

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, Transdev et la Caisse des dépôts et consignations.

Depuis dix ans, la compagnie lyrique Opéra Côté Chœur s'est donné pour mission prioritaire de contribuer à l'éveil des enfants à l'opéra, avec la participation d'enseignants motivés, convaincus que l'accès à la culture, et notamment à la musique et au spectacle vivant, passe par une mise en contact précoce, et régulièrement entretenue, avec les artistes et les œuvres.

Avec ses intervenants, tous artistes ou animateurs professionnels, notre compagnie propose des séquences de découverte de l'opéra autour de grandes œuvres du répertoire, dans de nombreuses écoles primaires d'Ile-de-France et de province, ou des ateliers trimestriels de sensibilisation à l'art lyrique dans le cadre des activités périscolaires de plusieurs écoles parisiennes, et travaille même avec des élèves du secondaire et leurs enseignants pour composer et mettre en scène des spectacles lyriques originaux.

Ainsi, des centaines d'enfants ou d'adolescents, sensibilisés et munis des clefs leur donnant accès aux codes et conventions qui régissent l'opéra, ont pu approcher cet art de manière familière et vivante, contribuant ainsi à forger leur culture de spectateur. A la fin du cycle d'initiation, les élèves assistent à une représentation, ou à la répétition générale donnée par la compagnie dans un théâtre ou un espace culturel mis à sa disposition.

400 élèves sont réunis au théâtre de Poissy pour assister à la générale de *Norma*

Mais ce type d'action trouve ses limites : tout spectacle de qualité, surtout dans le domaine de l'opéra, nécessite de faire appel à de nombreux artistes, musiciens, chanteurs, techniciens. Son coût est donc important.

C'est pourquoi nous avons voulu aller plus loin et amener l'opéra au plus près du jeune public, lorsque celui-ci ne dispose d'aucune autre possibilité d'accéder à une représentation d'opéra.

Comment ?

En leur proposant, avec des moyens adaptés, une véritable représentation d'opéra au sein de l'établissement : cette année, les enseignants ont choisi la version intégrale en italien de

Orphée et Eurydice

de Gluck (1h30)

1. Présentation

Orphée et Eurydice

de Christoph Willibald Gluck

« *Eurydice n'est plus,
et je respire encore ;
Dieux, rendez-lui la vie
ou donnez-moi la mort* »

L'histoire d'Orphée et Eurydice est devenu un mythe : celui de l'amour absolu, que même la mort ne peut détruire. Chaque mythe, légende, ou conte, recèle un sens caché. Le héros doit franchir le seuil d'un monde inconnu, représenté par les profondeurs d'un océan, un désert, une forêt obscure ou les enfers, vaincre un monstre, à savoir ses peurs intimes et ses passions, pour atteindre la lumière. Enée, Ulysse, Perséphone, Héraclès, Thésée ont comme Orphée traversé ces épreuves initiatiques.

Le poète Orphée, dont la voix charme Hadès, pénétrera grâce à son art, le royaume de la mort. Mort symbolique suivie d'une résurrection comme dans tout voyage initiatique. Pendant son séjour dans les profondeurs de la terre, il atteindra un degré surhumain d'extase auquel le mythe a donné le nom de descente aux enfers, car cette épreuve comporte de grands risques pour celui qui s'y essaie. Ce voyage mené au centre de lui-même permettra à Orphée de découvrir sa face cachée (représentée par Eurydice) et de réaliser en lui l'union du masculin et du féminin, de retrouver un instant l'unité principielle.

2. Objectifs pédagogiques

Il s'agit tout d'abord de faire découvrir aux enfants une forme musicale spécifique qui met en valeur toutes les ressources de la voix, et un type de spectacle vivant qui introduit dans un univers merveilleux et féérique. Il s'agit par ailleurs de sensibiliser les enfants à l'art

dramatique et lyrique, en leur faisant découvrir des oeuvres littéraires, musicales et plastiques ayant des thèmes communs à ceux évoqués dans l'opéra étudié, et relevant de la culture et du patrimoine universels : par

exemple : par exemple, « Les Géorgiens » de Virgile et « Les Métamorphoses » d'Ovide et toutes les représentations plastiques liées au mythe d'Orphée pour l'opéra de Gluck ou « La Bible hébraïque », elle-même inspirée de la mythologie solaire, probablement d'un vieux conte cananéen, et toutes les représentations plastiques liées au mythe de Samson et Dalila.

Il s'agit aussi d'amener les enfants, à travers un parcours progressif, à une attitude de spectateur authentique, apte à tirer bénéfice de tout ce qu'apporte le spectacle vivant en termes d'émotion, de réflexion, d'échange et de partage.

Il s'agit enfin d'offrir aux enseignants, professeurs des écoles pour le primaire, et enseignants de différentes disciplines (chant choral, dans le cadre du « plan choral » retenu par le ministère comme une

priorité, mais aussi français, anglais, italien, latin, histoire, arts plastiques,) pour le secondaire, une matière riche et susceptible d'être exploitée par toute une palette de travaux individuels ou collectifs (notamment dans le cadre des EPI).

