

Ateliers sur l'opéra

En amont du spectacle "Robin, faisons de l'opéra"

Par

Fabienne Cellier-Triguel

3 ateliers d'une durée de 45 minutes chacun

Objectif : sensibilisation à l'opéra et préparation au spectacle "Robin, faisons de l'opéra "

Pédagogie : relaxation, masques, théâtre, jeux, technique vocale et informations sur le chanteur et l'opéra, pour écouter, ressentir et vivre l'émotion, le jeu de scène et l'énergie de l'opéra (théâtre chanté)...

Moyen : espace suffisant pour se mouvoir et s'allonger selon le nombre de participants ; tissus, coussins, masques, sonorisation, documents, livrets ludiques et reportage vidéo sur l'opéra et le chanteur, fournis par la compagnie. Matériel vidéo pour la projection du reportage "tu aimeras l'opéra" à fournir par l'établissement (format DVD).

Contenu : voir ci-dessous (Il est possible d'avoir des fiches détaillées des ateliers).

I Apprendre à écouter et à ressentir : immersion dans la musique de l'opéra

Par groupe

II Etre acteur de l'opéra (jouer au chanteur d'opéra : technique vocale et jeu de scène du chanteur)

Par groupe

III S'informer sur le spectacle, l'opéra et le chanteur d'opéra

(avec vidéo de 15mn : "tu aimeras l'opéra !")

Tous les groupes réunis

Les ateliers I et II peuvent se combiner en 1 seul atelier selon le nombre de séances possibles.

Atelier I

Apprendre à écouter et à ressentir : immersion vers la musique de l'opéra

a) Contenu

1) Relaxation allongée ou assise pour l'écoute d'un air

Se détendre (Rouler la tête doucement à droite et à gauche ; détendre chaque partie de son corps ; se sentir lourd et s'enfoncer dans le sol)

Relaxation avec les couleurs

Inviter à écouter et à ressentir les émotions ou à imaginer une histoire ou des paysages¹ pendant que l'intervenante chante un air d'opéra. (Air de la comtesse, *porgi amor*, extrait des noces de Figaro de Mozart.)

2) Le masque et l'expression corporelle

Porter des masques² et marcher sur de la musique et des chants extraits d'opéra en ressentant les émotions : colère, joie, tristesse, charme.....

Marcher plus ou moins vite selon la musique.

(Inviter à faire des gestes avec les bras ; tourner sur place ; donner libre cours à son imagination en rapport avec la musique et avec les émotions.)

3) Jeu

Nous proposons un jeu tel la chaise musicale avec des coussins sur des musiques extraites d'opéra.

b) Durée : 45 minutes

c) Nombre de participants

Cela dépend de la place disponible, mais il est possible de prendre jusqu'à 30 participants.

d) Matériel

Matériel de sonorisation pour passer les extraits, masques et coussins fournis par la compagnie CLEM "La Bohème". L'établissement peut fournir des masques s'il le souhaite et éventuellement des coussins.

Salle assez vaste pour se mouvoir, en rapport avec le nombre de participants.

Les ateliers I et II peuvent se combiner en 1 seul atelier de 45 minutes

¹ Imaginer une histoire ou des paysages peut sembler plus simple pour l'enfant que de ressentir directement l'émotion et les vibrations de la musique et cela devient une porte vers le ressenti pur.

² Le masque aide à libérer de l'inhibition les participants, pour les rendre plus libres de leurs mouvements et de leur ressenti, en prenant une nouvelle identité. Il se rapporte à la partie théâtrale de l'opéra. Le masque peut avoir été confectionné en amont de l'atelier.

Atelier II

Etre acteur de l'opéra

a) Contenu

1) **Mimer le chanteur : apprendre un air**

Mettre les masques.

Sur un extrait d'un air d'opéra³, mimer⁴ les chanteurs en marchant.

Apprendre le refrain.⁵

2) **Notion de technique vocale**

Comprendre la technique vocale en imitant en réponse⁶ des sons proposés.

