

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

Quels récits pour l'opéra aujourd'hui ? Réécritures du récit : transpositions et réinterprétation scénique

18 janvier 2023

Comédie de Clermont

Les Enfants terribles, Philip Glass, mise en scène de Phia Ménard

Photo : © Christophe Raynaud de Lage

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, le PRÉAC Opéra et Expressions Vocales propose de prolonger ce questionnement à travers une nouvelle formation conçue en partenariat avec la Comédie de Clermont. La résonance s'articule autour du spectacle *Les Enfants terribles*, l'opéra de chambre de Philip Glass mis en scène par Phia Ménard. Par une scénographie virtuose, l'artiste revisite l'opéra inspiré du film de Jean-Pierre Melville (1951), lui-même adaptation du roman de Cocteau (1929). Quels récits sont à l'œuvre dans cet opéra ? comment la mise en scène en offre-t-elle une lecture renouvelée ? Comment aborder cette recréation dans le cadre d'un projet d'éducation artistique et culturelle ? À partir de cette production, la formation permettra d'apporter un nouvel éclairage à ces questions.

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

PROGRAMME

Mardi 17 janvier

19h15 : Traversée centrale - Accueil des stagiaires, mise en bouche autour d'un verre...

20h : Salle de l'Horizon – Les Enfants terribles, Philip Glass, mise en scène de Phia Ménard

21h45 : PopCorner – Bord de scène avec Phia Ménard

Mercredi 18 janvier

8h45 – 9h : Foyer - Accueil des stagiaires

9h - 9h20 : Foyer - Ouverture de la formation

9h20 – 10h50 : Foyer : Analyse chorale du spectacle, animée par Amélie Rouher, professeure de lettres modernes et de théâtre et professeure associée à la Comédie de Clermont

10h50 – 11h : pause

11h – 11h45 : Traversée Sud : Composer un opéra au XXe siècle : le minimalisme de Philip Glass à l'épreuve des Enfants terribles de Jean Cocteau. Intervention de Jean-Marc Bardot, musicologue, professeur d'EMCC et chargé de cours à l'Université de Saint-Etienne

Philip Glass, compositeur américain né en 1937, a été l'un des principaux initiateurs du courant minimaliste musical. Son style radicalement répétitif a, au fil des décennies, évolué en une écriture musicale plus souple, moins mécanique et de ce fait, plus « humaine ». Son opéra Les Enfants terribles (1996) témoigne de sa passion pour les Beaux-Arts, le théâtre et la danse dans ses rapports avec la musique, passion qu'il avait nourrie en France dès 1954 au contact de nombreux artistes. Il fut donc très tôt sensibilisé aux films de Jean Cocteau, auteur du roman et du film du même nom (réalisé par Jean-Pierre Melville). Au-delà de la dimension narrative de cette tragédie, tout l'enjeu de la musique de Glass consiste à peindre cette interaction entre la terrible réalité d'un monde ordinaire et un monde sublimé et fantasmé, mais dangereux et décisif, dans une création artistique qui semble en être le lieu de rédemption. Se pose alors la question de savoir comment le style musical minimaliste de Glass peut prendre en charge de telles manifestations de l'âme humaine. Les rapports de la musique avec le texte, du dire instrumental avec le chant ou encore de la répétition comme archétype sonore, tenteront de l'expliquer.

11h45-12h45 : Traversée centrale : Rencontre avec Phia Ménard, animée par Marie Serve

Avec Les Enfants Terribles, nous aborderons le processus de création, de transposition et de réinterprétation scénique d'une œuvre comme ici, avec l'opéra de Philippe Glass, inspiré du film de Melville, lui-même adapté du roman de Jean Cocteau. En compagnie de Phia Ménard qui signe une nouvelle mise en scène et scénographie de cet opéra, nous verrons comment porter un nouveau regard sur une œuvre déjà transposée plusieurs fois et comment la mise en scène peut lui permettre de déployer un nouveau récit.

