

Formation du
Pôle de Ressources pour l'Education Artistique et Culturelle
Opéra et Expressions vocales

Quels récits pour l'opéra aujourd'hui ?
Raconter le réel : fait divers et actualité à l'épreuve de la scène lyrique

21 et 22 mars 2023 - TNP, Villeurbanne

Bluthaus, G. F. Haas, mise en scène C. Guth
Photo© Monika Rittershaus

Après le séminaire intitulé « Quels récits pour l'opéra aujourd'hui ? » qui s'est tenu les 4 et 5 mai 2022 à l'Opéra de Lyon en prenant appui sur l'épopée perse *Shirine*, le PRÉAC Opéra et Expressions Vocales propose de prolonger ce questionnement lors d'une nouvelle formation centrée cette fois sur les livrets inspirés du réel. Cette résonance du séminaire, conçue en partenariat avec le TNP de Villeurbanne, s'articule autour de la création de *Bluthaus (La Maison du crime)* de Georg Friedrich Haas dans la mise en scène de Claus Guth, présentée en mars au TNP. Intime et politique, cet opéra de 2011 raconte l'histoire de Nadja qui espère, en vendant la maison de ses parents, se délivrer des traumatismes de son enfance.

La formation s'intéressera au(x) récit(s) porté(s) par cet opéra. Récit musical, textuel, scénique, comment ces trois dimensions, propres à l'opéra, composent-elles un nouveau récit ? Comment la création lyrique peut-elle s'emparer de l'actualité voire du fait divers ? Comment offre-t-elle ainsi un miroir à notre société ? La formation, croisant apports théoriques, rencontres et pratiques artistiques, permettra de s'initier à la création contemporaine et de nourrir la réflexion sur des projets d'éducation artistique et culturelle autour de l'opéra.

Objectifs :

- Découvrir une création lyrique contemporaine
- Aborder l'opéra par le prisme du récit / des récits
- Expérimenter approche vocale et approche dramaturgique pour nourrir des projets d'éducation artistique et culturelle autour de l'opéra

Résonance du séminaire national des 4 et 5 mai 2022 à l'Opéra de Lyon

PROGRAMME

Mardi 21 mars

9h-9h30 : Salle Gémier – Accueil des stagiaires

9h30-9h45 : Salle Gémier - Ouverture de la formation

9h45-10h30 : Salle Gémier – Introduction présentée par Chantal Cazaux, musicologue

Fait divers et opéra, une histoire à revisiter

À l'opposé du conte intemporel, comme c'était le cas pour Shirine l'opéra étudié lors du séminaire de l'an dernier, le fait divers constitue une source de récit ancré dans le réel, l'Histoire et l'esprit des lieux. Dès lors qu'il a commencé à s'en approcher, le répertoire lyrique n'a plus quitté ce fonds d'inspiration fécond...

10h30-11h30 : Salle Gémier - Intervention de Emmanuel Reibel, professeur de musicologie à l'ENS de Lyon et professeur d'esthétique au Conservatoire de Paris, et Manon Rech, étudiante en musicologie

Introduction à l'opéra Bluthaus de Georg Friedrich Haas

Cette présentation aura pour but de préparer à l'écoute de cet opéra programmé à l'Opéra de Lyon dans le cadre du Festival "Franchir les portes". Après avoir présenté le contexte et le sujet, on s'intéressera aux choix dramaturgiques reposant sur un feuilleté temporel des actions, sur un dialogue entre la musique ancienne et la musique contemporaine, et sur une confrontation du théâtre parlé et de la voix chantée. On se penchera enfin sur le langage de Haas en mettant en relief quelques traits d'écriture musicale saillants, afin de préparer l'oreille au spectacle.

11h40-12h30 : Salle Gémier - Atelier de pratique vocale #1, animé par Audrey Pévrier, chanteuse lyrique

Cet atelier de pratique collective se décline en deux temps pour découvrir et décrypter le traitement de la voix lyrique dans l'opéra Bluthaus de G. F. Haas, expérimenter l'expression vocale contemporaine par des outils techniques et des jeux permettant de traduire les émotions d'un récit, aborder par des moyens simples et à la portée de tous des postures corporelles mettant en scène les différents éléments psychologiques et émotionnels qui sous-tendent le récit et la dramaturgie.

12h30-14h : pause déjeuner libre

14h-14h45 : Salle Planchon – visite du plateau par Josselin Sicot, régisseur technique de production à l'Opéra de Lyon

14h45- 15h30 : Salle Gémier – Intervention en visioconférence de Etienne Pluss, scénographe et décorateur

15h30-15h45 : pause

15h45-17h : Salle Gémier - Table ronde avec le librettiste Händl Klaus, le dramaturge Aleksis Barrière et l'autrice Dorothée Zumstein, animée par Chantal Cazaux

Porter le fait divers à la scène, l'art et la manière

Dans les récits contemporains, le fait divers est partout : littérature, cinéma, séries télévisées. Une fascination est à l'œuvre. Les arts de la représentation scénique (théâtre, opéra) proposent-ils un mode d'appréhension singulier de ce matériau vivant et brûlant ?

