

Cie Je Garde Le Chien / Claire Diterzi

Puisque c'est comme ça je vais faire un opéra toute seule

- Dossier pédagogique -

MUSIQUE / THÉÂTRE

Texte, musique, mise en scène, scénographie **Claire Diterzi**

Collaboration texte, collaboration dramaturgie **Kevin Keiss**

avec **Anaïs de Faria** (soprano)

Régie générale **Jean Paul Duché**

En scolaire Ce2 -> 6^e

En tout public dès 5 ans

Production : Cie Je garde le chien et Théâtre de Sartrouville-CDN

Coproduction : L'Atelier à Spectacle - scène conventionnée d'intérêt national « Art et création » de l'Agglo du Pays de Dreux, Le Théâtre Molière - scène nationale de Sète Bassin de Thau, le Trianon Transatlantique de Sotteville-lès-Rouen - scène conventionnée d'intérêt national « Art et création / chanson francophone ».

Spectacle créé dans le cadre d'Odyssées en Yvelines, festival pour l'enfance et la jeunesse conçu par le Théâtre de Sartrouville-CDN, en partenariat avec le Conseil départemental des Yvelines.

Depuis qu'Anya a grandi, les regards autour d'elle ont changé. Ceux des hommes, ceux des femmes et ceux de ses camarades. Anya déborde d'envies, de musique... et de colère : pour en terminer avec l'injustice, les interdits, les injonctions à devenir autre chose que ce qu'elle veut être : libre ! On lui dit que les grandes compositrices, ça n'existe pas ? Puisque c'est comme ça, elle s'enferme dans sa chambre pour faire son opéra toute seule, en promettant : « Moi, Anya Karinskaya, je serai la plus grande compositrice de tous les temps. »

L'autrice-compositrice-interprète Claire Diterzi n'avait encore jamais écrit pour l'enfance et la jeunesse... ni créé d'opéra pour une soliste ! Pour relever ces deux défis, elle nous plonge dans le cœur d'une jeune fille qui, nourrie par l'énergie de révolte et la passion de la musique, trouve sa force d'autonomie. Une pièce musicale qui nous assure que les colères d'enfants, loin de n'être que des caprices, sont d'immenses puissances de réinvention.

La première partie de ce dossier a pour but de mettre les enfants « en appétit », d'aiguiser et nourrir leur curiosité avant la représentation... sans trop leur en dire sur ce qu'ils vont voir.

Les activités proposées permettent d'entrer dans la thématique du spectacle, de construire des repères autour d'un genre musical (l'opéra) et de découvrir l'artiste Claire Diterzi, son parcours et ses inspirations.

La seconde partie du dossier débute par une mise en commun des souvenirs et impressions des enfants à l'issue de la représentation. Elle se poursuit par des activités d'approfondissement propices à appréhender la démarche artistique de Claire Diterzi : les choix effectués pour le décor et la scénographie, la construction du récit sous forme de va-et-vient entre réel et imaginaire, l'interprétation d'Anaïs (de la narration de son quotidien, en tant qu'Anya, à l'incarnation progressive de son héroïne Svetlana-la-tempête), la place de la musique dans le spectacle et ses différentes esthétiques, vocales et instrumentales. La fiche 2 est l'occasion pour les enfants de revenir en autonomie sur l'histoire, le caractère du personnage et la musique. La fiche 3 propose, en guise de prolongements, des activités permettant d'explorer sa palette vocale et de prendre conscience des paramètres de la voix parlée et chantée.

SOMMAIRE

Pistes d'activités avant la représentation

4 > 7

Présenter l'équipe de création du spectacle

Aborder quelques éléments et thèmes présents dans la pièce

Un genre musical : l'opéra

La culture russe

Découvrir Claire Diterzi

Pistes d'activités après la représentation

8 > 11

Mener une analyse chorale du spectacle

Revenir sur le texte, la mise en scène et l'interprétation

Prolongements

11

Corrigé des fiches

12

Fiche 1 : Côté coulisses

Fiche 2 : Les personnages et les péripéties de l'histoire

Fiche 3 : Explorer sa voix

Annexe 1 : planche-images du décor

Annexe 2 : paroles de la chanson Anya Karinskaiya

Les éléments, fiches et annexes sont téléchargeables de manière indépendante à ce lien :

<https://www.dropbox.com/scl/fo/gwbm5obgd7n7eaphnciw2/ADjxApHRaDpH3ot6lsw2z8c?rlkey=logjbb7qbzaf818u26e2ucd47&dl=0>

PISTES D'ACTIVITÉS avant la représentation

Présenter l'équipe de création du spectacle

- Afficher le titre et le générique du spectacle (p. 1) sans montrer le visuel. Inviter à commenter, en faisant des hypothèses sur le rôle de chaque membre de l'équipe.
- S'interroger sur le sens du titre : qu'évoque-t-il ? Quel pourrait être le thème du spectacle, son histoire ? Noter les idées.
- Remarquer le fait que le spectacle a été créé pour le festival Odyssées en Yvelines. Indiquer la spécificité de ce genre d'événement.
- Échanger avec les élèves sur la manière dont se fabrique un spectacle : Quelles sont les personnes qui participent à sa création ? Quel est leur rôle ? Comment se nomment leurs métiers ?
- Faire réaliser la **Fiche 1 - Côté coulisses** afin d'appréhender les principaux métiers artistiques et techniques.

