

Dossier d'accompagnement
DU CHŒUR À L'OUVRAGE

VENIR À UN SPECTACLE

Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'Opéra de Limoges !

Ce dossier vous aidera à préparer votre venue avec les élèves. Vous pouvez le diffuser et le dupliquer librement.

Le service d'actions éducatives et culturelles est à votre disposition pour toute information supplémentaire.

N'hésitez pas à nous envoyer tous types de retours et de témoignages.

Jeudi 7 mars 2019 - 20 h
Vendredi 8 mars 2019 - 14 h 30

Chanté en français, surtitré en français
1h15 environ, sans entracte

INFORMATIONS PRATIQUES

La représentation débute à l'heure indiquée.
Nous vous remercions d'arriver au moins 30 minutes à l'avance, afin de faciliter votre placement en salle.
Les portes se ferment dès le début du spectacle.

Nous rappelons aux enseignants et accompagnateurs que les élèves sont sous leur responsabilité pendant toute leur présence à l'Opéra. Ces derniers doivent demeurer silencieux pendant la durée de la représentation afin de ne pas gêner les artistes et les autres spectateurs.

Il est interdit de manger et de boire dans la salle, de prendre des photographies, de filmer ou d'enregistrer.

Les téléphones portables doivent être éteints.

Nous vous remercions de bien vouloir faire preuve d'autorité si nécessaire.

Cliquer sur les liens Internet dans le texte et accéder directement aux pages concernées.

AUTOUR DE LA CRÉATION

- **Conférence tout public**
Les chœurs d'enfants dans l'opéra, personnage en soi ou élément de masse ? Jeudi 7 mars 2019 - 18h30
- Foyer du public de l'Opéra.
Conférence dînatoire.

Nous vous souhaitons une très bonne représentation !

DU CHŒUR À L'OUVRAGE

Du chœur à l'ouvrage est un opéra pour voix d'enfants, 30-40 chanteurs (chœur et solistes) et 10 instrumentistes, représenté pour la première fois en mai 2017 au Théâtre de Caen. La partition a été écrite par Benjamin Dupé et le livret par Marie Desplechin.

L'HISTOIRE

Échoués sur une île suite au naufrage du bateau qui les emmenait donner leur concert de Noël, de jeunes choristes se retrouvent livrés à eux-mêmes, sans autre occupation que d'entretenir la flamme du travail musical. Désespoir, prise de pouvoir, rébellion anti-solfège, narcissisme vocal ou répétitions enjouées mènent au nœud dramatique : la mort de la voix de l'élu... *Du chœur à l'ouvrage* est un opéra qui traite de l'enfance, de l'apprentissage de la musique et de ce que l'on sacrifie en grandissant.

Sur le plateau, quarante enfants, sans aucune présence adulte. Ils sont les interprètes et les personnages de l'histoire sur-mesure imaginée par Marie Desplechin. La librettiste a travaillé en s'inspirant de leurs vies, de leurs personnalités et des modalités d'enseignement du chant choral pour sublimer la matière recueillie en un récit fantastique et initiatique, tour à tour émouvant, farcesque ou inquiétant. L'occasion pour le compositeur Benjamin Dupé d'écrire une musique qui traverse les archétypes de l'opéra – grands airs, récitatifs, chœurs dramatiques – mais qui propose aussi rituels vocaux et jeux avec l'espace, puisant son inventivité dans les infinies possibilités sonores que la voix suggère par-delà le chant. Orchestrée avec précision pour les musiciens de l'ensemble L'Instant Donné, habitant la scénographie résonante d'Olivier Thomas, la musique envahit jusqu'aux corps des enfants chanteurs, mis en mouvement et en joie de jouer par la chorégraphe Ana Gabriela Castro.

DISTRIBUTION

Benjamin Dupé, conception, musique et mise en scène

Marie Desplechin, livret original

Olivier Thomas, scénographie

Christophe Forey, lumières

Marion Poey, costumes

Ana Gabriela Castro, collaboration au mouvement

Maud Morillon, assistante à la mise en scène

Julien Frenois, direction technique

Arnaud de la Celle, son

Chœur de la Maîtrise de Radio France, dir. Morgan Jourdain

L'ensemble instrumental L'Instant Donné avec

Elsa Balas, alto

Nicolas Carpentier, violoncelle

Cécile Bugner, cors

Caroline Cren, piano

Maxime Echardour, percussions

Saori Furukawa, violon

Thomas Keck, guitare

Mayu Sato, flûte

Frederik Sakham Lomborg, contrebasse

Mathieu Steffanus, clarinette

RÉSUMÉ DU LIVRET

Dans la nuit du 23 au 24 décembre, un navire français ralliant les côtes d'Angleterre fait naufrage au large des îles anglo-normandes. Il transportait trois chefs de chœur et quarante jeunes choristes qui partaient donner un récital à Cardiff. Les trois chefs de chœur furent portés disparus.

