

Opéra Orchestre
National
Montpellier

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

VENIR

AU SPECTACLE

LYRIQUE

Guide pédagogique de l'enseignant

**Opéra Orchestre
National
Montpellier**

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Valérie Chevalier
directrice générale
Michael Schönwandt
chef principal

Développement culturel, actions artistiques et pédagogiques

serviceculturel@oonm.fr

Caroline Maby

cheffe de projet

04 67 60 19 99

caroline.maby@oonm.fr

Mathilde Champroux

médiation culturelle

04 67 60 19 96

mathilde.champroux@oonm.fr

Florence Thiéry

assistante

04 67 60 19 71

florence.thiery@oonm.fr

Aurélio Croci

assistant

04 30 78 16 59

aurelio.croci@oonm.fr

France Sangenis et Guilhem Rosa

enseignants missionnés auprès
du service développement culturel

france.sangenis@ac-montpellier.fr

guilhem.rosa@ac-montpellier.fr

Sommaire

Calendrier

p.2

Venir à l'opéra

p.6

Petite histoire de l'opéra

p.8

Guide d'écoute

p.10

Activités
pédagogiques

p.12

Les tessitures

p.16

Pour aller plus loin

p.18

Autour des concerts

p.19

Accessibilité

p.19

Informations pratiques

p.20

Calendrier

	Maternelles		Élémentaires
	Collèges		Lycées
	Enseignement Supérieur		Conservatoire
			Centres de Loisirs

Rigoletto

ven 24 sep. à 14h

lun 27 sep. à 20h

Opéra Berlioz, Le Corum

Répétition mise en scène orchestre et répétition générale

L'opéra incontournable *Rigoletto* de Verdi ouvre la saison lyrique 2021•22 au Corum. L'Orchestre national Montpellier Occitanie est dirigé par Roderick Cox tandis que sur scène Gëzim Myshketa enfle le costume de bouffon, Rame Lahaj met la toge du duc et Julia Muzychenko la chaste robe de Gilda. Marie-Ève Signeyrole propose une mise en scène décapante de l'ouvrage où la névrose surgit de toute part et où des cornes de rhinocéros poussent sur le dos des hommes, dans une scénographie au souci visuel poussé.

Autour du concert

- Préparation musicale : atelier de préparation au concert, en classe
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site
- Rencontre : rencontre et échange avec l'équipe artistique pendant l'entracte

La mécanique du chœur

lun 15 nov. à 10h et 14h30

Salle Pasteur, Le Corum

Concerts éducatifs

L'ambition de ce spectacle tout public est de permettre à chacun de découvrir de plus près ce qu'est un chœur vu de l'intérieur. Dans cet exercice chirurgical, la cheffe de chœur Caroline Semont-Gaulon nous invite à découvrir les différentes voix qui composent le chœur Êkhô, la manière dont elles se mêlent pour créer des polyphonies vocales toujours nouvelles, le rôle du chef (le cœur du chœur) et le rapport à son battement, à son geste.

Autour du concert

- Regards croisés : atelier de l'enseignant en préparation au spectacle mer 29 sep. 2021 de 14h à 17h, en présence de la cheffe de chœur Caroline Semont-Gaulon
- Préparation musicale : atelier de préparation au concert, en classe
- Vous avez dit polyphonie ? : 2 à 6 ateliers vocaux de 2 heures, en classe, animés par des chanteurs du chœur

Grandes pages d'opéra et d'opérette

ven 22 oct. à 14h30

Agora, Le Crès

Concert éducatif

Depuis le tout début de l'histoire de l'Opéra, le genre se construit autour de chanteurs solistes, d'un ensemble instrumental et... d'un chœur ! Écrire pour cette formation est presque un passage obligé pour les compositeurs. Dans ce concert, la cheffe de chœur Noëlle Gény nous régale des plus populaires passages chorals des grands opéras : *Faust*, *Les Contes d'Hoffmann*, *Nabucco*, *Carmen* et bien d'autres.

Autour du concert

- Préparation musicale : atelier de préparation au concert, en classe
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

Virilité-e-s

jeu 18 nov. à 14h et 20h

Opéra Comédie

Répétition mise en scène orchestre et répétition générale

Le jeune et talentueux chef Victor Jacob et la novatrice metteuse en scène Alicia Geugelin propose un spectacle atypique et bienvenu ! Une fois n'est pas coutume, cette soirée sera assurée par la partie exclusivement masculine du chœur de l'Opéra de Montpellier, mais vous aurez aussi l'occasion d'entendre les dames intervenir à leur tour. L'image de la masculinité est interrogée en tant que construction sociale et sonore... De belles pages du répertoire romantique vont servir d'écrin à ce concert surprenant. À ne pas rater !

Autour du concert

- Regards croisés : atelier de l'enseignant en préparation au spectacle, mer 6 oct. de 14h à 15h30, animé par l'équipe artistique du spectacle. En visio-conférence
- Préparation musicale : atelier de préparation au spectacle, en classe
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

Calendrier

(M)	Maternelles	(E)	Élémentaires
(C)	Collèges	(L)	Lycées
(ES)	Enseignement Supérieur	(CRR)	Conservatoire
		(CL)	Centres de Loisirs

Cendrillon

jeu 16 déc. à 14h

ven 17 déc. à 20h

Opéra Comédie

Répétitions pré-générale et générale

Rossini a écrit ce délirant *Dramma giocoso* (Drame joyeux) en deux actes d'après le conte de Charles Perrault. C'est le chef suédois Magnus Fryklund qui dirige l'orchestre, Alicia Geugelin qui assure la mise en scène et la mezzo-soprano Wallis Giunta qui perdra sa chaussure de verre. Le spectacle promet d'être plein d'énergie, d'humour et de musique!

Autour du concert

- Regards croisés : atelier de l'enseignant en préparation au spectacle, mer 10 nov. de 14h à 15h30, animé par l'équipe artistique du spectacle
- Préparation musicale : atelier de préparation au spectacle, en classe
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

XV de c(h)œur

lun 24 et mar 25 jan. à 14h

Opéra Comédie

Répétitions pré-générale et générale

Encore une fois, après *Virilité-e-s*, le chœur de Montpellier veut surprendre et bouger les lignes. C'est ici avec le pupitre féminin du chœur que Damien Robert nous entraîne au travers un hymne de femmes, une ode, un chant d'amour empli de transports, de désirs et de... rugby. Et pour aller encore plus loin dans le grand écart, le précieux *Codex* de Montpellier, source très importante de la polyphonie française du XIIIe siècle et les œuvres de Francesco Landini (XIVe siècle) animent les deux périodes du match.

