

L'Opéra :

Dans les coulisses d'une création

Bonjour,

T'es tu déjà demandé comment on fabriquait un nouvel opéra ? Combien de temps faut-il ? Quelles sont les personnes impliquées ? Les étapes nécessaires ?

Sur le site du Grand Théâtre de Genève, cette semaine nous mettons à l'honneur la création mondiale de l'opéra *Voyage vers l'espoir*, qui aurait dû avoir lieu le 30 mars. Tout était quasiment prêt, mais comme tous les autres spectacles prévus à cette période, il a dû être annulé en raison de l'épidémie de coronavirus.

Qu'à cela ne tienne! Avec GTJeux, nous restons optimistes et nous t'emmenons dans les coulisses de la création. Avec tes parents, tu pourras également visionner sur notre site de nombreux « bonus » qui te montreront l'envers du décor.

Bonne découverte, et amuse-toi bien!

L'équipe du Grand Théâtre de Genève

Les créations au Grand Théâtre

Stagione ou répertoire ?

Sais-tu qu'il y a deux sortes de maisons d'opéra ?

Une partie des maisons d'opéra fonctionne sur le principe du **répertoire** : on y joue des oeuvres différentes chaque soir, en alternance. Les productions proposées sont majoritairement des reprises, c'est à dire des spectacles qui ont déjà été joués précédemment, ce qui limite le nombre de répétitions, et permet de pouvoir jouer plusieurs spectacles sur une même période.

Une autre partie, dont le Grand Théâtre, fonctionne en **stagione**, ce qui signifie en italien « saison ». De fin septembre à début juillet - le temps d'une saison, à peu près l'équivalent d'une année scolaire - les productions se succèdent, une à la fois. Les temps de répétitions sont plus conséquents, et les créations peuvent être plus nombreuses.

Nouvelle production ou nouvelle oeuvre ?

Deux types de créations peuvent avoir lieu.

On peut créer **une nouvelle production** d'une oeuvre déjà existante : cette saison au Grand Théâtre, il y a eu une nouvelle production d'*Einstein on the Beach* de Philipp Glass, ou des *Indes Galantes* de Rameau. L'oeuvre reste la même, mais la mise en scène (décors, costumes, direction des chanteurs...) est nouvelle.

On peut également commander **une nouvelle oeuvre** : c'est alors une création mondiale, comme *Voyage vers l'Espoir*. Lorsqu'une nouvelle oeuvre est commandée, elle peut être une **adaptation** (d'un livre, d'une pièce de théâtre, d'un film...) ou être complètement **originale**, c'est à dire raconter une histoire jamais entendue. *Voyage vers l'Espoir* est l'adaptation du film de Xavier Koller, sorti en 1991.

Une image de la nouvelle production d'*Einstein on the Beach* au Grand Théâtre, mise en scène par Daniele Finzi Pasca, à voir ou revoir très prochainement sur notre site !

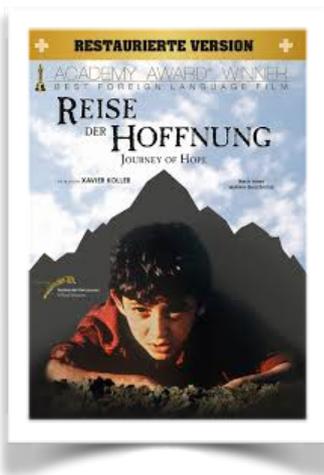
Création : le compte à rebours !

Maintenant que tu sais tout sur les différents types de créations, voici toutes les étapes qui séparent la simple idée du jour J, soit la première du spectacle :

J - 3 ou 4 ans :

Une nouvelle oeuvre naît de la rencontre entre un **compositeur** (qui va écrire la musique) et un **librettiste** (qui va écrire le texte). Ils se mettent d'accord sur le contenu de l'oeuvre (adaptation ou histoire originale ? Petit ou grand format ? Combien de personnages ?) et définissent les modalités de leur collaboration avant de se mettre au travail.

Cette rencontre peut être provoquée par un **directeur d'opéra**, auquel cas on parle de commande, ou bien ce sont les créateurs qui proposent leur projet à une ou des maisons d'opéra pour qu'elles le produisent.

Voyage vers l'espoir est l'adaptation en opéra du film de Xavier Koller, *Reise der Hoffnung*, qui a gagné l'Oscar du meilleur film étranger en 1991. L'histoire est celle d'une famille turque qui vend sa maison et sa terre pour entreprendre le périlleux voyage vers la Suisse, où ils espèrent une vie meilleure.

Le réalisateur de cinéma Xavier Koller a autorisé l'**adaptation** de son film en un opéra.

