

OPÉRA DE LILLE

L'Odyssée

Opéra de **Jules Matton**

16-17 décembre 2018

Mise en scène **David Gauchard**

Quatuor Debussy

Di 16 décembre 16h

Lu 17 décembre 14h30 (scolaire)

18.19
dossier pédagogique

Contact Opéra de Lille

Service des relations avec les publics
Claire Cantuel / Marion Dugon
Agathe Givry / Léa Siebenbour
03 62 72 19 13
groupes@opera-lille.fr

OPÉRA DE LILLE
2, rue des Bons-Enfants
BP 133
59001 Lille cedex

Contact Grand Bleu

Service des relations avec les publics
Madeleine Bourgois / Marie Flamme /
Charlotte Péniguel / Christine Valentin
03 20 09 88 44
relationspubliques@legrandbleu.com

GRAND BLEU
36 avenue Marx Dormoy
59000 Lille

p. 3
Préparer votre venue

p. 4
Résumé

p. 5
Synopsis et personnages

p. 6
La musique et le compositeur

p. 10
L'Odyssée à l'Opéra de Lille

p. 11
Notes d'intention

p. 12
Les décors

p. 13
Adaptations et réécritures

p. 14
Autour des extraits de l'opéra

p. 17
La recette de l'Opéra

p. 18
Carte mémoire

Album de référence des illustrations du dossier :
Homère, Anna Milbourne, Sebastian Van
Donnick, « L'Odyssée illustrée », éditions
Usborne, collection Histoires et Contes.

• • • Préparer votre venue

Ce dossier vous aidera à préparer votre venue avec les élèves. Nos équipes des relations avec les publics est à votre disposition pour toute information complémentaire et pour vous aider dans votre approche pédagogique.

Si le temps vous manque, nous vous conseillons, prioritairement, de :

- lire la fiche résumé et le synopsis détaillé (p. 4 et 5)
- écouter quelques extraits musicaux (p. 8 et 9)
- travailler des pistes pédagogiques (à partir de la p.13)

Si vous souhaitez aller plus loin, un dvd pédagogique sur l'Opéra de Lille peut vous être envoyé sur demande. Les élèves pourront découvrir l'Opéra, son histoire, une visite virtuelle du bâtiment, ainsi que les différents spectacles présentés et des extraits musicaux et vidéo.

Recommandations

Le spectacle débute à l'heure précise et les portes sont fermées dès le début du spectacle, il est donc impératif d'arriver au moins 30 minutes à l'avance.

Il est demandé aux enseignants de veiller à ce que les élèves demeurent silencieux afin de ne gêner ni les chanteurs ni les autres spectateurs. Il est interdit de manger et de boire dans la salle, de prendre des photos ou d'enregistrer. Les téléphones portables doivent être éteints. Toute sortie de la salle sera définitive.

Nous rappelons aux enseignants et accompagnateurs que les élèves demeurent sous leur entière responsabilité pendant toute leur présence à l'Opéra et nous vous remercions de bien vouloir faire preuve d'autorité si nécessaire.

Témoignages

L'équipe de l'Opéra souhaite vivement que les élèves puissent rendre compte de leur venue et de leurs impressions à travers toute forme de témoignages (écrits, dessins, photographies, productions musicales). N'hésitez pas à nous les faire parvenir.

Durée totale du spectacle : 1h20 sans entracte

• • • Résumé

Opéra pour 12 paysages, solistes, quatuor à cordes et orphelins, d'après l'œuvre d'Homère.

L'Odyssée est un opéra en un acte composé par Jules Matton en 2018, sur un livret de Marion Aubert, d'après *L'Odyssée* d'Homère. *L'Odyssée* est mis en scène par David Gauchard. Trois solistes et le chœur d'enfants du Théâtre Impérial de Compiègne sont accompagnés par le Quatuor Debussy.

Il s'agit d'une production du Théâtre Impérial de Compiègne, coproduit par l'Opéra de Limoges et dont les représentations à l'Opéra de Lille sont proposées en co-réalisation avec Le Grand Bleu.

Introduction

Il y a deux choses que l'on oublie souvent à propos des héros : qu'ils ont été enfants et qu'ils ont eu des enfants. En racontant les exploits d'**Ulysse** à hauteur de son jeune fils **Télémaque**, et en centrant l'action autour d'un chœur d'enfants, cette **Odyssée** particulière révèle le côté rêvé de la légende...

À peine trentenaire, le compositeur **Jules Matton** est diplômé de la Juilliard School de New York et a déjà remporté les suffrages de nombreux interprètes prestigieux. Autour de sa musique, le metteur en scène **David Gauchard** a rassemblé les talents de la dramaturge **Marion Aubert** pour le livret et de l'éminent **Quatuor Debussy**, prêt une fois de plus aux plus intrépides aventures scéniques. On retrouvera aussi **Jeanne Crousaud**, qui fut l'année dernière à l'Opéra de Lille une pétillante Princesse légère. Ensemble, ils présentent une lecture d'Homère aussi fraîche que sensible, taillant sur mesure la grande Odyssée pour les petits, sans pour autant en affaiblir la portée. Une légende devenue « un travail sur le souvenir de nos propres enfances, où un cheval de Troie, la grotte du Cyclope ou l'île d'Ithaque seront autant de terrains de jeu, de feuilles à dessin ».

Les solistes et leurs voix

Athéna / Pénélope / Circé
Télémaque
Ulysse

interprétées par
interprété par
interprété par

Jeanne Crousaud, soprano
Fabien Hyon, ténor
Laurent Deleuil, baryton

Le Quatuor Debussy

Christophe Collette, violon
Marc Vieillefon, violon
Vincent Deprecq, alto
Cédric Conchon, violoncelle

Le Chœur d'enfants du Théâtre Impérial

Chorale Arabesque du Conservatoire municipal de Musique de Compiègne,
Jeune Chœur de l'Atelier musical de l'Oise.

• • • Synopsis et personnages

Le synopsis de l'opéra est tiré de *L'Odyssée* d'Homère

Télémaque, le fils d'Ulysse et Pénélope, est seul sur la grève. Il est en colère contre son père parti, et ne sait comment se construire.

