Saison 20-21

grand theatre
geneve

Mon premier récital

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Lieder de **Schubert, Schumann, Beethoven**

Luc Birraux mise en scène
Julien Henric ténor
Jean-Paul Pruna piano

Chers Enseignants, chers Parents,

Vous allez bientôt emmener vos élèves ou vos enfants voir *Mon Premier récital*, et nous sommes ravis de vous accueillir.

Après la *Cenerentolina* l'an passé, *Mon premier récital* propose aux enfants à partir de 3 ans de découvrir le Grand Théâtre et la voix lyrique grâce à un spectacle dont le format est adapté à leur âge, mais qui a tout d'un grand !

En effet, si les cycles célèbres tels le *Winterreise* ou *Die Schöne Mullerin* comportent des mélodies magnifiques, les fables et les paroles ne sont pas vraiment adaptés aux plus jeunes. C'est pourquoi nous avons soigneusement sélectionné certains des plus beaux lieder de Beethoven, Schubert et Schumann, en les articulant autour d'une histoire simple et amusante, avec des paroles en français.

Vous trouverez donc ici du matériel pour préparer la venue de vos élèves ou de vos enfants au Grand Théâtre. Nous espérons qu'il vous sera utile, et que vous aurez plaisir à le partager en classe ou à la maison.

Nous vous souhaitons une belle découverte, et restons à votre disposition pour toute question à l'adresse pedagogie@gtg.ch

Pour le Grand Théâtre Jeunesse
Sabryna Pierre
Resp. développement culturel
Fabrice Farina
Collaborateur jeune public

Mon premier récital

Lieder de **Schubert, Schumann, Beethoven**

Conception et mise en scène

Luc Birraux

Papiers découpés

Marie-Laure Beun

Jeux d'ombres

Padrut Tacchella

Textes français

Sabryna Pierre

Assistant mise en scène

Emmanuel Michaud

Chant

Julien Henric

Piano

Jean Paul Pruna

MON PREMIER RÉCITAL est une production du GTJ – Grand Théâtre Jeunesse

Mon premier récital

L'histoire

Julien, le ténor tête en l'air, arrive en retard pour le récital qu'il doit donner au Grand Théâtre avec Jean-Paul, le pianiste pointilleux. Mais ce n'est pas sa faute : une marmotte malicieuse lui a volé sa voiture !

La récit de sa drôle d'aventure est-il vrai, est-il un mensonge ? Peu importe, car il nous permet avant tout de nous balader ensemble à travers les mélodies de Schumann, Schubert et Beethoven, depuis le bord du lac jusqu'au château du Roi de la forêt…

Les tableaux

I. **Julien, le ténor est encore en retard**. Jean-Paul le pianiste est très énervé… L'accessoiriste du spectacle part donc chercher Julien qui arrive enfin… dans sa voiture baignoire!

II. Julien raconte comment, de bon matin, en passant au bord du lac en voiture, il s'est laissé tenter par **une petite baignade improvisée**

III. Mais lorsqu'il est sorti de l'eau, **sa voiture avait disparu** ! Elle a été « empruntée » par un animal malicieux dont il trouve des traces au sol : pas de doutes, **c'est une marmotte**!

