Il n'y a pas d'âge pour aimer l'opéra

La compagnie **Opéra Côté Chœur** emmène les enfants au cœur de l'opéra

Avec le soutien des fondations Polycarpe, Berger-Levrault, RATP et banque Populaire.

La compagnie lyrique Opéra Côté Chœur s'est donné pour mission prioritaire de contribuer à l'éveil des enfants à l'opéra, en complicité avec les collectivités locales intéressées et les enseignants motivés par ce type d'action culturelle.

Elle a recours, pour atteindre cet objectif, à différentes modalités d'action, qui ont pour point commun de permettre une approche sensible et vivante de cet art, en s'adressant à toutes les facultés créatrices et sensorielles des enfants.

Photo Pierre Sautelet

Ainsi, l'opéra, dépouillé de ses conventions et des apriori élitistes, devient pour eux aussi accessible et familier qu'un livre, un conte, une histoire, un jeu…

Opéra Côté Chœur est heureux de vous présenter les différents volets de cette action, qui peuvent bien sûr être pris isolément, ou de façon complémentaire et combinée, en fonction de vos souhaits et des moyens dont vous disposez.

ACTION n°1

ATELIER D'INITIATION AU SPECTACLE LYRIQUE

Public concerné :

Ce volet est plus spécifiquement destiné aux élèves des collèges (cycle 4 de la 5° à la 3°).
Objectif pédagogique :
Proposé sous forme d'atelier hebdomadaire, sur un trimestre ou sur l'ensemble de l'année, ce programme a pour objectif de compléter l'enseignement artistique par une initiation au chant choral et à la pratique théâtrale.

Dorothée Lorthiois, soprane.
En arrière plan, le chef d'orchestre et le metteur en scène.

Contenu :

Au-delà de l'acquisition ou de la consolidation de connaissances élémentaires en matière d'histoire de la musique et des formes théâtrales, il vise avant tout à valoriser l'imaginaire et les compétences sensorielles de chaque adolescent, à favoriser l'estime de soi et l'expression de sa personnalité, sans oublier le respect de l'autre à travers un projet collectif et fédérateur.
L'atelier développe successivement des jeux de discrimination auditive, des jeux théâtraux, l'écoute approfondie, et l'apprentissage d'extraits d'œuvres lyriques en chant choral.
Il a essentiellement pour support un ensemble d'œuvres inscrites au répertoire de notre compagnie : Carmen, Le Barbier de Séville, la Traviata, Norma, Roméo et Juliette….
Il est animé par un (ou plusieurs) artiste(s) professionnel(s) : chanteur (euse), metteur en scène, scénographe, dumiste…
Il peut déboucher, selon les souhaits de l'enseignant et la motivation de la classe, et selon les disponibilités offertes par la collectivité concernée :

- soit sur l'assistance (gratuite) à une répétition publique d'une de ces œuvres, voire à sa représentation (si l'œuvre est programmée dans un lieu culturel proche), précédée d'une rencontre avec les principaux acteurs de la représentation et une visite commentée du lieu de la représentation;

Photo Pierre Sautelet

Sylvain Audinoski, chef d'orchestre, en atelier avec les enfants de Poissy

- soit à une représentation intégrale, sous forme audiovisuelle, du *Barbier de Séville*, de Rossini. En effet, dans les villes ne disposant pas d'un lieu permettant d'accueillir une représentation d'opéra, nous proposons aux établissements la projection d'un DVD pédagogique contenant d'une part, la captation intégrale de ce spectacle, enregistrée en public, et d'autre part des extraits de cette œuvre, commentés par les artistes, ainsi qu'un livret pédagogique permettant un travail préalable.

A noter :

Cet atelier peut aussi être proposé:

- dans le cadre des enseignements pluridisciplinaires promus par la réforme du collège : s'appuyant sur des œuvres dont la thématique très riche fait partie du patrimoine culturel auquel le collège doit permettre l'accès, il favorise en effet les apprentissages « croisés » entre différentes disciplines français, histoire, disciplines artistiques, technologie…

- sous une forme adaptée, aux élèves du cycle 2 (du CP au CE 2), dans le cadre des ateliers d'animation périscolaires.

