



RÉSONANCE PRÉAC Opéra et Expressions vocales
Opéra - Théâtre de Clermont-Ferrand //
15 et 16 janvier 2020



© CLCA-Rachel Zatlá

RÉSONANCE PRÉAC OPÉRA

EXPRESSIONS VOCALES

**Œuvres
du passé,
regards
contemporains**



RÉSONANCE PRÉAC OPÉRA EXPRESSIONS VOCALES

Œuvres du passé, regards contemporains



© Blandine Soulage - Opéra de Lyon

LE PRÉAC OPÉRA ET EXPRESSIONS VOCALES

Depuis 2005, les Pôles de Ressources pour l'Éducation Artistique et Culturelle (PRÉAC) ont pour mission de tisser et de renforcer les liens entre les professionnels de la culture et ceux de l'éducation. Ils visent à fédérer et accompagner dans la réalisation de projets les différents acteurs de l'éducation artistique et culturelle, en leur proposant ressources et formations.

Fruit d'un travail mené par les DAAC de Grenoble, Lyon et Clermont-Ferrand, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Canopé et l'Opéra de Lyon, le PRÉAC Opéra et Expressions vocales est coordonné par l'Opéra de Lyon et irrigue l'ensemble du territoire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Créé en 2018, il a proposé un premier séminaire national de formation qui s'est tenu les 9 et 10 mai 2019 à l'Opéra de Lyon et avait pour sujet la création lyrique contemporaine.

Associé au Centre lyrique Clermont-Auvergne et à Musiques démesurées, le PRÉAC fait résonner ce thème à Clermont-Ferrand et organise, les 15 et 16 janvier 2020, une journée et demie de formation pour interroger le regard que les artistes d'aujourd'hui portent sur les œuvres du passé. En quoi les œuvres du passé peuvent-elles être sources d'inspiration pour la création actuelle ? Comment, pourquoi les artistes d'aujourd'hui s'emparent-ils des œuvres du répertoire ? Comment permettent-ils de les (re)découvrir en les réinterprétant ?

Au programme : découvertes, rencontres et pratiques artistiques afin d'aborder ces questions et de nourrir des projets d'éducation artistique et culturelle conjuguant création contemporaine et œuvres du passé.

L'OPÉRA DE LYON

L'Opéra national de Lyon, rénové en 1993 par l'architecte Jean Nouvel, est un théâtre emblématique de l'architecture contemporaine. La grande salle de 1100 places prend place dans une impressionnante coque noire suspendue au cœur d'une architecture qui porte le projet d'un voyage fascinant vers la modernité et l'innovation. Lorsqu'il devient Directeur général de l'Opéra de Lyon en 2003, Serge Dorny donne également à l'institution une impulsion nouvelle qui se déploie autour de deux valeurs fondamentales : l'excellence artistique et l'ouverture au plus large public.

Proposant au public grand répertoire, création et œuvres rares, l'Opéra de Lyon est un théâtre d'art et aussi bien plus que cela : un centre culturel, un lieu d'échange et de rencontre entre les œuvres, les artistes et les publics. Un lieu de curiosité et d'ouverture qui permet au plus grand nombre de découvrir des spectacles qui donnent du plaisir mais aussi à réfléchir. Cette idée d'un opéra citoyen, exprimée en termes de partage et d'ouverture – partage d'expériences artistiques, ouverture vers d'autres publics grâce au pôle de Développement culturel – se traduit aussi à l'Opéra de Lyon par une politique plus globale de développement durable dont le principe d'action est simple : mettre en cohérence ses processus et méthodes de travail, avec sa mission et ses valeurs.

RÉSONANCE PRÉAC OPÉRA

EXPRESSIONS VOCALES

Œuvres du passé, regards contemporains



© Guy Bompais

MUSIQUES DÉMESURÉES

L'association Musique d'Aujourd'hui à Clermont poursuit depuis 1981, date de sa création, le même projet : chercher à susciter la curiosité vers la création musicale contemporaine en donnant à entendre des œuvres de compositeurs connus et méconnus du grand public. Dans un souci constant d'éclectisme et d'ouverture sur les autres arts et sur le monde, ce pari donne lieu à des rencontres passionnantes.