Sur la plage, une bande d'enfants surgit. Ce sont les enfants orphelins, sans doute, eux aussi, les enfants des marins partis. Il y a là Mentor, le chef de la bande, et Athéna, une toute jeune déesse. Ensemble, ils consolent Télémaque, lui jouent, et inventent les exploits – mais aussi les échecs – de leurs pères. À leur tour, ils chantent *L'Odyssée*, le pays des lotophages, le cyclope, Circé, l'aventure, et ensemble, aidés par le chant, et l'épopée, ils apprennent à grandir.

Les épisodes de *L'Odyssée* abordés dans l'opéra

L'Odyssée est un long poème divisé en vingt-quatre chants. Toute l'histoire n'est bien évidemment pas reprise de manière globale dans l'opéra, et seuls quelques épisodes choisis sont racontés dans le livret :

- Les Lotophages – mangeurs de lotus

- La magicienne Circé

- Le Cyclope

- La mise à l'épreuve des prétendants de Pénélope : tirer une flèche à travers douze haches alignées

Certains passages de *L'Odyssée* voire de *L'Iliade* ne sont pas racontés dans le livret mais une allusion y est faite : La ruse du Cheval de Troie / Le royaume des morts / Charybde et Scilla / Achille / Le chant des sirènes / La tapisserie de Pénélope.

Les personnages

Tous ces épisodes sont commentés par Télémaque, qui dialogue avec son père, le met en garde contre les épreuves qui l'attendent ou lui demande de rentrer...

On retrouve donc plusieurs personnages dans le livret de l'opéra :

Télémaque, fils d'Ulysse, raconte l'histoire, de son regard d'enfant abandonné.

Ulysse, père absent de Télémaque, dont on conte les exploits.

Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse, redonne espoir et confiance à Télémaque.

Pénélope, épouse fidèle d'Ulysse, qui met tout en œuvre pour ne pas épouser l'un de ses prétendants.

Les compagnons d'Ulysse

Circé

Le Cyclope

Les habitants d'Ithaque

Sur la plage, la bande des enfants et Athéna consolent Télémaque, et lui jouent les exploits de leurs pères respectifs, et donc d'Ulysse. Certains personnages comme les habitants d'Ithaque ou les compagnons d'Ulysse sont donc « joués » par les enfants orphelins qui racontent l'histoire, et donc interprétés par le chœur d'enfants. Certains personnages sont simplement mentionnés et ne sont pas incarnés, comme Argos le chien.

• • • La musique et le compositeur

« Télémaque et une vingtaine d'enfants sont sur une plage. Du haut de son chagrin, Télémaque pleure l'absence de son père. Les enfants tâchent de le réconforter en lui montrant comment leurs pères, menés par Ulysse, vivent héroïquement leurs aventures.

Ces aventures, ils les miment à Télémaque pour lui montrer comment est grand son père, comment Télémaque ne doit pas le blâmer de l'avoir laissé à Ithaque. Athéna se joint aux enfants pour contredire sa tristesse et lui expliquer comment tout ceci était nécessaire. Télémaque, peu à peu, se laisse gagner par l'amour et l'espoir de revoir Ulysse, son père.

La musique alternera entre harmonies ambiguës, violentes, ou plus claires, plus diaphanes. Le chœur comportera quelques solistes portés par un langage incisif, direct et enfantin, en dialogue avec les trois adultes. Le quatuor à cordes constituera la lame de fond des textures successives. Alternent passages tutti, soli et les intermédiaires. Alternent également aux voix air soli, en duo et en trio, en dialogue ou non avec le chœur et le quatuor. Ainsi, un ensemble contrasté permettra de mettre en relief l'histoire et les différents et successifs états d'âme des personnages. »

Note d'intention du compositeur Jules Matton

Jules Matton (1988)

Diplômé de la *Juilliard School of Music and Dance* de New York en 2013, Jules Matton, compositeur de 30 ans, est repéré par John Corigliano qui souligne le « *talent remarquable, à la technique impeccable* » de son élève.

Pianiste de formation, formé à l'école russe auprès de Valery Sigalevitch et licencié de philosophie, Jules Matton se produit dans des festivals tels les Vacances de Monsieur Haydn, le Festival Européens Jeunes Talents ou encore le Centre de Musique de Chambre de Paris.

À l'automne 2017, repéré pour la force et la grande liberté de son langage, Jules Matton est nommé compositeur en résidence du Théâtre Impérial de Compiègne dans lequel il crée son premier opéra – *L'Odyssée* – en avril 2018. C'est ce dernier qui sera repris à l'Opéra de Lille en décembre 2018.

Matton signe dans la foulée son premier disque de musique de chambre chez Fondamenta, et est nommé en septembre 2018 pour le 20ème Grand Prix Lycéen des Compositeurs et, en 2019, il sera compositeur invité de l'Opus 39 du Festival d'Auvers-sur-Oise.

Si ses influences sont multiples, Matton assume être « *une éponge du passé* ». Il décrit Alfred Schnittke comme le plus grand compositeur de la fin du 20ème siècle, et se dit le serviteur reconnaissant de Bach (« *et ses fils* »), Beethoven, Mahler, Chostakovitch, Scriabine, Szymanowski, Ravel, Lutoslawski et Greif, tout en affirmant son goût prononcé pour King Crimson, Pink Floyd, Miles Davis et Keith Jarrett.

La critique ne manquera pas de pointer du doigt des différences drastiques à la surface de ses œuvres. Mais qui sait écouter décèlera un fil continu dans son langage, fait d'une unique et authentique patte. Clusters, accords agressifs de do majeur, textures épaisses, au marteau, ou transparentes, diaphanes... Sa musique est tourbillonnante, grinçante, virtuose, tendre, complexe et simple à la fois.

Le métier de compositeur

L'Opéra peut paraître assez éloigné de notre époque, les compositeurs emblématiques comme Wagner, Mozart ou Verdi étant morts depuis longtemps, mais la composition est bien une activité qui perdure et aujourd'hui encore, des compositeurs écrivent des opéras.

Le compositeur Jules Matton est donc un compositeur « contemporain », autrement dit de notre époque. Sa résidence au Théâtre Impérial de Compiègne avait pour objet l'écriture d'une création musicale : *L'Odyssée*, son premier opéra.

