

PENICHE OPERA SAISON 2009-2010

ACTIOns PEDAGOGIQUES

Compagnie d'Expression Musicale et d'Opéra Vivant
46, quai de la Loire - 75019 Paris - Tél. : 01.53.35.07.76 - www.penicheopera.com

OBJECTIFS DES ATELIERS :

L'atelier pédagogique s'adresse aux scolaires et peut avoir lieu à bord de la péniche, dans les lieux d'accueil ou tout simplement dans votre établissement !

Les ateliers se déclinent sous plusieurs formes et thèmes. Chaque professeur selon l'âge, la connaissance en musique et l'intérêt témoigné par ses élèves, peut choisir un atelier ou un autre. Chaque professeur peut également nous exposer ses attentes et nous proposer un atelier ! Nous répondrons à ces attentes du mieux qu'il nous sera possible.

Notre principale démarche se fonde sur la rencontre et l'échange comme base première de transmission de connaissance.

La rencontre avec les artistes et la présentation du spectacle permet de créer un intérêt immédiat et naturel, et d'impliquer davantage les élèves dans la découverte du spectacle. Parler du travail de création, des partis pris, des recherches afin de monter un spectacle donne à l'élève une vision plus globale et lui permet d'apprécier le spectacle sous un œil plus averti.

Dans cette même démarche, les ateliers de rencontre d'un chanteur, ou la possibilité d'assister à une répétition sont une première approche concrète et ludique du spectacle. La découverte de l'œuvre peut également être mise en avant dans l'atelier « en compagnie de... » où il va s'agir de donner les clefs à l'élève pour apprécier une œuvre qui peut parfois lui paraître lointaine ou étrangère : lui expliquer un contexte, une époque, les choix d'un compositeur sont autant d'atouts supplémentaires pour aller au théâtre.

C'est aussi et toujours, la possibilité de répondre directement aux interrogations spontanées ou préparées de nos jeunes spectateurs et de leur laisser la parole.

Dans ce sens, un atelier en aval du spectacle permet à l'élève d'aborder un travail plus critique. Il peut alors librement questionner le metteur en scène, lui faire part de ce qu'il a aimé ou pas, compris ou pas. Cet atelier a un double intérêt : sensibiliser l'élève lors de sa venue au théâtre et lui faire voir le spectacle sous un angle plus attentif et curieux afin d'en rendre compte au sein de l'atelier.

Pour un point de vue plus technique et une découverte du travail en coulisse, un atelier peut être organisé avec notre régisseur, scénographe, habilleuse... Cet atelier convient parfaitement aux écoles de formation aux métiers du spectacle.

Développer l'esprit créatif, aiguïser le sens critique et permettre à chacun une initiation aux spectacles lyriques est le but de notre projet. Avoir un œil ouvert sur le monde et ses diversités, quel meilleur programme pour se découvrir, s'affirmer et tout simplement grandir ?

Pour une meilleure préparation de la venue des classes, nous restons à la disposition des professeurs pour les guider dans leur choix. Cette saison, nous proposons des ateliers autour de **La Veuve et le grillon** de Daniel Soulier, un spectacle réunissant **Sports et divertissements** d'Erik Satie/**L'Histoire de Babar** de Francis Poulenc/**Les Shadoks à et la cosmopompe** de Denis Chouillet, **La Colombe** de Charles Gounod, **Variations autour de la Viole(s)** la rencontre d'un contre-ténor et d'une danseuse hip-hop autour d'une viole de gambe.

Vous trouverez ci-joint une liste d'ateliers. Nous restons à votre disposition pour toute autre proposition adaptée à vos besoins.

VARIATIONS AUTOUR DE LA VIOLE(S)

*Rencontre insolite entre un contre ténor
et une danse hip-hop autour d'une viole de gambe*

THEME ABORDE : LA RENCONTRE

Violes est un rêve. Celui d'une rencontre entre deux mondes, deux univers, deux points de vue, deux approches différentes vers un même objet "la musique". La rencontre entre le passé et aujourd'hui, le répertoire et la création, la musique savante et l'improvisation. Mais aussi la voix et le corps. Au centre la viole, cet instrument féminin par excellence, qui semble remonter à la nuit des temps. De part et d'autre une voix et un corps, mais pas n'importe quelle voix, un haut de contre ; et pas n'importe quel corps, celui d'une danseuse hip hop...

Rencontre improbable entre trois personnalités, (Emilie Audoin à la viole, Magali Duclos et Robert Expert à la voix) qui tout au long de ces 60 minutes vont tenter de dialoguer, de s'écouter, de se regarder, de se découvrir. A une époque où toute différence débouche sur le conflit ou le mélange, il nous a semblé que ce projet pouvait au contraire révéler nos identités, susciter le désir de découvrir, de regarder, d'écouter l'autre. Eclats de rire, regards étonnés, mains qui se cherchent,... 60 ' privilégiées en compagnie de Abel, Telemann, Bach, Marin Marais, Lambert, Tobias Hume, Dowland, Purcell bien sûr...

