

YOUNG PURCELL

PROJET DE MÉDIATION PÉDAGOGIQUE



LaChambre

MUSIQUE • FORMATION • PRODUCTION

**A**

ccompagné de musiciens professionnels, faire découvrir au travers d'ateliers et d'un spectacle participatif, la musique baroque d'*Henry Purcell* à travers des histoires de princesses, de démons, de sorcières et du génie du froid. Les opéras composés entre 1683 et 1692 par le compositeur anglais nourrissent encore aujourd'hui l'imaginaire des grands et des petits de l'Europe entière !

Le projet -, inspiré de l'œuvre de *Henry Purcell*, vient développer d'une manière nouvelle et plus fournie une création réalisée dans le cadre des projets DEMOS menés par *Le Poème Harmonique* et *Vincent Dumestre* à Rouen et Lille en mars 2024. Ce projet autonome et nouveau aujourd'hui se décline dans différents territoires, évoluant et s'adaptant pour répondre aux attentes et aux problématiques locales.

Young Purcell est le premier projet pilote de médiation à destination des publics scolaires de **La Chambre**. Le concept permet de mener un travail d'apprentissage musical et choral ainsi que l'approche de la mise en espace avec des enfants (parfois) très éloigné de l'esthétique baroque. La construction en tableaux, la thématique fantastique des opéras et la langue anglaise font de ce spectacle un projet idéal pour la sensibilisation et la transmission d'un patrimoine musical et littéraire engageant la participation des élèves.

LE SPECTACLE

YOUNG PURCELL



Le spectacle **Young Purcell** a été conçu pour être facilement monté dans tous types de lieux : en classe, dans des salles polyvalentes ou même en extérieur sous un préau. Adapté aux jeunes à partir de 6 ans, le spectacle **Young Purcell** aborde diverses notions étudiées en classe élémentaire et au collège. Pour les plus jeunes, nous évoquons la découverte de la musique, la voix, le style de l'opéra, les mythes et contes, l'expression des émotions. Et pour les plus grands, ce sont l'histoire de la musique, l'Angleterre, les grands compositeurs, la narration, la caricature sociale derrière les mythes et les personnages héroïques qui sont étudiés.

Ce spectacle traite également, grâce à la fabuleuse musique de *Purcell*, des grandes notions musicales dont l'art du chant lyrique baroque, où se mêlent solos et quatuors, des airs sérieux ou populaires tel le registre léger des bergères "We come, we come" ou "If music be the food of love". On y trouve des airs plus connus ayant traversé les époques tels le lamento de *Didon* "When I am laid" ou l'Air du Froid (*Cold Genius*) de *King Arthur* composé en 1684, qui près de trois siècles plus tard, dans les années 1980, sera repris par un personnage tout aussi intrigant que l'Esprit du Froid, j'ai nommé : *Klaus Nomi*.

Le spectacle met en scène 4 chanteurs et un instrumentiste jouant du théorbe, intrigante et emblématique "grande guitare" de l'époque baroque qui accompagne et soutien les chanteurs à travers le continuo. Les 5 musiciens évoluent entre musique et théâtre. Pour relier les extraits d'opéra et introduire le contexte, les musiciens se transforment en comédiens en lisant des intermèdes.

ATELIER YOUNG PURCELL

en parallèle des représentations, nous proposons une intervention pédagogique « scolaire » dont le programme s'adapte en fonction des participant.e.s et des attentes du/des professeur.e.s référent.e.s.

Après plusieurs interventions de *Jean-Sébastien Beauvais* auprès des classes, soutenu par les forces vives locales et les professeurs, les élèves rencontrent l'équipe professionnelle de **La Chambre** (solistes lyriques et instrumentistes) sur un plateau de théâtre ou un lieu de concert pour une répétition et la ou les représentation.s scolaire.s et tous publics.

Des instrumentistes à vent, élèves d'écoles de musique ou des conservatoires de la région PACA , ainsi que des petites percussions (pour les plus jeunes), peuvent également être intégrés au projet.

