

74e Festival International de Berlin
Compétition

GLORIA!

GALATÉA BELLUGI

CARLOTTA GAMBA

un film de
MARGHERITA VICARIO

POP ET LIBÉRATEUR !

EDUCATION MUSICALE / ITALIEN
3e / Lycée

UNE PRODUCTION TEMPESTA AVEC RAI CINEMA EN COPRODUCTION AVEC TELLEFILM AVEC LE SOUTIEN DE MIC - DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO ET DE UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA (UFC) AVEC LA CONTRIBUTION DE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - FVG FILM COMMISSION ET DE TICINO FILM COMMISSION
AVEC GALATEA BELLUGI CARLOTTA GAMBA ET AVEC VERONICA LUCCHESI MARIAVITTORIA DALLASTA SARA MAFODDA PAOLO ROSSI ELIO NATALINO BALASSO ANITA KRAVOS VINCENZO CREA JASMIN MATTEI ET GIOELE PAGURA DIRECTRICE DE PRODUCTION NICOLETTA MAGGI ASSISTANT REALISATRICE ALESSANDRO STELLARI
CASTING MASSIMO APPOLLONI COACH D'ACTEURS TATIANA LEPORE COSTUMES MARY MONTALTO MARIAGE JEAN COTTER MONTAGE SON DANIELA BASSANI PRISES DE SON XAVIER LAVOREL CHEFS RÉGÉNÉRATEURS LUCA SERVINO SUSANNA ABENAVOLI MONTAGE CHRISTIAN MARSIGLIA
MUSIQUE ORIGINALE MARGHERITA VICARIO DAVIDE PAVANELLO DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE GIANLUCA ROCCO PALMA PRODUCTION EXÉCUTIVE ALESSIO LAZZARESCHI COPRODUIT PAR KATRIN RENZ PRODUIT PAR VALERIA JAMONTE MANUELA MELISSANO CARLO CRESTO-DINA PAOLO DEL BROCCO POUR RAI CINEMA
DISTRIBUTION FRANCE NOUR FILMS VENTRI PAR ANITA RIVARELLI MARGHERITA VICARIO RÉALISÉ PAR MARGHERITA VICARIO © 2020 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Présentation

L'histoire de la musique n'a pas laissé une grande place aux femmes ni à leur productions. Combien de talents empêchés, de voix silencieuses, d'œuvres escamotées ?

Pour combler ce manque, la talentueuse Margherita Vicario, musicienne, actrice et désormais cinéaste, a choisi, avec son premier film, **GLORIA !**, de marier réalisme historique et fantaisie.

Partant de l'histoire bien documentée des « ospedali », ces pieuses institutions vénitienes qui dispensaient un enseignement musical de haut niveau (le compositeur Antonio Vivaldi a enseigné dans l'une d'elles) à de jeunes orphelines, la cinéaste imagine l'histoire d'un groupe de jeunes filles qui s'affranchissent des canons de leur époque pour inventer une voie musicale originale, qui n'est pas sans rappeler la « pop » d'aujourd'hui.

Par son ancrage dans l'histoire de l'Italie (la République de Venise d'avant les guerres napoléoniennes) et celle des arts (la diffusion d'un instrument révolutionnaire, le « piano-forte »), par l'énergie et le charisme de ses héroïnes, par l'originalité de son traitement cinématographique et musical (Margherita Vicario signant aussi la bande originale du film), **GLORIA !** est un film qui permet des approches pédagogiques multiples.

Les activités proposées dans le présent dossier ont été rédigées par des enseignants d'Éducation musicale et d'Italien, pour les classes de Collège (3e) et de Lycée.

AU SOMMAIRE DU DOSSIER

Présentation	p. 2
Note d'intention de Margherita Vicario	p. 4
Activités Éducation musicale	p. 5
Activités Italien	p. 19
Corrigé des activités	p. 33
Organiser une séance scolaire	p. 38

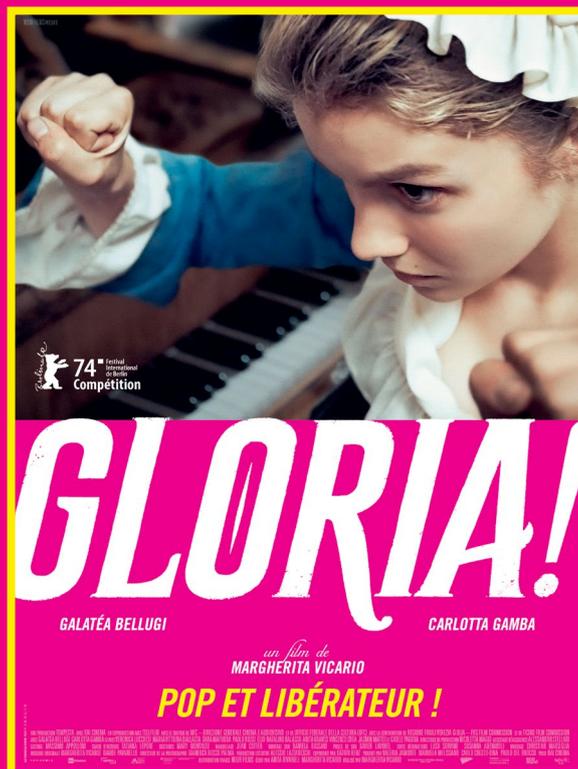
GLORIA !

UN FILM DE **MARGHERITA VICARIO**, 2024

DURÉE : 106 MN

VENISE, AU XVIIIÈME SIÈCLE. À L'INSTITUT SANT'IGNAZIO, ORPHELINAT ET CONSERVATOIRE POUR JEUNES FILLES, TOUT LE MONDE S'AGITE EN VUE DE LA VISITE IMMINENTE DU NOUVEAU PAPE ET DU GRAND CONCERT QUI SERA DONNÉ EN SON HONNEUR. TERESA, JEUNE DOMESTIQUE SILENCIEUSE ET SOLITAIRE, FAIT ALORS UNE DÉCOUVERTE EXCEPTIONNELLE QUI VA RÉVOLUTIONNER LA VIE DU CONSERVATOIRE : UN PIANO-FORTE.

AU CINÉMA LE 12 JUIN 2024

NOTE D'INTENTION DE LA RÉALISATRICE

MARGHERITA VICARIO

Par mon travail d'auteure-compositrice, j'ai été confrontée pendant des années à la même question : que pensez-vous de la place des femmes dans la musique aujourd'hui ? Pour y répondre, je me suis lancée dans des recherches. C'est cela qui m'a amenée à écrire *Gloria* !

En retraçant l'histoire des compositrices italiennes et européennes, la découverte qui m'a le plus intriguée a été le monde fascinant des quatre Ospedali (orphelinats) de Venise et des Figlie di Choro, les filles de chœur. Les orphelinats étaient des institutions d'aide aux femmes qui dispensaient une formation musicale de haut niveau – il suffit de dire que le plus connu d'entre eux, l'Ospedale della Pietà, est connu pour avoir été l'école où Vivaldi a enseigné... Ainsi, les seules personnes qui pouvaient se permettre d'étudier la musique au plus haut niveau, à l'apogée de la splendeur de la Venise baroque du XVIIIème siècle, étaient les nobles et les orphelins ! Mais, malgré leur excellente formation, ces artistes ne pouvaient pas faire de la musique leur profession. Ainsi, alors que les musiciens professionnels étaient formés dans des conservatoires masculins de Naples, les jeunes femmes des orphelinats vénitiens ne pouvaient aspirer qu'à un bon mariage ou à jouer toute leur vie pour la gloire de Dieu.

Je me suis dit : il est impossible qu'il n'y ait pas eu d'ambitions créatives chez ces filles. Il devait sûrement y avoir des auteures et des compositrices extraordinaires – pourquoi si peu d'entre elles sont-elles entrées dans l'Histoire ? Qui sait le talent, l'imagination qui habitaient ces femmes, nobles ou orphelines, qui passaient leurs après-midi d'étude assises au clavecin ?

En imaginant tout ce qui aurait pu se dérouler dans un tel lieu, l'idée de *Gloria* ! est née : l'histoire de Teresa, une jeune femme à l'oreille fine et à la perception musicale libre, qui, à travers la découverte d'un piano, parvient presque à voyager dans le temps et à explorer la créativité dans sa dimension la plus pure, en dehors des canons de son époque. Mon objectif était d'inscrire cette histoire fictive dans un contexte historique précis et riche en détails, de Johan Stein, facteur de piano, à l'élection du pape Pie VII à Venise, du déclin de la Sérénissime aux compositions de Lucia qui correspondent à celles de la seule compositrice orpheline dont l'œuvre a survécu jusqu'à nos jours, Maddalena Laura Lombardini Sirmen.

J'ai pris beaucoup de soin, en général, à la vraisemblance de cette histoire même si, à vrai dire, elle est parsemée d'écarts fantastiques et de sauts musicaux dans le temps. Mais elle a aussi l'ambition de montrer les conditions réelles de ces musiciennes à l'époque.

Nous avons travaillé dans cette direction sur les costumes, les décors et la photographie : il s'agit d'un véritable film d'époque, avec beaucoup de soin apporté aux couleurs, aux références picturales et aux détails de la scénographie. Ce point de départ réaliste, philologique, permet l'éclosion des aspects plus « fantastiques », cantonnés au monde intérieur des protagonistes et à leurs créations musicales.

Cela fut un long processus de préparer les actrices, à former ce groupe de sœurs soudées, et à se glisser dans la peau d'excellentes musiciennes. Elles ont étudié pendant des mois avec un professeur de violon et de violoncelle pour essayer de se fondre dans le reste de l'orchestre, qui est lui composé de vrais musiciens et de choristes de musique baroque.

Un autre élément central pour moi fut le montage de la musique et la recherche rythmique : de nombreuses séquences ont été chorégraphiées dans l'espace comme des scènes de théâtre et ont été répétées sans relâche sur place. Seul le caméraman avait la liberté d'expérimenter et de se déplacer à l'intérieur de scènes dont les mouvements et les rythmes étaient déjà prédéterminés.

Née en 1988, Margherita Vicario est une actrice, auteure, compositrice et interprète. Diplômée de l'Académie Européenne d'Art Dramatique, autrice d'une thèse de licence en arts du spectacle, elle a écrit et interprété deux albums, *Minimal Musical* et *Bingo* (2021), et joué dans de nombreux films et séries télévisées. En 2023, elle réalise son premier long métrage *Gloria* !, dont elle co-signe également la musique originale.