Autour du concert

- Regards croisés : atelier de l'enseignant en préparation au spectacle, animé par l'équipe artistique du spectacle
- Préparation musicale : atelier de préparation au spectacle, en classe
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

Like flesh

mar 8 et mer 9 fév. à 14h

Opéra Comédie

Répétitions pré-générale et générale

L'opéra de chambre de Sivan Eldar, sur un texte de Cordelia Lynn inspiré des *Métamorphoses* d'Ovide est dirigé par Maxime Pascal avec une mise en scène confiée à Silvia Costa. Helena Rasker, William Dazeley et Juliette Allen en assurent la partie vocale ; la partie instrumentale est réalisée par le jeune ensemble Le Balcon qui a la particularité rarissime d'être entièrement sonorisé pour des raisons esthétiques (recherche de sons et d'effets). Le sujet est radical et passionné, l'esthétique est à couper le souffle et la musique est décapante. *Like Flesh* a reçu le prix FEDORA (soutien au renouveau et rajeunissement du ballet et de l'Opéra). À ne pas rater.

Autour du concert

- Regards croisés : atelier de l'enseignant en préparation au spectacle lun 10 jan. de 17h à 19h30
- Préparation musicale : atelier de préparation au spectacle, en classe
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

Pelléas et Mélisande

lun 7 mars à 20h

Opéra Comédie

Répétition générale

Qu'il est bon et rafraîchissant de se replonger dans ce chef-d'œuvre de Debussy! Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas pour le public : *Pelléas et Mélisande* a tout d'abord été un scandale musical avant d'être métamorphosé en triomphe. Cette manière de chanter qui est plus proche de la récitation parlée, ces harmonies de Debussy choquantes, le traitement intime du sujet... Tous ces ingrédients font de ce drame un nouveau modèle de l'art lyrique. Benjamin Lazar s'occupe de la mise en scène et Kirill Karabits de la direction musicale.

Autour du concert

- Rencontre : rencontre et échange avec l'équipe artistique pendant l'entracte
- Préparation musicale : atelier de préparation au spectacle, en classe
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

Calendrier

	Maternelles		Élémentaires
	Collèges		Lycées
	Enseignement Supérieur		Conservatoire
			Centres de Loisirs

Ariane à Naxos

jeu 7 et ven 8 avril à 14h

Opéra Comédie

Répétitions pré-générale et générale

Ce grand opéra de Strauss vient briser le quatrième mur de l'Opéra Comédie. Ce théâtre dans le théâtre permet à Strauss de présenter une éblouissante synthèse entre chant virtuose, texte parlé, danse et pantomime, tout en voyageant de la Grèce mythologique, à la Vienne de Mozart, en passant par la Commedia dell'arte. Drôle, fantaisiste et coloré. La mise en scène est de Michel Fau et la direction de Christian Arming.

Autour du concert

- Regards croisés : atelier de l'enseignant en préparation au spectacle mer 19 jan. de 14h à 15h30, animé par l'équipe artistique du spectacle en visio-conférence
- Rencontre : rencontre et échange avec l'équipe artistique pendant l'entracte
- Préparation musicale : atelier de préparation au spectacle, en classe
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

Tosca

lun 9 mai à 20h

Opéra Berlioz, Le Corum

Répétition générale

Ce magnifique chef-d'œuvre de Puccini est dirigé par le chef principal de l'Orchestre national de Montpellier, Michael Schonwandt avec Ewa Vesin dans le rôle-titre et Amadi Lagha dans celui de Mario Cavaradossi. L'ensemble nous promet de retrouver quelques-uns des plus beaux airs du répertoire lyrique. Le metteur en scène espagnol Rafael Villalobos a choisi de travailler autour d'un sujet d'actualité brûlant : la crainte de Dieu utilisée comme un outil de domination politique, moral et religieux.

Autour du concert

- Rencontre : rencontre et échange avec l'équipe artistique pendant l'entracte
- Préparation musicale : atelier de préparation au spectacle, en classe
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

Les Aventures du roi Pausole

jeu 28 avril à 14h

Opéra Comédie

Répétition générale

L'ensemble vocal Opéra Junior présente un des rares ouvrages lyriques d'Arthur Honegger sous la baguette de Jérôme Pillement et une mise en scène de Damien Robert. Les jeunes chanteurs présentent avec fraîcheur, brio et enthousiasme les péripéties burlesques, absurdes et un peu « olé-olé » de ce Roi fainéant et de sa cour intrépide. C'est une excellente occasion de venir applaudir un chœur composé de lycéens impliqués et de solistes tout aussi jeunes en voie de professionnalisation.

Autour du concert

- Rencontre : rencontre et échange avec l'équipe artistique du spectacle avant la répétition (de 14h à 14h30)
- Préparation musicale : atelier de préparation au spectacle, en classe
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

Prince !

mer 11, jeu 12 et ven 13 mai

Opéra Comédie

Spectacle, d'après Henry Purcell

Faisant habilement écho à la *Cendrillon* de Rossini, ce *Prince!* met en scène un jeune homme tombant amoureux de la Reine du bal et qui perd une basket en filant vers minuit. La musique d'Henry Purcell, pleine de raffinement, d'accents élégiaques et de dynamisme inspire cette création taillée sur mesure pour le chœur d'adolescents d'Opéra Junior. La direction musicale et l'orgue sont assurés par Vincent Recolin, Maelle Mietton et Nicolas Oton s'occupent de la mise en scène et l'ensemble instrumental Alain Cahagne accompagne le tout.

Autour du concert

- Regards croisés : atelier de l'enseignant en préparation au spectacle mer 30 mars 2022 de 14h à 15h30, animé par le directeur musical, Vincent Recolin
- Préparation musicale : atelier de préparation au spectacle, en classe
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

Calendrier

Maternelles

Élémentaires

Collèges

Lycées

Enseignement
Supérieur

Conservatoire

Centres de Loisirs

Jules César

jeu 2 et ven 3 juin à 20h

Opéra Comédie

Répétition générale

Le célèbre chanteur Philippe Jaroussky se frotte désormais à la direction d'orchestre avec son Ensemble Artaserse. Ce n'est donc pas du côté du rôle-titre mais plutôt de la baguette qu'il présente *Jules César* de Haendell avec Damiano Michieletto à la mise en scène et Gaëlle Arquez en empereur romain. Les amours volages entre celui-ci et la belle Cléopâtre portent le style baroque d'*opera seria* à son apogée.