Les interventions « scolaires » prennent la forme d'un temps de rencontre avec les petits spectateurs où nous présentons le contexte musical, la thématique des opéras et l'instrument de continuo.



ATELIER

YOUNG PURCELL

LES INTERVENTIONS « SCOLAIRES »

(2 x 40 minutes - CM1/CM2 et CE1/CE2 - jauge maximale à 2 classes

Les interventions scolaires, prennent la forme d'un temps de rencontre avec les petits spectateurs où nous présentons le contexte musical, la thématique des opéras et l'instrument de continuo.

- **Présentation des instruments et de la musique du spectacle (15 minutes)**
 - > **le théorbe** (les différents éléments, accordage en *La 415Hz*, modes de jeu)
 - > **chant lyrique et spécificités baroques** (diminutions, technique vocale)
 - > **le répertoire chanté** (les différents registres, du tragique au comique)
- **Histoire de la musique (10 minutes)**
 - > **La naissance de l'Opéra en Angleterre** (*John Blow* et *Henry Purcell*)
 - > **les mythes et légendes** qui inspirent poètes, librettistes et compositeur
 - > **la relation Franco-Anglaise** dans l'histoire de la musique
- **Autour d'Henry Purcell (15 minutes)**
 - > **enfance** d'un compositeur
 - > **de l'église à l'Opéra...**
 - > **au service des Rois**, de *Charles II d'Angleterre* à *Guillaume d'Orange* et son épouse, la reine *Marie*, qui deviendra la protectrice du compositeur.
 - > **les librettistes** de l'époque : *Thomas Shadwell* et *John Dryden*

Tout en initiant les enfants aux sons des instruments et à la musique baroque de *Purcell*, qu'ils pourront ensuite reconnaître dans le spectacle, l'atelier travaille aussi leur imaginaire musical à travers de courts jeux ludiques.

ATELIER INITIATION AU CHANT

20 mn élémentaires - 40 minutes collègue - jauge maximale à 2 classes

- > **distinction voix de tête, voix de poitrine.** Distinction chant lyrique classique, chant lyrique baroque, chant musique actuelle. Les tessitures (soprano, mezzo, ténor, baryton, basse)
- > **détente, concentration et conscience corporelle.**
- > **travail sur le schéma corporel et les organes mobilisés par le chant** (colonne d'air, cordes vocales, larynx, résonateurs, diaphragme, plancher pelvien, soutien)
- > **technique de respiration** en quatre temps
- > **travail à partir de 2 œuvres du spectacle** : "*With drooping wings*" et "*Nymphs et Sheperds*"

Spectacle

YOUNG PURCELL

TITRE DES ŒUVRES ET MINUTAGE

ŒDIPE - 1683*Music for a while, air d'Œdipe* 3'00**Introduction libre pour les enfants****FAIRY QUEEN - 1692***Hail Great Parents (Fairy Queen, number 34)* 1'55*Thus ever grateful spring, Air de soprano* 2'18**Intermède lu 1****FAIRY QUEEN - 1692***Hush no more, air de Basse solo & choir* 4'00**Intermède lu 2****THE LIBERTINE (THEATER MUSIC) - 1692***We come, we come, air des Nymphs & Sheperds* 4'00**Intermèdes lus 3****DIDO & AENEAS - 1689****ACT II***In our Deep Vaulted Cell, chœur* 1'20*Thanks to thee lonesome vales, air de soprano et chœur* 3'15**ACT III***When I am laid, Dido Lament* 3'10*With dropping wings, chœur* 2'16**Intermède lu 4****KING ARTHUR - 1684** (Table ronde, chevalier et graal)**ACT III SCENE 2***What though, air Cold geniu* 4'12*Cupidon, récit* 0'37*Cold Genius, récit* 0'55*See See..., chœur* 1'27**ACT IV***How Happy the Lover, Passacaglia* 5'

INTERMÈDE LU 1 avant "Hush no more..."

