

DANSE BAROQUE & MUSIQUE
Durée : 50 minutes

CYCLE 3 & CYCLE 4

Louis XIV et ses Arts

4 SÉANCES SCOLAIRES :

LIEU : Centre culturel & sportif de TOURNEHEM/HEM

Lundi 20 Novembre 2017 - 14 h 15

Mardi 21 Novembre 2017 - 10 h 00 / 14 h 15

Mercredi 22 Novembre 2017 - 10 h 00

ANIMATIONS SCOLAIRES : Sur demande auprès des musiciennes intervenantes du CRD

Le livret pédagogique qui suit a été élaboré par les **Jeunesses Musicales de France**

www.jmfrance.org

• A la rubrique « Spectacles », vous pourrez visionner des photos et des extraits vidéo, écouter des extraits sonores et télécharger le dossier pédagogique et l’affiche du spectacle et ainsi préparer au mieux la venue de vos élèves au théâtre.

Sommaire

A l’affiche	2
Qui sont les artistes ?	3
Quelques secrets de création	5
La musique du spectacle	6
Ouverture sur le monde	8
J’écoute	11
Projet de classe	13
Atelier artistique	15
Carte mémoire	17
Parcours du jeune spectateur	18
Les JM France	19

À L’AFFICHE

© François Stemmer

Cie Beaux-Champs

Louis XIV et ses arts

Ballet de cour d’aujourd’hui

Un violoniste, un violiste et deux danseurs révèlent toute la magie de l’univers baroque à travers ce mini-ballet de cour inédit et moderne, jouant de l’anachronisme pour un surprenant divertissement.

On sait l’amour sincère que Louis XIV portait aux arts, qu’il pratiquait assidûment, et le rôle qu’il leur donna jusque dans les plus hautes sphères du royaume. Nos quatre jeunes artistes rendent un hommage vivant et original à cette passion royale, au fil de tableaux – Architecture, Médecine, Navigation, Astronomie – où se mêlent sérieux, burlesque, poésie et parodie. Jean-Baptiste Lully, Marin Marais, la « belle danse » et même Molière n’ont qu’à bien se tenir !

Sous l’impulsion de Bruno Benne, la compagnie Beaux-Champs sonde au fil de nombreux projets l’héritage baroque et son interprétation contemporaine. Elle signe avec les JM France sa toute première création dédiée au jeune public.

Coproduction Cie Beaux-Champs / JM France / CCN de Mulhouse – Opéra national du Rhin

Avec l’aide du Conservatoire municipal Claude Debussy – Paris 17e, du Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne et du Centre national de la danse

Année de création | 2016

Public | À partir de 7 ans / Séances scolaires : CE1 • CE2 • CM1 • CM2 • Collège

Durée | 50 min

QUI SONT LES ARTISTES ?

Cie Beaux-Champs (Île-de-France)

Sur scène

Bruno Benne, danse

Adeline Lerme ou Céline Angibaud, danse

Olivier Briand, violon baroque

Andreas Linos, viole de gambe

En coulisse

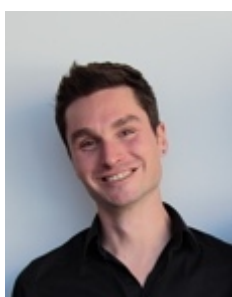
Conception artistique, Bruno Benne

Chorégraphies, Bruno Benne et Adeline Lerme

Assistante à la création, Céline Angibaud

Direction musicale, Olivier Briand

Costumes, Delphine Desnus

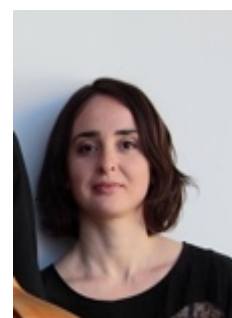
BRUNO BENNE

Enfant, Bruno Benne découvre la danse avec ses parents danseurs dans un groupe de danses traditionnelles. Passionné, il suit d'abord tout le cursus de formation du Conservatoire national de Toulouse avant d'entrer au Conservatoire national supérieur de danse de Paris, dont il sort diplômé en 2002. Artiste invité par de nombreuses compagnies contemporaines, c'est en participant à la création de plusieurs opéras-ballets de Rameau à l'Opéra de Paris et l'Opéra de Lyon qu'il découvre la musique baroque et la danse de cette époque. Après s'être formé auprès de Béatrice Massin et Marie-Geneviève Massé, deux chorégraphes spécialistes de la danse pratiquée à la cour de Louis XIV, il fonde la compagnie Beaux-Champs en 2013 pour se consacrer à la création chorégraphique baroque contemporaine.

© François Stemmer

ADELINE LERME

Adeline Lerme sort diplômée du Centre national de danse l'Esquisse à Angers en 1999 et commence sa carrière dans plusieurs compagnies de danse contemporaine. En 2004, elle rencontre la chorégraphe Béatrice Massin qui lui fait découvrir la danse baroque et l'accueille dans sa compagnie Fêtes Galantes en tant qu'interprète pour de nombreuses créations de spectacles et productions d'opéras baroques, et depuis 2015 en tant que chargée de projets pédagogiques. Invitée par d'autres compagnies de danse baroque comme l'Éventail de Marie-Geneviève Massé, elle danse avec Bruno Benne depuis 2008 et collabore avec lui à la création de plusieurs spectacles de la compagnie Beaux-Champs.

© François Stemmer

CÉLINE ANGIBAUD

Céline se forme à l'École internationale de danse de Cannes puis intègre la compagnie de Karine Saporta au Centre chorégraphique de Caen. Invitée par différentes compagnies contemporaines, elle découvre la danse baroque avec la chorégraphe Béatrice Massin. Elle participe à la création de plusieurs spectacles et développe des projets en milieu scolaire pour faire découvrir cette danse aux enfants, en particulier dans les ateliers périscolaires de la ville de Paris avec les JM France. Elle est autant interprète que pédagogue, titulaire d'un Diplôme d'État de danse.