ACTION n°2

ATELIER CREATION

Public concerné :

Les élèves du cycle 3 (CM 1 à 6°) ou du cycle 4 (de la 5° à la 3°)

Objectif pédagogique :

Proposé également sous forme d'atelier hebdomadaire, mais sur l'ensemble de l'année, et sur une seule classe, cet atelier consiste en la production et à la fabrication d'un spectacle lyrique, dans toutes ses composantes : interprétation, conception et confection des décors et costumes, recherche des moyens et de la logistique…

L'objectif est avant tout de chercher à développer le goût du travail collectif, mais aussi la valorisation de compétences individuelles parfois ignorées par le travail scolaire, et qui trouvent là l'occasion de s'exprimer.

Loïc Mignon, chef de chant, fait répéter "Les sales Momes" à des élèves de 5e à Louvres

Contenu :

Pour mener à bien ce projet, dont les conditions de réussite sont une motivation et une implication fortes des élèves et de l'enseignant, nous proposons aux élèves de monter un opéra « jeune public » contemporain (exemple : *Les Sales Mômes* , de Coralie Fayolle ; livret d'Isabelle Huchet).

Le travail mené tout au long de l'année pourra donner lieu à une restitution de l'œuvre, avec mise en scène, décor et costumes imaginés et réalisés par les participants à l'atelie

Bernard Jourdain fait répéter la mise en scène des "Sales mômes" à Louvres. Mai 2016

ACTION n°3 :

DÉCOUVERTE DE l'OPÉRA

Public concerné :
Ce volet est plus spécifiquement destiné aux élèves des cycles 2 (du CP au CE2).

Objectif pédagogique :
Destiné à faire découvrir aux enfants une forme musicale spécifique qui met en valeur la voix, et un type de spectacle vivant qui introduit dans un univers merveilleux et féérique, ce programme est avant tout destiné à faire découvrir l'opéra, à sensibiliser le jeune public à son univers, en jouant avant tout sur l'imagination, la création et l'attractivité des images, des sons et des récits.

Déroulement :
En début d'année scolaire, les dossiers pédagogiques sont remis aux enseignants, au cours d'une réunion avec notre animatrice pédagogique (voir ci-dessous : étape 1)
Puis celle-ci intervient dans chaque classe concernée, en présence de l'enseignant responsable de la classe (voir ci-dessous : étape 2)

Ensuite, celui-ci fait travailler les élèves, en s'appuyant sur le livret pédagogique (voir : étape 3)
Huit jours environ avant la date de la représentation choisie comme terme du parcours, les élèves assistent à une rencontre avec certains des artistes impliqués dans le spectacle et peuvent assister à une répétition Ils peuvent ainsi mesurer le travail de préparation et les efforts requis pour parvenir au résultat final (voir ci-dessous : étape 4)

Photo Béatrice Génin

Elèves de primaire devant l'exposition de leurs travaux avant une représentation de "Carmen "à Louvres, janvier 2014

La veille du spectacle, ils assistent à la répétition générale du spectacle et peuvent présenter leurs travaux sous forme d'une exposition (dans la mesure de l'espace et des matériels disponibles) : (voir ci-dessous : étape 5.)
Dans le mois qui suit le spectacle, l'équipe d'Opéra Côté Chœur rencontre les enseignants afin d'évaluer l'opération ; il peut aussi être organisé une nouvelle rencontre avec les enfants afin de leur faire exprimer leurs impressions et répondre à leurs interrogations.

Etape 1 :

Le livret pédagogique contient de nombreuses pistes qui permettent aux enseignants de choisir leur axe de travail (l'œuvre, l'analyse musicale, le contexte historique, sociologique ou artistique…) et les activités qu'ils peuvent faire effectuer par les enfants.