La composition, un processus de création

Lorsque nous pensons aux compositeurs, nous faisons souvent référence aux classes de composition des conservatoires dans lesquels ils ont été formés, mais également aux grands courants auxquels ils appartiennent (musique baroque, classique, romantique, contemporaine...). Mais, au-delà d'une technique ou d'un style, la composition est une activité d'expression d'une sensibilité, que Jules Matton qualifie « d'intention authentique (...) qui vient de loin et qui n'a que faire, au fond, des querelles stylistiques ».

Le compositeur fait ainsi partie des artistes créateurs, car il invente et écrit des œuvres qui seront exécutées par les artistes interprètes (instrumentistes, chanteurs). Le processus de création est une tâche peu aisée, dans lequel un propos venant, selon Jules Matton, de « l'expérience de la vie (...) de l'écoute des maîtres en musique (...) » sera traduit en langage musical. Ce propos artistique prend racine grâce à plusieurs sources d'inspiration, propres à chaque compositeur. À l'Opéra, le choix du livret en est le parfait exemple puisque le texte, son argument ou encore les personnages, servent le propos musical.

Une fois que le compositeur sait ce qu'il veut dire et faire entendre, il passe alors à l'exercice d'écriture de la partition afin de traduire aux musiciens qui interpréteront l'œuvre, la musique qu'il a en tête. Pour ce faire, il utilise bien évidemment la notation musicale, mais il peut également noter plusieurs indications précisant la manière dont il souhaite que la partition soit jouée ou interprétée (voir ci-dessous).

Sa localisation dans la pièce

INSTRUMENTS DU QUATUOR À CORDES

The image shows a page from a musical score for 'L'opéra de quat'sous'. The score includes parts for a Soloist (Solistes), a Chorus (Chœur), and instrumental accompaniment (Violon I, Violon II, Alto, Violoncelle). The vocal parts have lyrics in French. Handwritten annotations in blue and green ink highlight specific musical features and lyrics.

Solistes

Ulysse

Ve-nez voir, ve-nez voir... Ve-nez voir, les a-mis... Ve-nez voir, ve-nez voir... Ah...

Chœur

Les compagnons d'Ulysse

Qu'est-c' que c'est? Qu'est-c' que c'est?

Violon I

Violon II

Alto

Violoncelle

Handwritten annotations include:

- Blue circles around the names of the vocal parts: Ulysse, Les compagnons d'Ulysse, Violon I, Violon II, Alto, and Violoncelle.
- Blue circles around the lyrics: "Ve-nez voir, ve-nez voir...", "Ve-nez voir, les a-mis...", "Ve-nez voir, ve-nez voir...", "Ah...", "Qu'est-c' que c'est?", and "Qu'est-c' que c'est?".
- Blue circles around the musical notation: a measure of the Soloist part and a measure of the Chorus part.
- Blue circles around the instrumental parts: Violon I, Violon II, Alto, and Violoncelle.
- Green circles around the musical notation: a measure of the Soloist part and a measure of the Chorus part.

Le texte de chacun est écrit sous les portées

281 *pp* *p* *pp*

Ulysse

Ah... Shhh... Ve nez... Par i-cil Par i-cil Ve- nez...

Les compagnons d'Ulysse

Qu'est-c' que c'est? U-ne grotte. U-ne grotte. U ne grotte.

Violon

Violon II

Alto

Violoncelle

caractère du chant

presque chuchoté

caractère du chant

La musique de *L'Odyssée* et les voix de l'opéra

L'Odyssée est un opéra divisé en paysages, dans lesquels sont traversés différents univers musicaux : « la musique est riche, d'abord parce qu'elle est, suivant les scènes, très différente et c'est une musique qui est pour moi dans une grande tradition française avec un mélange de Debussy et de Ravel qui est tout en finesse ».

Cet opéra, par et pour les enfants, comporte plusieurs composantes musicales :

- **Solistes** : trois solistes interprètes plusieurs personnages
- **Chœur d'enfants** : Chœur d'enfants du Théâtre Impérial de Compiègne
- **Quatuor à cordes** : Le quatuor Debussy qui soutien et mène le propos dramaturgique

Les solistes et leurs voix

Le terme de soliste désigne un instrumentiste ou un chanteur interprétant seul une partie musicale. À l'Opéra, les répliques d'un personnage sont chantées par des voix de solistes.

Chaque type de voix est adapté à un certain répertoire mais aussi à certains rôles. Ainsi, au début du XXème siècle, un classement des typologies des voix est créé en prenant en compte plusieurs critères : la tessiture (l'étendue des notes que peut couvrir une voix), le timbre (sa couleur) et la puissance de la voix.

La classification des voix :

On distingue généralement trois types de voix pour les femmes et trois pour les hommes :

+ grave				+ aigu		
[femme]				Contralto	Mezzo-Soprano	Soprano
[homme]	Basse	Baryton	Ténor	Contre-ténor		

Chaque chanteur naît avec un certain type de voix, plus ou moins aiguë (la tessiture), avec un caractère particulier (le timbre) et différentes capacités techniques, qui peuvent ensuite évoluer avec l'âge et les rôles interprétés.

Les différents registres de voix s'adaptent aux personnages qu'incarnent les chanteurs. Les compositeurs choisissent donc les registres de voix en fonction de l'image qu'ils souhaitent donner au personnage : les héros sont souvent représentés par des chanteurs ayant les voix les plus aiguës et les personnages plus sombres et malicieux, par des voix graves. Mais ce choix doit toutefois être nuancé car, dans une intrigue, la vision que le spectateur a d'un personnage peut évoluer.

Dans *L'Odyssée*, plusieurs personnages sont incarnés par le même chanteur :

- *Athéna* - *Pénélope* - *Circé* sont des rôles chantés par la soprano Jeanne Crousaud
- *Télémaque* est interprété par le ténor Fabien Hyon
- *Ulysse* est interprété par le baryton Laurent Deleuil

Le chœur d'enfants

Cet opéra par et pour enfants intègre donc sur scène un chœur d'enfants. Le chœur est un ensemble vocal dans lequel les choristes chantent ensemble une partie musicale. Dans *L'Odyssée*, ce chœur est composé de 50 enfants, répartis en deux distributions en alternance. Ce sont des chanteurs issus des conservatoires de Compiègne et de sa région. Leur ligne de chant se mêle en permanence à celle des solistes.

