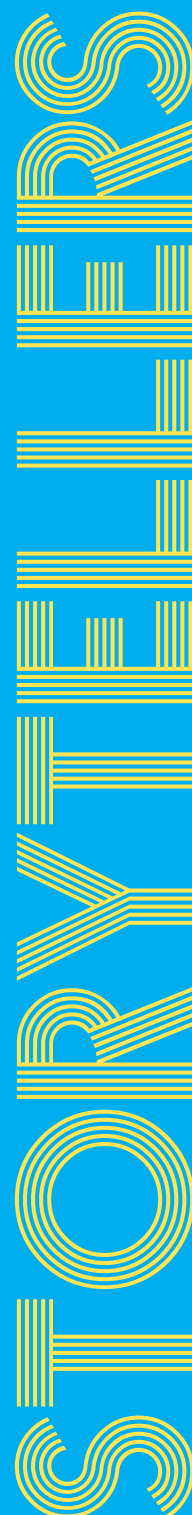

**L'ENFANT
ET LES SORTILÈGES**
DOSSIER PÉDAGOGIQUE
2025

L'ENFANT ET LES SORTILÈGES

d'après le livret de Colette
sur des musiques de Maurice Ravel

PRÉAMBULE

L'éducation culturelle et le développement de l'expressivité artistique est au cœur de la démarche du Verbier Festival avec les enfants. Avec le projet **« Storytellers– Raconte-moi une histoire »**, le Festival s'engage pour l'apprentissage artistique dans les écoles et propose un programme pluridisciplinaire, ludique et participatif.

En résonnance avec les objectifs du Plan d'études romand, « découvrir, percevoir et développer des modes d'expressions artistiques et leurs langages, dans une perspective identitaire, communicative et culturelle », le projet associe plusieurs disciplines artistiques (littérature, musique, expression orale, arts plastiques) aux éléments du programme scolaire.

Il offre aux enfants une séquence artistique riche, stimulante et inspirante, menée en classe par les artistes du projet : les musicien-ne-s de l'Academy du Verbier Festival et de ses orchestres se joignent à un illustrateur et à un conteur. En s'appuyant sur le conte et la musique, les intervenants déploient tout un imaginaire et révèlent aux enfants un monde d'expressivité.

Cette année, à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Maurice Ravel et des 100 ans de la création de ce petit opéra, nous nous proposons de revisiter la fantaisie lyrique que le compositeur a créée en collaboration avec sa célèbre contemporaine, Colette. Pour ce faire, le Quatuor Agate a en partie arrangé des morceaux de « L'Enfant et les sortilèges » et aussi sélectionné des titres pour quatuor à cordes du répertoire existant de Maurice Ravel.

Ce projet se décline en trois volets :

Le premier volet demande un travail préparatoire sur la base du présent dossier pédagogique. Ce dossier est proposé pour des classes de 3H à 8H environ. Chaque enseignante et enseignant est libre de l'utiliser selon ses envies, ses disponibilités et ses élèves.

Le second volet comprend un atelier participatif d'une quarantaine de minutes en classe. Les intervenants seront : un-e musicien-ne du Verbier Festival, un illustrateur professionnel et le coordinateur VF Kids & comédien du Verbier Festival. Au programme, découverte du violon, discussion autour de l'œuvre musicale, et réalisation d'illustrations qui seront ensuite intégrées et animées par l'illustrateur lors de la représentation finale.

Les représentations avec la version contée, le Quatuor Agate et les projections des créations des enfants constituent le troisième volet.

PRISE EN MAIN

Ce dossier contient des fiches pour les enseignant-e-s et des fiches pour les élèves.

Les fiches « enseignant-e » abordent de manière succincte chaque thématique et incitent à faire des exercices avec ses élèves.

Des liens plus précis au PER sont également possibles avec les objectifs pour les Cycles 1 et 2, par exemple : EXPRESSION ET REPRÉSENTATION / A 11 Mu et A21 Mu « Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion par la pratique du langage musical », ou PERCEPTION / A 12 Mu et A 22 Mu « Mobiliser développer et enrichir ses perceptions sensorielles ».

Les fiches « élèves » peuvent être imprimées au format A4 pour chaque élève ou projetées en classe sur un tableau interactif.

En complément des ateliers menés en classe, les élèves vont acquérir les connaissances des points suivants :

- Les élèves connaissent l'histoire qu'ils ont vue en classe et lors des ateliers
- Les élèves apprennent qui est Colette et en savent un peu plus sur l'évolution des méthodes d'éducation
- Les élèves savent dans les grandes lignes qui est Maurice Ravel et les grandes étapes de la Première Guerre mondiale
- Les élèves se familiarisent avec l'opéra et les voix de l'opéra en lien avec « L'enfant et les sortilèges »
- Les élèves ont quelques notions concernant le violon et sa famille instrumentale

À partir de là, nous souhaitons que chacun puisse s'exprimer dans ce projet et y trouver du plaisir !

