

DOSSIER PEDAGOGIQUE

UN OPERA POUR BLANCHE NEIGE

*... ou une histoire imaginée à partir de
personnages de contes existants
et illustrée par des airs d'opéra tirés
du répertoire lyrique Français*

UNE CREATION DE LA COMPAGNIE

Autour de la Voix

EN QUELQUES MOTS

Blanche neige est bien triste. Le jour où son prince viendra n'est pas près d'arriver.

Et si elle partait à sa recherche ?

Sur les conseils de ses amis les 7 nains, elle se décide à quitter leur maison.

Blanche-Neige va ainsi rencontrer d'autres personnages de conte qui, peu à peu, lui révèlent une nouvelle voie/x... mais la méchante reine rôde toujours et le chemin est parsemé d'embûches.

Quant au Prince ...

Autour de la Voix

<http://www.autourdelavoix.com>

IDEES ET INTENTIONS DE DEPART

L'idée de départ était d'écrire une histoire mettant en scène des personnages de contes et de l'illustrer avec des extraits d'airs d'opéras français (qui servent le propos de l'histoire et non pas tirés des opéras qui se sont inspirés des contes mais) afin de faire découvrir aux enfants ce répertoire lyrique.

En partant du conte de Blanche-Neige, on apporte un élément perturbateur qui modifie le cours de l'histoire et donne ainsi une autre place à Blanche Neige : elle n'attend pas le Prince mais prend son destin en main ; son chemin la mène dans d'autres contes dont elle modifie par sa présence, le déroulement et elle découvre ainsi peu à peu sa voie/x.

SCENARIO

Introduction : Un jour mon Prince viendra...

Scène 1 : chez les 7 nains : Leur maison dans la forêt, une table.

Blanche-Neige attend désespérément son Prince, puis encouragée par les nains, quitte leur maison et part à la recherche de son Prince: *Air de « Manon » de Massenet: « Adieu notre petite table »*

Scène 2 : arrivée chez la belle au Bois Dormant dans la forêt, un lit, un voile.

Blanche-Neige apprend que les choses ne se passent pas toujours comme prévu, qu'il faut savoir profiter du moment présent et surtout à ne jamais se décourager !

Air de Manon dans « Manon » de Massenet : « profitons bien de la jeunesse... »

Scène 3 : La belle mère et le miroir

Air des bijoux dans « Faust » de Gounod « Ah je ris de me voir si belle... ».

La Belle-Mère apprend de son miroir que Blanche-Neige est toujours aussi belle et qu'elle est partie de chez les nains, elle n'en a donc pas fini avec elle !

Scène 4: chez Cendrillon près de la cheminée.

Blanche-Neige rencontre Cendrillon qui lui apprend à avoir confiance en elle.

Air de Juliette dans « Roméo et Juliette » de Gounod « je veux vivre... »

Scène 5: La rencontre avec Simplet, dans la forêt

Blanche-Neige est contente de le retrouver, elle ne sait pas que c'est la Belle-Mère qui l'envoie... Il l'emmène dans la forêt et la laisse seule.

Elle est perdue : *Air des « Pêcheurs de perles » de Bizet : « me voilà seule dans la nuit... »*

Scène 6 :Hansel et Gretel dans la forêt avec la maison de pain d'épices

Elle rencontre Hansel et Gretel ...

duo Micaëla et Don José, dans « Carmen » de Bizet « Parle-moi de ma mère... »

Ils lui expliquent ce qu'est l'opéra : elle décide d'apprendre à chanter

Scène 7: La Belle-Mère et le miroir (2)

la Belle-Mère décide de prendre les choses en mains : *Air des bijoux dans « Faust » de Gounod.*

Scène 8 : Au château de Barbe Bleue, la porte interdite

Blanche-Neige est prisonnière dans le château de Barbe-Bleue :

Air de Micaëla dans « Carmen » de Bizet : « je dis que rien ne m'épouvante »

elle décide de le faire boire : *Il chante l'air de « la Périchole » d'Offenbach : « Ah quel dîner !... »*

Elle retrouve Simplet et ils sortent. La Belle-Mère arrive furieuse chez Barbe-Bleue et se déguise en sorcière, décidée à se débarrasser elle-même de Blanche-Neige.

Scène 9 :La sorcière, dans la forêt

La sorcière tente de prendre la voix de Blanche-Neige en l'hypnotisant, avec l'aide de Simplet et de l'Aspiravox. *Air de « La habanera » dans « Carmen » de Bizet ;* Blanche-Neige se rend compte du jeu joué par Simplet mais lui pardonne et décide de rendre sa voix à la Petite Sirène.

Scène 10 : La petite Sirène, dans la forêt

La Petite Sirène retrouve sa voix, chante : *Air de « Rusalka » de Dvorak (sans paroles)*

Pour la remercier, elle va donner des cours de chant à Blanche-Neige.

Final :Blanche-Neige a trouvé sa voie/x ; quant à son Prince...

Duo, la Barcarolle des « Contes d'Hoffmann » d'Offenbach par Blanche-Neige et la Petite Sirène.