OLIVIER BRIAND

Olivier Briand est directeur musical de la compagnie Beaux-Champs. C'est lui qui choisit les musiques des spectacles, en concertation avec les danseurs. Il a fait le choix de jouer du violon baroque alors qu'il était encore en formation de violon classique, d'abord au Conservatoire national de région de Paris puis au Centre de musique ancienne de Genève. Depuis, il est invité par de nombreux orchestres spécialisés en musique baroque, dont Le Concert spirituel dirigé par Hervé Niquet, où il occupe régulièrement le poste de premier violon. Sa passion pour ce style de musique et pour la pédagogie l'a amené sur « Les chemins du baroque » d'Alain Pacquier : un grand projet de redécouverte de la musique des conquistadors en Amérique latine, avec des formations de jeunes musiciens au Pérou, Paraguay, Équateur, Chili et Mexique.

ANDREAS LINOS

Originaire de Grèce, Andreas Linos commence sa formation de violoniste au conservatoire d'Athènes avant d'entrer dans la classe de viole de gambe de Nima Ben David, une des grandes solistes contemporaines de cet instrument. Par sa culture personnelle et sa curiosité, il s'intéresse aux musiques traditionnelles de Grèce, du Moyen-Orient et d'Asie centrale, et à la lutherie. Son goût pour la matière et pour les objets l'amène à tisser des correspondances entre les sens : le toucher, les odeurs et les sons.

Musicien voyageur, il voyage dans le temps avec des enregistrements de musique ancienne, dont un disque sur Thomas Hume, compositeur anglais du XVIIe siècle et un autre sur un grand troubadour occitan, Peirol d'Auvergne. Il voyage aussi d'un pays à l'autre avec la fondation d'un ensemble de musique italienne, Il Bagatto, l'animation de master classes de musique de chambre au Mexique et des concerts de violes au Maroc.

C^{IE} BEAUX-CHAMPS

Bruno Benne fonde la compagnie Beaux-Champs en 2013, pour **créer des spectacles d'aujourd'hui en puisant dans le matériau chorégraphique et musical baroque**. Le nom Beaux-Champs est une référence à Pierre Beauchamp, maître de ballet de Louis XIV à Versailles. La compagnie collabore à l'international avec la compagnie américaine *La New York baroc dance company* et la compagnie canadienne, *Les jardins chorégraphiques*, pour des projets communs.

En résidence de recherche et de création au Centre national de la danse de Pantin, et au Conservatoire Debussy dans le 17e arrondissement à Paris, la compagnie prépare actuellement le projet *Square* (création en novembre 2016) qui mêlera la danse baroque à une musique contemporaine minimaliste.

Site : www.beauxchamps.fr

QUELQUES SECRETS DE CRÉATION

Avec Bruno BENNE, danseur-chorégraphe

Comment avez-vous découvert la danse baroque ?

B. B. : « Par hasard : j'ai été invité comme danseur à l'Opéra de Paris pour deux productions d'opéra baroque avec chorégraphie contemporaine. La musique m'a fasciné. J'ai voulu savoir ce que l'on dansait à l'époque sur cette musique. Je me suis renseigné et j'ai rencontré Béatrice Massin et Marie-Geneviève Massé, deux spécialistes de cette danse qui m'ont accueilli dans leurs compagnies et m'ont formé. »

Y-a-t-il beaucoup de danseurs baroques aujourd'hui ?

B. B. : « De plus en plus de danseurs et de plus en plus d'hommes. C'est vraiment devenu un style contemporain qui s'appuie sur les connaissances historiques pour explorer de nouvelles formes chorégraphiques. »

Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette danse ?

B. B. : « J'y ai trouvé le chaînon manquant qui faisait le lien entre les danses traditionnelles et la danse classique : un art du collectif et de la spatialisation. Ce qui m'inspire, c'est l'énergie apportée par la musique et la façon dont le corps s'organise dans l'espace. »

Pourquoi avez-vous créé la compagnie Beaux-Champs ?

B. B. : « Pour pouvoir monter mes propres projets. Les danses baroques ont été redécouvertes au début des années 1980 grâce à Francine Lancelot, une danseuse et universitaire qui a consacré ses recherches au déchiffrement des manuscrits de Raoul-Auger Feuillet, maître à danser à la cour de Louis XIV. Francine Lancelot a fondé la première compagnie de danse baroque, *Ris et Danceries*, en 1980. Depuis, plusieurs autres sont nées avec différentes orientations artistiques et esthétiques. Notre génération bénéficie de tous ces courants, qui se développent également en Europe, aux Etats-Unis et au Québec. C'est un milieu très dynamique, qui crée un nouveau répertoire en recréant le patrimoine. »

Comment choisissez-vous les œuvres musicales ?

B. B. : « Je travaille avec le violoniste Olivier Briand, directeur musical de la compagnie. Nous choisissons le programme ensemble, à partir du projet chorégraphique que nous élaborons avec la danseuse Adeline Lerme. Nous travaillons à partir d'œuvres musicales françaises des XVIIe et XVIIIe siècles, qui ont été composées pour la danse. Pour notre prochaine création *Square*, nous avons passé commande d'une œuvre originale à un compositeur d'aujourd'hui, pour voir comment réagira la danse baroque hors de son contexte. »

Vous dansez en costumes d'époque ?

B. B. : « Nous sommes des danseurs d'aujourd'hui. Nous dansons en habits contemporains, T-shirts, jeans... avec quelques accessoires emblématiques de la période baroque comme des collerettes ou des masques... »

Comment faites-vous découvrir la danse baroque aux enfants ?