*Cette activité permettra d'attirer l'attention sur les particularités de **Puisque c'est comme ça je vais faire un opéra toute seule** (un spectacle spécialement conçu pour le festival Odyssées en Yvelines) et son équipe de création : Claire Diterzi en a créé le texte, la musique, la scénographie et la mise en scène. Il s'agit d'un monologue, car Anaïs de Faria en sera l'interprète unique.*

Aborder quelques éléments et thèmes présents dans la pièce

Une jeune héroïne qui veut être libre

- Proposer un court résumé du projet... sans en dire trop. On pourra lire par exemple ce très court texte de présentation :

Depuis qu'Anya a grandi, les regards autour d'elle ont changé. Ceux des hommes, ceux des femmes et ceux de ses camarades. Anya déborde d'envies, de musique... et de colère : pour en terminer avec l'injustice, les interdits, les injonctions à devenir autre chose que ce qu'elle veut être : libre !

- Préciser aux élèves que le personnage d'Anya a presque le même âge qu'eux. Questionner : selon vous, quels peuvent être les injustices et les interdits auxquels l'héroïne tente de s'opposer ? Quelles peuvent être les injonctions qui l'empêchent de se sentir « libre » ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Affiner la compréhension autour des notions d'interdit, d'injustice et d'injonction, mais aussi d'autorité, d'obéissance, de désobéissance.
- Dire qu'Anya est passionnée de musique, puis lire la fin du texte de présentation :

On lui dit que les grandes compositrices, ça n'existe pas ? Puisque c'est comme ça, elle s'enferme dans sa chambre pour faire son opéra toute seule, en promettant : « Moi, Anya Karinskaya, je serai la plus grande compositrice de tous les temps.

- Revenir sur le sentiment d'injustice éprouvé par Anya. Commenter sa manière de réagir et sa décision d'écouter ses envies plutôt que de croire ce que disent les autres.

Un genre musical : l'opéra

- Demander aux élèves ce qu'ils savent à propos de l'opéra : certains en ont-ils déjà vu ou entendu ? En fonction du niveau de la classe et du temps dont on dispose, proposer d'effectuer des recherches en petits groupes pour se documenter, et/ou :

- regarder la « capsule pédagogique » proposée autour de l'opéra Carmen – durée : 6 min : <https://www.youtube.com/watch?v=gaWC7BTpwVE>

- faire lire ce texte :

L'opéra naît en Italie vers 1600. Ce genre de spectacle s'inspire de la tragédie grecque antique, car il mêle le théâtre et la musique. L'histoire est entièrement chantée. Même les dialogues sont interprétés dans un style de chant appelé récitatif. Dans la fosse se trouvent l'orchestre symphonique. Les airs sont interprétés par des chanteurs lyriques, en solo ou à plusieurs voix. Ils peuvent être également accompagnés par un chœur. Des costumes et des décors luxueux complètent ce grand spectacle lyrique. Des artistes de différentes disciplines travaillent pour créer ces œuvres : compositeurs, poètes, chorégraphes, chanteurs, décorateurs, costumiers.

- S'intéresser aux voix lyriques de l'opéra, en écoutant quelques extraits chantés donnant à entendre des voix de femmes et d'hommes. Préciser qu'en fonction de leur tessiture vocale (les hauteurs de sons, plus ou moins graves ou aiguës, qu'ils sont capables de chanter), les interprètes lyriques reçoivent un qualificatif : du plus grave chez les hommes (**basse**) au plus aigu chez les femmes (**soprano**). Dire qu'Anais de Faria est soprano.
- Questionner : comment Anya pourrait-elle créer un opéra toute seule, alors que son personnage sera seul en scène, sans autres partenaires, chanteurs ou musiciens ? Faire des hypothèses.

La culture russe

- Dévoiler l'affiche de création du spectacle (ce n'est plus la même qu'aujourd'hui) et décrire ce qu'elle représente : la photo d'une salle d'opéra (des balcons au plafond), sur laquelle sont apposées des illustrations d'instruments de musique (accordéon, instruments à cordes et percussions - maracas, cymbale, grelots). Montrer la photo d'un des instruments représentés, la balalaïka (**photo 1**), et dire qu'il s'agit d'un instrument à cordes pincées traditionnel de Russie. Montrer la photo des matriochkas (**photo 2**) et mettre en lien avec l'illustration dessinée sur l'affiche. Dire que ces poupées gigognes sont également très populaires en Russie.

- Amener l'idée que le personnage, qui se nomme Anya Karinskaya, est russe, et qu'il y aura dans le spectacle des références à la culture musicale et littéraire de ce pays. Citer éventuellement des artistes ou œuvres que les élèves connaissent, et nommer quelques noms de musiciens qui seront cités au début de la pièce (Moussorgski, Prokofiev, Tchaïkovski, Chostakovitch), ainsi que la ville de Saint-Pétersbourg.