ATELIERS SPECIFIQUES AU SPECTACLE :

✓ **Atelier hip hop**

Initiation et découverte de ce style chorégraphique en présence de la danseuse. Démonstration des différentes techniques corporelles.

✓ **Atelier découverte de la voix de contre ténor**

Initiation et découverte de ce type particulier de voix lyrique. Mise en perspective historique, évocation des castrats et des sopranistes, leur histoire, leur répertoire. Différenciation haute contre / contre ténor. Existence de ces chanteurs aujourd'hui, dans le répertoire baroque, dans la musique contemporaine.

✓ **Atelier découverte de la viole de gambe**

Présentation de plusieurs instruments. Explications historiques. Démonstration de répertoire.

Ces trois ateliers peuvent être couplés.

LA COLOMBE

OPERA COMIQUE DE CHARLES GOUNOD

« *Une bête qui vous aime vaut mieux qu'une coquette qui vous ruine !* »
Mazet, Acte 1 Scène 1

Si le répertoire de musique baroque a été remis à l'honneur ces vingt dernières années, il reste encore beaucoup à faire autour de l'opéra comique, ses origines, sa naissance en France autour des années 1750, et sa riche histoire tout au long du XIXème siècle. Pour notre part, nous avons décidé de revisiter le genre avec "**La Colombe**" de Charles Gounod, un petit bijou. Une langue pleine de verve, un ton à la Musset ou mieux encore à la Courteline. L'opéra des champs et l'opéra des villes se retrouvent dans ce livret drôle, cinglant, et musicalement annonciateur de Roméo et Juliette.

Opéra des villes ou opéra des champs ? *Thème abordé : la ville et la campagne, sur le mode humoristique et critique des relations toujours tumultueuses entre la Ville et la Campagne.*

En 1860 : une précieuse rend visite à un hobereau de province.

En 2009 : un mannequin parisien rend visite à un alter mondialiste.

Que faire lorsque, pauvre et retiré à la campagne, on est surpris par la visite d'une belle citadine qu'on aime, et qui ne veut obtenir de vous que votre unique bien : une colombe charmante qu'on a nommé du nom de l'aimée ? Retour illusoire à une nature que les urbains ont toujours rêvée idyllique, jeux de l'amour et du hasard, recettes de cuisine et volailles rôties sont les ingrédients savoureux de cet opéra-comique de Gounod, créé en 1860. Un zeste d'humour à la Rossini, quelques cantilènes sucrées et un goût plus corsé de grand opéra : une gourmandise à déguster d'un bel appétit, à attraper au vol ... !

CHARLES GOUNOD

Charles Gounod est un compositeur français né à Paris le 17 juin 1818 et mort à Saint-Cloud le 18 octobre 1893.

Charles-François Gounod est le fils d'un peintre de talent, François-Louis Gounod[1], et d'une femme distinguée qui fut son premier professeur de piano. Après avoir fait ses classes au lycée Saint-Louis, il étudia l'harmonie avec Antoine Reicha puis, au Conservatoire de Paris, avec Jacques Fromental Halévy et la composition avec Jean-François Lesueur. En 1839, il remporta le Grand Prix de Rome pour sa cantate Fernand. Il profita de son séjour à la Villa Médicis pour étudier notamment la musique religieuse, surtout celle de Palestrina.

En 1859, fut joué au Théâtre Lyrique son *Faust*, opéra d'après le drame de Goethe, dans lequel Marguerite est séduite par Faust après qu'il a vendu son âme au diable. Grâce à une superbe partition, incluant le célèbre air de Méphisto *Le Veau d'or*, l'air de Marguerite dit *des bijoux — Ah ! je ris —*, immortalisé à sa façon par *La Castafiore* de Hergé, le chœur des soldats et la musique de ballet de la *Nuit de Walpurgis*, le succès fut considérable : 70 représentations la première année. En 1867, il publia *Roméo et Juliette*, opéra d'après Shakespeare, dont les airs les plus connus sont la charmante valse de Juliette, *Je veux vivre*, et l'air du ténor *Ah ! lève-toi, soleil!*.

Si Gounod reste surtout réputé pour ses opéras, il composa également deux symphonies et une *Petite symphonie* pour neuf instruments à vent (1885) — de la musique religieuse — dont son célèbre *Ave Maria*, non destiné à être interprété dans une église et dérivé du premier prélude du Clavier bien tempéré de Bach —, de nombreuses mélodies sur des poèmes d'Alfred de Musset ou Victor Hugo, tels *Venise, ô ma belle rebelle, D'un cœur qui aime*.

L'OPERA COMIQUE

Genre lyrique du XVIIIe siècle, l'opéra-comique dérive de la comédie-ballet, avec de nombreux emprunts au répertoire des airs sérieux et à boire. Il naît sur les tréteaux des Foires Saint-Laurent et Saint-Germain où, après avoir été interdit, le chant est à nouveau autorisé (1714). Il fera les beaux jours du théâtre de l'Opéra-Comique.