Parcours 1

Les femmes dans la musique

À l'origine du scénario de *Gloria !*, il y a chez Margherita Vicario une interrogation sur la place des femmes dans l'histoire de la musique. Elle a étudié l'histoire des musiciennes des « ospedali » de Venise et s'est appuyée sur la seule compositrice qui nous a laissé des œuvres, Maddalena Lombardini Sirmen. Il n'est pas inutile de replacer le film dans le temps long de l'histoire des femmes musiciennes et compositrices.

Niveau : Cycle 4 / Lycée

Compétence visée :

Écouter et construire une culture : Mettre en lien des caractéristiques musicales avec des contextes historiques, sociologiques

A/ Panorama Historique

Le film *Gloria !* met en avant l'histoire de jeunes orphelines musiciennes qui remettent en cause le système établi, ancien et rigide.

En effet, la place des femmes dans les arts, notamment la musique, a longtemps été marginale, marquée par des barrières sociales et culturelles. Malgré cela, des femmes ont laissé leur empreinte dans l'histoire de la composition musicale, luttant contre les préjugés et les limitations de leur époque.

Antiquité et Moyen Âge

Dès l'Antiquité, des femmes telles que la poétesse et compositrice Sappho étaient actives dans la musique, mais leur présence restait rare, bien que de nombreuses représentations iconographiques (en Egypte par exemple, sur la tombe de Nakt, voir illustration) présentent des joueuses de harpes, de luths. Au Moyen Âge, des figures comme Hildegarde von Bingen ont composé de la musique sacrée, signalant un changement dans le rôle des femmes dans la société médiévale.

De la Renaissance à l'époque Romantique

La Renaissance a vu émerger des compositrices telles que Maddalena Casulana, mais elles étaient souvent reléguées à des rôles d'interprètes. Au XVIIIe siècle, des clavecinistes renommées comme Elisabeth Jacquet de la Guerre (voir illustration), plus célèbre compositrice de l'Ancien Régime, ont éclairé la scène musicale. Des cantatrices ont connu de beaux succès mais la concurrence des castrats a souvent limité les opportunités pour les chanteuses. Il faut noter l'importance de Venise qui connaît une vie musicale intense, notamment dans le cadre des ospedali, qui sont à la fois des hôpitaux, des orphelinats et des conservatoires, avec une éducation musicale destinée aux jeunes filles,

ACTIVITÉS ÉDUCATION MUSICALE

comme l'illustre bien le film *Gloria !*. C'est dans l'un de ces orphelinats qu'est formée Maddalena Laura Sirmen, compositrice dont s'inspire la réalisatrice dans le film *Gloria !*.

Maddalena Lombardini Sirmen

Maddalena est devenue Sirmen à l'occasion de son mariage avec Ludovico, un violoniste. Auparavant, Maddalena Lombardini faisait partie des violonistes de l'Ospedale. Arrivée dans l'institution à 7 ans en ayant passé une audition, prodige du violon, elle a l'autorisation exceptionnelle de suivre les cours du talentueux professeur Giuseppe Tartini à Padoue. L'Ospedale a eu quelques réticences à la laisser se marier et partir, car les tronc de l'église étaient généralement plus remplis lors des messes avec les musiciennes. Elle profitera de son mariage pour faire carrière auprès de Ludovico. Ils se produisent d'abord en Italie, notamment à Turin, puis se rendent à Paris... Reconnue comme une talentueuse violoniste, elle finira même par composer en son nom. Elle obtiendra des engagements pour faire publier ses œuvres : quatuors et trios. En 1772, elle publie des concertos pour violon à Londres.

XIXe siècle

Malgré des avancées, telles que l'ouverture du Conservatoire de Paris (1795), où les femmes étaient admises, celles-ci restent souvent confinées à certaines disciplines musicales, comme le piano et le chant. Des figures comme Clara Schumann et Fanny Mendelssohn ont néanmoins émergé en tant que compositrices talentueuses.

XXe siècle

Le XXe siècle a vu une augmentation du nombre de compositrices, mais les obstacles sociaux et éducatifs ont persisté. Des pionnières telles que Lili Boulanger (à droite) et Nadia Boulanger (à gauche) ont ouvert la voie à une nouvelle génération de femmes compositrices.

Conclusion

La faible représentation des femmes dans la composition musicale est le résultat de multiples facteurs, tels que le manque d'accès à l'éducation musicale et la prédominance masculine dans la société. Aujourd'hui, alors que l'on s'efforce de redécouvrir l'œuvre et la vie des compositrices à travers le temps (le film *Gloria !* participe de ce mouvement), de nouvelles compositrices émergent et les femmes sont parmi les figures les plus populaires et influentes dans les musiques actuelles (exemples : Beyonce, Madonna, Céline Dion, Adèle, Lady Gaga, Rihanna, Taylor Swift ...).

B/ Exposé sur les compositrices de l'histoire de la musique

Objectif de l'exercice

Réaliser un exposé sur des grandes compositrices de l'histoire de la musique, en mettant en lumière quelques-unes des figures les plus importantes à travers différentes époques, par groupe de 3 élèves.

- Chaque groupe doit choisir au moins une compositrice à présenter dans son exposé, parmi les 7 évoquées dans la présentation ci-dessus : Hildegarde Von Bingen, Elisabeth Jacquet de La Guerre, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Lili Boulanger, Nadia Boulanger, Maddalena Laura Sirmen.
- Rechercher des informations sur la vie, les œuvres et l'influence de la compositrice choisie.
- Chaque groupe doit préparer un exposé oral d'une durée maximum de 10 minutes, en utilisant des supports visuels tels que des diapositives (PowerPoint, Canva, Genially) ou des affiches pour accompagner leur présentation.
- Au moins deux œuvres de la compositrice devront être présentées.
- Les exposés doivent être clairs, organisés et informatifs, et les élèves doivent faire preuve de compétences en communication orale.

Critères d'évaluation

- Recherche approfondie et précise sur la compositrice choisie.
- Organisation et structure de l'exposé.
- Qualité de la présentation orale et utilisation efficace des supports visuels.
- Capacité à répondre aux questions et à engager la discussion avec la classe.

C/ Proposition de chant : « Hymne des Femmes »

Niveau : Cycle 4

Compétence visée : Réaliser des projets musicaux : Définir les caractéristiques musicales d'un projet puis en assurer la mise en œuvre en mobilisant les ressources adaptées

Parcours 2

L'histoire, entre témoignage et ré-invention

Dans la deuxième partie du XVIIIème siècle, la République de Venise, pourtant en déclin économique depuis près de deux siècles, est une véritable capitale culturelle, qui connaît un bouillonnement artistique intense, et notamment musical. C'est une étape obligée du « Grand Tour » accompli par les jeunes gens bien nés, et les voyageurs de passage ne manquent pas d'être étonnés par l'intensité de la vie musicale de la ville. Il existe de nombreux témoignages littéraires de cette vie musicale. Nous en avons sélectionné deux, qu'il est intéressant de comparer au film.

Niveau : Cycle 4

Compétence visée : Échanger, partager, argumenter et débattre : Distinguer les postures de créateur, d'interprète et d'auditeur

Note pour l'enseignant

Former des groupes de 3 ou 4 élèves et leur distribuer l'un des textes pour confronter les témoignages des auditeurs avec le film. L'exercice est prévu pour la différenciation pédagogique (le texte 1 est plus complexe que le texte 2 et le texte 3).

A/ Extraits

Texte 1 - Le voyage musical de Charles Burney en 1770

“Venise. Cette ville est renommée pour ses conservatoires, ou écoles de musique, à savoir : l'Ospedale della Pietà, les Mendicanti, les Incurabili, et l'Ospedaletto Giovanni e Paolo ; il y a musique dans chacun d'eux tous les samedis et dimanches soir, ainsi que les jours de grande fête. J'allai à celui de la Pietà le lendemain de mon arrivée, le samedi 4 août. Le maître de chapelle actuel en est le Signor Furlanetti, un prêtre, et les exécutants sont uniquement des jeunes filles : elles jouent de l'orgue, du violon, de la flûte, du violoncelle, et même du cor. C'est une espèce d'hospice des enfants trouvés, placé sous la direction de plusieurs nobles (...). Ces demoiselles y sont entretenues jusqu'à leur mariage, et toutes celles qui montrent quelque talent pour la musique sont instruites par les meilleurs maîtres d'Italie. Ce que j'entendis hier soir ne dépassait pas la moyenne, pour la composition comme pour l'exécution : je ne trouvai aucune voix remarquable, ni aucune exécutante dotée d'un goût supérieur. Dimanche 5 août. L'après-midi, j'allai à l'orphelinat des Mendicanti, où les jeunes filles chantent en chœur l'office divin le dimanche et les jours de fête. Leur maître de chapelle est le Signor Bertoni. J'entendis un hymne mêlé de solos et de chœurs (...). Dans l'ensemble, ces compositions avaient de beaux passages, mêlés à d'autres qui n'étaient pas très neufs. (...) Les jeunes demoiselles de ce conservatoire m'ont paru mieux accompagner les voix qu'à la Pietà. Comme les chœurs ne sont composés que de femmes, ils ne sont jamais à plus de trois parties (...) mais lorsqu'elles sont soutenues par des instruments, elles produisent un effet (...) et la mélodie prend alors d'autant plus de relief (...). J'allai ensuite à l'Ospedaletto, dont Sacchini est le maître de chapelle ; je fus véritablement charmé

d'entendre une partie du Salve Regina, qu'on chantait lorsque j'entrai dans l'église. C'est un morceau original, animé et plein de trouvailles ingénieuses pour les instruments, qui disaient toujours quelque chose d'intéressant sans détruire l'effet de la voix. (...) Les exécutants de ce conservatoire sont également de jeunes orphelines ; l'une d'elles, la Ferrarese, avait une voix peu ordinaire qui lui permettait d'atteindre le mi le plus aigu de nos clavecins, et d'y soutenir de longues tenues d'un son pur et naturel. Samedi 11 août. Je retournai cet après-midi à la Pietà ; il n'y avait pas grand monde, et les jeunes chanteuses se livrèrent à mille espiègeries, surtout dans les duos, pour mettre à l'épreuve leur savoir-faire et leurs moyens naturels. (...) L'orchestre de ce conservatoire est très nombreux et très exercé, car l'hospice instruit plus de mille jeunes filles, parmi lesquelles 70 musiciennes pour la voix et les instruments ; le Signor Latilla m'informa qu'il n'y en a pas plus de 40 dans chacun des trois autres hospices. On y amène parfois des filles originaires de villes appartenant à l'Etat de Venise, et d'autres encore plus éloignées : Francesca Gabrielli venait de Ferrare, et c'est pourquoi on l'appela la Ferrarese."