Découvrir Claire Diterzi

• Présenter Claire Diterzi : musicienne multiinstrumentiste, elle écrit et compose des chansons et des œuvres instrumentales, écrit et met en scène pour le théâtre. Proposer aux élèves, répartis en petits groupes, d'effectuer des recherches sur l'artiste en se rendant sur son site internet : www.jegardelechien.fr

On pourra par exemple distribuer à chaque groupe une fiche à compléter :

Quand Claire a-t-elle débuté sa carrière musicale ? Quels sont les styles musicaux qu'elle a abordés ? Quelles sont les spécificités des deux derniers spectacles qu'elle a faits :

Concert à table et **De Béjaïa à...**

• Écouter quelques morceaux extraits de son répertoire, pour appréhender l'expressivité de sa voix :

« L'Odalisque » : <https://www.youtube.com/watch?v=LBMQJEt73Zg>

« Tableau de chasse » : https://www.youtube.com/watch?v=z9_1OAJrwjI

« L'Avantage avec les animaux » : <https://www.youtube.com/watch?v=UoLpaRrthMg>

la manière dont elle mélange les sonorités électriques et acoustiques :

« Le Roi des forêts » : https://www.youtube.com/watch?v=Y_aOn5pQO_I

« Salon des refusées » : https://www.youtube.com/watch?v=ltk_Txn0-o4

« La précieuse » : <https://www.youtube.com/watch?v=t4PL6OsE-WE>

« Concert à table » : <https://www.youtube.com/watch?v=OC8BjDTZ7ds>

« De Béjaïa à... » : <https://www.youtube.com/watch?v=ovoys08Xb0A&t=46s>

On pourra également regarder quelques clips vidéo de chansons accessibles sur youtube.

• Dire que Claire Diterzi va, à travers ce spectacle, s'adresser pour la première fois aux enfants et adolescents, et proposer de lire l'extrait de son entretien avec la journaliste Anaïs Heluin, La Terrasse

« Le métier rigolo que j'exerce a pour moi quelque chose d'enfantin : créer des spectacles qui mêlent musique, mots, images et autres mediums. C'est une manière de pratiquer l'autodérision, très importante dans mon écriture. J'ai eu avec mes sœurs une enfance très marrante, qui m'a je pense beaucoup constituée en tant qu'artiste, et qui continue de le faire. D'ailleurs, même si je n'ai jamais auparavant créé spécifiquement pour le jeune public, celui-ci fait toujours partie des personnes à qui je m'adresse. Il me semble que la musique, ludique, permet facilement ce type d'approche. Je dirais qu'écrire pour la jeunesse a décuplé mon envie d'affirmer que j'ai cinq ans dans ma tête ! Interprétant d'habitude moi-même mes propres pièces, accompagnée ou non par d'autres artistes, je n'avais jamais jusque-là écrit pour une autre artiste, en l'occurrence la chanteuse soprano Anaïs de Faria. Je suis très heureuse de devoir la suivre dans l'évolution du spectacle, ce qui sera tout nouveau pour moi. » Claire Diterzi

Mener une analyse chorale du spectacle

L'analyse chorale est une mise en commun des souvenirs, impressions et ressentis que les spectateurs ont gardés de la représentation. Il s'agit de rassembler le plus de matière possible autour du spectacle par la simple remémoration, à la fois objective et sensible, de ce qu'on a vu. Elle est modérée par un·e animateur·rice, qui distribue et relance la parole au sein du groupe assis en cercle, en invitant à décrire en détail l'espace scénique, les costumes, l'interprétation. L'analyse chorale permet ainsi de déjouer et dépasser les opinions toutes faites et les jugements « à l'emporte-pièces ». Elle est l'occasion de constater que chacun·e a vu « sa » représentation (en observant ou étant marqué·e par certains éléments qui ont peut-être échappé à d'autres ou les ont moins touchés). Elle est propice à installer une parole ouverte (chacun·e étant invité·e à s'exprimer sans être jugé·e), à favoriser l'écoute mutuelle entre les enfants.

Ce dispositif est proposé par l'Anrat (association nationale de recherche et d'analyse théâtrale), qui en a fixé les règles du jeu. On pourra consulter la fiche PDF de l'analyse chorale à cette adresse : <https://anrat.net/ressources/outils>

Revenir sur le texte, la mise en scène et l'interprétation

Suite à l'analyse chorale, approfondir la compréhension en revenant sur les principales thématiques du spectacle et la manière dont elles sont traitées. Mettre ainsi en évidence les choix artistiques faits par Claire Diterzi. En s'appuyant sur leur expérience de spectateurs et spectatrices, les élèves seront invité·es à commenter ces choix, à fournir des pistes d'interprétation possibles, à confronter leurs points de vue.

La scénographie

- L'espace scénographique, qui représente la chambre d'Anya, est délimité au sol par un tapis rectangulaire. Un fauteuil rouge à gauche (**jardin**), une malle noire à droite (**cour**) et un rideau écru de 2 mètres de haut (**en fond de scène**) constituent les principaux éléments présents au début de la pièce, auxquels s'ajoutent un petit pouf, une cage à oiseau, un gros livre et un piano miniature.
- Ce décor va se transformer au gré des aventures imaginées par Anya pour son opéra, grâce à l'ouverture du rideau de fond de scène. La comédienne, qui manipule elle-même le portant, va faire apparaître successivement un paysage de forêt (scène 2), un mur de briques (scène 3) le décor de la maison de la sorcière (scène 4), et une porte de bois (scène 5).

Le montage du décor

- Les planches de photos (**Annexe 1**) permettent de découvrir les étapes du travail de création du décor : Claire Diterzi a d'abord réalisé un montage d'images par ordinateur (**photos 1 à 5**) pour traduire ses idées. Les régisseurs ont ensuite trouvé les solutions techniques et les objets nécessaires pour la réalisation : un portant équipé de plusieurs

rangées de barres a été fabriqué (photos 6 à 8). Les images (forêt, mur, porte) ont été reproduites sur de grandes toiles, qui seront ensuite suspendues aux barres par les tringles (photo 9). Pour l'intérieur de la maison de la sorcière, certains objets sont directement suspendus, d'autres posés sur une petite table (photo 10). Quant à la toile figurant la porte, c'est Anaïs qui la fixe elle-même pendant le spectacle (photo 11).