Pour toute question ou remarque vous pouvez nous contacter :

René-Claude Emery

Coordinateur VF Kids & comédien

rene-claude.emery@verbierfestival.com

Directeur Verbier Festival Academy et Développement culturel : Stephen McHolm

Responsable UNLTD & VF Kids : François Vasseur

Coordinateur VF Kids & comédien : René-Claude Emery

Illustrations : Marc Philippin

© 2025 Fondation du Verbier Festival

TheVareille
Foundation

TABLE DE MATIÈRES

Fiche enseignant-e 1

L'ENFANT ET LES SORTILÈGES

Fiche élève 1.1 L'histoire

Fiche élève 1.2 Colette

Fiche élève 1.3 Les personnages

Fiche élève 1.4 L'évolution du regard que la société porte sur l'enfance au fil du temps

Fiche enseignant-e 2

MAURICE RAVEL

Fiche élève 2.1 Maurice Ravel

Fiche élève 2.2 La Première Guerre mondiale

Fiche enseignant-e 3

L'OPÉRA

Fiche élève 3.1 Les voix de l'opéra

Fiche enseignant-e 4

LE VIOLON

Fiche élève 4.1 Le lexique du violon et de l'archet

Fiche élève 4.2 Comparer le violon et la guitare

Fiche élève 4.3 Dessine un violon

Fiche enseignant-e 5

LA FAMILLE DES VIOLONS ET LE QUATUOR À CORDES

Fiche élève 5.1 Reconnaître les sonorités de la famille des violons

L'ENFANT ET LES SORTILÈGES 1/2

Un enfant rêve devant ses devoirs, peu décidé à les faire. Sa mère le punit et, dans sa colère, le garçon saccage tout ce qui l'entoure : objets et animaux. Puis il s'endort, rompu de fatigue. Quand il se réveille, ses victimes ont pris vie et se rebellent tour à tour. Perclus de remord, le petit vient au secours d'un écureuil blessé. Cela calme la horde vengeresse qui lui pardonne ses exactions passées et le ramène à sa mère.

Cette histoire imaginée par la célèbre autrice Colette et mise en musique par Maurice Ravel offre une occasion idéale pour mener une réflexion sur les méthodes éducatives et l'évolution de nos visions de l'enfance au gré du temps et des transformations de la société. Il est aussi possible d'étudier le passage de l'argument au livret. Ce dernier peut facilement se trouver sur le net. Quant à l'argument, il apparaît sur la fiche élève 1.1.

Après une lecture de l'intrigue en classe, voici donc différentes approches.

APPROCHE LITTÉRAIRE

Comme mentionné, l'intrigue est détaillée sur la fiche élève 1.1. Cependant ce n'est point du tout sous une forme contée qu'elle apparaît dans le livret et qu'on l'entend à l'opéra. On peut donc sélectionner différents passages et observer de quelle façon Colette est passée d'une idée de départ à une version chantée.

Pourquoi par exemple la théière s'exprime-t-elle avec des mots anglais ou la tasse avec des accents chinois ?

Ainsi, en fonction de ce qui précède, voici quelques pistes et questions possibles :

- À quel genre littéraire avons-nous affaire ?
- Quelle est l'architecture de l'histoire ? Situation initiale – Problème – Résolution – Situation finale.
- Quels éléments ou événements de l'histoire peuvent faire penser au conte ou à la fable ?
- Quel acte l'enfant a-t-il commis pour que la princesse ou le vieillard et les chiffres soient perturbés ?
- Quelle action du garçon parvient à attendrir les bêtes de la forêt ?
- Essayez vous-mêmes de donner la parole aux personnages en fonction de l'intrigue.
- Transformer un autre texte narratif en texte dialogué.
- Jouer les différentes scènes issues des deux précédentes propositions.

APPROCHE PHILOSOPHIQUE

- On peut tenter de faire résonner la tirade de la maman avec la colère qu'elle provoque chez l'enfant

Tirade de la maman :

Regrettes-tu ta paresse ?

Promettez-moi Bébé de travailler ?

Voulez-vous demander pardon ?

Oh ! Voici le goûter d'un méchant enfant :

Du thé sans sucre, du pain sec.

Restez tout seul jusqu'au dîner

Et songez à votre faute !

Et songez à vos devoirs !

Songez, songez surtout au chagrin de maman !

- En se référant à la fiche 1.4, on peut questionner le concept de punition comme principe d'éducation.

APPROCHE MUSICALE

À l'occasion des représentations avec le Quatuor Agate, il ne nous est pas possible de jouer la fantaisie dans sa version originale, ni même de proposer les parties chantées, faute de chanteurs. L'histoire est racontée, en musique, et si toutes celles-ci sont de Maurice Ravel, toutes ne sont pas celles de l'opéra. La Quatuor Agate a opéré une sélection de morceaux directement issus de l'opéra et adaptés pour la circonstance comme La musique d'introduction, La princesse, Le petit vieillard et les chiffres et le Final. D'autres extraits en revanche ont été puisés dans le répertoire existant du compositeur comme dans son unique Quatuor à cordes en fa majeur, *Ma mère l'Oye*, sa Sonate pour violon et violoncelle et *Pavane pour une infante défunte*.

- Il y a bien évidemment la possibilité d'écouter la fantaisie lyrique originale en classe ou du moins certains extraits. Il en existe de nombreuses versions soit sur youtube, soit sur spotify, soit chez votre disquaire.

• On peut particulièrement s'attarder sur :

- L'horloge comtoise où on peut deviner aux nombreuses perturbations (les accents violents et dissonants aux trombones, le trille strident de la crécelle, les sonneries de trompettes et flûtes piccolo, les roulements de tambour) à quel point celle-ci est détraquée.
- La théière et la tasse où on peut entendre avec quel humour Maurice Ravel confronte deux influences majeures dans sa musique : le jazz américain, et les couleurs musicales de l'Extrême-Orient.
- Le feu qui met en scène des vocalises d'une grande virtuosité.
- Le Petit vieillard et les Chiffres où Le tempo endiablé et les répétitions syllabiques ne laissent aucune place aux silences et respirations.
- Et puisqu'on aborde Maurice Ravel, pourquoi ne pas approcher son œuvre la plus célèbre avec ce petit exercice qui initie les enfants à l'ostinato : > [lien](#)

LE SAVIEZ-VOUS ?

