

La musique en couleur – 2017/2018

Rouge

Un opéra

CARMEN de Bizet

cycles 2 et 3

Informations pour les enseignants :

« Carmen » est un opéra en quatre actes composé par Georges Bizet. Cet opéra a été créé le 3 mars 1875 à l'Opéra-Comique à Paris. « Carmen » est l'un des opéras les plus joués dans le monde.

L'histoire :

Carmen, jeune bohémienne enjôleuse, est une femme libre au tempérament rebelle. Elle déclenche une bagarre dans la manufacture de tabac où elle travaille. Le brigadier Don José, chargé de la mener en prison, tombe sous le charme et la laisse s'échapper. Pour l'amour de Carmen, il va tout abandonner : sa fiancée Micaëla, son métier, pour rejoindre les contrebandiers. Mais il est dévoré par la jalousie, et Carmen va se lasser de lui et se laisser séduire par le célèbre torero Escamillo.

Pour regarder ce spectacle :

Lien Youtube : <https://www.youtube.com/watch?v=zTDMvyj4TFg>

Titre de l'œuvre	Carmen
Le compositeur	Georges Bizet (1838-1875) <p>Son vrai nom est Alexandre César Léopold. En 1848, il entre au Conservatoire pour apprendre le piano. Puis, il entre dans les classes d'orgue et de composition où il obtient le 1er prix en 1855. En 1860, il reçoit une commande de l'Opéra de Paris et</p>

	<p>compose plusieurs œuvres. En 1869, il se marie avec Geneviève Halévy. Il s'engage dans la garde nationale et revient à Paris après l'écrasement du peuple parisien par les troupes du gouvernement Thiers. Il compose « Djamileh » pour l'opéra-comique puis reçoit une nouvelle commande de l'Opéra-comique pour composer « Carmen » d'après Mérimée sur un livret de Meilhac et Halévy. En 1875, il finit l'orchestration de « Carmen » créée le 3 mars. Il meurt d'une crise cardiaque le 3 juin 1875.</p>
Date de création	1875
Repérages historiques	<p><u>A Paris, en 1875 :</u> -l'Opéra de Paris est inauguré. Il est créé par l'architecte Charles Garnier. -il est décidé que le président de la République serait élu pour 7 ans par la chambre des députés et le sénat. -les lois constitutionnelles établissent la IIIème République. -des crues catastrophiques ont lieu dans la Garonne. Le président Mac Mahon crie « Que d'eau ! Que d'eau ! »</p> <p><u>En musique,</u> du début XIXème au XXème siècle, il s'agit de la Période <u>Romantique.</u></p>
Compétences à travailler	<p><u>La maîtrise de la langue française :</u> -participer à des échanges oraux dans des situations diversifiées -écouter et dire pour comprendre -adopter une attitude critique (cycle 3) -pratiquer différentes formes de lecture (textes, documents, images) -identifier des mots de façon de plus en plus aisée -étendre ses connaissances lexicales, mémoriser et utiliser les nouveaux mots écrits. -distinguer phrases simples et phrases complexes (cycle 3)</p> <p><u>Éducation Musicale :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>chanter</i> -interpréter un chant avec expressivité • <i>écouter une œuvre et l'analyser</i> -écouter et comparer deux éléments sonores ou deux extraits musicaux -repérer une organisation simple : récurrence d'une mélodie, d'un rythme, d'un thème

	<ul style="list-style-type: none"> -connaître les grandes œuvres du Patrimoine -développer le lexique musical <ul style="list-style-type: none"> • échanger -exprimer ses émotions, ses sentiments, ses préférences -respecter l'avis des autres -respecter les conditions d'un travail collectif (règles, contraintes, concentration, écoute, respect)
<p>Objectifs visés</p>	<p>Il s'agit de construire une séquence liant l'éducation musicale et la maîtrise de la langue.</p> <p>Objectifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> -à partir d'une lecture d'images, raconter l'histoire d'un opéra et repérer des éléments musicaux (musiques, chants, voix) -comprendre une chanson pour l'interpréter
<p>Séquence d'activités</p>	<p><u>Séance 1 : découverte de l'œuvre</u></p> <p>-Une 1ère image est présentée aux enfants :</p> <div data-bbox="716 969 1074 1541" data-label="Image"> </div> <p><u>Questions du maître</u> : Que voyez-vous ? Quel est le nom de ce personnage ? Quelle couleur prédomine ? Pourquoi ?</p> <p><u>Réponses</u> (pour l'enseignant) : Il s'agit d'une femme, une danseuse (par sa robe, son éventail), séductrice (le regard, la robe ouverte dans le dos, les épaules dégarnies) et libre. Elle s'appelle Carmen (titre en gros et en bas). La couleur prédominante est le rouge, couleur de l'amour, de la passion.</p> <p>Les enfants donnent leurs réponses, leurs ressentis et formulent des phrases cohérentes.</p> <p>L'enseignant aide à formuler, à argumenter. Il écrit les</p>

idées au tableau pour les garder en mémoire.

-2ème et 3ème images

L'enseignant demande aux enfants de comparer ces deux personnages amoureux de Carmen.

Don José

Escamillo

Don José : c'est un brigadier. Sur la photo, on le voit grâce à son uniforme. Il est songeur et a une fleur rouge à la main (rappelant Carmen).

Escamillo : c'est un torero. Sur la photo, on le voit à son costume et au tissu coloré en rouge qu'il tient à la main. Il a aussi une épée à l'autre main. Ceci fait référence à la corrida (montrer aux élèves ce qu'est la corrida). Il est vaillant, courageux et déterminé. Il sera vainqueur de l'amour de Carmen.