Autour du concert

- Regards croisés : atelier de l'enseignant en préparation au spectacle mer 20 avr. 2022 de 14h à 15h30
- Préparation musicale : atelier de préparation au spectacle, en classe
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

Sous le ciel de Paris

ven 24 juin à 14h30

Théâtre Jean-Vilar

Spectacle éducatif

C'est un voyage musical autour de notre capitale mené par les très jeunes enfants de l'Opéra Junior. Les chansons autour de la plus belle ville au monde sont légions. Guilhem Rosa, à la direction, propose d'en dresser un portrait qui s'étend sur des siècles entiers : du Moyen-Âge (*Les enfants de Pontoise*) à nos jours (*Paris je te quitte*), de la Libération (*Paris en colère*), à la Commune (*Le temps des cerises*) et bien d'autres encore.

Autour du concert

- Regards croisés : atelier de l'enseignant en préparation au spectacle mer 18 mai. de 15h30 à 16h30
- Préparation musicale : atelier de préparation au spectacle, en classe
- Carnet spectacle : carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

Venir à l'opéra

« Ça se passe comment un opéra ? »

Ça se passe très bien, on s'assoit, on éteint son portable, on s'installe confortablement dans son fauteuil puis on se laisse émerveiller par les décors, les costumes et la lumière. On est surpris par la manière dont les personnages chantent, par la musique qui se déploie lentement et au final, on est saisi par l'histoire, par la mise en scène et la beauté des tableaux.

« Comment fait-on quand on ne comprend pas la langue de l'ouvrage ? »

Depuis maintenant une dizaine d'années, les opéras sont surtitrés. C'est à dire qu'une traduction française s'affiche au-dessus de la scène. Cela peut-être essentiel pour comprendre l'action mais il ne faut pas oublier de lâcher l'écran pour admirer la scène et ce qui s'y passe.

« Qu'attend-on avant le lever du rideau ? »

Une fois que le public est confortablement installé, l'orchestre entre dans la fosse : une petite salle ouverte par le haut qui donne directement sous la scène. Le chef d'orchestre, qui entre quand tous les musiciens sont prêts et accordés, dépasse de cette fosse car il doit pouvoir communiquer avec les chanteurs. C'est pour cela qu'on ne voit qu'un bout du haut de son corps.

« Au fait, il sert à quoi le chef d'orchestre ? »

Il est essentiel ! C'est lui qui, grâce à ses gestes, permet à tous les musiciens de jouer ensemble. Chaque musicien n'a devant lui que sa propre partie à jouer. Le chef, lui, il les a toutes ! Il a donc une vision d'ensemble de l'œuvre, c'est lui qui fait partir les différentes phrases musicales et qui impulse le caractère qu'il veut donner à la musique.

« Comment se comporter pendant le spectacle ? »

Il est nécessaire de rester silencieux, de ne pas manger quoi que ce soit ni de trop gigoter sur son siège : nous ne sommes pas au cinéma ! Il y a en face des professionnels qui jouent pour vous, pas un écran ultra large. Il est aussi interdit d'utiliser son téléphone portable afin de ne pas déconcentrer les artistes ni les autres spectateurs. On ne va pas au concert tous les jours, autant en profiter pleinement.

« Quand faut-il applaudir ? »

Il n'y a pas de règles bien établies. Il est possible que le public n'applaudisse qu'une seule fois à la fin de tout l'ouvrage lors des saluts finaux. Lorsqu'il y a différents actes, on peut également applaudir à chaque fin d'acte lorsque le rideau redescend. Enfin il arrive parfois que des applaudissements fusent à la fin d'un air ou d'un passage particulièrement apprécié, il faut se laisser porter. Si bien sûr vous êtes tout seul à applaudir, il vaut mieux arrêter...

Maintenant que tout est bien clair, il est temps d'entrer pour de bon dans la magie de l'opéra...

Petite histoire de l'Opéra

Origines et structure du genre

Genre théâtral par excellence, ce « drame en musique » qu'est l'opéra connut diverses dénominations avant de se voir attribuer la plus noble de toutes les appellations italiennes : *opera*, œuvre absolue, ouvrage suprême. Bien différent de la simple musique de scène, ce spectacle est en fait le plus bel exemple d'art total, mettant en œuvre le texte littéraire du livret, le chant, l'art instrumental, la danse, les décors et les costumes. Le terme générique « d'opéra » englobe plusieurs sortes d'ouvrages soit de type sérieux et appelés *opera seria* par les Italiens, tragédies lyriques ou légendes dramatiques par les Français, soit de type léger ou comique et appelés *opera buffa* par les italiens, opéra-comique, opéra-bouffe ou opérette par les Français et *Singspiel* par les Allemands.

L'Opéra, un produit de l'âge baroque

C'est dans des cercles d'humanistes et d'artistes qui se réunissaient à Florence que s'élabora, dans le dernier tiers du XVIe siècle, une théorie des rapports entre la musique, la voix et le texte. Bien que l'on parle des essais de Caccini et Peri dans l'art du *recitar cantando*, c'est à Claudio Monteverdi que le titre de maître du genre est donné. Son chef-d'œuvre *Orfeo* (1607) demeure l'un des plus célèbres ouvrages du siècle. D'Italie, le genre lyrique essaima dans le reste de l'Europe. Georg Friedrich Haendel fut le plus grand compositeur lyrique allemand. Henry Purcell représente avec panache l'Angleterre. La France n'est pas en reste, avec la particularité de Jean-Baptiste Lully d'être seul détenteur du privilège royal pour composer des tragédies lyriques.

L'Opéra et les réformes classiques

Au milieu du XVIIIe siècle, les débats passionnés opposant philosophes, écrivains et musiciens vont déboucher sur une période de réformes suivie de l'éclosion des plus authentiques chefs-d'œuvre, où le dessin des caractères s'allie à l'expression mélodique et harmonique. Il y a la révolution de Métastase et de Gluck, qui lient la musique et le texte de manière encore plus pertinente. Mozart est incontournable : il a, entre autres coups de génie, rejeté les rôles conventionnels, donné de l'air au récitatif et considéré que « la poésie soit fille obéissante de la musique ».