B. B. : « On explore le plaisir à danser ensemble et à dessiner des figures dans l'espace, à coordonner les mouvements des pieds avec ceux des bras, à repérer les rythmes de la musique, binaires, ternaires. Les enfants s'amuse beaucoup. On aborde les questions historiques, la cour de Louis XIV, les jardins à la française, après la découverte de la danse. »

LA MUSIQUE DU SPECTACLE

PROGRAMME MUSICAL

Le spectacle est découpé en quatre tableaux dansés sur des musiques de quatre grands compositeurs français qui ont brillé à la cour de Louis XIV. Mis à part le *Te Deum* de Marc-Antoine Charpentier, toutes les œuvres sont des danses extraites de comédies-ballets ou de suites instrumentales, pavanés, rigaudons, rondeaux, passacailles et musettes et une surprise pour l'Entrée de l'Astronomie !

OUVERTURE

François COUPERIN (1668-1733), *Ouverture du 8e Concert Royal « dans le goût théâtral »*

ARCHITECTURE

François COUPERIN, *Allemande du 1er Concert Royal*

Marc-Antoine CHARPENTIER (1643-1704), *Menuets*

Jean-Baptiste LULLY (1632-1687), *Pavane des saisons* (extrait de *l'Idylle sur la Paix*)

Marche pour la cérémonie des Turcs (extrait du *Bourgeois gentilhomme*)

MÉDECINE

Joseph Bodin de BOISMORTIER (1689-1755), *Entrée rustique* (extrait du *Ballet de village*)

André CAMPRA (1660-1744), *Second Air en rondeau* et *Rigaudons* (extraits du ballet *l'Europe Galante*)

NAVIGATION

Marin MARAIS (1656-1728), *Variations sur les Folies d'Espagne* et *Musette* (extraits du 4e livre pour viole de gambe), *Marche*, *Airs pour les Matelots* et *Tempête* (extraits de l'opéra *Alcyone*)

ASTRONOMIE

Marc-Antoine CHARPENTIER, *Ouverture du Te Deum*

Jean-Baptiste LULLY, *Passacaille* (extrait de l'opéra *Armide*) et *Rondeau pour la Gloire* (extrait de l'opéra *Alceste*)

INSTRUMENTS

La musique est interprétée par un duo à cordes : violon baroque et viole de gambe.

Violon baroque

L'histoire du violon s'inscrit dans une longue lignée d'instruments à cordes frottées par un archet qui remonte au Moyen Âge. Sa forme actuelle se fixe aux XVIIe et XVIIIe siècles sous l'influence de luthiers italiens, dont le célèbre Stradivarius. En France, c'est grâce à Jean-Baptiste Lully, surintendant de la musique à la cour de Louis XIV, que se développe une grande école de violons.

Il y a quelques éléments remarquables qui permettent de différencier un violon baroque d'un violon classique :

- L'archet est plus court à l'époque baroque et le violoniste le tient différemment ce qui modifie l'attaque et la couleur du son.
- Le violon baroque n'ayant pas de mentonnière ni de coussinet, il est posé directement sur l'épaule.
- Les cordes d'un violon baroque sont en boyau de mouton, alors qu'elles sont en nylon sur un violon classique, ce qui modifie également la couleur du son et le mode de jeu.

Les luthiers fabriquent aujourd'hui de nouveaux violons baroques en s'inspirant des pièces originales qui se trouvent dans les musées.

Viole de gambe

Comme le violon, l'origine de la viole remonte au Moyen Âge. On la joue posée sur les genoux, c'est alors une petite viole dite *da braccio* (à bras), ou soutenue par les jambes croisées, c'est alors une grande viole dite *da gamba* (de jambe). Les cordes sont frottées par un archet comme le violon. On peut différencier le violon et la viole par plusieurs éléments visuels :

- La viole a au moins cinq cordes et souvent six, quand le violon en a toujours quatre.
- La viole a des frettes : des petites lanières en boyaux sur la touche qui délimitent l'emplacement des notes, comme sur la guitare.
- La viole est souvent surmontée d'une tête sculptée dans le bois, alors que sur le violon il s'agit toujours d'une spirale.

Le timbre de la viole est chaud et velouté, la technique de l'archet proche de celle du violon baroque. Le répertoire pour viole de gambe soliste s'est beaucoup développé à la cour de Louis XIV sous l'influence de Jean-Baptiste Lully, avant de laisser définitivement la place, au siècle suivant, à un instrument plus sonore : le violoncelle.

Des outils pour élaborer la séquence

Livres

Tous les matins du monde, roman de Pascal Quignard publié en 1991, film réalisé la même année par Alain Corneau, musique interprétée par Jordi Savall, éditée en disque en 2001 par Alia Vox. Un film culte qui a fait découvrir au grand public la viole de gambe, la musique française du XVIIe siècle et le musicien Jordi Savall.

CD

Marin MARAIS, *Pièces de viole des cinq livres* Alia Vox, 1992 – 1996. Œuvres enregistrées par les maîtres de la viole de gambe du XXe siècle, Jordi Savall, Hopkinson Smith, Christophe Coin, Anne Gallet, Ton Koopman.

Sites

www.mediathèque.cité-musique.fr sélectionner dans l'onglet menu : Musée et exposition/Musée de la musique/Collections en ligne. Dans le corps du texte cliquer sur : *les familles d'instruments* et choisir les dossiers sur le violon et la viole. Ces dossiers présentent un historique avec des fiches thématiques en lien avec les instruments du musée.

OUVERTURE SUR LE MONDE

Chaque spectacle puise son inspiration dans différents domaines : histoire, géographie, nature, sciences, arts, psychologie... Voici quelques pistes pour élaborer des séquences à partir des principaux thèmes abordés.

1 | LE BALLET À LA COUR DU ROI SOLEIL

Folies baroques au château de Versailles

De la fin du XVIe siècle à la fin du XVIIe siècle, on danse à la cour des rois Henri III, Henri IV, Louis XIII et Louis XIV.