La particularité d'un chœur d'enfant, en raison de la mue qui n'a pas encore eu lieu, est qu'ils disposent d'une tessiture restreinte qui se limite généralement à deux ou trois voix. Les chœurs d'enfants ont donc un timbre spécifique parce que ces derniers chantent la plupart du temps en voix de tête, timbre désigné en anglais par *Treble Voice* et en italien par *Voce Bianchi*.

À l'opéra, où la musique est intimement liée à l'histoire, les choristes incarnent généralement une foule. Dans *L'Odyssée*, les enfants représentent successivement plusieurs rôles : les Orphelins, les compagnons d'Ulysse, les habitants d'Ithaque.

Vous retrouverez des extraits de *L'Odyssée* dans lesquels le chœur d'enfants chante :

- Le thème des compagnons d'Ulysse

 >> **Écouter l'extrait des "compagnons d'Ulysse - Paysage 3, La mer grise"** (ctrl+clic)

- Le Chœur d'enfants qui interprète les compagnons d'Ulysse, les habitants d'Ithaque. Les voix du chœur se mêlent à la voix de deux enfants solistes ainsi qu'à la voix d'Ulysse

 >> **Écouter l'extrait "Chœur d'enfants - Paysage 4, Le pays des Lotophages"** (ctrl+clic)

Le quatuor à cordes

La particularité de cet opéra est qu'il n'y pas d'orchestre qui accompagne le chœur et les solistes sur scène, mais un quatuor à cordes qui constitue la « véritable cheville ouvrière de cet Odyssée ».

Qu'est-ce qu'un quatuor à cordes ?

Le quatuor à cordes désigne la réunion de quatre instruments de la même famille (celle des cordes frottées) à savoir : deux violons, un alto et un violoncelle. Ces instruments ont tous quatre cordes, accordées différemment, que le musicien doit faire vibrer grâce à un archet. Ces techniques de jeu comparables permettent au quatuor à cordes d'avoir un « timbre homogène ». De cette formation musicale est né un genre musical dans la seconde moitié du XVIIIème siècle.

Le quatuor à cordes : une conversation

Lorsque nous écoutons une œuvre écrite pour quatuor à cordes, nous assistons à une discussion entre les quatre instruments-protagonistes dans lequel chaque voix a un rôle bien déterminé :

Le premier violon : Il expose le registre aigu et a en général un rôle mélodique important : il joue souvent le thème. Vous pouvez écouter cette chaconne de Jean-Sébastien Bach pour violon seul pour vous familiariser avec le timbre de cet instrument. >> [Écouter l'extrait du "violon"](#) (ctrl+clic)

Le second violon : Il explore le registre medium-aigu et son rôle est crucial puisqu'il est le relais entre le premier violon et les instruments graves. Il est une sorte de courroie de transmission.

L'alto : Il explore le registre medium-grave et c'est l'instrument qui apporte de la douceur et de la texture à l'ensemble. Vous pouvez écouter cet extrait d'une suite de Jean-Sébastien Bach pour vous familiariser avec son timbre suave et doux. >> [Écouter l'extrait de "l'alto"](#) (ctrl+clic)

Le violoncelle : Il explore le registre grave et a un rôle harmonique important. Il est comme la base d'un édifice, il pose les fondations de l'architecture sonore. Vous pouvez écouter ce même prélude cette fois joué par le violoncelle avec un son plus grave et plus profond : >> [Écouter l'extrait du "violoncelle"](#) (ctrl+clic)

Le quatuor à cordes est donc la réunion de ces quatre timbres. À tour de rôle, les voix se répondent et certains instruments interprètent des thèmes (souvent le premier violon) lorsque d'autres accompagnent. Malgré ce que l'on peut penser, les instruments accompagnateurs sont aussi importants que les instruments qui jouent les thèmes car ils créent la base du morceau.

Le quatuor à cordes dans *L'Odyssée*

Dans cet opéra, c'est le quatuor Debussy qui interprète la partition avec un rôle central : il est sur scène et il crée les atmosphères des douze paysages de *L'Odyssée*.

La place du quatuor sur scène s'explique pour le jeu des équilibres sonores entre les composantes musicales de la partition à savoir : les solistes, le chœur d'enfants et le quatuor. Lorsqu'un orchestre accompagne un opéra, il est généralement situé dans la fosse pour donner la possibilité aux solistes, qui chantent sans micros, de porter leur voix au-dessus de l'orchestre. Avec seulement quatre musiciens, le quatuor peut donc ici jouer à côté des chanteurs pour communiquer plus simplement avec eux.

Pour accompagner et créer l'atmosphère des différents tableaux, les musiciens utilisent des modes de jeu particuliers, propres aux instruments à cordes. Ces derniers sont inscrits sur la partition, en voici quelques exemples :

De simples tenues de notes : Extrait des Quatre Saisons de Vivaldi >> [Écouter l'extrait des "notes tenues"](#) (ctrl+clic) jusqu'à 26 :46

Les trilles : Répétition rapide de deux notes en un battement régulier. Vous retrouverez cette manière de jouer dans un extrait de la Sonate en sol mineur « Le trille du diable » de Tartini >> [Écouter l'extrait des "trilles"](#) (ctrl+clic) jusqu'à 5:15

Les pizzicati : Manière de jouer en pinçant les cordes d'un instrument. Vous en retrouverez un extrait dans l'œuvre orchestrale « Silvia » de Léo Delibes >> [Écouter l'extrait des "pizzicati"](#) (ctrl+clic)

Les accords : Superposition de plusieurs notes qui fondent une harmonie. Vous retrouverez dans l'extrait du premier mouvement du concerto pour violon de Bruch n°1 en sol mineur des successions d'accords >> [Écouter l'extrait des "accords"](#) (ctrl+clic) jusqu'à 3 :33

• • • *L'Odyssée* à l'Opéra de Lille

Opéra de **Jules Matton** (né en 1988)
Livret **Marion Aubert** d'après Homère
Commande du **Théâtre Impérial de Compiègne** (création 2018)

