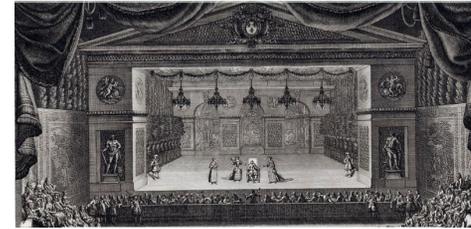

Le Malade Imaginaire Molière , Charpentier et Beauchamp

Estampe de Jean Lepautre 1676

Contenu du livret stagiaire

- ★ Fiches enseignants :
 - Repères historiques
 - Lexiques
 - Pistes pédagogiques musique
- ★ Fiches identités
- ★ Fiche échauffement vocal
- ★ Partition Didon et Enée PURCELL

Grandes lignes de l'atelier

- ★ Théorie
 - 1) Aux origines de l'opéra, ce qu'on fait en France au XVIIème avant la tragédie lyrique.
 - 2) Présentation de M.A Charpentier
 - 3) Les spécificités de la musique baroque : la musique à la Cour, les instruments l'orchestre baroque, la basse continue...la basse obstinée, l'ornementation
 - 4) Le premier intermède
- ★ Pratique
 - 1) Mettre en évidence tout ce que l'on met en œuvre pour accentuer une intention (geste, hauteur de la voix, timbre)
 - 2) S'approprier la technique de la basse obstinée et savoir la chanter
 - 3) L'ornementation vocale
 - 4) L'échauffement vocal : comment le mettre en place, clé de technique : différencier parlé/chanté
 - 5) Pratique vocale sur l'air pour les coups de bâtons , premier intermède

Lien vers le
Padlethttps://padlet.com/prof_zik/kyd3brblia8z

Echauffement vocal

A) réveil corporel (environ 5mn)

Le but:

- dynamiser le corps
- relâcher les tensions parasites
- trouver la position corporelle du chanteur

Exercices (toujours mâchoire ouverte):

- rouler les épaules
- étirer les muscles intercostaux (bras en l'air)
- taper des pieds
- massage trapèzes / nuque
- massage visage / résonateurs
- tourner la tête vertical / horizontal
- ouverture des bras / cage thoracique

B) réveil du souffle (environ 2mn)

Le but:

- garder toujours le sternum en position haute (position chanteur)

Exercices:

- souffle long « sss » / « chhhh »
- halètement du chien
- respiration maximum / minimum

C) réveil de la voix (environ 8mn)

Le but:

- garder toujours le sternum en position haute (position chanteur)
- ouverture de la bouche
- indépendance langue / mâchoire

Exercices:

- lèvres vibrées « brrrr » en sirène
- langue vibrée en sirène
- mâchoire ouverte, lèvres fermées « do-sol-do »
- vocalise courte « do-mi-sol-mi-do » sur « ga-ga-ga »
- vocalise « do-ré-mi-fa-sol-fa-mi-ré-do » sur « la-la-la »
- vocalise « do-ré-mi-fa-sol-fa-mi-ré-do » sur « la-la-la »
- vocalise « do-mi-sol-do-sol-mi-do » sur A puis Ô
- travail de l'ouverture doigts entre les molaires

Repères historiques

Lexique

► La comédie-ballet

La comédie ballet est un spectacle théâtral composé de scènes de ballet, de chansons, de musique qui précèdent, entrecoupent et closent un texte parlé par des comédiens. C'était un genre théâtral très apprécié au XVIIe siècle. La comédie-ballet a été inventée en 1661 par Molière et Lully pour leur pièce intitulée *Les Fâcheux*. Les chorégraphes des ballets étaient l'œuvre de Beauchamp. Les musiques sont dues à Jean-Baptiste Lully puis à partir de 1672 à Marc-Antoine Charpentier.