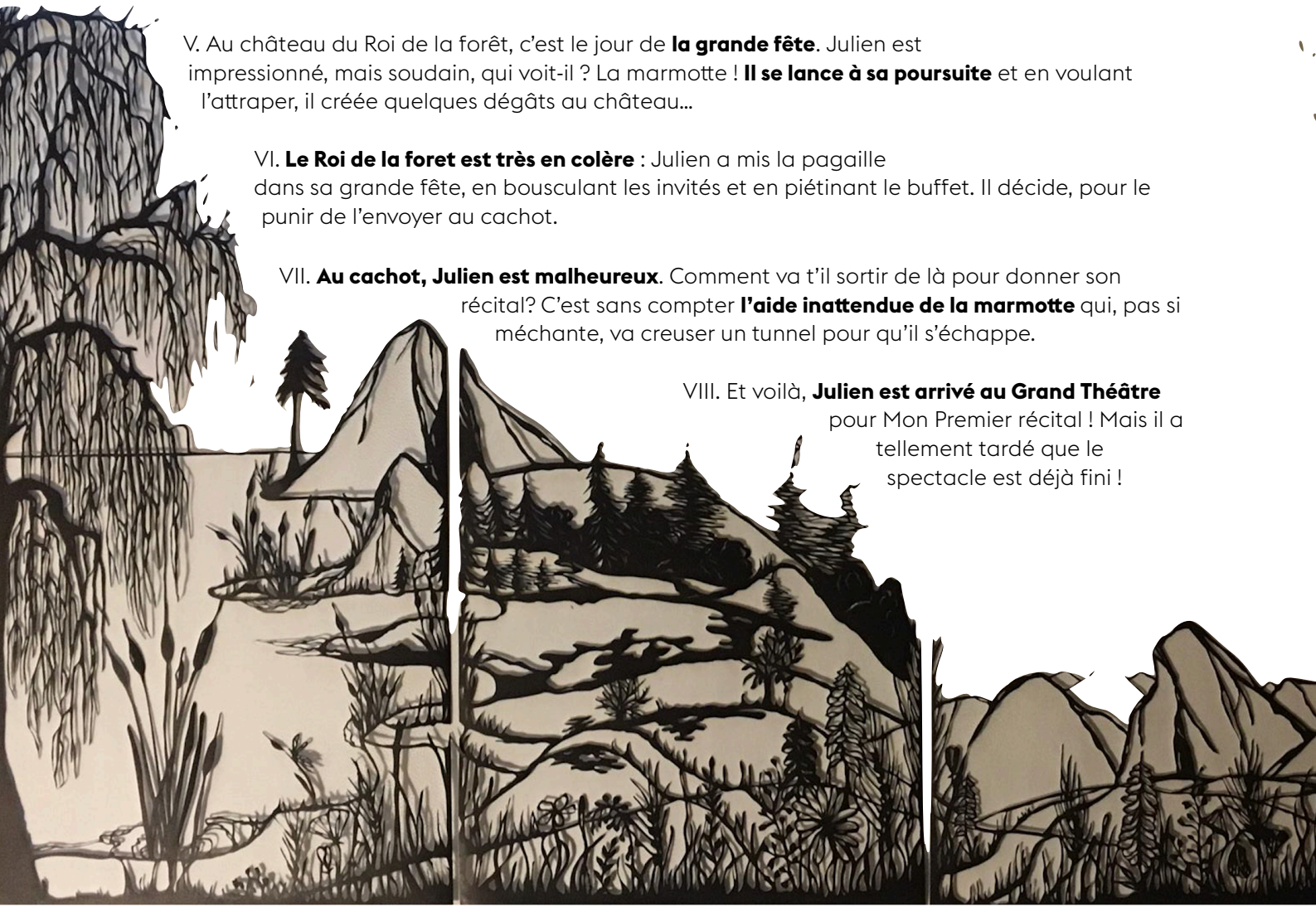
VI. Julien suit les traces de pattes de marmotte à travers la forêt, qui le mènent jusque **devant le château du Roi**. Mais **un Hussard** garde la porte, et a du mal à croire à cette histoire de marmotte… Il finit toutefois par laisser Julien entrer au château.

V. Au château du Roi de la forêt, c'est le jour de **la grande fête**. Julien est impressionné, mais soudain, qui voit-il ? La marmotte ! **Il se lance à sa poursuite** et en voulant l'attraper, il créée quelques dégâts au château…

VI. **Le Roi de la foret est très en colère** : Julien a mis la pagaille dans sa grande fête, en bousculant les invités et en piétinant le buffet. Il décide, pour le punir de l'envoyer au cachot.

