

Par monts et par vaux

Sommaire

Éditorial	p.3
Opéras	p.5
Danse.	p.53
Les concerts pédagogiques.	p.87
Informations pratiques	p.91

Les pistes pédagogiques autour des œuvres ont été réalisées par Laurence Grauwet, professeure relais à la DAAC pour l'Opéra national du Rhin

Éditorial

Alain Perroux

Directeur général

Alain Perroux © Klara Beck

Ce qui rend l'opéra et le ballet si enchanteurs, c'est qu'ils nous permettent de voyager sans bouger de notre siège. Par la magie d'une musique, d'une mise en scène, d'une chorégraphie, d'une histoire, ils nous arrachent à notre quotidien pour nous emmener dans des mondes innombrables, dépaysants, souvent fantastiques, parfois inquiétants, toujours fascinants. Ce sera le cas plus que jamais au cours de la saison '23'24 de l'Opéra national du Rhin.

Dans ces pays pleins de contrastes, on rencontre les animaux des *Fables* de La Fontaine, mises en musique par de nombreux compositeurs et en scène avec les jeunes chanteurs de notre Opéra Studio. On fait aussi la connaissance d'Hélène Berr, jeune étudiante française et juive qui vit son premier amour pendant la Seconde Guerre mondiale. On s'attendrit devant la drôle d'histoire de Matt et Luisa, ces ados *fantasticks* qui s'aiment malgré la haine de leurs parents et le mur que ces derniers ont dressé pour séparer

leurs deux jardins. Et on finit par danser avec les magnifiques artistes du Ballet de l'OnR qui font les « gags » dans les gymnases où tourne *Kamuyot*. De nombreuses représentations scolaires de ces spectacles sont prévues, ainsi que des versions condensées d'autres productions du Ballet: *Danser Schubert au XXIe siècle*, *Sérénades*, *On achève bien les chevaux* et *Spectres d'Europe*.

Et ce n'est pas tout... Comme chaque saison, l'OnR programme pléthore de rendez-vous tout spécialement adressés au jeune public. Les Concerts pédagogiques permettent de découvrir les artistes qui composent notre Opéra Studio et d'avoir des interactions avec eux.

Tous ces récits nous dépaysent, nous procurent des émotions et nous font réfléchir. Ils proposent des voyages intimes qui nous transforment et font de nous des enfants pour toujours. Car c'est bien connu: les voyages forment la jeunesse.

Bon voyage
à l'Opéra national du Rhin!

A painting of a winter night scene. A path of snow leads from the bottom center towards the top center, flanked by dark evergreen trees. Several glowing, spherical lights in shades of orange and yellow are scattered throughout the scene, creating a magical atmosphere. The sky is a deep, dark blue.

Opéra

Fables de La Fontaine

Fables de La Fontaine

*

Immortelles et partagées par tout le monde, les *Fables de La Fontaine* sont à la fois des poèmes, des moralités et des saynètes quasi-théâtrales. Dans cet esprit, Mathilde Waeber met en scène les jeunes artistes de l'Opéra Studio pour un spectacle de poche destiné à toute la famille. Il permet de (re)découvrir *Le Corbeau et le Renard*, *La Cigale et la Fourmi* et quelques fables moins connues, dans des mises en musique d'Offenbach, Gounod, Lecocq, Marcelle de Manziarly ou Charles Trenet.

Mise en scène

Mathilde Waeber

Chorégraphie

Jean-Gabriel Manolis**Artistes de l'Opéra Studio****de l'Opéra national du Rhin**

Durée : 1h sans entracte.

GROUPES SCOLAIRES

Colmar

Comédie

Ven 20 oct.. 14h15

Strasbourg

Opéra, Salle Ponnelle

Mar. 7 nov.. 14h30

Jeu. 9 nov.. 10h

Ven. 10 nov.. 10h

Lun. 13 nov.. 14h30

Mar. 14 nov.. 10h

Jeu. 16 nov.. 10h

Lun. 27 nov.. 14h30

Mar. 28 nov.. 10h

Jeu. 30 nov.. 10h

Pistes pédagogiques envisageables à venir

Don Giovanni aux enfers

Simon Steen-Andersen

Don Giovanni aux enfers

Aller-retour aux enfers lyriques en un acte.

Création mondiale.

Dans le cadre du festival Musica.

*

«Repens-toi, c'est ta dernière chance ! » Don Giovanni tente de se dégager de l'étreinte glacée de la statue du Commandeur: «Non, vieil orgueilleux ! — Alors il n'est plus temps! » De tous côtés surgissent des flammes et la terre commence à trembler sous ses pieds. Un chœur de démons s'écrie : «Cette horreur n'est rien comparée à tes péchés, viens, il y a pire encore !» Dans un cri d'effroi, Don Giovanni est précipité dans les enfers, au milieu des âmes suppliciées et de leurs bourreaux. Sa carrière de libertin achevée sur terre, le voilà qui entreprend dans les enfers de l'opéra une odyssée cocasse sur les traces de Dante et d'Orphée, en compagnie de personnages maudits ou démoniaques empruntés à 400 ans de répertoire

À la fois compositeur, metteur en scène et vidéaste, l'artiste danois Simon Steen-Andersen s'empare d'un thème majeur qui hante l'histoire de l'opéra depuis ses origines: la descente aux enfers. Jouant malicieusement avec l'art du collage, de la déconstruction et de la transposition, il fond dans une nouvelle création personnages, situations et musiques empruntés à un large corpus d'œuvres du répertoire lyrique, de Rameau à Boito en passant par Berlioz, avec pour point de départ la scène finale du Don Giovanni de Mozart. Esthétiques, époques et langues s'entremêlent au fil d'une plongée spectaculaire dans les entrailles de la plus infernale des machines: le théâtre.

Don Giovanni aux enfers

Création mondiale.

Commande de l'Opéra national du Rhin et de Musica, festival international des musiques d'aujourd'hui de Strasbourg.

Coproductioin avec l'Opéra de Copenhague, le festival Musica et La Muse en Circuit, Centre national de création musicale.

Direction musicale

Bassem AkikiMise en scène, décors,
vidéo, lumières**Simon Steen-Andersen**

Costumes

Thibaut Welchlin*Une Ombre, Alecto, Francesca, etc.***Sandrine Buendia***Donna Elvira, Tisiphone, Eurydice, etc.***Julia Deit-Ferrand***Faust, Une Parque, Dante, etc.***François Rougier***Don Giovanni, le Hollandais, Orphée, etc.***Christophe Gay***Le Commandeur, Polystrophélès***Damien Pass***Leporello, Charon, Scarpia, etc.***Geoffroy Buffière****Ictus****Chœur de l'OnR****Orchestre****philharmonique****de Strasbourg**

En plusieurs langues, surtitrage en français et en allemand.

Durée: 1h45 sans entracte.

Avec le soutien de Fidelio.

Strasbourg

Opéra

Sam. 16 sept.20h
Dim. 17 sept.15h
Mar. 19 sept.20h
Jeu. 21 sept.20h

Répétitions ouvertes

Les répétitions ont lieu à l'Opéra à Strasbourg et durent environ 1h30

Jeu. 07 sept.	14h30 et 20h	Lun. 11 sept.	14h30 et 20h
Ven. 08 sept.	.14h30 et 20h	Mar. 12 sept.	.14h30 et 20h

Pistes pédagogiques envisageables

Musique & chant-choral

- Ecoute de l'ouverture de Don Giovanni de Mozart :
 - contrastes, reconnaissance des timbres de l'orchestre
 - comparaison avec l'apparition du Commandeur au dernier acte
- Le *dramma giocoso* et le traitement musical lié à l'apparition surnaturelle de la statue du Commandeur ; le mélange des genres
- Musique et action dramatique à partir de la scène du Commandeur :
 - les contrastes entre les différents protagonistes
 - structure et tension dramatique
 - la richesse de l'écriture et de l'orchestration
 - la chute
- Les œuvres de Rameau, Boïto, Berlioz au cœur du spectacle (communiquées ultérieurement)
- Aborder la notion de style en fonction des compositeurs du spectacle ; par exemple le Classicisme et l'Aufklärung pour Mozart
- Les références à la musique dans *l'Enfer* de Dante
<https://www.radiofrance.fr/francemusique/de-l-enfer-au-paradis-la-musique-dans-la-divine-comedie-de-dante-7465372>

Écoutes complémentaires :

- Les *Réminiscences de Don Juan* de Franz Liszt pour piano
- La *Dante-Symphonie* de Franz Liszt inspirée du voyage de Dante Alighieri à travers l'enfer et le purgatoire (*Divine Comédie*)
- *Don Juan*, poème symphonique de Richard Strauss inspiré du poème de Lenau
- *Les Don Juan*, chanson de Claude Nougaro
- *Songe d'une nuit de Sabbat* extrait de *la Symphonie fantastique* de Berlioz
- Extraits (chants et écoutes) d'*Orphée et Eurydice* de Gluck

Lecture, écriture

- Le mythe : qui était Don Juan ?
- La scène finale de *Don Giovanni* de Mozart : parallèle entre le livret de Tirso de Molina et la pièce de Molière
- Pourquoi Mozart a-t-il choisi la langue italienne pour son opéra ?
- Don Juan, source d'inspiration en littérature et poésie : *Don Juan, Mille et trois récits d'un mythe* de Christian Biet, Gallimard, collection « Découvertes », 1998 et listes d'œuvres accessibles sur internet
- *L'Enfer* d'après Dante

Pour les lycéens:

- Don Juan dans l'histoire des arts
<https://nrp-lycee.nathan.fr/sequences/don-juan-dans-lhistoire-des-arts/>

Sujets de réflexion

- Etude de caractère : comportement et choix de Don Giovanni dans la scène finale de l'opéra de Mozart
- Thématique de la rédemption
- Expression « être un Don Juan : discussions à partir de la scène du catalogue » de Leporello dans l'œuvre de Mozart, que penser de l'attitude de Don Juan, image de la femme à cette époque ... et à la nôtre ; intervention du Théâtre forum sur le sujet du

vivre ensemble garçons/filles

- La descente aux Enfers dans les *Chimères* de Nerval

<https://odysseum.eduscol.education.fr/la-descente-aux-enfers-dans-les-chimeres-de-nerval#&gid=1&pid=1>

Français et Culture antique

Ressources, exemples d'activité / thématique de l'enfer :

- Une exposition créée en classe de quatrième

<https://ccxiii.blog.ac-lyon.fr/2021/01/14/suivez-le-guide-les-4emes-vous-emmenent-aux-enfers/>

- « Visite des enfers », classe de 6e

<https://eduscol.education.fr/document/12334/download>

- « Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'objet d'étude 3 : « Représentations de l'au-delà, imaginer le cycle de vie », plus particulièrement les entrées « géographie de l'au-delà », « organisation et règles de l'au-delà », « aller et revenir des Enfers » de l'axe littéraire, culturel et artistique. Elle peut être menée dans la continuité de l'entrée de culture littéraire et artistique « Récits d'aventure » du programme de français ou du thème n°2 « Récits fondateurs, croyances et citoyenneté antique au premier millénaire avant J.-C. » du programme d'histoire »

- « Le plan des enfers »

<https://odysseum.eduscol.education.fr/le-plan-des-enfers>

Théâtre

- Propositions des metteurs en scène d'opéra et de théâtre pour la scène finale de *Don Giovanni* ou du *Don Juan* de Molière et *Orphée et Eurydice* de Gluck

(Les élèves peuvent ensuite imaginer et créer leur propre mise en scène.)

Danse & Arts du cirque

- Atelier de pratique, mise en mouvement sur le thème du parcours et des rencontres, de la déambulation et du voyage

> Ballet *Don Juan, ou le Festin de pierre*, musique de Christoph Willibald von Gluck, chorégraphie de Gasparo Angiolini

> *L'enfer*, chanson de Stromae chorégraphié par des adolescents de Toulouse

<https://www.youtube.com/watch?v=N4-OCCSL4r4>

Histoire - Mémoire - Patrimoine - Musées

Arts et histoire

- *La Divine Comédie* de Dante : un voyage épique à travers l'enfer

<https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2022/10/la-divine-comedie-de-dante-un-voyage-epique-a-travers-lenfer>

Arts visuels – Design

- Représentations picturales de Don Juan

- *L'Enfer* de Dante et son iconographie

> « Les 5 représentations les plus effrayantes de l'enfer dans l'art »

<https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/les-5-representations-de-lenfer-les-plus-effrayantes-dans-lart/>

Cinéma - Audio-visuel

- Extraits du film *Amadeus* de Milos Forman, scène du Commandeur
- *Don Juan*, film américain d'Alan Crosland, peut-être le premier film sonore de l'histoire du cinéma
- *Don Juan* de Losey

Architecture

- Les théâtres d'opéras

Culture scientifique et technique

- Quels métiers et formations pour travailler dans le monde du spectacle vivant ?
<https://www.operanationaldurhin.eu/fr/l-action-pedagogique/les-vidéos-pedagogiques-5bd73e1680e5d>
Ressources pédagogiques mises à disposition sur le site de l'Opéra national du Rhin et visites des ateliers de l'OnR, rencontres avec des professionnels
(<https://www.operanationaldurhin.eu/fr/l-action-pedagogique/les-ressources-pedagogiques-5ba0d5a36fcd3>)

Approches interdisciplinaires

Arts, histoire, jeux vidéos

- Représentations, de l'enfer
 - Mythologie et religions ;
 - Imaginer une restitution du projet en forme de déambulation.

EPS/ danse, éducation musicale, français, langues, arts plastiques

- Réalisation de kolams, dessins d'art souvent géométriques. Ephémères et périssables, ils sont visibles sur les pas de portes des maisons, dans les temples ; les motifs très colorés étaient auparavant constitués de poudre de riz

Français, théâtre, anglais, technologie et arts plastiques

- Représenter les personnages du spectacle :
 - Travail par groupes et ateliers, présentation théâtralisée, dansée, chantée, dessinée ou photographiée,
 - Utilisation de tablettes pour la restitution et le montage du projet par groupe

Arts, sciences et société : les Lumières et le contexte historique de la seconde moitié du XVIIIème siècle :

- le Classicisme : ordre, nombres et symétrie en architecture, beaux-arts, musique, danse ; avènement du Romantisme ;
- La condition des femmes, privilèges et inégalités sociales au XVIIIe siècle, l'incidence des Lumières sur la société aujourd'hui ;
- maîtres et valets à travers les arts et la société.

Lakmé

Léo Delibes

Lakmé

Opéra en trois actes.

Livret d'Edmond Gondinet et Philippe Gille.

Créé le 14 avril 1883 à l'Opéra-Comique de Paris.

*

Quelque part en Inde, aux temps des colonies. — L'aube s'est levée et les lianes en fleurs jettent déjà leur ombre sur le ruisseau sacré qui coule calme et sombre, comme éveillé par le chant des oiseaux tapageurs. Là, sous le dôme épais du jasmin blanc et des roses, règne une paix profonde : l'aile de l'amour a passé sur le cœur de deux amants encore endormis. Elle est la fille divinisée d'un brahmane indompté qui souffle aux hindous une haine vengeresse. Lui est officier de cette armée anglaise victorieuse qui chasse les dieux de leurs temples séculaires. Il n'aura fallu qu'un échange de regards, aussi fugace qu'un tintement de clochettes, pour leur faire oublier le monde. Mais la réalité s'apprête à troubler leur rêve.

Créé en 1883 à l'Opéra-Comique, Lakmé s'enracine dans la fascination des Européens pour l'Orient et le contexte des guerres coloniales. Léo Delibes y sublime le thème inépuisable de l'amour impossible par la sensualité entêtante de sa musique, qui jaillit du célèbre «Duo des fleurs» et de l'«Air des clochettes» dans lesquels la soprano colorature Sabine Devielhe excelle. Le metteur en scène Laurent Pelly a imaginé autour de son personnage un univers dépouillé, symbolique et stylisé, tourné vers la tradition du théâtre asiatique et des ombres chinoises. Loin de tout exotisme de pacotille, il offre une dimension universelle à ce chef-d'œuvre du répertoire français, confié au chef Guillaume Tourniaire.

Lakmé

Nouvelle production.

Coproductioin avec l'Opéra Comique et l'Opéra de Nice

Direction musicale	<i>Lakmé</i>	<i>Mistress Bentson</i>
Guillaume Tourniaire	Sabine Devieilhe	Ingrid Perruche
Mise en scène et costumes	<i>Nilakantha</i>	<i>Miss Ellen</i>
Laurent Pelly	Nicolas Courjal	Lauranne Oliva
Décors	<i>Gérald</i>	<i>Miss Rose</i>
Camille Dugas	Julien Behr	Elsa Roux Chamoux
Lumières	<i>Frédéric</i>	<i>Hadji</i>
Joël Adam	Guillaume Andrieux	Raphaël Brémard
Adaptation des dialogues	<i>Mallika</i>	
Agathe Mélinand	Ambroisine Bré	

Chœur de l'Opéra national du Rhin
Orchestre symphonique de Mulhouse

En langue française, surtitrage en français et en allemand.

Durée : 2h40 entracte compris.

Avec le soutien de Fidelio.

