

Quelques clés pour aborder l'opéra avec des élèves

À la croisée des arts et des métiers, l'opéra, par sa richesse même, peut être perçu comme aussi fascinant que complexe à aborder avec les élèves. Cette fiche pratique vous propose quelques clés pour rentrer dans l'univers de l'opéra...

EAC

De multiples projets en éducation artistique et culturelle peuvent voir le jour autour de l'opéra. Les différents aspects de l'œuvre peuvent donner lieu à diverses pratiques artistiques et à des projets dans tous les domaines artistiques et culturels : chant, musique, littérature, arts plastiques, théâtre, danse, ou encore patrimoine

ou culture scientifique, technique et industrielle... Les approches varient également si on découvre l'opéra en intégralité ou par extraits, dans une maison d'opéra ou une salle de concert (potentiellement sans représentation scénique) ou encore par le biais d'une captation (audio ou vidéo).

par l'histoire des arts

- Partir de l'époque de composition de l'œuvre et de « l'air du temps » (le contexte historique, politique, social, les influences réciproques entre société et opéra, l'opéra comme reflet de problématiques sociétales...).
- Étudier la réception de l'œuvre en son temps et son évolution. Faire le lien avec d'autres œuvres de la même époque, relevant du même mouvement artistique et culturel (œuvres plastiques, livres, films...).
- Faire le lien avec l'œuvre qui a pu inspirer la création de l'opéra le cas échéant.
- Distinguer opéras du répertoire et créations contemporaines qui abordent des questions vives de notre temps.

par la production

- Faire découvrir la diversité des métiers liés au fonctionnement d'une maison d'opéra (métiers liés à la production, la technique, l'exploitation, métiers artistiques, administratifs...).
- Visiter les ateliers de création des décors, des costumes, etc.
- Étudier la temporalité, les étapes et la complexité d'une création d'opéra, de la commande à la représentation, le rôle des maîtres d'œuvre, etc.
- Aborder le modèle économique de l'opéra.

par la maison d'opéra

- Étudier le bâtiment, son architecture et son histoire.
- Étudier l'évolution de l'architecture des lieux de spectacle en lien avec l'évolution des usages.
- Identifier l'espace dans lequel se trouvent les opéras, voire étudier la géographie des opéras, aborder la question des publics d'opéra.
- Étudier l'organisation de l'espace scénique en soi : la fosse, les gradins, la scène, les cintres, le gril, les coulisses, la régie, etc.

par la musique et la voix

- Faire écouter la musique. Identifier les particularités instrumentales de l'œuvre, les grands airs, la richesse et les couleurs orchestrales, étudier les voix principales et les tessitures.
- Faire repérer les motifs musicaux liés aux personnages et la structure musicale de l'œuvre.
- Aborder le fonctionnement de la voix et l'acoustique par une approche scientifique.

par le récit

- Raconter l'histoire, identifier les thèmes majeurs (amour, passion, trahison, l'individu face à la société...) et leur traitement dans l'opéra.
- Faire lire des extraits du livret et identifier les spécificités d'un livret d'opéra.
- Étudier le développement des personnages principaux et les relations entre eux, le rôle des personnages secondaires, du chœur, la structure de la narration, la division en actes et scènes.

par le théâtre et le jeu

- Étudier les choix de mise en scène, d'interprétation et de jeu qui orientent et renouvellent la lecture de l'œuvre (décor, costumes, éclairages, scénographie...).
- Comparer différentes mises en scène s'il s'agit d'un opéra du répertoire et travailler sur l'évolution des interprétations.