

Maria Caillasse

présente

“Carmen : musicale chœur”

Dossier Pédagogique

A l'origine :

Maria Caillasse

Maria Caillasse chanteuse d'opéra bannie de La Scala de Milan se retrouve à la rue et vend ses airs d'opéra au public. Accompagnée de son orchestre philharmonique Maria interprète les plus grands airs et ses plus grands rôles du répertoire lyrique. Et lorsqu'il lui faut un partenaire, un chef ou un chœur elle n'hésite pas alors à aller le trouver dans le public...

A l'origine, le spectacle Maria Caillasse crée pour l'espace public, est né de cette envie d'amener l'opéra partout.

Depuis 2021, ce spectacle a rencontré un large public lors de Festivals et autres événements artistiques. En dehors des airs qu'elle chante, Maria, très libre sait s'adapter et improviser avec le public qu'elle rencontre. De plus, que ce soit fixe ou en déambulation sa forme souple, et adaptable rend le spectacle particulièrement accessible et apprécié. C'est toujours avec enthousiasme et étonnement que Maria (alias Mathilde Clavier) a découvert parmi le public comme ils sont nombreux les fans d'opéra, même chez les jeunes.

Forte de ces nombreuses représentations et influencée par sa pratique pédagogique en parallèle, l'idée à germé chez la comédienne-chanteuse d'en écrire une version pour les scolaires.

Ainsi est né « Carmen : musicale chœur » !

Interprétation : Mathilde Clavier

Idee originale: Thomas Canonne

Production : Théâtre des Cerises

Pour les scolaires :

“Carmen : musicale chœur”

Déroulé

Les élèves sont installés dans la salle, soudainement Maria entre dans la classe, avec son orchestre et l'on entend l'ouverture de l'opéra Carmen.

Maria : « Bonjour tout le monde, Tiens c'est étonnant vous ne vous êtes pas installés par pupitre. Bon ce n'est pas grave c'est une première répétition, on a tout le temps de se connaître, pour l'instant si vous préférez être à côté de votre copine et copain pour être plus à l'aise aucun problème. Alors levez-la main tout de même les Ténor que je puisse me rendre compte.... »

Maria annonce aux élèves qu'ils ont été sélectionnés pour participer à la prochaine production de « Carmen » qui aura lieu à l'opéra (le plus proche) dans 3 mois. Maria qui tiendra le rôle titre est venue les rencontrer car elle sera chargée de faire répéter leur chœur. Suite à un manque de communication entre l'opéra et l'établissement les élèves n'ont pas été mis au courant de ce projet et découvrent avec stupeur qu'ils vont devoir chanter. Mais il en faut plus pour effrayer la chanteuse qui reprend tout depuis le début à commencer par l'histoire de Carmen...

Au cours des 50 minutes que dure le spectacle, les élèves entendent des airs de l'opéra Carmen, apprendront en chantant quelques bases de la technique vocale lyrique, découvriront l'histoire de l'opéra, du compositeur, la façon dont le chef d'orchestre dirige et bien d'autres choses encore autour de l'opéra. Puis ils quitteront la salle en se demandant : “ mais est-ce qu'on va vraiment la faire cette production?”

Interprétation et idée originale : Mathilde Clavier

Intérêts Pédagogiques

Le spectacle offre un matériau riche et plusieurs portes d'entrée à une approche pédagogique en fonction de l'âge du public

A l'école, au collège, au lycée...

Thématiques

Selon les programmes préconisés le spectacle ouvrira des thèmes en écho avec plusieurs matières enseignées (musique, français, histoire, EMC...).