L'Enfant et les Sortilèges est souvent considéré comme le premier opéra de l'histoire à être spécifiquement destiné à un public d'enfants.

L'ENFANT ET LES SORTILÈGES

Dans une pièce de sa maison un enfant peine à faire ses devoirs. Quand sa mère découvre qu'il n'a fait que rêvasser, elle le punit. De rage et de frustration, le garçon s'en prend à tout ce qui l'entoure. Il renverse et brise la théière et les tasses, met en pièces ses livres, tire la queue du chat, menace l'écureuil en cage et déchire le papier peint, terrorisant les personnages imprimés. Il ouvre alors l'horloge comtoise pour se suspendre au balancier qu'il arrache. Après cette crise, exténué, il s'écroule de fatigue.

Quand il se réveille, les objets malmenés ont pris vie et s'animent à tour de rôle dans un ballet infernal : Le fauteuil et la bergère Louis XV affirment qu'ils ne veulent plus de l'enfant. L'horloge comtoise sonne comme une folle en se plaignant de douleurs au ventre. La tasse entame avec la théière une danse endiablée. Le feu sort de l'âtre et vient menacer le garçon. Depuis les lambeaux du papier peint, la bergère et le berger se plaignent d'avoir perdu leur histoire. Sortie quant à elle d'une page arrachée d'un livre, une princesse lui fait part de tout ce qu'il a détruit dans le conte d'où elle est sortie. Un professeur de mathématiques échappé de son cahier de devoirs mélange tous ses chiffres. L'enfant, terrorisé s'effondre. C'est le duo d'amour du chat et de la chatte qui le réveille.

L'enfant entre dans le jardin où le cauchemar continue : Un arbre se plaint de la blessure que lui a faite un jour le garnement avec son canif volé.

Le chœur des autres arbres s'offusque lui aussi des mauvais traitements subis. Une libellule surgit, toujours à la recherche de son amie...épinglée sur le mur. Un papa chauve-souris reproche au garçon la mort de la mère de leurs petits. Une rainette s'en mêle puis d'autres bêtes encore qui se ruent sur l'enfant pour se venger de sa cruauté. Dans la confusion de la bataille, un petit écureuil qui s'était échappé de la cage dans laquelle il était enfermé au début de l'histoire, est blessé.

À l'inverse de son comportement habituel, l'enfant, pris de pitié et de remord, déchire son habit pour en faire un pansement et le soigner. Les animaux, à la vue de cette bonne action se calment et rendent l'enfant à sa mère.

Le voilà pardonné.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Colette, l'autrice qui a inventé cette histoire, l'avait imaginée pour sa propre fille. C'est pourquoi elle avait d'abord intitulé son œuvre « Divertissement pour ma fille ». Ensuite, elle l'a rebaptisée « L'Enfant et les sortilèges ».

RELIE CHAQUE MOT À SA REPRÉSENTATION

UNE BERGÈRE LOUIS XV

UNE HORLOGE COMTOISE

UN PASTOUREAU

UNE RAINETTE

L'ÂTRE

UN CANIF

FICHE ÉLÈVE 1.2

COLETTE

Colette, de son vrai nom Sidonie-Gabrielle Colette, est une romancière française née le 28 janvier 1873. Elle grandit dans un environnement heureux aux côtés de sa mère et lit beaucoup.

À 20 ans, elle épouse l'écrivain Henry Gauthier-Villars, dit Willy, qui l'encourage à écrire. De cette collaboration naît la célèbre série Claudine, bien que signée de la main de son mari. Exploitée et trompée, elle finit par divorcer et publie enfin sous son propre nom.

Elle épouse ensuite Henry de Jouvenel, avec qui elle a sa fille unique, Colette Renée. Mais son mari la trompe, et elle divorce à nouveau. À 52 ans, elle rencontre Maurice Goudekot, son troisième et dernier époux.

LE SAVIEZ-VOUS ?

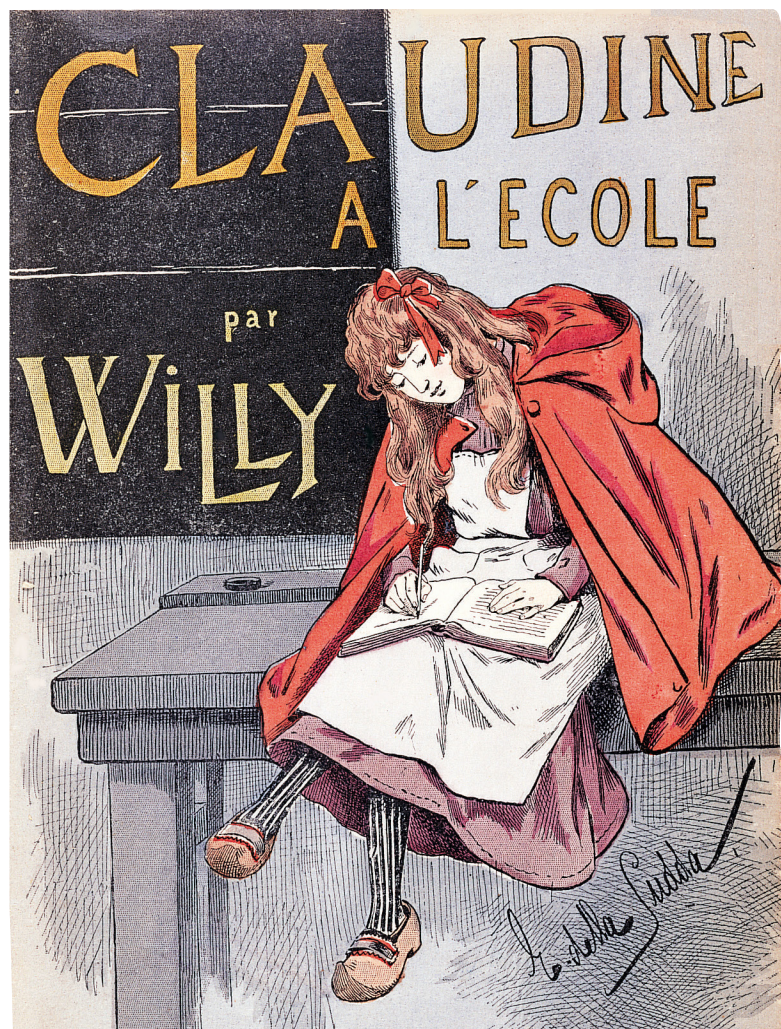
Colette était écrivaine mais elle était aussi mime et s'est produite six années durant sur les scènes de France et d'Europe.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle protège son mari de la Gestapo tout en poursuivant son travail d'écrivaine. En 1945, elle devient l'une des rares femmes élues à l'Académie Goncourt. Ses œuvres, publiées en quinze volumes, font d'elle l'écrivaine la plus photographiée du XXe siècle.