► L'opéra

L'opéra est une œuvre dramatique mise en musique et dont les paroles sont chantées. Ce qui va distinguer l'opéra des formes qui le précèdent est l'entière implication de la musique dans l'action théâtrale. On a plus seulement de la musique entre deux phrases parlées par exemple. Le chant et l'orchestre participent désormais à l'expression des sentiments des personnages. L'histoire a retenu l'année 1600 comme étant celle du premier opéra ayant laissé une trace. Il s'agit de *l'Euridice* de Jacopo Peri (1561-1633)

► La tragédie lyrique

La tragédie lyrique est un spectacle complet qui met sur un pied d'égalité le texte, les décors, les costumes, la musique et la danse. La musique vocale de la tragédie en musique diffère profondément de celle de l'opéra italien contemporain. Les principaux interprètes se devaient de savoir chanter et danser.

► La Commedia dell'Arte

La Commedia dell'Arte est un théâtre anti-littéraire: elle ne se joue pas à partir d'un texte rédigé à l'avance, mais d'un simple canevas, d'un "scénario" s'opposant à la tragédie. La comédie cherche à divertir par la légèreté de l'intrigue. Dans la comédie, les personnages sont de condition moyenne ou modeste, et le dénouement est heureux. Les premières pièces de Molière ont été conçues dans la veine de la comédie italienne, la commedia dell'arte.

► La musique à la Cour

- **La Chambre**: Musiques profanes au château. Les ensembles instrumentaux et vocaux (orchestre, chœurs, solistes) jouent lors des grandes cérémonies et lors des divertissements de Cour.
- **La Chapelle Royale** Musiques des offices religieux. Petit orchestre (cordes, vents et parfois des percussions) et ensemble vocaux pour la messe quotidienne et les cérémonies religieuses.

Académie royale de musique

Nom porté lors de sa fondation par ce qui était en fait l'Opéra de Paris

C'est le 28 juin 1669 que l'abbé Perrin, poète et librettiste, et Robert Cambert, compositeur fondent l'Académie royale de musique, et s'installent en

1670 dans la salle du jeu de paume de la Bouteille. Treize salles, dont le théâtre de la Porte-Saint-Martin, le théâtre Montansier, la première salle Favart, le théâtre Louvois et, enfin, la salle Le Peletier abriteront successivement les représentations de l'Académie, qui prendra les qualificatifs de royale, impériale ou nationale selon le contexte politique.

L'entreprise fit faillite (Perrin se retrouva en prison pour dettes) et le privilège fut racheté par Lully en mars 1672.

Le nouvel opéra commandé à Charles Garnier par Napoléon III est inauguré le 5 janvier 1875 et comporte 2 156 places; c'est alors la plus grande scène du monde. Massenet et Gounod y connaissent des triomphes, ainsi que Verdi et, plus lentement, mais plus profondément, Wagner.

Marc Antoine CHARPENTIER

1643-1704

Charpentier n'a, contrairement à Lully, eu qu'une relation distante avec la cour et Versailles. Il profita d'une brouille entre Lully et Molière pour se faire recruter par ce dernier et composer les musiques de quelques comédies-ballets dont *Le Malade Imaginaire* en 1672, soit un an avant la mort de Molière. Il fut ensuite, en 1679-1680, le compositeur de la musique religieuse du dauphin, mais Lully parvint à l'évincer de ce poste. Enfin, il chercha à devenir sous-maître de musique de la Chapelle royale, mais tomba malade au moment du concours. Par la suite, il n'eût plus l'occasion d'obtenir une charge à la cour, et termina sa carrière comme maître de musique à la Sainte Chapelle. Très peu de ses œuvres sont éditées de son vivant, mais il calligraphie scrupuleusement ses partitions à l'encre. C'est un document précieux et remarquable, certainement le plus bel ensemble de manuscrits autographes que l'on possède en musique.

Baptise Jacopo PERI

1561-1633

Jacopo Peri est un compositeur et chanteur italien, né à Rome le 20 août 1561, et mort à Florence le 12 août 1633.