Strasbourg		Mulhouse	
<i>Opéra</i>		<i>La Filature</i>	
Jeu. 2 nov.* 20h	Dim. 26 nov. 15h
Sam. 4 nov.* 20h	Mar. 28 nov. 20h
Mar. 7 nov. 20h		
Jeu. 9 nov. 20h		
Dim. 12 nov. 15h		

*Attention Vacances scolaires du 21/10 au 06/11

Répétitions ouvertes

Les répétitions ont lieu à l'Opéra à Strasbourg et durent environ 1h30

Ven. 20 oct.	. . . 14h30et 19h30	Mar. 24 oct.*	. . . 14h30et 19h30
Lun. 23 oct.*	. . . 14h30et 19h30	Mer. 27 oct.*	. . . 15h00et 20h00

Pistes pédagogiques envisageables

Musique & chant-choral

- Thèmes et atmosphères contrastées du prélude ; le « pot- pourri »
- Écoute et projet musical :
 - La première partie du « Duo des fleurs » :
- Une vidéo bien appréciée des élèves:* https://www.youtube.com/watch?v=C1ZL5AxmK_A
 - Ostinatos rythmiques très présents dans la partition (chant et parties orchestrales).
- L'écriture vocale de *Lakmé* :
 - Écoute de l'« Air des clochettes » ; expression, tessiture, technique ... la voix de soprano colorature ;
 - Virtuosité, tessitures contrastées des rôles principaux en lien avec l'expression dramatique ; repérage des différents personnages ;
 - Récitatifs chantés ou accompagnés (*ariosos*) des voix solistes correspondant au déroulement de l'action.
- Une œuvre à la croisée de la musique dramatique et de l'opéra-comique : la comédie lyrique
- Écoute pour illustrer les éléments de l'opéra-comique: le quintette bouffe des Anglais
- Rôle de l'orchestre:
 - Instruments et types d'écriture renforçant le caractère des personnages ;
 - Représentations de la musique militaire dans l'œuvre ;
 - Instruments et procédés d'écriture (gammes pentatoniques, par tons) plongeant les auditeurs dans une atmosphère rappelant l'Orient et suggérant l'exotisme

Pour aller plus loin :

- Musique et orientalisme au XIXe siècle
- Écoutes de différentes interprétations de l'« Air des clochettes »
- Compositeurs et œuvres de la période romantique
- La voix à l'opéra

Lecture - Écriture

- A propos du livret de *Lakmé* :
 - Portraits des personnages ;
 - Les ressorts dramatiques ou moments qui font avancer l'action ;
 - Raconter l'histoire de *Lakmé* en imaginant l'histoire dans des temps et espaces différents
 - Les mots évoquant l'Inde dans le livret ;
 - Approche de l'orientalisme : contrastes, oppositions entre orient et occident, nature et culture en lien avec les situations et les personnages.

Sujets de réflexion

- Les amours impossibles ou contrariés
- Le fanatisme du brahmane dans le livret
- Le patriarcat
- La liberté de pratique religieuse
- L'acceptation de milieux sociaux différents, de culture
- Entre sentiment et devoir, la question du choix

Pour aller plus loin

- *Lycée ou cycle 4*: Recherches documentaires au sujet des écrivains et poètes orientalistes ;
- Les œuvres de Rudyard Kipling
- La littérature indienne jusqu'au XXIe siècle

Théâtre

- Décors : Influence du théâtre asiatique et des ombres chinoise brahmanes
- Les différentes mises en scène de *Lakmé*, comprendre les partis-pris des metteurs en scène
- Devenir metteur en scène de théâtre ou d'opéra ; les métiers du spectacle vivant (voir les vidéos de l'OnR sur le site)

Danse & Arts du cirque

- Ecoute et création (mise en mouvement, chorégraphie) à partir du divertissement dansé de l'Acte II
- *Ostinatos* de *Lakmé* et percussions corporelles ou mise en mouvement

Pour aller plus loin

- Danses traditionnelles et danses classiques de l'Inde

Histoire – Mémoire – Patrimoine – Musées

- En lien avec le livret de *Lakmé* :
 - La fascination des Européens pour l'Orient ;
 - La colonisation britannique, Vasco de Gama, la compagnie des Indes ; les contextes des guerres coloniales ; par extension, histoire de la France liée à ce sujet ;
 - Les religions en Inde ; les brahmanes

Géographie

- L'Inde

Pour aller plus loin

- A la rencontre d'œuvres liées à tout l'orient : Collections orientales - Musées de la ville de Strasbourg
- Un musée de l'Orient accueillera ses premiers visiteurs en 2025, à la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg

Arts visuels – Photographie – Design

- Affiches des différentes productions de *Lakmé* ; créer une affiche pour le spectacle
- Imaginer des maquettes, éléments de costumes, accessoires en fonction des lieux évoqués dans le livret (Un temple hindou dans la forêt par exemple)
- Design et Beaux-Arts : imaginaire lié à l'Inde ;
- Les saris
- Histoire des arts : « Les orientalismes » par Claire Lingenheim : https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoiredesarts/option/L_ailleurs/3._orientalismes.pdf

- L'Orientalisme - Romantisme et réalisme en classe de seconde :

https://www.reseau-canope.fr/virtualhis/pedagogie/Flaubert/co/Cabinet_Flaubert.html

Cinéma – Audio-visuel

- L'air du « Duo des fleurs », source d'inspiration des réalisateurs :

- *L'Opéra imaginaire*, courts-métrages d'animations de Pascal Roulin ;
- *Mon beau-père et moi*, de Jay Roach, avec Robert De Niro
- *Tomb Raider: Le berceau de la vie*, de Jan de Bont

Architecture

- Temples indiens

Culture scientifique et technique

SVT

- lotus bleu, Pourquoi les fleurs
- L'art des jardins orientaux

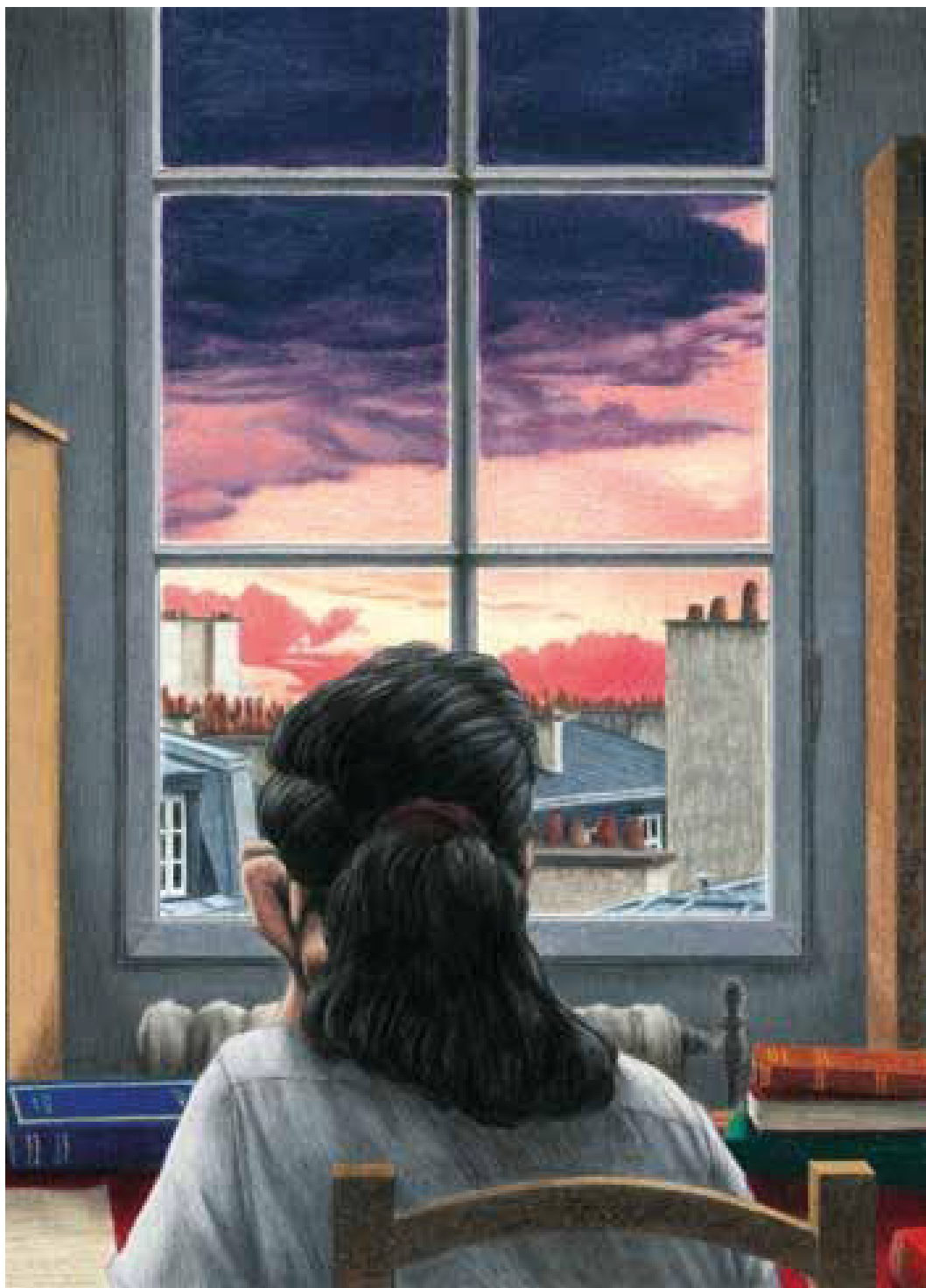
Approches interdisciplinaires

Arts, histoire, géographie

- L'orientalisme et histoire de l'art occidental

Le Journal d'Hélène Berr

Bernard Foccroulle

Le Journal d'Hélène Berr

Monodrame lyrique pour mezzo-soprano,
piano et quatuor à cordes.

Livret d'après le Journal d'Hélène Berr.

Commande de l'OnR et La Belle Saison.

Création mondiale musicale au Trident
à Cherbourg le 3 mai 2023.

Création mondiale scénique à l'OnR.

*

«Les êtres comme Hélène propagent le sens de la beauté et donnent force à ceux qui savent les comprendre. Pour moi, Hélène était le symbole de la force radieuse, qui est magnétisme, beauté, harmonie, persuasion, confiance et loyauté. Oui, six mois ont suffi pour attacher nos deux existences avec un lien que seule la mort pouvait défaire, que seule la mort a défait. De ces six mois qui ont paru durer une heure, que reste-t-il? Un parfum indéfinissable, qui flotte autour de nous, un peu de lavande, je crois... »

Lettre de Jean Morawiecki à Denise Berr (20 juin 1946).

Le journal tenu par Hélène Berr débute le 7 avril 1942 par l'évocation d'une dédicace que lui a adressée Paul Valéry dans un livre: «Au réveil, si douce la lumière, et si beau ce bleu vivant.» Il s'achève le 15 février 1944 par un cri dans la nuit emprunté à Macbeth, «Horror! Horror! Horror!», quelques semaines avant sa déportation dans un camp de concentration. Au fil de ces pages, la jeune étudiante passionnée de littérature et de musique raconte avec sensibilité ses joies, ses émois amoureux, le port de l'étoile jaune et les rumeurs venues de Drancy. À l'invitation du Quatuor Béla, le compositeur Bernard Foccroulle signe d'elle un portrait intime et bouleversant, mis en scène par Matthieu Cruciani. Un monodrame essentiel pour sa portée historique et sa force poétique, présenté en création mondiale scénique.

Le Journal d'Hélène Berr

Commande de l'Opéra national du Rhin et La Belle Saison.

Création mondiale musicale au Trident à Cherbourg.

Création mondiale scénique à l'OnR.

Coréalisation avec la Comédie de Colmar.

Mise en scène

*Hélène***Matthieu Cruciani****Adèle Charvet**

Scénographie

Camille Bauer***Marc Lainé***Piano*

Costumes

Jeanne Bleuse**Thibaut Welchlin**

Lumières

Kelig Le Bars**Quatuor Béla**

En langue française.

Durée : 1h20 sans entracte.

Conseillé à partir de 14 ans.

TOUT PUBLIC

Colmar

Comédie

Dim. 3 déc.. 15h

Mar. 6 déc.. 20h

Ven. 8 déc.. 20h

Strasbourg

Théâtre de Haute-pierre

Mer. 13 déc.. 20h

Sam. 16 déc.. 20h

Mar. 19 déc.. 20h

Jeu. 21 déc.. 20h

Mulhouse

La Sinne

Ven. 12 janv.. 20h

GROUPES SCOLAIRES*

Colmar

Comédie

Lun. 4 déc.. 14h15

Strasbourg

Théâtre de Haute-pierre

Jeu. 14 déc.. 14h30

Ven. 15 déc.. 14h30

Lun. 18 déc.. 14h30

Mulhouse

La Sinne

Jeu. 11 janv.. 14h30

Pistes pédagogiques envisageables

Musique & chant-choral

- Une entrée dans la musique contemporaine et l'opéra d'aujourd'hui par *le Journal d'Hélène Berr*
- La place de la musique dans la vie d'Hélène Berr et dans le livret
- A propos de Bernard Foccroule: possibilité de le faire découvrir aux élèves en tant que compositeur, organiste et claveciniste (vidéos sur internet) ; s'intéresser à ses fonctions institutionnelles de direction d'opéra et de festival et à sa volonté d'élargir à tous l'accès à l'opéra
- Projet musical, restitution après le spectacle : sonorisation, pratique instrumentale et vocale pour accompagner la lecture d'extraits du *Journal d'Hélène Berr*
- Musiciens et compositeurs durant l'occupation, Olivier Messiaen, par exemple (*Quatuor pour la fin du temps*)

Écoutes complémentaires

- Œuvres de musique de chambre pour piano et quatuor à cordes
- Ecoutes d'extraits liées à l'évolution de l'écriture vocale dans la musique contemporaine et dans l'opéra

Lecture, écriture

- Edition abrégée du *Journal d'Hélène Berr* et son dossier pédagogique (très documenté) <https://www.editionspoints.com/ouvrage/journal-edition-scolaire-helene-berr/9782757813751>
- Lire et dire, enregistrer des passages du *Journal d'Hélène Berr*
- Identifier, repérer, lister les citations de Shakespeare ou de Lewis Carrol parsemant le récit, les poésies de Shelley, les lectures évoquées par Hélène Berr
- Lecture ou listes de récits biographiques écrits en période de guerre
- Le langage du journal intime

Réflexion, discussion

- « Le triomphe du mal sur le bien, de la barbarie sur l'humanité »
- « Pourquoi Hélène Berr touche-t-elle ses lecteurs - sans considération d'âge, de religion, de sexe - de façon si sensible ? » <https://www.yadvashem.org/fr/blog/helene-berr.htm>
- Émotions et expressions d'Hélène au cours de son récit, entre moments de joie d'une jeune fille de vingt ans et de moments de conscience, de lucidité concernant la catastrophe annoncée

Théâtre

- Comment mettre en scène un monologue ?

Danse & Arts du cirque

- Après ou pendant la lecture du livret : activités de pratique à partir de l'expression des émotions sur des musiques choisies par les élèves

Histoire - Mémoire - Patrimoine - Musées

Histoire

- La Shoah
- L'Occupation et de la persécution des Juifs en France
- Paris sous l'occupation
- Le port de l'étoile jaune
- Les camps de Bergen-Belsen, Drancy, Auschwitz
- Mémorial de la Shoah (visite virtuelle possible)
- Mémorial du Struthof

Arts visuels - Photographie - Design

- Photographie : Paris sous l'occupation
- Les artistes et l'art pendant la guerre

Cinéma - Audio-visuel

- Film documentaire : *Hélène Berr, une jeune fille dans Paris occupé* de Jérôme Prieur, édité en DVD par Mélisande productions

Architecture

- Eléments du classicisme dans l'architecture contemporaine
- Architecture et Franc Maçonnerie

Culture scientifique, technique & industrielle

- Le métro parisien _

Approches interdisciplinaires

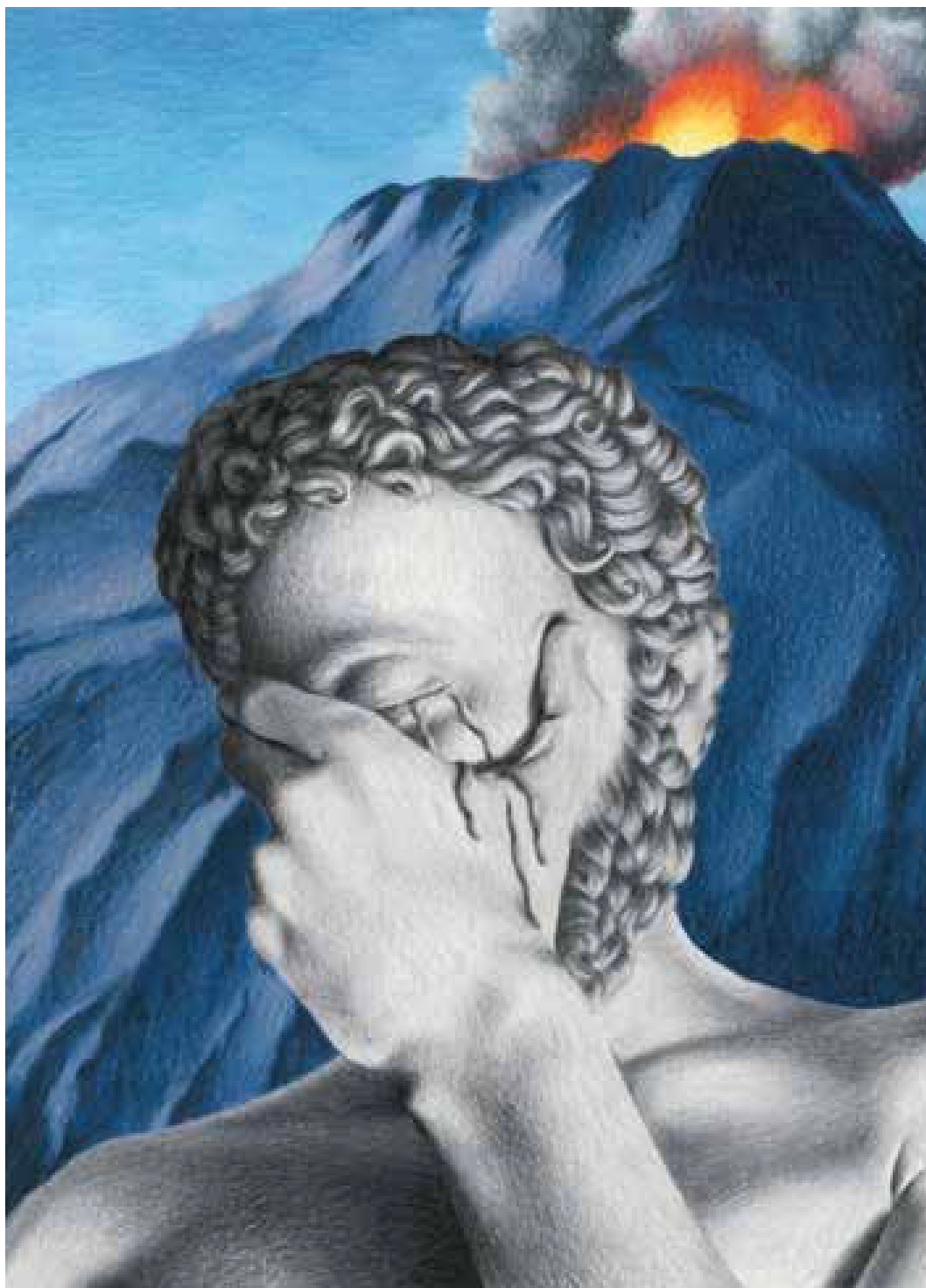
- Sciences et histoire et en lien avec le nazisme
- Qu'en est-il de la création durant des périodes catastrophiques
- Les artistes sous l'occupation
- La spoliation des œuvres d'arts :

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/rends-les-oeuvres-la-spoliation-d-oeuvres-d-art-par-le-regime-nazi-2013535>

<https://www.beauxarts.com/grand-format/le-marche-de-lart-sous-loccupation>

Polifemo

Nicola Porpora

*Polifemo**Opera seria* en trois actes.