L'Opéra du romantisme au vérisme

Dès la première génération romantique, l'opéra triomphe sur toutes les scènes du monde. Aux ouvrages italiens, répandus partout, s'ajoutent désormais les drames lyriques germaniques et bientôt les productions, de style et de tonalités variés, des différentes écoles nationales. L'opéra italien continue à évoluer incroyablement grâce à Rossini, Verdi et Puccini. L'opéra germanique a commencé par Beethoven et se poursuit avec Hoffmann et Weber, toujours caractérisé par la présence du fantastique et de la nature sauvage. Le théâtre lyrique français peine à s'éloigner de son modèle italien. Son apport le plus important est représenté par le grand opéra historique en cinq actes, où le ballet constitue un élément indispensable et où la mise en scène, grandiose, requiert parfois des centaines de figurants. C'est à ce genre d'opéra que l'imaginaire collectif populaire se réfère encore, avec notamment Gounod, Bizet et Charpentier. L'opéra russe s'épanouit

Petite histoire de l'Opéra

plus tardivement, mais magnifiquement, dans une Russie qui accueille généreusement les productions françaises et italiennes. Citons Rimski-Korsakov, Moussorgski et Tchaïkovski.

L'opéra de Verdi et de Wagner

Le XIXe siècle est surtout marqué par l'épanouissement de deux œuvres novatrices, celles de Giuseppe Verdi et de Richard Wagner, qui eurent toutes deux leurs admirateurs et leurs détracteurs fanatiques. L'œuvre de Verdi est profondément engagée dans son époque, dans ses drames politiques et humains. Par ses thèmes héroïques, ses références à Victor Hugo ou à William Shakespeare, l'incroyable virtuosité vocale qu'elle exige de ses interprètes, invite musiciens et auditeurs à se dépasser. Wagner représente, pour sa part, une espèce extrêmement rare de dramaturge-musicien. Se libérant vite des influences italiennes et françaises, il se forge un langage tout à fait personnel. Il abandonne les vocalises, il recourt à la mélodie continue et aux motifs conducteurs, l'orchestre se densifie, etc. Le drame musical wagnérien a exercé une influence capitale sur les créateurs européens des XIX et XXe siècles.

L'Opéra contemporain

Deux œuvres lyriques, tout à fait opposées, ont laissé sur le début du siècle dernier une empreinte durable, tant par leur contenu musical que par leur conception dramatique : *Pelléas et Mélisande* de Claude Debussy et *Wozzeck* d'Alban Berg. La première impose une forme nouvelle de déclamation française sur un flou perpétuel de dessins mélodiques, d'harmonies et de

timbres évoquant l'art impressionniste. Se rapprochant plutôt de l'expressionnisme allemand, Alban Berg compose sur la nouvelle technique dodécaphonique de Schoenberg. Dans l'entre-deux guerres, certains rythmes modernes font leur entrée sur les scènes lyriques : le ragtime avec Stravinsky, le fox trot avec Kurt Weill, le jazz avec Joplin et la musique afro-américaine avec Gershwin. La comédie musicale, plus proche des variétés, triomphe à Broadway.

Opéra et postmodernisme

Le genre Opéra s'érode dans les années 60, avec la multitude d'écriture et de visions qu'offre le postmodernisme, aucun modèle figé ne parvient à s'imposer. Les compositeurs explorent dans tous les sens ce que peut donner une scène avec des chanteurs et des musiciens. Les qualificatifs ont fleuri : théâtre musical, musique-spectacle, théâtre ouvert, théâtre sonore, concert-opéra, action musicale, fantaisie variable, mono-mimo-mélodrame, contrepoint scénique et musical, opéra de poche, opérapéro... et la liste est encore longue.

Guide d'écoute

1689

Purcell

Didon et Enée,
« Thy hand Belinda »

Il s'agit peut-être de l'un des airs les plus émouvants de l'opéra baroque. La reine de Carthage, Didon, rejetée par le prince troyen Énée, vient de se donner la mort et s'adresse une ultime fois à sa confidente Belinda. « Remember me », implore à plusieurs reprises Didon. La voix et la musique se confondent pour accompagner le dernier souffle de Didon. Quoi de plus poignant ?

1791

Mozart

La flûte enchantée,
« Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen »

L'air le plus connu de Mozart, celui de la Reine de la Nuit, dont les vocalises nous emmènent dans les plus hautes sphères. Pour traduire la rage qui s'est emparée de la Reine, Mozart a utilisé la note la plus élevée de l'opéra, le contre-*fa*, dont les suraigus impressionnent toujours le public. La Reine de la Nuit ordonne à sa fille Pamina d'aller tuer le grand prêtre Sarastro. Elle lui donne un poignard et menace de la renier si elle renonce à exécuter cet ordre funeste.

1816

Rossini

Le Barbier de Séville,
« Largo al factotum »

Le Barbier de Séville est le grand succès de Rossini, et l'air de Figaro est l'un des plus fameux airs rossiniens. Air rapide et virtuose, plein de facétie et d'humour dans lequel Figaro, barbier de son état, raconte comment il s'est rendu indispensable auprès des messieurs mais aussi des dames de la cité.

1842

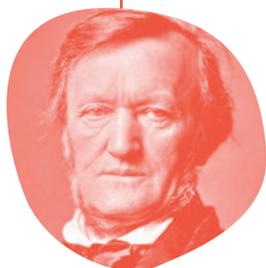
Verdi

Nabucco, « Va pensiero »

Le chœur des esclaves est, de tous ceux que Verdi a écrits, le plus sincère et le plus touchant. Les Hébreux, prisonniers des Babyloniens, chantent leur patrie perdue et leur détermination à y retourner. Comment ne pas être ému, comment ne pas vibrer à l'écoute de ces voix alternativement nostalgiques et fières ? Le frisson musical est garanti. À l'époque, cet air est devenu pour les Italiens un hymne à la liberté et le symbole de l'unification du pays.