- Carmen une oeuvre majeure : la Nouvelle et l'Opéra
- Les femmes dans la littérature (figure féminines...)
- Les rapports Hommes/Femmes
- Population marginalisée (Bohémiens) comment Carmen et Don José illustrent le rapport attirance/repulsion
- Les femmes dans la musique (personnages, histoires, métiers de la musique...)
- Le monde au XIXe
- Qu'est-ce que l'opéra ?
- Qu'est-ce qu'un orchestre ?
- Le chant lyrique

Ecoute et Observation

- Le spectacle vivant stimule l'écoute active
- Découverte de la voix lyrique en "live",

au plus près des élèves

- Interprétation d'un air en lien avec l'histoire et le personnage

- Le rapport texte-musique

Identification des instruments de l'orchestre, enrichissement du vocabulaire musical

- Le jeu théâtral à l'opéra
- La mise en scène d'un spectacle,

comment un artiste fait un spectacle à partir d'une idée

- Le décalage : humour du spectacle/drame de l'histoire

Pratique

- Notion de technique vocale

(pendant le spectacle les élèves sont amenés à chanter)

- Le chœur à l'opéra : les différentes voix, l'harmonie,

la mise en scène ...

- Le chef d'orchestre, son rôle, la battue ...

- Echanges avec l'artiste

- Comment on construit un spectacle, écriture...

Mathilde Clavier, comédienne et chanteuse lyrique, devant des élèves de 3e du collège Jacques-Brel.

PHOTO : COLLÈGE JACQUES-BREL

Tous les élèves de 3e du collège Jacques-Brel ont eu la chance d'assister, jeudi, à une représentation théâtrale et musicale donnée au sein de l'établissement.

La comédienne Mathilde Clavier, du théâtre des Cerises, invitée par Agathe Rouaud, enseignante de français, est intervenue pour leur présenter le spectacle *Maria Caillasse*. Mélange de théâtre, d'improvisation et de chant lyrique, la pièce a permis

aux élèves d'approfondir leurs connaissances sur l'opéra *Carmen* de Bizet, tout en pratiquant le chant.

Ils ont été invités à participer et à chanter les chœurs de la *Habanera*, afin d'accompagner la comédienne, également chanteuse lyrique.

Une expérience théâtrale et musicale interactive, qui a fait découvrir aux élèves les coulisses du monde de l'opéra !

Formée au chant lyrique et au théâtre, Maria Caillasse est née de toutes mes expériences scéniques (spectacles, concerts, rencontres artistiques, lieux...) et surtout de cette envie d'amener l'opéra partout.

Avec les spectacles du **Théâtre des Cerises** ou avec **Les Grooms**, quand je chante de l'opéra dans la rue, je suis souvent bouleversée de voir l'émerveillement du public à entendre du chant lyrique si proche d'eux.

J'ai toujours senti qu'il y avait deux chemins qui se confondaient en moi : celui du *terrain* et celui de l'institution - conservatoire, concerts classiques - et si mon parcours artistique m'a menée jusqu'à Maria Caillasse, ce n'est sans doute pas un hasard.

Notre langue (française) nous fait associer le lieu *Opéra* avec l'œuvre musicale, mais selon moi l'opéra comme le théâtre peut se jouer partout et devant tous les publics. Se produire en extérieur ou interpréter de l'Opéra de manière non conventionnelle dans des lieux dédiés sont de bons moyens de décroquer les habitudes sociales.

J'aime jouer avec les codes, prendre des risques, se moquer pour mieux sublimer : rire et pleurer mais aussi déranger, découvrir et faire découvrir. En un mot : **donner sa place au vivant du spectacle.**

Notes de l'interprète

Mathilde Clavier

Mathilde Clavier

Chanteuse lyrique, comédienne

Née à Nantes, Mathilde Clavier est chanteuse lyrique et comédienne. Son parcours artistique pluridisciplinaire l'amène à explorer les ressources du jeu théâtral, musical et de l'interprétation dans le spectacle vivant.

Très tôt attirée par la pratique artistique, elle commence la musique par la clarinette, puis se dirige vers le théâtre et obtient un diplôme d'art dramatique au **CNR de Nantes** puis une licence de Lettres Modernes. Elle intègre, toujours au sein du conservatoire, le cursus de chant et d'art lyrique jusqu'à son **DEM de chant lyrique.**

En 2002, elle rejoint la troupe de théâtre musical le **Théâtre des Cerises** et participe depuis à toutes ses créations aussi bien en salle qu'en rue : *Maxa on the rocks*, *La Nonne Sanglante*, *Le Moine*, *Je vous salue Jarry*, *L'Homme sans bras*, *Le Conte d'Hiver*, *Hansel et Gretel*, *Elephant Man*, *La Femme canon*, *Carmen Murdered Again*, *Pour en finir avec la chanson française* et bientôt *Ubu Rock* (2021).