LES DECORS

Un livre de contes, géant et animé type « pop up » avec des extensions (tyrolienne, fenêtres, ombres, apparitions) constitue le seul décor et permet de passer, en tournant les pages, d'un conte à l'autre au gré de l'histoire et du cheminement de Blanche-Neige. Les personnages sortent et rentrent de ce livre.

Quelques accessoires complètent les scènes.

LES PERSONNAGES & LEURS CARACTERES

Comme l'histoire, les personnages dans leur caractères vont se décaler à l'arrivée de Blanche-Neige dans leur conte, vont prendre un autre chemin et aider Blanche-Neige à découvrir le sien.

Blanche-Neige : Timide au début de l'histoire elle prend peu à peu confiance en elle.

Les 7 nains : joués par des marionnettes

La Belle au bois dormant : Optimiste, gaie, bonne vivante.

La méchante reine ou la Belle-Mère : jalouse, méchante, orgueilleuse, déterminée.

Simplet : muet, agent double, souffre-douleur

Cendrillon : fashion victim, sûre d'elle, égocentrique

Hansel : Peureux, jeune, joueur

Gretel : garçon manqué, courageuse,

Barbe-Bleue : intimidant, manipulable

La sorcière : ensorcelante, machiavélique

La petite Sirène : douce, envoûtante

Deux narrateurs sont présents en début et fin d'histoire (pour poser l'intrigue et formuler son dénouement) ainsi que pour les changements de décors.

LE CHANT, LA MUSIQUE

> Les airs « a capella » illustrent les pensées, les émotions de Blanche-Neige. Ils sont « entendus » (sans la présence de la chanteuse) et mis en scène par Blanche-Neige.

> Les airs accompagnés instrumentalement sont ceux des autres personnages. Ils sont mis en scène.

> Dans le même esprit que l'histoire et le caractère des personnages, l'accompagnement musical est « décalé » dans le choix des instruments (steel drum, saxophone) inhabituels pour le chant lyrique.

> Musiques additionnelles et bruitages « live » sont là dans un souci d'unité théâtrale.

LES COSTUMES

Proches de ceux des contes, ils permettent une identification aisée des personnages ; le spectateur peut ainsi s'attacher d'avantage à l'histoire.

L' ECLAIRAGE

Il instaure, souligne et soutient le climat particulier de chaque scène : mystère, peur, joie...

LA MUSIQUE

LES AIRS CHANTES :

Airs exprimant les émotions de Blanche-Neige (chantés « a capella »)

- > « Adieu notre petite table » air de Manon, « Manon » de Jules Massenet (acte II)
- > « Me voilà seule dans la nuit » air de Leïla, « les pêcheurs de perles » de Georges Bizet (acte II)
- > « Je dis que rien ne m'épouvante » air de Micaela, « Carmen » de Georges Bizet (acte III)

Airs chantés par les personnages de contes

- *Accompagnés au steel drum*

- > « Profitons de la jeunesse » air de Manon, « Manon » de Jules Massenet (acte III)
- > « Ah, je ris de me voir si belle... » air de Marguerite, « Faust » de Charles Gounod (acte III)
- > « Je veux vivre dans ce rêve » air de Juliette, « Roméo et Juliette » de Charles Gounod (acte I)
- > « Ah quel dîner, je viens de faire! », « la Perichole » de Jacques Offenbach (acte I)
- > « L'amour est un oiseau rebelle », Habanera « Carmen » de Georges Bizet (acte I)
(chanté à deux, sans paroles)
- > « Belle nuit , ô nuit d'amour » Barcarolle, « les contes d'Hoffmann » de Jacques Offenbach
(acte III) (duo de voix)

- *Autres*

- > « Parle-moi de ma mère » Duo Micaela et Don José, « Carmen » de Georges Bizet (acte I)
(Duo voix et saxophone)
- > « Chanson à la lune », « Rusalka » d'Anton Dvorak (acte I) (évocation « a capella », sans paroles)

LES AIRS INSTRUMENTAUX : *joués au saxophone Alto*

- > « Un jour mon prince viendra » BO du film « Blanche-neige et les 7 nains » de Walt Disney
- > Air du ballet « La belle au bois dormant » de P. Tchaïkovski (fin de l'acte I)
- > « Una volta c'era un re » air de l'opéra « la Cenerentola » (cendrillon) de Gioachino. Rossini (acte II)
- > « Thème du Loup » du conte musical « Pierre et le loup » de S. Prokofiev

BRUITAGES ET AMBIANCES SONORES :

- > Instruments : saxophone alto, steel drum, chime, caisse claire, sifflet à coulisse, cloches, spring drum
- > Objets sonores : barre métallique, tôles, « guiro » métallique et en PVC, plaque de bois, ballon...

PISTES DE TRAVAIL ET PROLONGEMENTS POSSIBLES AUTOUR DU SPECTACLE

> *Le titre*

*Que peut-il évoquer, signifier ?

> *L'histoire, les personnages*

*De quelles histoires s'inspire « un opéra pour Blanche-Neige » ?

*Comment est construite cette histoire ?

*Que pouvez-vous dire des contes, des personnages qui apparaissent durant le spectacle en comparaison avec les contes et personnages initiaux ?