Opéra-comique ne signifie pas que l'œuvre sera comique et que le dénouement sera heureux mais il correspond à des œuvres où les scènes chantées alternent avec des dialogues parlés (avec des apartés au public). L'opéra-comique aborde des sujets de la vie quotidienne et n'hésite pas à faire référence à des sujets d'actualité.

ATELIERS SPECIFIQUES AU SPECTACLE :

✓ **Atelier en compagnie de ...**

Atelier où un intervenant vient présenter le compositeur Charles Gounod : sa vie, son œuvre... Cet atelier permet de mieux situer l'œuvre au regard de l'époque et l'histoire du compositeur et ainsi de créer un intérêt et une curiosité plus grande chez l'élève.

✓ **Autour d'un thème...**

Atelier où l'intervenant présente *La Colombe* par une approche ludique en faisant intervenir les élèves autour des thèmes principaux de l'œuvre : les rapports entre la ville et la campagne.

✓ **Qu'est ce qu'un opéra comique ?**

Atelier où Mireille Larroche, metteur en scène, (ou un autre intervenant), explique le plus simplement possible ce qu'est un opéra comique. Une petite introduction à son histoire, son évolution, ses composantes, ses spécificités et son vocabulaire...

ATELIERS GENERIQUES PROPRES A TOUTES LES CREATIONS :

✓ **Présentation du spectacle :**

Atelier où Mireille Larroche (ou son assistante) présente son travail de mise en scène, ses choix, ses partis pris. L'occasion de découvrir le travail de création pour les élèves et de mieux comprendre et découvrir le spectacle.

✓ **Un atelier découverte :**

Atelier où les élèves se déplacent au théâtre afin d'assister à une répétition. Les élèves peuvent ainsi découvrir le travail de création d'un opéra et comprendre plus concrètement les enjeux et métiers de chacun. Pour une première approche concrète et ludique du spectacle.

✓ **Qu'est ce qu'un opéra ?**

Atelier où Mireille Larroche, metteur en scène, (ou un autre intervenant), explique le plus simplement possible ce qu'est un opéra. Une petite introduction à son histoire, son évolution, ses composantes, ses spécificités et son vocabulaire...

✓ **Le métier de chanteur :**

Atelier où un chanteur présente son métier, parle de son parcours et de sa formation. Une meilleure compréhension du métier de chanteur et une introduction originale au spectacle

✓ **Atelier direction musicale**

Atelier où le directeur musical expose le plus clairement possible aux élèves son métier, sa lecture des partitions, ses partis pris et son rôle face aux autres musiciens. Pour une première approche musicale du spectacle.

COÛT : 320 EUROS PAR ATELIER

LA PÉNICHE OPÉRA

Compagnie Nationale de Théâtre Lyrique et Musical
Agréée par l'Éducation Nationale pour les actions pédagogiques

La plus petite salle d'opéra à Paris, en France, en Europe... La Péniche Opéra vous propose opéras baroques, opéras comiques, opérettes, opéras contemporains, comédies musicales, théâtre musical...

En 1982, Mireille Larroche, sous l'impulsion d'Ivan Matiakh, Béatrice Cramoix et Pierre Danais transforme la Péniche (consacrée au théâtre) en Péniche Opéra.

La Péniche Opéra est, dans le paysage culturel, une sorte de terrain vague, voire de « terrain d'aventures »... Espace propice à la dérive, lieu d'errance, agile à passer d'un siècle à l'autre, d'une avant-garde à la prochaine, d'un lieu à l'autre, hors les murs mais au cœur du réel, toujours en terre foraine...

Comme les forains, comme les saltimbanques : parfois installée sur ces terrains réservés aux nomades, parfois à la cour du Roi Soleil, toujours ailleurs... la Péniche Opéra est un magnifique jouet où des chanteurs, des comédiens, des musiciens, des metteurs en scène peuvent ancrer leurs rêves de théâtre et de musique. La Péniche Opéra ne peut se réduire à une définition théorique. Elle est simplement toujours prête à larguer les amarres vers de nouveaux horizons. Elle se laisse porter par les innombrables courants de cette décennie, par toutes les formes de musique d'aujourd'hui, remontant parfois le cours du répertoire musical, pour en repérer les sources, tout en gardant sa sensibilité du XXIe siècle, sa culture, son intuition de l'avenir, son goût de l'héritage, non pas dans une attitude nostalgique, mais dans la perspective d'un théâtre lyrique contemporain.

La Péniche Opéra devient Compagnie Lyrique Nationale en 1998, elle fut en résidence à l'Opéra Comique de 1998 à 2007 et « artiste associé » à l'Opéra de Toulon de 2003 à 2007. Depuis le 1er janvier 2009, elle est en résidence à Fontainebleau et dans le sud Seine et Marne.

Elle est subventionnée par la DRAC Ile-de-France, La Ville de Paris et la Région Ile-de-France. Elle bénéficie du soutien de la SPEDIDAM, de la SACD, de la SACEM, de Musique nouvelle en liberté et de la Fondation Orange.

Contact : Anne Claire GILLE (Relations publiques)
01.42.00.69.03. / penicheopera@hotmail.com