Il donne également quelques clés permettant aux enfants de s'approprier les codes et conventions de l'opéra : pourquoi chanter au lieu de parler ? Quel effet cherche-t-on à produire sur le spectateur ? Quels outils sont utilisés pour y parvenir (instruments de l'orchestre, types de voix et de personnage, texte…)

Photo Pierre Sautelet

Janie Lalande, notre responsable pédagogique

L'objectif n'est pas de leur faire acquérir des connaissances musicales, mais de leur faire comprendre que la musique, et plus particulièrement l'opéra, utilise un langage, des termes et concepts spécifiques, et leur en faire repérer l'emploi par quelques exemples.

Etape 2 :

Janie Lalande, à l'origine de cette action pédagogique et du dossier destiné aux enseignants, intervient pendant une heure dans chaque classe sur le thème : « Comment le compositeur raconte l'histoire par la musique. » Ile présente l'histoire en faisant écouter:

- les passages principaux de l'oeuvre,
- les instruments de l'orchestre,
- les thèmes musicaux attachés soit aux personnages, soit aux sentiments ou à l'action décrite par le compositeur.

Une écoute commentée permettra ensuite aux enfants de se repérer facilement dans l'œuvre.

Etape 3 :

Par la suite, et pendant tout le temps qui s'écoule avant la représentation, l'enseignant fait travailler les enfants selon les pistes qu'il aura choisies, et en diversifiant les activités : chant, gestuelle, dessin…
Les travaux réalisés pourront être valorisés dans un journal d'opéra, ou lors d'une exposition, dans l'école ou sur le lieu du spectacle.
L'objectif est en effet d'utiliser cette approche de l'œuvre pour développer la créativité de l'enfant dans toutes les directions possibles.
A la demande, cette intervention pourra être complétée par une ou plusieurs interventions supplémentaires d'un dumiste (professionnel titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant), qui pourra enrichir leur compréhension de l'œuvre tout en développant l'éducation musicale des enfants.

Recherche de costumes autour de CARMEN, Poissy, janvier 2014

Etape 4 :

Toutes les classes ayant suivi cette initiation sont regroupées et reçoivent la visite d'un des solistes de la compagnie, du chef d'orchestre, du metteur en scène ou du scénographe.

L'objectif est que chacun de ces acteurs explique comment l'œuvre peut être approchée, donc interprétée de différentes manières, et celle qu'ils privilégient.

Il s'agit ainsi de faire découvrir aux enfants les différents métiers qui concourent à la réalisation d'un spectacle, la diversité des compétences, et aussi des moyens nécessaires pour faire vivre et partager cette émotion particulière qu'offre le spectacle vivant (ou enregistré).

Maquette de costume pour Carmen, apportée aux enfants pour illustrer les propos du metteur en scène sur ses choix esthétiques

Etape 5 :

La représentation n'est pas seulement la récompense du travail effectué, elle est surtout l'aboutissement d'un parcours qui permet de lui donner tout son sens, et surtout de permettre aux enfants à la fois de goûter pleinement l'émotion et la magie de l'opéra.

Il peut s'agir, soit de la répétition générale si le spectacle est donné ensuite dans le même lieu devant un public non scolaire (en espérant que les enfants ayant été ainsi préparés au spectacle y emmènent leur famille…), soit d'une représentation destinée au seul public scolaire (les parents peuvent accompagner leurs enfants jusqu'au lieu de la représentation mais ne sont pas conviés à y assister).

Photo Pierre Sautelet

Bernard Jourdain, metteur en scène, avec des élèves de classes élémentaires à Poissy, hiver 2015

ACTION n°4

PARTICIPATION À UN SPECTACLE DE LA COMPAGNIE

(en partenariat avec un Conservatoire ou une École de Musique)

En parallèle avec ces actions, Opéra Côté Chœur propose aux élèves du conservatoire ou de l'école de musique de la collectivité concernée tout un ensemble d'actions, pouvant aller de master classes assurées par l'équipe artistique auprès des élèves des classes de chant ou d'art dramatique, à la participation effective à une représentation donnée (par exemple si l'œuvre nécessite un chœur d'enfants, comme dans Carmen) : les élèves ont alors la possibilité de se produire aux côtés des artistes, en répétant l'après-midi avec le chef d'orchestre et le metteur en scène, leur procurant ainsi une expérience artistique et émotionnelle inoubliable.