Guide d'écoute

1865

Wagner

Tristan et Isolde,
«Mild und leise»

Compositeur controversé, Wagner a écrit parmi les plus belles pages de l'opéra. La scène finale «Mild und leise» qu'on appelle aussi «*liebestod*» est l'une d'elles. Isolde est agenouillée devant la dépouille de Tristan. Dans une longue plainte, elle croit son amant toujours vivant. «Ne voyez-vous pas comme son cœur se gonfle de courage et bat, plein et vaillant, dans sa poitrine?» questionne Isolde, exaltée et mystique, avant de rendre elle-même son dernier souffle et de rejoindre à jamais Tristan.

1875

Bizet

Carmen, «L'amour est un oiseau rebelle»

Si on pouvait appliquer aux airs d'opéra le terme de tube, cette Habanera de *Carmen* serait alors numéro un. Nous avons tous fredonné «l'amour est un oiseau rebelle», l'air d'entrée de la cigarière, au rythme de cette danse originaire de La Havane. Bizet avait d'abord écrit un premier air, que la créatrice du rôle a refusé. Il a revu sa copie, et s'est inspiré d'une mélodie, très populaire à l'époque, du compositeur espagnol Sebastian Iradier.

1883

Delibes

Lakmé, «Viens Mallika»

Léo Delibes nous plonge dans l'Inde coloniale. *Lakmé*, la fille du brahmane, aime un jeune officier anglais. Elle est en compagnie de sa confidente Mallika et toutes deux chantent, sur un rythme de barcarolle, le délice de la rive sur laquelle elles vont cueillir des fleurs dans le frais matin. L'ambiance est charmante et insouciant, quand soudain la musique devient plus grave. *Lakmé* est prise d'un sombre pressentiment. Mallika la rassure, et le duo s'abandonne à nouveau à la douceur et l'enchantement des lieux.

1900

Puccini

Tosca,
«E lucevan le stelle»

Nostalgie et désespoir, telle est l'ambiance de cet air célébrissime. La clarinette joue d'abord seule, accentuant cette nostalgie, avant que Mario Cavaradossi, seul dans sa prison, dans l'attente de son exécution, n'entame sa complainte. Il se rappelle les moments de bonheur avec Tosca avant de faire ce sombre constat : «il s'est évanoui pour toujours mon rêve d'amour». Mais dans un ultime sursaut déchirant, il va crier son amour de la vie.

Activités pédagogiques en classe

Activité 1

Œuvre : « Bonjour », Elise Caron, 2003 de l'album *Chansons pour les petites oreilles*

Voici un texte donné en voix parlée par une voix de femme ; ce texte est accompagné par un piano. Chaque vers est introduit par le mot « bonjour » toujours donné de manière très expressive. Suit, après ce mot, une sorte d'inventaire amusant et humoristique.

« Comment sont choisis les mots qui suivent chaque bonjour ? »

Ce sont les sonorités de mots qui intéressent l'interprète et notamment les sonorités de fins de mots : phonème « i » (guiliguilis, les gouzigouzis, les bigoudis, les frisottis) et phonème « an » (gribouillant, barbouillant, dégoulinant). Mais il y a aussi des suites logiques (lundis, mardis, mercredis...) des mots qui se ressemblent (dégoulinants/dégoulinis, barbis/barbants), des mots qui sont opposés (gentils/méchants, petits/grands)

Pistes pédagogique : interprétation vocale

Travailler sur une comptine parlée ou un texte court appris en classe. Proposer aux élèves de le dire en variant la vitesse, l'intensité, la hauteur, les intonations, l'expression, à la manière d'Elise Caron

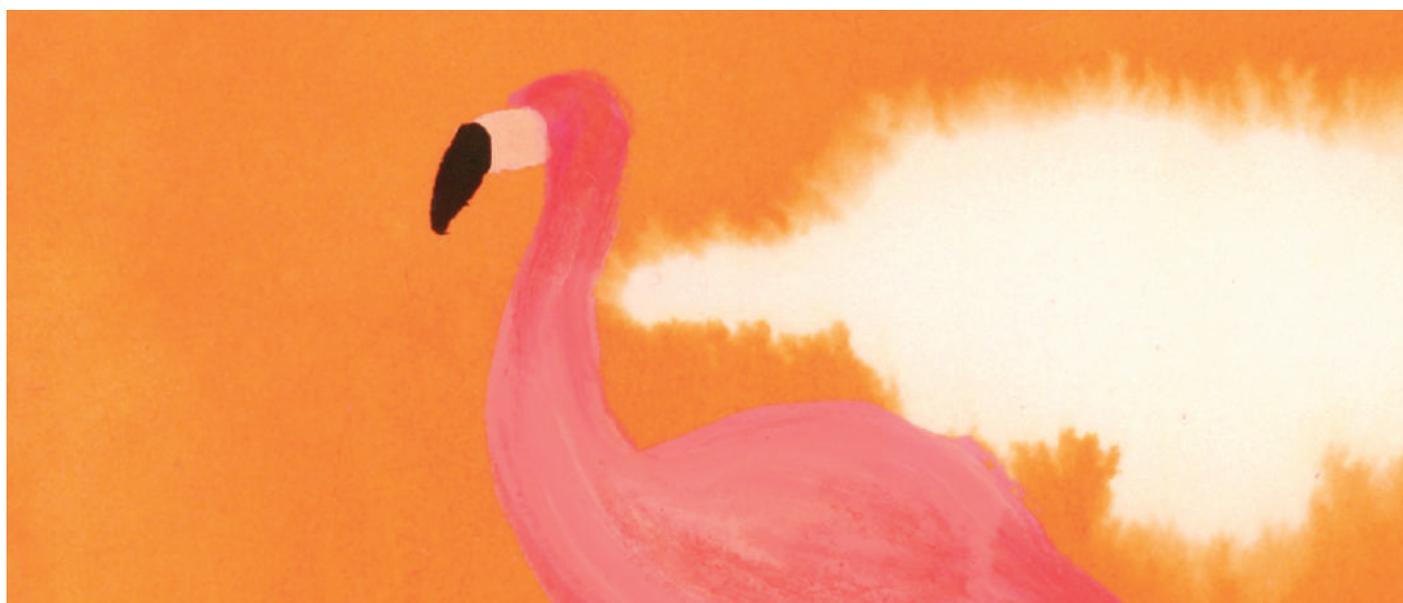
Création poétique

Inventer une comptine à partir d'un mot choisi collectivement (au revoir, bonsoir, etc.), organiser d'abord les propositions de la classe pour aboutir à un texte. Les élèves joueront sur les rythmes, sur la musicalité des mots (rimes, assonances, allitérations...) puis interpréteront de façon expressive le texte créé.