- Montrer le dessin représentant une troupe ambulante au Moyen Âge (cf. ci-contre). Préciser que le dispositif léger choisi pour le spectacle rappelle ceux d'autrefois, lorsqu'on montait une petite scène sur des tréteaux et que les décors étaient suggérés par des toiles peintes en fond de scène sur rouleau. Préciser que ce dispositif sur tréteaux permettait aux artistes de déplacer facilement la scène pour l'installer n'importe où. De la même façon, ce spectacle est destiné à pouvoir être joué partout, et doit être monté et démonté rapidement.

Représentation sur tréteaux d'une farce par une troupe ambulante (Médiathèque d'agglomération de Cambrai)

L'adresse et les différents niveaux du récit

- Anaïs est déjà présente au plateau lorsque les spectateurs arrivent dans la salle. Elle s'adresse aussitôt à eux, sans que l'on sache si c'est le personnage ou l'interprète qui prend la parole. La frontière entre le réel et la fiction, le personnage et l'interprète n'est donc pas clairement marquée. Claire Diterzi fait ainsi le choix de laisser le public se questionner sur ce qu'il voit, et de lui laisser la liberté d'intervenir dans le spectacle, au début, en dialoguant avec l'héroïne.
- Le texte de la pièce est structuré par des va-et-vient entre différents niveaux de récits :
 - les péripéties vécues par l'héroïne de fiction inventée par Anya,
 - une plongée au cœur du propre processus de création d'Anya,
 - les confidences qu'Anya livre au public à propos de son quotidien et de sa passion pour la musique,

- des situations dialoguées entre Anya et ses parents (que l'on entend en voix off et dont on imagine la présence à l'extérieur de la chambre).

D'Anyà à Svetlana-la-tempête

- Demander aux élèves de faire le portrait d'Anyà : quelle est sa passion ? Quels sont ses principaux traits de caractère ? Pourquoi ne veut-elle pas sortir de sa chambre ? Qu'a-t-elle décidé de faire ?

- Proposer de citer de mémoire les personnages de l'opéra inventé par Anyà et les principales péripéties de l'histoire. S'intéresser au processus de création d'Anyà : comment écrit-elle ? Comment a-t-on accès aux textes et musiques lorsqu'elle est en train de les inventer ? Proposer à un·e volontaire de lire **l'extrait 1**. Se remémorer collectivement que ce passage est entendu en voix off, par la voix enregistrée d'Anaïs, tandis que celle-ci est assise sur son fauteuil. S'agit-il de sa voix intérieure ?

- Remarquer la manière dont Anyà, au cours de son processus de création, est de plus en plus proche de Svetlana-la-tempête, passant progressivement de la narration de l'histoire à l'incarnation du personnage (interprétation parlée et chantée).

EXTRAIT 1

— *Dans mon opéra, l'héroïne s'appellera Svetlana-la-tempête. Elle sera comme moi : solitaire et incomprise. Un volcan d'émotions, une jeune fille avec comme un bidon d'essence à la place du cœur. À la moindre étincelle on se retrouve dans un festival pyrotechnique. Dans des temps très anciens, c'est sûr qu'elle a eu des ancêtres dragons. Tiens, c'est marrant ça, à chaque fois que je réfléchis, c'est ma voix russe qui parle dans ma tête, avec l'accent de ma babouchka Marina la moldave et de la tante Olga de Moscou... bref.*

Le chant lyrique

- Proposer aux élèves de décrire la voix d'Anaïs (ses sonorités, sa puissance) et ce qu'ils ont ressenti en l'écoutant. Faire entendre la **chanson d'Anyà Karinskaya** (que l'on peut télécharger avec le dossier pédagogique). Proposer d'affiner l'écoute, en mobilisant le vocabulaire liée à la voix chantée (timbre, notes, grave, aigu, résonance, articulation, nuance, tenue...), mais aussi des images (claire, sombre, ronde, large, étroite, profonde...).

- Réaliser les activités de la **Fiche 3 - Explorer sa voix**. À travers des enregistrements, des écoutes musicales et des jeux vocaux, cette fiche est l'occasion d'aborder le fonctionnement de la voix, ce qui se passe lorsqu'on parle ou chante, mais aussi d'appréhender les différences entre la voix « pop » et la voix lyrique.

Les instruments et les créations musicales

- Nommer les instruments que l'on voit au plateau : deux cithares (une petite en bois naturel et une grande, noire avec des motifs fleuris), balalaïka, piano miniature. Certains sont joués directement par Anaïs, tandis que d'autres sonorités musicales ont été enregistrées et sont diffusées en direct.

- Indiquer que Claire Diterzi a créé les musiques et la bande son du spectacle à l'aide :
 - d'instruments à cordes acoustiques (cithare, balalaïka) et électriques (guitare),
 - de sonorités électroniques : claviers, instruments à vents et à cordes, percussions,

- d'enregistrement de voix,
- d'objets sonores, tels qu'une boîte à musique (matriochka mécanique), une cage à oiseaux...