Naufragés sur une île, les jeunes choristes se regroupent autour de Romain, l'aîné qui se pose en maître et chef de chœur. Son cadet Jim a une voix parfaite, Romain un peu jaloux de cette voix qu'il n'a plus, rêve d'en faire la voix du groupe. Mais rapidement un clan se distingue, celui des enfants rebelles qui refusent d'obéir au chef auto-proclamé et se moquent de chanter.

Romain prend son rôle très à cœur, il guide le groupe des enfants fidèles pour une série d'exercices et leur fait répéter un chant de Noël. Puis, vient le moment où Jim doit démontrer son talent, il entame un couplet, mais sa voix déraile, sa voix est cassée, sa voix est morte.

Les enfants fidèles proposent alors d'organiser un sacrifice, de brûler les yeux de Jim pour lui redonner sa voix. Le sacrifice est interrompu par les enfants rebelles mais l'enterrement de la voix suit son cours. Alors que le cercueil de la voix de Jim brûle, des voiles apparaissent à l'horizon : les secours arrivent.

DU CHŒUR À L'OUVRAGE EN IMAGES ET SONS

Dans les coulisses des répétitions

<https://www.franceinter.fr/emissions/le-reportage-d-antoine-ly/le-reportage-d-antoine-ly-03-mai-2017>

https://www.youtube.com/watch?v=aK7Rb0zo_vs

Teaser de la Comédie de Caen

<https://www.youtube.com/watch?v=DoW1CLTvL48>

Interview de Benjamin Dupé, Comédie de Caen

<https://www.youtube.com/watch?v=Hn24CrdDEPY>

Extraits du spectacle

« Que faire ? » : <https://www.youtube.com/watch?v=svJwsAviuYc>

« Amoureux de ma voix » : <https://www.youtube.com/watch?v=IGMjkygDDv8>

BENJAMIN DUPÉ

Compositeur, guitariste et metteur en scène né en 1976, Benjamin Dupé étudie au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Il se consacre à la création musicale, au sens large : écriture instrumentale, vocale ou électroacoustique, improvisation et performance, conception de dispositifs technologiques, théâtre musical...

À L'ORIGINE DU PROJET

En tant qu'auditeur ayant assisté à des concerts de maîtrise, mes souvenirs sont étrangement partagés entre une émotion musicale certaine et un sentiment de distance, voire de malaise, produit par la vision d'une assemblée bien rangée, bien peignée, répondant au doigt et à l'œil. Des enfants qui chantent mais qui ne représentent pas l'enfance, comme s'ils s'étaient figés dans une imitation d'adultes.

Quand l'idée de composer pour voix d'enfants m'a été soumise par le directeur du théâtre de Caen et le directeur musical de la Maîtrise, j'ai donc mis de côté l'idée d'une simple commande de pièce vocale, pour réfléchir à un format qui m'enthousiasmerait et m'inspirerait. Un format dans lequel les enfants ne seraient pas qu'une masse mais des individus, dans lequel les corps ne seraient pas au service d'un protocole mais d'une expression artistique singulière, dans lequel le texte chanté ne serait pas un prétexte à musique mais une réelle prise de parole. J'ai pris ce chemin détourné pour en arriver à une idée simple : celle d'écrire un véritable opéra, chanté par des enfants – chœurs et solistes – et représenté au plateau.

LIGNE GÉNÉRALE

Je veux travailler avec des enfants – plus précisément sur l'enfance : jeu, liberté, énergie, poésie, mais aussi subversion, impertinence, inconvenance, aspérités dans la construction de soi... Au passage, cet opéra, s'il est interprété par des enfants, n'est pas spécifiquement pensé pour s'adresser à un public d'enfants.

Je veux travailler avec des maîtrises – plus précisément sur ce qu'est une maîtrise : sa constitution (un collectif ou des individus), son objet (chanter ou apprendre), son fonctionnement (une petite société ou une meute), son quotidien (répétitions, leçons, tournées).

Je veux travailler avec des enfants – plus précisément avec ces enfants : qui sont-ils ? pourquoi sont-ils là ? que vivent-ils ?