Depuis 1999, elle organise le festival Musiques Démesurées (fin octobre-début novembre). Ce rendez-vous annuel est aussi l'occasion de croiser des univers différents, notamment par les rencontres organisées entre les publics et les artistes autour d'œuvres de compositeurs d'aujourd'hui, des installations, du théâtre musical et sonore, une déambulation, une multitude de portes d'entrée vers l'univers des créateurs d'aujourd'hui.

Le festival construit des collaborations avec d'autres festivals, des centres nationaux de création pour co-produire des projets ou faire des commandes à des compositeurs. Enfin, l'association mène aussi de nombreuses actions culturelles et pédagogiques autour de la musique contemporaine en direction de tous les publics.

Le travail sur le territoire, en organisant des projets avec l'Éducation nationale, avec les médiathèques et avec les autres acteurs culturels, à Clermont-Ferrand et aux alentours, est une priorité pour inciter le public à la curiosité vers cette musique que l'on n'entend pas et que l'on écoute autrement.

LE CENTRE LYRIQUE CLERMONT-AUVERGNE

Créé en 1983, le Centre lyrique, association Loi 1901, organisait essentiellement le Concours international de chant de la Ville de Clermont-Ferrand quand, en 1998, la municipalité clermontoise lui confie la création d'une Saison lyrique. Alliant qualité, diversité, ouverture et originalité, elle connaît rapidement un succès populaire très marqué : les chiffres clés de la saison 2018-2019 sont éloquentes avec 22 181 spectateurs dont plus de 15 000 à Clermont-Ferrand, un taux de remplissage de 95% de l'Opéra-Théâtre et 38% de jeunes de moins de 27 ans dans le public.

Déployant ses spectacles à l'Opéra-Théâtre fraîchement rénové et mêlant œuvres du répertoire et créations, le Centre lyrique a permis à Clermont-Ferrand de retrouver sa place parmi les villes «lyriques», tout en travaillant au renouvellement de son public par une intense politique d'éducation artistique et culturelle.

Outre la saison lyrique clermontoise, le Centre lyrique a également pour missions, une diffusion lyrique régionale, nationale et européenne depuis 2006 (plus de 200 représentations), une intense médiation culturelle en direction des jeunes et des publics empêchés, avec en particulier son projet *Lyrique en quartier(s)* qui irrigue les différents quartiers prioritaires de la ville, et enfin le Concours international de chant de Clermont-Ferrand.

Le Centre lyrique Clermont-Auvergne est membre du Centre Français de Promotion Lyrique et membre associé de la Réunion des Opéras de France.



RÉSONANCE
PRÉAC
OPÉRA
EXPRESSIONS VOCALES

**Œuvres
du passé,
regards
contemporains**



L'Italienne à Alger - Affiche du spectacle

PROGRAMME

Mercredi 15 janvier 2020

14h00 - 14h30

↗ Hall de l'Opéra-
Théâtre

Accueil des stagiaires.

14h30 - 17h15

↗ Opéra-Théâtre

Générale de *L'Italienne à Alger*, dramma giocoso en 2 actes de Gioachino Rossini, livret de Angelo Anelli, création : Venise, 1813. Mise en scène par Pierre Thirion-Vallet.

Un opéra féministe !

À n'en point douter, *L'Italienne à Alger* est certainement la comédie la plus folle de Rossini, largement plus folle en tout cas que son *Barbier de Séville* pourtant passablement déjanté... Comment dès lors représenter la folie en scène, qui plus est, inspirée par le plus ardent féminisme ? Car cet opéra inverse les codes de l'opéra buffa traditionnel en faisant libérer un homme - relativement passif - par une femme au caractère bien trempé. Qu'elle soit belle à mourir ou pas, peu nous importe : c'est bien de volonté qu'il s'agit ici et *Isabella* n'en manque pas ! Dès son arrivée, implacable, elle fait avancer l'opéra à son rythme, provoquant en particulier l'incroyable final du 1er acte que l'histoire de la musique lyrique n'avait jamais connu et ne connaîtra jamais plus. Il va donc falloir habiller et scénographier la folie qui s'empare de nos héros, aller aussi loin que possible dans l'outrance, les couleurs, les formes et le jeu. Le cinéma nous inspirera, c'est certain. Et si cette *Italienne à Alger* était le titre d'un film tourné en direct devant vous ? Replongeons avec délice dans les années 50, âge d'or du cinéma hollywoodien, monde de l'image et des faux semblants. Revivons les grandes heures des studios avec leur lot de jalousie et d'amours factices. Enfin, laissons les caméras imprimer sur pellicule cette histoire loufoque et féministe avant l'heure !

