

**CULTURE
BERNEX**

LE RAT SOLEIL

CONCERT EN FAMILLE

Samedi 1er et dimanche 2 février 2025

Dossier pédagogique

GALERIE AUX
PORTES DE LA
CHAMPAGNE

Commune de

Bernex

Le Rat Soleil

Une aventure inédite à travers la musique baroque

Concerts en famille – février 2025

Dossier pédagogique élaboré par Magali Bossi et Patrick Bielser

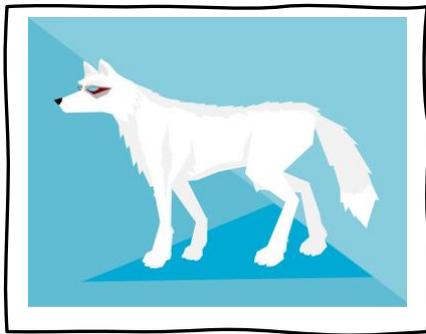
Introduction

Depuis toute petite, il y a **deux choses que j'adore** : la musique et les belles histoires.

Quand j'étais enfant, j'écoutais la radio pendant des heures. Ce que je préférais, c'était quand la musique et les histoires se mélangeaient pour **raconter une aventure...** comme dans un dessin animé, mais sans les images.

Beaucoup d'œuvres musicales mélangent musique et histoire. Par exemple...

... **Pierre et le loup**, de Sergueï Prokofiev. Dans cette histoire, Pierre, un petit garçon, désobéit à son grand-père. Dans la forêt, il rencontre le loup. Heureusement, Pierre est courageux et ne se laisse pas effrayer. Grâce à ses amis (un oiseau, un canard et un chat), il finit par capturer le loup.

Écoute, voici une version de cette histoire.

En voici une autre : **L'Histoire du soldat**, de Igor Stravinsky. Dans ce conte, un soldat rencontre le Diable, qui lui propose un drôle de marché : échanger son violon contre un livre magique. Le soldat accepte... mais c'est le début de ses problèmes !

Écoute, en voici une version.

L'histoire que nous allons raconter a été inventée spécialement pour toi. Elle s'appelle **Le Rat Soleil**. Contrairement à *Pierre et le Loup* et *L'Histoire du soldat*, elle mélange des musiques de différents compositeurs, pour créer une aventure totalement nouvelle.

Alors accroche-toi bien, c'est parti !

Notre histoire

Résumé

Notre histoire commence au mois d'août 1661, près de Paris.

Au château de Vaux-le-Vicomte, c'est l'effervescence ! De la cave au grenier, on court dans tous les sens. Une grande fête se prépare, avec **le Roi Soleil** comme invité d'honneur. Tout doit être absolument PARFAIT pour son arrivée ! **Raton**, le petit rat du château, n'a qu'un rêve : participer à la fête.

Aidé de Scapin, le valet du château, pourra-t-il réaliser son rêve ?

Les personnages

Raton est un rat turbulent, qui adore courir dans les couloirs du château. Ses parents l'ont pourtant mis en garde : le chat Scaramouche rôde pour croquer les imprudents... Si Raton veut assister à la fête, il ferait bien de se méfier !

Scapin est un valet plein de bon sens. Il connaît chaque recoin du château. Grâce à lui, Raton va découvrir les coulisses de la fête... et rencontrer un célèbre compositeur : Jean-Baptiste Lully.

Jean-Baptiste Lully est le compositeur préféré de Louis XIV, le Roi Soleil. C'est lui qui dirige la musique des fêtes royales. Chef d'orchestre exigeant, il fait travailler son orchestre pour que tout soit parfait !

L'orchestre est composé de plusieurs instruments : clarinette, trompette, saxophone, baryton, violon alto, accordéons... il y a même une chanteuse. Dans leurs beaux costumes, les artistes travaillent d'arrache-pied pour la fête. Attention aux fausses notes !

Le Roi Soleil (Louis XIV) est l'invité d'honneur de la fête. Tout doit être parfait pour lui : voici pourquoi Nicolas Fouquet, le propriétaire du château, a engagé le chat Scaramouche afin de chasser tous les rongeurs...