Atteinte de polyarthrite, elle passe ses dernières années affaiblie auprès de son mari et s'éteint le 3 août 1954. Elle repose au cimetière du Père-Lachaise à Paris.

LE SAVIEZ-VOUS ?

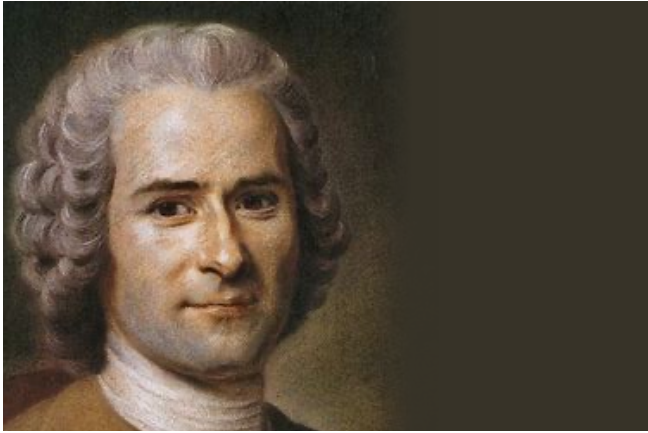
À cause de ses écrits, Colette n'avait pas très bonne réputation auprès des autorités religieuses de l'époque et elles refusèrent de lui accorder un enterrement religieux. Cependant sa célébrité est telle que des obsèques nationales sont organisées.

DÉCOUPE CES PERSONNAGES ET COLLE-LES SELON LEUR ORDRE D'APPARITION DANS L'HISTOIRE.

L'ÉVOLUTION DU REGARD QUE LA SOCIÉTÉ PORTE SUR L'ENFANCE AU FIL DU TEMPS

En 1762, il y a plus de 250 ans, un philosophe suisse du nom de Jean-Jacques Rousseau, a profondément influencé les théories éducatives avec son ouvrage «Émile ou De l'éducation».

Il est dans les premiers à dire que l'enfant n'est pas un adulte miniature mais qu'il a des besoins et des capacités propres qui ne sont pas ceux de l'adulte et qu'il doit être traité en fonction de son stade de développement. Il pensait aussi que l'enfant doit être libre de découvrir le monde par lui-même, sans être contraint par des règles strictes.

Il soulignait que pour lui l'apprentissage doit se faire par l'expérience directe plutôt que par l'instruction formelle, que les éducateurs doivent laisser les enfants apprendre par leurs propres erreurs et découvertes.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le premier texte qui reconnaît des droits spécifiques aux enfants et la responsabilité des adultes à leur égard est la Déclaration de Genève sur les droits de l'enfant du 26 septembre 1924. Si elle a jeté les bases des conventions futures, cette déclaration n'avait pas de valeur contraignante pour les États. Ce n'est qu'en 1989, avec la Convention internationale des droits de l'enfant, que les droits des enfants ont été officiellement reconnus par les dirigeants mondiaux.

Ces idées mettent du temps à influencer les esprits et le regard des adultes sur l'enfance. Ce n'est qu'à partir des années 1960 – 1970, avec les mouvements de libération des femmes et les changements sociaux que les parents ont commencé à adopter des approches plus égalitaires et moins autoritaires.

LE SAVIEZ-VOUS ?

L'interdiction des châtiments corporels en Europe a commencé avec la Suède, qui a été le premier pays au monde à les interdire en 1979.

Les pratiques éducatives sont influencées par les contextes historiques, culturels et religieux, ainsi que par les avancées scientifiques et les changements sociaux.

Pendant très longtemps, on peut dire que les enfants étaient perçus comme de petits adultes. Ils participaient aux mêmes activités que les adultes dès qu'ils en étaient physiquement capables.

Pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge, les enfants devaient se soumettre et obéir. Les punitions corporelles étaient courantes.

L'IMPRESSIONNISME

Avec Claude Debussy, Maurice Ravel fut l'une des figures les plus influentes de la musique française et le principal représentant de l'Impressionnisme au début du XXe siècle.

Après les périodes du Moyen-Âge (500 – 1400), de la Renaissance (1400 – 1600), du Baroque (1600 – 1750), du Classique (1750 – 1820) et du Romantique (1820 – 1910), la musique classique évolue vers la Modernité (1910 – 1975), marquée par l'Impressionnisme, l'Expressionnisme, le Néoclassicisme et le Dodécaphonisme, avant d'entrer dans la période Contemporaine.

