

18 19

Musique baroque

**> Dossier
pédagogique**

Bach : Magnificat extraits
Delalande : Dies Irae extraits

À Bout de Souffle

3 décembre

ODYSSUS
Scène des possibles

BLAGNAC

Ce document a été composé pour aider enfants et adultes à profiter au maximum des spectacles de la saison Jeune Public.

Il est composé :

- de conseils pour profiter de la séance
- d'éléments d'information sur le spectacle
- de ressources annexes

ALLER AU THEATRE, POUR QUOI FAIRE ?

Offrir une ouverture culturelle aux élèves

Apprendre à être un spectateur

Éprouver le plaisir des émotions partagées

Apprendre à décrypter les signes de la représentation

Développer son esprit critique

Le spectateur est actif et construit du sens.

Voir un spectacle, c'est apprendre autrement !

PROFITER DU SPECTACLE

Entrer dans le théâtre commence bien avant que le noir ne se fasse dans la salle de spectacles et se poursuit après le tomber de rideau...

Chaque représentation est une expérience unique. Même si l'acteur a déjà joué la pièce une centaine de fois, il la joue aujourd'hui rien que pour les enfants et les adultes présents. Cela exige du respect de la part de l'acteur envers le spectateur.

Cela exige autant de respect de la part de chaque spectateur envers l'acteur et envers les autres spectateurs.

En tant qu'enseignants, vous jouez un rôle important lorsque vous emmenez des groupes d'enfants dans un lieu de spectacle. Cette sortie s'inscrit dans le processus d'apprentissage des jeunes, et l'enseignant a le pouvoir de lui donner un sens, en créant des liens avec le spectacle et d'autres projets, ou simplement en encourageant les réflexions des élèves et l'expression de leurs opinions en amont ou en aval du spectacle.

Quelques conseils pour bien préparer la venue au spectacle

- **Pour les tout-petits** dont c'est la première expérience, on peut leur parler de ce qui va se passer, c'est-à-dire de la salle, du noir, des éclairages, de l'écoute... dans le but premier de les rassurer !
- Ne pas hésiter à annoncer la sortie au spectacle : « Nous allons au théâtre, au concert... ». Demander par exemple aux enfants de raconter leur premier souvenir de spectacle...
- Il n'est pas forcément souhaitable de lire aux élèves ou de leur faire écouter l'ensemble du spectacle qu'ils vont aller voir. Vous pouvez par contre éveiller leur intérêt par un ou deux extraits choisis ou proposer une lecture orale et collective du programme qui vous a été distribué, pour apprendre aux élèves à décrypter l'information.

Le jour du spectacle

- À votre arrivée dans les différents lieux :

Les membres de l'équipe d'accueil sont là pour vous aider et s'assurer de votre satisfaction. N'hésitez pas à leur poser des questions et à laisser le personnel d'accueil vous guider. Asseyez-vous parmi votre groupe pour être à même d'intervenir discrètement auprès de vos élèves pendant la représentation. Nous souhaitons que vous puissiez vous aussi profiter de la représentation et apprécier le spectacle. Si les enfants sentent que le spectacle vous intéresse, cela les motivera à rester attentifs.

- Pendant la représentation, conseils pour les enfants :

Pour ne pas déranger les artistes sur la scène et mes camarades, je ne parle pas avec mes voisins et je ne fais pas de bruit avec mon fauteuil pendant le spectacle.

Je peux rire, pleurer, chanter, répondre, m'exciter, me laisser emporter ... puis je retrouve mon calme. Ce que j'ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le dire après le spectacle à mes amis, mon professeur ou aux comédiens lorsqu'ils m'invitent à parler.

Je remercie l'acteur à la fin de la pièce par mes applaudissements.

- Les photos et le téléphone portable :

Vos élèves savent-ils pourquoi il est interdit de prendre des photos pendant une représentation ? Le spectacle est une forme d'art ; on ne peut pas en rapporter de petits bouts chez soi sans demander la permission. De plus, les flashes des appareils photo peuvent gâcher certains effets d'éclairage et déconcentrer les artistes. Les photos prises par les spectateurs peuvent révéler des parties du spectacle dont les créateurs veulent garder la surprise pour les prochains spectateurs. Il convient mieux d'utiliser les photos que la compagnie a prises et sélectionnées (brochures, sites internet des compagnies).

Nous vous rappelons également que les téléphones portables doivent être éteints durant la représentation.

- Boire et manger :

Expliquez aux enfants pourquoi il ne faut pas manger et boire dans une salle de spectacle. On pense à tort que c'est une évidence. Le cinéma nous donne d'autres repères que les enfants connaissent bien. Demandez-leur pourquoi c'est interdit au théâtre par exemple ? Vous pouvez aborder la question de la propreté, de la distraction possible pour les autres spectateurs.