En 1588, Jacopo Peri entre au service du grand-duc de Toscane, Ferdinand II de Médicis. En 1598, il compose, en collaboration avec Jacopo Corsi, sur un livret d'Ottavio Rinuccini une œuvre intitulée Dafné, mais dont il ne reste que quelques fragments.

Le 6 octobre 1600, est donné à Florence à la cour des Medicis, Euridice le premier opéra qui nous soit parvenu, sur une musique de Jacopo Peri et un livret de Rinuccini. Il s'agit d'une pastorale dramatique, entièrement chantée, dans un style nouveau, le *stile rappresentativo* ou style monodique. L'œuvre est chantée par Peri, lui-même. Caccini réécrivra certaines parties.

Jules Raymond Mazarin

1602-1661

Jules Raymond Mazarin (Giulio Raimondo Mazzarino, Mazarino, Mazarini ou Mazzarini^{ia}), né à Pescina, dans le royaume de Naples le 14 juillet 1602 et mort à Vincennes le 9 mars 1661, mieux connu sous le nom de **cardinal Mazarin**. Il fut un diplomate et homme politique, d'abord au service de la Papauté, puis des rois de France Louis XIII et Louis XIV. Il succéda à Richelieu en tant que principal ministre d'État de 1643 à 1661.

Fiche enseignants

2) Jeux avec un habit de couleur différente (par exemple le rouge : la colère / le bleu: la mélancolie / le blanc: la neutralité etc....) . On se le passe ou on le tire au hasard et on doit modifier sa voix, son geste, son intention sur une même phrase.

3) Distribution de masques associés à une émotion. On distribue un masque qui représente une émotion à un groupe . L'autre groupe doit mimer une émotion et retrouver le propriétaire du masque ou de l'émotion que l'on a dans les mains

4) A partir d'œuvres instrumentales, on peut proposer aux élèves des extraits instrumentaux très marqués (ex Caprice de Paganini n°7 pour la stridence) et leur demander de mimer et se filmer. En retour, en classe ou en groupe, on associe ce que l'on voit avec les extraits instrumentaux correspondants. *Quels gestes ont mis en évidence quels paramètres musicaux ?*

► Pistes d'écoutes

-Comparaison d'air romantique / baroque (*Vous trouverez les airs dans le padlet*)

Exemple d'Airs romantiques : - Rossini, Guillaume Tell - [Air d'Arnold](#)
- Air de TOSCA - [E lucevan le stelle](#)

Exemple d'air baroques : VERDI Air pour Haute Contre "Vedro con mio diletto"

► Filmographie (*Vous trouverez des liens vers des extraits libres*)

[Le roi danse](#) - Film de Gérard Corbiau

[Tous les matins du Monde](#) - Film de Alain Corneau

► Projets musicaux avec des basses continues et/ou obstinées

-Air baroque : Michel LAMBERT (1610- 1694) [Vos mépris chaque jour \(play list\)](#)

-Ostinato rythmique : [We will rock you](#) Queen

-Mélodique : [Seven nation army](#) White stripes

[Ulysse](#) Ridan

[Glory box](#) Portishead

Dans le malade imaginaire

-Air pour les coups de bâtons

-les « répons » de la cérémonie finale : pages 112 à 117 et pages 135 à 141/ pages 51 à 63

Les collégiens peuvent faire que les échos et les passage FORTE

★ Playlist (*En lien dans le padlet*)

Track Number	Track Name	Duration	Play Button
1.	Peri Euridice		▶
2.	Marche pour la cérémonie des turcs		▶
3.	CAdmus et Harmione Finale		▶
4.	Litanies à la vierge CHARPENTIER		▶
5.	Fanfare pour le Carrousel royale		▶
6.	MARCHE de Lully pour présentation de l'Orchestre		▶
7.	Didon et Enée PUCELL	1:19	▶
8.	Glory box Portishead		▶
9.	Te Deum M.A Charpentier		▶
10.	Glory box Portishead		▶

- **La Grande Ecurie** Musiques en extérieur. Fanfare (vents et percussions) pour le retour de chasse, les victoires militaires, les parades.