J - 2 ans :

Le travail sur l'oeuvre est déjà bien avancé entre le compositeur et le librettiste. Il est maintenant temps de réunir le reste de l'équipe artistique. Le directeur de l'opéra, parfois en concertation avec les créateurs, choisit un **metteur en scène**, qui va définir un **concept** et coordonner tous les éléments visibles sur scène, ainsi qu'un **chef d'orchestre**, qui sera garant de la **partie musicale**.

Lorsqu'il ne s'agit pas d'une **oeuvre originale** mais d'une **nouvelle production** d'un opéra déjà existant, cela se passe de la même façon : c'est le directeur d'opéra qui propose l'oeuvre au metteur en scène et au chef d'orchestre.

Christian Jost, compositeur, Kata Weber, librettiste, Kornel Mundruczo, metteur en scène, et Gabriel Feltz, chef d'orchestre de *Voyage vers l'Espoir*. A savoir : Kornel Mundruczo ne dirige pas que des opéras, il est également réalisateur de films pour le cinéma.

Le metteur en scène réunit alors son équipe de création : un **scénographe** qui va concevoir les décors, un **costumier** qui va concevoir les costumes, ainsi qu'un **créateur lumière**. Toute cette équipe travailler ensemble, chacun dans son domaine, au service de la vision du metteur en scène et de son concept. L'aboutissement de leurs premières recherches en commun est la **maquette**.

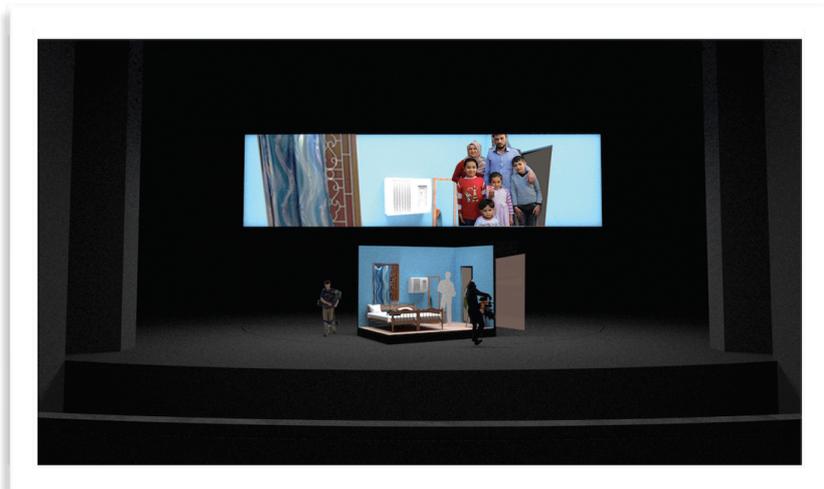
Monika Pormale est à la fois scénographe et costumière de *Voyage vers l'Espoir*, et Felice Ross est créatrice lumière

Pendant ce temps, la **direction artistique** de l'opéra va chercher les **chanteurs** les plus adéquats pour les personnages, en fonction des tessitures (types et hauteurs des voix) des rôles. Il faut s'assurer de la disponibilité des chanteurs auprès de leurs **agents**, car bien souvent, ils sont engagés sur des projets très longtemps à l'avance...

J - 1 an :

L'équipe de création a bien avancé : c'est l'heure de la **présentation de maquette**.

Le metteur en scène et ses collaborateurs vont présenter leur concept et leurs idées scène par scène aux équipes de la maison d'opéra, sous forme de modèles réduits ou de tableaux d'inspirations.

Maquette de Monika Pormale pour la scène 3 de *Voyage vers l'espoir*, où la famille est encore dans sa maison en Turquie

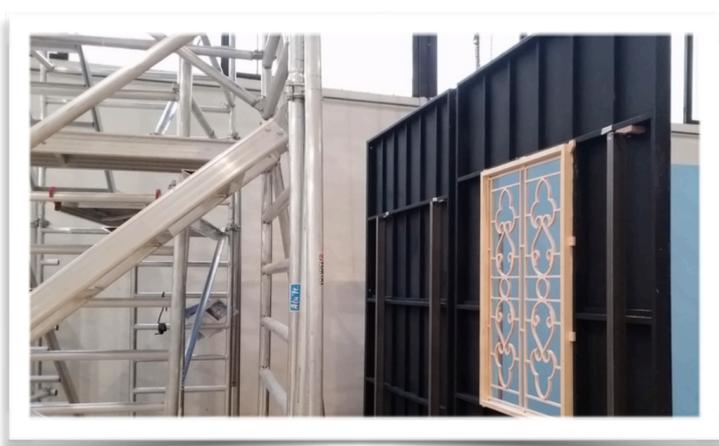
C'est toujours un moment important, car c'est la première fois que le directeur de la maison d'opéra et ses collaborateurs découvrent à quoi va ressembler le spectacle.

C'est ensuite le **bureau d'étude** qui prend le relais, pour voir, en collaboration avec le scénographe et le **directeur technique de l'opéra**, comment il est possible techniquement de transposer les éléments de la maquette **sur le plateau**, c'est à dire sur scène.