Bach

Magnificat

Delalande

Dies Irae

ENSEMBLE VOCAL ET INSTRUMENTAL À BOUT DE SOUFFLE

DIRECTION STÉPHANE DELINCAK

Première
partie

Dies Irae

de Michel-Richard
Delalande

Prose pour la Messe des morts, pour solistes, chœurs et orchestre.
« Fuite en 1690 pour la pompe funebre de Madame la Dauphine, Baviere. »
Restitution, écriture des parties intermédiaires : Stéphane Delincak, avec
l'aide précieuse de Pascal Duc.

Dies irae (tous les dessus)
Quantus tremor (chœur)
Tuba mirum (basse-taille)
Mors stupebit (chœur)
Liber scriptus (haute-contre)
Recordare (chœur)
Quaerens me (deux dessus)
Juste iudex (basse-taille)
Inter oves (chœur)
Oro supplex (dessus)
Lacrimosa (haute-contre, taille, basse)
Pie Jesu (chœur)

Deuxième
partie

Magnificat

BWV 243
de Jean-Sébastien Bach
(1723)

Magnificat anima mea (chœur)
Et exultavit spiritus meus (soprano 2)
Quia respexit humilitatem (soprano 1)
Omnes generationes (chœur)
Quia fecit mihi magna (basse)
Et misericordia (alto, ténor)
Fecit potentiam (chœur)
Deposuit potentes (ténor)
Esurientes implevit bonis (alto)
Suscepit Israel (chœur trio)
Sicut locutus est (chœur)
Gloria Patri (chœur)

Distribution

SOLISTES LYRIQUES : SIX CHANTEURS

soprano 1 (premier dessus),
soprano 2 (second dessus),
alto,
ténor (haute-contre),
second ténor,
baryton (basse-taille)

CHŒUR À BOUT DE SOUFFLE : CINQUANTE CHANTEURS

ORCHESTRE BAROQUE : VINGT-DEUX INSTRUMENTISTES

six violons
trois altos
deux violoncelles
une contrebasse
deux hautbois (jouant le hautbois d'amour)
deux traversos
un basson
trois trompettes
une percussion
un orgue jouant le clavecin

Du *Dies irae* au *Magnificat* Michel-Richard Delalande / Jean-Sébastien Bach

Après le succès des opéras *Anacréon* et *Actéon* de Jean-Philippe Rameau et Marc-Antoine Charpentier, À bout de souffle continue d'explorer la richesse de la dramaturgie et de l'expressivité de la musique baroque, mais cette fois, côté sacré. Grandes œuvres s'il en est : le *Magnificat* de Jean-Sébastien Bach, cantique célébrant l'avènement d'une nouvelle ère, sera précédé du *Dies irae* de Michel-Richard Delalande, magistral hymne de l'Apocalypse.

Ces deux pièces ont en partage une écriture des émotions à la fois concise, efficace et implacable. Le jeu sur la densité des chœurs, tour à tour fugués ou homophoniques, le brillant, le puissant et l'amplitude de l'orchestre, l'intimité des parties solistes, on connaît tout cela chez Bach. On sait moins que Delalande, successeur de Lully auprès de Louis XIV, avait aussi l'art de faire résonner pour le plus grand effroi et le plus grand plaisir des auditeurs français le silence éternel des espaces infinis.