▷ **La monodie**

Chant à une seule voix

▷ **La polyphonie**

Combinaison de plusieurs voix ou parties mélodiques différentes qui se superposent dans une composition musicale

▷ **La basse continue**

En musique baroque, c'est une technique d'improvisation et d'accompagnement à partir d'une **basse** chiffrée. ... Un ostinato, également appelé **basse obstinée**, est un cas particulier de **basse continue** : un motif est répété par la **basse** tout le long du morceau.

▷ **L'ornementation**

Tous les instrumentistes se devaient de connaître la pratique de l'ornementation et d'appliquer celle-ci de manière appropriée au style et au caractère de la pièce à interpréter. La publication de tableaux d'ornements associés à des collections de pièces instrumentales diverses telles que celles de Rameau ou de Couperin régissent cette pratique non notée sur les partitions d'orchestre, mais maîtrisée par tous.

Pistes pédagogiques Musique

"Molière arrache les masques tristes - ceux de Béline, Bonnefoi, Diafoirus, Fleurant et autres Purgon - pour exalter les masques joyeux - Toinette en médecin, Cléante en maître de musique, Argan lui-même en faux mort - jusqu'à l'immense et folle cérémonie finale."

▷ **Pistes possibles :**

- La voix comme identité
- Comment incarner un personnage ?
- La musique au service d'une émotion de l'incarnation d'un personnage
- L'artiste complet de la comédie ballet
- La comédie ballet/la comédie musicale aujourd'hui : quelles ressemblances ? quelles différences ?

▷ **Jeux possibles en classe autour du timbre, de la voix, de l'interprétation**

1) Jeu de présentation

Choisir une phrase unique et lui donner l'intention que l'on souhaite. Analyser alors ce que l'on a transformé dans notre voix et notre geste pour faire passer cette intention.

Lully Jean Baptiste

1632-1687

Né à Florence 28 novembre 1632, mort à Paris 22 mars 1687.

À l'âge de treize ans, manifestant de sérieuses dispositions pour la musique, il apprit le violon, la guitare, le clavecin, se montra excellent danseur et rejoignit la Grande Bande des Violons du Roi, composée de 24 instruments.

En 1653, Lully dansa avec le roi dans le Ballet de la Nuit. Il devint vite le premier compositeur de la cour. Appuyé par Louis XIV, il devint compositeur de la Chambre, puis surintendant de la Musique Royale.

En 1664 il débute une série de 13 comédies-ballets avec Molière dont Le Mariage forcé, 1664 ; L'Amour médecin, 1665 ; Le Bourgeois gentilhomme, 1670 . Leur collaboration, parfois houleuse sur les questions de la mise en musique de la langue française, s'achève en 1671. Les Amants magnifiques, est la dernière collaboration de Molière et Lully, en 1670.

Portrait de Jean-Baptiste Lully en pied, par le graveur Henri Bonnart (1642-1711).

Lully reprend en 1672 le privilège (l'Académie royale de musique) du Roi qui lui assure le monopole de la création lyrique dans tout le royaume. Lully compose aussi des musiques de ballets, des airs de Cour, et de la musique pour la Chapelle Royale. Malgré son origine italienne, Lully est le défenseur le plus acharné du style français en musique et le créateur de l'opéra français. Ses œuvres les plus célèbres sont Alceste, Armide, ou encore Atys, opéra préféré du roi. En répétant un Te Deum pour célébrer la guérison du souverain, il se blesse au pied en battant la mesure avec sa canne. La plaie s'envenime et il meurt le 22 mars 1687. Malgré un début de disgrâce à la fin de sa vie, il garda une très grande influence sur ses pairs, tels François Couperin ou Michel-Richard de Lalande.