En parallèle, elle se perfectionne comme chanteuse au **CRR de Toulon** dans la classe d'Udo Reinemann, auprès de qui elle participe régulièrement à l'*Académie des Heures Romantiques* où elle suit les master-class de Mitsuko Shirai.

Parmi ses collaborations lyriques citons **Angers Nantes Opéra**, le **Ensemble vocal de Nantes**, le festival **Les Arts Scènes**, et aussi **Jean-François Sivadier** et **Irène Kudela** qu'elle rencontre à l'abbaye de Royaumont dans *Eugène Onéguine* de Tchaïkovsky.

En 2018 elle crée en compagnie du pianiste Joakim Lari et du baryton Jean-Baptiste Mouret l'ensemble **La Jolie Rousse**, consacré au répertoire classique piano/voix qui se produit régulièrement en concert.

Passionnée par le décrochage des arts, elle interprète également des airs d'opéra dans la rue au sein de la compagnie **Les Grooms**.

Vous avez pu la voir...

à l'opéra,
en concert,
en spectacles,
en salles,
dans la rue
...

avec...

le Théâtre des Cerises,
les Grooms,
la Jolie Rousse,
Bizet,
Mozart,
Mahler,
Poulenc
...

Maria Caillasse est un spectacle pensé et écrit sur mesure pour Mathilde, comédienne et chanteuse.

Depuis **Le Moine** en 2000 jusqu'à **Carmen Murdered Again** en 2012, le Théâtre des Cerises a toujours flirté avec les formes *opératiques*, prétendant non sans une certaine roublardise : *apporter l'opéra à l'homme de la rue*.

De tous les membres de la compagnie, elle est la seule à avoir été totalement sincère dans cette démarche.