Livret de Paolo Antonio Rolli.

Créé le 1er février 1735 au King's Theatre de Londres.

Création française.

*

Dans la mythologie grecque, les nymphes ont la fâcheuse tendance à s'enticher de héros qui, bien que vaillants et auréolés de gloire, n'en restent pas moins mortels. À peine a-t-il jailli et voilà que leur amour naissant est déjà la source d'un torrent de larmes plus amères que la Méditerranée. Il en est ainsi de Galatée, éprise du berger Acis, et de Calypso, amoureuse d'Ulysse, l'ingénieux vainqueur de la Guerre de Troie. Mais l'amour, surtout lorsqu'il est divin, n'est jamais un long fleuve tranquille. Le cyclope Polyphème, fils monstrueux du dieu des mers, déborde de désir pour Galatée et retient les marins d'Ulysse captifs sur son île. Seule la ruse leur permettra de triompher de ce géant à l'œil unique.

Au XVIIIe siècle, Nicola Porpora (1686-1768) est l'un des grands maîtres de la musique vocale. Professeur de chant hors pair, il forme les meilleurs castrats pour les rôles pyrotechniques des opera seria qu'il compose et popularise dans toute l'Europe. Invité à Londres au début des années 1730, il concurrence Haendel sur ses propres terres avec Polifemo qui réunit les deux castrats stars de l'époque: Senesino et Farinelli, à qui il confie l'air bouleversant «Alto Giove». Trois siècles plus tard, Emmanuelle Haïm, le Concert d'Astrée et une distribution virtuose redonnent vie à ce rare trésor présenté pour la première fois en France, dans une mise en scène de Bruno Ravella aux références cinématographiques.

Pistes pédagogiques envisageables

Musique & chant-choral

- Assister à une première française
- L'orchestre de *Polifemo*, son importance dans l'oeuvre :
 - Ouverture, entre style pastoral et style épique ;
 - Instrumentarium coloré (trompettes, flûtes) ponctuant, accompagnant le chant de manière très vivante et imagée; orchestration rutilante ;
 - Par exemple, air du berger accompagné par des trompettes aux accents militaires.
- Instruments et ensembles à l'époque baroque.
- La voix dans l'oeuvre :
 - « Alto Giove », air célèbre de *Polifemo* repris dans le film Farinelli
 - *Arias* et *cavatines*, duos, trios, 21 *airs da capo*, 4 *cavatines* et 2 *ariettas* ; deux duos, un trio, deux chœurs
 - Les récitatifs qui font avancer l'action ; le récitatif accompagné (celui de l'aveuglement de Polyphème, par exemple) ;
 - Contrastes des voix solistes (soprano, mezzo-soprano, basse, contre-ténor) ;
 - Vocalises jubilatoires et exploits techniques des chanteurs;
 - Voix baroques et castrats, Farinelli ayant créé le rôle d'Acis en 1735 à Londres.

Pour aller plus loin

- L'opéra seria, forme en vogue au XVIIIe siècle (sauf en France)
- Porpora et son temps ; la musique baroque à Londres au XVIIIe siècle
- La rivalité Haendel / Porpora à Londres
- Les grands compositeurs de musique baroque
- Caractéristiques du style baroque

Lecture, écriture

- Opéra en langue italienne
- Découverte du livret et comparaison avec les mythes d'origines
- Au sujet du livret :
 - comment faire fusionner des histoires qui se chevauchent ;
 - Des mythes grecs à l'origine du livret : Ovide et *Les Métamorphoses* (livre XIII, 750) impliquant Polyphème, Acis et Galatée ; *l'Odyssée* d'Homère - Ulysse, Polyphème et Calypso - l'histoire de la nymphe Galateia et du berger Akis ;
 - Le style épique, guerrier (l'œil percé du cyclope par exemple) et le style pastoral (émotions humaines).
- Biographies, portraits des personnages de l'oeuvre
- Biographie du castrat Farinelli puis de Porpora, compositeur et pédagogue, professeur de chant de Farinelli

Propositions de lecture

- <https://www.lelivrescolaire.fr/page/15762435> (niveau 6e)
- Découvrir/lire des récits mythologiques (cycles 1,2, 3 et 4)

Sujets de réflexion

- Air d'Ulysse : « Ce que c'est d'être un mouton » ; l'envie de ne plus avoir à réfléchir ou de choisir, de ne plus être envahi par les émotions
- Les différentes facettes de Polyphème dans l'oeuvre
- Lycée : mythologie et philosophie, interprétation des mythes

Théâtre

- Métiers du spectacle vivant, aide à l'orientation en troisième ; les options artistiques proposées en classe en seconde et en première, en spécialité ; les ouvertures aux métiers techniques et artisanaux dans les lycées professionnels
- Bruno Ravela, sa mise en scène influencée par le cinéma des années cinquante/soixante ; scènes de tournage dans l'œuvre
- Machineries et effets spéciaux à l'époque baroque
- Evolution des mises en scènes d'opéras, leur ancrage dans notre temps
- Mise en scène, décors, costumes de *Polifemo* :
 - Les studios de cinéma comme inspiration ;
 - La féerie en lien avec le personnage de Callypso ; clin d'œil à la Polynésie et Tahiti à travers les costumes des nymphes et du décor maritime.
- Avec les élèves : Pour chaque personnage de l'opéra, imaginer des planches de costumes en lien avec ceux de la Grèce antique.
- Métiers du spectacle vivant, aide à l'orientation en troisième ; les options artistiques proposées en classe en seconde et en première, en spécialité ; les ouvertures aux métiers techniques et artisanaux dans les lycées professionnels

Danse & Arts du cirque

- Mise en mouvement théâtralisée à partir de la musique de l'ouverture pour présenter les personnages, à l'image de l'introduction de l'opéra
- A partir d'extraits musicaux de *Polifemo*, imaginer une chorégraphie incluant la danse contemporaine, hip - hop, danse orientale ...
- Danses polynésiennes
- Danse baroque

Histoire - Mémoire - Patrimoine - Musées

- le King's Theatre à Londres
- Traces des cultures antiques au fil des musées alsaciens
- Géographie : la Sicile (en lien avec le livret)

Arts visuels - Photographie - Design

- Jeux vidéos, bandes dessinées et mythologie
- Beaux-arts et décors à l'opéra : les toiles peintes exécutés par des grands peintres pour les spectacles d'opéra et le théâtre
- Activité de pratique possible en lien avec l'un des décors du spectacle : imaginer une toile
- Représenter un mouton en trois dimensions (sur scène, moutons réalisés par les ateliers décors)
- Représenter la tête de Poliphème et une de ses mains en poterie ou pâte à modeler
- Activités de pratique inspirées des éléments présents dans la mise en scène :
 - Cyclope et œil de cyclope ;
 - Représentation de volcans dont l'Etna ;
 - Grottes ;
 - Les navires d'Ulysse.

Cinéma - Audio-visuel

- Air « Alto Giove » extrait de *Polifemo*, un des moments célèbres du film Farinelli (1994)
- Le cinéma des années 50 - 60, mettant en scène les épopées grecques ;
- *Le Septième voyage de Ray* dont l'atmosphère a inspiré Bruno Ravelia pour sa mise en scène
- Stars de cinéma des années cinquante

Architecture

- Les théâtres d'opéras de l'époque baroque à aujourd'hui

Culture scientifique & technique

- L'Etna, les volcans

Éducation au développement durable

Nature et mythologie

Approches interdisciplinaires

Toutes disciplines

- L'œuvre d'art *Polifemo* comme objet d'étude ; travail en autonomie et en groupes en lien avec des recherches documentaires, des écoutes, le contexte historique, les voix et orchestre baroques, une scène choisie réécrite et interprétée par les élèves ; etc ...

Technologie, mathématiques, arts plastiques

- > Décors de théâtre et illusions au regard des décors du spectacle : usage de la perspective, les proportions (en lien avec la taille du géant Poliphème, les paysages maritimes les bateaux, l'Etna qui est parfois proche)

SVT, éducation musicale

- « Quels secrets cachent ta voix » ?
- Les castrats, stars à l'époque baroque

Littérature, théâtre, cinéma, bande-dessinée, musique, architecture

- Le néoclassicisme en arts décoratifs et visuels,
- Les mythes au cinéma;

Design, arts, architecture, cinéma

- influence de la mythologie grecque au XXIe siècle

Niveau cycle 3, exemple de projet :

Français - Documentation - Arts plastiques

- « Moi, Polyphème, Cyclope «La mythologie vue par les monstres»

<https://www.scrineo.fr/wp-content/uploads/2021/02/Dossier-pedagogique-Moi-Polypheme-cyclope.pdf>

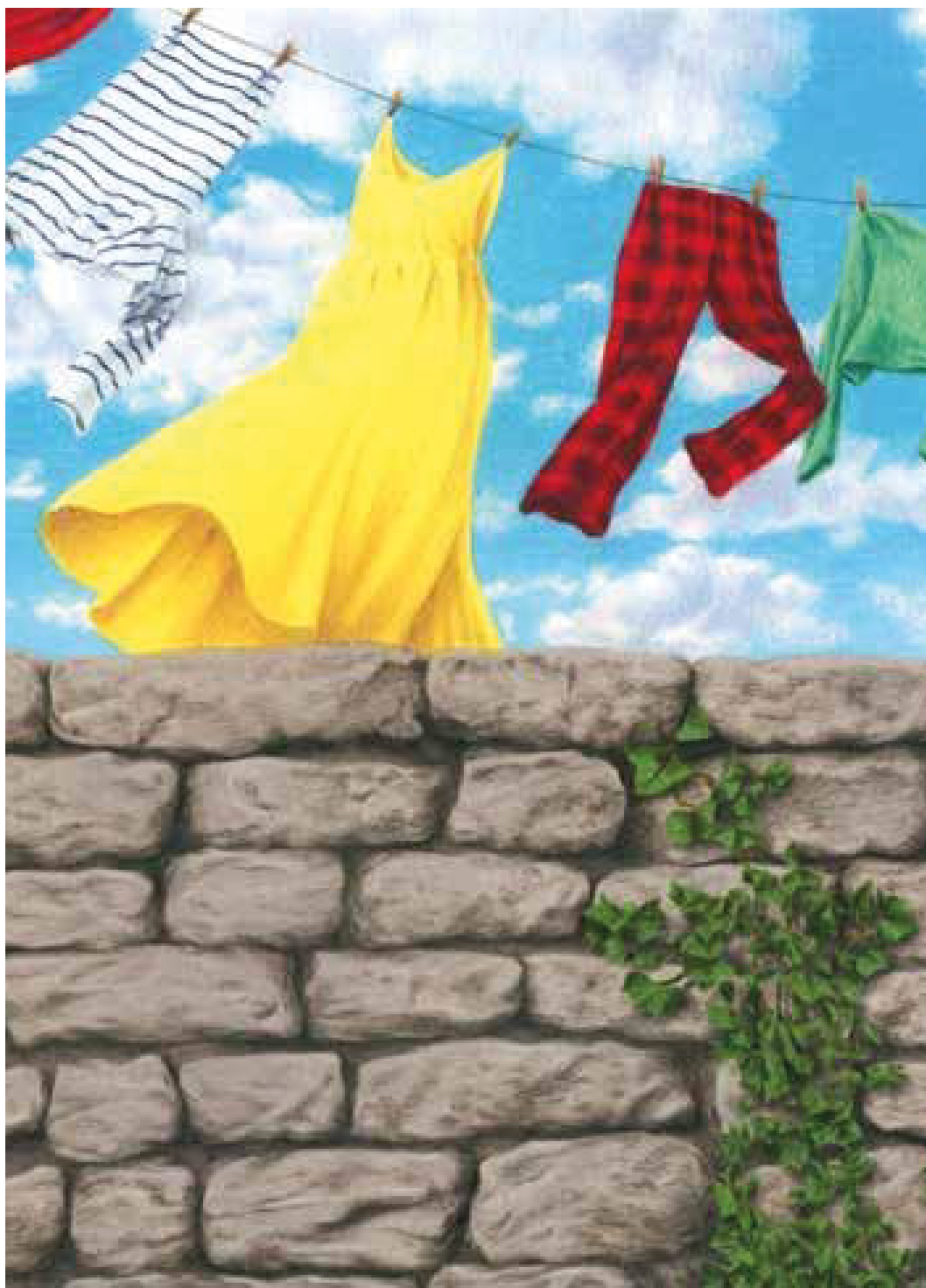
Français - Documentation - Arts plastiques- Histoire

- Créer des jeux, des textes et des objets avec les oeuvres antiques

<https://odyseum.eduscol.education.fr/lire-et-etudier-la-mythologie-grecque-et-latine-au-college>

Les Fantasticks

Harvey Schmidt

Les Fantasticks

Comédie musicale librement inspirée
des *Romanesques* d'Edmond Rostand.

Paroles et livret de Tom Jones. En version française.

Créée le 3 mai 1960 au Sullivan Street Playhouse de New York
Opéra Volant.

*

Un conseil à tous les parents: interdisez à vos enfants ce que vous voulez qu'ils fassent; vous serez alors certains qu'ils le feront! Il ne s'agit pas de manipulation mais bien d'éducation. Et rappelez-vous: c'est pour leur bien. Cette méthode originale est expérimentée avec succès par Mme Hucklebee et M. Bellomy. Pour favoriser l'union de leurs enfants, ils inventent une fausse dispute, dressent un mur entre leurs deux maisons et leur interdisent toute communication. Résultat: l'amour est tout de suite au rendez-vous. Attention cependant à ne pas révéler le pot aux roses, car rien n'est plus ennuyeux pour des enfants qu'un destin tout tracé.

Librement inspirée d'une pièce d'Edmond Rostand, la comédie musicale The Fantasticks détient le record absolu de longévité, avec près de quarante-deux années passées à l'affiche du même théâtre new-yorkais. Son histoire rocambolesque, à mi-chemin entre Roméo et Juliette et Così fan tutte, et ses titres à succès comme «Try to Remember», devenu un standard du répertoire américain (et un tube publicitaire), en ont fait une œuvre phare de l'Off-Broadway. Elle est interprétée en version française par les artistes de l'Opéra Studio dans un spectacle pour petits et grands de Myriam Marzouki, présenté en tournée régionale

Nouvelle production. Opéra Volant.
En coréalisation avec la Comédie de Colmar – CDN Grand Est Alsace.

Mise en scène	<i>Luisa</i>	<i>M. Bellomy</i>
Myriam Marzouki	Ana Escudero	Michał Karski
Décors	<i>Matt</i>	
Margaux Folléa	Jean Miannay	Opéra Studio
Costumes	<i>El Gallo</i>	de l'Opéra national du
Laure Mahéo	Bruno Khouri	Rhin
Lumières	<i>Mme Hucklebee</i>	
Emmanuel Valette	Bernadette Johns	Musiciens de la HEAR

En langue française.

Durée : 2h entracte compris - 1h version scolaire

Conseillé à partir de 8 ans.

Avec le soutien de la Fondation Société Générale C'est vous
l'avenir et de Fidelio.

TOUT PUBLIC

Colmar	Mulhouse
<i>Comédie</i>	<i>La Sinne</i>
Dim. 18 fév.15h	Mer. 13 mars20h
Mar. 20 fév.19h	Jeu. 14 mars20h

Strasbourg
<i>Théâtre de HautePierre</i>
Mer. 20 mars.20h
Mer. 27 mars.20h

GROUPES SCOLAIRES

Colmar	Mulhouse
<i>Comédie</i>	<i>La Sinne</i>
Lun. 19 fév.14h15	Ven. 15 mars14h30
Jeu. 22 fév.14h15	

Strasbourg
<i>Théâtre de HautePierre</i>
Jeu. 21 mars.14h30
Ven. 22 mars.10h
Mar. 26 mars.14h30
Jeu. 28 mars.10h

Vous accompagner dans la préparation de vos élèves.