Texte 2 - Le voyage musical de Charles Burney en 1770 (extrait 2)

"Mardi 14 août. Je me rendis ensuite à l'Ospedaletto, où la musique et les musiciens parlaient un autre langage. On y donnait un oratorio en latin, de la composition du Signor Sacchini. Cet ouvrage comprenait 6 rôles, dont le principal était tenu par Francesca Gabrielli, la "Ferrarese". L'ouvrage était divisé en deux parties, dont la première était déjà terminée lorsque j'arrivai ; j'en fus très fâché, car ce que j'entendis me plut infiniment, tant pour l'excellence de la composition que pour celle du chant. A mon entrée dans l'église, la Ferrarese disait un récitatif accompagné admirable, d'une manière qu'on entend rarement ; il se poursuivit par un air de bravoure comprenant une deuxième partie pathétique (...). Vinrent ensuite un récitatif et un air lent, chantés par Laura Conti, qui a peu de voix, mais une expression et un goût exquis. (...) Le chant que j'entendis ce soir à l'Ospedaletto aurait certainement reçu les plus grands applaudissements dans le premier opéra d'Europe."

Texte 3 - Extrait des *Confessions* de Jean Jacques Rousseau qui voyage à Venise en 1744 (1782)

"Une musique à mon gré bien supérieure à celle des opéras, et qui n'a pas sa semblable en Italie, ni dans le reste du monde, est celle des scuole. Les scuole sont des maisons de charité établies pour donner l'éducation à des jeunes filles sans bien, et que la république dote ensuite soit pour le mariage, soit pour le cloître. Parmi les talents qu'on cultive dans ces jeunes filles, la musique est au premier rang. Tous les dimanches à l'église de ces quatre scuole, on a durant les vêpres des motets à grand chœur et en grand orchestre, composés et dirigés par les plus grands maîtres de l'Italie, exécutés dans des tribunes grillées, uniquement par des filles dont la plus vieille n'a pas vingt ans. Je n'ai l'idée de rien d'aussi voluptueux, d'aussi touchant que cette musique : les richesses de l'art, le goût exquis des chants, la beauté des voix, la justesse de l'exécution, tout dans ces délicieux concerts concourt à produire une impression qui n'est assurément pas du bon costume, mais dont je doute qu'aucun cœur d'homme soit à l'abri. Jamais Carrio ni moi ne manquions ces vêpres aux Mendicanti, et nous n'étions pas les seuls. L'église était toujours pleine d'amateurs ; les acteurs même de l'Opéra venaient se former au vrai goût du chant sur ces excellents modèles."

B/ Questions

- 1/ Quels noms sont donnés aux orphelinats ?
- 2/ Qui apprend la musique dans ces orphelinats ?
- 3/ Où et à quels moments jouent les musiciennes ?
- 4/ Quels sont les instruments joués et les voix entendues ?
- 5/ Comment sont appréciés les talents des musiciennes ?
- 6/ Quel visage du compositeur est montré ?

C/ Pour aller plus loin : Vivaldi à Venise

« Vivaldi et l’Ospedale della Pietà » par Philippe Beaussant (extrait tiré de *Histoire de la musique occidentale*, éd. Fayard)

NB : On peut s’apercevoir dans l’article que Vivaldi a été très prolifique, notamment grâce à l’influence bénéfique de ces jeunes filles, en comparaison avec le compositeur Perlina dans le film.

Vivaldi est nommé en 1703 « maestro di violino » à l’Ospedale della Pietà. Il s’agit d’un poste envié, important. En 1705 il est chargé « d’instruire les jeunes filles dans la composition et l’exécution des concertos ». Bien qu’il ne soit pas directeur en titre et que ce poste soit mal payé – deux cents ducats par an –, les avantages que Vivaldi en a retirés durant 40 ans sont importants. D’abord, le directeur en titre, Gasparini, trop absorbé par ailleurs, lui laisse pratiquement toute l’initiative. Surtout, ce poste donne au musicien un atout majeur : il a à sa disposition en permanence un corps de jeunes musiciennes d’élite – orchestre, chœur et solistes, au total jusqu’à 75 exécutantes. Toutes les expériences lui sont permises, dans le domaine de l’écriture comme dans celui de la couleur instrumentale. Aucune contrainte matérielle, aucun souci de budget ne vient contrarier ses projets musicaux. La Pietà apporte à Vivaldi la sécurité (non pas seulement matérielle, mais surtout morale et esthétique) et la continuité. C’est à la Pietà, que Vivaldi a composé sans doute le meilleur de son œuvre.

Parcours 3

L'avènement du piano-forte

Le film *Gloria !* est en partie centré autour de l'arrivée dans l'Institut d'un instrument révolutionnaire pour l'époque : alors que tout le monde joue encore du clavecin, c'est un piano-forte qui se retrouve dans la cave de l'orphelinat. Les jeunes filles découvrent alors les possibilités infinies du timbre de cet instrument, permettant le jeu des nuances, des intensités, et l'expression plus précise des sensibilités. Mais d'où viennent ces instruments ?

Niveau : Cycle 3 et 4

Écouter et construire une culture : Mettre en lien des caractéristiques musicales avec des contextes historiques, sociologiques

A/ Rappel historique

L'histoire des instruments à clavier débute il y a plus de 2 000 ans, avec l'invention de l'orgue hydraulique par les Grecs anciens. Cet ancêtre lointain produisait des sons grâce à l'eau, et a donné naissance à l'orgue, instrument majestueux qui domine les églises depuis des siècles.

Moyen Âge : L'éclosion des claviers

Au Moyen Âge, la famille des claviers s'agrandit avec l'apparition de plusieurs instruments fascinants. L'épinette, petite et portable, était appréciée pour sa sonorité douce et cristalline (https://www.youtube.com/watch?v=dkc75jXtAl&ab_channel=teafruitbat). Le virginal, cousin raffiné de l'épinette, excellait dans la musique complexe et expressive (https://www.youtube.com/watch?v=BV9Z-RmET-vQ&ab_channel=MIMBrussels). Le cymbalum, instrument à percussion à clavier, apportait une touche percutante aux ensembles musicaux (https://www.youtube.com/watch?v=uXLnP9Pzm84&ab_channel=CyrilDupuy-Cymbalum). C'est d'une certaine façon l'ancêtre du piano.

Renaissance et Baroque : L'âge d'or du clavecin et la naissance du piano

La Renaissance et l'époque baroque ont vu l'épanouissement du clavecin, instrument roi de la musique savante (https://www.youtube.com/watch?v=YeHSKufUwU&ab_channel=LucBeausejour).

De grands compositeurs comme Bach, Haendel et Couperin ont composé des chefs-d'œuvre pour cet instrument. C'est à cette époque que Bartolomeo Cristofori, un facteur d'instruments italien de génie, invente le piano-forte, ancêtre du piano moderne. Son ingéniosité a permis de créer un instrument capable de produire des sons doux («piano») et forts («forte»), révolutionnant ainsi le monde de la musique (https://www.youtube.com/watch?v=l3WXxAXzvQc&ab_channel=LaNouvelleAth%C3%A8nes-CentredesPianosRomantiques).

XVIIIe siècle : Révolution et essor du piano

Le XVIIIe siècle a été marqué par la consécration du piano comme instrument dominant. Mozart, Beethoven et Chopin font partie des nombreux compositeurs de génie qui ont sublimé le piano, explorant

ACTIVITÉS ÉDUCATION MUSICALE

toute sa palette expressive et contribuant à son immense popularité. Le perfectionnement des mécanismes du piano par des facteurs comme Johann Andreas Stein a également joué un rôle crucial dans son essor, comme évoqué dans le film : il renforce le cadre, met au point un nouveau système d'échappement des marteaux permettant d'obtenir une meilleure qualité sonore et de jouer des pièces plus rapides.

XIXe siècle : L'invention du double échappement

Le XIXe siècle a été marqué par une innovation majeure dans le monde du piano : l'invention du double échappement par Sébastien Erard en 1826 (https://www.youtube.com/watch?v=P3uxkiqndX4&ab_channel=musiclycee). Ce mécanisme, plus perfectionné que le simple échappement présent dans les pianos anciens, a permis d'améliorer considérablement l'expressivité et la répétition des notes.

B/ Questions

1/ Quel instrument est considéré comme l'ancêtre des instruments à clavier ?

- a) Le clavecin b) L'orgue hydraulique
 c) Le piano-forte d) Le virginal

2/ Dans quelle période l'épinette, le virginal et le cymbalum ont-ils connu leur apogée ?

- a) Moyen Âge b) Renaissance c) Baroque d) Classique

3/ Qui est l'inventeur du piano-forte ?

- a) Johann Sebastian Bach b) Georg Friedrich Händel
 c) Bartolomeo Cristofori d) Wolfgang Amadeus Mozart

4/ Quel facteur de pianos a joué un rôle important dans le perfectionnement des mécanismes du piano au XVIIIe siècle ?

- a) Bartolomeo Cristofori b) Johann Andreas Stein
 c) Sébastien Erard d) Robert Schumann

5/ Quelle est la principale innovation apportée par Sébastien Erard au piano au XIXe siècle ?

- a) L'invention du piano-forte b) Le perfectionnement du cadre
 c) L'invention du double échappement d) La mise au point d'une nouvelle pédale

C/ Exercice d'écoute

Quel est l'instrument entendu dans chacun des extraits : clavecin ? Piano-Forte ? Piano ?