20h-22h : Bluthaus (La Maison du Crime) de G.F. Haas au TNP

Résonance du séminaire national des 4 et 5 mai 2022 à l'Opéra de Lyon

Mercredi 22 mars

8h50-9h : Salle Gémier - accueil

9h – 10h20 : Salle Gémier – Atelier d’analyse de la mise en scène de *Bluthaus*, animé par Catherine Ailloud-Nicolas, universitaire et dramaturge

10h30-12h30 : Ateliers de réflexion dramaturgique animés par Händl Klaus et Aleks Barrière

Groupe 1 : Salle Gémier – atelier animé par Händl Klaus

Après un temps d’échanges autour de sa propre pratique artistique, Klaus Händl proposera dans cet atelier d’expérimenter un travail d’écriture dramaturgique. Comment aborder l’écriture d’une situation, d’un événement puisé dans notre actualité, fait divers ou simple anecdote, pour la scène lyrique ? Comment capter la profondeur et l’essence de ce miroir tendu à notre quotidien ? et comment travailler l’écriture de ce récit pour la musique ? Il s’agira de se frotter à ces questions par la pratique.

Groupe 2 : Salle Wilson – atelier animé par Aleks Barrière

Chanter l’infra-historique

Dans son histoire, l’opéra a, comme la tragédie classique, fait la part belle aux personnages mythologiques, historiques et sacrés, considérés comme seuls convenables à la stylisation du chant lyrique. D’autres tentatives ont en parallèle fait évoluer les moyens du théâtre, qu’il soit déclamé ou lyrique, en faisant place à des personnages et des situations plus « ordinaires », et en recherchant un certain rapport direct au réel, notamment en intégrant les langues communes et en rapprochant la prosodie chantée de la parole – mais souvent en revenant à des archétypes. Aujourd’hui que le théâtre parlé s’est largement emparé du naturalisme et même des formes documentaires, qui conviennent pour montrer des situations individuelles et familiales, l’opéra est toujours pris dans la tension qui oppose une forme stylisée au désir d’intégrer le réel. Par un exercice pratique, nous allons examiner la fécondité de cette tension : ce que la rencontre des moyens de l’opéra et du désir d’intégrer la réalité contemporaine (ses événements, ses personnages, ses langages) permet de réinventer d’une forme ancienne et de dire de notre monde en dépassant l’anecdotique. Par opposition aux sujets historiques et anhistoriques (archétypaux), nous nous intéresserons au domaine de l’infra-historique, c’est-à-dire aux réalités collectives qui sans entrer dans les livres d’histoire ne se réduisent pas à l’anecdote individuelle. L’actualité nous en donne des exemples souvent assimilés à des « faits divers », sans nous offrir de narration pour les inscrire dans notre récit du réel. En s’intéressant à ces récits manquants et en leur donnant les moyens de se déployer en chant, il s’agit de les faire résonner dans leur dimension collective, qui appelle la polyphonie de l’opéra.

12h30-14h : pause déjeuner libre.

14h-14h30 : Salle Gémier – Temps d’échanges : retour sur les ateliers d’écriture dramaturgique

14h30-16h : Salle Gémier - Atelier de pratique vocale #2, animé par Audrey Pévrier, chanteuse lyrique

*Cet atelier de pratique collective se décline en deux temps pour découvrir et décrypter le traitement de la voix lyrique dans l’opéra *Bluthaus* de G. F. Haas, expérimenter l’expression vocale contemporaine par des outils techniques et des jeux permettant de traduire les émotions d’un récit, aborder par des moyens simples et à la portée de tous des postures corporelles mettant en scène les différents éléments psychologiques et émotionnels qui sous-tendent le récit et la dramaturgie.*

16h-17h : Salle Gémier - Echanges entre stagiaires et conclusion

Résonance du séminaire national des 4 et 5 mai 2022 à l’Opéra de Lyon

Ressources

Pour retrouver des ressources complémentaires, rendez-vous sur le padlet dont l'adresse vous a été communiquée par mail et accessible également par ce QR code :

Sur le site de l'Opéra de Lyon, vous trouverez également les ressources produites lors du séminaire de mai 2022 intitulé « Quels récits pour l'opéra aujourd'hui ? » :

<https://www.opera-lyon.com/espace-enseignants/preac/ressources-preac>

Lieu

Théâtre National Populaire
Place Lazare-Goujon
69100 Villeurbanne

Le PREAC tient à remercier chaleureusement pour leur collaboration tous les intervenants, artistes et conférenciers, et l'équipe du TNP de Villeurbanne.

Résonance du séminaire national des 4 et 5 mai 2022 à l'Opéra de Lyon