Puis, elle a créé et mixé les arrangements sur ordinateur, en utilisant différentes modalités : superpositions de pistes sonores, accumulation de plusieurs pistes instrumentales (pour créer un effet orchestral) ou vocales (pour créer un effet de chœur), intégration d'effets sonores (réverbération, écho...).

PROLONGEMENTS

> Les aventures d'Anyà et Svetlana-la-Tempête

La **fiche 2** est l'occasion pour les élèves de solliciter leur mémoire, en revenant sur les personnages, les péripéties et l'interprétation d'Anaïs de Faria.

> Contes merveilleux de Russie

Des lectures croisées sont possibles, en lien avec le spectacle, en puisant dans le répertoire des contes russes traditionnels mettant en scène des personnages célèbres : Vassilissa, Baba Yaga, l'oiseau de feu...

CORRIGÉ DES FICHES

> Fiche 1

1] **Metteur en scène / Metteuse en scène** : orchestre tous les éléments du spectacle en un tout cohérent et dirige les interprètes au plateau.

Auteur / Autrice : imagine une histoire et écrit le texte du spectacle.

Interprète : C'est l'artiste qui met en jeu son corps, sa voix et ses talents expressifs sur la scène.

Scénographe : imagine l'espace dans lequel vont jouer les interprètes, à la manière d'un architecte.

Costumier / Costumière : imagine et réalise les costumes portés par les interprètes.

Décorateur / Décoratrice : imagine et construit les décors présents sur scène.

Compositeur / Compositrice : compose les ambiances sonores ou les musiques que l'on entendra dans le spectacle.

Régisseur / Régisseuse son : s'occupe de la sonorisation : pour que tout le monde entende bien dans la salle et sur scène !

Régisseur / Régisseuse lumière : s'occupe des éclairages et règle les changements de lumière tout au long du spectacle.

2] Horizontalement, de haut en bas : Couloisses - Salle - Répétition - Vert - Rideau - Comédien - Plateau - Loges. Mot à trouver verticalement : **servante**

3]

Décorateur / Décoratrice n°3 / n°2

Artiste lyrique n°5

Artiste dramatique n°1 / n°2 / n°5

Costumier / Costumière n°7

Scénographe n°2

Artiste mime / gestuel n°6

Régisseur / Régisseuse lumière n°8

Compositeur / Compositrice n°4

> Fiche 2

1] **Anya/Anja** :

- Son grand-père Vassili était chef d'orchestre au Bolchoï à Moscou.
- Elle connaît les secrets du chant des oiseaux.
- Elle entend dans sa tête la voix russe de sa babouchka Marina et de sa tante Olga.

Svetlana-la-Tempête :

- Ses parents veulent la marier à un beau prince charmant.
- Elle n'aime pas trop les contes de fées et trouve que, dans la vie, il y a plein d'autres choses plus intéressantes que l'amour.
- Elle s'en va à la conquête de son destin, loin du tumulte et des bruits du monde.
- Elle se retrouve toute seule complètement perdue au milieu de la forêt.

2] Famille des instruments à cordes (pincées)
Guitare électrique / Balalaïka / Cithare / Cithare de table

3] Expression libre

4] **Objets de la sorcière** : lampe méduses, potion magique, cage à hibou

Objets d'Any/Anja : piano miniature, livre-partition magique, mégaphone

Puisque c'est comme ça je vais faire un opéra toute seule

FICHE 1 – CÔTÉ COULISSES

1 – Relie chaque nom de métier à sa définition

Metteur en scène / Metteuse en scène	Il/elle s'occupe de la sonorisation : pour que tout le monde entende bien dans la salle et sur scène !
Auteur / Auteure	Il/elle imagine et réalise les costumes portés par les interprètes.
Interprète	Il/elle imagine l'espace dans lequel vont jouer les interprètes, à la manière d'un architecte.
Scénographe	Il/elle compose les ambiances sonores ou les musiques que l'on entendra dans le spectacle.
Costumier / Costumière	Il/elle imagine une histoire et écrit le texte du spectacle.
Décorateur / Décoratrice	Il/elle orchestre tous les éléments du spectacle en un tout cohérent et dirige les interprètes au plateau.
Compositeur / Compositrice	Il/elle imagine et construit les décors présents sur scène.
Régisseur / Régisseuse son	Il/elle s'occupe des éclairages et règle les changements de lumière tout au long du spectacle.
Régisseur / Régisseuse lumière	C'est l'artiste qui met en jeu son corps, sa voix et ses talents expressifs sur la scène.

Le mot vertical découvert désigne la petite lumière qui reste toujours allumée sur la scène d'un théâtre, même lorsque le spectacle est terminé.

Fiche 1 – Côté Coulisses

3 – Associe la (ou les) image(s) au métier qui lui correspond.

Décorateur / Décoratrice n° ____

Artiste lyrique n° ____

Artiste dramatique n° ____

Costumier / Costumière n° ____

Scénographe n° ____

Artiste mime / gestuel n° ____

Régisseur / Régisseuse lumière n° ____

Compositeur / Compositrice n° ____

1.

