

L'oeuvre musicale du mois

Juin 2010

Principe :

Découvrir chaque mois une oeuvre musicale ou un instrument pour :

- favoriser l'ouverture culturelle des élèves
- soutenir une séquence de travail en éducation musicale
- s'approprier des éléments du lexique en musique

Airs des Matelots de Marin Marais Tous cycles

Cette fiche propose l'écoute d'extraits de l'**opéra** Alcione de Marin Marais (musicien français ayant vécu à l'époque de Louis XIV).

Sur le plan des apprentissages musicaux, c'est l'occasion de faire ressentir aux élèves une **pulsation** régulière, de marquer des **temps forts**, d'appréhender une **carrure rythmique** (notion de mesure) et de ressentir des changements de **tempo** (Air n° 3).

Les extraits :

Pour écouter une version audio sur internet en flux continu, taper dans un moteur de recherche les mots-clés suivants : **air pour les matelots marin-marais-alcione-suite-des-airs-a-jouer-1706-443240***

- « Air des Matelots n° 1 » :

Chosir : " Alcione - 4e suite – Air pour les Matelots et les Tritons - Marche pour les matelots"

- « Air des Matelots n° 2 » :

Chosir : " Alcione - 4e suite – Air pour les Matelots et les Tritons – 2e Air pour les Mêmes"

- « Air des Matelots n° 3 » :

Chosir : " Alcione - 4e suite – Air pour les Matelots et les Tritons – 3e Air "Tambourin" pour les Mêmes"

**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 oeuvre musicale en classe, l'enseignant est tenu de mentionner ses références (auteur(s), artiste(s)-interprète(s), titre de l'oeuvre, éditeur).

« L'utilisation d'oeuvres 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>

Les versions proposées à l'écoute font partie d'une suite d'« Airs de concert », musique instrumentale tirée de l'opéra « Alcione » et jouée par le Concert des Nations dirigée par Jordi Savall. Elles apparaissent sous le titre « Air pour les matelots et les Tritons ». Les Tritons sont des personnages mythologiques « mi-homme mi-poisson » censés accompagner les bateaux et calmer les flots.

Présentation de l'oeuvre et de son compositeur :

Marin Marais (1656-1728) est connu comme joueur de **viole** (instrument à cordes comparable au violoncelle et qui a surtout été joué aux XVIIe et XVIIIe siècles en France, en Angleterre et en Espagne). Dans le film « Tous les matins du monde », tiré du roman de Pascal Quignard, Marin Marais (Guillaume Depardieu) va voir Monsieur de Sainte-Colombe (JP Marielle) auprès de qui il apprend l'art de jouer de la viole. On disait de Marais qu'il jouait « comme un ange » tandis qu'un autre violiste (Forqueray) était comparé au diable..... Marais était assurément un **virtuose**. Il a composé de nombreuses pièces pour violes mais aussi des **opéras**.

L'**opéra** « **Alcyone** » (livret écrit par Antoine Houdar de la Motte) date de 1706 (règne de Louis XIV). C'est une **tragédie en musique** comme en composait aussi Lully. Les personnages appartiennent à la mythologie grecque et romaine. Le public de l'époque aimait suivre les nombreuses péripéties des histoires mythologiques. La mise en musique d'histoires mêlant les dieux et les hommes par l'Académie Royale permettait à **Louis XIV** de montrer la nature divine de sa puissance (« **Roi Soleil** »).

Alcyone (Alcione) est la fille d'Eole, dieu des vents. Elle doit bientôt célébrer ses noces avec Ceix, roi de Trachines. mais Pelée est également amoureux d'Alcyone. Le magicien Phorbas intervient et conseille au roi Ceix de prendre la mer pour aller à Claros voir le dieu Apollon et lui demander conseil. En fait, c'est pour éloigner Ceix et permettre à Pelée de demander Alcyone en mariage. Pendant son voyage, Ceix et ses matelots affrontent une terrible tempête en mer et sont laissés pour morts. Cependant, Ceix est retrouvé affaibli mais vivant. Il est porté jusqu'à Alcyone. Celle-ci, le croyant mort, se transperce d'une épée. Le dieu Neptune intervient et redonne vie à Alcyone. Ceix et Alcyone ne se quitteront plus. Neptune confie au couple le rôle de calmer les flots déchaînés lors des tempêtes.