PRINCIPE ESTHÉTIQUE

Délaissant le solennel pour le ludique, préférant le concret de chaque vécu à l'abstraction anonyme, je souhaite que l'opéra travaille, à tous les endroits, la sensation de mouvement, de spontanéité, de légèreté, de jeu. Une indiscipline, un hors-limite, un inattendu et un « in-entendu », que j'espère en contre-pied total de la chorale telle qu'on se la représente.

Comme souvent dans mon travail, l'écriture musicale et l'écriture de plateau sont intrinsèquement liées. Je développerai donc cette ligne autant dans l'écriture musicale (masses sonores en mouvement, réponses spatiales) que dans la mise en scène (déplacements des enfants) ou encore dans la scénographie (dispositif comprenant de la matière manipulable par les enfants, pouvant sonner comme fabriquer des images).

LE LIVRET

L'idée proposée à Marie Desplechin est que le livret que chante la Maîtrise parle de la maîtrise. Qui sont ces enfants ? Quel est leur rapport intime à la musique ? Quelle est la vie musicale de la maîtrise ? Cette mise en abîme d'un chœur qui se raconte en chantant prend deux fonctions. D'une part, celle de « ré-humaniser » les enfants interprètes, en livrant, derrière la technique, des détails sociologiques qui constituent leur « vraie » vie. D'autre part, celle de permettre toutes sortes de jeux et de distanciations dans lesquels la musique devient parfois le sujet : figurer et faire chanter une leçon de solfège contemporain, aussi peu sérieuse que peut l'être la leçon d'arithmétique de *L'Enfant et les sortilèges*, par exemple...

NOTE D'INTENTION

Parce que je sais qu'elle aime à rencontrer des personnes pour écrire, à s'immerger dans des univers qui lui sont inconnus, parce que son écriture pour la jeunesse montre une vision très fine de la société en même temps qu'un goût pour le fantastique, je crois que Marie Desplechin est l'auteure idéale.

Si nous comptons trouver les sujets et la structure de la narration pendant les ateliers que Marie mènera avec les enfants, nous devinons déjà quelques possibles. Raconter une micro société, avec ses dominés et ses suiveurs, suivre l'apprentissage, avec ses figures (le professeur, le bon élève), questionner la construction de l'identité, rendue d'autant plus délicate par l'arrivée inéluctable de la mue. Évitant la sociologie pesante et la complaisance socioculturelle, nous avons pour ambition, par la narration de cet univers si singulier, de toucher, de faire sourire et même de fasciner : l'apprentissage de la musique est une alchimie, son cadre n'est peut-être pas loin de celui d'une célèbre école de sorcellerie...

MUSIQUE

Un défi musical est constitué par le fait de travailler, non pas seulement avec des enfants, mais sur l'enfance. *C'est enfantin* se dit d'une chose extrêmement simple et transparente. Vais-je trouver pour cette pièce des principes d'écriture aussi simples et transparents, une fois écartées les ritournelles naïves ou les harmonies éthérées ? Travailler sur l'enfance, c'est certainement chercher autant du côté de la fragilité (des voix, par exemple) que de la férocité (des voix, justement).

Il y a dans l'enfance une ambivalence, une oscillation perpétuelle entre insouciance et gravité, entre rire et larmes, entre compassion et cruauté, dont je souhaite m'inspirer en termes de matériaux vocaux comme en termes d'agencements formels. Il y a une façon d'être à la fois très sérieux et pas sérieux du tout, à laquelle j'aimerais toucher par une écriture qui donne le sentiment d'une liberté totale dans l'irruption des gestes musicaux, tout en gardant, sous-jacente, une forte dramaturgie.

Sans préjuger du contenu du livret, je peux déjà déterminer quelques familles de matériaux. Je travaillerai à partir d'une recension de sons expressifs – comme une extension à l'écriture chorale de la recherche menée par Berio dans sa *Sequenza* pour voix seule : rires, râles,