Activités pédagogiques en classe

Activité 2

Œuvre : *Benedictus*, chant grégorien

Ce chant est une prière. C'est un chant en latin, qui est la langue utilisée dans la religion catholique jusqu'à une époque récente. L'enseignement du fait religieux est inscrit dans le socle commun de connaissances et de compétences. Il décrit et analyse les faits religieux comme éléments de compréhension de notre patrimoine culturel.

« Qui interprète cette prière et dans quel lieu ? »

Ce sont des voix d'hommes qui chantent à l'unisson. Cette prière (*benedictus*) est chantée *a cappella*, c'est à dire sans accompagnement instrumental. On peut penser que cette chanson est chantée dans une église ou dans une grande salle parce qu'il y a de la réverbération qui amplifie le son d'origine.

Pistes pédagogique : partout chanter

Chanter en changeant de lieu (salle, préau, plein air) ; écouter la façon dont le son se diffuse ou nous revient. Puis chercher et lister des lieux où l'on entend une réverbération (couloirs, sanitaires, salle de sport...). On pourra faire observer la matière des revêtements (sols et murs) de ces lieux et leur volume (la hauteur du plafond, par exemple)

Neumes

Observer et décrire une partition de chant grégorien. La comparer à une notation musicale actuelle (nombre de lignes, indication de la clef, figures de notes, etc.)

Activités pédagogiques en classe

Activité 3

Œuvre : *La tragique histoire du petit René*, Francis Poulenc, interprété par le chœur d'enfants Sotto Voce

Cette chanson pour chœur d'enfants à une voix relate en deux couplets l'histoire du petit René qui ne pouvait s'empêcher de mettre les doigts dans son nez. Dans la vidéo, les enfants de Sotto Voce se mettent en scène pour illustrer avec leur corps la chanson.

« Quel est le rapport entre le visuel et le sonore ? »

Il y a deux éléments. Le premier en noir et blanc, qui est majoritaire, est un jeu s'apparentant aux ombres chinoises. On ne voit pas les expressions du visage, c'est seulement avec le corps et des mouvements précis que la chanson est illustrée. Le second est une captation des choristes en train de chanter. Là aussi, il y a des gestes en lien avec le texte de la chanson. On ne parle pas ici de chorégraphie, ce n'est pas vraiment dansé, c'est parfois un peu mimé mais on peut appeler cela de l'expression corporelle. Chaque geste est associé à une seule phrase musicale.

Pistes pédagogiques : engager son corps

Que ce soit pour aider à la mémorisation, pour maintenir l'intérêt de la pratique vocale ou pour bien faire comprendre que le chant est intimement lié au corps, il est toujours bienvenu de rajouter de l'expression corporelle dans l'apprentissage et la représentation d'une chanson. Des gestes très simples, activant principalement le haut du corps suffisent.

Devenir chorégraphe

Prendre une chanson déjà travaillée et faire participer les enfants à la création de ces gestes. En îlots, ils cherchent entre pairs puis présentent leur proposition à toute la classe qui chante pour les accompagner. L'enseignant cueille dans chaque groupe plusieurs gestes et fixe une « chorégraphie » commune finale.

Activités pédagogiques en classe

Activité 4

Œuvre : *Le duo des chats*, sur un air de Rossini pour deux sopranes (version Natalie Dessay & Camille)

Cette pièce célèbre et amusante parodie un duo d'amour entre deux chats à grand renfort de miaulement et autres félins feulements. Les deux voix féminines sont traditionnellement accompagnées par un orchestre. C'est un dialogue chanté avec toutes les particularités que cela contient. Aucun mot n'apparaît mais on peut imaginer des intentions expressives.

→ Comment s'organise le duo ?

Les deux chanteuses forment un duo avec une écriture riche. Il y a tout d'abord une organisation proche à celle du théâtre : le premier chat parle, le second écoute, puis on inverse. Il y a ensuite un dialogue : le premier chat parle et le second prend la parole juste après. Le rythme de ce dialogue varie, allant jusqu'au tac au tac. En plus de tout cela, il y a une organisation qui est quasi exclusive à la musique : les chats chantent ensemble, la même chose, à la même hauteur. On appelle cela un unisson. Enfin, il y a un moment où elles chantent également ensemble, la même chose, mais avec une

hauteur différente : une des chanteuses miaule un peu plus aigu que l'autre. Ce n'est pas un unisson mais une deuxième voix qui se superpose.

Pistes pédagogiques : traducteur animalier

Prendre un court passage de l'œuvre (une minute environ) et relever l'écriture. C'est-à-dire savoir qui commence, qui répond, sont-ce des phrases courtes, longues, etc. Puis proposer aux enfants de faire leur propre traduction de paroles en langage chat pouvant s'appliquer à l'écriture relevée.