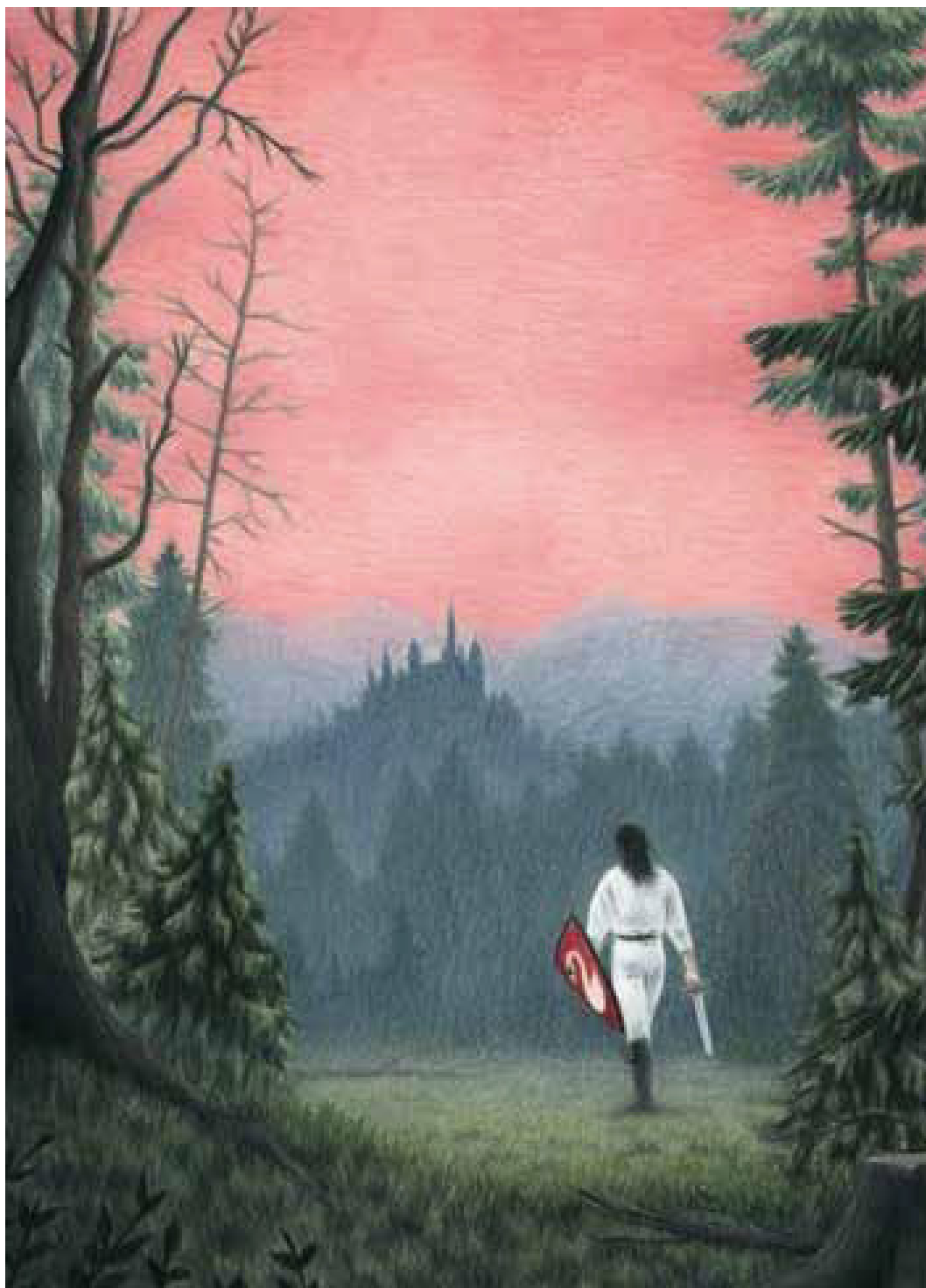
Dans le cadre de la préparation de votre public à sa venue à l'Opéra *Les Fantasticks*, nous aurons le plaisir de vous convier à une séance d'informations autour de ce spectacle.

Initiée la saison passée autour de *Petite Balade aux Enfers* cette rencontre interactive a permis aux enseignants présents de mieux appréhender l'oeuvre d'un point de vue didactique

3 dates seront prévues: à Colmar, Mulhouse et Strasbourg.
Elles vous seront communiquées dès que possible, votre présence est vivement recommandée

Lohengrin

Richard Wagner

Lohengrin

Opéra romantique en trois actes.

Livret du compositeur.

Créé au Grosses Fürstliches Hoftheater de Weimar
le 28 août 1850.

*

Sur les bords de l'Escaut, le roi de Germanie a fait tracer au pied d'un chêne millénaire un cercle de justice autour duquel s'amassent nobles, chevaliers et gens du peuple. L'héritière du Brabant, Elsa, est accusée de fratricide, conspiration et concupiscence par son ancien prétendant, Frédéric de Telramund. D'un geste du héraut royal, les trompettes sonnent l'ordalie : un champion est appelé à combattre l'accusateur pour prouver devant Dieu l'innocence de la jeune femme. Alors qu'Elsa tombe à genoux en prière, apparaît dans un halo de lumière un chevalier étincelant sur une barque tirée par un cygne. Celui-ci accepte de la défendre, à condition qu'elle ne lui pose jamais aucune question sur ses origines. Mais comment ne pas succomber à la curiosité devant un tel miracle ?

Le chevalier au cygne est un personnage de plusieurs chansons de gestes et sagas médiévales. Au début du XIIIe siècle, le poète allemand Wolfram von Eschenbach le rattache aux légendes arthuriennes des gardiens du Saint Graal dans son épopée Parzival dont l'horizon mystique influence profondément Richard Wagner (1813-1883) dans sa maturité. Après trente ans d'absence, Lohengrin revient enfin à l'affiche de l'OnR dans une mise en scène de Florent Siaud qui marque les débuts de Michael Spyres dans le rôle-titre. Aziz Shokhakimov dirige ce monument du romantisme à la beauté envoûtante et mystérieuse.

Nouvelle production de l'OnR.

Direction musicale

Aziz Shokhakimov

Mise en scène

Florent Siaud

Décors

Romain Fabre

Costumes

Jean-Daniel Vuillermoz

Lumières

Nicolas Descoteaux

Vidéo

Eric Maniengui

Lohengrin

Michael Spyres

Elsa von Brabant

Johanni van Oostrum

Ortrud

Anaïk Morel

Friedrich von Telramund

Josef Wagner

Heinrich der Vogler

Timo Riihonen

Le Héraut

Edwin Fardini

**Chœurs de l'Opéra national
du Rhin et d'Angers Nantes
Opéra**

**Orchestre philharmonique
de Strasbourg**

En allemand,
surtitrage en français et en allemand.
Durée : 4h30 entractes compris.

Strasbourg

Opéra

Dim. 10 mars*15h

Mer. 13 mars18h

Sam. 16 mars18h

Mar. 19 mars18h

Ven. 22 mars18h

Mulhouse

La Filature

Dim. 7 avril15h

Mer. 10 avril18h

Répétitions ouvertes

Les répétitions ont lieu à l'Opéra à Strasbourg et durent environ 1h30

Ven. 16 fev. . . 14h30 et 19h30

Lun. 19 fev. . . 14h30 et 20h

Mar. 20 fev. . . 14h30 et 20h

Mer. 21 fev. . . 14h30 et 20h

Jeu. 22 fev. . . 14h30 et 20h

Ven. 23 fev. . . 14h30 et 20h

Mer. 28 fev*20h

Jeu. 29 fev* . . 14h30 et 20h

Ven. 1er mars* . 14h30 et 20h

*Attention Vacances scolaires du 24/02 au 10/03

Pistes pédagogiques envisageables

Musique & chant-choral

- Une entrée par l'écoute du Prélude de Lohengrin :
 - Le thème du Graal et son développement ;
 - Les atmosphères contrastées d'une exceptionnelle expressivité (« descente sur terre », « passage sur terre », « retour au mont Salvat ») en lien avec l'orchestration et les variations d'intensité (lent crescendo puis decrescendo) ;
 - Reconnaître les timbres des instruments de l'orchestre.
- Des passages célèbres à écouter : l'air « *In fernem Land* », le prélude du troisième acte et le chœur nuptial « *Treulich geführt* » chanté en coulisses, les grands airs, chœurs et scènes d'ensemble de l'Acte I et II
- Les Leitmotifs. Pratique musicale, écoute d'extraits pour les reconnaître dans l'œuvre. Associés à des personnages, des objets ou des idées, on peut repérer ces cellules thématiques dans la trame symphonique puis étudier les combinaisons d'écriture mélodique et harmonique qui en résultent
- Importance de l'orchestre pour suggérer l'action, les émotions conscientes et inconscientes des personnages
- Ressources concernant les Leitmotifs de l'œuvre :
[https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Voyage_artistique_%C3%A0_Bayreuth_/V-Analyse_musicale_%E2%80%93_\(10/14\)_Lohengrin](https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Voyage_artistique_%C3%A0_Bayreuth_/V-Analyse_musicale_%E2%80%93_(10/14)_Lohengrin)
- Les rôles solistes : performance artistique et technique des voix lyriques, notamment wagnériennes (présence dramatique, diversité des expressions vocales, puissance, résistance physique, tessitures vocales très étendues, mémorisation)
- La question de l'interprétation : comparaison de versions différentes d'un même air de soliste
- Le *durchkomponiert*
- Genèse de la composition et de la création de l'œuvre ; l'amitié de Wagner et Liszt, ce dernier ayant dirigé *Lohengrin* lors de sa création

Pour aller plus loin

- Les grands compositeurs romantiques, notamment proches de Wagner (Mendelssohn, Schumann, Liszt ...)
- Les préludes des opéras de Wagner
- Playlist des opéras de Wagner et écoutes d'extraits « cultes »
- Wagnérisme et anti-wagnérisme
- Musique et Moyen-Âge : les chansons de geste, Le conte du Graal ou Le roman de Perceval le gallois par exemple

Lecture, écriture

- Un opéra en langue allemande
- Des thématiques présentes dans le livret :
 - La question interdite concernant l'identité de Lohengrin (l'un des fils conducteurs du livret) ; mythes et romans sur la même thématique ;
 - Un être surhumain qui revient « incognito » parmi les hommes
 - Le Moyen-Âge légendaire ;
 - Les contes merveilleux, allégoriques ;
 - L'opposition de la jeune fille à la sorcière ;
 - Le chevalier mystérieux ;
 - Le petit prince changé en cygne ;
 - Spiritualité et mysticisme dans l'œuvre.

En Français, allemand, anglais

- Avec les élèves: présentation des personnages principaux et du synopsis de *Lohengrin* : Jeux théâtraux improvisés ou filmés avec des tablettes, élaboration d'un PowerPoint
- Aux sources du livret :
 - *Le Chevalier au Cygne* de Conrad de Würzburg ;
 - L'épopée du chevalier Lohengrin dans le *Parzival* du poète Wolfram von Eschenbach (chanson de geste) ;
 - *La légende du chevalier au cygne*, Geoffroy d'Auxerre (1187).
- Recherches documentaires : écrivains et poètes romantiques, biographie de Richard Wagner
- Lecture et étude de textes :
 - Lettres, correspondance de Liszt et Wagner à propos de *Lohengrin* ;
 - Baudelaire, Valéry, Nietzsche et le compositeur Berlioz réagissant à l'écoute du prélude de *Lohengrin* :

- <https://richard-wagner-web-museum.com/oeuvre/lohengrin-www75/articles-thematiques/divers-ecrits-prelude-lohengrin/>

- Bande dessinée *Le mystère de Lohengrin* de François Rabasse (2006)

Pour les lycéens

- Wagner et la pensée de Schopenhauer ; Nietzsche entre fascination et rejet vis à vis de l'œuvre de Wagner
- Lien entre philosophie et art musical : au moment de la première de *Lohengrin*, un monument dédié au philosophe Herder est inauguré à Weimar :
« Cet hommage à Herder était un symbole : n'était-ce pas lui qui, le premier, cherchant le fondement philosophique de l'art musical, y trouva une origine métaphysique, s'opposant ainsi formellement à Kant qui le considérait seulement comme un art de sensation immédiate. »

Pour aller plus loin

- Wagner, un génie souvent incompris de ses contemporains ; mise en relation avec le personnage de Lohengrin
- La quête du Graal, les personnages du cycle arthurien
- Poésies et légendes germaniques médiévale

Théâtre

- Les croquis de mise en scène laissés par Wagner pour *Lohengrin*
- Les mises en scène de *Lohengrin* dont celles de Bayreuth
- Réécritures d'après l'imaginaire de *Lohengrin* : pourrait-on imaginer les aventures d'un héros de science – fiction inspirées du personnage et de l'histoire de *Lohengrin* ?

Danse & Arts du cirque

- Mise en mouvement (préparée ou improvisée) sur des extraits musicaux du Prélude de *Lohengrin*. Des dialogues pourraient s'ensuivre à propos des émotions ressenties, de la suite de l'opéra imaginée par les élèves.
- Organiser un petit défilé à partir de la marche nuptiale

Mémoire - Patrimoine - Musées

- Le Musée Richard Wagner à Bayreuth, également un « symbole de l'histoire

intellectuelle et culturelle allemande ambivalente et précaire de ces 150 dernières années. »

<https://www.wagnermuseum.de/fr/>

- Autre musée Richard Wagner à Pirna Graupa (Jagdschloss et Lohengrinhaus)

<https://richard-wagner-web-museum.com/oeuvre/musee-richard-wagner-pirna-graupa-lohengrinhaus-jagdschloss/>

Histoire, géographie

- Le contexte historique de l'écriture et de la création de *Lohengrin*, l'insurrection de Dresde ; Wagner absent de la création de son opéra pour des raisons politiques

- Arts et histoire : Weimar et Dresde

- Les Hongrois vaincus par le roi Henri lors de la bataille de Riade en 933 : « Le discours d'Henri dans le premier acte (de *Lohengrin*) fait référence au discours du roi au peuple saxon transmis par Widukind de Corvey. Wagner l'a déplacé à Anvers afin de pouvoir relier l'événement historique à la légende du chevalier au cygne, originaire de la Basse-Rhénanie. A cette époque, Anvers faisait part de la Toxandrie qui appartenait au Saint Empire romain germanique. » (In Wikipédia)

- Louis II de Bavière, mécène de Wagner

- Chevaliers et époque médiévale

Arts visuels - Photographie - Design

- Concours de l'affiche la plus pertinente pour annoncer *Lohengrin*

- Les peintures murales du château de Neuschwanstein « racontant » l'histoire de Lohengrin (Louis II de Bavière s'identifiait au personnage)

- Représentations de Lohengrin dans les Beaux-Arts : *Lohengrin, sur sa barque tirée par un cygne* de Walter Crane, 1895 par exemple

- Représentations et symboles :

- La figure du cygne ;

- L'épée de Lohengrin.

- Beaux-arts : Symbolisme et Romantisme

- Armures et chevaliers

Cinéma - Audio-visuel

- Influence de Wagner pour dans la musique de film ; citations d'extraits d'œuvres et influence de son écriture (Leitmotive par exemple)

Architecture

- Les châteaux de Louis II de Bavière ; la grotte de Vénus du château de Linderhof

- Le Festspielhaus de Bayreuth, théâtre qui a été construit sur mesure pour les opéras de Wagner (inauguré en 1876)

Culture scientifique, technique & industrielle

- L'astéroïde Lohengrin (9505) !

- Quand les innovations techniques servent les spectacles d'opéra ...

(son, lumière, effets spéciaux, conception des salles de spectacle, acoustique ...)

Approches interdisciplinaires

- Lohengrin, une œuvre d'art total (*Gesamtkunstwerk*)

Les innovations musicales, scéniques, livresques qui marqueront l'opéra du XIXe et de la première moitié du XXe siècle

A propos de Wagner

- Wagner compositeur, poète, musicien, penseur, metteur en scène, un génie à la personnalité complexe et parfois controversée
- Comment la musique de Wagner a-t-elle servi la propagande nazie ?

Français, histoire, arts

- Chevaliers, quête du Graal ... les grands mythes médiévaux.
- Comment les artistes s'approprient-ils les légendes médiévales ?

Sciences, français, arts, langues vivantes

- Création d'un jeu vidéo autour inspiré de l'univers de *Lohengrin*

Histoire, sciences et architecture

- Des théâtres à l'italienne du XIIe siècle aux constructions contemporaines futuristes : de quelles manières les architectes s'adaptent-ils à leur temps ?

Philosophie, arts, français, histoire

- Le Romantisme.
- La place de l'artiste dans la société du XIXe siècle et d'aujourd'hui

Guercœur

Albéric Magnard

Guercœur

Opéra en trois actes.

Livret du compositeur.

Créé le 23 avril 1931 à l'Opéra de Paris.

Dans le cadre du festival Arsmondo Utopie.

*

Dans l'au-delà éthéré, temps et espace sont abolis. Les ombres, délivrées de leurs soucis terrestres, célèbrent la grandeur de la déesse Vérité. Nimbée de sa gloire éternelle, elle trône, triomphante, entourée de Beauté et Bonté ; à ses pieds gît Souffrance dans son manteau de sang. Au milieu de ce chœur de louanges s'élève une plainte discordante : « Vivre ! Qui me rendra l'ivresse de vivre ? » C'est celle de Guercœur, mort dans la fleur de l'âge après avoir trouvé l'amour auprès de Giselle et libéré son peuple d'un tyran aux côtés de son ami Heurtal. Incapable de trouver le repos, Guercœur implore qu'on lui rende son enveloppe charnelle. Vérité le met en garde : deux années se sont déjà écoulées sur cette terre où rien ne dure. Sa chute hors du Paradis pourrait être brutale...

Compositeur engagé, féministe et dreyfusard, Albéric Magnard (1865-1914) est comme son personnage: un héros mort pour la liberté de son pays. En septembre 1914, il est tué en tentant de repousser seul des soldats allemands qui brûlent sa maison en représailles. Une grande partie de ses manuscrits inédits sont détruits, dont celui de Guercœur qui sera par la suite miraculeusement reconstitué. Après un long séjour au purgatoire des chefs-d'œuvre oubliés, cet opéra fascinant, dont la partition prodigieuse contient des fulgurances postwagnériennes transfigurées par les couleurs de la musique française, revit sur une scène lyrique française pour la première fois depuis sa création en 1931, grâce à Ingo Metzmacher, Christof Loy et Stéphane Degout.

Nouvelle production de l'Opéra national du Rhin.

