

Synthèse du Projet

Historique de la Compagnie

Aux commandes du BarokOpera, Frédérique Chauvet, avec son adage « l'Opéra partout et pour tous.tes », a la volonté de placer la transmission au cœur du projet de la compagnie.

L'objectif est double : d'une part, sensibiliser et associer des jeunes éloignés du monde de l'opéra à la création et au spectacle, et d'autre part toucher des nouveaux publics en investissant une salle de spectacle, un théâtre, la cour d'honneur d'un hôpital, le jardin d'une médiathèque ou tout autre lieu, avec un concept artistique et une tarification accessibles à tous.

Objectif de longue date du ministère de la Culture, la démocratisation culturelle permet de d'ouvrir les arts de la scène à de nouveaux publics. Le BarokOpera relève ce défi avec, depuis le début de son aventure, la volonté de développer la diversité sociale, culturelle et géographique dans ses divers projets. La compagnie est devenue au fil des ans un opérateur pédagogique de transmission des savoir-faire du monde de l'opéra.

La compagnie bretonne Le BarokOpera est soutenue depuis de nombreuses années par la Région Bretagne et le Département 35, son siège étant à Rennes.

Contexte du Projet

Longtemps considéré comme un art élitiste, l'opéra cherche désormais à changer son image et à se diversifier. Ce déterminisme social passéiste peut être renversé en menant une démarche d'éducation artistique appropriée, tournée vers une pédagogie stimulante et inspirante. L'opéra et le chant forme un art qui rassemble, porteur de sentiments universels et de valeurs cognitives spécifiques, qui mènent l'individu à questionner son rapport au monde et à lui-même.

Qu'est-ce que l'opéra ? Que dit-il de nous en tant que société et en tant qu'être humain, individuel et unique ? Que clame et chante-t-il par ses voix, ses mots et ses musiques, au sein de ses décors oniriques, poétiques et impressionnants ? Quels fils de trame historiques pouvons-nous tirer de lui afin de mettre en lumière les questions universelles qui traversent les siècles et les continents : qui sommes-nous ? Quelles sont les frontières entre le Bien et le Mal ? Quels choix faisons-nous chaque seconde ? Celui du cœur ou de la raison ? De l'ambition ou du partage ?

Le projet "L'opéra au collège" est un projet d'apprentissage musical totalement revisité, fondé sur des techniques collectives et participatives de démocratisation culturelle et d'égalité d'accès à l'éducation artistique et culturelle. Il veut également laisser toute sa place au champ des émotions, garante de la mémorisation et de l'implication, ainsi que du bien-être induit par le partage.

Cette initiative vise, à travers la création de diverses formes d'enseignement artistique, une nouvelle approche des élèves autour du monde de l'opéra. Ceux-ci pourront participer à un projet immersif et pluridisciplinaire durant la période scolaire 2022-2023, apte à les rassembler et créer une dynamique générale dans l'établissement.

« L'opéra au collège » développe les deux piliers fondamentaux de l'expression artistique :

- le chant à travers une pratique collective : le chœur d'opéra
- l'écriture d'une narration

Projet d'Opéra au collège en 2026

Il s'agit d'engager une classe du collège dans un projet global d'opéra sur l'année 2026-2027, les guidant à la découverte de l'univers et des codes du lyrique.

L'équipe pédagogique d'intervenants professionnels du monde de l'opéra sera ainsi chargée d'accompagner les élèves et les enseignants impliqués dans ce projet, par des méthodes, soutien et encouragements.

L'objectif est de préparer une participation au spectacle d'opéra de la compagnie BarokOpera, en fin d'année scolaire.

Le déroulé des ateliers constitue une proposition de base amenée à s'affiner en concertation avec les partenaires, l'équipe artistique et l'équipe administrative de la compagnie. Le montage, l'écriture, la préparation et la mise en œuvre des ateliers se construisent de manière collaborative et nécessitent une coordination étroite tout au long du projet. Des échanges réguliers et des temps de réflexion partagée sont prévus entre chaque séance, afin d'adapter et d'ajuster les contenus et formats aux besoins et aux retours des participants.

Méthodologie

Nous avons à cœur que l'équipe pédagogique vive cette expérience immersive en favorisant prioritairement le suivi et l'épanouissement des élèves dans le cadre du projet. C'est pourquoi nous fournirons nous-mêmes les supports pédagogiques nécessaires, incluant partitions, enregistrements et illustrations. Nous proposons également en amont comme pendant le projet, aux professeurs de l'établissement de correspondre avec nous par les moyens de leur choix : en réunion de télétravail, appels téléphoniques, mails ou visites ou déplacements de notre part au collège.