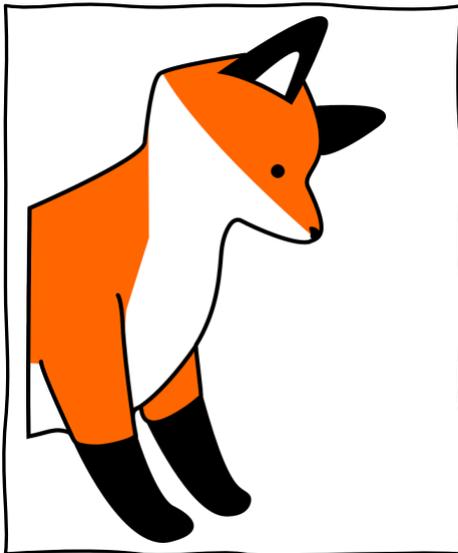
Scaramouche est un chat spécialisé dans la chasse aux rats. Il se vante de ses exploits... alors qu'en réalité, c'est un vrai poltron ! Raton arrivera-t-il à lui échapper ?

Le lien à la fable

Comme tu l'as vu, notre histoire met en scène de nombreux **personnages**, y compris des animaux. Je me suis inspirée des **Fables de Jean de La Fontaine**, que tu connais peut-être. **Une fable**, c'est une histoire courte qui sert à amuser autant qu'à expliquer. Elle se termine par une morale (la leçon qu'on doit retenir). Les personnages sont très souvent **des animaux capables de parler**, qui nous font réfléchir à notre propre vie.

La Fontaine est un auteur qui a vécu à la même époque que le Roi Soleil. Il était très célèbre. Pour écrire ses *Fables*, il s'est inspiré de **textes plus anciens** :

- des **fables en grec** (écrites par Ésope et Hippocrate)
- des **histoires en latin** (Phèdre, Horace, Tite-Live)
- des **fables italiennes** (Abstémius)
- et des **contes en sanskrit**, une langue indienne. Le recueil *Pañchatantra* a été écrit en Inde au 4e siècle de notre ère, et contient des contes sur les animaux. On l'attribue à un auteur nommé Pilpay, mais personne ne sait si cette personne a vraiment existé...

Le Corbeau et le Renard

*Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait dans son bec un fromage.
Maître Renard, par l'odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage...*

Connais-tu la suite de la fable ?

La Fontaine avait un protecteur qui lui donnait de l'argent pour écrire : **Nicolas Fouquet**, qui était procureur du roi (c'est-à-dire chargé de défendre les intérêts royaux) et surintendant des Finances (chargé de surveiller le budget de l'état). Malheureusement, Louis XIV va faire emprisonner Fouquet, ce qui laisse La Fontaine dans une mauvaise posture...

Un peu de contexte

Le Grand Siècle

Les aventures de Raton et Scapin se déroulent en France, au mois d'août 1661. Nous sommes au 17e siècle, sous le règne de Louis XIV. Les historiennes et les historiens appellent cette période **le Grand Siècle**.

À cette époque, la France est **une monarchie** (un pays gouverné par le pouvoir royal). Son influence en Europe est très grande, les autres pays s'inspirant de la manière dont Louis XIV règne. C'est une période de grande effervescence intellectuelle et culturelle, marquée par les guerres et les tensions religieuses.

Louis XIV, le Roi Soleil

Louis XIV est le fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Il naît en 1638.

À la mort de son père, il a **4 ans et demi**... ce qui est trop jeune pour régner ! Sa mère assure la régence en attendant sa majorité. Il est couronné en 1654, se marie avec Marie-Thérèse d'Autriche cinq ans plus tard. Ensemble, ils auront plusieurs enfants.

Louis XIV a une manière de gouverner bien à lui : il veut tout faire tout seul. **La France, c'est lui**... et personne n'a le droit de le contredire (c'est ce qu'on appelle l'absolutisme monarchique). C'est pour cette raison qu'on le surnomme « **le Roi Soleil** ». Comme le soleil, qui est au centre du système solaire, Louis XIV est au centre du gouvernement de son pays.

Ce comportement cache en réalité un **caractère timide** : le roi préfère réfléchir seul avant de prendre une décision, s'entourer de gens de confiance et éviter les disputes. Pour cacher sa timidité, il joue un rôle quand il est en public – un peu comme au théâtre.

Arts et grandes fêtes

Le Roi Soleil n'est pas seulement un chef d'état et un chef militaire – c'est aussi **un amoureux des arts**. Il aime la danse, la musique et le théâtre, raison pour laquelle il s'entoure d'artistes comme Jean-Baptiste Lully (compositeur) et Molière (auteur de théâtre).