S'initier à la technique du souffle, vocaliser ; s'initier à l'articulation et à la projection du son.

Jeux sur la technique.

Chanter l'air d'opéra, en réponse, en étant plus conscient de l'acte corporel du chant et de la technique vocale (le souffle, le soutien, l'ouverture de la bouche, l'articulation, la volonté de projeter le son et de s'exprimer, l'interprétation, l'émotion....)

3) **Appliquer la technique sur l'air d'opéra et finir la mise en scène**

Mettre un costume et un masque. (Utiliser les tissus et accessoires proposés par la compagnie ou par l'établissement).

Faire quelques déplacements sur le chant pour une mise en scène simple.⁷

b) durée : 45 minutes

c) Nombre de participants : Cela dépend de la place disponible, mais il est possible de prendre jusqu'à 30 participants encadrés au minimum d'un responsable.

d) Matériel

Matériel de sonorisation pour passer les extraits, tissus, costumes, masques, accessoires, fournis par la compagnie CLEM "La Bohème". L'établissement peut fournir des masques, des costumes et accessoires s'il le souhaite.

Salle assez vaste pour se mouvoir, en rapport avec le nombre de participants

Les ateliers I et II peuvent se combiner en 1 seul atelier de 45 minutes

³Airs extraits de l'œuvre de Carmen de Bizet : air de Micaëla, de Carmen, du toréador, du chœur des enfants. Cette œuvre, la plus jouée au monde, a l'avantage, par son succès, d'appartenir à la mémoire collective et d'être ainsi plus abordable, tout en étant en français. Un autre air, extrait du duo de Papageno et Papagena de la Flûte enchantée de Mozart, n'utilise que des onomatopées tirées des noms de Papageno et Papagena. Dans le cadre d'un travail dans une école entière, chaque classe prépare un air différent. Les chants peuvent être extraits également des nouvelles créations de la compagnie et les enfants sont invités à assister à des répétitions ouvertes)

⁴ Mimer aide à ressentir et à se concentrer pour mieux s'imprégner du chant et de la musique.

⁵ En amont de l'atelier, les airs choisis peuvent être préparés, en les écoutant ou en les apprenant.

⁶ Se mettre en réponse est un genre du chant grégorien où le chante propose une phrase tandis que l'assemblée la répète. Cela permet de travailler dans la spontanéité et dans l'imitation. Les participants ressentent ainsi et comprennent que la technique vocale est le développement d'un acte naturel de la voix projetée, d'une voix qui désire communiquer ou être entendue.

⁷ La mise en scène peut-être enrichie et diversifiée par les propositions des participants et par leurs costumes.

Atelier III

S'informer sur le spectacle, l'opéra et le chanteur d'opéra

(avec vidéo): "tu aimeras l'opéra !"

a) contenu

1) Présentation du spectacle

Explication sur le déroulement du spectacle, l'histoire, les partis pris de la mise en scène, la musique, les choix des airs, la relation littéraire, les décors, le jeu et la relation avec les éléments liés à l'opéra d'hier et d'aujourd'hui.

2) Quelques notions sur l'opéra et le chanteur !

Exposition d'objets liés à l'opéra et aux chanteurs (Posters, maquettes...)

Vidéo sur l'opéra et le chanteur : "tu aimeras l'opéra !"

"Tu aimeras l'opéra" est un reportage vidéo de 15 minutes fait pour la Compagnie Lyrique et Musicale "La Bohème" par Fabienne Cellier-Triguel. Il dévoile les différentes facettes de l'opéra en s'appuyant sur de nombreux extraits d'opéra.

3) "Mon petit livret" sur le spectacle, l'opéra, le chanteur et la technique vocale

Lecture par différents participants de "mon petit livret" sur "Robin, faisons de l'opéra" et sur l'opéra, le chanteur et la technique vocale. "Mon petit livret", ludique, est écrit en partie sous forme d'un dialogue, illustré de personnages de bande dessinée. Il a été conçu également pour la Compagnie Lyrique et Musicale "La Bohème" par Fabienne Cellier-Triguel. Il peut être étudié en amont de l'atelier.