- a) https://www.youtube.com/watch?v=K1JRjpEG-4s&ab_channel=Fr%C3%A9d%C3%A9ricChampion-organs%26pianos
b) https://www.youtube.com/watch?v=KQiBib_kIT8&ab_channel=WarnerClassics
c) https://www.youtube.com/watch?v=QR100d1cLaM&ab_channel=DeutscheGrammophon-DG

D/ Les instruments à clavier dans le film

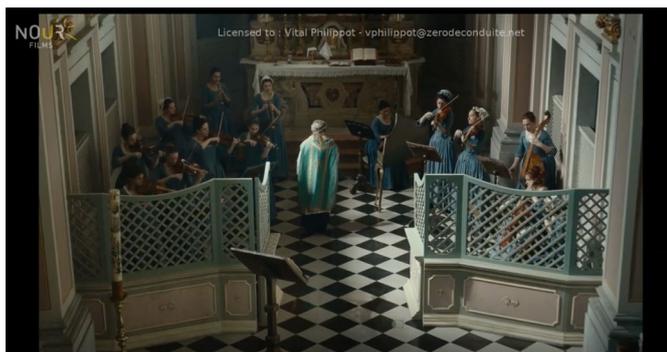
Répondre par a) un clavecin b) un piano forte c) un clavicorde

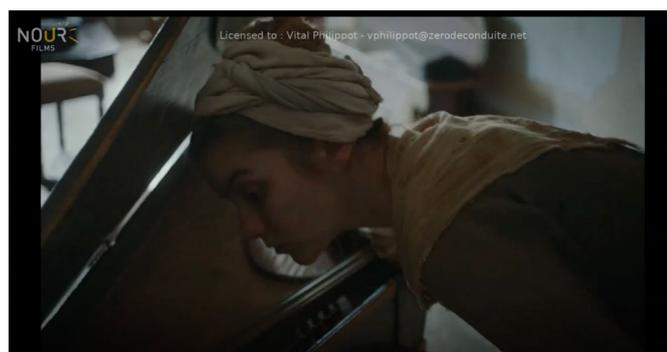
1/ Quel est l'instrument dont jouent les filles la nuit ?

2/ Quel est l'instrument dont joue Perlina pour s'aider à composer ?

3/ Quel est l'instrument joué pendant l'office où est joué le *Gloria* de Vivaldi ?

4/ Quel est l'instrument qu'inspecte Teresa ?

Parcours 4

Les bruits du quotidien comme outil de création musicale

Dans la première séquence du film *Gloria !*, nous faisons connaissance avec la jeune Teresa, qui est une des servantes de l'orphelinat Sant'Ignazio de Venise. Elle se trouve alors dans la cour de l'établissement, et regarde et écoute tout un ensemble de bruits du quotidien, qui, peu à peu, vont se transformer en musique. Cette séquence très réussie n'est pas sans rappeler l'ouverture d'un autre film, *Dancer In The Dark* (2000) du danois Lars Von Trier, qui faisait jouer à Bjork le rôle d'une jeune immigrée, mère célibataire, obligée de travailler dans une usine, alors qu'elle ne rêve que de chanter.

Niveau : Cycle 4

Compétence visée : Construire une culture : Analyser des œuvres musicales en utilisant un vocabulaire précis

Compétence visée : Explorer, imaginer, créer et produire : Réutiliser certaines caractéristiques (style, technique, etc.) d'une œuvre connue pour nourrir son travail

A/ Exercice de comparaison de deux scènes

***Gloria !* de Margherita Vicario (2024) - 3:45 à 6:03**

<https://vimeo.com/954812573/a91590f371>

***Dancer in the dark* de Lars Von Trier (2000)**

https://www.youtube.com/watch?v=J4GwhB849qY&ab_channel=AllaboutBj%C3%B6rk

Cet exercice de comparaison permet aux élèves de développer leur écoute critique et leur compréhension des différentes techniques cinématographiques et musicales utilisées pour créer des ambiances et des émotions spécifiques.

Objectifs

- Comparer et analyser les éléments sonores et musicaux de deux scènes cinématographiques.
- Comprendre les similitudes et les différences dans l'utilisation des sons diégétiques et non diégétiques ainsi que des éléments rythmiques, mélodiques et harmoniques.

Consignes

Regardez attentivement la séquence «Cvalda» du film *Dancer in the Dark* et la première séquence du film *Gloria !*. Répondez ensuite aux questions suivantes en comparant les deux scènes.

Vous pouvez revoir les scènes plusieurs fois pour bien identifier et analyser les différents éléments sonores.

Rappel : les sons et leur origine au cinéma

- Imaginez que vous regardiez un film où un personnage joue de la guitare. Si vous entendez le son de la guitare dans le film, c'est un **son diégétique ou un son « in »**. Cela signifie que le son fait partie de l'histoire, comme si les personnages pouvaient l'entendre aussi. C'est la même chose lorsque vous entendez le bruit de la pluie dans un film ou le miaulement d'un chat dans une histoire. Ces sons sont présents pour aider à raconter l'histoire et font partie de l'univers que les personnages vivent.

- Imaginez maintenant que vous regardiez une scène dans un film où vous entendez un bruit, comme un oiseau qui chante ou une voiture qui passe, mais à l'écran, vous ne voyez ni l'oiseau ni la voiture. Ces bruits viennent d'un endroit que vous ne pouvez voir à l'écran. Ces sons rendent parfois l'histoire plus intéressante en ajoutant des détails à ce qui se passe. C'est ce que l'on appelle un **son hors champ**.

- Imaginez à présent que vous regardiez le même film dans lequel vous entendez une musique mais que les personnages ne peuvent percevoir. Dans ce cas le son vient donc en dehors de l'histoire. La musique peut alors créer une ambiance effrayante dans un film d'horreur ou rendre une scène plus joyeuse dans une comédie. C'est ce que l'on appelle un **son extradiégétique ou son off**.

Questions de Comparaison

1/ Identification des Sons Diégétiques

a/ Dans chacune des scènes, quels sont les exemples de sons diégétiques utilisés pour créer le rythme ? Comparez leur origine et leur rôle dans chaque scène.

b/ Comment l'utilisation des sons diégétiques contribue-t-elle à l'ambiance générale de chaque scène ? Comparez les effets produits.

2/ Identification des Sons Non Diégétiques

a/ Quels sont les exemples de sons non diégétiques dans chaque scène ? Comparez leur fonction et leur impact émotionnel.

b/ Comment les sons non diégétiques interagissent-ils avec les sons diégétiques dans chaque scène ? Comparez les méthodes d'intégration.

3/ Analyse des Sons Rythmiques

a/ Comparez la manière dont les sons diégétiques sont utilisés pour créer des rythmes dans les deux scènes. Quels sont les points communs et les différences ?

b/ Comment chaque réalisateur utilise-t-il le rythme pour influencer la perception du spectateur ?

4/ Interprétation Artistique

a/ Comparez comment l'utilisation des sons diégétiques et des instruments classiques influence l'atmosphère de chaque scène.

ACTIVITÉS ÉDUCATION MUSICALE

b/ Quel effet cette combinaison de sons a-t-elle sur le spectateur dans chaque scène ? Comparez les émotions et les impressions suscitées.

B/ Exercice de Création Musicale : transformer les bruits en sons musicaux

Objectif

- Créer une composition musicale en utilisant des bruits quotidiens comme éléments rythmiques et mélodiques.
- Développer la créativité et la capacité à intégrer des sons diégétiques et non diégétiques dans une œuvre musicale.

Consignes

1. Préparation : <ul style="list-style-type: none">- Formez des groupes de 4 à 5 élèves.- Choisissez un environnement (par exemple : la cuisine, la cour de l'école, la salle de classe) pour trouver des bruits quotidiens que vous allez utiliser dans votre composition.	2. Collecte des Sons : <ul style="list-style-type: none">- Identifiez et enregistrez plusieurs bruits diégétiques dans l'environnement choisi (par exemple : bruits dans le couloir, des crayons sur le papier, des portes qui claquent).- Utilisez des smartphones ou des enregistreurs portables pour capter ces sons.
3. Création des Rythmes : <ul style="list-style-type: none">- Écoutez les enregistrements et sélectionnez les sons qui ont un potentiel rythmique intéressant.- Créez une séquence rythmique en utilisant un logiciel de montage audio (par exemple : Audacity, GarageBand) ou en jouant directement les sons enregistrés en live.	4. Ajout des Éléments Mélodiques et Harmoniques : <ul style="list-style-type: none">- Ajoutez des instruments classiques (violon, flûte, piano, etc.) ou utilisez des applications de musique pour ajouter des éléments mélodiques et harmoniques.- Intégrez ces éléments de manière à ce qu'ils se mêlent harmonieusement avec les sons diégétiques enregistrés.
5. Mise en Scène : <ul style="list-style-type: none">- Pensez à une courte mise en scène pour accompagner votre composition. Cela peut être une petite chorégraphie ou une présentation visuelle des sons enregistrés et joués.- Répétez votre présentation pour qu'elle soit fluide et bien coordonnée.	6. Présentation Finale : <ul style="list-style-type: none">- Chaque groupe présente sa création devant la classe.- Après chaque présentation, discutez ensemble des choix de sons, de l'intégration des éléments mélodiques et de l'impact général de la composition.

Questions de Réflexion

Après la présentation, chaque groupe doit répondre aux questions suivantes :

- a/ Quels bruits diégétiques avez-vous choisis et pourquoi ?
- b/ Comment avez-vous transformé ces bruits en éléments rythmiques ?
- c/ Quels instruments ou éléments mélodiques avez-vous ajoutés et pourquoi ?
- d/ Comment les sons diégétiques et mélodiques interagissent-ils dans votre composition ?
- e/ Quels défis avez-vous rencontrés lors de la création et comment les avez-vous surmontés ?

Parcours 5

Le métissage musical dans *Gloria !*, entre baroque et pop/jazz

Le film *Gloria !* imagine, en assumant l'anachronisme, que la musique pop (par opposition à la musique dite savante) serait née à la fin du XVIIIème siècle dans un orphelinat vénitien. La séparation entre une musique qui serait plus intellectuelle, réfléchie et une musique plus immédiate, répétitive, facilement accessible, constitue une opposition traditionnelle. Cependant, nous pouvons nous rendre compte, à bien des égards, que les frontières sont beaucoup plus poreuses que l'on ne pourrait le croire, et que, si elles existent, les deux composantes, n'ont cessé de s'alimenter l'une et l'autre au cours de l'Histoire.