Inspiré du mouvement pictural, l'Impressionnisme musical, associé à Debussy et Ravel, se distingue par l'usage de gammes non traditionnelles (pentatoniques, modes anciens), où les accords servent la couleur sonore plutôt que la fonction harmonique. Les rythmes fluides et irréguliers créent une impression de liberté, tandis que les structures musicales sont plus souples et improvisées.

Ravel, maître en orchestration, innove dans l'usage des instruments pour produire des textures sonores riches et variées, où timbre et dynamique évoquent des atmosphères et paysages sonores uniques.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Seconde Guerre mondiale et la perte de sa mère laissèrent Ravel indifférent à sa notoriété. En 1928, face à l'enthousiasme du public, il déclara : « Ce n'est pas moi qu'ils veulent voir, c'est Maurice Ravel. »

L'ENFANT ET LES SORTILÈGES

Après la guerre et la perte de sa mère, Ravel traversa une période de doute et de silence, interrompue en 1919 par deux commandes majeures, dont *L'Enfant et les Sortilèges*.

Ayant connu Colette dans les années 1900, il concrétisa avec elle en 1925 ce projet de *fantaisie lyrique*, initié en 1919 lorsque Jacques Rouché, directeur de l'Opéra de Paris, proposa à Colette d'adapter son poème *Divertissement pour ma fille* en collaboration avec Ravel.

Pris par d'autres projets, il ne s'y consacra pleinement qu'en 1924. Par ses scènes brèves et variées, l'œuvre se rapproche davantage du music-hall que de l'opéra. Créée à Monte-Carlo en mars 1925, elle fut un succès, mais les représentations parisiennes laissèrent le public perplexe, notamment à cause du *duo des chats*, qui fit scandale.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Indifférent à sa célébrité, Ravel ignore sa nomination comme chevalier de la Légion d'honneur en 1920. Cela inspira la célèbre remarque d'Éric Satie : « Ravel refuse la Légion d'honneur, mais toute sa musique l'accepte. »

LE BOLÉRO

Le Boléro de Maurice Ravel, composé en 1928 en ut majeur, est une musique de ballet conçue pour orchestre. Créé le 22 novembre de la même année à l'Opéra Garnier par sa dédicataire, la danseuse russe Ida Rubinstein, il laissa le public quelque peu interloqué.

Mais sa renommée ne tarda pas. Acclamé dès sa première, gravé sur disque et diffusé à la radio dès 1930, le Boléro conquiert le monde en quelques mois.

Œuvre singulière, il repose sur un défi audacieux : s'étendre sur plus d'un quart d'heure en ne s'appuyant que sur deux thèmes et une ritournelle obstinément répétée. Ravel lui-même ne le considérait que comme une simple étude d'orchestration. Pourtant, ce qui n'était qu'une expérimentation devint son œuvre la plus célèbre et, malgré lui, l'instrument de son immense notoriété. Aujourd'hui encore, le Boléro demeure l'une des pages de musique savante les plus jouées au monde.

Paradoxalement, son immense popularité tend à occulter l'ampleur de son audace et les véritables intentions de son auteur. Commandé par Ida Rubinstein comme un ballet de caractère espagnol, le Boléro

adopta finalement le rythme lancinant d'une danse andalouse. Ravel chercha à démontrer comment une mélodie simple et répétitive pouvait évoluer grâce aux variations d'orchestration et de dynamique. Pour maintenir l'intérêt de l'auditeur, il s'imposa une contrainte rigoureuse : un motif rythmique immuable, martelé par la caisse claire à 169 reprises, et deux mélodies qui s'entrelacent progressivement. Il enrichit cette trame de sonorités inattendues, intégrant des influences jazz, notamment avec l'introduction du saxophone et les glissandi de trombone, innovations audacieuses pour l'époque. Il exploita aussi les instruments de manière inédite, sculptant des couleurs orchestrales d'une rare intensité.

Ce succès planétaire surprit Ravel lui-même, qui considérait le Boléro comme une œuvre mineure, allant jusqu'à affirmer qu'il ne contenait pas de musique au sens traditionnel. Lorsqu'une spectatrice s'exclama à l'issue d'une représentation : « Au fou ! », le compositeur se contenta de répondre : « Celle-là, elle a compris. »

© Lebrecht / Rue des Archives

Maurice Ravel naît le 7 mars 1875 à Ciboure, une petite ville du sud-ouest de la France. Il grandit dans un foyer chaleureux et découvre très tôt son goût pour la musique. À six ans, il commence le piano et, à quatorze ans, intègre le prestigieux Conservatoire de Paris.

Passionné et créatif, il passe des heures à jouer et à composer, explorant avec curiosité différents styles et sonorités. Son père, ingénieur, l'encourage activement dans cette voie. Au Conservatoire, il compose de nombreuses œuvres, mais malgré plusieurs tentatives, il ne remporte jamais le Prix de Rome, distinction pourtant essentielle pour de nombreux jeunes musiciens de son époque. Il n'en poursuit pas moins son chemin avec détermination.

Ravel est rapidement reconnu comme un maître de l'orchestration, un art dans lequel il excelle en exploitant avec une finesse remarquable les timbres des instruments pour créer des sonorités uniques.

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il a 39 ans. Désireux de servir son pays, il tente de s'engager, mais son frêle gabarit – à peine 48 kg – lui vaut un refus initial. Persistant, il est finalement accepté comme conducteur de camion militaire et envoyé près de Verdun en 1916. En pleine guerre, il apprend la disparition de sa mère, à laquelle il était profondément attaché. Ce deuil le plonge

dans un chagrin bien plus dévastateur que les épreuves du front, et il mettra des années à en émerger.