J - 8 mois :

Le bureau d'étude a finalisé les plans, et les transmet aux ateliers de décors. Chaque service, avec sa spécialité (peinture, construction, accessoires, décoration) va mobiliser ses équipes pour fabriquer les différents éléments nécessaires.

Pendant ce temps, la même chose se passe aux ateliers de costumes : le costumier a transmis ses tableaux d'inspiration et ses croquis au chef d'atelier qui, entouré de ses équipe, va trouver les meilleurs moyens de transformer des dessins en vêtements pour la scène.

La maison de la scène 3 de *Voyage vers l'espoir*, vue sur la maquette, en cours de construction dans les ateliers du Grand Théâtre

J - 5 semaines

Les **chanteurs** sont arrivés ! La présentation de maquette remonte à longtemps maintenant, alors une nouvelle présentation à lieu en **salle de répétition** (au Grand Théâtre, c'est la salle Stravinsky, nommée d'après le grand compositeur). Le directeur de l'opéra présente tous les créateurs et les interprètes à l'ensemble des employés, afin que chacun sache **qui est qui, et qui fait quoi**. Le metteur en scène présente à tous les dernière évolutions du projet.

Puis chacun se remet au travail !

Pendant 3 à 4 semaines, les répétitions, accompagnées par un pianiste, vont avoir lieu dans un **décor provisoire**, pendant que le décor réel reçoit ses dernières finitions. Les essayages des **costumes** vont également se dérouler, car même si les chanteurs avaient auparavant communiqué leurs mesures, il faut maintenant les ajuster et s'assurer que tout convient.

Répétition de la scène 3 de *Voyage vers l'espoir* en salle Stravinski, dans le décor provisoire

J - 3 semaines

Le décor finalisé doit maintenant être « **monté** » par les équipes techniques. Tous les éléments doivent trouver leur juste place, et les projecteurs doivent être placés selon le « **plan de feu** » élaboré par le créateur lumière et transmis au **chef éclairagiste**.

J - 2 semaines

Une fois le **montage** terminé, les interprètes pourront abandonner la salle de répétition pour travailler directement sur le **plateau**, toujours accompagnés d'un pianiste. Ces répétitions sont appelées les « **scène-piano**. » La générale piano clôturera cette période de répétitions : pour la première fois les chanteurs vont « **filer** », c'est à dire chanter toute l'oeuvre sans s'arrêter.

L'**orchestre** quant à lui, a ses propres répétitions avec le chef, pour l'instant sans les chanteurs, afin de déchiffrer puis de mettre en place les différentes scènes.

J - 1 semaine

C'est maintenant l'heure des « **scène-orchestre** », ces répétitions où l'orchestre et les chanteurs, qui jusqu'alors avaient travaillé séparément, se retrouvent tous sous la direction du chef d'orchestre pour **se coordonner**. La première de ces répétitions commune se fait sans les déplacements des chanteurs : on l'appelle l'**italienne**.

J - 3 jours

C'est la **pré-générale** ! C'est la dernière répétition **sans public**, où l'on essaie de représenter le spectacle **sans interruption**, en costumes, mais où l'on peut encore effectuer les **derniers réglages**.

J - 2 jours

Le jour de la **générale**. Tout est prêt, et le spectacle va être présenté, **en conditions réelles, avec du public** invité pour l'occasion (dont de nombreux élèves avec leurs enseignants !)

Jour J : la Première

Ce soir là, il ne reste qu'à souhaiter à tout le monde « **toï toï toï** » (les mots bonne chance portent malheur !) et laisser la magie opérer...

Tu remarqueras que pour ces dernières étapes, nous n'avons plus de photos de *Voyage vers l'espoir*... En effet, au vu des circonstances actuelles, les répétitions se sont arrêtées 3 semaines avant la première. Mais nous espérons que ce ne sera que partie remise, et que le public genevois pourra un jour découvrir cette création pour laquelle tout le monde a beaucoup travaillé... On croise les doigts !

Petit lexique de la création d'opéra

Compositeur

Le compositeur est l'artiste qui écrit de la musique. Il peut composer des opéras, mais aussi d'autres types de pièces musicales.

Livret

De l'italien *libretto* « petit livre », le livret est un texte littéraire en vers ou en prose qui contient tous les dialogues de l'œuvre. Les spectateurs peuvent lire le livret avant le spectacle afin de mieux connaître l'histoire représentée. Dans les débuts de l'opéra, le public avait systématiquement le livret dans les mains et suivait ainsi la pièce. De nos jours, on utilise plutôt le sur-titrage. Celui qui écrit le livret est le ou la librettiste.