Coproduction : Centre lyrique Clermont-Auvergne / Opéra Nomade

Direction musicale : Amaury du Closel

Mise en scène : Pierre Thirion-Vallet

Création du décor : Frank Aracil

Réalisation du décor : Atelier Artifice

Création des costumes : Véronique Henriot

Réalisation des costumes : Atelier du Centre lyrique

Création des lumières : Véronique Marsy

Études musicales : Daniel Navia

Surtitrage : David M. Dufort

Isabella : Maria Ostroukhova, *Lindoro* : Joseph Kauzman, *Taddeo* : Rémi Ortega, *Mustafà* : Eugenio Di

Lieto, *Elvira* : Sophie Boyer, *Zulma* : Anne-Lise Polchlopek, *Haly Florian* : Bisbrouck, *Chœur d'hommes* :

Thierry Cantero, Olivier Hernandez, François Lillamand, Thomas Monnot, Matthias Rossbach, Guilhem Souyri

Orchestre : Les Métamorphoses

17h15 - 18h00

↗ Foyer de
l'Opéra-Théâtre

Présentation du fil rouge : Mettre en œuvre le Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle. **Echanges** entre stagiaires.

RÉSONANCE
PRÉAC
OPÉRA
EXPRESSIONS VOCALES
**Œuvres
du passé,
regards
contemporains**



© Danyel Massacrier

Jeudi 16 janvier 2020

09h00 - 09h30

➤ Hall de l'Opéra-
Théâtre

Accueil et ouverture de la résonance.

09h30 - 10h30

➤ Opéra-Théâtre

Rencontre. « Une Italienne à Alger revisitée », échanges entre Pierre Thirion-Vallet, directeur du Centre Lyrique Clermont-Auvergne et metteur en scène, et Marie Serve, journaliste à Radio Arverne.

La relecture des chefs d'œuvre permet-elle à ceux-ci d'intéresser un public large et renouvelé ? La question est posée avec cette scénographie transposant l'opéra de Rossini à Hollywood dans les années 50, laissant de côté traditions et folklore pour mettre à nu le conflit homme-femme et le harcèlement subi par elle. Une question brûlante d'actualité...

10h30 - 12h30

➤ Foyer de
l'Opéra-Théâtre

Atelier. « Du jeu à l'œuvre, une approche contemporaine de l'art vocal », atelier de pratique artistique animé par Caroline Marçot, compositrice et chanteuse de l'ensemble *Mora Vocis* – voix solistes au féminin.

La voix semble l'instrument le plus accessible à tous, et c'est pour cela qu'elle nécessite un soin et une technicité tous particuliers. Son « naturel » est recherché dans toutes les cultures, alors même qu'elle est plurielle, que son timbre est modelé par l'émotion, la langue maternelle, la civilisation, l'instruction, la norme sociale, l'adresse publique ou privée...

La voix parlée de l'enseignant, qui transmet un savoir et initie son auditeur à l'expérience, requiert des qualités précises qui ne diffèrent pas de celles du chanteur, et nous les aborderons avec des outils pédagogiques récents (les jeux vocaux de Guy Reibel) comme pluri-séculaires (l'école grégorienne carolingienne).

12h30 - 13h30

Repas libre

13h30 - 16h00

➤ Foyer de
l'Opéra-Théâtre

Atelier. « Atelier de pratique et de recherche-crédation sur le phénomène des musiques anciennes au XXI^e siècle. Cas d'étude : *Le Livre Vermeil de Montserrat* ».

Ouvrage majeur de la littérature musicale de la fin du XIV^e siècle, le codex du Livre Vermeil de Montserrat, en son ensemble, est un manuel doté d'une fonction spécifique. Il s'adressait aux moines chargés d'accueillir les pèlerins au sein de l'abbaye de Montserrat. Ce manuscrit est re-découvert en 1885 lorsqu'il est rendu au monastère, au moment même où il est question de l'indépendance identitaire de la Catalogne vis-à-vis du reste de l'Espagne. On trouve dans ce manuscrit les textes de dix chants, ainsi que les notations pour neuf d'entre eux. Bruno Bonhoure et Khai-Dong Luong vous invitent à un atelier de pratique et de recherche-crédation sur la voix et le corps poétique pour la réalisation de ces chants.