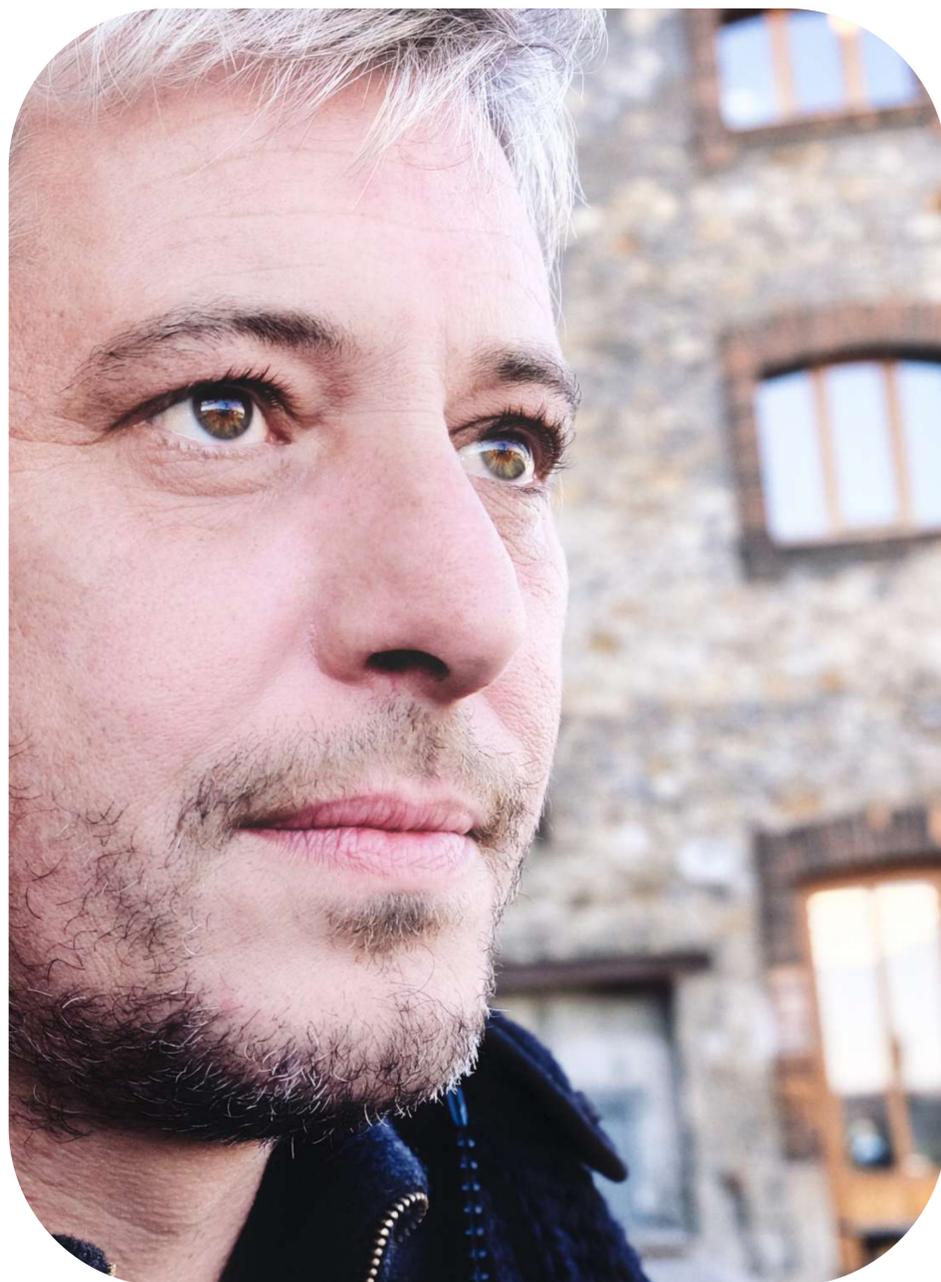
Notes du metteur en scène

Thomas Canonne

En plus d'être une chanteuse lyrique remarquable, à la culture musicale encyclopédique, Mathilde est un clown qui s'ignore.

Son expérience du théâtre de rue lui a apporté un sens de l'improvisation et de la répartie infaillible.

Maria Caillasse est un peu son *Mr Hyde*, jusqu'à ce qu'elle se mette à chanter et nous emporte par sa grâce.

Thomas Canonne

Metteur en scène, auteur, scénographe et comédien

En 1998, Thomas Canonne crée avec Lisa Paul, **le Théâtre des Cerises**, compagnie de théâtre musical basée à Nantes.

Après avoir commencé une Licence d'études théâtrales à Paris III, il se forme à l'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq à Paris.

Entre 2000 et 2005, il écrit pour la compagnie un triptyque théâtral intitulé **L'Enfer des Cerises**, dont le premier volet fut **Le Moine** – opéra d'après le roman de Matthew Gregory Lewis, s'en suivi **Je vous salue Jarry**, et enfin **La Nonne Sanglante**, spectacle coproduit par le Théâtre universitaire de Nantes, la Maison de la Culture de Loire Atlantique et Angers-Nantes Opéra.

Il écrit et met en scène **L'Homme sans bras**, spectacle dans lequel il est également comédien, chanteur et musicien.

En 2006, sous l'impulsion du Théâtre universitaire de Nantes, le Théâtre des Cerises rencontre Jean Boillot qui mettra en scène la compagnie dans **La Vérité**, puis **L'Heure du Singe** de Jean-Marie Piemme.

En 2010, il écrit et met en scène **Maxa on the rock**, opéra rock, coproduit par le CDN d'Angers.

A partir de 2015, il revient à ses premières amours en créant des spectacles pour la rue, dont **Carmen Murdered Again**, opéra rock forain, puis **La Femme Canon**.

En 2019, il crée un concert mis en scène intitulé **Pour en finir avec la chanson française**.

En parallèle, Thomas Canonne se produit comme Scie-musicaliste au sein du groupe **Anti-Fiasco** (formation folk-rock) et est chanteur et parolier au sein du groupe **Thomas et son groupe électrogène**.

Il a écrit...