Et qui danse ? La famille royale, les ministres et les princes, les comtesses et les princesses.

À la cour, au palais du Louvre puis au château de Versailles, le roi organise des fêtes somptueuses pour occuper les courtisans qui se pressent autour de lui. Les ballets sont des cérémonies qui glorifient les valeurs morales de l'époque autant que le pouvoir divin du roi et sa capacité à triompher de tous les combats.

C'est un art politique.

Peut-on imaginer aujourd'hui un ministre, un président, un roi, se produire dans un grand show télévisé, en incarnant Apollon, le dieu du soleil, habillé de plumes d'autruche et d'un costume à paillettes ?

Louis XIV prend le nom de Roi Soleil en interprétant le rôle du soleil levant dans le *Ballet Royal de la nuit* en 1653.

À cette époque historique appelée la Contre-réforme qui clôt les guerres de religion, tout pouvoir est donné à la représentation symbolique du monde par la poésie, la musique, la déclamation, le théâtre et la danse. Les artistes puisent leur inspiration dans la mythologie de l'Antiquité. Les savants s'interrogent sur les rapports cosmologiques entre les planètes et sur la mesure du temps. Pour asseoir leur pouvoir, les rois, et Louis XIV en particulier, dépensent d'énormes sommes à monter des spectacles grandioses. Des dispositifs scéniques extraordinaires sont inventés pour fabriquer des tempêtes, des combats, des féeries, toute la magnificence du monde sur la terre et dans le ciel, avec des costumes et des décors fabuleux.

Louis XIV en soleil levant dans le *Ballet royal de la nuit* (1653)

Le Malade imaginaire

Troisième journée des fêtes de Versailles, le 19 juillet 1674
Fête donnée par Louis XIV pour célébrer la reconquête de la Franche-Comté. © Bibliothèque nationale de France

Dans l'esprit de l'époque, le ballet est une représentation vivante de la peinture : il s'agit pour les scénographes de mettre en mouvement une succession de tableaux en utilisant les mêmes effets de perspective que dans la peinture allégorique.

C'est sous l'influence de ces représentations que naît le théâtre dit à l'italienne, qui est la forme architecturale de la plupart des maisons d'opéra en France : un plateau délimité par un cadre de scène, avec des coulisses, des cintres et des dessous qui permettent des effets d'apparition et de transformation des décors.

2 | LES ARTS ET LES SCIENCES, AU SERVICE DU POUVOIR ROYAL¹

Danse, Musique, Poésie, Peinture, Agriculture, Guerre, Sculpture, Chirurgie, Orfèvrerie, Chasse... Tout au long de son règne, Louis XIV a donné aux arts et à la science une dimension politique pour faire de la France un pays d'excellence dans tous ces domaines, en fondant plusieurs académies royales : l'Académie française (1635) - l'Académie de peinture (1648) - l'Académie de danse (1661) - l'Académie des sciences (1666) - l'Académie de musique (1669) - l'Académie d'architecture (1671).

Très bon danseur et musicien, il se produisait régulièrement sur scène avec ses courtisans dans les comédies-ballets composés par Lully, Molière et Beauchamp son maître à danser. Danser aux côtés du Roi était un important privilège qu'il était bon de conserver.

Le spectacle *Louis XIV et ses arts* est conçu comme une comédie-ballet avec un prologue et quatre tableaux qui célèbrent différentes sciences mises au service du pouvoir royal. Chaque tableau est traité avec beaucoup d'humour par un jeu subtil d'accessoires anachroniques qui créent des correspondances avec notre monde contemporain.

Premier tableau - L'Architecture

Vue de l'avant-cour du Château de Versailles
Gravure d'Israël Sylvestre. 1682

En mesurant leurs pas à l'aide de compas et d'équerres, les deux danseurs architectes montrent comment les maîtres à danser de Louis XIV composaient leurs chorégraphies à l'aide du système de notation de la danse publié à la demande du Roi en 1700 par monsieur Feuillet.

Deuxième tableau - La Médecine

Molière a parodié les médecins dans bon nombre de ses comédies-ballets. Deux médecins burlesques établissent un diagnostic très farfelu et soignent en musique et en danse un malade choisi dans le public.

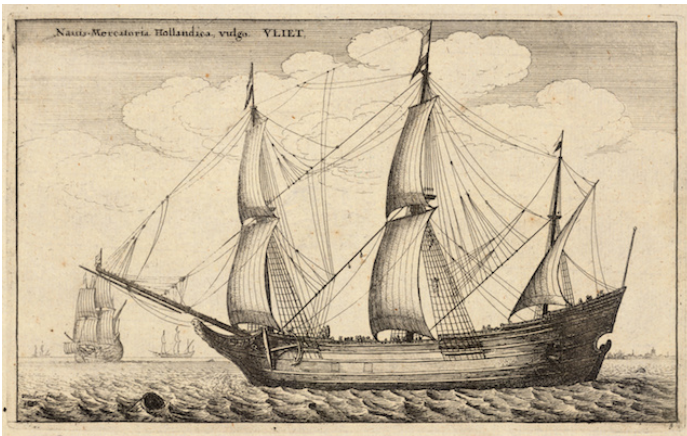

Exposition exacte ou tableaux anatomiques
des différentes parties du corps humain
François Michel Disdier - Paris, 1784

¹ Cette page est extraite du dossier pédagogique rédigé par la compagnie Beaux-Champs, téléchargeable sur leur site : www.beauxchamps.fr

Troisième tableau - La Navigation

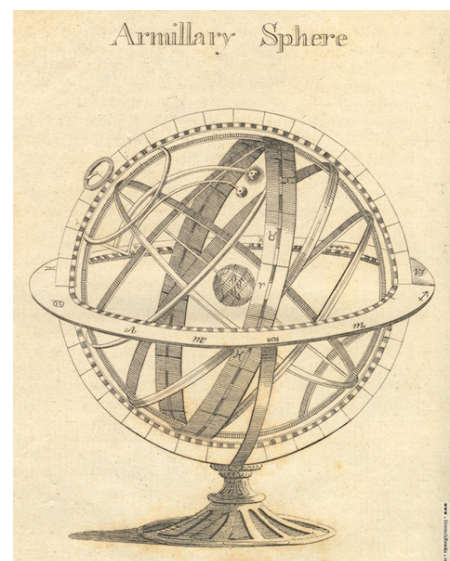
Sous le règne de Louis XIV, la navigation est la science de la découverte du monde, ce qui est démontré dans ce tableau par des marins parfois un peu trop ivres.