Niveau : Cycle 4

Compétences visées :

Échanger, partager, argumenter et débattre : S'enrichir de la diversité des goûts personnels et des esthétiques

Explorer, imaginer, créer et produire : Concevoir une succession (« playlist ») d'œuvres musicales répondant à des objectifs artistiques

A/ Exemples

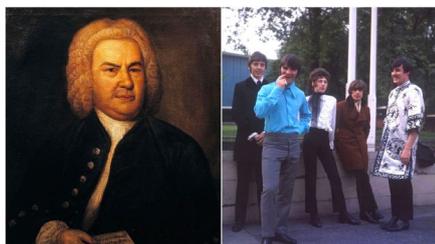
Dès le Moyen-âge, certains compositeurs n'hésitent pas à mélanger le populaire et le savant : par exemple, la chanson populaire "l'Homme armé" a été utilisée dans de nombreuses pièces sacrées (Josquin des Près, Cristobal de Morales, Palestrina, ...). N'est-ce pas d'ailleurs à Jean Philippe Rameau qu'a été attribuée très récemment la paternité de la comptine *Frère Jacques* ? Et Mozart n'a-t-il pas composé les célèbres variations sur *Ah vous dirai-je maman* ?

De nos jours, cette hybridation entre deux styles se nomme *crossover*. Les artistes n'hésitent plus à abolir les frontières temporelles ou stylistiques. Serge Gainsbourg a notamment employé de nombreuses œuvres classiques dans ses chansons (Chopin, Beethoven).

On retrouve cette liberté de style dans la musique de Margherita Vicario. Si certains passages utilisent la créativité des bruits environnants dans une ronde fantaisiste de l'imaginaire du personnage de Teresa, d'autres passages se réfèrent à la chanson en tant que source de liberté et de créativité.

Vous trouverez page suivante deux exemples stylistiquement relativement proches de l'époque dans laquelle baigne le film.

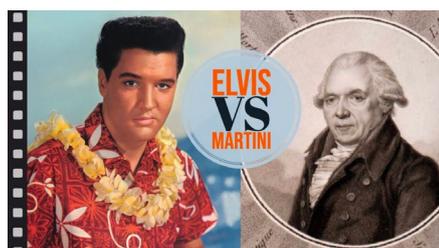
Exemple n°1 : *A Whiter Shade of Pale* (1967) de Procol Harum

La musique de Jean-Sébastien Bach (1685-1750) est évoquée dans la composition du groupe de rock britannique Procol Harum. Écrite en 1967, elle est un des singles les plus vendus de l'histoire. La mélodie similaire à la composition de Bach ouvrant la chanson est jouée sur un orgue Hammond. La mélodie et la ligne de basse correspondent à l'Air de la Suite pour orchestre n°3. Il ne s'agit pas d'une citation textuelle mais davantage d'une réinterprétation de la mélodie. En revanche, la basse suit le même chemin harmonique.

A Whiter Shade of Pale : https://www.youtube.com/watch?v=zOvCwGUZe1I&ab_channel=FLYRecords
Air de la Suite pour orchestre n°3 : https://www.youtube.com/watch?v=pzlw6fUux4o&ab_channel=VoicesofMusic

Exemple n° 2 : *Can't Help Falling In Love With You* (1969) de Elvis Presley

La chanson d'Elvis utilise une citation d'une chanson française de Jean-Paul-Égide Martini (1741-1816) qui s'intitule *Plaisir d'Amour*. Au départ, cette chanson d'Elvis est interprétée dans un film (*Sous le ciel bleu de Hawaï*, 1961) dans lequel le chanteur joue. Compositeur allemand devenu français, Johann Paul Ägidius Schwarzenbor se fait appeler Martini lorsqu'il débute sa carrière, à Nancy. Martini écrit des romances mais également des opéras et de la musique religieuse. Il travaille dans les conservatoires ainsi qu'auprès des princes et du roi. Hector Berlioz va orchestrer cette chanson pour petit orchestre. Si cette chanson avait déjà un grand succès en français, elle va être reprise par de nombreux artistes en anglais après le film. Le style est propre à Elvis, il utilise les paroles anglaises. Un chœur en arrière-plan interprète des vocalises, accompagne et renforce certaines phrases du King. Concernant l'orchestre, une section rythmique composée de batterie, piano et contrebasse. Une guitare lap steel jouée avec bottleneck joue en réponses du chanteur.

Plaisir d'amour : https://www.youtube.com/watch?v=zqAxVrBwoqg&ab_channel=EnricoZanoni
Can't Help Falling In Love With You : <https://www.youtube.com/watch?v=ipJtTQkYZZk>

B/ Recherche personnelle

Rechercher un exemple musical dans lequel il est possible de retrouver un crossover, un métissage, une hybridation. Cela peut-être un mélange entre deux époques, deux styles musicaux, ou deux cultures.

Attivitàs Troisième

A/ Scopro l'universo delle orfane tra luce, chiaroscuro e buio

Guardo il trailer e rispondo alle domande.

Trailer <https://www.youtube.com/watch?v=igARItPTRGA>

- 1/ Qual è il tema del film?
- 2/ Dove si svolge il film?
- 3/ Chi sono i personaggi principali?
- 4/ Che momento speciale deve essere preparato?
- 5/ Chi é il regista?

B/ Un po' di storia : l'Italia ieri e oggi

XVIII secolo

Cosa osservi ?

Come si divideva l'Italia ?

Oggi

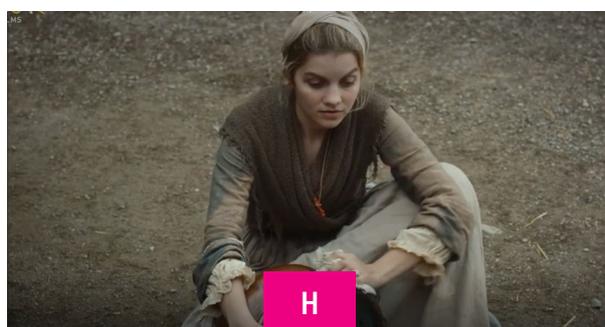
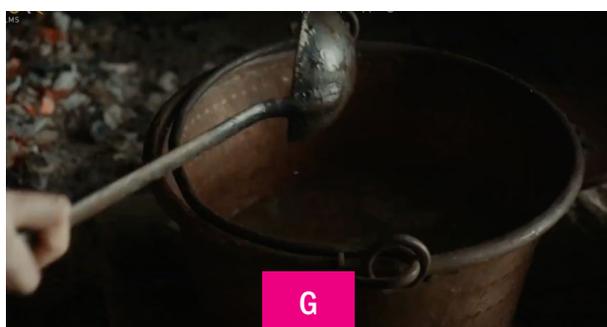
Che cosa osservi ?

Che tipo di situazione politica c'è oggi in Italia ?

ATTIVITÀ PÉDAGOGICA ITALIEN

C/L'istituto, una vera comunità

1/ Le donne fanno molti compiti per la comunità. Guarda le immagini e ritrova i verbi delle azioni compiute dalle donne usando il dizionario se necessario.

A:	B:	C:	D:
E:	F:	G:	H:

2/Fa' un articolo breve per il giornale della tua scuola per raccontare la routine di una giornata per una signorina all'epoca nell'Istituto Sant'Ignazio. Il tuo testo deve essere all'imperfetto.

D/Dimmi che fai e ti dico chi sei !

1/ Sulla foto, ci sono tre tipi di donne. Elenca le differenze tra di loro.

.....

.....

.....

2/ Attività delle orfane dai vestiti blu : le ragazze del coro

Fai una lista delle attività tra lavoro e divertimento :

-	-	-
-	-	-
-	-	-

3/Secondo te, quali ragazze erano speciali e perché ?

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE ITALIEN

E/ L'universo della musica

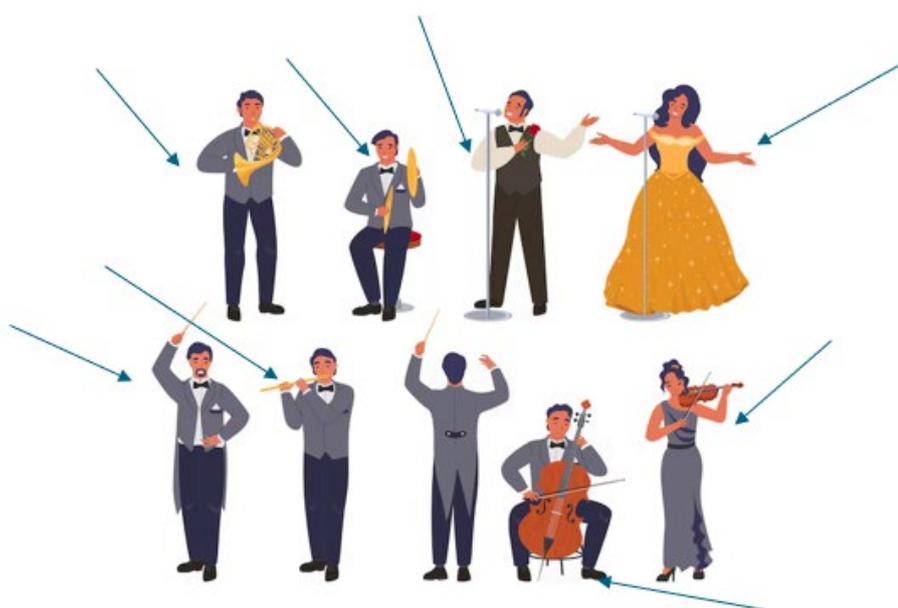
1/ Che strumenti suonano le musiciste ? Trova gli intrusi :

VIOLINO
BASSO
CLAVICEMBALO
MARACAS

CLAVES
PIANOFORTE
TROMBA
SASSOFONO

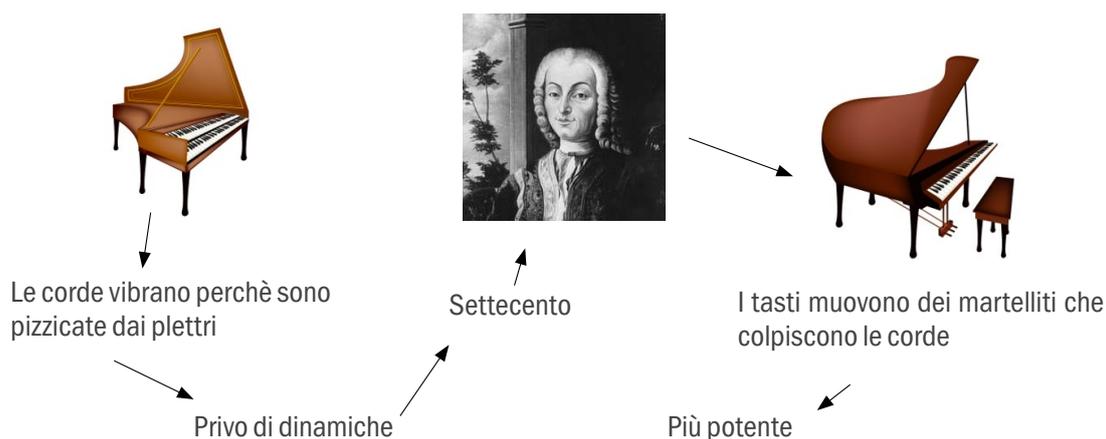
FLAUTO
KALIMBA
CHITARRA
TAMBURO

2/ Ritrova il ruolo di ogni personaggio nell'orchestra.