JEAN-SÉBASTIEN : C'était l'entrée du printemps et de l'été, de *Phoebus*, le jeune *Apollon* rayonnant sur son char ! Une entrée qui ressemble à s'y méprendre à une musique Royale, aux Odes chers à *Purcell*, célébrant Monarques et Divinité ! Il ne manque que les trompettes et les timbales !

FLORENT : *Purcell*, comme ses contemporains, *Sir John Blow*, son maître et ami, profite des concerts à la cour et à la prestigieuse *London Music Society* pour créer, explorer, expérimenter des choses qu'il pourra ensuite réutiliser dans ses opéras et dans sa musique de scène, faite elle pour le grand public...

CAMILLE : Vous venez d'entendre un extrait de *the Fairy Queen*, une adaptation d'un *Songe d'une Nuit d'été* de *William Shakespeare*, composé en 1692...

Mais taisons-nous un moment, car j'entends le sommeil qui arrive pour tout endormir dans la forêt des fées, domaine merveilleux et magique de la *Reine Titania* et du *Roi Oberon*...



INTERMÈDE LU 2 avant "Nymphs and Sheperd "

CAMILLE : *Purcell* écrivit les intermèdes musicaux d'un hit du théâtre de son époque, la première version anglaise d'un argument qui faisait déjà fureur sur le continent.

FLORENT : Quel est donc ce héros qui s'introduit là en Angleterre ? En Espagne il s'appelle Juan, en France Juan ou.... Jean, en Italie *Don Giovanni*.

JEAN-SÉBASTIEN : De même que plus tard chez *Mozart* *Don Giovanni* rencontrera *Zerlina* et *Masetto* à la campagne, *Purcell* met en scène la rencontre de *Don John* avec bergers et bergères,

LÉO : (lisant) ACTE IV . SCÈNE III

1er BERGER

Venez, *Nymphes* et *Bergers*, jouissons de nos jeux dans ce bois ombragé

CAMILLE : (rôle de *Cealia*)

Je ne perçois ni imposture, ni bassesse.

LÉO : Dans nos modestes cabanes, contentons-nous des bienfaits de la nature. Les riches, engraisés dans leurs palais dorés, n'en ont aucune idée ! Baignant dans une haleine infectée par l'abus des viandes et des mauvais vins, l'esprit embrumé, ils gaspillent leur vie.

CAMILLE : Leur 'grandeur' se manifeste en léchant des bottes et en marchant sur des têtes. Ils sourient à tout le monde, mais n'aiment personne.

LÉO : Dans les villes surpeuplées, la vie est comme une tempête. Tandis que nous, nous jouissons du calme de la vie à la campagne. Nous gardons nos moutons, et je peux te prendre dans mes bras ma *Phillis* en toute liberté, loin... très loin des complications de la ville

INTERMÈDE LU 3 avant « *Thanks to these* »

FLORENT : A *Chelsey*, le Paris 16e du Londres de *Purcell*, se trouvait un internat de jeunes filles des plus chics, dont un certain *Josas Priest*, chorégraphe de renom, assurait les cours de danse.

LÉO : Il montait des opéras avec les professeurs et les élèves. Il demanda à *Purcell* de mettre en musique l'histoire d'une femme aimée puis délaissée par un héros militaire étranger - un drame intemporel qu'on retrouvera plus tard dans *Madame Butterfly*, l'opéra *Lakme* ou bien *Miss Saigon*.

CAMILLE : Dans l'univers protégé de l'internat de jeunes filles résonne alors le *Didon et Énée* de *Purcell*, une œuvre qui va résolument bouleverser le paysage musical Londonien avec ce qui fut la naissance de l'opéra anglais. Par cette œuvre, *Henry* stupéfia ses collègues et s'imposa aux yeux de tous comme un compositeur de scène sans égal.

JEAN-SÉBASTIEN : Le général *Énée* fuit la ville de Troy en flamme, poursuivi par l'armée grecque. Il embarque en catastrophe avec son armée sur un navire et fait naufrage en Tunisie, sur les rives de la future Carthage... Secouru par une belle princesse, il en tombe follement amoureux. C'est la reine *Didon* en personne qui l'aide à sortir de l'eau. C'est le coup de foudre réciproque...