Direction musicale	<i>Guercœur</i>	Eugénie Joneau
Ingo Metzmacher	Stéphane Degout	<i>Souffrance</i>
Anthony Fournier	<i>Vérité</i>	Adriana Bignagni Lesca
Mise en scène	Catherine Hunold	<i>L'Ombre d'une femme</i>
Christof Loy	<i>Gisèle</i>	Marie Lenormand
Décors	Antoinette Dennefeld	<i>L'Ombre d'une vierge</i>
Johannes Leiacker	<i>Heurtal</i>	Cassandra Wright
Costumes	Julien Henric	<i>L'Ombre d'un poète</i>
Ursula Renzenbrink	<i>Beauté</i>	Glen Cunningham
Lumières	Catherine Trottmann	
Olaf Winter	<i>Bonté</i>	

**Chœur de l'Opéra national
du Rhin**

**Orchestre philharmonique
de Strasbourg**

En langue française, surtitrage en français et en allemand.

Durée : 3h40 entractes compris

Strasbourg		Mulhouse	
<i>Opéra</i>		<i>La Filature</i>	
Dim. 28 avril *	15h	Dim. 26 mai	15h
Mar. 30 avril *	20h	Mar. 28 mai	20h
Jeu. 2 mai *	20h		
Sam. 4 mai *	20h		
Mar. 7 mai	20h		

***Attention Vacances scolaires du 20/04 au 05/05**

Répétitions ouvertes

Les répétitions ont lieu à l'Opéra à Strasbourg et durent environ 1h30

Ven. 12 avril..	. 14h30et19h30	Mer. 17 avril...	. 14h30 et 20h
Lun. 15 avril..	. 14h30et19h30	Ven. 19 avril..	. 14h30 et 20h
Mar. 16 avril..	. 14h30et19h30	Lun. 22 avril.*	. 14h30 et 20h
		Mar. 23 avril.*	. 14h30 et 20h
		Mer. 24 avril.*	. 14h30 et 20h

Musique et chant choral

- Une musique somptueuse, un chef-d'œuvre à découvrir (extraits musicaux sur youtube et version de Michel Plasson)
- Ecoute, mémorisation : le thème du prélude de l'acte I
- Ecoute d'extrait des interludes symphoniques pour se repérer dans l'œuvre et prendre en compte la richesse et la diversité de l'orchestration et de la grandeur de l'orchestre
- Influence du langage musical de Wagner :
 - Les Leitmotivs liés aux personnages ;
 - L'utilisation symbolique des tonalités, bémolisées pour imager le monde céleste, diésées pour le monde terrestre ;
 - l'ampleur du chant ;
 - Le chromatisme.
- Pour découvrir le compositeur, pod cast de Radio-France :
<https://www.radiofrance.fr/personnes/alberic-magnard>
- Pour visualiser le manuscrit de l'œuvre :
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52502765d>
- Imaginer le travail du compositeur Guy Ropartz qui a reconstitué les deux actes brûlés, de mémoire et à l'aide de la réduction pour piano et de l'acte II qui était préservé !
- Écoutes complémentaires :
 - Les chœurs « célestes » à l'opéra ;
 - Extraits d'œuvres de Wagner (Parsifal, par exemple) et de Ropartz ;
 - Les opéras qui ont marqué la première moitié du XXe siècle.
- Comment les artistes du Chœur de l'Opéra national du Rhin apprennent-ils leur partition et leur rôle? Quelles compétences doivent-ils posséder pour exercer leur métier ? (Il est possible d'assister à une répétition des artistes du Chœur à Strasbourg dans le cadre d'un projet)
- Les grands opéras à la française

Réflexion

- Pour Magnard qui ne cherchait pas à tout prix l'approbation de ses contemporains pour composer, l'art doit avant tout être transcendant avant de plaire au public ... est-ce encore possible aujourd'hui, qu'en est-il pour les musiques actuelles et la musique contemporaine ? Les compositeurs contemporains peuvent-ils vivre de leur art ?

Lecture Ecrite

- Avec les élèves : Jeux de rôle pour interpréter les personnages et raconter l'histoire
- A propos du livret dont l'histoire est d'une grande originalité et le héros particulièrement émouvant :
 - un drame conçu comme une « méditation métaphysique »
<http://www.albericmagnard.fr/catalogue-2/les-operas/guercoeur/>
 - Entre réel, surnaturel et abstraction : les personnages célestes, humains, allégoriques ;
 - Un héros tué deux fois, au combat contre un tyran ;
 - Un peuple cruel qui sombre dans l'anarchie ;
 - Des tyrans qui se succèdent, un chassant l'autre.

Pour aller plus loin

- Les personnages allégoriques en littérature
- Thématiques de l'espoir, de la foi en l'humanité, de la corruption
- La littérature fantastique à la fin du XIXe siècle

Théâtre, mise en scène

- Comment représenter le monde réel et l'au-delà au théâtre et à l'opéra
- Visualiser *Guercœur* à Osnabrück (juin 2019)

Danse et arts du cirque

- Séquence pour symboliser le monde céleste opposé au monde des vivants
- Scènes de combats stylisés, chorégraphiées

Histoire, mémoire, patrimoine, musée

- Nationaliste convaincu, Magnard se passionne pour l'affaire Dreyfus. Il composera *l'Hymne à la justice* en ce sens
- Le monde en 1914, date à laquelle le compositeur a été tué

Culture scientifique, technique & industrielle

- Les innovations scientifiques et techniques au début du XXe Siècle

Arts visuels et design

- Avec les élèves : comment représenter les personnages célestes de *Guercœur* (L'ombre d'une femme, l'ombre d'un poète, Vérité, Bonté, Souffrance)
- Réalisation des élèves après le spectacle pour exprimer leurs impressions et émotions et restituer ce qu'ils ont retenu de la mise en scène
- Beaux-arts : représentation de l'au-delà opposé au monde réel
- Bandes- dessinées et univers fantastiques

Cinéma

- Ces revenants qui retournent parmi les vivants
- Histoire du cinéma fantastique

Approches interdisciplinaires

- Avant la représentation : le spectacle d'opéra et les différents corps de métiers parmi les artistes, artisans, techniciens etc...
- « C'est quoi, un opéra ? »
 - Préparation d'une exposition avec photos, affiches, interviews, extraits musicaux choisis par les élèves
- Après la représentation : restitution des élèves de manière multiples selon les disciplines
- Arts, histoire, sciences durant la première guerre mondiale
- Les chefs d'œuvres oubliés et re-découverts

Norma

Vincenzo Bellini

Norma

Opéra en deux actes.

Livret de Felice Romani.

Créé le 26 décembre 1831 à Teatro alla Scala de Milan.

*

Alors que la lune est déjà haute dans le ciel, une foule d'adorateurs bruissede millerumeurs. Cellequ'ils attendent avec tant d'impatience viendra-t-elle exercer devant eux son art mystérieux ? Certains en doutent, d'autres guettent fébrilement son apparition. Enfin, le silence se fait et leur idole s'avance à leur rencontre pour se prêter au culte ancestral, les yeux fermés et les bras croisés sur une parure sublime. Le temps semble suspendu à ses lèvres qui forment sur son visage impénétrable un sourire énigmatique. Le miracle tant désiré se produit: sa voix d'or s'élève dans le plus grand des recueils pour entonner son hymne éternel, «Casta Diva », dédié à la déesse lunaire. Derrière cette assurance sans faille se dissimulent pourtant les blessures d'une femme trahie dans son amour et lasse de son sacerdoce.

De tous les rôles du bel canto romantique, celui de Norma est réputé comme l'un des plus exigeants, nécessitant de la part de son interprète des qualités exceptionnelles. Délaissé au début du XXe siècle, c'est Maria Callas qui le sort de son oubli relatif et fait de sa cavatine un air signature, allant jusqu'à proclamer: «Bellini a composé Norma pour moi.» Depuis, les plus grandes interprètes s'en sont emparées. C'est au tour de Karine Deshayes de perpétuer cet héritage dans un nouveau spectacle de Marie-Eve Signeyrole dirigé par Andrea Sanguineti.

Nouvelle production de l'Opéra national du Rhin.

Direction musicale

Andrea Sanguineti

Mise en scène et conception vidéo

Marie-Eve Signeyrole

Décors et costumes

Fabien Teigné

Dramaturgie

Louis Geisler

Norma

Karine Deshayes

Adalgisa

Benedetta Torre

Pollione

Alexey Tatarintsev

Oroveso

Önay Köse

Clotilde

Camille Bauer

Flavio

Jean Miannay

**Chœur de l'Opéra national
du Rhin**

**Orchestre symphonique
de Mulhouse**

En langue italienne, surtitrage en français et en allemand.

Durée : 2h50 entracte compris.

Avec le soutien de Fidelio.

Strasbourg

Opéra

Mar. 11 juin 20h

Jeu. 13 juin 20h

Dim. 16 juin 15h

Mar. 18 juin 20h

Jeu. 20 juin 20h

Mulhouse

La Filature

Ven. 28 juin 20h

Dim. 30 juin 15h

Répétitions ouvertes

Les répétitions ont lieu à l'Opéra à Strasbourg et durent environ 1h30

Ven. 24 mai . . 14h30 et 19h30

Lun. 27 mai . . 14h30 et 19h30

Mar. 28 mai . . 14h30 et 19h30

Mer. 29 mai . . 14h30 et 20h

Jeu. 30 mai . . 14h30 et 20h

Ven. 31 mai . . 14h30 et 20h

Mar. 4 juin . . . 14h30 et 20h

Mer. 5 juin . . . 14h30 et 20h

Pistes pédagogiques envisageables

Musique & chant-choral

- Pour découvrir les temps forts de la partition :
<https://opera-inside.com/norma-de-vincenzo-bellini-guide-dopera-et-resume/?lang=fr>
 - Ecoute et pratique musicale : airs et chœurs de *Norma*
 - A partir de l'aria-cavatine « *Casta diva* », il est possible d'aborder :
 - Les voix lyriques (émotion et transcendance, virtuosité et expression) ; la technique, cela s'apprend ... en est-il de même pour la musicalité ?
 - Le bel canto ;
 - La mélodie ornée ;
 - Les grandes interprètes de *Norma* ; Maria Callas, ses débuts à l'Opéra de Paris en interprétant ce rôle ;
 - La formation des chanteurs lyriques.
 - Ecoute du prélude :
 - Les thèmes musicaux (tour à tour guerriers pour symboliser les Gaulois et les Romains, romantiques, voire mystiques pour signifier la passion amoureuse ou l'amour de Norma pour ses enfants) ;
 - De quelle manière l'ouverture d'opéra prépare-elle le spectateur à ce qui va suivre ?
 - Rappels sur les familles et instruments de l'orchestre ; l'orchestration.
 - Rôle important du chœur qui soutient souvent le chant des solistes ... mais pas que cela !
- Les grandes scènes lyriques (par exemple la scène III de l'acte II)

Pour aller plus loin

- Recherches documentaires ou élaboration de listes d'œuvres (vidéos) effectuées par les élèves au sujet de:
 - Maria Callas ;
 - L'opéra romantique italien ;
- Les voix à l'opéra en fonction des rôles et tessitures dans *Norma*
- Les chœurs célèbres d'opéras italiens
- Musique et musiciens au temps des Gaulois
- Les ingrédients d'un opéra

Lecture, écriture & langues vivantes

Au sujet du livret

- Un opéra en langue italienne
- *Norma*, un sujet de tragédie classique
- Article proposant « une analyse philosophique, esthétique et musicale de *Norma* de Bellini » :
« La vraie nature du tragique ». *Norma* et le classicisme ...
<https://journals.openedition.org/edl/1149>
- Etude du livret, des personnages et leur dualité ; se repérer dans l'œuvre au fil des actes
- Etude comparative entre les personnages de Médée et Norma

Sujets de réflexion

- Les choix « cornéliens » de Norma dont le cœur balance entre sa religion, son amour maternel et sa passion pour Pollione
- Passion et raison
- Deux femmes amies amoureuses de la même personne

Recherches documentaires

Biographie de Maria Callas, de V. Bellini sa vie, des interprètes et chef d'orchestre du spectacle

Pour aller plus loin

- Gaule/ gaulois/ romains ; lecture de bandes dessinées, romans, documentaires (quart d'heure de lecture au collège ?)

- Ecrivains et poètes à l'époque de Bellini

Théâtre

- Le théâtre au collège et au lycée, par exemple:

- En quatrième: faire rire, émouvoir, faire pleurer

- En première: Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIème siècle à nos jours

<http://philo.discipline.ac-lille.fr/lettres/lettres/theatre/ressources-pedagogiques/enseigner-le-theatre>

Mémoire – Patrimoine – Musées - Histoire

- La conquête de la Gaule, les romains pendant l'occupation de la Gaule vers l'an 50 avant J-C, César

- Les gaulois, les Druides

- De la fouille au musée : objets, reconstitutions de villes ou de tombes, vestiges gallo-romains en Alsace

- Histoire et civilisations anciennes :

<https://www.histoire-et-civilisations-anciennes.com/les-gaulois-peuple-celte/>

Arts visuels – Photographie – Design

- Beaux -arts: le Romantisme

- Le clair-obscur (en lien avec la musique de *Norma* et les émotions)

Cinéma – Audio-visuel

- « L'aria *Casta Diva* reprise dans de nombreuses musiques de films »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Casta_Diva_%28cavatine%29

- Le péplum

Architecture

- Le théâtre de La Scala : architecture des théâtres d'opéra

- Sanctuaires sacrés au temps des druides

Culture scientifique, technique et industrielle

Musique et neurosciences

- « Comment la musique agit-elle sur nos émotions ? »

<https://www.caminteresse.fr/sciences/comment-la-musique-agit-elle-sur-nos-emotions-1183019/>

- « Comment le cerveau décode-t-il la musique ? »

<https://planet-vie.ens.fr/thematiques/animaux/systeme-nerveux-et-systeme-hormonal/comment-le-cerveau-decode-t-il-la-musique>

- « Quand la musique prend le contrôle de votre cerveau »

<https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/2021-09-27/quand-la-musique-prend-le-controle-de-votre-cerveau.php>

Sciences et histoire

> « Artisanales, militaires, agricoles ... lorsque que les Gaulois innovent »

<https://odyseum.eduscol.education.fr/les-innovations-techniques-gauloises>

Approches interdisciplinaires

Toutes disciplines

- Créer une exposition autour de l'œuvre *Norma* et de ses thématiques

SVT, éducation musicale

- La voix à l'opéra

- Les métiers du spectacle vivant

An abstract painting with a textured, impasto style. The composition is dominated by a large, vibrant orange and yellow shape in the upper right, which appears to be a sun or a bright light source. Below this, the scene transitions into deep, dark blue and indigo tones, suggesting a landscape or a vast, dark space. The left side of the painting is a mix of grey and blue, with some lighter, almost white, areas that could represent clouds or a bright sky. The overall effect is one of dramatic contrast and emotional intensity.

Danse

Danser Schubert au XXIe siècle

Danseurs-chorégraphes du Ballet de l'OnR

Douze pièces en création mondiale
par les danseurs-chorégraphes du Ballet
de l'Opéra national du Rhin.
Reprise.

*

Franz Schubert a marqué à jamais l'histoire de la musique de son empreinte romantique. Né à Vienne en 1798, il est l'élève de Salieri et devient l'un des plus fervents admirateurs de Beethoven. Malgré sa mort précoce à l'âge de trente-et-un ans, il est l'auteur d'une œuvre fleuve comptant plus de mille pièces. Quatuors à cordes, symphonies, sonates, fantaisies, opéras, il a exploré toutes les formes avec la même quête d'absolu. Surtout, il a porté l'art du lied à sa perfection, notamment avec *La Belle Meunière*, *Le Voyage d'hiver* et le posthume *Chant du cygne*, trois cycles qui révèlent avec éclat les thèmes qui l'ont obsédé durant toute sa vie : l'amour bien sûr, mais aussi l'espoir, la déception, la mélancolie, la tristesse, la nature et l'errance vers un ailleurs inaccessible.

Dans une scénographie du peintre Silvère Jarrosson, les danseurs du Ballet de l'OnR déploient leurs univers chorégraphiques au fil d'une dramaturgie musicale autour de la figure et de l'œuvre de Schubert imaginée par le pianiste Bruno Anguera Garcia. Douze pièces chorégraphiques intimes et singulières composent ce cycle schubertien auquel se joignent deux jeunes chanteurs de l'Opéra

Nouvelle production de l'Opéra national du Rhin.

Chorégraphies
Susie Buisson
Christina Cecchini
Noemi Coin
Pierre Doncq
Brett Fukuda
Cauê Frias
**Pierre-Émile Lemieux-
 Venne**
Jesse Lyon
Marwik Schmitt
Alain Trividic
Julia Weiss
Dongting Xing

Musique
Franz Schubert
 Dramaturgie musicale
Bruno Anguera Garcia
 Scénographie
Silvère Jarrosson
 Lumières
Aymeric Cottereau

Mezzo-soprano
Bernadette Johns
Baryton
Bruno Khouri
Piano
Maxime Georges
Hugo Mathieu

**Ballet et Opéra Studio
 de l'Opéra national du
 Rhin**

Programme pour l'ensemble de la compagnie.
 Avec le soutien de Fidelio.

TOUT PUBLIC

2h20 entracte compris

Spectacle présenté avec des musiques enregistrées et piano en direct.

Strasbourg		Mulhouse	
<i>Opéra</i>		<i>La Sinne</i>	
Jeu.	05 oct.. 20h	Jeu.	09 oct.. 20h
Jeu.	06 oct.. 20h		
Sam.	07 oct.. 20h		
Dim.	08 oct.. 15h		

GROUPES SCOLAIRES

1h environ

Extraits du programme complet

Spectacle présenté avec des musiques enregistrées

Strasbourg		Mulhouse	
<i>Opéra</i>		<i>La Sinne</i>	
Ven.	06 oct.. . . . 14h30	Jeu.	09 oct.. . . . 14h30

Pistes pédagogiques envisageables

Option et horaires aménagés cinéma et toutes disciplines

- Eclairages et Lumière dans le spectacle vivant

Ressources de l'OnR (Liens avec le dossier Lumières de l'OnR)

Danser Schubert et la lumière :

- Christina Cecchini : Lumière triangle sur la scène
 - Cauê Frias : Lumières couloir en diagonale, douches ponctuelles
 - Alain Trividic : Douches en lointain
 - Pierre Doncq : Lumières rasantes de sol, un peu bleutée, éclairage progressif du panneau
 - Brett Fukuda : Lumières clignotantes (quand les panneaux ne sont pas attachés)
 - Jesse Lyon : Panneaux en fond de scène progressivement éclairés pendant la chorégraphie, un dernier tableau vient s'insérer, éclairage «plein feu» à la fin
- Du noir avec lumière au lointain, fin éblouissante, quatre panneaux au fond, un vide pour créer une porte, le mur monte lentement de face, fermé par un dernier panneau.