Coloriage⁸ du livret (personnages, Opéra, instruments d'orchestre et anatomie de la voix...) En même temps des explications sont données, et les participants peuvent poser des questions et échangent des propos sur l'opéra ou sur le spectacle...

b) durée : 45 minutes

c) Nombre de participants : Cela dépend de la place disponible, mais il est possible de prendre jusqu'à 70 participants encadrés au minimum par deux responsables.

d) Matériel

Matériel vidéo pour la projection du reportage "tu aimeras l'opéra"(format DVD) et crayons de couleurs à fournir par l'établissement. La compagnie donne un exemplaire du livret à photocopier par l'établissement⁹.

⁸ Le coloriage permet un moment ludique de détente et aide à mieux intégrer des notions comme l'anatomie de la voix, par exemple, même pour les grands participants.

⁹ L'établissement peut photocopier, par exemple, un livret complet (6 pages) par classe et seulement une page pour chaque élève : celle-ci comprend les dessins du diaphragme, du larynx, du théâtre, de l'affiche et les paroles des extraits des airs d'opéra.

Atelier IV

Jouer au chanteur d'opéra : chanter, déclamer, jouer, interpréter, danser...

Atelier supplémentaire sur 5 séances de 2 h qui aboutit sur un spectacle créé par les enfants

a) contenu

1) Le jeu de Robin et de Marion

Raconter l'histoire du "Jeu de Robin et de Marion"¹⁰, œuvre médiévale d'Adam de la Halle dont s'inspire le spectacle de "Robin, jouons de l'opéra" et d'où est tiré le personnage guide de Marion.

Choisir¹¹ et adapter des scènes courtes parmi des scènes du "Jeu de Robin et de Marion" et qui intègrent du texte, des chants et parfois de la danse.

Choisir 6 participants pour jouer les personnages.

Mettre en scène

2) Mettre en scène des airs d'opéra

Approfondir avec les autres participants (un chant par classe) la mise en place et la mise en scène des airs d'opéras appris dans l'atelier II.

3) Final, répétition générale et spectacle

Imaginer et confectionner des décors et costumes.

Regrouper les extraits du "jeu de Robin et de Marion" avec les airs mis en scène, en établissant des liens, pour créer un spectacle et faire une représentation.

b) Durée des interventions : 10 heures

5 heures pour les airs d'opéra (2 fois 30 minutes par chant)

2h30 sur le "jeu de Robin" (2 fois une heure et 30 minutes)

1h 30 de répétition générale avec les costumes et décors

1 heure pour la préparation et la représentation

Durée du spectacle des enfants : 25 minutes

c) Nombre de participants

6 participants pour les scènes du "Jeu de Robin et de Marion" et 5 groupes au maximum de 30 participants chacun (5 classes). On peut ajouter un récitant pour introduire le spectacle ou faire des liens.

d) Matériel

Costumes, masques et accessoires fournis par la compagnie et par l'établissement. Les décors et costumes sont différents selon les propositions et la participation de l'établissement.

Matériels de sonorisation et d'éclairage fournis par la compagnie ou par l'établissement.

¹⁰ Le jeu de "Robin et de Marion" est une œuvre médiévale mais elle est vraiment abordable par tous dans la traduction en français moderne, par son côté léger, jovial et même parfois un peu grossier d'un monde paysan mis en contraste avec l'aristocratie. Il est considéré par certains comme l'origine de l'opéra comique.

¹¹ Les extraits sont choisis en amont de l'atelier par l'établissement ou bien proposés par "La Bohème".

Prolongement du projet OPERA

I Répétitions ouvertes

Selon les activités de la Compagnie Lyrique et Musicale « La Bohème » et de « Voix d'Aunis », les enfants peuvent avoir la possibilité d'assister à des répétitions ouvertes de nouvelles créations.

II Séjours à l'opéra

Plusieurs maisons d'opéra proposent des représentations pour les enfants et des actions pédagogiques.