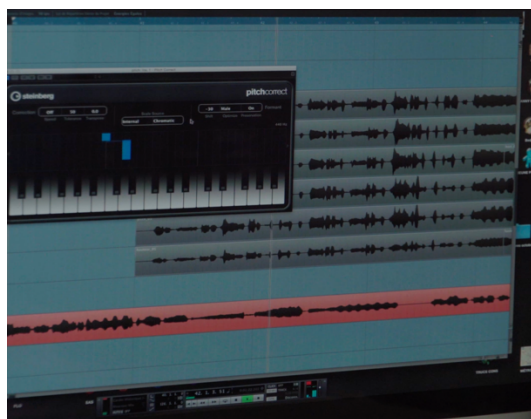
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

FICHE 2

Les personnages et les péripéties de l'histoire

1] Anja ou Svetlana ?

Relie chaque phrase au personnage qui lui correspond.

ANJA

SVETLANA-
LA-TEMPÊTE

- Ses parents veulent la marier à un beau prince charmant.
- Son grand-père Vassili était chef d'orchestre au Bolchoï à Moscou.
- Elle n'aime pas trop les contes de fées et trouve que, dans la vie, il y a plein d'autres choses plus intéressantes que l'amour.
- Elle s'en va à la conquête de son destin, loin du tumulte et des bruits du monde.
- Elle connaît les secrets du chant des oiseaux.
- Elle se retrouve toute seule complètement perdue au milieu de la forêt.
- Elle entend dans sa tête la voix russe de sa baboushka Marina et de sa tante Olga.

2] Écris le nom de chaque instrument sous sa photo.

Écris ci-dessous le nom de la famille instrumentale à laquelle ils appartiennent :

● ● ● Fiche 2

3] Décris le spectacle en écrivant, sur les pointillés, ce que tu as observé et ressenti.
(Tu peux utiliser tes propres mots ou t'aider de la liste en choisissant les mots qui peuvent convenir.)

• **L'espace scénique** (encombré, vide, vaste, désordonné, coloré, foisonnant...)

.....
.....

• **Le caractère d'Anja** (courageuse, rebelle, frondeuse, colérique, peureuse, drôle, triste, fragile, mystérieuse...)

.....
.....

• **La manière dont Anaïs interprète Anja et Svetlana** (énergique, timide, affectueuse, passionnée, retenue, grave, comique, puissante...)

.....
.....

• **L'opéra inventé par Anja :**

Les mélodies :

.....
Les sonorités instrumentales :

.....
L'interprétation chantée :

.....
.....

4] Entoure en rouge les objets qui appartiennent à l'univers de la sorcière et en bleu ceux qui appartiennent à l'univers d'Anja.

FICHE 3

Explorer sa voix

1] RECONNAÎTRE ET QUALIFIER UNE VOIX

• Les voix de la classe

- Proposer aux enfants, divisés en petits groupes, d'enregistrer leur voix parlée (chacun·e prononçant à tour de rôle une phrase courte). Écouter collectivement les enregistrements en proposant de deviner à qui appartient chaque voix entendue. Commenter. Cette activité permettra de constater que chaque voix a une identité particulière, à la manière d'une empreinte qui la distingue des autres. On pourra introduire la notion de timbre vocal.

- Inviter ensuite les enfants à évoquer des voix qui leur sont familières (famille, personnes présentes dans l'école, chanteurs, personnages de fictions...), en les qualifiant avec leurs propres mots (douce, moelleuse, ronde, dansante, aiguë, grave, puissante, criarde, mélodieuse, claire, vibrante...) et en encourageant le recours à des images (ça me fait penser à une couleur, une sensation...).

• Des voix de chanteurs

- Faire entendre des enregistrements de voix chantées d'hommes, de femmes et d'enfants (puisées dans des styles musicaux variés : rock, variété, rap, blues, classique, musiques du monde). Après chaque extrait, laisser les enfants s'exprimer sur ce qu'ils ont entendu, en guidant leur réflexion : Qui chante ? La voix est-elle douce, puissante, jolie ? Etc.

- Noter toutes les différences observées entre les voix entendues : selon le sexe du chanteur, selon qu'il s'agit d'un adulte ou d'un enfant, d'un chant d'opéra ou de rock, etc. Commenter en utilisant le vocabulaire déjà découvert précédemment.

- Dégager progressivement les paramètres de timbre, hauteur, puissance, vitesse/débit.

2] EXPLORER LES DIFFÉRENCES ENTRE PARLER ET CHANTER

- Demander quelle est la différence entre la voix parlée et la voix chantée. Noter les réponses.

- Prononcer des phrases à voix haute, en faisant résonner plus ou moins la voix, en variant la hauteur, la vitesse, le rythme. Demander de lever la main dès qu'on entend la voix « chantée ». Faire justifier.

- Prononcer d'autres phrases en gommant les différences parlé-chanté : chanter en faisant résonner les mots sur une seule note (sans mélodie) ; puis parler sur une mélodie, du grave à l'aigu. Constater que la différenciation entre le parlé et le chanté est alors difficile à faire.

- Écouter des dialogues « parlés-chantés » d'opéras ou un extrait de morceau en rap. Remarquer ainsi que les sonorités vocales peuvent être considérées comme chantantes lorsqu'elles sont rythmiques et/ou mélodieuses et/ou qu'elles résonnent.

3] EXPLORER SA PALETTE SONORE

• Varier les paramètres de hauteur, de puissance, de vitesse, d'énergie :

- Interpréter une phrase parlée en variant la prosodie, l'intention, le ton (interrogatif, injonctif, timide, hésitant, enthousiaste...).

