

Dossier pédagogique

A l'opéra zoé

Thème : musique classique et magie

Durée du spectacle :

Résumé

Objectif pédagogique : comprendre quelques grandes œuvres de la musique classique par le biais de la magie

Outils pédagogiques.

- 9 à 10 morceaux du répertoire musical sélectionnés pour leur popularité , leur chronologie musicale pour leur diversité géographique ou leur appropriation par de multiples arts (la danse , le cinéma , la publicité)
- Tours de magie qui font référence soit au genre du morceau soit au contexte dans lequel il a été composé soit au thème .
- Les interventions de zoé qui propose des explications pédagogiques de manière ludique et humoristique

Les pièces de musique proposées

(l'ordre peut différer et nous pouvons être amenés à adapter et changer certains morceaux en fonction de l'âge des enfants)

1- Gymnopedie de Satie

La *Gymnédie* est une pièce aérienne, vaporeuse, nostalgique , et mystérieuse, qui inspire la rêverie mélancolique. Elle permet aux enfants de s'installer calmement et de s'imprégner très vite du thème du spectacle

2- Carmen de bizet (Habanera)

Ce célèbre chant de l'opéra de Bizet est si connu que tout à chacun peut se l'approprier. Nous avons choisi de célébrer à travers cette pièce l'amour et la liberté.

3- Czardas de Monti

Il s'agit d'une rhapsodie pour soliste et orchestre inspirée par la csardas, une danse hongroise

Pièce choisie pour ses Enchaînements et ses brusque changements de tempo lents et rapides permettant de varier rapidement les émotions et de passer de la mélancolie profonde à la passion enflammée

4- Le lac des cygnes de Tchaïkovski

Grand ballet inspirant de nombreux metteurs en scène . Nous souhaitons mettre en valeur les danseuses classiques et le fameux cygne et célébrer la puissance de cette pièce

5- La Moldau de Smetana

Un poème symphonique est un thème précis que le compositeur souhaite mettre en musique . Ici c'est la rivière dans son lit qui est interprétée et nous avons mis en avant par la magie son parcours parfois chaotique.

6- Casse noisette de Tchaikovsky

Ce choix d'un second ballet est motivé par le style de la pièce , sautillante et joyeuse . Ici c'est la forme de la musique (staccato) que nous souhaitons mettre en avant

7- Casta diva de Bellini

Pièce d'opéra très populaire sublime reprise par de nombreux publicitaires

C'est la beauté de cette mélodie, sublimée par Maria Callas qui a motivé notre choix. Nous la présentons sous la forme d'un arrangement à la flûte traversière (plus concret pour les enfants)

8- Valse n 2 de Shostakovich

Célèbre valse entraînante et joyeuse qui nous permet d'aborder ici une caractéristique rythmique de la valse qui se danse à 3 temps. Nous profitons aussi de cette pièce joyeuse pour aborder le sens du travail et de la persévérance que demande la pratique d'un instrument.

9- Anastasia : Once upon on December

Pour le final nous choisissons d'élargir et d'ouvrir le répertoire sur la musique de film. Les codes de la musique d'animation reprennent ceux de la musique classique . La musique classique n'est donc pas restée figée dans le passé .

Des pièces intermédiaires , permettant l'enchaînement des tours de magie pourront s'ajouter en fonction du contexte du spectacle .

Pistes pédagogiques pour la préparation du spectacle pour l'équipe enseignante

Problématique: Dans quelle mesure peut-on exprimer le langage de la musique classique à travers la magie?

Les thèmes pouvant être abordés:

- La musique classique et émotions
- La magie et les émotions
- La musique classique comme langage
- La magie qui traduit l'émotion de la musique classique

Les échanges possibles entre les élèves et l'enseignant après le spectacle

1. Quelles sont les émotions mises en avant par la musique et/ ou la magie ?
2. Comment la magie a permis de traduire l'émotion de la musique?
3. Est-ce que la musique est un langage ? La magie a-t-elle aidé à traduire ce langage ?

