

Note de motivation

« L'art, c'est la plus sublime mission de l'homme, puisque c'est l'exercice de la pensée qui cherche à comprendre le monde et à le faire comprendre. »

Rodin

La première version de *A la folie !* a été créée par Mireille Larroche, fondatrice de la compagnie Péniche Opéra. A l'origine, le projet résulte d'une commande des Monuments Nationaux, soucieux de proposer aux visiteurs de différents sites des spectacles familiaux et accessibles à tous, du néophyte au mélomane averti. Notre équipe, composée d'un musicien, d'une chanteuse et d'une comédienne a donc eu la chance de jouer la première version dans des lieux aussi magnifiques qu'atypiques comme le grenier de la maison de Georges Sand à Nohant, une salle de réception dans le Palais Jacques Coeur à Bourges...Forts de cette expérience auréolée de succès, j'ai décidé de continuer à travailler sur le projet, après le départ à la retraite de Madame Larroche. J'ai donc repris la mise en scène en travaillant d'avantage sur le trio composé au le plateau. Je me suis également donnée des critères importants à mes yeux :

- Une création conçue comme une approche originale du répertoire lyrique.
- La sensibilisation de nouveaux publics. Public néophyte et jeune public, n'ayant jamais fréquenté les salles d'opéras traditionnelles.
- Insister sur le fait que le spectacle soit pour tous et non pas seulement pour le jeune public, un projet qui rassemble plus qu'il ne segmente.
- Une solide réflexion autour du projet permettant une action pédagogique auprès des jeunes.

C'est ainsi que j'ai choisi le texte de Catherine Clément, *l'Opéra ou la défaite des femmes*. A la manière d'une conférence gesticulée, La Comédienne vient décortiquer et expliquer les airs joués ensuite. Cela permet à tous de comprendre les textes chantés, dont certains sont dans une autre langue que le français, mais aussi de mettre en lumière l'importance de l'écriture musicale. Notre projet est donc de faire découvrir aux spectateurs - jeunes et moins jeunes - les "tubes" de l'opéra chantés par les sopranos colorature.

L'opéra est un art vivant, aujourd'hui plus que jamais car nous avons maintenant la possibilité de le faire sortir du cadre. En France, l'opéra est souvent perçu comme inaccessible pour la plupart des gens. C'est en partie vrai : le prix des places est souvent exorbitant, les spectacles durent plusieurs heures et quand on est néophyte ou jeune spectateur, on a l'impression de ne pas être à sa place dans ces maisons « toutes d'or vêtues ». Et c'est ainsi, à cause de ces images d'Epinal et par manque d'information que commence le grand malentendu qui fait que jamais on ne poussera la porte d'un théâtre.

Notre souhait est d'essayer - avec les moyens qui sont les nôtres - de démocratiser cet art. Proposer aux jeunes d'entrer dans ce monde non pas par la grande porte mais par la petite fenêtre. Ce n'est donc pas sans raison que nous avons choisi l'accordéon, instrument de musique dit populaire évoquant davantage le bal musette que Mozart, pour accompagner La Chanteuse dans tous ces airs qui ne perdent rien de leur noblesse. Au contraire, grâce à l'épuration de l'orchestre, les mots, la dramaturgie prennent toute leur place. La contrainte de n'avoir qu'un seul instrument nous oblige à aller vers la quintessence du morceau.

Après avoir fait plusieurs dates en tout public, nous souhaitons aller à la rencontre du jeune public (dès 10 ans). En effet nous pensons que ce spectacle permet aux jeunes de se familiariser avec la musique, l'opéra et le théâtre. Ainsi nous pourrions mettre en pratique les projets d'actions culturelles que nous avons pensé autour du spectacle. De par son format (50 minutes) et sa légèreté technique (nous n'avons besoin de rien si ce n'est une table et deux chaises) nous pouvons jouer partout y compris même dans la salle de classe, au cœur du quotidien de l'enfant. Ce spectacle a été pensé et conçu pour des lieux insolites et les salles conventionnelles, nous pouvons donc nous adapter à toutes sortes de propositions.

Ce qui nous paraît également important de développer est qu'avec le texte de Catherine Clément (Philosophe et autrice de plusieurs dizaines d'ouvrages), nous abordons les airs d'un point de vue féministe. En effet, même si Catherine Clément aime l'opéra, le connaît, s'en délecte, il s'agit aussi pour elle de démontrer comment les personnages féminins - et par extension les femmes - sont traités par les compositeurs et librettistes - et par extension les hommes. Elle nous met ainsi devant une contradiction : comment peut-on aimer l'opéra et les femmes qui y chantent, comment peut-on attendre ces fameux airs qui nous émeuvent tant, tout en acceptant d'assister à l'achèvement du personnage féminin ? Nous pensons que c'est un angle d'attaque original à aborder avec les publics des collèges et lycées, permettant de parler de manière plus générale de sujets épineux comme les violences faites aux femmes et les inégalités entre les deux sexes, qu'elles soient d'ordres salariales ou sociales et qui existent encore malheureusement aujourd'hui.

Malvina Morisseau, metteuse en scène

Projet de dossier pédagogique

Quelques semaines avant la représentation, les structures recevront un dossier pédagogique du spectacle (en cours de réalisation). Le dossier sera également disponible pour ceux qui le souhaitent sur simple demande lors des représentations tout public. Le dossier permet de préparer la venue au spectacle.

Il présente le projet artistique et l'équipe, permet aux accompagnants de se familiariser avec le spectacle et de pouvoir en parler avec les enfants.