Une flûte, navire de commerce hollandais,
Gravure de Wenceslas Hollar (1607-1677)

Quatrième tableau - L'Astronomie

Après le cérémonial de l'habillage du Roi en Soleil, les astres lui tournent autour. Le Roi ainsi paré les éblouit de sa toute puissance.

Sphère armillaire (modélisation de la sphère céleste)
Ouvrage d'astrologie de Sibly Ebenezer, 1806

Des outils pour élaborer la séquence

Revue

Versailles, *Les sciences côté cour* Canopé DocScience Junior N°1, octobre 2010, CRDP de l'Académie de Versailles

Sites

www.histoire-image.org : un site de découverte de l'histoire par l'image réalisé par la réunion des Musées nationaux sous l'égide du Ministère de la Culture et de la Communication. Pour comprendre le rapport politique de Louis XIV aux arts et aux sciences, quatre thématiques sont abordées à travers l'analyse de quatre tableaux :

[Le roi danse, Louis XIV et la mise en scène du pouvoir absolu](#)

[Louis XIV, protecteur des arts et des sciences](#)

[Pouvoir du spectacle, spectacle du pouvoir](#)

[Colbert présente à Louis XIV les membres de l'Académie royale des sciences](#)

Film

Le roi danse, film historique réalisé par Gérard Corbiau en 2000. Une reconstitution très méticuleuse de la comédie-ballet au moment où Louis XIV interprète le rôle du Roi Soleil.

J'ÉCOUTE

Découvrir l'univers musical du spectacle

ALLEMANDE, FRANÇOIS COUPERIN

À écouter sur www.jmfrance.org à la page du spectacle *Louis XIV et ses arts*

Compositeur	François Couperin
Interprètes	Olivier Briand, violon baroque & Andreas Linos, viole de gambe
Style	<p>L'allemande est une danse typique de l'époque baroque, binaire (à 2 ou 4 temps) et de caractère solennel, voire grave.</p> <p>Elle fait toujours partie d'une suite, cette forme obligée de composition à l'époque baroque qui consiste en un enchaînement de danses : souvent une ouverture, ou un prélude, suivis d'une allemande, une courante, une sarabande puis au choix de menuets ou rigaudons ou bourrées et finissant la plupart du temps par une gigue.</p>
Formation	Duo de cordes
D'où vient cette musique ?	<p>François Couperin était un compositeur français vivant à Paris à cheval entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle (1668-1733). On se pressait pour venir écouter ses concerts d'orgue à l'église de Saint-Gervais. Son talent à « toucher » du clavecin avec beaucoup de virtuosité était également très couru.</p> <p>En 1714, il reçoit la commande de quatre suites destinées à être jouées en concert à la cour de Louis XIV, d'où leur nom de « Concerts Royaux ».</p> <p>Cette Allemande fait partie du 1er Concert Royal.</p> <p>Préface de la main de François Couperin, pour l'édition de 1722 :</p> <p><i>Les pièces qui suivent sont d'une autre espèce que celles que j'ai données jusqu'à présent. Elles conviennent non seulement au clavecin, mais aussi au violon, à la flûte, au hautbois, à la viole et au basson. Je les avais faites pour les petits Concerts de chambre, où Louis Quatorze me faisait venir presque tous les dimanches de l'année.</i></p> <p><i>Si elles sont autant du goût du Public qu'elles ont été approuvées du feu Roy, j'en ai suffisamment pour en donner dans la suite quelques volumes complets. Je les ai rangées par tons et leur ai conservé pour titre celui sous lequel elles étaient connues à la Cour en 1714 et 1715.</i></p> <div style="text-align: right;"> </div>
Qu'est-ce que je ressens ?	<p>À l'intention des professeurs :</p> <p>Comment un enfant d'aujourd'hui écoute-t-il la musique baroque ? Cela ne fait partie d'aucun de ses univers musicaux connus, il ne l'entend ni à la télévision, ni au cinéma, ni dans les publicités.</p> <p>Alors, osons ouvrir ses oreilles à un univers sonore inconnu, en écoutant avec lui plusieurs fois jusqu'à ce que le son, le rythme, les dynamiques, les couleurs deviennent familières et reconnaissables.</p>