Mathématiques - Technologie

- Scénographie et panneaux de Silvère Jarosson

Avec les tablettes, réfléchir aux possibilités d'installation de différents panneaux en fonction d'un espace donné

Arts du quotidien

Costumes, maquillages, éléments de décors, accessoires pouvant donner des idées de réalisation avec les élèves et de jeux de mémoire (attribution des éléments aux différentes chorégraphies) :

- Susie Buisson : Chaise noire, costumes aux couleurs des tableaux mais avec des motifs différents.
- Christina Cecchini : Robe et costume rouge
- Pierre Doncq : Costumes personnalisés, de travail avec touche de couleur jaune
- Marwik Schmitt : Maquillage corporel, genouillères intégrées aux costumes
- Julia Weiss : Table (73x130x65) avec une peinture de Silvère, laquée pour danser dessus, robe de soie longue, manches longues, costume noire et chemise blanche
- Brett Fukuda : Pantalons gris, tee shirt blanc manches longues avec taches ressemblant à la peinture de Silvère

- Noemi Coin : Costumes queue de pie
- Jesse Lyon : Peinture corporelle, les costumes du Butoh (slip blanc)
- Alain Trividic : Deux chaises noires

Arts du Visuel

- Peinture

Silvère Jarrosson, artiste plasticien de Danser Schubert.

- Ecouter et regarder le peintre en pleine création (vidéos accessibles à tous niveaux)

Ressources : <https://www.youtube.com/watch?v=iOkEPjmR8us> <https://www.youtube.com/watch?v=BBymu7HEb9s&t=115s>

- Réalisations, ateliers à partir des propos de l'artiste
 - «Lieu imaginaire, aux marges du monde et du conscient»
 - «Structure et abstraction, à l'image de la musique de Schubert»
 - «Différents panneaux mobiles reproduits à une échelle immersive»
 - «Les premiers panneaux qui seront sur scène seront adossés au hasard contre les murs, comme j'adosse mes tableaux aux murs de mon atelier.»
 - «Il s'agit à la fois de diluer une dose de mouvement dans la peinture et une dose de peinture dans le mouvement.»

Installation/Art contemporain

- Pratique avec les élèves : créer une installation avec les objets et thématiques du spectacle (voir Arts du quotidien)

- Design

- Décorer, détourner des objets en lien avec les techniques de peinture de Silvère Jarrosson (chaises, table en lien avec le spectacle par exemple)

- Peinture, photographie, installations

- Panneaux peints, diptyques et triptyques du Moyen Âge à aujourd'hui

Arts du son

- Danser Schubert, des entrées par le sonore

- Mise en mouvement au début du cours à partir d'écoute d'œuvres du spectacle (guidée par le professeur puis un élève)
- Expression écrite ou orale : faire le récit d'un voyage vécu ou imaginaire,

- *Der Doppelgänger* : Le double dans la littérature fantastique et le folklore allemand
- *Ça raconte Sarah* – Pauline Delabroy-Allard : parfois proposé au bac de français. La narratrice tombe amoureuse d'une musicienne qui interprète les œuvres de Schubert et notamment *La Truite*.

Réflexion, échanges à propos de thèmes évoqués par les chorégraphes

- Couple, relation, évolution et deuil
- Amour et souffrance
- Failles et combats cachés pour s'en sortir, la question du choix (Phrase du Lied *Der Neugierige* « Un mot est «oui», l'autre est «non»)
- Comment lâcher prise (chorégraphie de Pierre Doncq)

Arts de l'espace

- La ville de Vienne

Projets interdisciplinaires - Histoire des Arts

Mathématiques, EPS danse, éducation musicale, français

Pour les élèves du cycle II et III

- Figures et vocabulaire de géométrie : ateliers de danse ou de mise en mouvement
- Slam, chanson, comptine : création de texte sur le thème de la géométrie à partir d'un accompagnement extrait d'œuvres de Schubert (mises en boucle rythmique par exemple)

Technologie, arts plastiques, SVT, mathématiques

- Dessiner des costumes à l'aide de tablettes graphiques (Voir les costumes de Pierre-Émile Lemieux-Venne)
- Proportions et mesure du corps humain, le nombre d'or

SVT, EPS

- Le corps en mouvement

Lycée option arts plastiques, physique

- Entre art et sciences, la peinture et la mécanique des fluides
«La mécanique des fluides varie en fonction du rythme qu'on lui impose. Jusqu'à un certain point de tension, la peinture résiste et s'étire. Au-delà, elle se brise et s'enfuit sous une autre. De cette subduction picturale naît une frange, qui s'interpose et parfois se déchire au milieu du vide. Comme un trou noir, l'espace de ma toile se plisse et se creuse. Il devient troublant. Comment animer la peinture sans pour autant la contraindre dans son évolution ? En la faisant couler, s'étirer ou s'éclabousser, j'initie la naissance

de phénomènes et souhaite immerger le public dans les manifestations de son développement.» (Silvère Jarrosson)

Mathématiques, technologie, arts plastiques

- Calculs et proportions pour élaborer des «Panneaux mobiles reproduits à une échelle immersive» (Silvère Jarrosson pour Danser Schubert)
- Dessins puis peinture sur grand format et projection vidéo
- Restitution : installation des panneaux dans l'établissement

Allemand, éducation musicale

- Chanter des Lieder de Schubert

Toutes disciplines artistiques dont EPS danse et arts circassiens, langues, français

- Projet polyartistique sur thème du double à partir du Lied *Der Doppelgänger* (chorégraphie de Noemi Coin)

Histoire des arts

- Le romantisme, ses correspondances d'un art à l'autre
- Romantisme et le thème de la mort transfigurée à travers les arts

Lettres, philosophie

- Etats d'âme introspection de l'artiste romantique

Chaplin

Mario Schröder

Chaplin

Création en 2010 par le Leipziger Ballet.
Entrée au répertoire du Ballet de l'OnR en 2018.
Reprise.

*

Son nom à lui seul est synonyme de cinéma et son personnage de vagabond possède de nombreuses silhouettes les plus iconiques d'Hollywood avec son chapeau melon usé, sa canne virevoltante et ses chaussures trop grandes. La vie de Charlie Chaplin est l'incarnation même du rêve américain. Enfant pauvre jouant sur les trottoirs gris d'East Lane à Londres, il devient en Californie une star planétaire grâce à son talent, sa sensibilité exacerbée et sa maîtrise parfaite des codes du burlesque. Des Temps modernes au Dictateur, il a su opposer dans ses films le rire et les larmes à la haine et la terreur des événements dramatiques qui les ont inspirés. De tous les génies du septième art, il est peut-être bien le plus universel et intemporel.

Entré au répertoire de l'OnR en 2018, ce ballet est le premier jamais consacré à la figure de Charlie Chaplin. Le chorégraphe allemand Mario Schröder dépasse le destin et la personnalité de ce géant du cinéma pour proposer une réflexion poétique et pleine de tendresse sur la position de l'artiste dans la société, son regard sur le monde ainsi que sur les dérives de la technologie et des politiques totalitaires. Un spectacle désormais classique, à voir ou à revoir en famille pour une fin d'année sous les spotlights d'Hollywood.

Chorégraphie et lumières

Mario Schröder

Musiques

Charlie Chaplin, John

Adams,

Ruggero Leoncavallo,

Alfred Schnittke,

Kurt Schwertsik, Peteris

Vasks,

Colin Matthews,

Johannes Brahms,

Hans Werner Henze,

Charles Ives, Richard

Wagner, Benjamin Britten,

Samuel Barber.

Décors et costumes

Paul Zoller

**Ballet de l'Opéra national
du Rhin**

Pièce pour l'ensemble de la compagnie.

Durée : 1h30 sans entracte.

Spectacle présenté avec des musiques enregistrées.

Charlie ChaplinTH ©Bubbles Inc. S.A.

TOUT PUBLIC

Strasbourg

Opéra

Ven. 8 déc.20h
Sam. 9 déc.20h
Dim. 10 déc.15h
Mer. 13 déc.20h
Jeu. 14 déc.20h
Ven. 15 déc.20h
Sam. 16 déc.20h

Arts du spectacle vivant

- Danser pour exprimer une histoire
- Les étapes de la chorégraphie et de l'élaboration du spectacle ; sur scène et à l'envers du décor : les métiers et savoir-faire
- Expression corporelle, mime, attitude, mouvements dansés à partir de l'observation du jeu scénique du personnage de Charlot (films)
- L'art de la pantomime

Arts du langage

- Étude du livret de *Chaplin* et de ses moments-clefs
- Écrire un résumé de l'histoire dans d'autres langues ; vocabulaire pour décrire le personnage
- Portraits des personnages de Charlot et Charlie, liens avec l'autobiographie de Charlie Chaplin
- D'où vient le succès de Charlot à travers le monde entier ?
- Chaplin, un artiste engagé et le « revers de la médaille »

Arts du son

- Pratique vocale d'après le « Charabia » extrait des *Temps modernes*
- Rôle de la musique dans le cinéma muet et dans le spectacle de ballet : la musique descriptive qui sublime les émotions et l'action
- Découvrir la musique du spectacle : œuvres de styles différents composées par C. Chaplin, J. Adams, R. Leoncavallo, A. Schnittke, K. Schwertsik, P. Vasks, C. Matthews, J. Brahms, H. W. Henze, C. Ives, R. Wagner, B. Britten, S. Barber

Histoire

- Films de Chaplin et contexte historique :
 - première Guerre mondiale (*Charlot soldat*)
 - crise économique de 1929 (*Les Temps modernes*)
 - seconde Guerre mondiale (*Le Dictateur*)
 - Discours de Chaplin (*Le Dictateur*, *Monsieur Verdoux*)

Arts du visuel

Cinéma :

- Pour entrer dans l'univers de Charlot et Chaplin, extraits des films *Pour gagner sa vie* (1914) et *Charlot est content de lui*
- Découverte du burlesque, du cinéma muet, d'acteurs emblématiques comme Charlie Chaplin, Buster Keaton ou Louise Brooks par exemple
- Extraits de films muets, sonores et parlants pour suivre l'évolution du cinéma et du personnage de Charlot

Recherches documentaires, exposés, photos-montage ou vidéo-capsules:

- L'histoire du cinéma hollywoodien

Arts plastiques:

- Réalisations, créations à partir de la silhouette de Charlot
- Analyse d'affiches de films et réalisation d'une affiche pour annoncer le spectacle du ballet *Chaplin*

Arts de l'espace

- En lien avec le décor du spectacle : à quoi les salles de cinéma des années 1920 ressemblaient-elles ?

PEAC, histoire des arts, EPI

- L'univers de Charlie Chaplin :
 - Site muséal dédié à la vie et à l'œuvre de Charlie Chaplin du Manoir de Ban (musée interactif) où l'artiste a vécu les vingt-cinq dernières années de sa vie):
https://www.chaplinsworld.com/sites/default/files/chaplins_world_dossier_pedagogique_fr.pdf
- *Les temps modernes* et *Le Dictateur*, approches interdisciplinaires :
https://pia.ac-paris.fr/portail/jcms/pl_316716/les-temps-modernes-de-charlie-chaplin

Kamuyot

Ohad Naharin

Kamuyot

Ballet jeune public.
Pièce créée pour Batsheva – The Young
Ensemble (2003).
Inspirée par *Mamootot* et *Moshe*
d'Ohad Naharin.
Reprise.

*

Le public a pris place dans les gradins installés en vis-à-vis pour délimiter l'espace d'une scène improvisée au centre d'un gymnase. Il n'y a ni décor, ni rideau, rien du décorum habituel des salles de théâtre. Un coup de sifflet strident retentit et le show commence. Quatorze danseurs survoltés, un peu rebelles, déboulent de tous les côtés, kilts sur collants déchirés pour les filles, pantalons en tartan pour les garçons. L'instant d'avant, certains d'entre eux étaient encore assis incognito au milieu des spectateurs. Figures et styles s'enchaînent avec la même énergie débordante sur des musiques toutes aussi éclectiques pop japonaise psychédélique, bandes originales de séries, reggae et sonate de Beethoven. Une ode à la jeunesse et une joie partagée entre les artistes et le public.

Ohad Naharin s'est imposé comme l'une des figures incontournables de la danse contemporaine en Israël grâce à son langage chorégraphique et sa méthode d'entraînement intuitive qu'il a baptisés «gaga» en référence aux balbutiements des bébés. Créé en 2003 pour les jeunes danseurs de l'ensemble Batsheva, Kamuyot abolit les barrières entre danseurs et spectateurs pour les intégrer dans une expérience artistique commune, portée par les artistes du Ballet de l'OnR, devenus de véritables adeptes du «gaga».

Projet de territoire co-construit par le CCN • Ballet de l'Opéra national du Rhin et La Filature, Scène nationale de Mulhouse.

En coproduction avec La Filature, Scène nationale de Mulhouse.

En coréalisation avec la Comédie de Colmar – CDN Grand Est Alsace, L'Espace 110 – Centre Culturel d'Illzach et La Passerelle de Rixheim

Chorégraphie

Ohad Naharin

Costumes

Alla Eizenberg

Conception sonore

David (Dudi) Bell

Musiques

Yapoos, Takagi

Masakatsu,

Ogurusu Norihide,

Drummatic, Fonica,

Yuzu Kako, Lou Reed,

Bobby Freeman,

Nakagawa

Takashi, Isolated Audio

Players, Roletta Secohan,

Flower Companyz,

Ludwig van Beethoven,

Tsipi Fleicher

John Tavener, The

Ventures

Pan Sonic, The Aqua

Velvets

Cirrus, Roberto Pregadio

-Claudia, Boss Phobie,

Haim Laroz

Ballet et Opéra Studio

de l'Opéra national du

Rhin

Certaines représentations sont programmées dans le cadre de la Quinzaine de la Danse qui fera l'objet d'une brochure spécifique.

Pièce pour 14 danseurs.

Durée : 50 min. sans entracte.

Conseillé à partir de 6 ans.

Spectacle présenté avec des musiques enregistrées.

TOUT PUBLIC

Colmar	Mulhouse
<i>Gymnase du Collège Molière</i>	<i>Gymnase Schoenacker</i>
Mar. 17 oct.19h	Lun. 18 mars.19h
Mer. 18 oct.15h/20h	Mar. 19 mars.19h
Illzach	Rixheim
<i>Espace 110</i>	<i>La Passerelle</i>
Ven. 15 mars.19h	Ven. 22 mars.19h

Les représentations « Tout Public » à Strasbourg ne sont pas accessible aux groupes.

GROUPES SCOLAIRES

Colmar	Mulhouse
<i>Gymnase du Collège Molière</i>	<i>Gymnase Schoenacker</i>
Mar. 17 oct.14h30	Lun. 18 mars.14h30
Jeu. 19 oct.14h30	Mar. 19 mars.14h30
Illzach	Rixheim
<i>Espace 110</i>	<i>La Passerelle</i>
Ven. 15 mars.14h30	Ven. 22 mars.14h30
Strasbourg	
<i>Opéra, Salle Ponnelle</i>	
Jeu. 27 juin.14h30	
Ven. 28 juin.14h30	

Pistes pédagogiques envisageables

Arts du spectacle vivant

EPS en danse, arts circassiens, acrosport :

- Pour construire des séances de pratique à partir de *Kamuyot* :
 - Rebondissements, changements de rythme, décharges explosives alternées avec des moments suspendus (parfois sans musique)
 - Contrastes entre lignes géométriques et mouvements asymétriques, mouvements courbes
 - Contrôle ou lâcher prise de l'énergie
 - Acrobatie dans le mouvement dansé
 - Pour les plus timides, mouvements en miroir menés par des élèves qui osent aller chercher les autres (sensibilisation à l'interactivité avec le public dans le spectacle)
 - Désynchroniser la relation mouvements/musique
- Création d'une courte séquence à partir d'une musique du spectacle
- Les classes Gaga/people

Arts du langage

- Lecture et compréhension de l'image à partir de vidéos :
 - Extraits de *Kamuyot* interprétés par les danseurs de la Batsheva Dance Company (KAMUYOT by Ohad Naharin Batsheva Ensemble)
 - Regarder « La Minute du spectateur » : Ohad Naharin
www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute
- Recherches, exposés à présenter à l'oral ou à l'écrit : Gaga/dance, Batsheva Dance Company, danse contemporaine, restitutions après le spectacle
- Martha Graham, danseuse et chorégraphe visionnaire

En langues vivantes

- Jeu avec des mots de vocabulaire liés au spectacle, à la danse, au mouvement : un mot déclenche un geste, une posture, un mouvement, des expressions du visage
- Quelques mots clés liés à la chorégraphie : « dynamique/ fraîcheur/ technicité/ folie/ inventivité/ rebondissements/ changements de rythmes/ musique/ interactivité/ puissance/ partage/ contrastes/festif... »
www.theatre-chaillot.fr/fr/pistes-pedagogiques

En Histoire

- Jeunesse et société (Nations Unies : les journées internationales de la jeunesse ;
www.jeunes.gouv.fr)
- Mr. Gaga. Un très beau documentaire de Tomer Heymann (2015) où Ohad Naharin évoque notamment son enfance dans un kibboutz, l'influence de cette manière de vivre dans sa création
- Origine, histoire de la Pop culture à partir de lecture d'articles de presse, par exemple: De quoi la « culture Pop » est-elle le nom ?
- Le Point (www.lepoint.fr/pop-culture/de-quoi-la-culture.)