Exemples de propositions pour préparer la venue des enfants au spectacle (liste non exhaustive, préparation du dossier en cours):

▲ Dans le dossier pédagogique, l'adulte trouvera des fiches détaillées de tous les opéras abordés dans *A la folie!*. Ces fiches contiennent le résumé de l'oeuvre, l'année de création, une présentation des personnages principaux, une courte biographie du compositeur, un point sur le texte dont est issu l'opéra (Hamlet, Traviata...).

Découverte du chant lyrique et de la voix

- Des références (liens internet et CD) permettant de se familiariser avec la voix lyrique... Les airs proposés sont extraits des opéras que nous abordons dans *A la folie!*. Les morceaux que nous soumettons ne sont pas obligatoirement tirés du spectacle. En effet, l'écoute en amont permet aussi de faire découvrir aux enfants des duos, des chœurs, et ce dans le but de faire entendre d'autres voix que celles des soprano colorature.

- Par la suite, l'adulte peut inviter les enfants à exprimer leur ressenti lors de ces écoutes : qu'est-ce que ça me fait ? : C'est fort ? C'est joyeux ? Ça me rend triste ? ça me fait mal aux oreilles !

En écoutant les morceaux, il est possible de s'intéresser aux modulations de la voix et d'aborder ensuite la notion de tessiture : ainsi les hommes sont Basse, Baryton ou Tenor tandis que les femmes peuvent être Alto, Mezzo, Mezzo-Soprano ou Soprano. Il existe aussi des sous-catégories que l'on peut aborder avec les plus grands ou les classes musicales.

- Pour poursuivre dans cette exploration, les accompagnants peuvent développer les notions de thèmes et variations en musique.

→ Afin de rendre le travail de l'accompagnant plus fluide, des fiches sur la tessiture, les thèmes musicaux et les variations sont également insérées dans le dossier. Ces fiches contiennent les définitions des termes ainsi que des exemples pour les illustrer.

Travaux Pratiques :

- L'adulte propose aux enfants de chercher différents sons avec sa voix : grave, aigus, voix de tête, voix de poitrine... Qui est plus à l'aise dans les grave ? Dans les aigus ?...
- Faire écouter des morceaux chantés aux enfants et leur demander s'ils reconnaissent la tessiture du/ de la chanteur/se.
- Pour faire travailler l'imaginaire : il est également possible de faire écouter les morceaux du spectacle aux enfants et leur demander d'imaginer ce qui s'est passé avant la scène, ou ce qui se passera juste après. Pour les airs en langue étrangère, on peut également demander si les enfants arrivent – grâce à la musique – à deviner de quoi il est question, ou ce que cela leur évoque...

Actions culturelles

Notre équipe est composée d'artistes professionnels du spectacle vivant, tous issus de formations prestigieuses et qui ont acquis une solide expérience dans leur domaine, notamment sur les grandes scènes françaises et mondiales. Cependant, nous sommes conscients de l'importance d'aller à la rencontre du public et non l'inverse. Se confronter à un public jeune, c'est aussi être exposé aux impressions à chaud, sans filtre, sans demi-mesure, et c'est cela que nous voulons pour *A la folie!* Cela fait partie, je le crois profondément de notre métier. C'est une de nos missions : sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui, acteurs de demain à la culture. C'est en démocratisant l'art, en le rendant accessible, en partageant, en discutant, toujours avec passion, que nous parviendrons à le sauver et peut-être à vivre ensemble et en bonne intelligence, enfin. Notre équipe a la volonté d'agir dans les territoires sur lesquels elle intervient. Il est donc prévu pour les structures le demandant d'intervenir auprès du public. Cela peut se faire de diverses manières :

▲ L'équipe se fera un plaisir de faire une rencontre « bord plateau » avec le public. Les artistes répondront à toutes les questions sur le spectacle en particulier ou sur leur métier en général.

▲ Possibilité d'assister à une séance de travail pour les structures pouvant se déplacer à Paris. La compagnie ARCA a un lieu de spectacle à Paris : la Péniche Adélaïde. Il est également possible de prévoir une représentation à bord du bateau (jauge limitée à 80 spectateurs)

▲ Des ateliers d'initiation à la pratique de la scène pourront être mis en place, avant ou après le spectacle. La compagnie propose plusieurs modules allant de 4 à 20 heures d'intervention. Selon la formule choisie il sera proposé au groupe d'aborder :

- Le chant et le jeu théâtral à la manière d'une « conférence gesticulée ».
- Il peut aussi être proposé une séance sur l'arrangement musical : comment passer d'un orchestre à un seul instrument de musique ? Que racontent les notes, quelles histoires renferment les partitions ?
- La compagnie souhaite également faire le lien entre les extraits entendus dans le spectacle et les œuvres littéraires dont sont issus les opéras. Un travail peut ainsi être proposé sur:
 - *La Traviata* de Verdi et *La Dame au camélia* (version pièce de théâtre) Dumas
 - *Hamlet* entre la version de Thomas et celle de Shakespeare
 - *Les Contes d'Hoffmann*, travail sur le genre « fantastique » en vogue au XIXème siècle.
- Enfin un atelier sur les inégalités hommes/femmes est également proposé. Dans cet atelier, nous proposons aux enfants de travailler sur les apriori sexistes qui existent parfois dès le plus jeune âge (ex : une femme est belle, un homme est fort) et de prendre leur contrepied. Ainsi des petites saynètes seront créées autour de ce sujet et des paroles récoltées auprès des enfants. Si nous avons suffisamment de temps, une mise en musique est également envisageable.