<p>Qu'est-ce que j'entends ?</p> <p><i>Inviter l'enfant à différencier les éléments sonores et à les décrire pour développer une écoute active</i></p>	<p>Je remarque certains éléments musicaux :</p> <p>Deux instruments jouent ensemble.</p> <p>Le premier, le plus aigu, joue la mélodie. Il s'agit du violon.</p> <p>Le deuxième, le plus grave, joue l'accompagnement. Il s'agit de la viole de gambe.</p> <p>La musique est dite binaire : on peut l'écouter en suivant un rythme à deux temps, en marchant ou en tapant avec deux doigts sur la table.</p> <p>La première partie est jouée deux fois : au début puis à 0'23.</p> <p>Je remarque l'effet d'écho à 0'12 : la même petite phrase jouée dans l'aigu puis dans le grave du violon.</p> <p>La deuxième partie est également jouée deux fois : à 0'49 puis à 1'21 avec le même effet d'écho à 1'07.</p>
<p>J'approfondis</p>	<p>• Je découvre la danse qu'on appelle une <i>allemande</i> :</p> <p>Au XVIe siècle, l'allemande se danse avec solennité et lenteur en cortège. Thoinaut Arbaud, célèbre pour avoir décrit les danses de la Renaissance, écrit dans son traité <i>L'Orchésographie</i> en 1588 :</p> <p><i>C'est « une danse pleine de médiocre gravité, familière aux Allemands [...] ; en dansant l'allemande, les jeunes hommes quelquefois dérobent les damoiselles, les ôtant de la main de ceux qui les mènent, et celui qui est spolié se travaille d'en r'avoir une autre ».</i></p> <p>Au XVIIe siècle, elle devient beaucoup plus vive et développe un langage musical très élaboré.</p> <p>• J'écoute une autre pièce de musique du spectacle :</p> <p>L'œuvre musicale la plus célèbre du spectacle <i>Louis XIV et ses arts</i>, est la <i>Marche pour la cérémonie des Turcs</i> que Jean-Baptiste Lully a composé pour la comédie-ballet écrite par Molière en 1670, <i>Le Bourgeois Gentilhomme</i>.</p> <p>Molière se moque dans cette pièce de l'orgueilleuse prétention des bourgeois tout en faisant référence à un accident diplomatique avec l'Empire ottoman. Dans la scène 5 de l'acte IV, son Monsieur Jourdain a été convaincu de recevoir le titre de Grand Mamamouchi au cours d'une cérémonie où il sera honoré par de grands coups de bâton.</p> <p>La marche composée par Jean-Baptiste Lully accompagne toute la cérémonie, en imitant ce qu'on pensait être de la musique turque à la cour de Louis XIV, avec beaucoup d'effets de percussions en particulier des timbales et des clochettes.</p> <p>Le chef d'orchestre François-Xavier Roth a enregistré avec son orchestre Les Siècles plusieurs versions de cette <i>Marche pour la cérémonie des Turcs</i>, en reconstituant la façon dont elle avait pu être interprétée à l'époque de sa création au château de Chambord par la troupe de Molière.</p> <p>www.youtube.com/watch?v=5PKcNZYIH6k</p> <p>Le site de la Philharmonie - Cité de la musique propose une vidéo pédagogique interactive enregistrée par le même orchestre pour entendre, voir et comprendre la <i>Marche pour la cérémonie des Turcs</i> :</p> <p>www.philharmoniedeparis.fr : Menu/Ressources/Ressources numériques/Le Bourgeois Gentilhomme/Marche pour la cérémonie des Turcs</p> <p>Pendant le spectacle, les musiciens interprètent une version pour violon et viole de gambe, le violon jouant la ligne mélodique et la viole de gambe la basse continue.</p>

PROJET DE CLASSE

Séquence menée par l'enseignant avec ou sans intervenant extérieur pour créer à partir des contenus du spectacle.

MOLIERE, LES COMÉDIES-BALLETS ET LES MÉDECINS

Molière est une star à la cour du roi Louis XIV. Ses pièces font hurler de rire le public, surtout quand il se moque avec allégresse des travers de ses contemporains.

Avec son complice musical Jean-Baptiste Lully, ils sont les maîtres des grandes comédies-ballets qui enchantent la cour du jeune roi Soleil avant que la gloire et les questions d'intérêts financiers ne les séparent. En associant le théâtre, la danse et la musique, ils créent des spectacles grandioses qui réjouissent la foule des courtisans.

Molière est homme de théâtre, comédien, metteur en scène et auteur. L'un des sujets qu'il traite avec le plus de dérision et de férocité est celui des médecins et de la médecine. Et c'est en jouant le rôle d'Argan dans *Le Malade imaginaire*, sa toute dernière comédie-ballet, qu'il quitte le plateau de la vie...

Projet de théâtre et d'écriture

Pendant le spectacle *Louis XIV et ses arts*, le texte du Tableau de la Médecine est construit à partir d'extraits de pièces de Molière dont le sujet est la fourberie et les mensonges des médecins :

Le Médecin volant - 1645

L'Amour médecin - 1665

Le Médecin malgré Lui - 1666

Monsieur de Pourceaugnac - 1669

Les Amants magnifiques - 1670

Le Malade imaginaire – 1673

Dans *Louis XIV et ses Arts*, les deux comédiens-danseurs auscultent un malade imaginaire choisi parmi le public. Voici un passage du texte adapté du *Malade imaginaire* :

« — Ce sont tous des ignorants, Ignorantus, ignorantas, ignorantum, c'est du poumon qu'il est malade. Que sent-il ?

— Il sent de temps en temps des douleurs de tête.

— Justement, le poumon.

— Il me semble parfois qu'il a un voile devant les yeux.

— Le poumon.

— Il a quelquefois des maux de cœur.

— Le poumon.

— Il sent parfois des lassitudes par tous les membres.

— Le poumon.

— Et quelquefois il lui prend des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques.

— Le poumon, le poumon, vous dis-je. »

Quelques pistes de séquences à mener en classe :

Analyser ce qui fait rire dans le texte :

- La citation en latin qui donne l'illusion que celui qui parle est savant.
- La répétition systématique du mot « poumon », comme si cet organe était seul responsable de tous les maux.
- L'affirmation de la mauvaise foi : *justement... le poumon vous dis-je...*

Interpréter la scène avec deux comédiens et un figurant jouant le rôle du malade :

Ce texte est écrit à partir de la scène 10 de l'acte III du *Malade imaginaire*, avec comme personnages principaux, Argan, vieil hypocondriaque et sa servante Toinette déguisée en médecin.