VII. **Au cachot, Julien est malheureux**. Comment va t'il sortir de là pour donner son récital? C'est sans compter **l'aide inattendue de la marmotte** qui, pas si méchante, va creuser un tunnel pour qu'il s'échappe.

VIII. Et voilà, **Julien est arrivé au Grand Théâtre** pour Mon Premier récital ! Mais il a tellement tardé que le spectacle est déjà fini !

Mon premier récital

Tous les chants !

Erlkönig (extrait)
Schubert

Jean-Paul
Il est en retard de presqu'une heure
Comment faire un récital sans chanteur ?

Tu es en retard de presqu'une heure
Comment faire un récital sans chanteur?

Julien
Ce n'est pas ma faute
C'est compliqué
Je vais essayer de t'expliquer

Mein Wagen rollet langsam
Schumann

Julien
Ma voiture roule doucement
À travers la campagne
La route est plutôt belle
Dans l'air frais du grand matin
Je baille je siffle je baille et je rêve
Je pense à la journée qui vient

Quand derrière la vitre je vois le lac
Il scintille il m'appelle baigné de soleil
J'hésite je regarde ma montre
Je pèse le pour et le contre
Mais vraiment ce serait trop bête
De ne pas piquer une tête

Auf dem Wasser zu singen
Schubert

Julien
Tout au bord du lac
L'eau est lisse comme un miroir
Si je me penche un peu il me semble que je peux voir
Mon reflet qui me tend la main

Mon reflet qui me dit viens
Alors je saute dans l'eau à pieds joints

Elle est froide comme un glaçon
Elle me donne des frissons
Pour me réchauffer je cherche une chanson

Une petite chanson facile à chanter
Pendant que je nage le dos crawlé
Aaaahhh
Que c'est bon de pouvoir se baigner

Au milieu du lac
L'eau est claire comme du verre
Si je regarde bien je peux tout voir à travers
Des écrevisses en goguette
Des silures de deux mètres
Et des petites méduses coquettes

Les gardons et les ablettes
Les brochets et les brochettes
Pour les saluer je chante à tue-tête

En observant le monde sous-marin
Rien ne vaut un petit air badin
Aaaahhh
Qu'il fait bon se baigner le matin

Au milieu du lac
Je flotte allongé sur le dos
Et le bleu du ciel jamais ne m'a paru si beau
Alors je ferme un peu les yeux
Encore une minute ou deux
Peut-être même que je m'endors un peu

Et le temps suspend son vol
Il arrête sa course folle
Ne reste que le chant d'un rossignol

J'étais si bien que j'ai tout oublié
Je baille un peu il faut se réveiller
Eeeehhh
Je me demande bien quelle heure il est

La Marmotte (extrait)
Beethoven

Julien
Devant des pattes à quatre doigts
Derrière il y en cinq
Beaucoup trop gros pour être un rat

Un peu plus grand qu'un chat

Mais quel est donc cet animal
Qui trotte qui trotte qui trotte
Mais oui bien sûr
Mais oui c'est ça
Ça doit être une marmotte

Mais oui bien sûr
Mais oui c'est ça
C'est bien une marmotte
Mais oui bien sûr
Mais oui c'est ça
C'est bien une marmotte

Le Hussard
Schumann

Julien (le Hussard)
Je suis un hussard
Et tu n' pass'ras pas
Je garde la porte
La porte du château
Du château du Roi
Je la garde
Ah ah

Julien
S'il te plaît hussard
Laisse-moi entrer
Je cherche une marmotte
Qui est venue ici
Avec ma voiture
Ma voiture
À moi

Julien (le Hussard)
C'est une drôle d'histoire
Tu te moques de moi
Tu dis qu'une marmotte
A volé ton auto
Tu me prends donc pour
Un idiot

Julien
Pas du tout!