*Citez quelques-unes des « transformations » effectuées par rapport aux contes initiaux et les conséquences qui en découlent.

*Comment évolue au fil du spectacle le personnage de Blanche-Neige ?

*Retrouvez-vous les éléments de la structure d'un conte ?

> *Décors, costumes, accessoires, marionnettes*

*Qu'avez-vous pensé / ressenti en entrant dans le lieu du spectacle ?

*Quel est votre avis sur le choix du décor ?

*Pourquoi certains éléments du décor réapparaissent-ils ? (la forêt, la chambre de la reine...)

*Qu'évoquent pour vous les transformations dans le décor ? (ajouts/disparition d'éléments...)

*Comment s'effectuent les transformations ?

*Citez quelques objets qui ont retenu votre attention et expliquez pourquoi.

*Que pensez-vous des marionnettes ?

> *Le jeu des comédiens*

Les différents rôles :

*Lister les personnages qui apparaissent dans le spectacle

*Choisir un adjectif pour qualifier chacun d'eux

*Comment les comédiens caractérisent-ils leurs personnages ? (voix, caractère, jeux...)

Les différents niveaux pour raconter une histoire:

*Les comédiens jouent-ils d'autres rôles que ceux des personnages de l'histoire ?
(parallèle entre acteur/narrateurs et dialogue/récit)

*Comment et quand apparaissent-ils dans leur rôle de narrateurs ?
(superposés et/ou juxtaposés?)

*Citez un moment que vous avez particulièrement apprécié. Expliquez...

*Les voix : Parlées des comédiens : narrateurs, caractérisées pour chaque personnage
Chantées (des trois comédiens)

> *Musiques et paysages sonores*

*Que pouvez-vous dire de la musique ?

*Qu'avez-vous ressenti en l'écoutant ?

*Choisissez un moment précis pour exprimer vos sensations ?

*Avez-vous reconnu certains airs ou mélodies ?

*Avez-vous reconnu des instruments ?

*Si on ferme les yeux, on entend différents sons et bruitages dans ce spectacle ? Lesquels ?

*À quelles situations ou personnages sont-ils associés ?

> *La mise en lumière*

*Avez-vous perçu les changements dans l'éclairage du spectacle ?

*De quelles manières l'éclairage accompagne-t-il l'histoire ?

> *Thèmes de réflexion du spectacle*

*Trouver sa voie, sa voix ?

*Que découvre Blanche-Neige au fil de ses rencontres ?

LES CONTES ET L'OPERA

Dans notre histoire...

> Cendrillon

« La Cenerentola » de G. Rossini

« Cendrillon » de Jules Massenet

> La Petite Sirène

« Rusalka » d'Anton Dvorak

> Barbe-Bleue

« le château de Barbe bleue » de Béla Bartok

« Barbe bleue » de Jacques Offenbach

« Ariane et barbe bleue » de Paul Dukas

> La Belle au bois dormant

« la belle au bois dormant » de Michele Enric Carafa

« la belle au bois dormant » d'Ottorino Respighi

> Hansel et Gretel

« Hansel et Gretel » d'Engelbert Humperdinck

> Blanche-Neige

« Blanche-Neige » de Marius Félix Lange

....Et d'autres contes ont aussi inspiré des compositeurs

« la belle et la bête » de Philippe Glass, « peau d'âne » de Raoul Laparra....

POUR ALLER UN PEU PLUS LOIN....

Arts du langage

- > Lister les contes connus par les enfants.
- > Trouver des points communs et des différences.
- > Lire un conte, de préférence un qui ne fait pas parti de la liste.
- > Faire une petite analyse rapide de ce conte: qui sont les personnages, quelle est l'intrigue, comment cela commence, finit...
- > Comparaison avec différentes versions et d'auteurs d'un même conte
- > Les caractéristiques d'un conte, la structure, le schéma narratif
- > Réécriture en transposant un conte à notre époque
- > Conte et tradition orale
- > la narration : alternance voix parlée et chantée
- > les description, la nature des personnages

Arts du visuel

- > les illustrateurs de contes et les dessinateurs de dessins animés
- > les contes au cinéma : films et animations

Mise en scène :

- > Le merveilleux, l'imaginaire à travers la mise en scène
- > Regarder, Jouer une scène extraite de l'opéra

Arts du son

- > Qu'est-ce qu'un opéra ? Les métiers liés au spectacle d'opéra
- > Compositeur et librettiste
- > La musique savante et populaire au début du XX siècle
- > L'opéra Français
- > Découvrir les voix lyriques (couleurs, tessitures...) et les instruments de l'orchestre
- > phrases parlées et rythmées/phrases chantées
- > consonances/dissonances et l'expression musicale
- > jeux vocaux:mouvements mélodiques ascendants/descendants, contrastes de phrasés,nuances
- > Repérer les thèmes principaux, les chanter

Sujets de réflexion

- > Le statut social de départ des personnages de conte et leur progression au fil des histoires
- > La place des personnages dans leur famille, la fratrie (rivalité, aîné, belle-fille, belle-mère)