- Proposer de dialoguer en chantant. Montrer l'exemple en improvisant une discussion avec un enfant (ex. : « Bonjour, comment vas-tu ? [...] Moi je n'ai jamais été aussi bien ! [...] Je suis heureux parce que... », etc.). Circuler parmi les enfants pour leur donner des indications. Les encourager à varier les intonations et les rythmes, à faire résonner leur voix, à s'accompagner avec des gestes pour être très énergique, à ajouter une intention (joyeux, fatigué...).

- Interpréter collectivement un chant connu du groupe en variant l'interprétation : chanter très doucement à la manière d'une berceuse, chanter avec beaucoup d'énergie en se tenant bien droit, chanter en faisant la moue et en se tenant avachi, chanter en variant les émotions (colérique, joyeux, triste, surpris, dégoûté).

• Jouer avec la plasticité vocale, explorer ses résonateurs :

- Effectuer des jeux en duo en imitant des cris d'animaux. Proposer de sentir où sa voix résonne (en posant une main sur ses joues, sa gorge, son nez, sa tête, sa bouche...). Chaque « dialogue » permettra de mettre en évidence des contrastes (grave/aigu, résonances dans la gorge/dans la bouche...), et permettra aux élèves de commenter leur production vocale. Ex: le canard (je fais résonner ma voix « dans le nez »), l'ours ou le lion (je fais résonner ma voix grave et puissante « dans la gorge »), l'oiseau (je fais résonner ma voix très aiguë et légère « dans la bouche et les lèvres »), l'éléphant (je fais la sirène, en faisant résonner ma voix grave dans la gorge, puis ma voix aiguë dans la bouche ou « dans la tête »), etc.

- Proposer de chanter des phrases courtes, graves et aiguës, avec une voix qui ressemble à la voix lyrique de l'opéra (réécouter au besoin un extrait chanté par Anaïs de Faria). Commenter ses sensations, en s'intéressant aux paramètres de puissance, de hauteur, de résonance, d'énergie...

REPÈRES POUR L'ENSEIGNANT

La phonation

La voix est produite au niveau du larynx par la mise en vibration des cordes vocales au passage de l'air (expulsion de l'air contenu dans les poumons). Lors de l'émission vocale, les deux cordes vocales s'accolent et se décollent dans un mouvement de va-et-vient extrêmement rapide (jusqu'à plusieurs centaines de fois par seconde). Les vibrations des cordes vocales produisent un son très peu puissant (la « fourniture » laryngée), qui est ensuite amplifié lors de son passage à travers les différents espaces situés au-dessus du larynx. Ces espaces sont appelés résonateurs, car ils font résonner, ou re-sonner, la fourniture laryngée en amplifiant sa puissance sonore (à la manière de la caisse de résonance d'un instrument de musique). Les résonateurs sont le pharynx, des cavités nasales et la bouche.

Les paramètres de l'émission vocale

On peut faire varier son émission vocale :

- **en agissant sur la tension des muscles vocaliques** (composés des deux cordes vocales et des autres muscles auxquels elles sont reliées dans le larynx) :
 - les cordes peuvent se tendre sur elles-mêmes : ce qui permet d'agir sur la densité ou la puissance du son ;
 - les cordes peuvent s'étirer en longueur : ce qui permet d'agir sur la hauteur du son (elles s'allongent pour produire des sons plus aigus).
- **en agissant sur l'accolement des cordes vocales** (vitesse, tension de cet accolement) : la vitesse d'accolement intervient dans la hauteur du son (l'accolement est plus rapide à mesure que le son devient aigu). La tension de l'accolement intervient dans la « consistance/densité » du son : lorsqu'on parle ou chante en « chuintant », l'accolement est très peu tendu.
- **en agissant sur le débit et la quantité d'air expulsé** : afin d'ajuster notamment la durée et la puissance de l'émission sonore.
- **en agissant sur les résonateurs, leur taille et leur forme** : on est capable de produire toutes les syllabes (« formants ») et consonnes qui composent une langue grâce aux variations de forme de la bouche, aux mouvements de la langue, du palais mou et des lèvres.

Les trois étages de la voix

L'émission vocale fait intervenir trois « étages » différents :

- 1) L'étage du souffle (les poumons) : expulsion d'air ;
- 2) L'étage de la vibration (le larynx avec les cordes vocales) : les cordes vocales sont mises en vibrations rapides par le passage de « puffs » d'air ;
- 3) L'étage de la résonance (les cavités qui se trouvent entre le larynx et les lèvres) : le son est amplifié et modelé pour pouvoir produire des sons très variés.

L'accord entre le souffle, la vibration et la résonance

La voix professionnelle est une voix « construite ». Le chanteur ou le comédien doit en effet pouvoir contrôler son émission vocale en tenant compte à la fois de paramètres artistiques (la justesse des notes, la puissance vocale, l'interprétation...), de l'espace dans lequel il vocalise (afin d'être entendu par les spectateurs), mais aussi de sa santé vocale (afin de ne pas se blesser et de protéger durablement sa voix). Il doit ainsi ajuster les différents paramètres de sa production vocale, à chaque « étage » de sa voix. Ex. : Si je chante avec puissance et que je ne fournis pas assez d'air, je risque d'abîmer mes cordes vocales.

Timbre vocalique et timbre extra vocalique

Le timbre vocalique renvoie à toutes les sonorités que l'on peut produire avec sa voix, en contrôlant les paramètres de son émission vocale.