La Marmotte (reprise)
Beethoven

Julien
Devant des pattes à quatre doigts
Derrière il y en cinq
Beaucoup trop gros pour être un rat
Un peu plus grand qu'un chat

Devant la porte du château
Il y a trois petites crottes

Julien (le Hussard)
Mais oui bien sûr
Mais oui c'est ça
Des crottes de marmotte

Le Hussard (reprise)
Schumann

Julien (le Hussard)
Même si c'est bizarre
Cette fois je te crois
Je t'ouvre la porte
La porte du château
Mais dépêche toi!
Entre là
Ah Ah

Ein Jüngling liebt ein Mädchen
Schumann

Julien
Chez le Roi de la Forêt
On donne une grande fête
Tout le monde rit et chante
Au son d'une épinette
Des biches et des fleurs
Des renards des lapins
Des trolls et des elfes
Et même quelques humains

Une farandole commence
Quelqu'un me prend la main
C'est un ours qui danse
En jouant du tambourin

La Marmotte (reprise)
Beethoven

Julien
Mais qui je vois là devant moi
Qui danse le fox-trot
C' n'est pas un chat c' n'est pas un rat
C'est elle c'est la marmotte

Si tu n'me rends pas mon auto
Prends garde à tes quenottes
Tu vas me rendre mon auto
Voleuse de marmotte

Die beiden Grenadiere
Schumann

Julien (le Roi de la forêt)
Qui a osé troubler ma soirée?
Qui a piétiné le buffet?
Qui a bousculé mes invités?
Qui m'a marché sur les pieds?

Personne de mémoire de Roi de la forêt
Ne s'est aussi mal comporté
Personne de mémoire de Roi de la forêt
N'a jamais
Été si mal élevé

Hussard saisis-toi de ce nigaud
Et enferme-le au cachot

Ich Grolle nicht
Schumann

Julien
Je n'ai pas peur
Je dois m'en persuader
Pour se donner du coeur
Il suffit de chanter
Je n'ai pas peur
Je n'ai pas peur

Lorsque je sens
que je manque de courage
Quand il fait noir
Qu'il y a de l'orage
Quand je suis triste

Je n'ai pas peur
Il faut le répéter
Dans toutes les situations
Même celles qui nous paraissent désespérées
Il y a toujours une solution
Et tout finit toujours par s'arranger

Je n'ai pas peur
Je n'ai pas peur

Im wunderschönen Monat Mai
Schumann

Julien
Est-il possible que j'aie rêvé?
Parfois les rêves ont l'air si vrai
Si toutes ces merveilles
n'avaient jamais existé ?

Est-il possible que j'aie rêvé?
Parfois les rêves ont l'air si vrai
Et lorsqu'on se réveille
On ne sait plus où l'on est

Mon premier récital

L'équipe

Luc Birraux
Metteur en scène

Le metteur en scène, c'est un peu le chef d'équipe du spectacle. C'est lui qui dirige les artistes et l'équipe technique afin que le spectacle soit prêt à temps !

Avant de devenir metteur en scène, Luc a fait des études de saxophone : il a d'ailleurs obtenu un diplôme de Master of arts à la Haute École de Musique de Lausanne. Il a travaillé pour le Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, et pour le Festival d'Aix en Provence. Il est maintenant l'assistant metteur en scène des productions du Grand Théâtre de Genève.

Julien Henric
Ténor

Julien Henric est originaire de la ville de Lyon, où il a étudié le chant au Conservatoire National Supérieur.

Il fait aujourd'hui partie des 5 jeunes solistes qui composent la Jeune Troupe du Grand Théâtre de Genève.

Julien a déjà remporté de nombreux prix, et a été élu Révélation lyrique 2018 de l'ADAMI.

Jean-Paul Pruna
Pianiste et chef de chant

Jean-Paul Pruna a étudié le piano, la musique de chambre et l'accompagnement vocal au Conservatoire supérieur de Paris, puis à la Guildhall School de Londres.

Il a ensuite travaillé comme chef de chant dans de grandes maisons d'opéra et d'importants festivals à travers le monde, avant de devenir le chef de chant principal du Grand Théâtre de Genève.