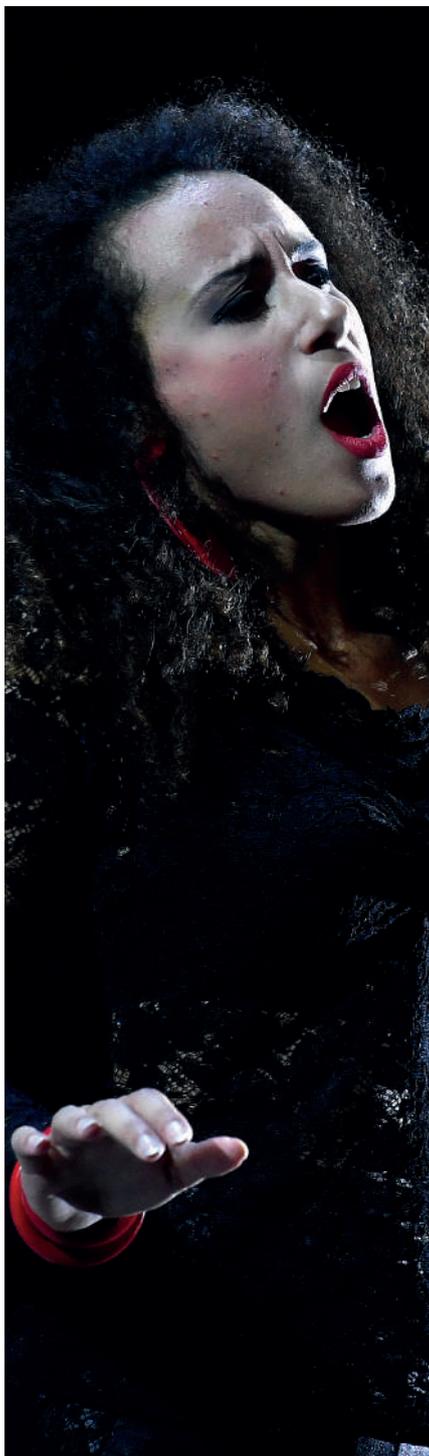
De l'expressivité

N'ayant pas peur de la cacophonie, proposer aux élèves d'inventer leur propre duo/trio entre animal de la même espèce. L'idée est de travailler l'expressivité, comment un aboiement peut être aimable, sévère, amusant sans trop s'aider de gestes ou de mimes. Réussir à rester sérieux et tenir une minute de discussion animalière préparée en amont.

Les tessitures

Dans le genre de l'opéra, que l'on appelle le genre lyrique, les différentes voix des chanteurs se répartissent selon de nombreuses catégories. On les distingue tout d'abord de la plus aiguë à la plus grave puis ensuite selon la couleur de la voix, son agilité, son ampleur. Il y a donc le premier mot italien qui précise la tessiture de la voix et les mots qui suivent qui indique la spécificité.

→ Femmes

Soprano colorature

C'est une voix capable d'une agilité saisissante dans les suraigus.

À écouter: Natalie Dessay - «*Der Hölle Rache*» dans *La Flûte enchantée* de Mozart

Soprano leggero

On l'appelle aussi Soprano d'agilité, très volubile, avec un timbre clair et flûté. Ces voix-là héritent souvent des rôles de jeunes filles ou d'amoureuses.

À écouter: Mady Mesplé - «*L'air des clochettes*» dans *Lakmé* de Delibes

Soprano lirico spinto ou Drammatico

Spinto signifie poussée ou appuyée en italien. Ces voix ont une puissance impressionnante pour pouvoir chanter aussi fort qu'un très grand orchestre. On a beaucoup d'amoureuses transies dans ce registre.

À écouter: Anja Harteros dans *Lohengrin* de Wagner

Mezzo-soprano leggero

Cette artiste, légèrement plus grave qu'une soprano, a une voix tranchante et souple qui peut aller dans les aigus facilement. Le rôle de jeune première convient parfaitement à ce registre.

À écouter: Frederica von Stade dans la 2e scène du 3e acte de *Roméo et Juliette* de Gounod

Mezzo-soprano centrale

Les couleurs de cette voix sont chaleureuses avec de beaux médiums et des aigus assez solides pour porter de grandes lignes mélodiques. Les rôles associés correspondent plus à des femmes d'un âge plus avancé ou alors d'un statut social moindre que l'héroïne stéréotypée.

À écouter: Elina Garanca dans «*Près des remparts de Séville*» du *Carmen* de Bizet

Mezzo-soprano grave

Cette voix «grave» pour une femme se caractérise par des couleurs sombres et une intensité sonore puissante. Le grave est développé sans pour autant négliger les aigus. Hors exception, les mezzo-sopranos graves sont pour les mères ou les confidentes.

À écouter: Fiorenza Cossoto dans la 2e scène du premier acte du *Don Carlos* de Verdi

Contralto

Cette voix féminine est plus que grave, elle est sépulcrale et toujours impressionnante à entendre.

On y associe souvent des rôles maternels ou de femmes âgées.

À écouter: Kathleen Ferrier dans la berceuse du *Consul* de Menotti

Les tessitures

→ Hommes

Sopraniste

La tessiture d'un sopraniste est la même que celle d'une soprano. Très rares, on les appelle aussi «falsettistes» parce qu'ils chantent avec une voix de fausset. C'est la «voix de tête» que tout le monde possède mais qu'il est physiquement, et socialement, difficile à maîtriser. C'est une technique vocale rattachée au répertoire baroque.

À écouter: Valer Sabadus, «*Cadra fra poco in cenere*» de *Didone abbandonata* d'Hasse

Tenore leggero

Il s'agit d'un homme qui chante avec sa voix «vraie», c'est à dire pas en voix de tête, et qui en explore les limites plus aiguës. Son élasticité vocale est impressionnante.

Le héros, l'amoureux, le jeune premier est souvent tenore leggero.

À écouter: Tito Schipa dans «*una furtiva lagrima*» de *L'Élixir d'amour* de Donizetti.

Tenore lirico spinto ou drammatico

C'est l'homologue ténor de la soprano lyrique, au timbre clair mais qui peut projeter sa voix avec un poids dramatique. Ici aussi, le premier rôle a souvent cette tessiture.

À écouter: Jonas Kaufmann dans «*E lucevan le stelle*» de *Tosca* de Puccini

Tenore di forza

C'est un chanteur qualifié pour les plus grandes prouesses vocales à l'opéra. Le volume sonore est considérable et son timbre est moins clair qu'un ténor. On reste toujours dans un premier rôle de héros.

À écouter: Lauritz Melchior dans «*Winterstürme*» de *La Walkyrie* de Wagner

Baritono chiaro

Ce baryton léger a un timbre lumineux et pur dans les aigus, il convient au rôle bouffe avec beaucoup d'agilité.

À écouter: Georg Nigl dans «*Tu se'morta, mia vita*» d'*Orphée* de Monteverdi

Baritono drammatico

Ces chanteurs sont les grands méchants de l'opéra romantique. La couleur est lourde et sombre et la force sonore s'avère imposante.

À écouter: Sherrill Milnes dans «*Credo in un Dio crudel*» d'*Otello* de Verdi

Basso buffo et leggero

La basse comique par excellence, avec une voix grave mais qui reste agile et pas trop massive.

À écouter: Fernando Corena dans «*Ah! Un foco insolito*» de *Don Pasquale* de Donizetti

Basso-cantante

Cette belle voix de basse a une couleur foncée et une belle puissance. Elle peut atteindre des aigus hauts perchés

À écouter: Nicolaj Ghiaurov dans «*Ella giammai m'amo*» de *Don Carlos* de Verdi

Basso profondo

C'est la voix la plus épaisse et grave qui soit. Elle symbolise souvent l'autorité et la puissance mais peut parfois être drôle.

