

Carmen, chœur des enfants « avec la garde montante »

Georges Bizet	Romantique	France
1875	Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3	04'25"

Genre :

Vocal, Musique symphonique, Opéra

Thème :

La marche, L'amour

L'œuvre (ou l'extrait) :

Cet extrait de *Carmen* se situe au début de l'opéra, acte I scène ii. Il s'agit d'une bande d'enfants imitant les dragons au moment de la relève de la garde, sur une place à Séville.

Carmen est un opéra-comique (des scènes parlées servent de liaison entre les morceaux musicaux, le présent extrait en donne un exemple) en quatre actes sur un livret d'Henri Meilhac et Ludovic Halévy d'après la nouvelle de Prosper Mérimée.

La première représentation se déroule à Paris à l'Opéra-Comique, salle Favart, le 3 mars 1875. L'accueil du public reste réservé, voire hostile : ce sujet sur une femme libre heurte la bourgeoisie de l'époque, certains journaux comparent même l'héroïne à une « femelle vomie de l'enfer ». Néanmoins, l'opéra devient rapidement populaire et il est aujourd'hui l'œuvre lyrique la plus jouée au monde.

Carmen a inspiré plus d'une quinzaine de cinéastes, dont Cecil B DeMille, Charles Chaplin, Ernst Lubitsch, Otto Preminger, Carlos Saura, Jean-Luc Godard, Peter Brook..., sans parler du film de Francesco Rosi avec Julia Migenes, Plácido Domingo et Ruggero Raimondi, ou de la comédie musicale *Carmen Hip Hopera* avec Beyoncé.

Auteur / Compositeur / Interprète :

Enfant précoce, issu d'une famille de musiciens, **Georges Bizet** entre très jeune au Conservatoire de Paris où il étudie le piano, l'orgue et la composition. Attiré par le théâtre, il gagne – ex aequo avec Charles Lecocq – un premier prix à un concours de composition d'opérette organisé par Jacques Offenbach (*Le Docteur Miracle*). À l'âge de dix-neuf ans, il remporte le très prestigieux prix de Rome. De retour d'Italie, il gagne sa vie comme enseignant et compositeur. Ses premiers opéras, *Les Pêcheurs de perles* et *La Jolie Fille de Perth*, remportent un certain succès. Toutefois, *L'Arlésienne*, musique de scène pour le drame d'Alphonse Daudet, est un échec. Convaincu de la qualité de sa musique, Georges Bizet réécrit cette œuvre sous forme de suite pour orchestre symphonique, qui remporte depuis un succès ininterrompu.

En 1875, le directeur de l'Opéra-Comique lui demande une « œuvre facile et gaie avec une fin heureuse ». *Carmen* voit le jour non sans mal. Atteint d'une angine dans les semaines qui ont suivi les représentations, Bizet, contre l'avis de ses proches, part se baigner dans la Seine près de sa demeure à Bougival. Victime d'un choc hypothermique, il décède trois mois après la première désastreuse de *Carmen*.

Auteur de l'œuvre :

Compositeur :

Bizet Georges

Interprète :

Arrangeur :

Formation instrumentale :

Solistes vocaux (quatre femmes, six hommes), chœur mixte, chœur d'enfants, orchestre symphonique – chœur d'enfants, orchestre symphonique pour l'extrait concerné.

Les clés de lecture :

La scène se passe sur une place à Séville, devant un poste de garde et près d'une manufacture de tabac.

« Le chœur des gamins » intervient au moment de la relève de la garde. Ce passage est marqué par le mouvement des personnages en présence : gardes, passants curieux et arrivée de la garde montante.

Il s'agit d'une marche militaire qu'on entend venir de loin. Bizet joue avec :

- les timbres instrumentaux pour caractériser la musique militaire ; cornets à piston ou trompettes en place et lieu de clairon ; piccolo qui rappelle le fifre et les onomatopées reprenant le « taratata » imitant le clairon ;
- des nuances pour marquer le mouvement et agrandir l'espace scénique ; au début, on entend les sonneries lointaines dans une nuance piano (et jouées en coulisse), puis une augmentation de l'intensité et des jeux d'écho vont affirmer le mouvement et la spatialisation de ce moment musical.

La musique en elle-même est mise en espace.

Texte :

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

Une analyse musicale :

- Mesure 1 à 16

0' à 0'16''

- Sonnerie militaire au cornet à piston
- Piano puis bis forte

- 17 à 32

0'16'' à 0'32''

- Introduction du 1er thème aux flûtes piccolo
- Deux fois avec ponctuation des phrases au piston

- 33 à 48

0'32'' à 0'46''

- Thème aux flûtes piccolo transposé plus grave (tierce)
- Accompagnement cordes en pizzicati (cordes pincées)
- Piston en arrière-plan

- 49 à 64

0'46'' à 1'02''

- 2e thème au piston soutenu par trombone et triangle
- Contre-chant aux piccolos soutenu par les bois plus fort

- 65 à 76

1'02'' à 1'13''

- Motifs du 1er thème en alternance aux bois et cordes
- Ponctuation au piston puis crescendo des bois et cordes

- 77 à 92

1'13'' à 1'28''

- 1er thème aux voix Entrée du chœur bien rythmé
-
- Accompagnement
- Cordes et ponctuation des phrases aux bois

- 93 à 108

1'28'' à 1'43''

- 1er thème transposé
- 2e partie du texte
- S'ajoute à l'accompagnement de grandes gammes et trilles aux flûtes

- 109 à 124

1'43'' à 2'00''

- 2e thème
- Onomatopées fort doublées au piston
- Accompagnement cordes pizzicati

Bois

Triangle

- 125 à 136

2'00'' à 2'12''

- Motifs du 1er thème Toujours rythmé et crescendo
- Alternance cordes/bois, ponctuation piston, percussions

- 137 à 147

2'12'' à 2'24''

- 1er thème conclusif Coda sur onomatopée
- Tout l'orchestre
- Ajout des cymbales
- Et fin fortissimo

Exploitation pédagogique possible :

Pratique vocale et chorale :

- apprendre « Le chœur des gamins » ;
- chercher des chansons imitant des sons d'instruments ;
- jeux vocaux autour des onomatopées liées à l'imitation d'instruments de musique.

Engagements du corps et mise en scène :

- organiser un défilé en chantant à la manière des soldats et en s'appuyant sur le texte du chœur.

Écoute comparative :

- écouter des musiques militaires et définir leurs caractéristiques musicales (rythmes et instrumentation) et leurs fonctions (accompagner les troupes, fêter la victoire...).

Informations complémentaires :

Remarquable dossier pédagogique réalisé en collaboration avec Sébastien Bouvier, enseignant missionné à l'opéra de Lille à l'occasion d'une nouvelle production de *Carmen* lors de la saison 2009-2010 :

On y trouve notamment la partition du « Chœur de gamins » pour voix seule.

On peut voir le manuscrit d'un extrait de *Carmen*, « La habanera ».

Cinéma

- *A burlesque on Carmen*, film de Charlie Chaplin 1916

- *Carmen Jones* d'Otto Preminger
- *Carmen* de Carlos Saura

Arts plastiques

- Représentation picturale de *Carmen* : faire une recherche iconographique.

Références discographiques :

Carmen. Petits chanteurs à la Croix de bois, Orchestre du Théâtre national de l'Opéra de Paris, dirigé par Raphael Frühbeck de Burgos.

EMI / EMI Classics

Auteur de la fiche pédagogique :

Michèle Petit

» Retrouver toutes les offres légales de musique en ligne