture musicale propose des distinctions qui servent à caractériser les personnages)
6	6	Premier air de la reine de nuit	<ul style="list-style-type: none"> ♪ Les différents timbres de voix (Reine de la nuit: Soprano collature c'est à dire la voix la plus aigüe des femmes) ♪ Comparer avec d'autres voix de femmes (par exemple avec celui de Pamina)
12 1'37	13 1'37	Air de Pamina, Papageno et Monastos	<ul style="list-style-type: none"> ♪ Apprentissage du chant « Das Kinglet » (partie de Monastos et ses esclaves)
14	16	Second air de la reine de la nuit	<ul style="list-style-type: none"> ♪ Écouter et comparer différentes interprétations de cet air ♪ Chanter d'autres vocalises (adapter à la tessiture des élèves) ♪ Rythmer corporellement les parties chantées ♪ Décrire les éléments musicaux qui permettent d'exprimer la rage de la reine (le changement de hauteur, l'intensité)
17	18	Air de Papageno	<ul style="list-style-type: none"> ♪ Comparer avec la première intervention de l'oiseleur ♪ Identifier les instruments à percussion : faire effectuer une recherche sur le glockenspiel (« jeu de cloches », en allemand) qui est un instrument constitué de lames qui imitent le son des cloches.
18	20	Air de Papageno, Papagena	<ul style="list-style-type: none"> ♪ Repérer la structure (alternance et superposition) ♪ Encoder la structure en évoluant corporellement ♪ Comparer avec le duo Pamina/ Papageno (piste 10) ♪ Interpréter avec sa voix, différents sentiments ♪ Apprendre le chant jusqu'à Papageno

Hymne du projet

HOP, HOP OPERA

Bruno ISABELLA

Si les leçons d'histoires étaient des opéras,
Nous jouerions tous les rôles,
Les manants et les rois.
Chantons à pleine voix !
C'est magique l'opéra !
L'orchestre s'installe dans la fosse,
Le chef est déjà là
Ouverture et rideau, voilà !

① Si les leçons d'histoires étaient des opéras, Nous
② Chan-tons à plei - ne voix !
③ L'or - chestre s'ins - tal - le dans la fosse, Le chef est dé - jà
joue - rions tous les rôles, Les ma - nants et les rois.
C'est ma - gi - que l'o - pé - ra !
là. Ou - ver - ture et ri - deau, voi - là !

Air de Papageno

1
Tous les oi-seaux qui se ca-chent dans les bois doi-vent bien faire at-ten-
5
tion à moi, je con-nais bien des ru-ses pour les at-trap-per, de
8
puis long-temps c'est mon mé-tier! Pour ce fai-re je vais je viens
12
en chan-tant car je sais de plus i-mi-ter leur chant. C'est pour-
16
quoi vous me voy-ez tou-jours jo-yeux car j'at-ti-re tous les oi-seaux que je-veux!

Quand les filles passeront d'un pas léger
Devant moi sans mêm' me regarder
Je prendrai un filet pour bien les attraper
Et vit' chez moi les enfermer !
Sans me fatiguer je pourrai en sifflant
En charmer des douzaines au printemps.
C'est pourquoi vous me voyez toujours heureux
Car j'aurai toutes les filles que je veux !

Et lorsque les filles seront sous mon toit
Je prendrai la plus jolie pour moi
Je lui offrirai des gâteaux et des bonbons
Et puis du sucre à foison.
Si elle voulait bien me donner un baiser
Alors, ravi, je pourrai l'épouser !
Tous les soirs dans mes bras elle s'endormirait
Tous les soirs, comm' un enfant je la bercerais.

Das klinget so herrlich

Oh! quelle merveille!

Danse des clochettes
Adapt. Jean-Edel BERTHIER

Wolfgang Amadeus MOZART
'La Flûte enchantée' - Acte 1

Allegro Ré 7 Sol Ré 7 Sol

1 Das klin-get so herr-lich, das klin-get so schön! La, ra
Oh! quel-le mer veil-le! Oh quel-le splen-deur! La, ra

6 la, la la la, ra la, la, la, la, ra la! Nie hab' ich so
la, la, la, la, ra la, la, la, la, ra la! Que peut-on en-

11 et-was ge hört, noch ge seh'n, la, ra la, la, la, la, ra la, la,
ten-dre ou voir de meil-leur? la, ra la, la, la, la, ra la, la,

16 la, la, ra la! Nie Kön-n-te je-der bra-ve Mann
la, la, ra la! Que Si cha-cun pou-rait trou-ver

22 sol-che Glück-chen fin-dent Sei-ne Fein-de wür-den dann oh-ne Mü-he
De tel-les clo-chet-tes Tous les mal-heurs s'en-lai-ent Oh! la gran-de

27 schwür-den; und er leb-te oh-ne sie in der be-sten Har-mo-nie in der
fé-to! Et, dé-pourvus d'en-nemis Tous vi-vraient dans l'har-mo-nie Tous vi-

33 be-sten, be-sten Har-mo-nie. Nur der Freund-schaft Har-mo-nie
vraient, vi-vraient dans l'har-mo-nie. L'a-mi-tié nous rend heu-reux,

38 mil-dert die Be-schwer-den; oh-ne die-se Sym-pa-thie ist kein Glück auf Er-den.
Chas-se nos mi-sè-res Sans ses bien-faits pré-ci-eux Pas de joie sur ter-ra.

Sol Ré Ré/sol Ré Mi m Ré dim Lam/do Ré La7/ré Ré 7 Sol