3/ Il piano-forte: un pò di storia

Che differenza c'è tra il clavicembalo e il pianoforte? Il pianoforte è uno strumento con una storia antica. Il padre è Bartolomeo Cristofori. La sua nascita risale al Seicento e il suo antenato è il clavicembalo. A partire dalla mappa mentale scrivi una breve storia del pianoforte da allora ad oggi inserendo i conettori e usando i tempo giusti.

Prima.....
Poi.....
Oggi.....

4/ Cerca di ricordare le reazioni dei personaggi seguenti quando scoprono lo strumento nuovo :

- a. Maestro Perlina :
- b. La religiosa :
- c. Teresa :
- d. Lucia :
- e. Tutte le altre ragazze :

F/ Scopro l'istituto per ragazze e rispondo alle domande

- a. Secondo te che tipo di istituto era?
- b. Chi gestiva il posto?
- c. L'educazione era uguale per tutte?
- d. Perché certe ragazze dovevano studiare la musica?
- e. Perché altre non lo facevano?

Tâche intermédiaire

Scrivi una pagina del diario intimo sia di Teresa sia di Lucia che illustra una giornata tipo, i sentimenti che prova e i sogni eventuali.

Tâche finale

Quando Maestro Perlina era Vivaldi.

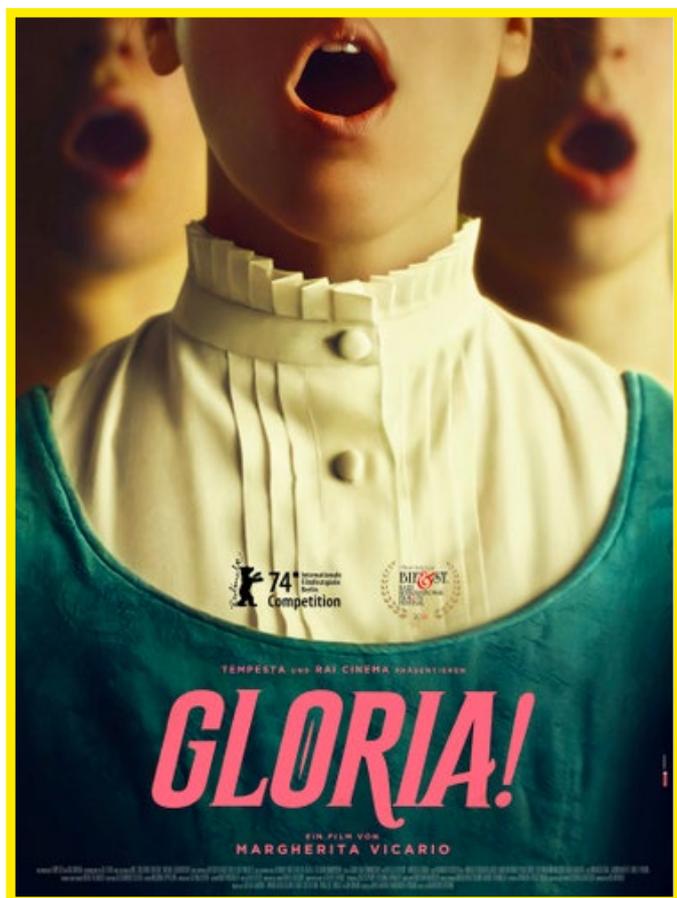
Fa' una ricerca su internet e presenta Vivaldi e il suo lavoro all'ospedale della Pietà.

Activités **Seconde**

A/ **Le Locandine**

Ecco le due locandine del film, quella italiana et quella francese.
Osserva bene e completa le informazioni:

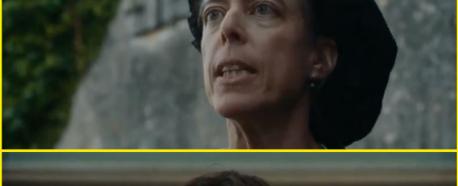
- L'aspetto del film che viene messo in evidenza in ogni locandina.
- Il genere del film e il tipo di musica.
- Fa' almeno un'ipotesi sul titolo del film.
- Fa' un'ipotesi sul sottotitolo della locandina francese.

ATTIVITÀ PÉDAGOGICA ITALIEN

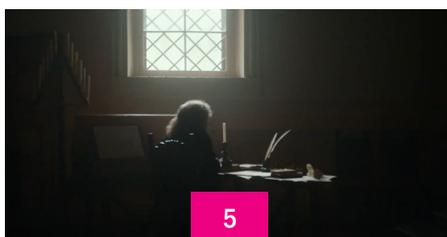
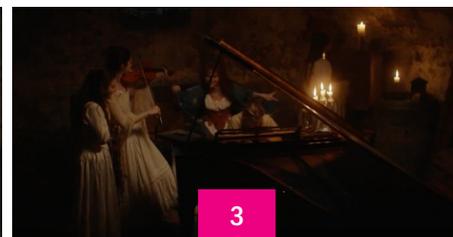
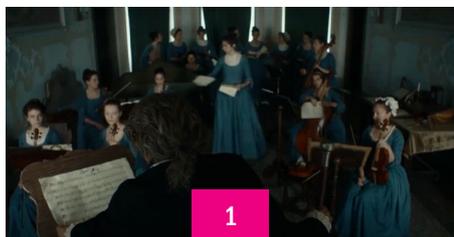
B/ I personaggi e le protagoniste

Ritrova i personaggi, il loro ruolo e le loro relazioni.

IL PERSONAGGIO	IL SUO RUOLO	LE SUE RELAZIONI
		
		
		
		
		
		
		
		
		

C/ L'Arrivo del piano-forte e il ritorno della parola

1/ Aiutati con le immagini e definisci il ruolo della musica definisci il ruolo della musica nelle attività dei diversi momenti della giornata.

2/ In binomio descrivi la musica come momento di :

- a. Creazione b. Divertimento c. Dovere / obbligo

3/ Abbina le frasi ai personaggi del film e completa la tabella :

TERESA

LE MUSICISTE

LA DIREZIONE DELL'ISTITUTO

- Zitte galline !
- Tu sei muta e devi restarlo !
- Lei è l'artista dovrebbe pensare solo alla musica
- Sarà tutto bellissimo te lo prometto
- Andremo via di qui ma prima facciamo il nostro concerto
- Forza ! Al lavoro!
- Ho scritto anche un'operetta lo sai ?
- Ma come ti permetti ?
- Dov'è il vecchio? Perlina non c'è!
- Romeo, è arrivata una lettera per me?

4/ Ricorda il momento importante del film quando arriva il pianoforte e precisa

- a. Il mezzo di trasporto :
- b. Il momento della giornata :
- c. Il contenuto della lettera che lo accompagna :

5/ In binomio : ricordate cosa Romeo offre a Teresa nella prima parte del film e quali sentimenti prova ?

D/ Il piano-forte : prima la sfida tra le due ragazze e poi l'amicizia

In un momento cruciale Lucia dice a Teresa : « Sono solo giochi, ci stanno solo facendo perdere tempo ».

1/ Ritrova un massimo di informazioni sulle tensioni tra le due ragazze:

- a. Le protagoniste della sfida:
- b. L'oggetto della sfida:.....
- c. Il luogo della sfida:
- d. Il momento della giornata:

2/ Completa le frasi con gli elementi seguenti :

AL PIANOFORTE - DEI CONSIGLI - ASSURDO MA DIVERTENTE - SPARTITO - DIVERSE OPERE - CONOSCERE L'ALFABETO

- a/ La clessidra misura il tempo di esecuzione
- b/ Le ragazze sono affascinate dalla musica di Teresa che suona senza
- c/ Le ragazze apprezzano la musica di Teresa e le danno
- d/ Le ragazze considerano il modo di suonare di Teresa
- e/ Secondo Lucia per suonare è necessario
- f/ Lucia ha scritto

3/ Dai un titolo alle scene descritte nelle immagini.

ATTIVITÀ PÉDAGOGIQUE ITALIEN

4/ Scrivi un dialogo breve tra le due protagoniste sulla musica come modo di espressione creativa e come canone da rispettare.

.....

.....

.....

5/ Nella parte finale del film le 5 ragazze organizzano il concerto senza il maestro che rimane rinchiuso in una camera.

a/ Completa la tabella e descrivi cosa succede durante l'evento

L'EVENTO DELL'OCCASIONE	L'OSPITE D'ONORE	IL LUOGO	IL TIPO DI MUSICA	
			(NELLA TRADIZIONE)	(SECONDO LA VOLONTÀ DELLE RAGAZZE)

b/ Crea una carta mentale per presentare la cerimonia.

Non dimenticare di utilizzare i connettori (prima / dopo, perché / ma)

Tâche intermédiaire

(E.E.) Teresa decide di scrivere una lettera al maestro per spiegargli la sua posizione sulla musica e sul suo ruolo nella formazione delle persone.

Tâche finale

(E. O. I.) Lucia incontra Teresa dopo tanti anni e si raccontano questo magico episodio della loro vita.

Attività Cycle terminal

A/ La Repubblica di Venezia capitale delle arti

Dialogo tra il Governatore e Maestro Perlina.

Governatore : A Sant' Ignazio. Qui, proprio qui !

Il figlio : Papà, posso andare a giocare ?

Governatore : Vai ! Fatti un giro.

Allora, non dice niente ?

Per la prima volta nella storia , un papa viene incoronato a Venezia. È pazzesco e non solo... vuole visitare le piccole chiese compresa quella de Sant' Ignazio. Capisce ?

Che cos'è quella faccia ?

Maestro Perlina : Io pensavo che il Pontefice volesse ritornare a Roma.