16h00 - 17h00

➤ Foyer de
l'Opéra-Théâtre

Clôture.

Quels prolongements vers des projets d'éducation artistique et culturelle ?

Séance d'échanges autour du fil rouge de la formation animée par Norbert Maisse, IA-IPR Education musicale et Chant choral, et Dominique Daron, Conseiller Pédagogique Départemental Education Musicale.

RÉSONANCE
PRÉAC
OPÉRA
EXPRESSIONS VOCALES
Œuvres
du passé,
regards
contemporains

LES INTERVENANTS



©Heather Stone

LA CAMERA DELLE LACRIME

La Camera delle Lacrime se caractérise par une double conduite artistique assurée par le chanteur Bruno Bonhoure et le metteur en scène Khaï-dong Luong. La conception des programmes, le choix des répertoires, l'invitation faite aux musiciens et aux chanteurs s'opèrent toujours après un temps important de questionnements et de réflexions. C'est ce qui fait la force et l'identité singulière de cet ensemble. L'innovation et la recherche du sens sont les deux autres défis permanents que se pose cette formation et ce depuis sa création en 2005. Avec le concours de spécialistes et universitaires, La Camera delle Lacrime a pour vocation la création de pratiques spectaculaires organisées à partir de sources patrimoniales du Moyen Âge, essentiellement des XII^e et XIII^e siècles dans une perspective contemporaine qui prend acte de l'écart entre la source médiévale et sa manifestation sonore et visuelle lors du spectacle produit.

www.lacameradellelacrime.com



©Heather Stone

BRUNO BONHOURE, direction musicale, chant soliste

Bruno Bonhoure passe son enfance dans une petite ferme du nord Aveyron avant de rejoindre progressivement la ville, au fur et à mesure de ses études musicales qui l'amènent de Clermont-Ferrand à Paris. Après un Master de Musicologie, à partir de 1996, il entame une collaboration avec les artistes italiens Patrizia Bovi et Adolfo Broegg (1961-2006) sur les répertoires du trecento et devient le ténor de l'ensemble Micrologus. En 1999, il fait la rencontre de Vincent Dumestre et travaille à ses côtés sur huit productions et une centaine de concerts partout en Europe pendant cinq ans. En 2005, Bruno Bonhoure fonde avec Khaï-dong Luong l'ensemble La Camera delle Lacrime.



©Heather Stone

KHAÏ-DONG LUONG, mise en scène, conception artistique

Khaï-dong Luong est né au Cambodge en 1971. À la suite de la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges, il arrive en France à l'âge de 5 ans. Menant de front un double cursus universitaire, il obtient l'agrégation de mathématiques et une licence d'études cinématographiques. Il obtient ensuite un diplôme en langues, littératures et civilisations étrangères et un Master en management des médias. Sa première collaboration avec Bruno Bonhoure en 2003 a donné lieu à un court-métrage musical d'animation, sélectionné au festival d'Annecy. Depuis 2017, il est engagé avec l'université Paul Valéry et le Centre d'Études Médiévales de Montpellier dans une thèse en musicologie sur les questions de scénologie dans les spectacles de musiques médiévales.



©JF Mariotti

CAROLINE MARÇOT

Caroline Marçot est une compositrice et interprète de musique vocale, en ensemble et en soliste. Elle est également pianiste. Ses productions, généralement axées sur la vocalité, y compris lorsque l'auteur utilise des instruments, développent assez fréquemment une polychoralité traitée de manière contemporaine, tout en se nourrissant d'éléments divers, particulièrement les polyphonies de type médiéval et Renaissance (comme celles de Roland de Lassus ou de Luca Marenzio), mais aussi le chant grégorien ou la musique de Jean Sébastien Bach, d'Alban Berg, d'Edgar Varèse et la musique spectrale, aussi bien que d'autres références musicales, parfois traditionnelles. Ces influences ne se limitent pas à l'Europe, spécialement lorsqu'elles proviennent de la Méditerranée. Les textes chantés peuvent être empruntés à des sages ou à des mystiques de diverses origines.