Le *Boléro* lui apporte une célébrité mondiale, mais son répertoire regorge d'autres chefs-d'œuvre, parmi lesquels *Pavane pour une infante défunte* et *Ma mère l'Oye*, inspirée des contes de Perrault.

À partir de l'été 1933, les premiers signes d'une maladie cérébrale apparaissent. Devenue incurable, elle le condamne au silence durant les quatre dernières années de sa vie. Il s'éteint le 28 décembre 1937 à Paris, le soir même où *L'Enfant et les Sortilèges* est joué à l'Opéra de Monte-Carlo.

Aujourd'hui, Maurice Ravel est considéré comme l'un des plus grands compositeurs français. Son œuvre, d'une richesse et d'une modernité saisissantes, continue de captiver les orchestres du monde entier et d'inspirer des générations de musiciens.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le public resta longtemps dans l'ignorance de la maladie du musicien et chacune de ses rares apparitions publiques lui valait une ovation. Sa mort provoqua une très grande émotion partout sur la planète.

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

La Première Guerre mondiale, aussi appelée la Grande Guerre, a été un conflit très important qui a eu lieu principalement en Europe entre 1914 et 1918. Voici les points essentiels pour comprendre cette période :

Il y avait déjà beaucoup de tensions entre les pays d'Europe qui se disputaient leurs colonies et les ressources et richesses de la planète. Il ne fallut pas grand-chose pour que ça s'enflamme. Les hostilités furent déclenchées par l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand

d'Autriche en juin 1914. Les pays profitèrent de cet événement pour se déclarer la guerre.

Les grandes puissances se sont alliées pour se protéger et attaquer leurs ennemis. Elles étaient divisées en deux groupes principaux opposés :

- La Triple-Entente : France, Royaume-Uni, Russie.
- La Triple-Alliance : Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie (qui changera de camp en 1915).

En plus de ces pays d'Europe, la guerre a rapidement impliqué de nombreux pays du monde entier. Les

soldats ont combattu dans des tranchées qui sont des fossés creusés dans le sol pour se protéger des tirs ennemis. La vie dans les tranchées était très difficile. Les soldats devaient faire face à la boue, au froid, aux rats et aux maladies. Ils passaient des jours et des nuits

sous les bombardements, ce qui rendait la vie très dangereuse et stressante.

La Première Guerre mondiale a vu l'utilisation de nouvelles technologies militaires comme les chars d'assaut, les avions et les gaz toxiques. Ces innovations ont rendu la guerre encore plus destructrice et meurtrière. Les batailles les plus célèbres incluent celles de la Somme et de Verdun.

La guerre s'est terminée le 11 novembre 1918 avec la signature de l'armistice. Les pays vainqueurs ont imposé des conditions très dures aux pays vaincus, notamment à l'Allemagne, avec le traité de Versailles en 1919.

La Première Guerre mondiale a eu des conséquences énormes. Plus de 10 millions de soldats et de civils sont morts, et de nombreux autres ont été blessés. Les frontières de nombreux pays ont changé, et de nouveaux pays ont été créés. La guerre a aussi laissé des traces profondes dans les mémoires et a préparé le terrain pour la Seconde Guerre mondiale.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La colonisation, c'est quand un pays envoie des gens pour s'installer dans un autre pays ou territoire. Ces personnes, appelées colons, prennent souvent le contrôle de ce nouveau territoire et imposent leurs propres règles, culture et mode de vie aux habitants locaux. Les pays européens ont colonisé la plupart des pays du reste du monde.

DÉFINITION

Un opéra est une œuvre musicale et théâtrale pour un orchestre et des chanteurs, bâtie sur un livret et destinée à être présentée sur une scène. L'opéra peut être considéré comme l'une des principales formes du théâtre musical occidental, regroupées sous l'appellation d'art lyrique. Combinant orchestre, chant (solistes et chœurs), figurants, mise en scène, décors, costumes et parfois danse, il constitue un « art total ».

LE SAVIEZ-VOUS ?

L'opéra le plus joué au monde avait suscité à sa création un véritable scandale. Il s'agit de *Carmen* de George Bizet. Aujourd'hui, ses mélodies, qui ont fait son succès, sont reconnaissables par tout un chacun.

ORIGINE

L'opéra occidental, dont le premier grand compositeur fut Claudio Monteverdi, est né en Italie à Florence au XVIIe siècle. Parmi les ancêtres de l'opéra figurent les madrigaux italiens, qui mettaient en musique des situations avec des dialogues mais sans jeu de scène. D'autres spectacles de cour de la Renaissance, faisant intervenir des figurants, de la musique et de la danse, sont autant de précurseurs.

L'opéra proprement dit émane d'un groupe de musiciens et d'intellectuels humanistes florentins qui s'étaient donnés le nom de Camerata. Celle-ci s'était fixé deux objectifs principaux :

- faire revivre le style musical du théâtre grec antique et
- s'opposer au style polyphonique de la musique de la Renaissance.

En particulier, ils souhaitaient que les compositeurs s'attachent à ce que la musique reflète, simplement et mot pour mot, la signification des textes, les mette en valeur et non les rende incompréhensibles par la complexité des architectures sonores de son accompagnement.

L'opéra allemand atteignit l'un de ses sommets avec Richard Wagner qui donna naissance à ce qu'il a appelé le « drame en musique », dans lequel le texte (dont il était l'auteur), la partition et la mise en scène étaient inséparables. Les œuvres de Wagner font un grand usage du leitmotiv, terme musical identifiant un personnage ou une idée revenant régulièrement dans toute l'œuvre. L'influence de Wagner se poursuit dans pratiquement tous les opéras.