Governatore : Roma, questa città piena di sporchi francesi. E quel cane di Napoleone, mi ci faccia pensare !

(...)

Governatore : Verrà lui qui ! Dobbiamo lasciare un segno. È il nostro momento capisce ?

Maestro Perlina : Allora cosa possiamo fare per questa grande occasione noi.

Governatore : Noi ? Lei !

Voglio organizzare un concerto in onore di Papa Pio VII. Me lo scriva.

È ancora in grado di comporre qualcosa sì ?

Maestro Perlina : Ma certo sì che !

Governatore : Ma allora perchè la domenica non ci fa mai sentire qualcosa di diverso ? Il concerto è fra un mese.

Divulgheremo a mezzo stampa. Faremo sapere a tutti che Venezia è ancora in grado di produrre splendori nonostante gli austriaci, nonostante quel buffone di Napoleone. È d'accordo ?

Maestro Perlina : D'accordissimo.

1/ Leggi e rispondi alle domande

- Chi è il personaggio che parla con Maestro Perlina e che ruolo ha nell'Istituto?
- Perchè è così entusiasta della venuta del Papa?
- Come puoi analizzare la reazione di Maestro Perlina?
- Che cosa mette in dubbio il governatore e perchè?
- Perchè Papa Pio VII non deve andare a Roma?
- Perchè è importante fare questo concerto a Venezia al livello artistico?

ATTIVITÀ PÉDAGOGIQUE ITALIEN

2/ Vero o falso : ricorda il film e rispondi con vero o falso (conversazione tra Maestro Perlina e la Madre Superiore).

	VERO	FALSO
Papa Pio VII verrà con poca gente.		
L'Istituto Sant'Ignazio può fornire tutto il cibo inclusa la carne.		
Dovranno comprare dell'argenteria.		
La madre Superiore è autorizzata a parlare col governatore.		
Essendo un artista il Maestro deve lo stesso pensare all'organizzazione.		
Potrebbe non occuparsi di tutto.		

B/ Discussione sottovoce in refettorio : voglia di libertà

Lucia : Non riesco più a mangiare zucca.

Bettina : Non ti lamentare prima del tempo principessina. Che le cose stanno per cambiare, così anche le razioni del cibo.

Marietta : Cioè ?

Bettina : Siete stupide. A nessuno frega niente di mantenere le orfane del Sant'Ignazio. Ci faranno morire di fame.

Lucia : Sei la solita pessimista !

Bettina : No si chiama realtà, niente di meno. È una dimensione che forse non t'appartiene.

Prudenza : Lasciaci in pace. Non vedi che non fai altro che provocare.

Bettina : Io ?

Lucia : No no Bettina ha ragione, le cose stanno cambiando ma in meglio. La Rivoluzione Francese cambierà tutto. Presto arriverà anche qua.

Prudenza : Quello è quello che sta raccontando il suo pretendente, tutte frottole !

Lucia : Luigi è ricco è facile così.

I diritti diventeranno uguali per tutti e non ci saranno più distinzioni tra ricchi e poveri. Liberté, égalité, fraternité.

Marietta : Cioè ?

Lucia : Marietta, non chiedere le cose se non le capisci!

Una signorina : A me basterebbe fare un giro in barca a Venezia. Non sono mai uscita fuori di qui.

Bettina : Non pensare che sia così bello fuori.

Religiosa : Silenzio galline !

Bettina : Eccola la nostra libertà !

1/ Leggi il testo e rispondi alle domande :

- Perchè chiamano Lucia principessina?
- Perchè Marietta sembra un po' stupida?

ATTIVITÀ PEDAGOGICA ITALIANA

- c. Perché Lucia si lamenta solo del cibo?
- d. Perché secondo te Marietta non è mai uscita dall'istituto?
- e. Bettina è influenzata da quale storia?
- f. Perché la religiosa le chiama galline?
- g. Secondo te, perché non hanno tutte la stessa percezione del presente e del futuro?

2/ Trova quale scrittrice ha anche influenzato Bettina:

- Germaine de Staël Simone Balayé Nicolas de Staël

C/ Tu sei muta e lo devi restare ! : Teresa un personaggio chiave

1/ Rispondi alle domande :

- a. Perché Teresa è chiamata la muta ?
- b. Secondo te, perché Maestro Perlina le dice « tu sei muta e lo devi restare ! » ?
- c. Teresa è : orfana figlia di nobili domestica la mamma di un bambino
- d. Perché Maestro Perlina la vuole far sposare a un uomo senza che lei decidesse ?
- e. Chi la salva da questo matrimonio ?

2/ Pensa alle donne del film e completa con informazioni sul tipo di potere che hanno su altre persone o sul funzionamento dell'istituto.

A) LA MADRE SUPERIORE	
B) LA MOGLIE DEL GOVERNATORE	
C) LUCIA	
D) BETTINA	
E) TERESA	

3/ Teresa scopre il piano-forte e riesce a suonare quasi subito. Con i tuoi compagni all'orale, cercate di spiegare che cosa simboleggia questa conoscenza intuitiva :

.....
.....

Tâche intermédiaire

(EO) Dibattito in classe : in questi istituti, le signorine avevano almeno una bella educazione musicale.

Tâche finale

La troupe di musiciste si reca in Svizzera dopo aver fuggito l'Istituto e decide di incontrare Mme de Staël perché la scrittrice ha pubblicato *Corinne ou l'Italie*, libro che ha emozionato tanto Bettina. Scrivi un dialogo tra Lucia, Bettina e Mme De Staël dove le ragazze raccontano la loro Italia.

Activités Éducation musicale

Parcours 2

TÉMOIGNAGE DE BURNEY	TÉMOIGNAGE DE ROUSSEAU	DANS LE FILM
Ospedale, Mendicanti, Incurabili, Ospedaletto Conservatoire	Les scuole sont des associations religieuses. Lieux d'épanouissement de la musique vénitienne.	Institut Sant'Ignazio
Des jeunes filles apprennent la musique.	Des jeunes filles apprennent la musique.	Des jeunes filles apprennent la musique.
Elles jouent à la chapelle ou l'église et répètent à l'Ospedale, également appelé conservatoire	Tous les dimanches à l'église	Elles jouent et chantent dans la chapelle pendant l'office (le dimanche), dans la pièce de répétition (la semaine) et la nuit dans la "cave" qui cache le piano-forte.
Voix : des solos, des chœurs, Violon Flûte, Violoncelle Cor Orgue	Le chant uniquement est évoqué.	Voix de femmes à plusieurs hauteurs (alto, mezzo et basse) Violons, altos, violoncelle Basse de viole Hautbois Trompette naturelle
Burney évoque des comparaisons avec le visage musical qu'il connaît. Il parle des chanteuses comme n'ayant pas forcément un grand talent, le 4 août.	voluptueux et touchant goût exquis des chants, la beauté des voix, la justesse de l'exécution	Le prêtre et compositeur Perlina les juge mauvaises, il pense que c'est sa pénitence Les écoutants ou fidèles pensent qu'elles ont du talent, c'est aussi une raison pour laquelle le Pape se rend à Venise.
Signor Furlanetti Burney est charmé par une oeuvre du Signor Sacchini	Rousseau n'évoque pas les maîtres de chapelle ni les compositeurs	Perlina : Un compositeur qui n'a plus d'idées, irascible, refusant les évolutions (refuse le piano-forte)

Parcours 3

Les réponses varient selon les observations des élèves, mais voici quelques points clés à mentionner :

1/ Identification des Sons Diégétiques :

a/ *Dancer in the Dark* : bruit des machines, outils, pas... ; *Gloria !* : bruit des balais, casseroles, pas, draps.... Les sons diégétiques dans *Dancer in the Dark* sont industriels et mécaniques, tandis que ceux dans *Gloria !* sont domestiques et quotidiens.

b/ Dans *Dancer in the Dark*, les sons diégétiques créent une ambiance industrielle et oppressante, tandis que dans *Gloria !*, ils créent une ambiance domestique et intime.

Éléments de correction

2/ Identification des Sons Non Diégétiques :

a/ *Dancer in the Dark*: musique orchestrale (cordes, cuivres, batterie), instruments synthétiques, voix chantée, DJing ; *Gloria !* : musique orchestrale (cordes, cymbale), voix chantée, musique synthétique. Les deux utilisent des sons non diégétiques pour renforcer l'émotion et ajouter une dimension onirique.

b/ Dans les deux scènes, les sons non diégétiques se superposent aux sons diégétiques, créant une interaction qui renforce le contraste entre le quotidien et l'émotion artistique.

3/ Analyse des Sons Rythmiques :

a/ Dans *Dancer in the Dark*, les sons diégétiques créent un rythme mécanique et répétitif, tandis que dans *Gloria !*, ils créent un rythme plus organique et varié.

b/ *Dancer in the Dark* utilise le rythme pour accentuer la monotonie et la dureté de l'usine, tandis que *Gloria !* l'utilise pour transformer les tâches ménagères en une danse harmonieuse.

4/ Interprétation Artistique :

a/ Dans *Dancer in the Dark*, l'utilisation des sons diégétiques et des instruments classiques crée une atmosphère à la fois dure, plutôt froide mais également onirique. Dans *Gloria !*, elle crée une atmosphère chaleureuse et poétique.

b/ Dans *Dancer in the Dark*, la combinaison de sons renforce le sentiment de lutte et de rêve brisé, tandis que dans *Gloria !*, elle évoque la beauté et la magie du quotidien.