RÉSONANCE PRÉAC OPÉRA

EXPRESSIONS VOCALES

Œuvres du passé, regards contemporains



© Vincent Roche –
VRO- photographie

MARIE SERVE

Marie Serve est journaliste. Animatrice d'une quotidienne sur radio Arverne (radio associative et indépendante qui émet sur le département du Puy-de-Dôme) elle est aussi journaliste indépendante pour des projets vidéos, des articles de presse, et surtout pour l'animation de nombreuses rencontres avec des personnalités invitées dans la région, femmes et hommes de lettres pour la plupart. Récemment : Eric Fottorino, Laure Adler, Jean-Christophe Rufin, Mona Ozouf, Jean-Pierre Siméon... C'est aussi avec grand plaisir qu'elle anime depuis deux éditions la semaine du Concours International de Chant lyrique à Clermont-Ferrand.



© Yann Cabello

PIERRE THIRION-VALLET

Médecin de formation, il débute ses études musicales au Conservatoire de Clermont-Ferrand dans la classe de Bernard Plantey. Il obtient plusieurs Premiers Prix et Grands Prix dans des concours nationaux et internationaux et développe une carrière de basse qui lui fait aborder les styles les plus divers, avec une prédilection pour la musique baroque. Depuis 1997, il est d'abord régisseur général puis directeur général et artistique du Centre lyrique Clermont-Auvergne. Parallèlement, il réalise les mises en scène d'opéras qui, pour la plupart, ont tourné en France et en Europe, dont notamment *Il Barbiere di Siviglia*, *Il Signor Bruschino* et *L'inganno felice* de Rossini. Il est également l'auteur d'une biographie consacrée à Maria Callas : *Maria Callas, les années françaises*.



© Lucas Falcheto

RÉSONANCE
PRÉAC
OPÉRA
EXPRESSIONS VOCALES
Œuvres
du passé,
regards
contemporains



Exposition Couturiers de la danse, salle 9, « Pas si classique » © CNCS

PROLONGEMENTS POSSIBLES ... VERS LE COSTUME DE SCÈNE

**Gros plan sur l'exposition *Couturiers de la danse*, au CNCS de Moulines :
Une exposition mettant en lumière le regard des couturiers du XX^e siècle
sur les costumes de danse.**

Le Centre national du costume de scène est situé dans une ancienne caserne militaire de cavalerie du XVIII^e siècle. Il conserve, montre et explique les œuvres d'une collection unique au monde composée aujourd'hui de 10 000 costumes de théâtre, de danse et d'opéra du milieu du XIX^e siècle à nos jours provenant de dépôts des trois institutions fondatrices du Centre, la Bibliothèque nationale de France, la Comédie-Française et l'Opéra national de Paris, auxquels sont venus s'ajouter de nombreux dons de compagnies, d'artistes et de théâtres. Ce musée abrite depuis 2013 la collection du danseur Rudolf Nouriev soit un ensemble de 3 500 pièces.

Exposition : *Couturiers de la danse* du 30 novembre 2019 au 3 mai 2020

Depuis 1924, date de la rencontre sur scène des ballets russes et de Coco Chanel pour la création du *Train Bleu*, la couture n'a cessé de s'intéresser à l'univers de la danse. Et cette dernière à la mode. Yves Saint Laurent et Roland Petit pour *Notre-Dame de Paris*, Gianni Versace et Maurice Béjart, Christian Lacroix et l'Opéra de Paris, Jean Paul Gaultier et Régine Chopinot, avec le ballet *Défilé*, Angelin Preljocaj et Jean Paul Gaultier puis Azzedine Alaïa... Au final, c'est un siècle de complicité entre les couturiers et chorégraphes de la scène internationale.

Couturiers de la danse réunit 130 pièces contant une traversée du siècle, le tout présenté selon différents thèmes : *Formes*, *Seconde Peau*, *Pas si classique*, *Tutu folie*, *Matières*.

Le thème *Pas si classique* met en lumière des éléments de costumes historiques - corsets, pourpoints, crinolines ou marinières- revisités par les couturiers. Ainsi en 1965, Roland Petit propose sa version de *Notre-Dame de Paris* avec les costumes d'Yves Saint Laurent. Ce couturier décide de revisiter le pourpoint classique du danseur pour le rôle de Phoebus en version géométrique, hommage à sa collection « Mondrian » de la même année.