Avec l'enseignant.e documentaliste

- Créer un club de lecture autour des mangas

Arts du son

- Structure et répétition, Comment renouveler l'écoute au fil d'une œuvre ... ou pas Existe-t-il des œuvres musicales non répétitives ?
- À propos des musiques actuelles :
 - Utilisation de l'informatique son/image liée aux activités d'improvisation et de création
 - Sample, boucle, mixage... les techniques d'enregistrement de la musique de studio
 - Les genres de musique électronique
 - Rôle du compositeur, de l'auteur, du mixeur, de l'arrangeur
 - Musique acoustique, électronique, électroacoustique ;
 - Musiques actuelles : entre aspects artistiques et enjeux commerciaux
- À partir des musiques du spectacle, écoutes comparées, pratique vocale en différentes langues
- Styles, genres musicaux de Kamuyot sous le signe de l'énergie et des changements de rythmes

Musiques actuelles

- Electro - pop et rock japonais, à l'exemple de *Virus* de Yapoos ; (pour aller plus loin, la J-pop entre musique traditionnelle, pop et rock des années 60)
- Musique électronique minimaliste et répétitive dont *In spite of everything* de Donnacha Costello (artiste d'origine irlandaise), *Intiltled (track 2) Gas* (Wolfgang Voigt), *Reparation* de Haim Laroz
- Rap franco-algérien
Algeria, chanson de Boss Phobie, en deux langues, musique orientale très présente dont solos de oud
- Soul music/ rock avec *Do You Want To Dance* (1958), tube chanté à l'origine par Bobby Freeman, revisité par la Japonesian Balls Fondation dans la bande-son du spectacle
- Rock en langue espagnole avec le groupe Fonica

Musique à l'image

- Génériques de séries télévisées dont *Hawaii-50* de Morton Stevens

Musique savante occidentale

- Sonate « *A Kreutzer* » pour violon No. 9 en *La Majeur*, Op. 47 de L.V. Beethoven ;
- Musique contemporaine minimaliste de Steve Reich
The Four Sections, remixée par Andrea Parker

Arts de l'espace

- Le Centre Suzanne Dellal à Tel Aviv où des danseurs·es du monde entier viennent échanger, travailler ensemble

Arts du Visuel

En Arts plastiques

- Restitution après le spectacle : croquis, dessins de postures des danseurs·es
- Ateliers de pratique autour des motifs écossais
- Mangas et arts visuels au Japon
- Parallèles entre art contemporain et danse contemporaine

Beaux-Arts

- Représentations picturales ou sculpturales de danseurs, de la Préhistoire à aujourd'hui

Arts du quotidien

- Les danseuses en kilt et collants troués et les danseurs en pantalon tartan ... les codes vestimentaires du spectacle, à quoi correspondent-ils ?

Projets interdisciplinaires

Lycées/Métiers de la mode - vêtements, arts plastiques, SVT, éducation musicale, EPS

- Créer un défilé chorégraphié en lien avec l'univers de *Kamuyot*.
- Corps et bien-être : aisance corporelle et confiance en soi, acceptation du regard des autres pour s'affirmer et accepter les autres dans leurs différences

EPS, SVT, éducation à l'orientation

- EPI « Interroger la performance sportive, les limites de l'organisme », thématique « Corps, santé, bien être et sécurité » :

https://svt.ac-creteil.fr/IMG/pdf/quelques_pistes_pour_developper_un_epi_eps_svt_v2.pdf

- Un projet offrant une ouverture vers les métiers de la médecine du sport (La Gaga/dance : rééduquer les muscles des sportifs, des victimes de traumatismes ou de personnes atteintes de la maladie de Parkinson. L'objectif est d'apprendre à être à l'écoute de son corps, de ses blessures, ses douleurs et de mettre en avant le pouvoir explosif de l'âme.)

www.academie-feuillatte.com/gaga-movement-ohad-naharin/

Arts plastiques, éducation musicale, anglais, EPS

- Monter un EPI autour de la Pop culture
- Classe de 3e, thématique « Cultures et créations artistiques » et PEAC
- Mise en œuvre d'un projet artistique expressif afin de composer et interpréter un numéro, une chorégraphie collective, de réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création

Histoire des arts

- Arts, sciences et procédés répétitifs au XXe et XXIe siècle

- Histoire de la danse, de la Préhistoire à aujourd'hui

<https://www.superprof.be/blog/naissance-de-la-danse/>

- Arts et mouvement

« La représentation du mouvement est une préoccupation qui traverse l'histoire de l'art depuis la préhistoire. Jusqu'à l'apparition du cinéma à la fin du XIXe siècle »

Représenter le mouvement

- education.fr

cache.media.eduscol.education.fr/file/Formation

Sérénades

Brett Fukuda/Gil Harush/Bruno Bouché

Sérénades

Muse Paradox de Brett Fukuda.

Sérénade de Gil Harush.

Pour le reste de Bruno Bouché.

Créations.

*

La sérénade est, dans son sens le plus commun, une pièce musicale composée en l'honneur d'une personne et jouée, comme son nom le suggère, en soirée, le plus souvent en extérieur – elle prend le nom d'aubade lorsqu'elle est donnée au lever du jour. Dès le Moyen Âge, les amants passionnés et les séducteurs invétérés chantent leurs troubles amoureux sous les fenêtres de leur dulcinée, accompagnés d'un instrument, de préférence à cordes comme la mandoline, ou d'un ensemble lorsqu'ils disposent de complices. Elle devient un genre musical à part entière dont s'empare Tchaïkovski en 1880 avec sa *Sérénade pour cordes en ut majeur* sur laquelle Balanchine chorégraphie en 1934 son premier ballet américain, *Sérénade*, combinant tous les éléments phares du néoclassicisme : sobriété des lignes, netteté du geste et vélocité de la danse.

Au fil d'un continuum de trois créations chorégraphiques, Bruno Bouché (directeur artistique du CCN•Ballet de l'OnR), Gil Harush et Brett Fukuda (danseuse-chorégraphe du CCN•Ballet de l'OnR) explorent de multiples champs artistiques dont certains abordés par l'œuvre iconique de Balanchine: les ensembles d'instruments à cordes, la simplicité d'un espace scénique ouvert, la verticalité ou encore l'éventail des relations humaines. Une sérénade à trois voix, accompagnée par les musiciens de l'Orchestre symphonique de Mulhouse

Nouvelle production de l'Opéra national du Rhin.

· *Muse Paradox*

[Création]

Pièce pour 5
danseurs.

Chorégraphie

Brett Fukuda

Musique

Igor Stravinski

Costumes

Thibaut Welchlin

Direction musicale

Thomas Rösner

Dramaturgie

Frédérique Lombart

(Artiste Associée du CCN•Ballet de l'OnR 2021–2022–2023)

Lumières

Romain de Lagarde

· *Sérénade*

[Création]

Pièce pour 17
danseurs.

Chorégraphie

Gil Harush

Musique

Piotr Ilitch

Tchaïkovski

Costumes

Gil Harush,

Thibaut Welchlin

· *Pour le reste*

[Création]

Pièce pour 7
danseurs.

Chorégraphie

Bruno Bouché

Musiques

Piotr Ilitch

Tchaïkovski

Nina Simone

Costumes

Thibaut Welchlin

Ballet de l'Opéra national du Rhin

Orchestre symphonique de Mulhouse

Programme pour l'ensemble de la compagnie.

TOUT PUBLIC

1h25 avec entracte

Strasbourg

Opéra

Sam. 13 janv. 20h

Dim. 14 janv. 15h

Mar. 16 janv. 20h

Mer. 17 janv. 20h

Jeu. 18 janv. 20h

Mulhouse

La Filature

Jeu. 27 avril 20h

Ven. 28 avril 20h

Dim. 30 avril 15h

GROUPES SCOLAIRES

1h environ

Extrait du programme complet

Spectacle présenté avec des musiques enregistrées

· *Muse Paradox*

[Création]

Pièce pour 5
danseurs.

Chorégraphie

Brett Fukuda

Musique

Igor Stravinski

Costumes

Thibaut Welchlin· *Sérénade*

[Création]

Pièce pour 17
danseurs.

Chorégraphie

Gil Harush

Musique

Piotr Ilitch**Tchaïkovski**

Costumes

**Gil Harush,
Thibaut Welchlin**

Strasbourg

Opéra

Mar. 16 janv. 14h30

Jeu. 18 janv. 14h30

Mulhouse

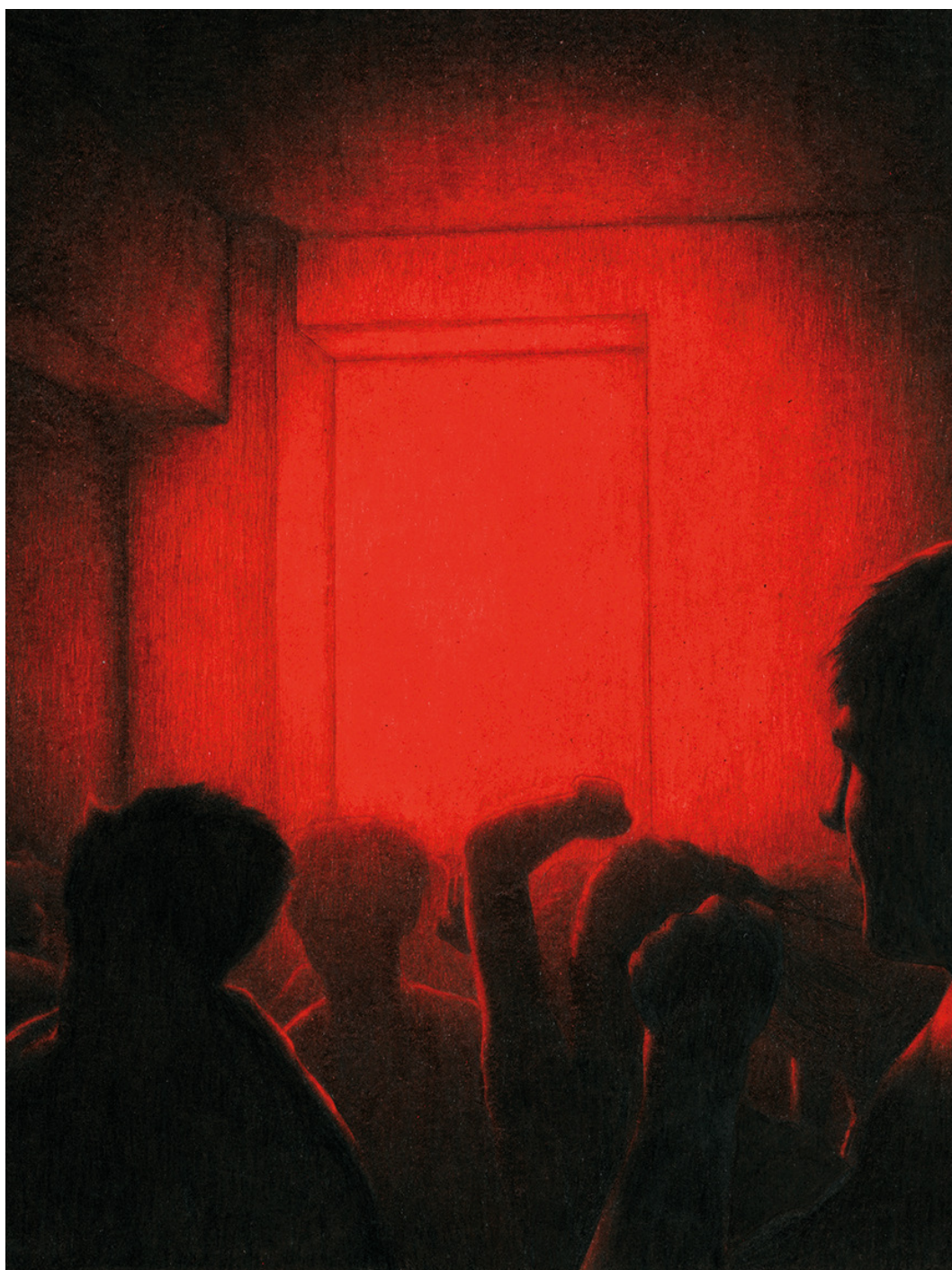
La Filature

Jeu. 25 janv. 14h30

Pistes pédagogiques envisageables à venir

On achève bien les chevaux

Bruno Bouché, Clément Hervieu-Léger
& Daniel San Pedro

On achève bien les chevaux
D'après *They Shoot Horses, Don't They?* (1935)
de Horace McCoy.
Création mondiale.

*

Règlement du marathon de danse à l'usage des compétiteurs:

1. La compétition est ouverte à tous les couples amateurs ou professionnels. — 2. Le marathon n'a pas de terme fixé : il est susceptible de durer plusieurs semaines. — 3. Le couple vainqueur est le dernier debout après abandon ou disqualification des autres compétiteurs. — 4. Les compétiteurs doivent rester en mouvement 45 minutes par heure. — 5. Un genou au sol vaut disqualification. — 6. Des lits sont mis à disposition 11 minutes durant chaque pause horaire. — 7. Baquets à glaçons, sels et gifles sont autorisés pour le réveil. — 8. Les compétiteurs se conforment aux directives de l'animateur. — 9. Sponsors et pourboires lancés sur la piste par le public sont autorisés. — 10. Des collations sont distribuées gracieusement durant la compétition. — 11. L'organisateur décline toute responsabilité en cas de dommage physique ou mental.

En 1935, l'écrivain américain Horace McCoy décrivait dans On achève bien les chevaux le spectacle mortifère d'individus tombés dans la misère, réduits pour quelques dollars à danser jusqu'à épuisement pour divertir un public en mal de sensations fortes. Après une première adaptation au cinéma par Sydney Pollack en 1969, Bruno Bouché, Clément Hervieu-Léger et Daniel San Pedro s'emparent à leur tour de ce roman noir pour créer ensemble une nouvelle forme de danse-théâtre, réunissant sur scène quarante-quatre danseurs, comédiens et musiciens.

Production du CCN • Ballet de l'Opéra national du Rhin
et de La Compagnie des Petits Champs.

Coproduction avec la Maison de la danse, Lyon-Pôle européen
de création, la Scène nationale du Sud Aquitain et la Maison de
la culture d'Amiens, Pôle européen de création et de production.

Adaptation, mise en scène
et chorégraphie

Bruno Bouché

Clément Hervieu-Léger

Daniel San Pedro

Assistant mise en scène
et dramaturgie

Aurélien Hamard-Padis

Scénographie

Aurélie Maestre

Bogna Grażyna

Jaroslowski

Costumes

Caroline de Vivaise

Lumières

Alban Sauvé

Son

Nicolas Lespagnol

Comédiens

Louis Berthélémy

Luca Besse

Clémence Boué

Stéphane Facco

Joshua Hoffalt

Juliette Léger

Muriel Zuspereguy

Daniel San Pedro

Musiciens

M'hamed El Menjra

David Paycha

Noé Codjia

Maxime Georges

Ballet de l'Opéra national
du Rhin

Pièce pour l'ensemble de la compagnie.

Durée : 1h40 sans entracte.

They Shoot Horses, Don't They? est représentée dans les pays de langue
française par Dominique Christophe / L'Agence, Paris en accord
avec Harold Matson Company, Inc. NJ.

TOUT PUBLIC
1h25 avec entracte

Mulhouse	Strasbourg
<i>La Filature</i>	<i>Opéra</i>
Jeu. 7 mars20h	Mar. 2 avril20h
Ven. 8 mars20h	Mer. 3 avril20h
Dim. 10 mars15h	Jeu. 4 avril20h
	Sam. 6 avril20h
	Dim. 7 avril15h

GROUPES SCOLAIRES

1h environ

Extrait du programme complet

Spectacle présenté avec des musiques enregistrées

Strasbourg

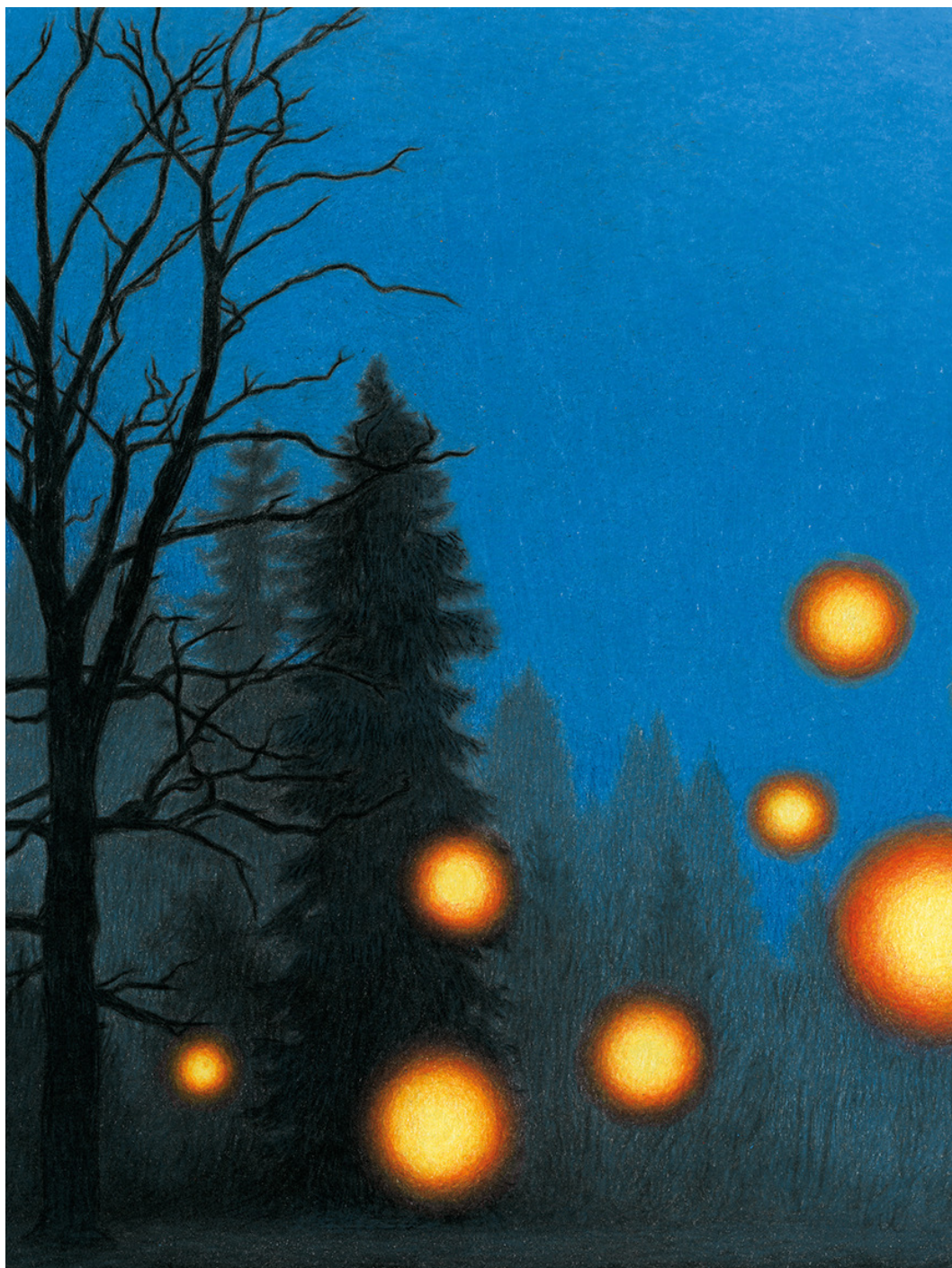
Opéra

Jeu. 4 avril.14h30

Spectres d'Europe

Pierre-Émile Lemieux-Venne

Lucas Rodrigues Valente/Alba Castillo

Spectres d'Europe
Sous les jupes de Pierre-Émile Lemieux-Venne.
Rex de Lucas Rodrigues Valente.
Poussière de Terre d'Alba Castillo.
 Créations. Reprise.