Parcours 4

b) L'orgue hydraulique a) Moyen Âge c) Bartolomeo Cristofori b) Johann Andreas Stein
c) L'invention du double échappement

Écoute : a) Clavecin / b) Piano-forte / c) Piano

Les instruments dans le film : 1-a) piano forte 2-b) Clavicorde 3-c) Clavicorde 4-b) Clavicorde

Sources utilisées pour constituer ce dossier

Articles de l'encyclopédie en ligne Wikipedia sur le clavecin, le clavicorde et le piano-forte

Site de la Philharmonie pour les instruments : <https://pad.philharmoniedeparis.fr/histoires-d-instruments-le-clavecin.aspx?lg=fr-FR>

Podcast France musique consacré à Hélène de Mongeroult et Maddalena Lombardini : <https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/musicopolis/londres-1772-maddalena-lombardini-de-l-orphelinat-a-la-renommee-7740775>

La musique à Venise, Sylvie Mamy : <https://books.openedition.org/editionsbnf/594?lang=fr>

Voyage musical de Charles Burney, édition Flammarion

Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau

« À l'origine des conservatoires, le modèle des Ospedali de Venise », thèse de 2010 de Caroline Giron-Panel

Activités Italien

Tableau de correspondance avec les programmes

NIVEAUX	NOTIONS	OUTILS GRAMMATICaux, LEXICAUX ET CULTURELS
3ème LV2	Thèmes culturels - Langages. Langages artistiques - Rencontres avec d'autres cultures Savoir raconter une histoire Savoir présenter une personnalité connue	Passé composé, imparfait, connecteurs temporels Lexique de la musique, lexique des activités quotidiennes dans l'Institut Repères chronologiques de Venise au XVIIIème siècle
Seconde	Axe 4 : Représentation de soi et rapport à autrui Axe 6 : La création et le rapport aux arts	Lexique de la condition féminine Lexique de l'art de la musique et de la création musicale L'éducation des jeunes filles selon leur statut dans les espaces religieux de la Sérénissime
Cycle terminal	Axe 3 : Art et pouvoir Axe 8 : Territoire et mémoire	Venise et repères chronologiques La République de Venise et son héritage musical. Les conditions de vie dans les Institutions religieuses Révision du futur Lexique du pouvoir

Activités Collège

A/ È la musica e la vita negli istituti per ragazze. 2) Nell'Istituto Sant'Ignazio, una specie di orfanotrofio/ 3) Maestro Perlina, Teresa e Lucia 3) L'arrivo el'incoronazione di Papa Pio VII. 4) Margherita Vicario

B/ Oggi l'Italia è composta da 20 regioni ma è unita ed è un unico paese. È una democrazia. Nel XVIII secolo, l'Italia era divisa in tanti diversi regni.

C/ 1/ Lavano i panni / Fanno asciugare i panni / Pela le patate / Spazza il cortile / Piegano le lenzuole / Cuce / Preparano da mangiare-cucinano / Lava i piatti

2/ Durante la giornata, le signorine dovevano fare molte faccende per la comunità. Lavavano i panni e le lenzuole, li facevano asciugare e poi li piegavano. Spazzavano il cortile. Pelavano le patate e cucinavano. Poi lavavano le pentole.

D/ 1/ Ci sono tre colori diversi : le ragazze vestite di blu in mezzo sono musiciste. Le ragazze vestite di beige che portano il grembiule fanno le faccende. Le donne in nero sono le religiose.

2/ studiano la musica / scrivono musica / giocano nelle camere / fanno ripetizioni / mangiano in mensa / escono di notte / si riuniscono / si aiutano

3/ Erano forse figlie di famiglie più ricche. Erano più educate. Forse non erano tutte orfane come le altre.

Éléments de correction

E/ 1/ Chitarra/Tamburo/Sassofono

2/ Cantante / Violonista / Bassista / Direttore d'orchestra / Flautista / Trombettista

3/ Prima c'era il clavicembalo che funzionava con le corde che vibravano pizzicate dai plettri ma la musica non era molto dinamica. Poi nel XVIII Secolo, Bartolomeo Cristofori ha inventato il piano-forte che aveva più potenza perché i martelletti colpivano le corde. Oggi il pianoforte ha anche i pedali.

4/ a) Maestro Perlina : preoccupato ma sa già tutto. b) La religiosa : invoca Dio ed ha paura. c) Teresa : curiosa e interessata. d) Lucia : sorpresa e non ha fiducia. e) Tutte le altre ragazze : contentissime.

F/ a) Era un istituto che ospitava le ragazze per educarle si chiamava anche orfanotrofio. b) Un governatore. c) Dipendeva da dove venivano le ragazze (ragazze di buona famiglia o orfane). d) Perché erano figlie di famiglie ricche. e) Perché erano orfane.

Activités Seconde

A/ a) La musica b) Film drammatico, storico, musicale. La musica è classica. d) Gloria è una ragazza o è il titolo di una canzone. d) La locandina francese mette in evidenza l'aspetto creativo e libero della musica pop.

B/ Teresa : La protagonista / Una serva muta. È sola ma è la mamma del figlio del governatore / Lucia : Una delle musiciste che scrive opere, ha un fidanzato e sogna di partire e di portare via anche le amiche. È l'amica di Bettina e diventerà l'amica di Teresa / Bettina : È l'amica di Bettina e sarà affascinata da Teresa/ Maestro Perlina : È un prete dell'Istituto di Carità e compone musica che è eseguita dalle musiciste. Dipende dal governatore./ Papa Pio VII : Diventa Papa all'inizio dell'800. È la massima autorità della Chiesa e quindi dà gli ordini al prete Maestro Perlina. / Il governatore e sua moglie : Sono marito e moglie e il governatore è il padre del bambino di Teresa. / Romeo : È un servitore che si occupa di tutte le faccende. Ha una simpatia per Teresa e tratta bene tutte le ragazze. / La madre superiore : Comanda e controlla le ragazze ospiti cioè le musiciste e le serve che svolgono le faccende domestiche. / Il bambino : Figlio del governatore ma e di Teresa.

C/ 1/ La musica è divertimento, piacere. 2) La musica ritma la vita e le attività domestiche. 3) Le musiciste sono appassionate e vorrebbero suonare la loro musica. 5) Maestro Perlina pretende di comporre la musica per farla eseguire alle musiciste ma non riesce. 6) Teresa ha un ritmo musicale che le permette di esprimere le sue emozioni e comunicare.

2/ La musica è creazione come scrittura e componimento. Ha anche una dimensione collettiva come ballo di gruppo. Il ritmo della musica anima la vita dell'intera comunità dell'istituto religioso. Infatti le ragazze che fanno le faccende, le ragazze del coro, le musiciste e anche le religiose condividono il ritmo della musica. La musica è anche dovere perché Maestro Perlina deve comporre per l'arrivo del Papa e le ragazze devono ripetere (sempre la stessa musica) e esercitarsi.

3/ Teresa : L'ho scoperto io e comando io ! Le musiciste e Lucia : Dov'è il vecchio? Perlina non c'è! Ho scritto anche un'operetta lo sai? Sarà tutto bellissimo ve lo prometto. La direzione dell'istituto : zitte galline ! Ma come ti permetti ? Lei è artista e dovrebbe pensare solo alla musica. Tu devi stare muta. Forza ! Al lavoro!

4/ la barca / l'alba / Dice che è un regalo della protettrice delle ragazze ospiti di Sant'ignazio

5/ Un kalimba probabilmente, uno strumento a corde che si pizzicano. Teresa è contenta. Il dono è un dare la possibilità di esprimersi con gli altri.

D/ 1/ a) Teresa e Lucia b) il pianoforte c) una stanza come una cantina d) la notte

Éléments de correction

2/ a) La clessidra misura il tempo di esecuzione al pianoforte. b) Le ragazze sono affascinate dalla musica di Teresa che suona senza spartito. c) Le ragazze considerano il modo di suonare di Teresa assurdo ma divertente. d) Secondo Lucia per suonare è necessario conoscere l'alfabeto. e) Lucia ha scritto diverse opere. f) Le ragazze apprezzano la musica di Teresa e le danno dei consigli.

E/ 3/ I consigli di Bettina/Lucia suona e Teresa osserva /Teresa suona/Il sorriso di Teresa/La musica non è un gioco L'incoronazione e la visita di Papa Pio VII/ Papa Pio VII/ La chiesa dell'Istituto Sant'Ignazio/ Nella tradizione : la musica sacra/ Secondo la volontà delle ragazze : la musica pop danzante

Activités Cycle terminal

A/ 1/ a) Perché permetterla di far conoscere Sant'Ignazio e il Papa ha scelto questo posto invece di Roma. b) Ha paura perché non è più capace di scrivere musica. c) Mette in dubbio le capacità di Maestro Perlina perché fa sempre la stessa messa la domenica. d) Perché ci si sono i francesi ? e) Per mostrare che Venezia è ancora capitale delle arti.

2/ vero : Dovranno comprare dell'argenteria./ La madre Superiore è autorizzata a parlare col governatore./ Essendo un artista il Maestro deve pensare lo stesso all'organizzazione. / Potrebbe non farlo. Falso : Il papa verrà con poca gente./ L'istituto Sant'Ignazio può fornire tutto il cibo inclusa la carne.

B/ 1/ a) Perché è figlia di una famiglia ricca e perché si fa sempre servire. b) Perché dice solo « cioè » ? c) Perché non conta niente per la sua famiglia. d) Perché c'è solo zucca. e) Bettina è influenzata dalla rivoluzione francese. f) Perché chiaccherano. g) Perché dipende da dove vengono e dalla loro situazione personale. Dipende anche dalla loro volontà di cambiare la propria vita. 2/ Germaine de Staël

C/ 1/ a) Perché non parla mai. b) Perché Maestro Perlina le dice « tu sei muta e lo devi restare ! » c) Teresa è orfana, domestica e la mamma di un bambino d) Perché Maestro Perlina la vuole far sposare a un uomo senza che lei decidesse.e) La moglie del governatore.

2/ La madre superiore controlla le ragazze e può mangiare con il Maestro/ La moglie del Governatore può cambiare le decisioni del Maestro./ Lucia si fa servire dalle altre, sa scrivere opere./ Bettina legge libri, sa quello che succede altrove e può influenzare le altre. / Teresa sa suonare, ha scoperto il piano-forte.

3/ la libertà di espressione. La libertà di creazione. La libertà fisica...

SÉANCES SCOLAIRES À LA DEMANDE

Le film *Gloria !* est disponible pour des projections scolaires
à la demande dans tous les cinémas.

Les séances sont éligibles à la part collective du Pass Culture (dans les cinémas qui l'acceptent).
Vous pouvez contacter directement votre cinéma de proximité.

Pour avoir les coordonnées d'un cinéma ou pour tout renseignement,
contacter Nour films : contact@nourfilms.com

CRÉDITS DU DOSSIER

Activités Éducation musicale conçues et rédigées par Karine Marchal et Jean-Baptiste Brungard, avec le soutien de l'APÉMU
(Association des Professeurs d'Éducation Musicale)

Activités Italien conçues et rédigées par Emiletta Murgia et Sylvie Quénet, avec le soutien de la FNAI
(Fédération Nationale des Associations d'Italianistes)

pour www.zerodeconduite.net, en partenariat avec Nourfilms