Pour tous les stagiaires de la résonance du PRÉAC Opéra et Expressions vocales

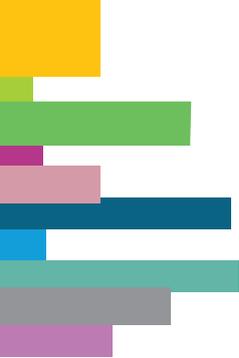
1 atelier groupe = 1 visite guidée offerte

Réservez un atelier de pratique artistique avec vos élèves,
le CNCS vous offre la visite guidée de l'exposition *Couturiers de la danse*.
Offre valable jusqu'au 3 mai 2020.

Le CNCS est un lieu privilégié pour tous les parcours d'éducation artistique et culturelle,
les offres proposées sont adaptées à tous les âges et à tous les niveaux scolaires.

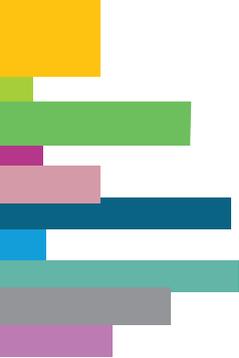
Renseignements : pedagogie@cncs.fr, réservation : groupe@cncs.fr
Dossiers et offres pédagogiques sur www.cncs.fr

CNCS, Quartier Villars, Route de Montilly, 03000 Moulines



RÉSONANCE
PRÉAC
OPÉRA
EXPRESSIONS VOCALES
**Œuvres
du passé,
regards
contemporains**

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.



RÉSONANCE
PRÉAC
OPÉRA
EXPRESSIONS VOCALES
**Œuvres
du passé,
regards
contemporains**

Handwriting practice area consisting of 20 horizontal dotted lines.



RÉSONANCE
PRÉAC
OPÉRA
EXPRESSIONS VOCALES
**Œuvres
du passé,
regards
contemporains**

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.



RÉSONANCE
PRÉAC
OPÉRA
EXPRESSIONS VOCALES
Œuvres
du passé,
regards
contemporains

RESSOURCES

Vous pouvez retrouver les actualités et les ressources produites par le PRÉAC sur le site de l'Opéra de Lyon : <https://www.opera-lyon.com/fr/preac> et sur le site de Canopé : <http://preac.crdp-lyon.fr/opera/>

PARTENAIRES

Formation organisée dans le cadre du PRÉAC Opéra et Expressions vocales coordonné depuis l'Opéra de Lyon. Avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, des rectorats de Lyon et Clermont-Ferrand et de la Direction Territoriale de Canopé Auvergne-Rhône-Alpes, et avec la collaboration du Centre lyrique Clermont-Auvergne et de Musiques démesurées pour la conception du stage.



Nous tenons à remercier chaleureusement de leur investissement dans la conception et la réalisation de cette journée et demie de formation l'équipe du Centre lyrique Clermont-Auvergne, notamment Rachel Zatla, responsable de la médiation, l'équipe de Musiques démesurées, notamment Floriane Decory, chargée d'administration et de production, Marie Eymard, médiatrice de ressources et services, atelier Canopé 63, Chloé Insergueix, référente thématique musique à la DAAC de Clermont-Ferrand, et Norbert Maisse, IA-IPR Education musicale et Chant choral, les CPDEM de l'académie de Clermont-Ferrand, en particulier Dominique Daron, Brigitte Dussap et Clarisse Triniac. Enfin, nous remercions vivement de leur participation tous les intervenants : Bruno Bonhoure et Khai-dong Luong de La Camera delle Lacrime, Caroline Marçot, Marie Serve et Pierre Thirion-Vallet.

CONTACTS

Céline de Buttet // coordonnatrice du PRÉAC Opéra et Expressions vocales
04 72 00 47 33 // cdebattet@opera-lyon.com // celine.buttet@ac-lyon.fr

Chloé Insergueix // référente académique Plan Chorales, référente académique musique à la DAAC de Clermont-Ferrand
06 99 21 31 63 // chloe.insergueix@ac-clermont.fr

Rachel Zatla // responsable de la médiation au Centre lyrique Clermont-Auvergne
04 73 46 06 05 // mediation@centre-lyrique.com

Floriane Decory // chargée d'administration et de production
06 17 35 80 82 // adm.musiquesdemesurees@gmail.com

Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand
22 boulevard Desaix // 63000 Clermont Ferrand