souffles... Je m'inspirerai aussi d'un théâtre musical à la Ligeti qui utilise accents (au sens d'accents régionaux), voix nasillardes – toujours dans cette idée que les enfants jouent (et donc imitent, s'imitent, falsifient, brulent leurs actions pour y croire, etc.). Pour des matériaux plus « consonnants », ou homophoniques, je tenterai d'appliquer à l'écriture pour chœur un systématisme issu du solfège « schaefferien » de l'objet sonore : critères de masse, d'allure, de grain, de site, de profil dynamique... Un lien évident avec les possibles leçons de solfège du livret. Enfin, la construction de polyrythmies, de mécaniques ludiques où le chœur divisé se renvoie dans des systèmes de plus en plus complexes des *balles sonores*, sera régulièrement interrompue par de grands gestes collectifs plus « primitifs », faits d'énergie brute. Outre l'écriture au sens traditionnel, je compte mettre en œuvre la méthodologie de création que j'ai développée ces dernières années. Cette méthodologie différencie les temps d'expérimentation, de travail en direct avec les interprètes sur de la matière musicale brute et les temps d'écriture qui leur succèdent ou alternent avec eux. L'écriture intègre ainsi une notion de « sur-mesure » tenant compte de la personnalité musicale des interprètes. Elle permet de convoquer des modes de jeu et des comportements musicaux dont le résultat sonore ne s'obtiendrait pas par une écriture classique. Elle utilise par ailleurs des cadrages temporels autres que la barre de mesure (réservoirs, processus chronométrés), permettant à la musique une organicité au plus proche de l'écriture globale du plateau.

Il me paraît pertinent d'adopter cette méthodologie avec les enfants de la Maîtrise de Caen, en allant travailler avec eux, ponctuellement, en amont ou en parallèle de la phase d'écriture. Ces ateliers préparatoires auront le triple objectif de nourrir la recherche sonore, de préparer le collectif à une lecture de partitions non traditionnelles, de le rendre petit à petit conscient des enjeux du projet : enjeux musicaux, mais aussi scéniques, ou encore sociaux puisqu'ils parlent d'eux à travers le livret.

(Février 2016)

DU CHŒUR À L'OUVRAGE

MUSIQUE(S) CONTEMPORAINE(S)

Au XXe siècle, le monde bouge et se modernise. L'invention de l'électricité a des conséquences sur la musique. Après la Seconde Guerre Mondiale, les compositeurs découvrent de nouveaux sons qui peuvent être amplifiés, transformés ; de nouveaux instruments, la guitare, la basse et l'orgue électriques, les synthétiseurs, les claviers numériques ; de nouveaux outils, micros, magnétophones, amplificateurs, tables de mixage, ordinateurs... Différents langages et moyens d'expression se développent. La « musique contemporaine » (appellation qui désigne les musiques savantes composées depuis 1945) est née. Cependant, cette notion englobe une multitude de courants, avec des notations et des écritures propres à chacun. Il vaut alors mieux penser cette notion au pluriel !

QUELQUES COURANTS

Musique mixte

Musique mélangeant des sources électroacoustiques et acoustiques, associant des instrumentistes qui jouent en direct à des sons préenregistrés fixés sur bande.

Edgar Varèse, *Déserts* (1954).

Théâtre musical

Musique de scène située aux confins du théâtre et de la musique s'apparentant à l'opéra de chambre ou au spectacle musical.

György Ligeti, *Aventures et Nouvelles Aventures* (1962-1965)

Musique spectrale

Musique dont tout le matériau est dérivé des propriétés acoustiques des composantes d'un son. C'est la mutation du son, le devenir sonore qui est au centre de la recherche des compositeurs.

Gérard Grisey, *Partiels* (1975)

Tristan Murai, *L'esprit des dunes* (1994)

Sérialisme

Technique de composition dont le principe de construction se fonde sur une succession préétablie et invariable de sons appelée *série*. Ce principe peut être appliqué à tous les paramètres du son (hauteur, durée, intensité, timbre).

Olivier Messiaen, *Modes de Valeurs et d'Intensité* (1951)

Pierre Boulez, *Livre I, Structures* (1952)

Karlheinz Stockhausen, *Punkte* (1952)

Musique concrète

Musique constituée à partir d'éléments préexistants, empruntés à n'importe quel matériau sonore. Travail du son directement sur bande magnétique grâce aux possibilités offertes par les outils destinés à la radiodiffusion. Abolition de la hiérarchie entre les notions de « bruits » et de « sons ».

Pierre Schaeffer, *Études de bruits* (1948)

Pierre Henry et Pierre Schaeffer, *Symphonie pour un homme seul* (1950)

Musique minimaliste ou répétitive

Extrême épuration des moyens musicaux (instrumentation, harmonie, rythme, mélodie) et utilisation d'une pulsation régulière et la répétition de courts motifs évoluant lentement.