Mise en scène

La mise en scène est l'organisation de la représentation. Le metteur en scène définit le concept du spectacle, en garantit la cohérence, et coordonne le travail de son équipe de création qui comprend scénographe, créateur lumière, et costumier ou costumière. Il se charge également de la direction scénique des chanteurs (déplacements sur scène, expressions...)

Maquette

Modèle réduit du décor d'un spectacle réalisé par le ou la scénographe. La présentation de maquette est le moment où l'on a une première idée de ce à quoi le spectacle va ressembler.

Plateau

On parle du plateau pour désigner l'espace du plancher de la scène et des coulisses, par opposition à la salle. Le plateau est donc l'espace des artistes. C'est pour cela qu'on parle aussi parfois de plateau pour l'ensemble des chanteurs d'une production. « Il y avait un joli plateau ce soir » veut donc dire : « il y avait de bons chanteurs sur scène ce soir ».

Générale

Dernière répétition avant la première d'un spectacle, en présence d'un public invité.

Danseurs sur le plateau du Grand Théâtre de Genève.

Quiz!

La création d'opéra a-t-elle encore des secrets pour toi ? C'est ce que nous allons savoir avec ce quiz !

1. Une maison d'opéra où l'on ne joue qu'une seule oeuvre pendant une période donnée, sans alternance, fonctionne par :
 - * Monotonie
 - * Répertoire
 - * Stagione

2. Comment s'appelle le créateur qui est chargé d'écrire le texte d'un opéra ?
 - * Le livreur
 - * Le librettiste
 - * Le directeur d'opéra

3. Combien de temps avant la première a lieu la présentation de maquette ?
 - * 1 an avant la première
 - * 3 ans avant la première
 - * 1 mois avant la première

4. Qu'est-ce qu'une tessiture ?
 - * Le type de son d'un instrument
 - * Le type de voix d'un chanteur
 - * Le plan d'un décor

5. Kornel Mundruczo, metteur en scène de *Voyage vers l'Espoir*, a également un autre métier. Il est :

- * Chanteur de variétés
- * Créateur lumière
- * Réalisateur de films pour le cinéma

6. Qu'est-ce que « filer »?

- * Jouer ou chanter une oeuvre entière sans interruption
- * S'en aller discrètement quand on chante faux
- * Coudre un costume avec du fil

7. Comment appelle-t-on la dernière répétition avant la première d'un opéra ?

- * La scène-orchestre
- * L'avant-première
- * La générale

8. Stravinsky, qui donne son nom à la salle de répétition du Grand Théâtre, était :

- * Un metteur en scène
- * Un compositeur
- * Un pâtissier

Toutes les réponses dans le prochain numéro de GTJeux !

Ne jamais perdre la flamme !

Entretien avec Melody Louledjian, soprano

Melody Louledjian est une jeune chanteuse bien connue des habitués du Grand Théâtre. Après avoir fait partie de la Jeune Troupe, elle devait interpréter le rôle de la médecin dans *Voyage vers l'espoir*. De chez elle, elle a accepté de répondre à quelques questions pour GTJeux.

Melody, qui est-tu ?

Je m'appelle Melody Louledjian, et je suis une chanteuse lyrique soprano originaire du Sud de la France, avec des origines arméniennes et espagnoles.

A quel âge as-tu commencé le chant ?

J'ai toujours chanté, depuis toute petite. J'ai commencé la musique l'âge de 3/4 ans, avec le piano. J'ai d'ailleurs su lire les notes, grâce à un système de couleurs, avant de savoir lire le français ! Adolescente j'aimais chanter des chansons pops tout en les jouant au piano. J'ai découvert l'opéra vers 16/17 ans. Mon papa est guitariste, bassiste et accordéoniste, et ma maman chante également. C'est en l'accompagnant à un cours que j'ai découvert le chant lyrique, et que j'ai décidé de m'inscrire à la classe de chant du conservatoire.

Ensuite ?

Pendant ces cours, il m'a fallu développer ma voix, qui était plutôt « blanche », pas du tout lyrique. C'est le côté théâtral qui a fini de me faire tomber amoureuse de cet art total qu'est l'opéra. Le travail scénique m'intéresse énormément - j'ai également fait beaucoup de danse - et cette dimension est beaucoup plus forte à l'opéra que dans la musique pop.

A quel moment ta carrière professionnelle a-t-elle véritablement démarré ?

Mon premier engagement, j'avais 19 ans, et j'ai chanté ma première Frasquita dans *Carmen*, aux côtés du baryton niçois Franck Ferrari qui chantait Escamillo. J'étais une jeune chanteuse, et cela a été très impressionnant. Comme je suis bonne lectrice, avec

une bonne oreille, j'ai ensuite eu beaucoup d'engagements dans la musique contemporaine, notamment avec l'Ensemble Contrechamps à Genève. Mais ma véritable carrière lyrique a commencé à l'opéra de Bordeaux, avec un rôle dans *le Balcon* de Peter Eötvös.