Enfin, nous proposons aussi, toujours pour les classes des conservatoires et des écoles de musique, de participer à la création d'un de nos spectacles « jeune public » ; actuellement, "Le Petit Ramoneur », opéra pour enfants du célèbre compositeur britannique Benjamin Britten, qui offre la particularité d'être un spectacle « interactif », où certains enfants peuvent tenir des rôles solistes, tandis que d'autres, dans le public, peuvent aussi participer au spectacle en intervenant dans certains airs.

Photo Béatrice Génin

Témoignages d'enfants

Je n'avais jamais vu Carmen et ça m'a touchée. J'ai un peu pleuré lorsqu'elle est morte. Merci beaucoup - *Guillemette*

Merci pour ce spectacle, j'aimerais y retourner peut-être avec mes parents – *Caroline*

J'aimerais que l'on voit ça tous les jours, merci - *Thibault*

Bravo c'était incroyable - *Thomas*

J'ai trouvé ça vraiment très bien, l'Opéra était vraiment bien fait avec tous les chanteurs et les musiciens. J'ai remarqué que l'orchestre avait beaucoup changé depuis la première répétition - *Adrien.*

J'avais jamais vu ça, j'ai trouvé que les chanteurs y mettaient beaucoup de leur cœur et de leur joie, les musiciens aussi, je n'avais jamais vu d'Opéra avant, quand ça s'est fini j'étais déçue, j'aurais aimé que ça dure encore. Bravo – *Juliette*

Témoignages d'enseignants

Je parle en mon nom, mais également en celui de mes élèves qui ont été littéralement captivés par le spectacle. Ils en étaient encore tout chamboulés aujourd'hui, nous sommes beaucoup revenus sur la soirée de la veille car tous étaient encore dans leur imaginaire et personne n'avait réellement envie que cela se termine. Les différents airs et images de l'opéra continuaient à trotter dans nos têtes...

L'enthousiasme de tous ces enfants m'a profondément touché. Or, tout ce bonheur partagé, c'est à vous et aux chanteurs qu'on le doit, à toute la troupe, et aux organisateurs bien sûr.... Donc, un grand merci à vous tous.

Je suis certaine que nos élèves n'oublieront pas cette soirée magique passée ensemble.... et leurs enseignants non plus d'ailleurs!

Bon spectacle ce soir, j'aimerais encore y être !

Catherine Muller, enseignante de Poissy

Un immense merci à vous et à tous les artistes et techniciens!

Les enfants étaient ravis, les enseignantes aussi! Nous avons passé une magnifique soirée dont les retombées pédagogiques seront très riches!

Encore Merci!

Les enseignantes de cm1

Vous avez offert à ces jeunes enfants un spectacle qu'ils n'auraient jamais imaginé voir à leur âge. Ils sont très fiers de cela. Ils m'ont dit qu'entre ce que vous aviez fait avec les musiciens lors de la répétition à l'école et ce que nous avons entendu ce soir, il y avait eu des changements. J'imagine qu'ils ont tout à fait raison. Je ne doute pas un instant que ce soir les parents ont entendu parler de Carmen comme jamais.

Christine Vilaine, enseigante de Poissy

Contacts

Bernard Jourdain, directeur artistique
06 24 36 71 12, jourdain-b@wanadoo.fr

Fando Egéa, administrateur
06 83 48 06 63, fandoegea@hotmail.com

Janie Lalande, chargée de la pédagogie
06 87 15 48 35, janie.lalande@theatreopera.fr

http://www.opera-cote-choeur.fr

Photo Béatrice Génin