Sous son règne, **des fêtes spectaculaires** sont organisées. Pour le roi, c'est l'occasion de montrer sa puissance autant que sa richesse, afin de s'assurer la fidélité de la cour... mais aussi du peuple ! Cette « **société des plaisirs** », qui participe au développement des arts, se révèle surtout un outil de stratégie politique.

Le Roi Soleil n'est pas seulement un protecteur des arts – c'est aussi **un grand danseur** et un chanteur qui s'accompagne à la guitare. Dans sa jeunesse, il danse dans plusieurs **ballets**, sur des musiques composées par Jean-Baptiste Lully. La musique fait partie intégrante de sa vie et de celle de la cour.

La cour

« La cour » est l'ensemble des personnes qui vivent autour du roi et de la famille royale. On les appelle **les courtisanes** et **les courtisans** : ce sont des gens qui entourent le roi, en cherchant à s'attirer ses bonnes grâces. **Les règles de vie** (« l'étiquette ») sont très importantes pour savoir comment se comporter face au roi.

La cour se déplace avec le roi dans les **châteaux** du royaume – en particulier Versailles, que Louis XIV fait aménager dès 1660.

Le château de Vaux-le-Vicomte

Le Roi Soleil n'est pas le seul à aimer les châteaux et les fêtes. En 1656, le surintendant des Finances, **Nicolas Fouquet**, se fait construire un grand château à 50 kilomètres de Paris : c'est **Vaux-le-Vicomte**, que l'on peut toujours visiter aujourd'hui et qui sert de décor à notre spectacle.

Nicolas Fouquet y invite artistes et personnages importants. **Le 17 août 1661**, il convie Louis XIV à une grande fête donnée en son honneur. Spectacles merveilleux, pièces de théâtre, feux d'artifice, repas servi en plusieurs plats... tout est vraiment parfait !

Louis XIV se méfie de Fouquet qui, trop puissant, trempe dans des complots un peu louches. Quelques jours après la fête à Vaux-le-Vicomte, il ordonne **l'arrestation** du surintendant des Finances...

Mais ça, c'est une autre histoire !

La musique baroque

Un mouvement artistique

Le baroque est **un mouvement artistique international**, qui touche des domaines très différents : la littérature, la peinture, la sculpture, l'architecture, la danse... et la musique. Ce mouvement commence **en Italie** au 16e siècle, avant de se répandre en Europe. **Le mot « baroque »** vient du portugais *barroco*, qui désigne une perle irrégulière. Dans le baroque, on aime le mouvement, la surcharge, l'exagération.

En musique, la période baroque va du 17e à la fin du 18e siècle. Elle touche des pays comme l'Italie, la France, l'Allemagne ou encore l'Angleterre. **Son évolution** varie en fonction des cultures : dans les pays protestants, par exemple, les compositeurs et compositrices n'ont pas le droit d'écrire des opéras, car les représentations sur une scène de théâtre sont interdites (la musique doit être religieuse).

Il y a **plusieurs genres** de musique baroque. Par exemple :

- la fugue (un genre de musique où le thème principal passe d'une voix à l'autre)
- la cantate (une prière ou un poème chanté)
- la sonate (une pièce instrumentale à plusieurs mouvements)

Les musiques baroques de notre spectacle

En compagnie de Raton et de Scapin, tu vas découvrir **différents compositeurs** de l'époque baroque. Voici quelques-unes des musiques que tu pourras entendre :

Le *Te Deum* en ré majeur de Marc-Antoine Charpentier (France)

Cette pièce a été écrite entre 1688 et 1698. Elle a été composée pour un chœur, des chanteurs et chanteuses solistes, et un orchestre. Son début est très connu : c'est **le générique de l'Eurovision**.

[Écoute un extrait !](#)

La Marche pour la Cérémonie des Turcs de Jean-Baptiste Lully (France)

Cette marche a été composée par Lully en 1670 pour **une comédie-ballet** écrite par Molière : *Le Bourgeois Gentilhomme*. Les comédies-ballets étaient des pièces de théâtre mélangeant la comédie et la danse, où la musique jouait un grand rôle. Louis XIV en était très friand.

Dans *Le Bourgeois Gentilhomme*, **Monsieur Jourdain**, un riche bourgeois, se rend ridicule en essayant de copier le mode de vie des nobles. La musique de Lully se moque de ses grands airs, en étant volontairement caricaturale.