Terry Riley, *In C* (1964)

Philip Glass, *Einstein on the Beach* (1976)

Steve Reich, *Music for 18 Musiciens* (1976)

MUSIQUE(S) CONTEMPORAINE(S)

Musique mixte

Edgar Varèse, *Déserts* (1954). Pour orchestre et bande magnétique. Une des toutes premières œuvres mixtes. La partition comporte des parties pour instruments à vent, percussion et piano ainsi qu'un dispositif électroacoustique constitué par des bruits urbains et d'usine (enregistrés à Philadelphie). Univers grave, profond, méditatif.

Théâtre musical

György Ligeti, *Aventures et Nouvelles Aventures* (1962-1965). Musique vocale et instrumentale. Trois solistes (soprano solo, contralto solo, baryton solo) et une flûte (aussi flûte piccolo), un cor, un percussionniste, un clavecin, un piano (aussi célesta), un violoncelle, une contrebasse à 5 cordes.

L'ouvrage est à entendre comme un « opéra qui se joue à l'intérieur de la musique ». Sans recourir à aucun texte préalable, le compositeur a noté les parties vocales directement en phonétique.

Musique spectrale

Gérard Grisey, *Partiels* (1975). Manifeste de la Musique Spectrale (micro-intervalles, transformations adjacentes, produisant des sons traînants, déviants, et étalés) à écouter seule ou dans le cadre du cycle des « Espaces acoustiques ».

Sérialisme

Olivier Messiaen, *Modes de Valeurs et d'Intensités* (1951). Utilisation de 4 « modes » : celui mélodique (36 sons), le mode de durée (24 valeurs), le mode d'attaques (12) et le mode d'intensités (7 nuances). Dans le déroulé de l'œuvre, chaque son apparaît toujours avec la même durée, la même intensité et la même attaque.

Pierre Boulez, *Livre I, Structures* (1952)

Fondée sur la première division du *Mode de valeurs et d'intensités* d'O. Messiaen, l'œuvre se compose de trois mouvements : une brève succession de séquences exposant différents éclairages possibles du matériau sériel réduit à sa plus simple expression ; une vaste opposition de textures faisant alterner une trame dépouillée avec des développements à densité croissant jusqu'à l'épuisement de la matière sonore ; une conclusion sur un flux rapide et ininterrompu de figures imprévisibles.

Musique concrète

Pierre Schaeffer, *Études de bruits* (1948). Musique faite de collages et de manipulations sur des sons enregistrés dans la vie (chemins de fer, trains, tourniquets, casseroles...). Inclusion du bruit dans la musique et abolition de toute idée de hiérarchie entre le son et le bruit.

Pierre Henry et Pierre Schaeffer, *Symphonie pour un homme seul* (1950). Suite de courts mouvements mêlant éléments vocaux, bruits du corps et piano préparé afin d'exprimer la solitude de l'homme. « Remise en cause de l'opposition primaire entre son et bruit en découvrant la musicalité potentielle de sons habituellement considérés comme bruits. »

Musique minimaliste ou répétitive

Terry Riley, *In C* (1964). 53 phrases musicales ou riffs à répéter autant de fois que l'on veut avant de passer au motif suivant. Aucune règle établie concernant le nombre de répétition. Instrumentation et nombre d'interprètes libres.

OUVRAGES

- D. et J.-Y Bosseur, *Révolutions musicales : la musique contemporaine depuis 1945*, Minerve, 1999.
 J.-Y Bosseur, *Vocabulaire de la musique contemporaine*, Minerve, 1992.
 P. A. Castanet, *Quand le sonore cherche noise - Pour une philosophie du bruit*, Michel de Maule, 1999.
- M. Desplechin, *L'Argent*, Magnier, 2013.
Ma vie d'artiste, Bayard jeunesse, 2003.
Séraphine, « Médium », École des loisirs, 2005.

LIENS

Site de Benjamin Dupé (avec extraits sonores du spectacle)
<http://www.benjamindupe.com/du-choeur-a-l-ouvrage/>

Tapage nocturne, émission de Bruno Lefort, 20 décembre 2013, avec Benjamin Dupé
<https://www.francemusique.fr/emissions/tapage-nocturne/benjamin-dupe-24507>

Quelques courants de musique contemporaine
<http://digital.philharmoniedeparis.fr/contexte-la-musique-contemporaine-quelques-grands-courants.aspx>

Site du Centre de Documentation de la Musique Contemporaine
<http://www.cdmc.asso.fr/>

Site de l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique
<http://www.ircam.fr/>

OPÉRA DE LIMOGES

Anne Thorez

Chargée des actions éducatives et culturelles / accessibilité

05.55.45.95.11

opera_educatif@ville-limoges.fr

www.operalimoges.fr