Écrire une scène

En utilisant le même principe, inventer une scène d'auscultation chez un médecin qui voudrait que tout ce dont souffre le malade soit lié à une seule partie de son corps : son pied, son cœur, sa tête ou son estomac. Le médecin doit avoir une raison qui l'intéresse : tromper son malade pour lui prendre quelque chose, lui cacher qu'il n'y connaît rien en médecine ou se donner des airs de supériorité en jouant le savant... Le malade doit avoir une bonne raison de le croire : se vouloir malade à tout prix pour se faire plaindre ou pour éviter un rendez-vous ou pour séduire le médecin...

Argan, le malade imaginaire, ausculté par les médecins Diafoirus, père et fils

Estampe du XVIIe siècle © BNF

Des outils pour élaborer la séquence

Sites

www.reseau-canope.fr Molière en scène, Textes et Documents pour la Classe n° 979, septembre 2009. Taper dans le moteur de recherche : Molière. Dossier très complet avec des vidéos et des séquences pédagogiques pour l'étude du théâtre de Molière, ainsi qu'un dossier sur ses comédies-ballet.

ATELIER ARTISTIQUE

Autour de la danse et la musique baroque

Proposé par les artistes de la compagnie Beaux-Champs

Pour tout montage de projet, prendre contact avec la délégation locale des JM France

ÉCRIRE LA DANSE

Dessiner des formes géométriques dans l'espace

Les intervenants de la compagnie Beaux-Champs explorent avec les enfants l'art de créer des figures dans l'espace, le plaisir de danser ensemble et l'écoute musicale, avant d'aborder la dimension historique.

La danse baroque se transforme à la fin du règne de Louis XIV pour laisser la place à la danse classique.

Alors, comment connaissons-nous l'art de danser à la cour du roi ?

Nous le connaissons parce que le roi a demandé à son maître à danser Pierre Beauchamps de transcrire la danse sur le papier. C'est un de ses disciples, Raoul Auger Feuillet, qui publiera les recueils de danse sous son nom en 1700. Ce sont au sens propre des « chorégraphies », mot venant du grec : *korein*, danser et *graphein* écrire.

C'est en étudiant les manuscrits qui nous sont parvenus à travers l'histoire, que des danseurs-chercheurs comme Francine Lancelot ont réussi à la fin du XXe siècle à reconstituer la danse baroque. Tout est écrit dans ces recueils : le mouvement des pieds pour chaque pas et les déplacements dans l'espace en fonction des mesures de musique.

Pour les danseurs d'aujourd'hui, différentes interprétations de ces textes anciens sont possibles, c'est leur part de liberté dans la redécouverte de ce répertoire.

Partition de la ligne mélodique de la musique

Titre de la danse

Déplacement dans l'espace des deux danseurs

Posture de l'homme au début de la danse

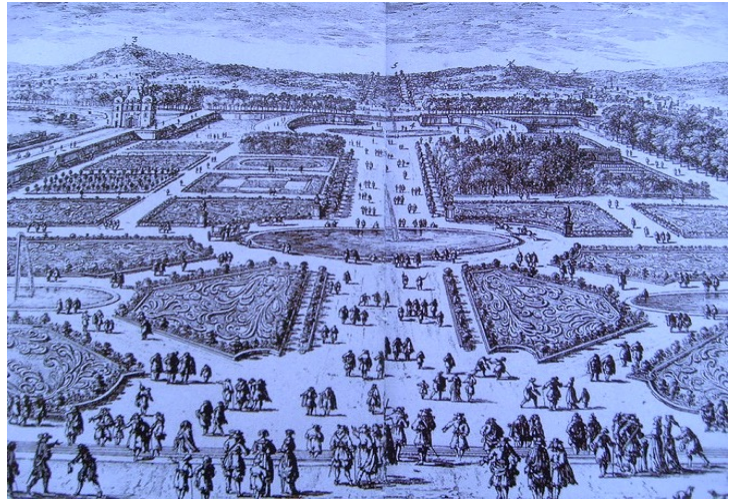
Posture de la femme au début de la danse

1ère page de la *Pavane des saisons*, danse interprétée pendant le spectacle, transcrite en notation Feuillet.

Le manuscrit est consultable sur le site de la BnF-Gallica.

La danse baroque est géométrique. Elle est une représentation de l'ordre du monde avec au centre le roi Louis XIV. La géométrie est le miroir des théories sur les mouvements des astres dans le ciel, à l'époque où le mathématicien, géomètre, physicien et astronome Galilée a placé le soleil au centre de l'univers. On retrouve cette géométrie dans l'architecture classique avec ses colonnes et ses symétries parfaites et les jardins à la française de André Le Nôtre en particulier aux jardins de Versailles et des Tuileries.

Les jardins des Tuileries redessinés par André Le Nôtre
Gravure du XVIIe siècle de Nicolas Péréelle

La danse baroque suit pas à pas la musique qui en règle tous les mouvements.

Marches, pavaues, allemandes sont des danses nobles.

Elles sont pratiquées à la cour par les courtisans, habillés de costumes fastueux, avec des robes longues, des traînes, des collerettes et des manteaux, des perruques et des chapeaux, en velours, en brocards, en broderies et parures de bijoux et de fourrures.

Lentes et solennelles, souvent pratiquées en couple, elles laissent le temps à chacun de se montrer et de regarder les autres.

Les sarabandes et passacailles sont des danses longues avec beaucoup de développements, qui permettent au danseur d'exprimer sa sensibilité et son talent.

Rigaudons, menuets, bourrées, giges, rondeaux, musettes sont des danses vives.

Plusieurs d'entre elles ont d'abord été des danses populaires dans les villages avant d'entrer à la cour.

Démonstratives, elles demandent de la part des danseurs de faire preuve de virtuosité pour se séduire les uns les autres.