Direction musicale **Quatuor Debussy**
Mise en scène **David Gauchard**

Scénographie **Fabien Teigné**
Lumières **Christophe Chaupin**
Création visuelle et numérique **David Moreau**
Regard chorégraphique **Stéphanie Chêne**

Avec :

Jeanne Crouaud

Fabien Hyon

Laurent Deleuil

-
Le Chœur d'enfants du Théâtre Impérial de Compiègne

-
Le Quatuor Debussy

• • • Notes d'intention

Le livret

Qu'est-ce qu'écrire un livret ? Quelle place laisser dans l'écriture à la musique ? Quel rythme imprimer ? Et qu'est-ce que ça veut dire écrire un opéra porté par un chœur d'enfants et trois solistes ? Et le quatuor à cordes, quelle place lui donner ? Et qu'est-ce que ça signifie écrire à partir de l'œuvre d'Homère ? Doit-on faire une adaptation ? Préserver les moments les plus emblématiques de l'œuvre ? Jouer avec la mémoire collective de l'Odyssée ? N'y a-t-il pas quelque plaisir à retrouver le Cyclope ? Les sirènes ? Circé ? À quel endroit cette œuvre nous touche aujourd'hui ?

Après quelques jours de réflexion, nous avons choisi de faire une œuvre de création, traversée par le souvenir d'Homère. Et d'axer notre travail sur le personnage de Télémaque.

Télémaque, seul sur la grève, attend le retour de son père... et se pose, lui aussi, des questions : « C'est quoi grandir sans figure paternelle ? Pourquoi son père est-il parti ? Et ce père ? Qui est-il ? À qui s'identifier ? Comment grandir ? »

Sur la plage, une bande d'enfants. Les enfants orphelins – peut-être eux aussi les enfants des marins partis, Mentor, le chef de la bande, et Athéna, une toute jeune déesse. Ensemble, ils consolent Télémaque, lui jouent, et chantent, et inventent les exploits – mais aussi les échecs de leurs pères. Et ensemble, aidés par la fiction, ils apprennent à grandir.

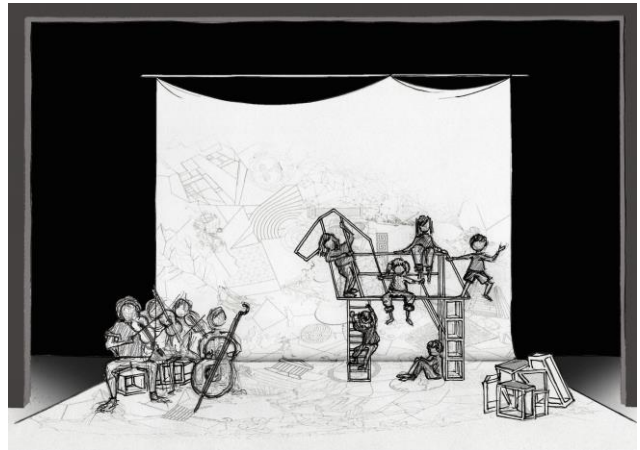
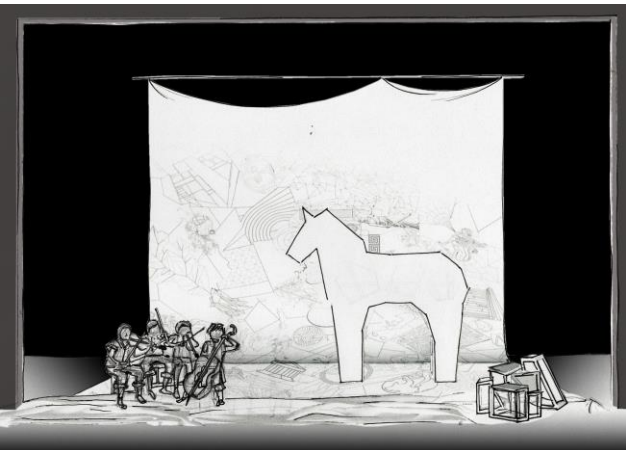
La mise en scène

La pièce parle depuis l'enfance. L'enfance de l'écriture. L'enfance de Télémaque. Celle des interprètes. Et le souvenir de nos propres enfances. La scénographie, les paysages, seront eux aussi travaillés par cette enfance. Nous la voudrions libre, ludique : un cheval de Troie, la grotte du Cyclope, l'île d'Ithaque, seront autant de terrains de jeu, de feuilles à dessins.

• • • Les décors

Pour créer les décors du spectacle, le metteur en scène David Gauchard a travaillé avec un scénographe, Fabien Teigné, qui l'a aidé à les imaginer, par des croquis, modélisations et maquettes, avant qu'ils ne soient construits.

Avec les élèves :

Avant le spectacle :

- Déterminer les épisodes-clés de *L'Odyssée* et imaginer une scénographie pour les mettre en scène : quels éléments de décor, accessoires, costumes peuvent représenter symboliquement le cyclope Polyphème, la magicienne Circé, le bateau d'Ulysse, l'île d'Ithaque, la mer déchaînée... ?

- Poursuivre la réflexion en travaillant sur l'imagerie ou les clichés sur l'antiquité et la Grèce (la mer, le bleu, alphabet grecque, etc.) et imaginer comment cette symbolique est convoquée sur scène.

- À partir des esquisses de Fabien Teigné ci-dessus, imaginer comment le metteur en scène David Gauchard a représenté les éléments symboliques de l'histoire (le cheval de Troie, la grotte du Cyclope, l'île d'Ithaque, etc.) puis montrer quelques >> **photos du spectacle** (ctrl+clic).

Après le spectacle :

- Se remémorer le spectacle en demandant aux élèves de redessiner les différents éléments de décor et espaces scéniques observés durant la représentation, et les associer à un épisode de l'histoire d'Ulysse. Y placer le chœur, les musiciens, les comédiens-solistes.

- Théâtre d'objets : Proposer de raconter un passage de *L'Odyssée* avec des objets du quotidien.

Demander aux élèves de jouer les moments-clés du spectacle en utilisant des objets « détournés » et sans utiliser la parole (le professeur aura disposé sur le sol un grand nombre d'objets du quotidien et sans lien direct avec *L'Odyssée*, au choix des élèves). Les élèves- spectateurs essaient d'identifier le moment dont il s'agit.