-4ème et 5ème images

Don José et Carmen

Escamillo et Carmen

Questions : Le maître demande aux enfants de reconnaître les personnages puis d'évoquer les situations supposées.

Réponses : Sur ces deux photos, on retrouve les personnages vus au-dessus : Carmen, Don José et Escamillo.

Sur la 4ème photo : Don José retient Carmen contre son gré et veut qu'elle l'aime.

Sur la 5ème photo : Escamillo tient la main de Carmen car ils s'aiment.

Le vrai amour va triompher. Carmen aime Escamillo. Mais, Don José, très jaloux, tuera sa bien-aimée Carmen.

2ème séance : écoute musicale

L'enseignant propose aux enfants d'écouter un premier extrait de l'opéra. Il s'agit de **Habanera** (« L'amour est enfant de bohème... »).

Une habanera est une danse d'origine espagnole, catalane, ou cubaine, de rythme binaire et syncopé, et au premier temps fortement appuyé.

Après une 1ère écoute, les enfants expriment leurs ressentis : la chanson parle de l'amour de façon imagée. Elle permet de comprendre l'amour que ressent Carmen pour Escamillo.

On repère que Carmen chante seule puis est reprise par un chœur. Ce chœur chante plusieurs fois « Prends garde à toi ! »

On repère aussi des répétitions :

CARMEN

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.

Thème 1

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.

Thème 1
Repris par Carmen

CHŒUR

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.

Reprise du chœur – même
mélodie qu'au début – thème 1

CARMEN

L'amour est enfant de Bohême,
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 !...

Thème 2

CHŒUR

Prends garde à toi !

CARMEN

Si tu ne m'aimes pas,
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime.

Thème 3

CHŒUR

Prends garde à toi !

CARMEN

Mais si je t'aime,
Si je t'aime, prends garde à toi !

Thème 4

CHŒUR

L'amour est enfant de Bohême,
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 !
Prends garde à toi !

Reprise du chœur - thème 2

3ème séance : comparaison de deux extraits

Écoute d'un autre extrait :

CHŒUR DES GAMINS

*Avec la garde montante
Nous arrivons, nous voilà...
Sonne trompette éclatante,
Ta ra ta ta, ta, ra, ta, ta ;
Nous marchons la tête haute
Comme de petits soldats
Marquant sans faire de faute
Une... deux... marquant le pas.
Les épaules en arrière
Et la poitrine en dehors,
Les bras de cette manière
Tombant tout le long du corps ;*

*Avec la garde montante
Nous arrivons, nous voilà !
Sonne trompette éclatante,
Ta ra ta ta ta, ra ta ta, ta ra ta ta.
Nous marchons la tête haute
Comme de petits soldats
Marquant sans faire de faute
Une... deux... marquant le pas.
Les épaules en arrière
Et la poitrine en dehors,
Les bras de cette manière
Tombant tout le long du corps ;
Nous arrivons nous voilà !
Ta ra ta ta, ta ra ta ta, ta ra ta ta.*

Ce chant est gai et militaire. Il est festif.

Si on le compare à la Habanera, on voit que l'on a d'un côté un chant très passionné et de l'autre un chant très rythmé, comme une marche triomphale.

L'enseignant fait écouter cet extrait. Les élèves perçoivent que ce sont

des enfants qui chantent. Il s'agit d'un chœur (=chorale). De plus, ils chantent en rythme. Ce sont de petits soldats.

L'enseignant permet aux élèves d'écouter à nouveau « La habanera ». Il demande aux élèves de comparer les deux extraits musicaux. Les élèves repèrent que dans l'œuvre de « Carmen », il y aura des chants militaires ou triomphants et d'autres chants passionnels, amoureux.

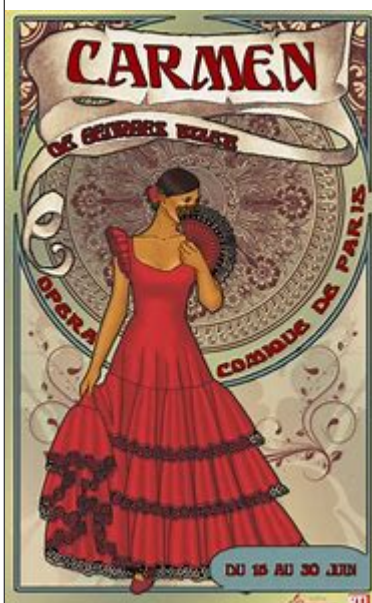
L'enseignant conclue en rappelant que l'histoire est composée de ces deux thèmes l'amour et la force, la violence.

Les élèves peuvent essayer de chanter cet extrait.

4ème séance : carte d'identité de l'œuvre

L'enseignant permet aux élèves de se souvenir de l'œuvre de « Carmen » en représentant la carte d'identité sous forme d'une affiche.

Les élèves observent deux affiches de cet opéra :

Les élèves relèvent les éléments caractéristiques :

- la couleur rouge
- la danseuse Carmen
- le titre en gros

A leur tour, les élèves dessinent leur affiche afin de garder en mémoire cette œuvre. Ils pourront y ajouter la date de création (1875) et le nom du compositeur (ou une photo).

Extraits musicaux

La habanera :
sur youtube : <https://www.youtube.com/watch?v=K2snTkaD64U>

Le chœur des gamins :
sur youtube : <https://www.youtube.com/watch?v=HVvtN7TJcpc>