Il s'agit d'engager une classe du collège dans un projet global d'opéra sur l'année 2026-2027, les guidant à la découverte de l'univers et des codes du lyrique.

L'équipe pédagogique d'intervenants professionnels du monde de l'opéra sera ainsi chargée d'accompagner les élèves et les enseignants impliqués dans ce projet, par des méthodes, soutien et encouragements.

L'objectif est de préparer une participation au spectacle d'opéra de la compagnie BarokOpera, en fin d'année scolaire.

Domaines concernés

Ce projet s'appuie sur différents domaines de connaissances, de compétences et de valeurs, mises en commun au sein d'un groupe :

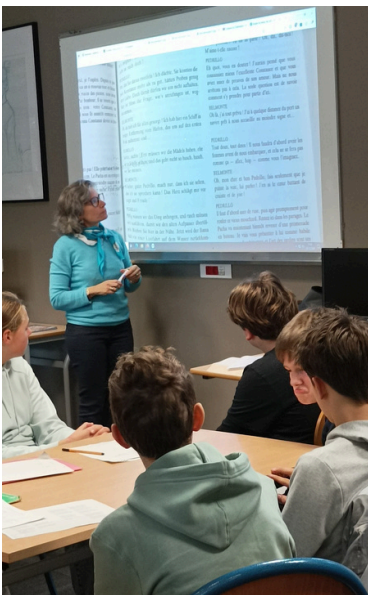
- La formation de la personne et du citoyen : la chorale d'opéra
- Les langages pour penser et communiquer (en français, mais aussi en allemand)
- Les représentations du monde et l'expression
- Autonomie et expression individuelle au sein d'un groupe
- L'éloquence
- Une réflexion sur la signification d'un mythe au fil de l'histoire et jusqu'à aujourd'hui
- Développer le respect à autrui.

Activités:

- Répétitions
- Répertoire associé : arrangement arias d'opéra "faciles"
- Partitions, adaptation des livrets, écriture et narration
- Documents audio/vidéo
- Conférence historique auteur de l'opéra pour les élèves et l'équipe pédagogique.
- Tenue d'une sortie au théâtre ou au concert, propre à appréhender les arts de la scène, au moyen de questions-réponses.

1. Ateliers de pratique artistique autour de la narration et de théâtre

Ces ateliers permettront aux collégiens de découvrir l'univers et les codes du lyrique (livret, parties chantées/parlées...), les impératifs liés à la scène et à une version courte (cohérence narrative, rythme, esthétique...), mais également d'expérimenter les impératifs liés à l'écriture théâtrale en vue de l'intervention de narrateurs et narratrices au cours du spectacle final (choix du point de vue, analyse des personnages et des émotions, niveaux de langage, didascalies...). Le soutien des professeurs de français sera essentiel pour cette activité.

2. Atelier Chorale d'opéra avec le soutien du professeur de musique du collège

La chorale est par essence une activité collective, qui peut être pratiquée par un groupe à géométrie variable. La chorale à l'école doit prendre en compte les stades de développement de l'enfant, dans ses capacités mais aussi dans ses goûts. Le soutien d'un professeur de musique du collège est très important. Les élèves de la chorale pouvant s'échelonner de 11 à 15 ans, les voix seront relativement homogènes, permettant un choix de répertoire cohérent.

Exemple de Calendrier prévisionnel : Novembre 2026 à Mai 2027

Première séance pour les 4èmes et les collégiens volontaires :

- Atelier participatif ouvert à tous les collégiens du Bocage : L'Arbre à Musique par Tania Bracq : 1h
- Exposés des collégiens de 5 à 10 min, fruit de leurs recherches autour du thème : 2h

Pour la classe de 4ème choisie :

- Atelier mensuel d'écriture et d'initiation au théâtre à partir de janvier 2026 : 3 x 2h
- Chorale en mars et en avril pour les élèves de la classe d'écriture : 10 x 1h

Pour les collégiens volontaires de tous niveaux :

- Chorale hebdomadaire : 15 x 1h

Pour tous les collégiens participants :

- Répétition en avril/mai avec le metteur en scène, la cheffe d'orchestre et les artistes professionnels : 3h + 2h
- Participation à la représentation publique de l'opéra (date à fixer début mai)
- Evaluation du projet en fin d'année scolaire