Marie-Laure Beun :

L'artiste derrière les décors en papier découpé

Lors de la conception du spectacle, Luc Birraux, le metteur en scène, s'est mis à rêver autour des thèmes du spectacle. La nature, la forêt, la marmotte… et l'idée lui est venue de solliciter un artiste de **papier découpé** afin de donner vie à tous ces décors et personnages fabuleux ! C'est ainsi qu'il a contacté **Marie-Laure Beun**, artiste de papier découpé.

Le **papier découpé** est un art qui se pratique dans de **nombreuses cultures** (Chine, Japon, Mexique, Allemagne…), et se développe en Suisse à partir du 17ème siècle.

Marie-Laure, qu'on peut voir au travail sur les photos ci-contre, travaille sur du **papier noir**, où elle créée un univers féérique avant de le **découper minutieusement** avec un petit cutter.

Le planches découpées fournies par Marie-Laure ont ensuite été reproduites et montées sur des châssis par les équipes des ateliers du Grand Théâtre, qui ont également construit les 3 grands écrans derrière lesquels les ombres prennent vie…

Pour voir toutes les coulisses de la création de *Mon premier récital*, et suivre le metteur Luc Birraux derrière le décor, voici le reportage que Cult.ge a tourné pendant les répétitions (cliquer sur l'image pour regarder) :

La mise en scène de Mon premier récital - reportage de Cult.ge

Fabriquez un théâtre d'ombres !

A la maison ou à l'école, fabriquer un théâtre d'ombres, c'est facile ! Il faut :

Une boîte à chaussures

Une grande feuille de papier calque

Des feuilles cartonnées

Les silhouettes imprimées

Des ciseaux

Un cutter

Du scotch

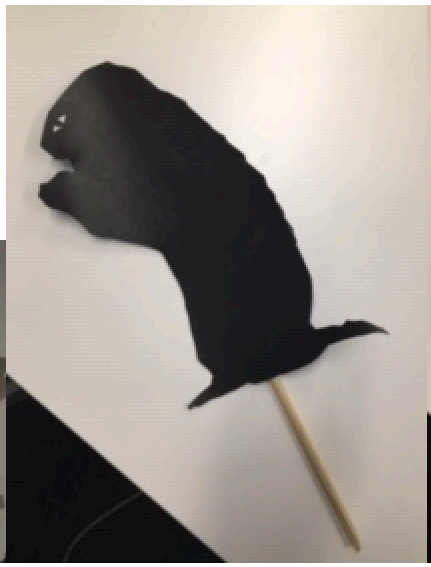
Des crayons ou des baguettes chinoises

Une lampe ou lampe de poche

1. Découper le fond de la boîte à chaussures pour obtenir un cadre
2. Scotcher la feuille de papier calque sur l'une des faces de la boîte
3. Imprimer et découper les personnages, puis les scotcher sur les crayons ou baguettes chinoises
4. Positionner une lampe derrière la boîte, ou utiliser une lampe de poche comme projecteur
5. Faire le noir, et tout est joué, le spectacle peut commencer !

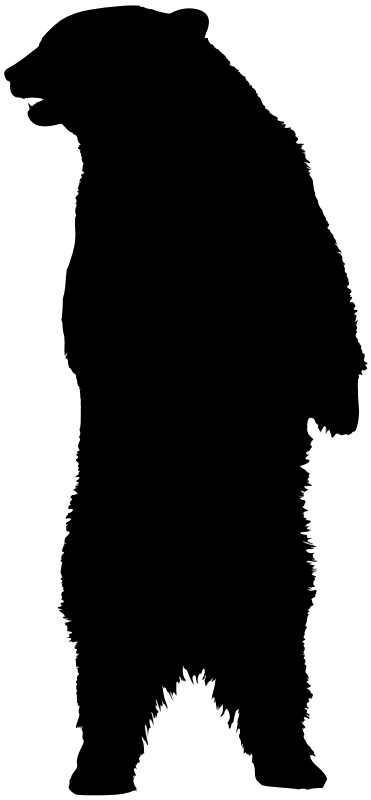

Les silhouettes à imprimer (sur un papier épais) et à découper :

