

Musique et Métissage – l’orientalisme :

- L’évolution de la chanson « mon amie la rose » (Françoise Hardy 1964, Natacha Atlas 1999, Slimane et Lina El Arabi 2017)
- *Léon Belly, Pèlerins allant à La Mecque, 1861, Huile sur toile, 161 x 242 cm, musée d'Orsay, Paris*
- Les orientales – Victor Hugo

Problématiques proposées :

L'orientalisme, qu'il soit musical, pictural ou littéraire, permet-il une fusion créative entre l'Orient et l'Occident ?

Le métissage dans l'art occidental témoigne-t-il de l'ouverture culturelle et de la fascination pour l'Autre ?

Définitions :

1. Définition de l’orientalisme : Mouvement artistique et culturel inspiré de l'Orient (Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie), influençant la musique, la peinture et la littérature en Occident.
2. La place du métissage culturel : Influence mutuelle entre l’Orient et l’Occident dans la musique, la peinture et la littérature, formant un terrain de rencontre et de réinterprétation.

Plan proposé :

Première partie : La chanson "Mon amie la rose" : L'évolution et l’empreinte orientale

Deuxième partie : L'Orientalisme en peinture française - Léon Belly, "Pèlerins allant à La Mecque" (1861)

Troisième partie : La poésie au cœur du métissage culturel - "Les Orientales" de Victor Hugo

Conclusion

Plan détaillé :

Première partie : L'évolution et l’empreinte orientale dans la chanson française – « Mon amie la rose » :

Présentation de la chanson : Écrite par **Françoise Hardy** en 1964, une chanson française. Texte poétique

L’influence de l’Orient dans la musique occidentale :

- Utilisation d’instruments de la musique traditionnelle orientale dans la création d’un accompagnement musicale en France. Citer des exemples d’instruments : darbouka, luth etc.
- Comment la mélodie et l'harmonie reflètent un métissage musical, touchant à la notion d'orientalisme – l’influence mutuelle entre l’Orient et l’Occident. Montrer des extraits de la version de Françoise Hardy, de Natacha Atlas ou de Slimane pour illustrer l’utilisation des mélodies qui caractérisent une musique arabe dans la création d’une nouvelle version de la chanson française mon amie la rose.

Deuxième partie : L'Orientalisme en peinture française - Léon Belly, "Pèlerins allant à La Mecque" (1861) :

Contexte artistique : Léon Belly, peintre du XIXe siècle, représentait l'Orient avec des scènes qui cherchaient à capturer l'essence du monde arabe et musulman, ici à travers le pèlerinage à La Mecque.

Analyse de l'œuvre :

- Expliquer l'aspect pictural de l'orientalisme dans cette toile avec vos propres mots.
- Décrire l'appropriation des symboles orientaux dans l'art européen, créant une sorte de métissage visuel et culturel. La France découvre en peinture un des moments importants de la vie d'un musulman pratiquant – le pèlerinage pour aller à La Mecque.

Troisième partie : La poésie au cœur du métissage culturel - "Les Orientales" de Victor Hugo :

Présentation du recueil : "Les Orientales" (1829) de Victor Hugo est un recueil poétique qui s'inspire des cultures orientales.

Métissage littéraire :

- Hugo introduit dans ses poèmes des images et des thèmes orientaux : paysages exotiques, personnages mythologiques et métaphores inspirées de l'Orient.
- Il utilise, les influences de la musique et de l'art oriental dans la poésie : un mélange de rythmes, de couleurs et de symboles.

RÉSUMÉ

Lorsque *Les Orientales* paraît en 1829, le romantisme français est imprégné par l'orientalisme. La guerre d'indépendance grecque a rendu le sujet très populaire. Victor Hugo suit donc le mouvement. Pourtant, son recueil est très remarqué, car il utilise des mots mystérieux, luxuriants. Les images sont très fortes, et la langue est virtuose.

Le poète crée un monde somptueux, qui semble être un fantasme. Les scènes que conte le poète sont sensuelles, ardentes. Le désir est au cœur de l'ouvrage. Hugo raconte aussi le combat entre chrétiens et musulmans. Il soutient l'indépendance grecque et assure sa fascination pour l'Orient. Les femmes, liées à l'amour, se font sultanes ou captives. L'amour est exotique ("Adieux de l'hôtesse arabe", "Grenade"). La beauté se fait orientale. Hugo utilise l'imaginaire oriental et le monde occulte. Il parle ainsi des djinns. L'exotisme des poèmes a beaucoup plu.

Conclusion :

Sur l'importance de comprendre ces influences réciproques pour apprécier pleinement la richesse de ces œuvres.

B La représentation de l'Orient

Le recueil n'est pas focalisé uniquement sur l'Orient, ce n'est pas simplement un fantasme occidental sur les pays étrangers. Victor Hugo lie l'Occident et l'Orient. Il met en avant les relations qui existent entre les mondes. Il parle évidemment des problèmes, mais aussi de la richesse des échanges.

L'Orient est souvent représenté comme pittoresque. Le poète utilise des créatures de la culture orientale, comme les djinns. Il utilise aussi des mots orientaux, comme "sérail" pour parler du harem. L'Orient correspond à certaines conventions, le vocabulaire notamment est marqué par certains clichés.

Cadix a les palmiers ; Murcie a les oranges ;
Jaën, son palais goth aux tourelles étranges ;
Agreda, son couvent bâti par saint-Edmond ;
Ségovie a l'autel dont on baise les marches,
Et l'aqueduc aux trois rangs d'arches
Qui lui porte un torrent pris au sommet d'un mont.

Victor Hugo
"Grenade", *Les Orientales* -
1829