Le timbre extra vocalique, lui, renvoie à ce qui fait la singularité d'une voix et ne peut pas être modifié. Il est lié aux caractéristiques morphologiques de la personne (forme de son larynx, de ses résonateurs, etc.).

Le travail de l'artiste imitateur/trice consiste à reproduire à la fois le timbre vocalique et extra vocalique d'une personnalité, en jouant avec sa propre plasticité vocale.

> Voir la vidéo décrivant la manière dont la voix se fabrique :
<https://youtu.be/ZVlxVgPglpA>

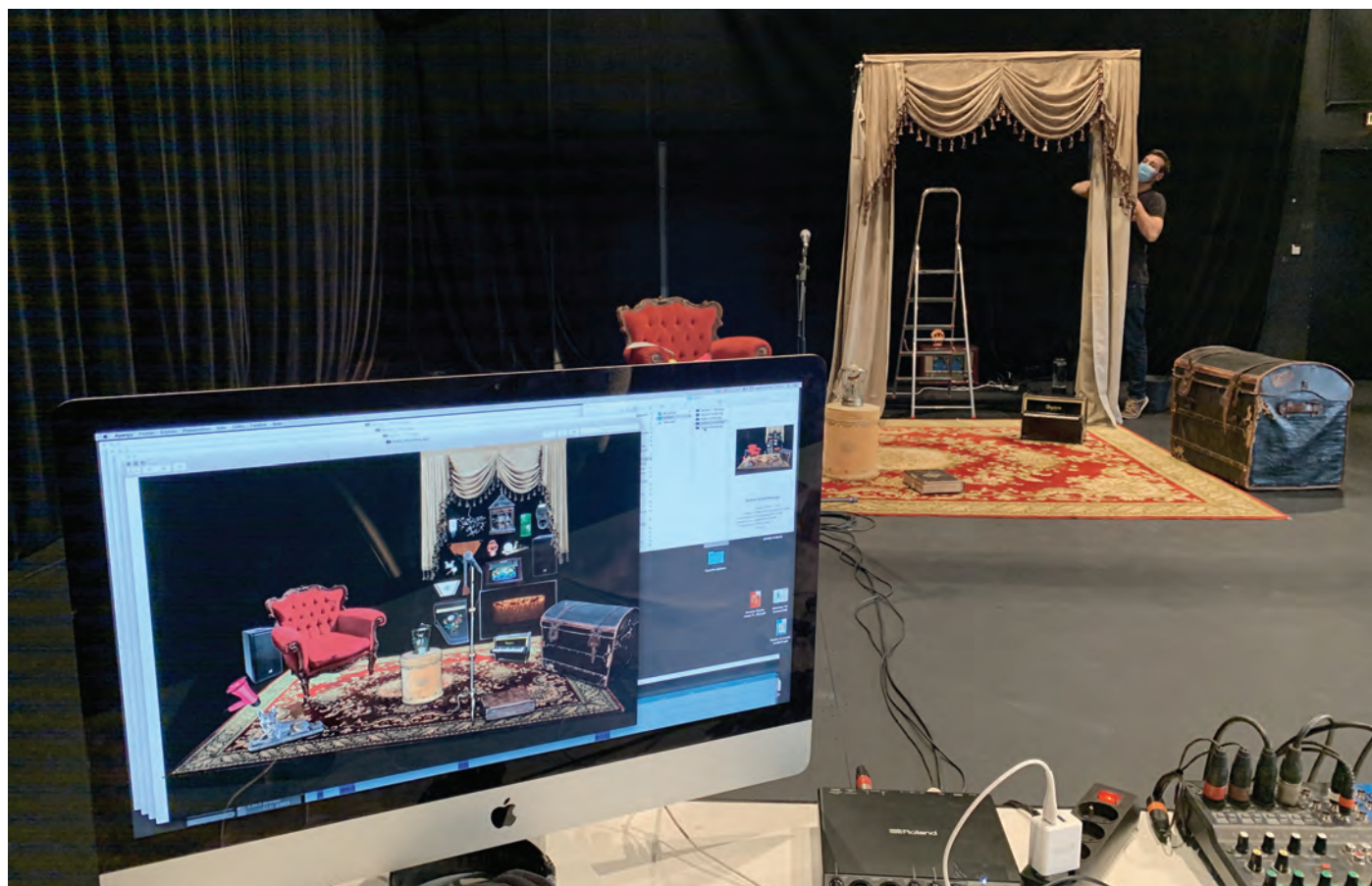
Annexe 1

● ● ● Annexe 1

● ● ● Annexe 1

● ● ● Annexe 1

● ● ● Annexe 1

Cie je garde le chien – Claire Diterzi

Puisque c'est comme ça je vais faire un opéra toute seule

ANNEXE 2 – TEXTE DE LA CHANSON

Anya Karinskaya

Je m'appelle Anya

Anya Karinskaya

Les mains sur le cœur

J'en fais le serment

Oui je serai

La plus grande compositrice

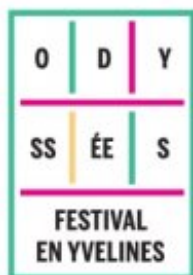
De tous les temps

Oui vous verrez

Vous verrez

Les mains sur le cœur

J'y arriverai

**PUISQUE C'EST
COMME ÇA JE VAIS
FAIRE UN OPÉRA
TOUTE SEULE.**

**Musique, théâtre
dès 9 ans | 45 min**

Claire Diterzi