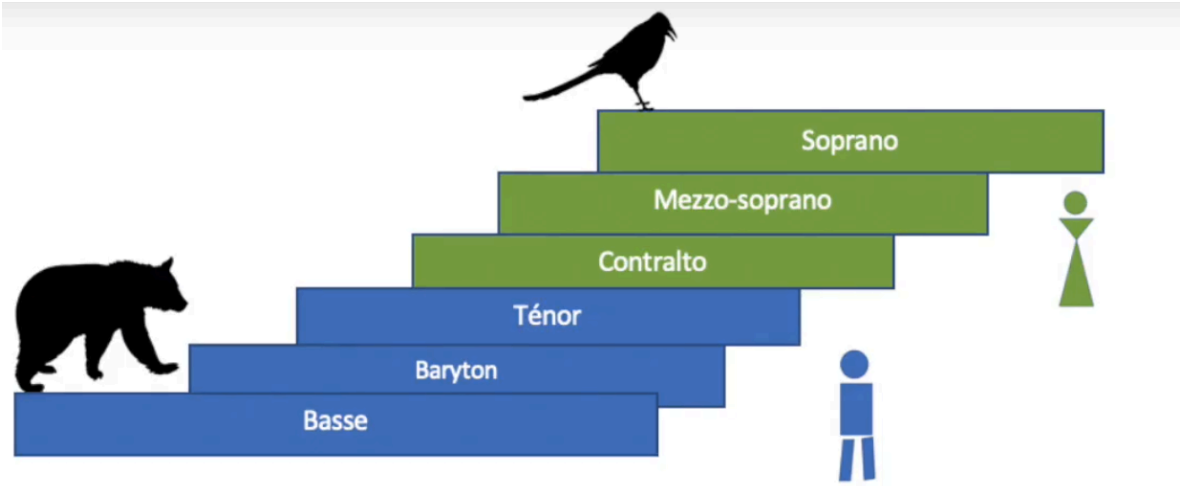

Un ténor, qu'est-ce que c'est ?

Dans *Mon premier récital*, **Julien, le chanteur est un ténor.**

En chant lyrique, les voix sont classées par types que l'on appelle tessitures. Cela permet de savoir quel genre de rôle un chanteur peut interpréter. On ne choisis pas sa tessiture. Elle dépend, entre autre, de la longueur des cordes vocales.

La voix de **soprano** est la voix de femme la plus aiguë.
Dans l'orchestre, elle se rapproche des notes qui peuvent être jouées par un violon.
Les rôles principaux féminins des opéras sont souvent des sopranos, mais il y a bien entendu des exceptions.

La voix de **mezzo-soprano** est la voix de femme moyenne.
Dans l'orchestre, elle se rapproche des notes qui peuvent être jouées par le hautbois.
Les rôles de mezzos sont souvent ceux de femmes plus âgées, de mères, mais aussi de garçons (Chérubin dans les *Noces de Figaro* ou Hansel de *Hansel et Gretel*)

La voix de **contralto** est la voix de femme la plus grave.
Dans l'orchestre, elle se rapproche des notes qui peuvent être jouées par la clarinette. Les sorcières des opéras sont souvent des contraltos !

La voix de **ténor** est la voix d'homme la plus aiguë.
Dans l'orchestre, elle se rapproche des notes qui peuvent être jouées par la trompette. Les rôles principaux masculins des opéras sont souvent des ténors.

La voix de **baryton** est la voix d'homme moyenne.
Dans l'orchestre, elle se rapproche des notes qui peuvent être jouées par un cor français. Le baryton est souvent l'ami ou l'adversaire du héros.