• • • Adaptations et réécritures

Une histoire ne peut pas être racontée de la même manière dans un livre, dans un film ou sur une scène. Les contraintes et les possibilités ne sont pas les mêmes. Voici quelques pistes pédagogiques pour poursuivre le travail autour des adaptations et réécritures de *L'Odyssée*.

Avec les élèves :

Avant le spectacle :

- Demander aux élèves de chercher une adaptation de *L'Odyssée* d'Homère au cinéma, en bande-dessinée, en ballet, en opéra, en série télévisée, en poème, en peinture... Montrer que le texte d'Homère a inspiré tous les champs artistiques (propre du mythe).

- Travailler sur l'adaptation très libre de *L'Odyssée* par les frères Cohen dans ***O'Brother*** (2000) : chercher les points de comparaison entre les deux récits : retour dans la patrie-foyer, protagonistes (héros = paria, exclu mais rusé et intelligent...), épisodes-clés (tempête-inondation...). Montrer que l'adaptation est une réécriture, faite de choix (rappeler le modèle mais inventer, créer autour de ce modèle).

- Demander aux élèves d'adapter un épisode de *L'Odyssée* en choisissant une forme différente de l'originale (chant, bande dessinée, saynète de théâtre...). S'inspirer par exemple de la bande dessinée ***La mythologie en BD : L'Odyssée, les aventures d'Ulysse*** de B. Bottet et E. Harel (Casterman, 2016) ou de la pièce de théâtre ***L'Odyssée pour une tasse de thé*** de Ribes (1974).

- Proposer aux élèves de réécrire un épisode canonique de *L'Odyssée* en modifiant le « cadre » : Et si Ulysse était président de la France en 2018 ? Ou s'il habitait en banlieue parisienne ? Ou s'il vivait au Moyen-âge ? Ou s'il était un courtisan de Louis XIV ?

Qu'est-ce qui pourrait le pousser à partir ? Qu'est-ce qui l'empêcherait de rentrer chez lui ? Qui serait le Cyclope Polyphème ? Et Calypso ?...

- Étudier plusieurs réécritures du même épisode de *L'Odyssée* par des auteurs et/ou artistes différents et mettre en évidence les points de vue adoptés et les choix stylistiques et narratifs faits par ces derniers [ex : ***La naissance de l'Odyssée*** de Giono (1930), ***L'Odyssée pour une tasse de thé*** de Ribes (1974), ***Les aventures de Télémaque*** d'Aragon (1922), ***Ulysse*** de James Joyce (1921), ***Ulysse from Bagdad*** de Schmitt (2008)...].

- À la manière du spectacle, réécrire les aventures d'Ulysse en adoptant un autre point de vue que celui du héros : Pénélope, Circé, Poséidon ou un compagnon d'Ulysse raconte...

- Les contes à l'envers. Les personnages d'un conte choisi sont inversés. Les bons deviennent les méchants, les méchants deviennent les gentils, le roi devient un paysan... Demander aux élèves d'envisager les changements dans l'histoire. La fin serait-elle la même ? La morale serait-elle modifiée ?

- Contes détournés références d'ouvrages (formes, personnages, points de vue, etc.)
via la >> **fiche du CRDP de Reims** (ctrl+clic)

- Transposer le conte à une autre époque : s'interroger sur le réel et la fiction.

À partir de faits relevant d'une actualité (article de presse par exemple), les élèves modifient l'article en introduisant des ingrédients spécifiques de *L'Odyssée* (obstacles, la quête, le dénouement heureux, la morale...).

Pour aller plus loin après le spectacle :

L'Art et le voyage Fiche thématique proposée par Canopé :

<https://www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/lart-et-le-voyage.html> (ctrl+clic)

• • • Autour des extraits de l'opéra

Avant le spectacle :

Lire la scène d'exposition de la pièce de Marion Aubert, **L'Odyssée** (Actes Sud -Papiers, Heyoka jeunesse, 2018)

Page 15.

- Mettre en évidence la multiplicité des voix et la présence du chœur (faire le lien avec le chœur dans la tragédie grecque antique), la tonalité de la scène (émouvante), le point de départ du récit (personnage principal = un enfant qui pleure) et les résonances avec *L'Odyssée* (Athéna, « fils de roi », Pénélope). Insister sur l'originalité du point de vue adopté.
- Faire rédiger et/ou jouer le monologue de Télémaque.

Étudier le second extrait : « Le pays de solitude ».

Page 16.

- Quel sentiment anime Télémaque ? Pourquoi ? Quelle image a-t-il de son père ? Et Athéna ?
- Montrer l'ambivalence du sentiment qui anime Télémaque : « On sait plus ce que t'as fait. Et ça m'intéresse plus. Même si un petit peu quand même ». Montrer que la renommée d'Ulysse est un poids pour son fils.
- Proposer une lecture à plusieurs voix du monologue de Télémaque pour rendre compte de tous ses questionnements.
- Imaginer ce qui va se passer ensuite, rédiger une suite : Pénélope vient consoler son fils. Ulysse revient enfin. Télémaque reçoit un message de son père...

Après le spectacle :

Écriture : La relation parent / enfant

- Après avoir réfléchi à une liste de mots qui caractérise l'adulte et l'enfant. Chaque élève écrit deux textes : un portrait d'adulte et un portrait d'enfant. Demandez aux élèves de ne jamais employer dans leur texte le mot adulte ou enfant, mais d'utiliser au choix « Il » ou « Elle ». Pour les aider, ils peuvent s'inspirer d'une personne qu'ils connaissent, par exemple : « Il est autoritaire. Il aime l'argent car l'argent lui permet d'être libre. Il se réveille chaque matin à 8h00 du matin. Il est joyeux et blagueur. Il n'aime pas les contraintes. Il est intelligent et curieux. Il a souvent peur, peur de tout. » Chaque élève peut lire ses deux textes et demander à ses camarades de ces deux portraits : Qui est l'enfant ? Qui est l'adulte ?
> S'interroger sur le rôle d'une mère / le rôle d'un père.
- Qu'est-ce que cela signifie être mère ? Être père ? Quel est le rôle d'une mère ? Et le rôle d'un père ? Comment ce rôle évolue-t-il en fonction de l'âge ? Et quand l'enfant devient adulte ? Et quand les parents sont à la retraite ?
- Vous pouvez demander aux élèves d'écrire un court texte pour décrire ce que doit être une mère et un père.