*

Ces silhouettes sont toutes différentes mais elles partagent les mêmes joies simples: chanter à tue-tête sous la douche, danser librement sur leur chanson préférée, savourer les picotements d'un amour naissant... Portrait d'une jeunesse décomplexée qui a soif de vivre, de rire et d'aimer (*Sous les jupes*). — Quand les spectres s'éveillent, la lumière danse avec les ombres dans un jeu de clair-obscur (*Rex*). — Le temps file, inexorable, vers un futur hypothétique, sans que l'on ne puisse jamais suspendre sa course. Les Anciens le mesuraient grâce à l'écoulement d'un sablier. Sans doute avaient-ils remarqué que le temps s'apparente au sable : plus on essaie d'en retenir dans sa main, plus il s'écoule rapidement (*Poussière de Terre*).

Spectres d'Europe fait dialoguer les univers de trois chorégraphes de la nouvelle génération aux styles déjà bien affirmés: la légèreté profonde et communicative de Pierre-Émile Lemieux-Venne (danseur-chorégraphe du Ballet de l'OnR), la danse spectrale de Lucas Rodrigues Valente, lauréat du dernier Concours de jeunes chorégraphes de Biarritz, et les circonvolutions métaphysiques de l'artiste espagnole Alba Castillo. Une soirée en trois actes où se croisent les fantômes des temps passés, présents et futurs.

Spectres d'Europe

· <i>Sous les jupes</i> [Création] Pièce pour 10 danseurs.	· <i>Rex</i> [Création] Pièce pour 6 danseurs.	· <i>Poussière de Terre</i> [Reprise] Pièce pour 15 danseurs.
Chorégraphie et costumes Pierre-Émile Lemieux-Venne Musique Les Charbonniers de l'enfer The Vaccines Arnaud Dumond Céline Dion Joan Jett Lumières Tom Klefsta	Chorégraphie Lucas Rodrigues Valente Musique Emptyset Hildur Guðnadóttir Rival Consoles Costumes Cauê Frias Lumières Lucas Rodrigues Valente Tom Klefstad	Chorégraphie costumes et scénographie Alba Castillo Musique Lawrence English Karin Borg Nils Frahm Bryce Dessner Bruno Sanfilippo Brian Eno Goldmund Jóhann Jóhannsson Lumières et scénographie Lukas Wiedmer
Ballet de l'Opéra national du Rhin		

Programme pour l'ensemble de la compagnie.
Spectacle présenté avec des musiques enregistrées.

TOUT PUBLIC

1h50 avec entracte

Colmar <i>Théâtre</i>	Strasbourg <i>Opéra</i>
Ven. 7 juin20h	Dim. 30 juin15h
Dim. 9 juin15h	Mar. 2 juillet20h
	Mer. 3 juillet20h
Mulhouse <i>La Sinne</i>	Jeu 4 juillet20h
Mar 18 juin20h	
Merc 19 juin20h	

Spectres d'Europe

GROUPES SCOLAIRES

1h environ

Extrait du programme complet

Spectacle présenté avec des musiques enregistrées

· *Sous les jupes*

[Création]

Pièce pour

10 danseurs.

Chorégraphie

et costumes

Pierre-Émile**Lemieux-Venne**

Musique

Les Charbonniers**de l'enfer****The Vaccines****Arnaud Dumond****Céline Dion****Joan Jett**

Lumières

Tom Klefsta· *Rex*

[Création]

Pièce pour

6 danseurs.

Chorégraphie

Lucas Rodrigues**Valente**

Musique

Emptyset**Hildur Guðnadóttir****Rival Consoles**

Costumes

Cauê Frias

Lumières

Lucas Rodrigues**Valente****Tom Klefstad**

Colmar

Théâtre

Lun 10 juin..14h30

Mulhouse

La Sinne

Jeu. 20 juin..14h30

Musique & chant-choral

- Une séquence Musique et émotions en raison du fort capital émotionnel de la bande-son
- Découverte des musiques du spectacle
- https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/educationmusicale/Continuite_pedagogique/Profession_Enqueteur_Musical_EM2C.pdf

Théâtre

- Restitutions après le spectacle, des aides à la remémoration :
 - « Constellations critiques » et « Descriptions chorales » de l' ANRAT : <https://anrat.net/ressources/outils>

Danse & Arts du cirque

- Réflexion menée par Bruno Bouché, directeur du Ballet de l'Opéra national du Rhin
 - « Le corps comme éducateur / Bruno Bouché » https://www.youtube.com/watch?v=Vld_I-iTeC4
- Recherches documentaires :
 - Faire une Playlist : vidéos de ballets du spectacle
 - Comment écrire la danse ?
 - Les pas de deux célèbres de l'histoire de la danse

Mémoire – Patrimoine – Musées - Histoire

- Visites de musées d'art contemporain ; approche de l'art abstrait et néoclassique

Arts visuels – Photographie – Design

- Réaliser une « Expo photo » en sélectionnant des photos des trois ballets (nombreuses sur internet) ; ou autour des postures de la danse néo-classique et contemporaine
- Créer des maquettes en fonction du livret, imaginer les costumes ou accessoires des rôles principaux

Culture scientifique, technique & industrielle

- Les techniciens du spectacle vivant

SVT

- Fonctionnement du système nerveux : audition, mouvement

Éducation aux médias & à l'information

- Création d'une web radio pour communiquer, donner son opinion à propos de toutes les actions culturelles de l'établissement
- Ressources Daac académie de Strasbourg
« Vademecum pour créer une webradio scolaire »
<https://www.emi.re/textes.html>

Approches interdisciplinaires

Arts, EPS, SVT, physique-chimie et mathématiques, français

- Un projet autour du mouvement :
 - Ateliers d'expérimentation scientifique
 - Comment donner l'illusion du mouvement ou du déplacement au cinéma et dans les arts visuels, la spatialisation des sons
 - Dessiner ou photographier la danse

Histoire des arts dont musique, sciences

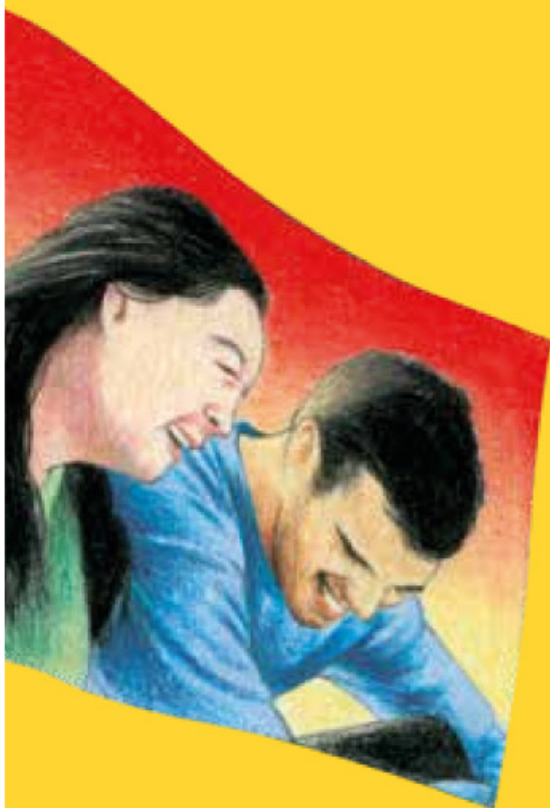
- L'Art contemporain influencé par les mathématiques, les sciences et les innovations technologiques

The background is a vibrant, abstract painting. In the upper right, a large, textured orange sphere with black curved lines is prominent. To its left, a bright yellow and orange sun-like shape is partially visible. In the center-left, a green, multi-petaled flower-like form is rendered with soft, painterly strokes. In the lower right, a hand is shown in a peace sign gesture, with a red and green bracelet on the wrist. The overall composition is layered and expressive, with a mix of warm and cool colors.

Les concerts pédagogiques

Les concerts pédagogiques

Les artistes de l'Opéra Studio et du Chœur de l'Opéra national du Rhin proposent tout au long de la saison de petits concerts thématiques, accompagnés au piano ou par un petit ensemble de musique de chambre. Chefs-d'œuvre classiques, raretés du répertoire ou chants traditionnels: il y en a pour tous les goûts! Et pour rendre ces moments plus magiques encore, certaines dates sont entièrement réservées aux jeunes spectateurs.

Les concerts pédagogiques

9 (+) ans

Carte Blanche à l'Opéra Studio

- Strasbourg Opéra, Salle Ponnelle
Mar. 19 septembre 14h30

C'est la rentrée ! Les jeunes artistes de l'Opéra Studio proposent un programme varié et festif, mélange d'airs d'opéra, d'ensembles, de lieder et de mélodies. C'est l'occasion rêvée pour faire connaissance avec les nouveaux venus, qui sont nombreux cette année : sur les onze artistes, sept chanteurs, un pianiste et un chef d'orchestre font leurs débuts à l'OnR.

Artistes de l'Opéra Studio

9 (+) ans

Opérettes françaises

- Strasbourg Opéra, Salle Bastide
Mar. 12 décembre 14h30

- Colmar Foyer du Théâtre
Jeu. 14 décembre 14h30

D'Offenbach à Honegger, en passant par Charles Lecocq, Maurice Yvain ou Reynaldo Hahn, les artistes de l'Opéra Studio font alterner airs et scènes d'opérettes fameuses ou oubliées, pour une fin d'année aussi festive qu'explosive. Où l'on découvre que l'opérette française n'est pas seulement cocasse et enlevée, mais aussi tendre et parfois mélancolique.

Artistes de l'Opéra Studio

Les concerts pédagogiques

⑦+

Noël de tout Chœur

• Strasbourg Opéra, Salle Ponnelle

Mar. 19 décembre 14h30

Jeu. 21 décembre 14h30

Au cœur de décembre, on ne se lasse jamais d'entendre les chants populaires célébrant Noël. Après la Maîtrise, c'est au tour du Chœur de l'Opéra national du Rhin de faire entendre des pages fameuses ou méconnues célébrant ce moment particulier de l'année. Les quarante artistes proposent un tour du monde des Noëls à plusieurs voix, sous la direction de leur chef de chœur.

**Artistes du Chœur
de l'OnR**

Hendrik Haas
direction
musicale

⑨+

**Korngold, itinéraire
d'un enfant prodige**

• Strasbourg Opéra, Salle Bastide

Mar. 20 février 14h30

La vie d'Erich Wolfgang Korngold est digne d'un roman.

Compositeur prodige dans la Vienne fin-de-siècle, il émigre aux États-Unis au moment de l'*Anschluss* et devient un des fondateurs de la musique de film hollywoodienne, avant de tenter un *come-back* dans l'Europe d'après-guerre. Ce récital de ses plus beaux lieder interprétés par les chanteurs et pianistes de l'Opéra Studio sera ponctué de lectures de lettres qui retracent cet étonnant destin.

Artistes de l'Opéra Studio

Informations pratiques

Réserver un spectacle :

La demande de réservation s'effectue en ligne sur le bulletin que vous trouvez sur le site internet de l'Opéra, vous pourrez aussi consulter les brochures jeune public et tout public.

Le bulletin est à remplir pour le 25 juin, les confirmations seront envoyées par mail.

Nous vous remercions de :

- remplir un formulaire par spectacle et par groupe scolaire, associatif, socioculturel.
- de limiter vos demandes à deux spectacles par enseignant / référent.
- de compléter avec soin TOUS les champs demandés pour que votre inscription soit traitée.

Les demandes sont satisfaites dans la limite des places disponibles et en fonction des projets pédagogiques de chacun

<https://www.operanationaldurhin.eu/fr/l-action-pedagogique/les-representations-scolaires>

Les tarifs :

Seule la venue au spectacle est payante. Nous accordons un accompagnateur gratuit pour 10 élèves hors besoin spécifique. Toutes les actions de médiations sont offertes dans le cadre de la préparation de vos élèves à leur venue au spectacle.

À Strasbourg :

Spectacle jeune public : 6€ (Tarif unique)

Spectacle tout public : 12€ en zone C ou D selon les spectacles 6€ en zone D à G selon les spectacles

À Colmar et Mulhouse

Spectacle jeune public : 6€ (Tarif unique)

Spectacle tout public : 6,50€

Le Pass Culture collectif

Pour les élèves à partir de la 6ème, le règlement des places peut se faire via le dispositif du Pass Culture.

Après votre demande de réservation en ligne, merci de nous indiquer par mail que vous souhaitez régler via le Pass culture collectif. Nous créerons alors l'offre à votre attention et elle pourra être validée par votre chef d'établissement

(<https://www.operanationaldurhin.eu/fr/l-action-pedagogique/les-representations-scolaires>)

Vous accompagner :

Les parcours pédagogiques

Pour chaque groupe qui réalise un travail autour d'un spectacle lyrique ou chorégraphique, des actions autour des productions permettent de renforcer le parcours de découverte, dans les murs de l'Opéra.

Vous pouvez:

- visiter les théâtres dans lesquels sont joués les spectacles de l'Opéra national du Rhin

- visiter le Centre chorégraphique à Mulhouse
- visiter les ateliers de construction des décors pour des classes qui sont en lien avec leurs activités
- assister à une répétition du spectacle retenu (opéra ou ballet) ou à la classe du Ballet

Renseignements : jeunes@onr.fr

- organiser un atelier de pratique avec un danseur dans le cadre d'un projet autour du Ballet.

Renseignements : pnocera@onr.fr

La formation des enseignants

Plusieurs formations, inscrites au Plan Académique de Formation (rubrique « Ouverture culturelle »), sont organisées par l'Opéra national du Rhin et l'Académie de Strasbourg et s'inscrivent dans la mise en œuvre des parcours d'éducation artistique et culturelle des élèves, de la maternelle au lycée.

Renseignements : Délégation Académique à l'Action Culturelle 03 88 23 39 16 - <https://www.ac-strasbourg.fr>

Des journées ou des interventions visant à informer les enseignants peuvent être programmées dans le cadre de la formation des jeunes professeurs des écoles et de stages de formation continue.

Les projets menés avec l'Opéra peuvent faire l'objet de financements dans le cadre des dispositifs subventionnés par le Rectorat, la DRAC et les collectivités locales (accompagnement éducatif, classes à PAC, projets ACMISA...). Renseignements sur le site de l'Académie de Strasbourg :

<https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac>

Les ressources pédagogiques

Vous trouverez le dossier pédagogique de saison directement en ligne sur le site de l'Opéra à partir du 1er juin.

<https://www.operanationaldurhin.eu/fr/l-action-pedagogique/les-ressources-pedagogiques-5ba0d5a36fcd3>

Nous enrichirons cette page dédiée tout au long de la saison et déposerons les dossiers pédagogiques des spectacles 23/24 quelques semaines avant les premières. Ceci pour vous offrir un contenu au plus près de la production que vous irez voir.

Vous y trouvez dès maintenant des dossiers préparatoires aux visites et/ou aux spectacles (théâtre, ateliers de décors, réserve de costumes, Ballet – Centre chorégraphique national, Les costumes et leurs secrets, La confection d'un costume, Assister à une répétition, Les étapes traditionnelles de réalisation d'un opéra, Les Muses de l'Opéra, Les lumières à l'Opéra, La voix à l'Opéra.)

Nous vous encourageons aussi à découvrir des capsules vidéo (métiers de l'opéra, bande-annonce des spectacles, interviews, reportages, etc...) sur la chaîne youtube de l'Opéra national du Rhin

<https://www.youtube.com/user/operanationaldurhin1/featured>

Contact

Département jeune public et médiation culturelle

Opéra national du Rhin
19 place Broglie–BP80320
67008 Strasbourg cedex
jeunes@onr.fr

Jean-Sébastien Baraban
Responsable
03 68 98 75 23
jsbaraban@onr.fr

Céline Lesparat Nowak
Assistante – médiatrice culturelle
03 68 98 75 21
cnowak@onr.fr

Madeleine Le Mercier
Régisseuse de scène
03 68 98 75 22
mlemercier@onr.fr

Laurence Grauwet
Professeur relais à la DAAC
laurence.grauwet@ac-strasbourg.fr