Melody en Frasquita dans *Carmen*

As-tu passé beaucoup d'auditions ?

Les auditions, c'est un exercice difficile, contraignant. On a l'impression qu'à chaque fois, on doit à nouveau faire ses preuves et que jamais rien n'est acquis. Mais c'est un passage obligatoire pour tous les chanteurs. Très rapidement, pour les vivre de la meilleure façon possible j'ai décidé qu'une audition réussie n'était pas forcément une audition où je vais obtenir le rôle, mais une audition où j'ai réussi à donner le meilleur de moi-même, en gardant le coeur chaud et la tête froide. Répondre à ses propres attentes plutôt qu'à celles des autres, et avoir du plaisir, malgré le stress et les pensées négatives qui peuvent advenir dans ces moments-là.

Y-a-t'il une création qui t'a particulièrement marquée ?

Les deux maisons d'opéra dans lesquelles j'ai le plus chantés sont l'Opéra de Bordeaux, où j'ai fait mes débuts, et le Grand Théâtre de Genève, où j'ai eu la chance de faire partie de la troupe de Jeunes Solistes.

A Bordeaux j'ai chanté *La Bohème*, *Orphée aux Enfers*, *Alcina*, *l'Italienne à Alger*, mais l'une des productions qui m'a le plus marquée a eu lieu à Genève : c'est le *Fantasio* mis en scène par Thomas Jolly. Il nous a fait d'abord fait travailler à une table, comme des acteurs, pour comprendre le sens du texte. J'ai beaucoup appris, cela donne un vrai résultat : plus tard, sur le plateau, le corps était plus dense.

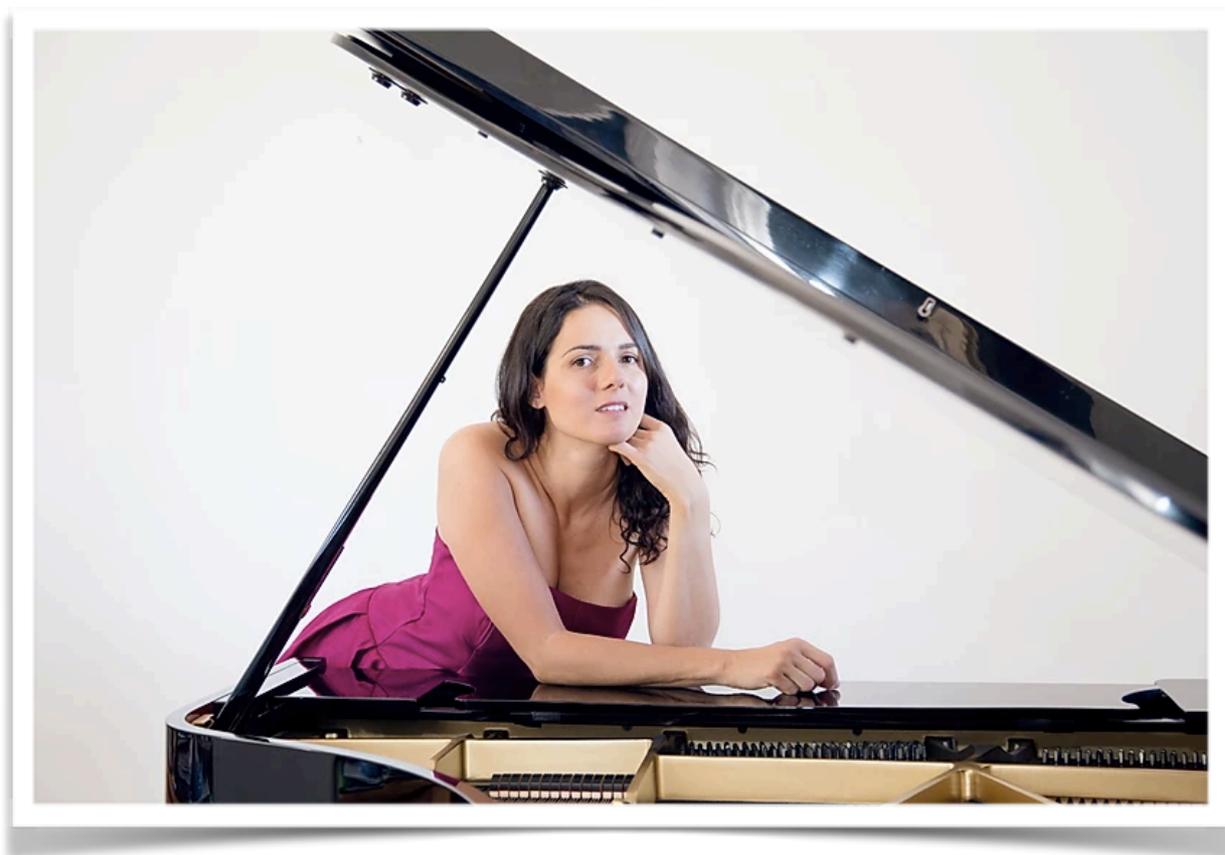
Melody en princesse Elsbeth dans le *Fantasio* de Thomas Jolly

Quel conseil donnerais-tu à un jeune chanteur ou à une jeune chanteuse ?