Arts plastiques : Quand mes parents étaient enfants

- Construire une œuvre plastique qui nous parle de l'enfance d'autrefois et d'aujourd'hui.
- Demandez aux élèves de glaner auprès de leurs parents des objets qui pour eux, ont été importants dans leur enfance ou qui représentent leur enfance.
- Demandez aux élèves de réfléchir aux objets qui symbolisent leurs enfances à eux.
- À partir de ces objets, ils doivent réaliser une œuvre : sculpture, installation, performance (ils peuvent y ajouter une bande sonore, des textes...).

Nb : Comme référence plastique, vous pouvez leur présenter le travail de Christian Bolstanski, artiste plasticien qui travaille beaucoup avec l'objet car celui-ci est porteur d'histoire individuelle et collective.

Pour en savoir plus, c'est par ici : >> **Travail de Bolstanski** (ctrl+clic)

Extrait 1 (L'Odyssée de Marion Aubert, page 9 à 11)

PREMIER PAYSAGE : LA GRÈVE

LE CHEF DES ENFANTS. Un enfant !

ENFANT 1. Où ça ?

ENFANT 2. Où ça ?

ENFANT 1. C'est qui ?

LE CHŒUR DES ORPHELINS. Un enfant qui grandit pleure !

ENFANT 3. T'es Télémaque ?

LE CHŒUR DES ORPHELINS. Un enfant en train de grandir pleure sur une plage !

ENFANT 1. Qu'est-ce qu'il a ?

ENFANT 3. Hé toi ! L'enfant qui pleure !

ENFANT 4. T'as des problèmes avec ta mère ?

ENFANT 3. Avec ton chien ?!

ENFANT 4. Hé ho ! T'as des problèmes avec tout ?!

ENFANT 3. T'as des problèmes ?

ENFANT 4. Des problèmes ?

ENFANT 3. Hé ! L'enfant qui pleure ! C'est quoi ton gros problème ?

LE CHŒUR DES ORPHELINS. Un enfant pleure. Ça fait deux mille ans qu'il pleure.

ENFANT 3. Hé ! L'enfant oin oin !

ENFANT 4. Laisse-le.
C'est son truc.
Il pleure depuis qu'il est né
C'est comme sa mère elle fait que pleurer.

ENFANT 2. Et ta mère ? Elle fait quoi ?

ENFANT 4. Parle pas de ma mère !

ENFANT 1. C'est qui sa mère ?

LE CHEF DES ENFANTS. Pénélope ! T'as jamais entendu parler ?

ENFANT 1. Qu'est-ce qu'il est beau !

ENFANT 2. On dirait le fils d'un roi !

ENFANT 1. Tu viens du palais ? C'est vrai ?!

LE CHŒUR DES ORPHELINS. Comme tu es triste et beau, l'enfant qui pleure !

ENFANT 4. Il a l'air mou !

ENFANT 3. T'es abandonné ?

ATHÉNA. Il est pas abandonné du tout. Son père, c'est Ulysse ! Ulysse ! Ulysse ! Retenez bien son nom. C'est pas n'importe qui comme vous.

ENFANT 4. T'es qui toi ?

ATHÉNA. Athéna !
La déesse de la guerre !

Elle brandit sa lance d'or, son casque d'or, et le gorgonéion.

ENFANT 3. OK OK. Respect.

Temps.

ATHÉNA. Sèche tes larmes, Télémaque.
Ton père va venir,
Ne t'inquiète pas.

Extrait 2 (L'Odyssée de Marion Aubert, page 11 à 15)

DEUXIÈME PAYSAGE : LE PAYS DE SOLITUDE

TÉLEMAQUE. Tous les jours
C'est la même chose
On me dit : "Il va peut-être arriver !"
Mais que sais-je de lui ? De toi ?
Je ne sais rien de toi !
Tu m'appelles jamais !
Rien !
Rien !
On sait même pas qui t'es !
Je suis né
T'es parti
Je joue aux jeux de mon âge
Aux jeux de mon temps
Je cours sur la plage
Et ne crois pas que toujours je t'attends.

ATHÉNA. Ton père est un héros !
Ton père est un guerrier !

TÉLÉMAQUE. Je ne pense pas à toi !

ATHÉNA. Il a fait la guerre !
Il s'est caché dans le cheval de Troie !

TÉLÉMAQUE. Il ne pense pas à moi !

ATHÉNA. Je sais qu'il pense à toi
Je peux te dire
Qui est ton père
Il a les cheveux longs
Et de l'Odyssée, c'est le plus illustre des guerriers !

TÉLÉMAQUE. Tu l'as vu peut-être ?

ATHÉNA. Et tous les jours
Il regarde vers toi.

TÉLÉMAQUE. Je sais même pas la tête qu'il a !

ATHÉNA. Il est assis sur un rocher
Et il regarde vers toi
Il se demande qui tu es
Comment tu grandis
Et ce que tu as fait aujourd'hui.

TÉLÉMAQUE. Il pense qu'à lui !
De lui je ne sais que l'absence

Maman qui tremble
Et les prétendants
Il y a dans le palais
Une foule de prétendants et tous, ils veulent prendre le trône
Et tous, ils veulent me l'effacer complètement
Et je ne sais pas si aujourd'hui
Je n'en ai pas moi aussi ! In tout petit peu envie
Va-t'en puisque t'es jamais revenu ! (*Temps.*)
Je marche sur la grève
Je regarde au lointain
Et moi aussi, je regarde vers lui
Je regarde l'eau
Je me dis : "Peut-être m'auras-tu envoyé une bouteille ?"
Je shoote dans le sable sur des canettes
Mais t'es pas là
Et depuis toujours
J'ai ce bazar dans la tête.

La colère de Télémaque.