[Écoute un extrait](#), ici dans la BO du film *Tous les matins du monde* !

Dans notre spectacle, tu pourras aussi entendre [la « Passacaille » de Armide](#), une autre pièce de théâtre mise en musique par Lully en 1686 (dans un style moins comique).

Pendant très longtemps, Lully reste le compositeur préféré du Roi Soleil. En tant que surintendant de la musique royale, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps sur ce qui est joué à la cour ! La chance finit hélas par tourner : sa bisexualité (le fait d'aimer à la fois les femmes et les hommes) lui est reprochée et Louis XIV l'abandonne. **Autres temps, autres mœurs...**

« Les Sauvages », extrait des *Indes Galantes* de Jean-Philippe Rameau (France)

Rameau compose « Les Sauvages » en 1727, après avoir assisté à un spectacle donné à Paris par **deux Iroquois** venus de Louisiane, alors sous domination française. « Sauvages » était le nom que l'on donnait aux populations amérindiennes. Rameau s'inspire du rythme particulier de cette musique rythmée avec un tambour à mains.

En 1736, il intègre « Les Sauvages » dans son premier opéra-ballet, ***Les Indes Galantes***, qui raconte le triomphe de l'amour. Le mot « Indes » désigne à l'époque les régions éloignées de la France, perçues comme exotiques (le Moyen-Orient, le Pérou ou le continent américain).

La musique baroque n'est pas seulement écrite en Europe. Elle traverse aussi les océans, en même temps que les bateaux occidentaux. Sur les terres qu'on appelle **« le Nouveau Monde »** (aujourd'hui, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord), des compositeurs européens voyagent : ils mélangent leur musique et leurs instruments avec des rythmes et des sonorités appartenant aux populations locales. Certains, comme **l'Italien Domenico Zipoli**, écrivent de la musique religieuse.

Un opéra-ballet est un genre musical pratiqué au 18e siècle, qui mélange musique chantée et danse.

[Écoute un extrait](#), ici dans une version proposée à l'Opéra National de Paris !

***La Marche du prince du Danemark* de Jeremiah Clarke (Angleterre)**

Cette œuvre a été écrite vers 1700 par Jeremiah Clarke, compositeur et organiste. Pendant longtemps, on l'a attribuée à Henry Purcell, un autre compositeur de la même époque, bien plus connu que Clarke ! C'était malheureusement une erreur.

C'est une musique joyeuse, dansante, que l'on joue souvent dans les mariages. Tu pourras y entendre de **la trompette**.

[Écoute un extrait !](#)

***La Water Music* de Georg Friedrich Haendel (Angleterre)**

Né en Saxe (actuelle Allemagne) en 1685, Haendel passe une grande partie de sa carrière en Angleterre. Il prend la nationalité anglaise en 1727. La *Water Music* est sans doute l'une de ses œuvres les plus connues. Composée entre 1715 et 1736, elle se divise en plusieurs parties qui évoquent **les fêtes et les danses**.

[Écoute un extrait !](#)

Dans notre spectacle, tu pourras aussi entendre une autre musique de Haendel, écrite pour soprano (chant) et orchestre : ***Lascia ch'io pianga*** (« Laisse-moi pleurer »). On retrouve cet air dans plusieurs opéras de Handel (*Almira* et *Rinaldo*). Tu peux aussi entendre cette musique dans le film *Farinelli* (1994), qui raconte la vie d'un des plus célèbres **castrats italiens** du 18e siècle.

***La Bourrée en mi mineur* de Jean-Sébastien Bach (Allemagne)**

La bourrée est **une danse originaire d'Auvergne**, une région au centre de la France. Au 16e siècle, elle devient une danse de cour. À l'époque de Lully, on l'utilise souvent dans les opéras et les ballets.

Bach est un des plus grands compositeurs allemands des 17e et 18e siècles : il a composé plus de mille morceaux ! Aujourd'hui, son œuvre est considéré comme la plus marquante de la période baroque.

La vie de Bach est fascinante. En 2012, **Alexandre Astier** lui rend hommage dans une pièce de théâtre intitulée *Que ma joie demeure !* Il y interprète le rôle de Bach et, avec beaucoup d'humour, nous fait découvrir la musique de cette époque... en jouant lui-même de nombreux instruments !