INTERMÈDE LU 3 avant « *In our deep vaulted cell* »

JEAN-SÉBASTIEN : *Didon*, Fille du roi *Belos*, a dut fuir en pleine nuit, elle aussi, sa ville natale de Tyr en Libye, menacé de mort par son frère avide de pouvoir. Avec sa sœur adorée *Belinda* et toute sa cour, elle fonde Carthage au prix d'une très grande ruse, gagnant des terres sur le royaume du méchant Roi *Hyerbas*.

Didon et Énée s'aiment, oui mais voilà, les dieux sont jaloux, *Junon* et *Venus* s'affronte et *Junon* (la femme de Zeus) manigance une tragédie dont elle a le secret...

INTERMÈDE LU 3 avant « *Dido Lament* »

JEAN-SÉBASTIEN : Un Esprit envoyé par les sorcières à la solde de la déesse viendra donner une nouvelle mission sacrée à *Énée* : fonder Rome.

Brisé, *Énée* ne sait que faire... Choisir son amour ou suivre son destin... Il part, laissant *Didon* seule et éplorée. D'une infinie tristesse, elle choisira de se donner la mort, sa sœur à ses côtés...



INTERMÈDE LU 4 avant « *Air du froid, Cold Genius* »

VICTORIEN : Bon qu'est-ce qu'on fait ce soir les amis ??

CAMILLE : On va à l'opéra !

TOUS : Encore ??!! Oh non !!

FLORENT : Moi je veux aller au pub

VICTORIEN : Moi aussi !!

JEAN-SÉBASTIEN : Ben faisons les deux ! En plus, les billets sont à moitié prix ce soir ! Et puis ça faisait beaucoup d'arriver un peu pompette, en plein milieu d'un opéra, les gens buvaient, parlaient, dansaient parfois ! C'était une joyeuse foire et il fallait que les chanteurs soient bons ou que l'opéra ait de bons rebondissements pour capter l'attention du public...

LÉO : Nous entrons, et nous tombons sur la fin du troisième acte où les acteurs, *Arthur* et ses chevaliers, font place aux chanteurs de la scène du Froid.

FLORENT : Dans le monde des dieux se joue une lutte analogue à celle du roi Breton *Arthur* et de l'usurpateur saxon *Oswald*. C'est la lutte de tous les temps entre

le bien et le mal, entre la chaleur du soleil et le froid des glaces. Mais aussi, en sous texte, celle de l'Amour (avec un grand A) ahahaAAAAAaaaaah

CAMILLE : *Purcell* écrit une musique des plus extraordinaires, une musique froide pour une rencontre magique entre le *Génie du Froid* et *Cupidon* (gros clin d'œil) qui, avec ses flèches d'amour brûlantes, saura réchauffer même un cœur de glace.

LÉO : Le *Génie du Froid* va-t-il gagner, provoquant une ère glaciaire et gelant tout sur son passage comme la *Reine des Neiges* ?

JEAN-SÉBASTIEN : Ou *Cupidon* va-t-il être capable de lui faire fondre le cœur, provoquant un nouveau réchauffement climatique ?

Le roi des poètes *John Dryden* écrit :

(Lisant) *The Scène changes to a Prospect of Winter in Frozen Countries. Cupid Descends.*

TOUS : (Regardant vers le haut)

LÉO : *Cupidon* vole depuis les ceintres, pendant une corde, du haut du théâtre. Voilà comme on divertissait le public dans les "machine-houses" de Londres. Sans se soucier de la commission de sécurité ni des conventions...



YOUNG PURCELL

Jean-Sébastien Beauvais ■ La Chambre

Tél : + 33 6 49 25 13 83

43 escalier de Pretto, Villa Stella Maris, 06190 Roquebrune Cap Martin
info@lachambre.com ■ www.lachambre.com

Association Loi 1901 ■ SIRET 832 548 895 00024 ■ APE 9001 Z
Licence D.2019.001279/001280 ■ W922011483

LaChambre

MUSIQUE ■ FORMATION ■ PRODUCTION