Les « Airs des Matelots » sont tirés de l'Acte III, scène 3. A ce moment de l'histoire, les matelots préparent leur départ pour accompagner le roi Ceix chez Apollon.

Ecoute des extraits :

Air des Matelots 1 : La musique est inspirée d'un air populaire. C'est une marche comme on en jouait pour les soldats des armées du roi Louis XIV. Au début, on entend bien les **temps forts** marqués par des **percussions** (sistres, son métallique des cymbalettes). Les instruments qui jouent l'air sont les **cordes** (violons, altos, violoncelles et bien sûr violes de gambe, instrument cher à Marais) et quelques **vents** (hautbois, bassons). A la 48ème seconde, un hautbois joue une variation tandis que les violons reprennent le début de l'air moins fort. Dans le grave, on perçoit l'accompagnement du basson.

Air des Matelots 2 : L'Air 2 commence par une mélodie sensiblement différente de l'Air 1 mais basée sur la même harmonie (accords). Les temps forts sont, cette fois, marqués par des tambours. A la 45ème seconde, les cordes se taisent et laissent la place aux hautbois et bassons. Cela amène une détente dans la musique.

Air des Matelots 3 : L'Air 3 démarre dans un tempo beaucoup plus rapide par rapport aux deux précédents (impression d'une course ?). Vers la 30ème seconde, la mélodie de l'Air n°1 revient avec son tempo plus calme de marche.

Plan de la Séquence :

Séance n°1 : écoute des extraits musicaux, productions rythmiques.

Séance n°2 : productions instrumentales

Séance n°3 : synthèse trace écrite

Séance n°1 : écoute des 2 extraits musicaux

Tous cycles :

- Ecouter l'Air n° 1 (première marche), une première fois sans consigne (écoute libre, écoute « gratuite »), et poser la question « qu'avez-vous entendu ? ».

Cette première écoute donne lieu à des interprétations très diverses qui témoignent de l'imaginaire individuel et des entrées privilégiées par les élèves (écoute sensible, écoute analytique, appel à l'imaginaire, mise en réseau avec d'autres oeuvres...).

- Donner le titre « Air des Matelots... », indiquer l'origine (extrait d'un opéra), expliciter la scène dans laquelle on entend cette Marche : « *Des matelots se préparent à embarquer sur des grands voiliers. Imaginer ce qu'ils font avant d'embarquer sur le voilier...* »

Cycle 3 : situer l'oeuvre historiquement (**opéra, Temps modernes, Versailles, Louis XIV, personnages de la mythologie...**).

- Ecouter ensuite plusieurs fois avec consignes pour travailler la régularité rythmique :

Frapper régulièrement en même temps que la musique en variant la fréquence : frapper chaque **pulsation**, puis une pulsation sur deux (notion de **temps forts**), puis une pulsation sur quatre (notion de **carrure** : « ici, on bat à la mesure »).

Temps forts (sistres/tambours)	O		O		O		O		O		O		O		O		O...
Mesures	X				X				X				X				X...
Pulsations	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I...

Le plus facile à percevoir : les temps forts bien marqués (timbre métallique des cymbalettes/sistres) jusqu'à la 48e. Au-delà de la 48e seconde, les cymbalettes se taisent et on entend distinctement un hautbois qui joue une variation de l'air de départ.

Variation des étages corporels : claquer avec la langue, frapper dans les mains, sur les genoux, taper du pied, marcher en suivant la musique...

Cycle 3 : Frapper le rythme de la mélodie (rythme pointé caractéristique: une croche longue , une brève)

Réinvestir les savoir faire avec écoute de l'Air n° 2.

Ecoute de l'Air n° 3 : remarquer le tempo rapide du début puis le retour de l'air n°1 (mémoire....)

Problème de mémorisation ? Faire chanter le début des mélodies après réécoute...

Séance n°2 : productions instrumentales

Tous cycles : Sur l'Air de son choix :

Avec les instruments de la classe, taper les temps forts (plus faciles à percevoir).