Avant tout, ce serait de ne jamais perdre le contact avec ce que j'appellerais sa flamme. Il faut se préparer au fait que ce métier est très difficile, à bien des égards, et pas seulement techniquement. Ce métier demande des qualités de résistance à la pression, une grande persévérance. Mais si on réussit à rester toujours connecté à cette flamme, aux véritables raisons d'exercer ce métier, on conserve le plaisir de chanter malgré les obstacles et les difficultés. C'est pour moi le conseil essentiel.

Une anecdote pour terminer?

Quand j'étais petite, j'adorais me déguiser et faire des spectacles avec ma soeur. Nous y passions tous nos dimanches, tout notre temps libre. Lorsque maman me mettait au lit, il m'arrivait de me relever, et d'aller dans l'armoire à déguisements avant de me recoucher. Le lendemain matin, lorsqu'elle venait me réveiller, elle me retrouvait en costume !

Merci beaucoup Melody !

Test

Quel créateur d'opéra es-tu ?

Pour le savoir, il te suffit de répondre (sans tricher !) à ces quelques questions :

1. Si tu écoutes une musique en fermant les yeux, que se passe-t-il ?

- A. Tu imagines une histoire que tu vas t'empresse d'écrire
- B. Tu imagines des couleurs, des formes, et des lieux bien précis
- C. Tu imagines le chanteur ou la chanteuse, ses expressions, ses déplacements
- D. Tu imagines un bon repas, avec entrée plat dessert

2. A l'école, quelle est la matière où tu excelles ?

- A. La géométrie
- B. La rédaction
- C. Le théâtre
- D. La cantine

3. C'est la récréation. Quelle est ton activité préférée ?

- A. Raconter des histoires
- B. Construire des cabanes improbables
- C. C'est toi qui mène les jeux collectifs
- D. Distribuer les en-cas

4. Tu pars sur une île déserte avec un seul objet. Qu'emmènes-tu ?

- A. Une boîte à outils
- B. Rien du tout, tu as assez d'idées en tête pour te distraire tout seul
- C. Un carnet avec un petit stylo intégré
- D. Un livre de recettes

5. Quel adjectif te correspond le mieux ?

- A. Directif, voire un peu autoritaire
- B. Ingénieur, tu sais faire fonctionner les choses facilement
- C. Imaginatif, et un peu dans la lune parfois
- D. Gourmand. Non, gourmet !

6. Si tu étais une souris qui vit dans les murs du Grand Théâtre, où irais-tu pointer le plus souvent ton museau (euh, c'est imaginaire, hein, il n'y a pas de souris au Grand Théâtre. Enfin, on n'en a pas encore vu...)?

- A. Aux ateliers de décors. Du bureau d'étude à la menuiserie en passant par les accessoires et la décoration, tes pattes font des kilomètres par jour...
- B. Dans la salle bien sûr ! Juste au pied de la table de régie, pour entendre tout ce que le metteur en scène dit à ses assistants avec tes fines oreilles de souris
- C. Sans hésiter aux archives, pour lire tout ce que tu peux trouver sur les opéras d'hier et d'aujourd'hui, et en connaître toutes les histoires. Rat de bibliothèque ?
- D. Il y a bien des cuisines au Grand Théâtre, non ? Toi c'est Ratatouille !

7. La vie serait vraiment trop dure sans :

- A. Tes feutres et crayons de couleurs
- B. Tes livres
- C. Tes amis
- D. Le chocolat

8. Ton conte de fées préféré:

- A. Blanche-Neige : une excellente chef d'équipe pour les 7 nains !
- B. Les Mille et une nuits : inventer tant d'histoires, bravo Shéhérazade!
- C. Les Trois petits cochons : tu adorerais construire trois maisons !
- D. Hansel et Gretel : une maison en pain d'épices, hummm !

Et maintenant, reporte tes résultats ! Entoure tes réponses dans le tableau ci-dessous :

	1	2	3	4	5	6	7	8
A								
B								
C								
D								

Les résultats :

Tu as une majorité de masques de théâtre : tu es plutôt **metteur en scène.**

Tu sais fédérer autour de tes idées, diriger une équipe, coordonner les talents, et obtenir le meilleur de chacun autour d'un projet commun.

Si tu sais rester à l'écoute de tes collaborateurs tout en restant fidèle à tes intuitions, tu feras un excellent metteur en scène. Quelle sera ta première oeuvre ?