LES VOIX DE L'OPÉRA

Dans un opéra, l'orchestre n'est en général pas visible. On l'installe dans la fosse d'orchestre. En revanche, ce que l'on donne à voir aux spectateurs est la représentation de l'histoire. Elle se déroule au milieu de décors qui figurent le lieu de l'action et est interprétée (jouée) par des solistes qui chantent les paroles des personnages de l'histoire.

Comme on regroupe les instruments selon leur pupitre, nous classons les solistes selon leur tessiture. La tessiture désigne l'étendue des notes que peut atteindre un chanteur tout en restant juste. Hommes et femmes ne possèdent pas les mêmes types de voix.

Chez les hommes, on distinguera quatre tessitures :

Les basses Il s'agit des voix masculines les plus graves

Les barytons La tessiture la plus courante chez l'homme

Les ténors Correspond aux notes les plus élevées

Les contre-ténors Notes encore plus aiguës, obtenues par la voix de tête

Chez les femmes (et les enfants), on trouve trois catégories vocales :

Les contraltos La voix féminine la plus grave

Les mezzo-sopranos La tessiture centrale chez les femmes

Les sopranos La tessiture la plus aiguë

En fonction de leur timbre, on peut diviser une tessiture en trois nouvelles catégories : la légère, la lyrique et la dramatique.

À VOIR

[Petite vidéo explicative](#)

DEMANDE À TES PARENTS DE CHANTER ET DEVINE LEUR TESSITURE

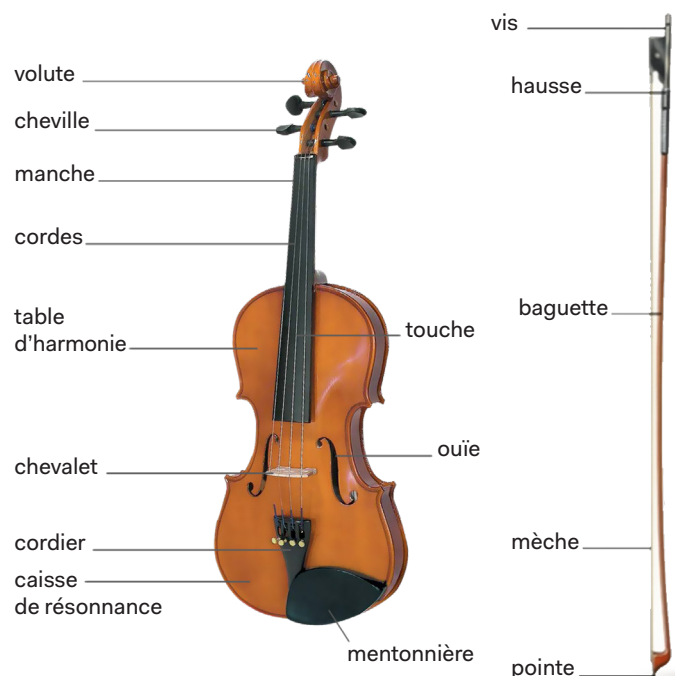
LE VIOLON 1/2

Le violon est un instrument de musique à quatre cordes frottées (sol, ré, la, mi) fabriqué en bois par un luthier.

Le violon appartient à la famille des instruments à cordes. Sa création remonte au XVIe siècle, en Italie. Sa richesse et sa puissance, soutenues par une technique de jeu exigeante offre une expressivité sans égale.

Le violon produit du son grâce à une caisse de résonance. L'archet est une baguette de bois avec des crins de cheval tendus. Il doit être régulièrement frotté avec de la colophane, résine de conifère chauffée puis refroidie, qui favorise l'accroche de la mèche et fait vibrer les cordes.

On accorde un violon avec des vis et des chevilles. Le manche est recouvert d'une touche en ébène.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un violon peut valoir très très cher.
Un Stradivarius (nom d'un luthier mythique) a été estimé à 45 millions de dollars.

Comparer au prix d'une voiture avec les élèves, le nombre n'en devient que plus impressionnant !

LES CORDES ET LEURS SONORITÉS

Les cordes doivent être solides pour résister à de fortes tensions et aux vibrations. Elles sont faites en fil de nylon ou d'acier. Dans le cas du violon ou de la guitare ce sont les doigts qui sont à l'origine de chaque note. Tendre plusieurs élastiques de taille et d'épaisseur différentes et tirer les conclusions suivantes avec les élèves :

Épaisseur de la corde

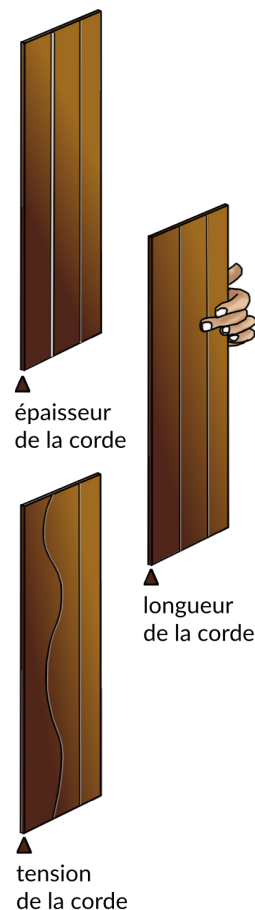
Une corde mince émet un son plus aigu qu'une corde plus épaisse de même longueur.

Longueur de la corde

La hauteur du son produit par une corde s'élève quand on raccourcit celle-ci. Appuyer le doigt à différent endroit de l'élastique tout en faisant vibrer la corde.