3. Déroulement du projet et calendrier

1 Dès que l'établissement scolaire nous a fait connaître son intérêt, (si possible, le plus en amont possible, au cours de l'année scolaire n -1), nous organisons une rencontre avec le chef d'établissement ou la personne référente qu'il aura désigné, et avec les enseignants intéressés, afin de leur présenter notre action, de répondre à leurs interrogations et de recueillir leurs souhaits et demandes.

2 En début d'année scolaire, un dossier pédagogique est remis aux enseignants, au cours d'une réunion avec notre animatrice pédagogique. Puis celle-ci intervient dans chaque classe concernée -ou devant plusieurs classes regroupées- pour une présentation de l'œuvre, de son contexte historique, de l'intrigue, des personnages, et des principaux thèmes musicaux.

3 Pendant toute la période qui précède la représentation, les enseignants font travailler les élèves à partir du livret pédagogique et sous les formes qui leur paraissent les plus intéressantes.

4 Huit jours environ avant la date de la représentation, les élèves assistent à une rencontre avec certains des artistes impliqués dans le spectacle (musiciens, chanteurs, metteur en scène,)

Maquette de costume pour Carmen, apportée aux enfants pour illustrer

les propos du metteur en scène sur ses choix esthétiques

5 Enfin arrive le jour de la représentation à laquelle assistent les élèves ayant suivi le parcours. Moment fort que beaucoup attendent avec impatience et qui représente l'aboutissement du travail effectué car il rassemble tous les morceaux du puzzle et rend concrètes les différentes approches et les sujets étudiés.

4. Intervenants

Karine Godefroy, mezzo-soprano

Ancien élève du Conservatoire National d'Art Dramatique, **Bernard Jourdain** a suivi les cours d'Antoine Vitez et assisté les élèves qui montaient des spectacles au sein de l'école (Daniel Mesguish, Patrice Kerbrat, Richard Berry). Il a mis en scène de nombreux spectacles dramatiques, avant de fonder sa propre compagnie, **Opéra Côté Chœur**, pour laquelle il a mis en scène de nombreuses œuvres du répertoire (*Mort à Venise* de Benjamin Britten, *Norma* de Bellini, *Carmen* de Bizet, *La Créole* d'Offenbach à l'Espace Cardin, *Le Barbier de Séville* au théâtre de Poissy, *La Traviata*, de Verdi à l'Espace Cardin en 2016, *Orfeo ed Euridice* au Comédia en 2018).

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

Photo Pierre Sautelet

Janie Lalande, notre responsable pédagogique

Photo Pierre Sautelet

Karine Godefroy est titulaire d'une maîtrise de Lettres Modernes, diplômée de la Guildhall School of Music de Londres ; premier prix de Chant de la Ville de Paris et de Chant Baroque. Cette artiste a interprété différents rôles, au sein de la **Compagnie Les Brigands** ainsi que pour les opéras de **Lille, Nantes, Rennes, Angers, Limoges, Nice, Metz, Dijon, Reims, Bâle**, ainsi qu' à **l'Opéra-Comique de Paris** ; passionnée par l'animation pédagogique, elle intervient pour **Opéra Côté Chœur** dans le cadre de ses différents ateliers.

Après des études universitaires d'économie, de droit, de sociologie et d'anglais, **Janie Lalande** entre dans l'équipe naissante du **Théâtre d'Herblay**, début 1991. Elle en devient directrice en début 1996. C'est dans ce lieu qu'elle commencera la formation des nouveaux publics. Elle estime avoir su faire aimer l'opéra à presque 40 000 enfants.

Elle quitte le théâtre d'Herblay en 2010 pour se consacrer à cette merveilleuse tâche de passation de connaissance. En France aux côtés d'**Opéra Côté Chœur** comme à Rabat avec **l'Orchestre Philharmonique du Maroc** ce sont environ 5 000 enfants qui apprécient maintenant l'opéra.

5. Moyens

Pour mener à bien cette action, *Opéra Côté Choeur sollicite une participation financière des établissements scolaires modulable, en fonction du nombre de classes concernées, et du choix de l'œuvre représentée.*

Elle requiert également la mise à disposition d'une salle équipée de chaises correspondant au nombre d'élèves concernés (ou plusieurs classes), et disposant d'un espace libre permettant d'accueillir un piano, trois ou quatre chanteurs et une vingtaine de choristes.

Il peut s'agir d'un préau ou d'un gymnase, à condition qu'il puisse être mis à disposition de notre équipe artistique et technique quelques heures avant le spectacle. Il peut aussi s'agir d'un local équipé d'une estrade ou d'une scène, à l'intérieur de l'établissement, ou à proximité, pouvant accueillir des classes d'établissements scolaires différents (Maison des associations...)

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, enseignante de Poissy

Contacts

Bernard Jourdain, directeur artistique
06 24 36 71 12, opera.cote.choeur@orange.fr

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

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