Description de l'atelier :

Les danses baroques sont très ludiques pour les enfants. Pratiquées collectivement, elles favorisent l'esprit de groupe, au même titre que les danses traditionnelles.

Pour Bruno Benne, chorégraphe de la compagnie Beaux-Champs, elles sont le chaînon manquant entre les danses populaires et la danse classique.

Les enfants découvrent le plaisir de danser deux par deux et de jouer les uns avec les autres en dessinant des figures dans l'espace.

La danse baroque suit le mouvement de la musique : à chaque mesure correspond un pas et le déplacement dans l'espace se fait en un certain nombre de mesures. La pratique à l'oreille favorise le repérage de la carrure musicale et de son rythme, et développe la coordination psychomotrice.

Ressources complémentaires

Livre

Chorégraphie ou l'art de décrire la danse, Raoul Auger Feuillet, 1700, manuscrit consultable sur le site www.gallica.bnf.fr en entrant *Raoul Auger Feuillet* dans le moteur de recherche

Sites

www.beauxchamps.fr La compagnie Beaux-champs a posté plusieurs vidéos sur son site. On y voit son style chorégraphique ainsi que l'interaction entre la musique et les déplacements dans l'espace de la danse baroque.

CARTE-MÉMOIRE

A découper et à coller dans le cahier, pour se souvenir du spectacle

Le titre du spectacle : .....

Le jour ? .....

Dans quelle ville ? .....

Dans quelle salle ? .....

Quel type de danse ai-je découvert ?

- La danse classique
- La danse baroque
- La danse jazz

Quel nom glorieux porte Louis XIV ?

- Le Roi Soleil
- Le Roi Lion
- Le Roi Apollon

De qui se moque-t-on dans le spectacle, comme le faisait Molière au XVIIe siècle ?

- Des astronomes
- Des hommes politiques
- Des médecins

À quelle famille d'instruments appartient la viole de gambe ?

- Les instruments à cordes
- Les instruments à jambe
- Les instruments à vent

Quel style de musique est joué pendant le spectacle ?

- Musique contemporaine
- Musique du monde
- Musique ancienne

Décris en quelques mots ce que tu as aimé ou ce qui t'a étonné dans le spectacle :

.....
.....
.....
.....

PARCOURS DU JEUNE SPECTATEUR

Outils de médiation

À retrouver sur le site www.jmfrance.org

Avant le spectacle

- A la rubrique **Spectacles**, retrouvez des photos, des extraits vidéo, des extraits sonores, des revues de presse, pour préparer la venue de votre classe au spectacle choisi.
- A la rubrique **Documentation**, retrouvez le livret pédagogique, l’affiche, la charte du jeune spectateur.

Le jour du spectacle

Billet d’entrée : pour familiariser le jeune spectateur avec les **rituels** du spectacle vivant, les délégations JM France donnent un vrai faux **billet d’entrée** illustré, avec deux parties détachables, une pour la salle, une pour l’enfant. Cette partie pourra être collée sur le cahier d’activité comme témoignage de son aventure artistique.

Après le spectacle

Commentaires : donnez votre avis et celui des enfants en utilisant la rubrique **Commentaires** mise à disposition sur chaque page de présentation des spectacles.

Mise en ligne des réalisations scolaires : envoyez les photos, les reportages, les enregistrements, les vidéos, les montages audiovisuels, les articles rédigés par la classe à votre correspondant JM France. Un espace **Actualité** leur est dédié sur la page d’accueil du site, rubrique **Réseau**.

Direction artistique : Anne Torrent | Référente pédagogique : Isabelle Ronzier | Rédaction : Isabelle Ronzier, membre du comité pédagogique des JM France, avec la participation des artistes | Illustration © Marta Orzel

Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de cette documentation est interdite en dehors de la préparation aux concerts et spectacles des JM France.

JM France – www.jmfrance.org

LES JM FRANCE

Depuis 72 ans, les JM France, association reconnue d'utilité publique, œuvrent pour l'accès à la musique de tous les enfants et jeunes, prioritairement issus de zones reculées ou défavorisées.

Chaque année, 500 000 enfants et jeunes ont accès à la musique grâce aux JM France.

MISSION

Offrir au plus grand nombre d'enfants et de jeunes, une première expérience musicale forte, conviviale et de qualité.

OBJECTIF

Initier et sensibiliser les enfants et les jeunes à toutes les musiques (actuelles, classiques, du monde) pour les aider à grandir en citoyens.

ACTIONS

2 000 spectacles, ateliers et parcours musicaux par an sur tout le territoire - principalement sur le temps scolaire - avec plus de 150 artistes professionnels engagés et un accompagnement pédagogique adapté.

RESEAU

1 200 bénévoles, 400 salles et plus de 100 partenaires culturels et institutionnels associés (collectivités, ministères, scènes labellisées), en lien étroit avec les établissements scolaires, les écoles de musique, etc.

VALEURS

L'égalité d'accès à la musique, l'engagement citoyen, l'ouverture au monde.

HIER

Les JM France – Jeunesses Musicales de France - naissent de l'intuition d'un homme, René Nicoly qui, il y a soixante-dix ans, fait le pari que rien n'est plus important que de faire partager la musique au plus grand nombre. Il invente le concert pour tous et développe, dans toute la France, l'accueil au spectacle des lycéens, des étudiants, puis des enfants. Une grande tradition de découverte musicale poursuivie jusqu'à ce jour.

LES JM INTERNATIONAL

Avec près de cinquante pays, les JM France forment les Jeunesses Musicales *International*, la plus grande ONG en faveur de la musique et des jeunes, reconnue par l'UNESCO.

ELEVES AU CONCERT

Programme national signé entre les JM France et les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture pour développer l'action musicale auprès des élèves, du primaire au lycée.

Laissez-vous guider au fil du parcours « enseignant » pour une découverte accompagnée des JM France : www.jmfrance.org/enseignant