Jouer *piano* (moins fort) quand la musique devient plus douce (hautbois et basson)

Même tâche mais en frappant la pulsation, puis la carrure.

En résumé :

<i>Temps forts (sistres/tambours) ex: CLOCHETTES SISTRES CYMBALETES</i>	O		O		O		O		O		O		O		O		O...
<i>Mesures ex :TAMBOURINS</i>	X			X			X				X				X		X...
<i>Pulsations ex : CLAVES</i>	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I...

Cycles 2/3 : faire jouer chaque groupe successivement puis en même temps.

Cycle 3 : faire élaborer et produire un petit accompagnement instrumental par groupe de 3 élèves sur les instruments de leur choix.

Séance n°3 : synthèse trace écrite

Cycles 1 et 2 : Elaborer une trace collective en fonction du cycle (+/- de savoirs et de repères historiques) à partir des éléments suivants :

Cycle 3 : Elaborer une trace écrite collective synthétisant les traces individuelles élaborées par les élèves à partir des 3 questions suivantes ; « *Qu'avez-vous écouté ? Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous appris ?* »

Eléments pour l'évaluation :

- rencontres avec les arts, ce que j'ai écouté : « Marche des matelots », un morceau de musique baroque composé par Marin Marais dans son opéra Alcyone. Les temps sont bien marqués ; c'est une musique pour marcher.
- pratiques créatives, ce que j'ai fait : j'ai frappé la pulsation, marqué les temps forts, tapé (sur mes genoux...) au début de chaque mesure. J'ai joué sur des petites percussions (claves, tambourin, triangle...) en même temps que la musique.
- connaissances et savoirs, ce que j'ai appris : J'ai appris à reconnaître des instruments de musique baroque (cordes, vents, percussions) à l'époque de Louis XIV. On peut renforcer la musique avec des petites percussions.

Mise en réseau, Ressources :

Un autre extrait célèbre de l'opéra « Alcyone » :

- La Tempête : *pour écouter, même page internet que pour les autres airs et choisir : " Alcione - 4e suite – Air pour les Matelots et les Tritons – Tempête "*

Ceix et ses matelots sont pris dans la tempête et leur navire fait naufrage....

Un extrait d'une pièce pour viole de Marin Marais :

- Les voix humaines : *pour écouter, taper les mots-clés suivants : jordi-savall/les-voix-humaines-134338*

Apprécier la douceur des sonorités qui évoquent le murmure de voix humaines qui fredonnent. Mesurer le caractère bien différent de celui conquérant et décidé de la Marche des Matelots.

Fiche « oeuvre musicale du mois de septembre 2009 : découverte d'un instrument, le violoncelle »

D'autres oeuvres « classiques » avec pulsation bien marquée pour réinvestir les savoir faire abordés:

Titres	Compositeurs	Périodes/Genres/Styles
Marche pour la cérémonie des Turcs	J.B. LULLY	Temps Modernes Baroque (musique de « Tous les matins du monde »)
Water Music	G.F. HAENDEL	Temps Modernes Baroque
Symphonie n° 100 - Menuet	J. HAYDN	XIX Musique symphonique Classique
Ruines d'Athènes – Marche turque	L. BEETHOVEN	XIX Musique symphonique Romantique
Symphonie Fantastique Marche au supplice	H. BERLIOZ	XIX opéra Romantique
Casse-Noisette - Marche	P.I. TCHAIKOVSKI	XIX Musique de ballet
L'Arlésienne – Prélude Suite n°1	G. BIZET	XIX opéra Romantique
Danse slave n°1	A. DVORAK	XIX Musique symphonique
Boléro	M. RAVEL	XX Musique symphonique
Histoire du soldat – Marche du soldat	I. STRAVINSKI	XX Orchestre et récitant
Pierre et le loup – Marche triomphale	S. PROKOFIEV	XX Orchestre et récitant

- Odi act' 7 - Ed. Fuzeau : CD + Livret . On y trouve notamment la « Marche pour la cérémonie des Turcs » de Lully avec des propositions d'accompagnements rythmiques à réaliser sur des petites percussions (cycle 3).