Tu as une majorité de livres : tu es plutôt **librettiste.**

Tu as de l'imagination, de la fantaisie, de la poésie, mais aussi de la rigueur pour organiser tes idées et construire une histoire qui tient la route.

Créeras-tu de nouveaux personnages qui deviendront des héros d'opéra connus de tous comme Aïda ou La Traviata ? Si tu t'entraînes suffisamment, pourquoi pas ?

Tu as une majorité de palettes : tu es plutôt **scénographe.**

Créer des espaces sur le papier puis les réaliser en trois dimensions ne te fait pas peur.

Tu sais organiser les couleurs et les matériaux, et trouver le bon compromis entre esthétique et pratique. Créatif et méticuleux, tu as tout d'un futur scénographe !

Tu as une majorité d'assiettes : **oh oh ...**

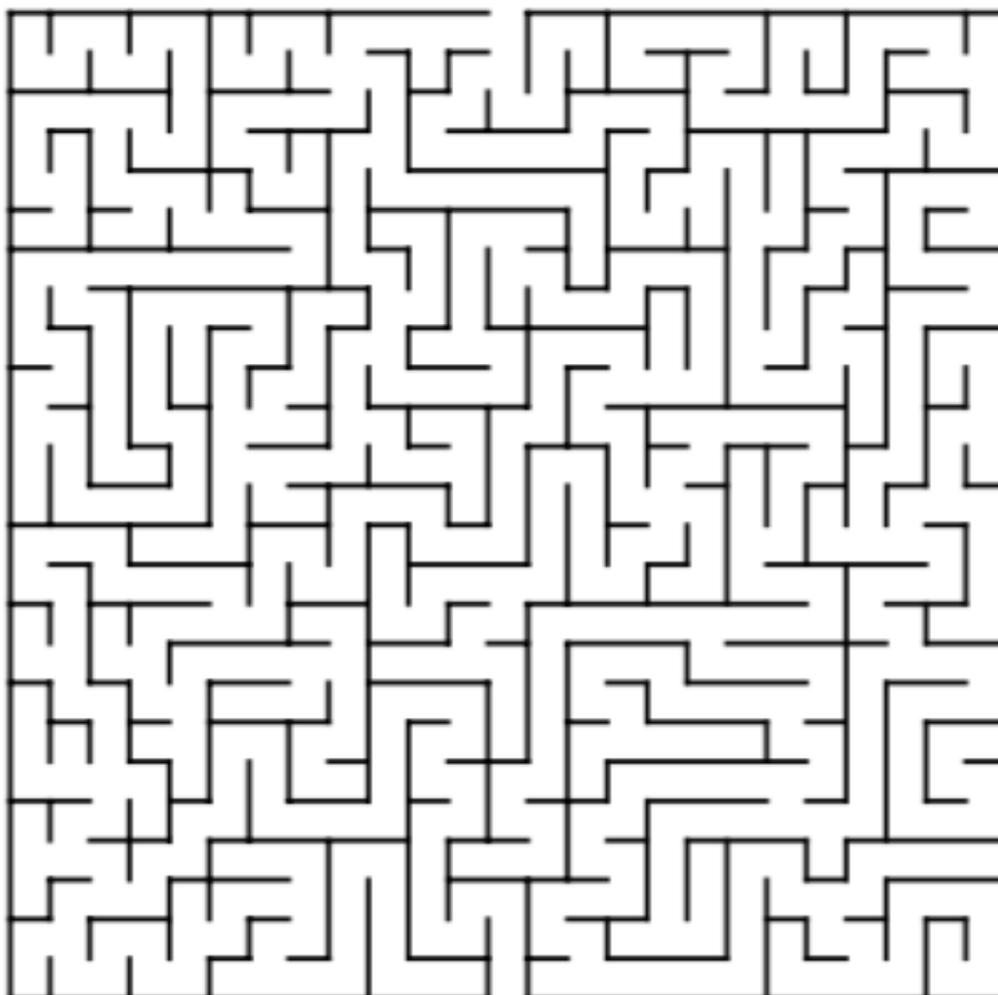
Apparemment, tu as toutes les qualités pour devenir un grand chef... mais pas

d'orchestre ! Plutôt fourneau que piano, plutôt spaghetti al dente qu'orchestre mezzo forte ? Les deux ne sont pas incompatibles, la preuve en image :