La voix de **basse** est, comme son nom l'indique la voix d'homme la plus grave. Dans l'orchestre, elle se rapproche des notes qui peuvent être jouées par un trombone. Les vieux hommes et les fantômes sont souvent des basses.

Pour écouter toutes ces voix, rdv sur le site du Grand Théâtre, rubrique « Découvertes » de GTJeux : https://www.gtg.ch/digital/gtjeux/decouvertes/ Une vidéo est consacrée à la tessiture

5 questions à Jean-Paul Pruna

Jean-Paul Pruna, le chef de chant principal du Grand Théâtre, a relevé le défi et coiffé la perruque pour composer le personnage de Jean-Paul le pianiste pointilleux. Si dans le spectacle Jean-Paul râle, s'impatiente et sermonne Julien, c'est avec sa bonne humeur naturelle qu'il a répondu à nos questions sur son métier de pianiste !

1. Quand as-tu commencé le piano ?

J'ai commencé le piano à 4 ans et demi. Mon père en jouait à la maison, et j'ai voulu faire comme lui !

2. Quel est ton lied préféré dans Mon premier récital ?

C'est Aus dem Wasser zu singen de Schubert (ou en français, dans le spectacle « tout au bord du lac »)

3. Quel est selon toi la qualité indispensable à un bon pianiste ?

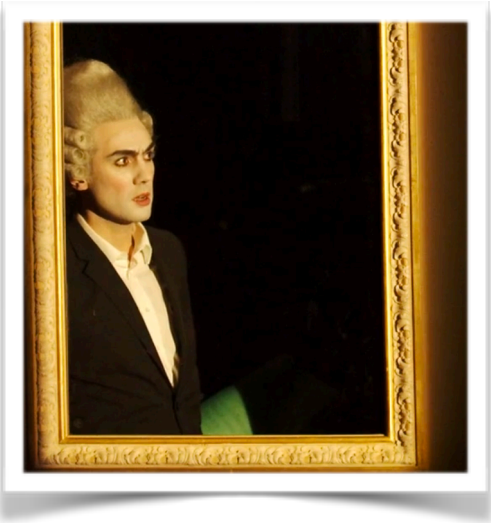

La joie de partager la musique, et une écoute de soi et des autres la plus fine possible.

4. T'es-t-il arrivé une anecdote amusante au cours de ta carrière ?

Je jouais un trio de Haydn à Paris, et à la fin du 2ème mouvement, on entend un ronflement très sonore provenant de la salle. Mon amie tourneuse de page est partie d'un fou rire qu'elle m'a transmis et qui a duré pendant tout le dernier mouvement. Mes partenaires violonistes et violoncellistes gardaient un calme parfait, ce qui ne nous aidait pas du tout à reprendre notre sérieux !

5. Si tu n'avais pas été pianiste, quel métier aurais-tu aimé exercer ?

Archéologue (comme Indiana Jones bien sûr!)

Merci beaucoup Jean-Paul, et à bientôt au Foyer du Grand Théâtre pour Mon premier récital !

Chante avec la Marmotte …

A la fin d'un récital, lorsqu'on applaudit, on peut demander au chanteur de revenir pour un air supplémentaire appelé un « rappel ». A la fin de Mon premier récital, nous proposons un rappel où le public pourra chanter la *Marmotte* de Beethoven avec Julien et Jean-Paul.

Voici une vidéo qui permet d'apprendre l'air, afin d'être prêt le jour de la représentation (cliquer sur l'image pour voir la vidéo, ou à retrouver sur le site du Grand Théâtre > GTGDigital> rubrique GTJeux > Chante avec Mon premier Récital)

… et Quiz Mon Premier récital

Sur la page GTJeux du Grand Théâtre Digital, un quiz est disponible !
A faire avant ou après le spectacle, pour savoir à si l'histoire de *Mon premier récital* a encore des secrets pour vous !

https://www.gtg.ch/digital/gtjeux/jeux-et-quiz/

A très bientôt au Grand Théâtre,
toute l'équipe vous attend avec impatience !