[Écoute un extrait](#), ici modernisé par Jethro Tull !

Les Quatre Saisons d'Antonio Vivaldi (Italie)

Virtuose du violon, Vivaldi est né à **Venise** en 1678. En 1703, il est engagé comme professeur de musique à *La Pietà* (« La Pitié », en italien), une institution religieuse qui accueille des jeunes filles orphelines ou abandonnées, que l'on formait pour devenir musiciennes. Vivaldi a composé pour elles plus de 700 pièces de musique.

Les *Quatre Saisons* ont été écrites par Vivaldi entre 1723 et 1723. C'est une de ses œuvres les plus connues.

[Écoute un extrait \(Le Printemps\) !](#)

Et aujourd'hui ?

Pendant notre spectacle, tu entendras aussi **des morceaux composés au 20e siècle** et qui s'inspirent de la période baroque :

- la musique du film [Cyrano de Bergerac \(1990\)](#), composée par Jean-Claude Petit. Ce film raconte la vie de Cyrano, poète qui ne craint ni les sots ni les duels à l'épée... mais qui est affublé d'un très long nez ;
- la musique du ballet [Le Molière imaginaire \(1976-1968\)](#), composée par Nino Rota pour le chorégraphe Maurice Béjart.

Si tu fais tes propres recherches, tu t'apercevras aussi que la musique baroque est aussi utilisée dans **le rap**, où les artistes reprennent très souvent des airs connus de Bach, Vivaldi ou encore Purcell...

Présentation des instruments

Notre spectacle réunit **plusieurs instruments** dont certains sont enseignés dans notre école de musique. Tu pourras ainsi entendre...

Le chant

Le chant est l'ensemble des sons musicaux que tu peux **produire grâce à ta voix**. C'est probablement l'une des formes de musiques **les plus anciennes** que notre espèce a pratiquée : les scientifiques ont en effet découvert que certaines grottes habitées pendant **le Paléolithique** avait été choisies pour leurs propriétés acoustiques. Les femmes et les hommes préhistoriques chantaient probablement, en utilisant par exemple l'écho.

D'autres espèces animales chantent également : c'est le cas de beaucoup d'espèces d'oiseaux, mais aussi d'insectes comme les cigales... ou de mammifères marins comme les baleines.

La flûte à bec

La flûte à bec est un instrument de **la famille des bois**. Il en existe de différentes tailles – de la plus grave (la flûte soubasse) à la plus aiguë (la sopranino). C'est **un instrument très expressif**, qui demande une grande maîtrise dans l'articulation des phrases musicales (produites grâce au souffle de l'instrumentiste) et une grande coordination pour exécuter les doigtés.

Telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle existe depuis le 14e siècle. Elle possède huit trous que l'on bouche avec différents doigts.

À écouter : une [présentation de la flûte à bec](#), par Sébastien Marq (Les Arts Florissants)

La clarinette

La clarinette est **un instrument à vent** à anche simple. L'anche est un morceau de roseau mis en vibration contre le bec qui produit le son. En haut de l'instrument se trouve le bec dans lequel l'instrumentiste souffle. Avec ses doigts, l'instrumentiste bouche des trous et appuie sur des clés en métal que l'on voit le long du corps de l'instrument. Au bout de la clarinette se trouve le pavillon.

La clarinette joue souvent **un rôle de soliste dans l'orchestre**. Elle s'associe aussi bien aux vents qu'aux cordes pour l'accompagnement et la musique de chambre. **Sa famille comprend plusieurs instruments** : la clarinette en do, la clarinette en sib, la clarinette en la, la clarinette en mib, le cor de basset et la clarinette basse.

À écouter : [le Chat \(Pierre et le Loup\)](#) ou [Trois pièces pour clarinette](#)

Le saxophone soprano

Il fonctionne selon le même principe que la clarinette. Il est conique et en métal. On le retrouve très souvent **dans le jazz**. Il existe plusieurs types de saxophones :

- **sopranino** (en mib) et **soprano** (en sib) : corps droit
- **alto** (en mib), **ténor** (en sib), **baryton** (en mib) et **basse** (en sib) : corps recourbés

Pour notre concert, nous allons utiliser un saxophone soprano. Il joue dans les aigus.