Le Moine

Je vous salue Jarry

La Nonne Sanglante

L'Homme sans bras

Maxa on the rock

Carmen Murderd Again

La Femme Canon

Pour en finir avec la chanson française

le théâtre des cerises

Créé en 1998 par **Thomas Canonne** et **Lisa Paul**, la compagnie du **Théâtre des Cerises**, basée à Nantes depuis 2002, réunit un collectif d'artistes pluridisciplinaires (comédiens, chanteurs, musiciens, écrivains, scénographes...) avec pour objectif fondateur : **l'étude et la recherche de la poésie potentielle résultant de la symbiose du plaidoyer populaire et de l'opéra en vue de la création et de la représentation de pièces de théâtre renouant avec l'esprit révolutionnaire des clubs de jazz de 1950** – extrait d'acte de naissance des Cerises - 1998

Avec une prédilection pour l'humour noir, le surréalisme et le Grand-Guignol, le Théâtre des Cerises interroge les multiples formes de théâtre musical et s'attache à expérimenter le mélange des arts dans des créations originales en vue d'un théâtre populaire, exigeant et festif.

Il s'ingénie par ailleurs à créer des passerelles entre des lieux, des spectacles et des publics apparemment en décalage. Ainsi, **La Nonne Sanglante**, créé au Théâtre Universitaire de Nantes puis joué à l'Opéra Graslin, **Le Moine**, opéra, joué sous chapiteau, **La Vérité** et **La critique de l'Ecole des Femmes** joués dans des salles de classes de collège et lycée, **Maxa on the rocks** produit et représenté au Quai, CDN d'Angers et dans des salles de musiques actuelles.

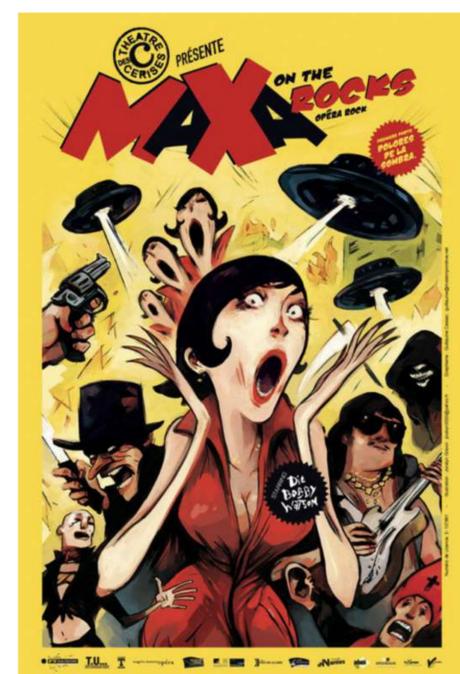
Sous l'impulsion de Marcel Freydefont, directeur scientifique du département Scénographie à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes, la troupe s'oriente plus résolument vers le théâtre forain. C'est dans cette logique que le Théâtre des Cerises a commencé par se trouver et se retrouve fréquemment dans la rue.

Le Théâtre des Cerises est soutenu par **la Ville de Nantes** et pour ses créations par **La Région des Pays de la Loire** et **le Conseil Départemental de Loire Atlantique**.

Dispositifs scéniques privilégiant le rapport direct au public, aboyeurs, entresorts, goût prononcé pour la mystification, sont caractéristiques de ses derniers spectacles tels que **L'Homme sans bras**, **Carmen Murdered Again**, **La Femme Canon**.

Par ailleurs, la compagnie mène depuis de nombreuses années des actions de sensibilisation, notamment à destinations des collégiens et des lycéens, à travers des ateliers de théâtre en milieu scolaire.

Besoin techniques

une salle de classe assez spacieuse
pouvant accueillir les élèves avec
espace de jeu pour Maria

A prévoir

Un espace loge (échauffement voix)

Transport

Une ou deux personnes au départ de
Nantes (train ou voiture)

Hébergement : si besoin

Durée

50 minutes

Adaptabilité du spectacle

Selon lieu, cela peut jouer en
extérieur

Jauge

Jusqu'à 60/70 élèves par
représentations

Fiche technique

Contact

Camille Bernabei
Le Théâtre des Cerises
14 rue de l'Arche-sèche
44000 Nantes

Tél.
07 56 96 08 23
Email
theatredescerises44@gmail.com

www.theatredescerises.com