À écouter: Walger Berry dans «*Da lieg' ich... Ohne mich, ohne mich*» du *Chevalier à la rose* de Strauss

L'antonomase est le fait qu'un nom propre devient un nom commun.

Cela arrive également dans l'opéra, lorsqu'une légende donne son nom à un style de voix. Il y a par exemple une voix de soprano dramatique en hommage à Cornélie Falcon (1812–1897) qui a créé des rôles incroyables et dont le style vocal s'intitule La Falcon. On peut aussi citer la mezzo-soprano légère Louise Lefebvre Dugazon (1755–1821) qui a illuminé le répertoire mozartien, à tel point qu'on parle de voix Dugazon. Une autre mezzo-soprano incontournable est la créatrice du rôle de Carmen, Célestine Galli-Marié qui donna la voix Galli-Marié. Plus connu, il y a le baryton Martin, léger avec une étendue large dans l'aigu et avec un timbre proche du ténor. On doit ce nom au chanteur Jean-Blaise Martin (1768–1837) qui a créé tant de rôles à l'Opéra-Comique. Enfin, Nivette représente les voix de basses profondes et est inspiré de monsieur Juste Nivette (1865–19..), grand chanteur de l'Opéra de Paris.

Podcasts

« File-moi les clés »

Après « L'Orchestre, mode d'emploi » (plus de 35 000 écoutes sur les plateformes de podcasts) l'Opéra Orchestre a confié à la réalisatrice sonore en résidence Chloé Kobuta la production d'une nouvelle série de podcasts natifs : « File-moi les clés ». En moins de trois minutes, cette chronique fulgurante vous

pitche les œuvres incontournables du répertoire lyrique.

Série disponible sur **Soundcloud** et sur **toutes les plateformes de podcasts.**

Production Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie
Réalisation Chloé Kobuta – Studio Cordes Sensibles

Autour des spectacles

Conférences

Différents musicologues et spécialistes du répertoire lyrique vous donnent rendez-vous tout au long de la saison pour appréhender l'œuvre sous ses différents aspects, mieux connaître son auteur, découvrir la partition, comprendre le contexte de sa création et observer sa postérité.

Public: tout public (suggéré aux enseignants de tous niveaux et aux étudiants)

Flash'Opéra

Une heure avant certaines représentations lyriques, un musicologue vous invite à une découverte de l'œuvre, en quelques clés, pour une immersion immédiate et efficace dans l'œuvre et la production.

Possibilité de venir avec sa classe sur inscription.

- *Rigoletto*
- *Cendrillon*
- *Pelléas et Mélisande*
- *Tosca*
- *Jules César*

Préparation musicale

Atelier de préparation au concert, en classe

Regards croisés

Rencontre avec des membres de l'équipe artistique et/ou une médiatrice

Carnet spectacle

Carnet envoyé aux enseignants accompagnant une classe et téléchargeable sur notre site

Renseignements et inscriptions:

Florence Thiéry 04 67 60 19 71
florence.thiery@oonm.fr

Accessibilité

Pour tout élève à mobilité réduite participant à un spectacle, visite ou atelier, merci de bien vouloir prévenir le Service Culturel afin de l'accueillir dans les meilleures conditions.

Pour un spectacle à l'Opéra Comédie : se présenter rue des Etuves pour accéder en ascenseur au parterre. Pour une visite ou un atelier à l'Opéra Comédie : se présenter à l'entrée des artistes, boulevard Victor Hugo.

Pour un spectacle au Corum : se présenter à l'entrée Allée des Républicains Espagnols (niveau 1). Une fois dans le hall, emprunter l'ascenseur sur la gauche pour accéder au parterre (niveau 0).

La salle Molière n'est pas encore accessible aux personnes à mobilité réduite.

Des visites tactiles et des visites en Langue des Signes peuvent s'organiser pour vos classes. N'hésitez pas à contacter le Service Culturel.

Téléchargez le carnet spectacle !

<https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/page/carnet-spectacle>

Informations pratiques

Quand réserver les spectacles ?

Inscriptions tout au long de l'année auprès de Florence Thiéry – 04 67 60 19 71
florence.thiery@oonm.fr

Comment réserver une visite ou un atelier ?

Prenez contact avec le Service Culturel pour nous soumettre votre projet pédagogique. Nous vous proposerons des ateliers artistiques et parcours adaptés.
Florence Thiéry – 04 67 60 19 71
florence.thiery@oonm.fr

Les lieux

Attention ! Les spectacles, répétitions et ateliers peuvent se dérouler sur deux lieux : l'Opéra Comédie et le Corum. Il est recommandé de toujours vérifier à quel endroit se rendre.

Tarifs

Gratuit pour...

- crèches, maternelles et élémentaires : spectacles éducatifs, en temps scolaires, et répétitions ouvertes
- collèges, lycées et enseignement supérieur : répétitions ouvertes

5 € pour...

- collèges, lycées : spectacles éducatifs, en temps scolaires, ou spectacles de la Saison 20•21, avec invitation de deux enseignants accompagnateurs par classe

7 € pour...

- groupes d'étudiants à partir de 10 (tarif par personne) : spectacles de la Saison 20•21

Comment mettre en œuvre et financer un projet ?

Pour tout nouveau projet, n'hésitez pas à prendre contact avec le Service Culturel. Différentes actions peuvent être mises en œuvre avec les équipes artistiques de l'Opéra et de l'Orchestre. Pour financer l'intervention de professionnels en classe, les écoles de Montpellier peuvent solliciter une aide auprès de la municipalité au titre des Offres culturelles. Les collèges de l'Hérault sont invités à solliciter une subvention auprès du Conseil départemental de l'Hérault au titre des Actions éducatives territoriales, dites AET.

Opéra Orchestre National Montpellier

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Valérie Chevalier
directrice générale

Michael Schönwandt
chef principal

**Guide pédagogique réalisé par
le Service développement culturel,
actions artistiques et pédagogiques**

Rédaction
Guilhem Rosa

Illustrations
Margaux Othats

Conception graphique
Hugo Malibrera

Document également disponible en ligne
www.opera-orchestre-montpellier.fr

montpellier
Méditerranée
métropole