À écouter : [le saxophone soprano](#) et [Petite fleur](#)

L'accordéon

Parfois appelé « piano à bretelles » ou piano du pauvre, l'accordéon est un instrument incroyablement **polyvalent**. Il peut tout jouer et se fondre dans tous les styles de musique : du classique au jazz, en passant par la musique de film, la chanson ou le folklore.

À l'origine, on l'a inventé pour qu'il puisse jouer **comme un orgue...** mais être beaucoup **plus facile à transporter** !

C'est un instrument à lamelles vibrantes mises en vibration par l'air contenu dans un soufflet actionné par le bras gauche de l'instrumentiste. Il peut être **chromatique** (on

entend la même note quand on ouvre ou ferme le soufflet) ou **diatonique** (on entend deux notes différentes, selon qu'on ouvre ou qu'on ferme).

Il peut avoir des boutons ou un clavier piano.

À écouter : [Tocata et fugue en ré mineur](#) (Bach) et [Oblivion](#) (Piazzolla)

La trompette

La trompette est un instrument de musique à vent de la **famille des cuivres**. Elle est principalement fabriquée dans un métal appelé le laiton. On la façonne dans un tube de 1,50 m de long, comme le cornet. Elle a différentes parties : l'embouchure (dans laquelle on souffle), le tube, les trois pistons (sur lesquels on appuie) et le pavillon. La trompette est **très polyvalente** : on peut l'entendre dans la musique classique... mais aussi dans le jazz.

Savais-tu que la trompette est un instrument très ancien ? On en a même retrouvé dans le tombeau du pharaon **Toutânkhamon** !

À écouter : [Concerto, 3e mouvement](#) (Hummel) et [Improvisation blues](#)

Le violon alto

Comme le violon, le violon alto appartient à la famille des **instruments à cordes** – et, plus précisément, des cordes frottées. Il possède quatre cordes. Pour produire un son, l'instrumentiste frotte un archet sur les cordes... mais peut aussi les pincer avec son pouce ou son index (on dit alors qu'on joue *pizzicato*).

Le violon alto est **plus grave que le violon**, mais plus aigu que le violoncelle. Il est apparu sous sa forme moderne au 16e siècle, en Italie.

Pendant longtemps, on l'a considéré comme un instrument d'accompagnement, d'orchestre et de musique de chambre : on ne lui composait pas

des pièces solos. Heureusement, **son répertoire s'est beaucoup enrichi** à partir du 20e siècle.

À écouter : [Fantaisie pour alto et cordes](#), de Johan Nepomuk Hummel

Les basses

Qu'elles soient basses à cordes (comme la contrebasse) ou basses cuivres (comme le tuba), les basses ont pour rôle de **soutenir la structure du morceau** – comme la percussion (le rythme) et l'harmonie (les accords).

Les basses sont **très graves** : tends l'oreille, tu les entendras sans problème.

La basse peut également être assurée par **la voix humaine**, lorsque l'on chante, par exemple.

À écouter :

[La Panthère Rose](#) (quintet de contrebasses) et [Contrebasse solo](#)

[Tuba Solo par le Mnozil Brass](#) (avec humour !... foncez à 1min22)

À toi de jouer ! Chanson à apprendre

Connais-tu Frère Jacques ? Le texte de cette comptine date du 18e siècle et a été traduit dans de nombreuses langues. La musique, elle, est **un canon composé par Jean-Philippe Rameau**. Nous avons adapté les paroles en nous inspirant des aventures de Raton. **Apprends la chanson... et chante avec nous !**

Rat Soleil (sur Frère Jacques)

Concerts en Famille 2025

Jean-Philippe Rameau

Texte : Magali Bossi et Matthieu Bielser

En canon, commencer la deuxième voix
lorsque la première voix est à la mesure 3

Rat So - le - il Rat So - le - il

Où es - tu? Où es - tu?

Pré - pa - rons la fê - te Pré - pa - rons la fê - te

Pour le Roi Pour le Roi

Rat Soleil, Rat Soleil
Où es-tu ? Où es-tu ?
Préparons la fête, Préparons la fête
Pour le Roi, Pour le Roi.

© Editions Musicatypique - CeF - I/25

Ce dossier a été réalisé par **Magali Bossi** (ressources internet), avec l'aide de **Patrick Bielser** (contexte musical et instruments) et **Matthieu Bielser** (extraits musicaux et chanson).

Les illustrations sont libres de droits et proviennent du site www.pixabay.com.