T'es pas là, pas là, tu comprends ça, t'es pas là, pas là, pas là, dans ma vie t'y es pas, t'y as jamais été, à part les sanglots, et tout ce que tu nous as laissé c'est le rien, rien qui me revient, ni ton visage, ni ton nom, rien de rien, t'avise pas de revenir, je te connais à force de pas te connaître, tu serais bien du genre à repartir, t'es un fuyard ou un guerrier ? Tu fais quoi ? C'est quoi ta vie ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu as tué le Cyclope ? Pourquoi tu m'as pas emmené ? C'est quoi dis-moi, tes journées ? M'aimes-tu parfois ? Me ressembles-tu ? Elle est cool ta vie de héros ça va tu t'amuses bien ? Tu t'éclates ? Ça fait du bien, l'air marin ? Et je fais quoi, moi, là, avec la foule de prétendants dans le palais, parce que si t'es pas au courant, y a du monde au portillon, et je sais pas quoi faire puisque tu m'as rien appris, je te signale, tu sais qui t'es ? Personne, t'es personne pour moi. Zéro. Nul. T'existes pas. Et même maman t'oublie. Et même le chien. Et tout le monde. On sait plus ce que t'as fait. Et ça m'intéresse plus. Même si un petit peu quand même. T'as crevé l'œil du Cyclope ? C'est vrai ?

LE CHŒUR DES ORPHELINS. Mais oui ! Il l'a fait ! Il l'a fait !

TÉLEMAQUE. Dites-moi ! Comment c'était ? !
Vous me le faites comme il l'a fait ? !

• • • La recette de l'opéra

Pour créer un opéra, il faut plusieurs ingrédients !

Trois ans avant votre première représentation, commencez par prendre :

- Un-e **directeur-trice** d'Opéra, qui va choisir l'œuvre qui sera adaptée,
- Un-e **metteur-teuse en scène**, qui va travailler avec son équipe et imaginer l'opéra,
- Un-e **librettiste**, qui va écrire l'histoire,
- Un-e **compositeur-trice**, qui va écrire la musique.

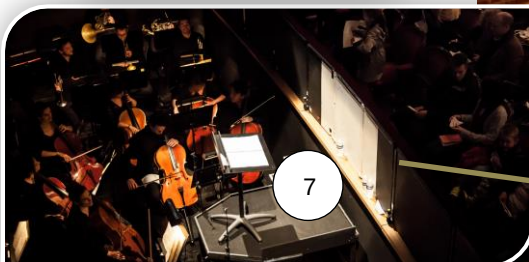
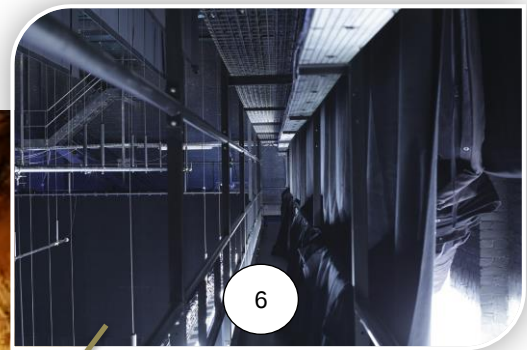
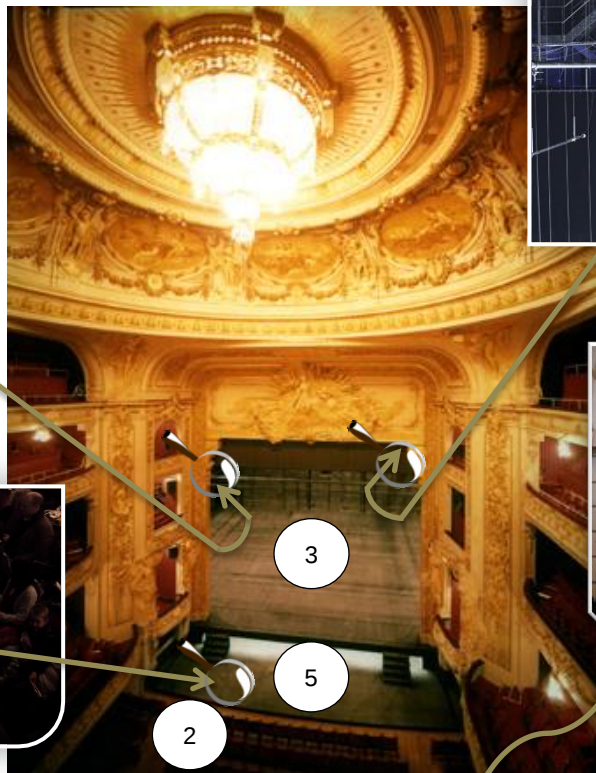
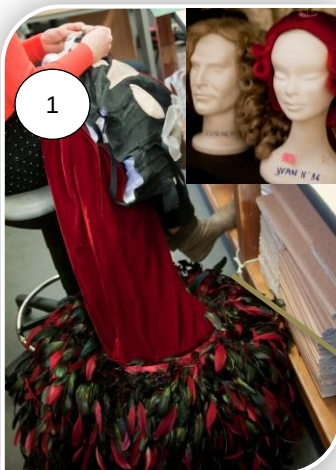
Laissez ensuite mijoter pendant plusieurs mois

- **création** des décors, des costumes,
- **répétitions** des artistes (chanteurs, musiciens...) et des techniciens,
- **organisation** de l'équipe de l'Opéra (communication, administration, production, sensibilisation...).

Une fois que c'est prêt, il ne vous reste plus qu'à servir au public le jour de la représentation !

Retrouve qui est présent le jour d'une représentation d'opéra :

	N°
Les chanteurs	
Les musiciens, dans la fosse d'orchestre*	
Le chef d'orchestre*	
Les techniciens	
Les maquilleurs/coiffeurs/habilleurs	
Le public	
Les agents d'accueil	

*Attention ! Rappelle-toi : dans *L'Odyssée*, qui sont les musiciens ? Jouent-ils dans la fosse d'orchestre ? Ont-ils besoin d'un chef d'orchestre pour les diriger ?

• • • Carte mémoire

CARTE MÉMOIRE

Je suis venu·e à l'Opéra de Lille pour assister à un spectacle.

Le titre de l'opéra :

La date de représentation :

Ce que j'ai vu :

.....

Ce que j'ai entendu :

.....

Ce que j'ai ressenti :

.....

.....