Tension de la corde

Une corde très tendue donne une note plus haute qu'une corde moins tendue de même longueur et de même épaisseur.

COMPARER UNE GUITARE ET UN VIOLON

Similitudes et différences (fiche élève 5.2)

VIOLON

Pas d'indice de jeu, seulement l'oreille

4 cordes

Ouïe double en forme de F, sur les côtés

En bois

Joué avec un archet ou pincé avec doigts (pizzicato)

GUITARE

Indice de jeu sur la touche

6 cordes

Ouïe simple, ronde et centrale

En bois

Cordes pincées ou frottées avec les doigts

LE SAVIEZ-VOUS ?

Avant, les cordes étaient faites à base de boyau de mouton !

LE LEXIQUE DU VIOLON ET DE L'ARCHET

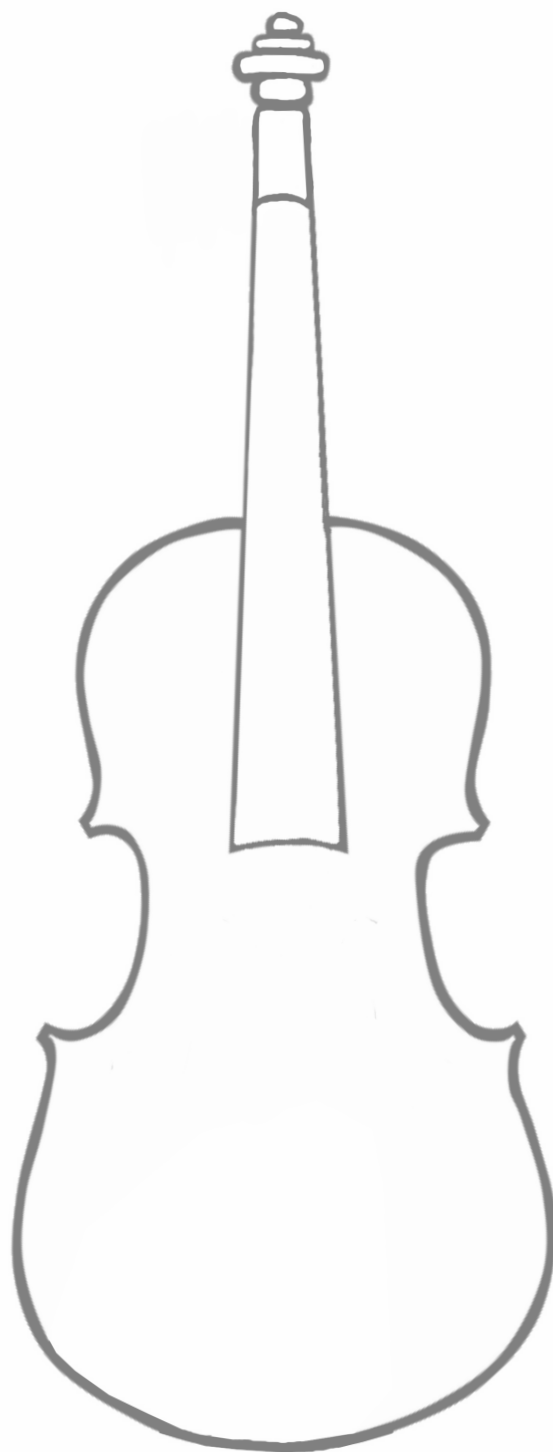

COMPARER LE VIOLON ET LA GUITARE

**TROUVE LES SIMILITUDES ET LES DIFFÉRENCES
ENTRE CES DEUX INSTRUMENTS**

DESSINE UN VIOLON

LA FAMILLE DES VIOLONS ET LE QUATUOR À CORDES

Le quatuor à cordes est composé de deux violons, d'un alto et d'un violoncelle. C'est une formation classique de musique de chambre. La contrebasse ne fait pas partie du quatuor, lorsqu'il s'ajoute au quatuor à cordes, ils forment un quintette.

Le violon est le plus petit des instruments de la famille des violons. Par ordre de taille, du plus grand au plus petit, il y a la contrebasse, le violoncelle, l'alto et enfin, le violon.

Violon : plus petit et plus aigu, sonorité brillante. Se joue debout ou assis, posé sur l'épaule.

Alto : comme un violon fidèlement agrandi. Accordé une quinte au-dessous de celles du violon. Il possède une sonorité égale aux ténors dans un chœur.

Violoncelle : registre grave, accordé une octave au-dessous de l'alto. Instrument merveilleusement chantant, on l'utilise également en solo. Le violoncelle se joue assis. Il est monté sur une pique en métal pour le poser sur le sol.

Contrebasse : le plus grave de la famille des cordes. Mesure environ 1,90 m, elle se joue debout. À la différence des autres membres de la famille, la contrebasse a des épaules tombantes, faisant référence aux violes.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le violoncelle est l'instrument le plus proche de la voix humaine. Est-ce cela qui le rend aussi émouvant ?

« C'est la voix de papa dans le corps de maman » a dit un jour un violoncelliste célèbre.

À ÉCOUTER

Écouter les différentes gammes chromatiques et relier le son au bon instrument (fiche élève 4.1)

Son 1. Violoncelle

Son 2. Alto

Son 3. Contrebasse

Son 4. Violon

RECONNAÎTRE LES SONORITÉS DE LA FAMILLE DES VIOLONS

RELIE L'INSTRUMENT À SON NOM ET AU SON QU'IL PRODUIT

VIOLONCELLE

VIOLON

CONTREBASSE

ALTO

Écoute N° 1

Écoute N° 2

Écoute N° 3

Écoute N° 4