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

12h45-14h : Pause repas

14h-17h : Traversée Sud, Salle de l'Horizon et Traversée centrale - Ateliers

- **Atelier d'analyse scénographique**, animé par Clarisse Delile, scénographe et assistante à la mise en scène

Pour aborder cet atelier, je commencerai par une présentation de mon travail avec Phia Ménard dans le cadre de l'opéra Les Enfants Terribles : l'assistantat à la mise en scène et la scénographie. Je reviendrai sur ces deux savoir-faire qui, dans notre collaboration, s'articulent conjointement. Comment la scénographie accompagne, dialogue avec la mise en scène et comment elle peut être le point de départ à la réflexion d'une pièce. A partir de cet échange qui pourra être nourri de vos questionnements, nous ferons une visite du plateau pour découvrir la scénographie et les accessoires qui ont une place importante dans le spectacle. J'aborderai les techniques de construction et les effets de machinerie utilisés. « Quels récits pour l'opéra aujourd'hui ? » : à travers des dessins préparatoires, des photos de maquette et de plans, je vous expliquerai le chemin de conception réalisé pour cette mise en scène/scénographie en amont de la création. Et nous verrons comment nous sommes passés de la conception à la réalité du plateau. Par des exemples concrets, nous verrons quelles transformations ont modifié la mise en scène et scénographie pendant la création pour aborder la notion d'écriture au plateau dans le cadre d'un opéra.

- **Atelier d'écriture dramaturgique**, animé par Jonathan Drillet, dramaturge et comédien

Je propose de commencer la séance par une navigation autour du concept de dramaturgie : qu'est-ce qu'un.e dramaturge? La dramaturgie est-elle un travail d'équipe, une conversation, une réflexion sur le sens, une ouverture vers l'ailleurs, une fortification des bases de travail ? Cette conversation sera également l'occasion de revenir sur la construction et l'utilisation du texte dans Les Enfants Terribles, ses liens avec la scénographie, avec le son, les voix, les pianos, les micros, l'ensemble du paysage sensoriel, et sur la mise en perspective opérée par l'irruption au sein même de la pièce d'un texte hétérogène du même auteur. Après cette introduction, nous poursuivrons avec une approche plus pratique en mettant en place un atelier de réflexion dramaturgique autour de la première pièce de la trilogie Cocteau de Philip Glass : Orphée. Les liens de cette trilogie avec le cinéma sont essentiels : les trois pièces sont des adaptations de films (2 films de Cocteau, 1 film de Melville). Nous suivrons Glass dans sa réflexion autour de ce duo opéra-cinéma en imaginant devoir travailler ensemble à la mise en scène d'un Orphée à l'Opéra de Lyon, par exemple, pour lequel il nous faudra proposer un parti pris fort, à travers un environnement scénographique ayant un accent très marqué en direction du cinéma et des films de genre, et comprenant un interlude exogène qui permette un effet miroir semblable à celui que nous proposons avec Phia Ménard dans Les Enfants Terribles.

- **Groupe 1 :** 14h-15h15 : atelier d'analyse scénographique
 - 15h15 – 15h30 : pause
 - 15h30-17h : atelier de réflexion dramaturgique
- **Groupe 2 :** 14h-15h30 : atelier de réflexion dramaturgique
 - 15h30 – 15h45 : pause
 - 15h45-17h : atelier d'analyse scénographique

17h-17h30 : Traversée centrale - Clôture de la formation

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

Pour poursuivre l'échange et retrouver des ressources complémentaires de cette formation, rendez-vous sur le padlet dont l'adresse vous a été communiquée par mail et accessible aussi par ce QR code :

Vous pouvez aussi retrouver les ressources du PRÉAC Opéra et Expressions vocales produites lors du séminaire de mai 2022 sur le site de l'Opéra de Lyon :

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

Le PRÉAC tient à remercier pour leur collaboration les différents intervenants, l'équipe de la Comédie de Clermont, la co[opéra]tive et l'équipe de la Délégation Académique aux Arts et à la Culture de Clermont-Ferrand.

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