Labyrinthe

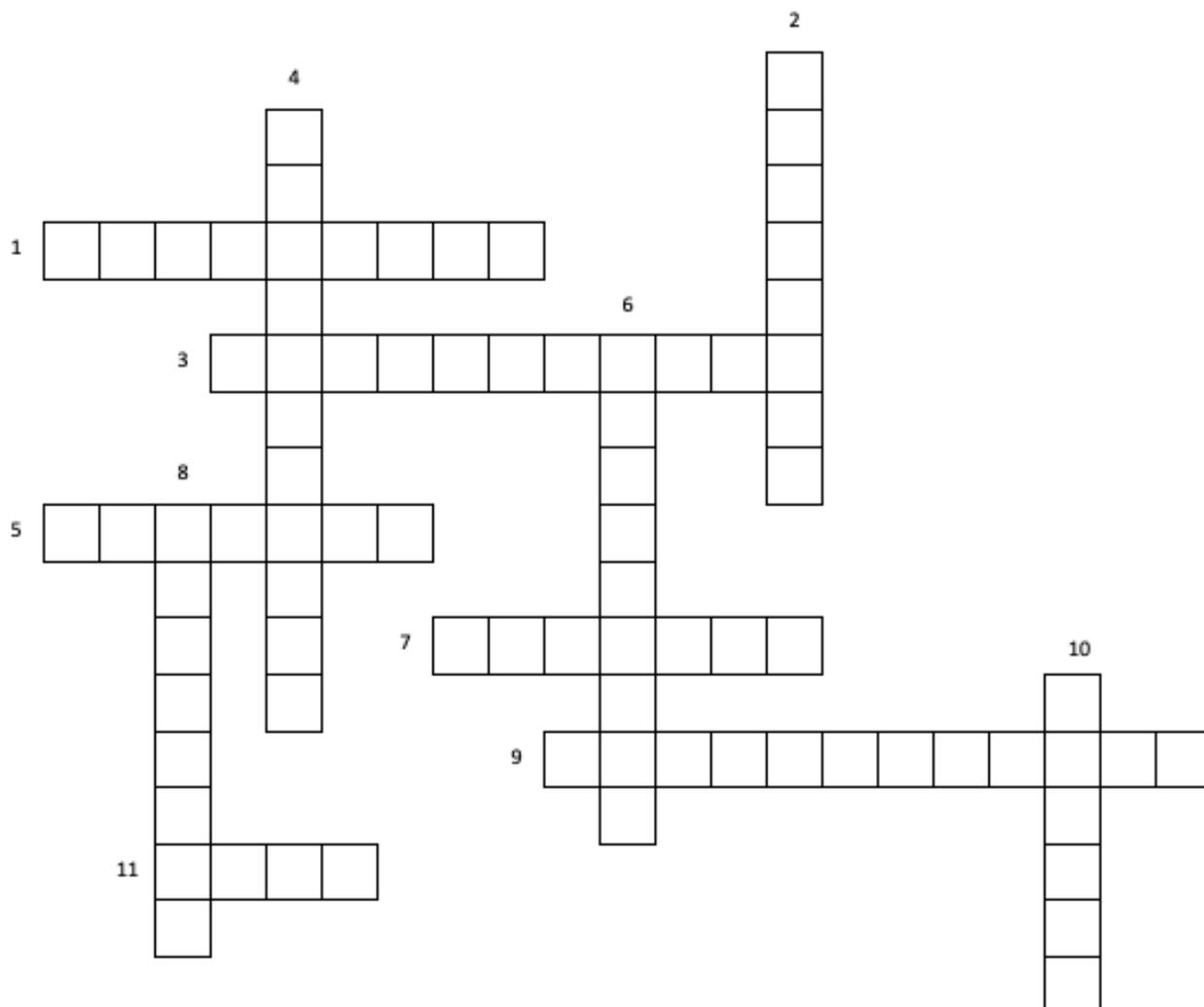
Rejoins l'équipe du Grand Théâtre pour la présentation de *Voyage vers l'espoir* dans la salle Stravinski !

Toutes les solutions dans le prochain numéro de GTJeux !

Les mots de l'opéra

Mots croisés spécial création : sauras-tu les trouver tous ?

HORIZONTAL

- 1 Modèles réduits
- 3 Met en musique
- 5 Voix de femme aigüe
- 7 Synonyme de scène
- 9 Pour que tous se connaissent
- 11 Petite peur d'avant-scène

VERTICAL

- 2 Remplacent la lecture du livret
- 4 Conçoit l'espace
- 6 Type et hauteur de voix
- 8 Accompagne les premières répétitions
- 10 Répétition sans interruption

**Toutes les solutions dans le prochain numéro de
GTJeux !**

Chers parents,

Nous espérons que votre enfant et vous avez passé un agréable moment avec ce premier numéro de GTJeux.

Dans les circonstances actuelles, nous avons essayé de concevoir un cahier d'activités pour se divertir et apprendre en s'amusant, qui puisse s'adresser à des enfants d'âges divers.

Nous sommes à l'écoute de vos retours, remarques, suggestions, à l'adresse électronique suivante :

pedagogie@gtg.ch

N'hésitez pas à consulter régulièrement la page d'accueil du Grand Théâtre, nous nous efforçons de mettre à disposition du contenu pour tous (et si vous avez aimé les jeux de ce cahier, d'autres vous attendent, en plus difficiles !)

En espérant vous retrouver bientôt pour le n° 2 !