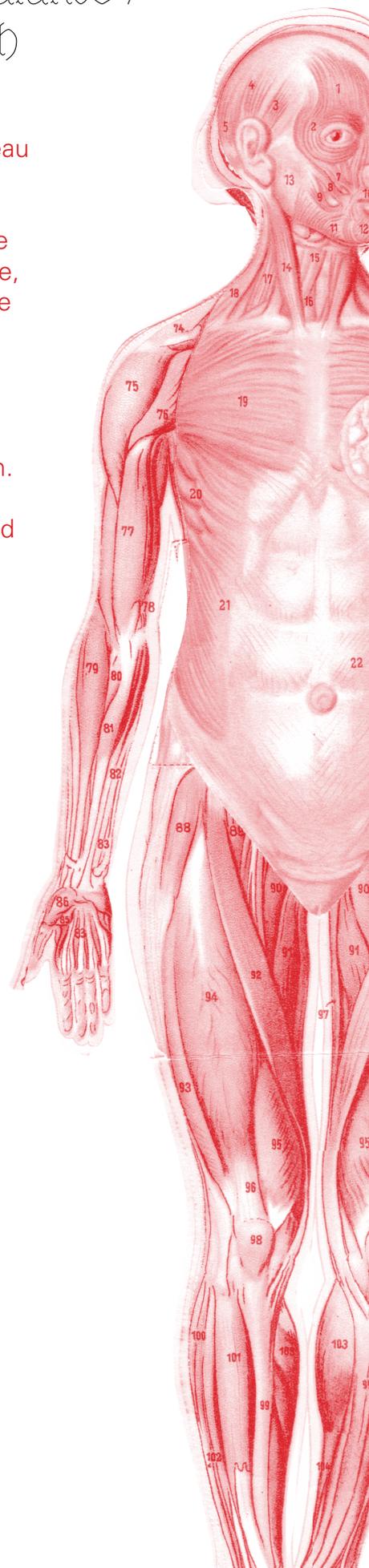
Stéphane Delincak,
directeur artistique

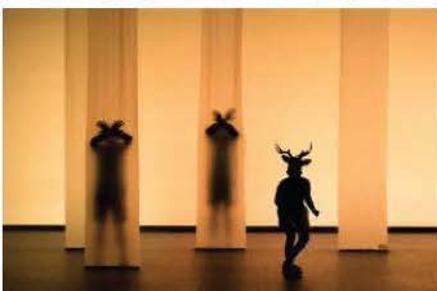
Sans attendre la fin de sa formation musicale (DEM de piano, Maîtrise de Musicologie, classe d'accompagnement et basson baroque) à Toulouse et Montauban, Stéphane Delincak crée l'Ensemble vocal et instrumental À bout de souffle. Il perfectionne sa direction de chœur et d'orchestre auprès de chefs tels que Georg Grün et Frieder Bernius.

Avec À bout de souffle, il dirige alors des programmes de concert (Monteverdi, Vivaldi, Mozart, Poulenc...) et des opéras mis en scène (*Platée* de Rameau, *The Fairy Queen* de Purcell, *Actéon* de Charpentier, *Anacréon* de Rameau) qui sont produits régulièrement à Odysud-Blagnac, à l'auditorium Saint-Pierre des Cuisines à Toulouse mais aussi au Festival de Sylvanès, à la Scène Nationale d'Albi...

Depuis quelques années, il assure la direction du Chœur Toulouse Garonne et explore le répertoire de chambre : Motets de Bach, *Requiem* de Mozart (version petit ensemble avec l'orchestre de chambre « Occitania ». Il dirige aussi des œuvres symphoniques comme le *Stabat Mater* de Francis Poulenc donné à la Halle aux Grains de Toulouse.

Stéphane Delincak poursuit également une carrière de pianiste accompagnateur, chef de chant, comédien et arrangeur. Il fonde la Compagnie Acide Lyrique, dont on ne compte plus les concerts en France et à l'étranger et est engagé régulièrement par le Grenier de Toulouse, ou Les Cyranoïques (*L'imitateur* de Thomas Bernhard au Théâtre National de Toulouse).

L'ensemble vocal et instrumental À bout de souffle

Sous la direction musicale de Stéphane Delincak, et avec l'accompagnement artistique de Patrick Abéjean, l'ensemble vocal et instrumental À bout de souffle propose des créations scéniques percutantes sur un répertoire renaissance et baroque. Composé de chanteurs solistes et d'instrumentistes issus des meilleures formations baroques européennes, d'un chœur dynamique et exigeant, de jeunes chorégraphes contemporains, d'une costumière de théâtre de rue et d'une équipe technique inventive et talentueuse, l'Ensemble a su rencontrer les publics d'aujourd'hui.

À bout de souffle joue en effet dans de grandes salles comme Odysud, la scène conventionnée de Blagnac, la Scène Nationale d'Albi, la Halle aux Grains à Toulouse ; sillonne le territoire du théâtre de Saint-Gaudens à ceux de Toulouse ou Millau, de l'Abbaye de Sylvanès au château de Laréole et propose son répertoire dans des formes déambulatoires proches des spectateurs, aux jardins du Muséum, dans les salles du Musée des Augustins et du Quai des savoirs, les pieds dans l'eau de la fontaine Goudouly pour le festival Toulouse d'été, sur les bords d'une lavogne près de Roquefort en Aveyron, et dans d'autres lieux atypiques tels que musées, transports en commun, parcs urbains...

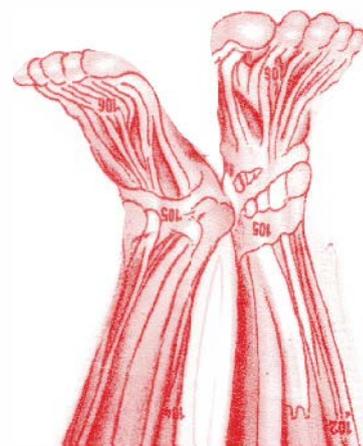
Le succès rencontré par l'Ensemble lui permet de diffuser un riche répertoire sur le territoire régional. Baroque, avec *Platée* de Jean-Philippe Rameau (2010), *The Fairy Queen* de Henry Purcell (2014), *Anacréon* de Jean-Philippe Rameau et *Actéon* de Marc-Antoine Charpentier (2017), Renaissance, avec *Maintenant que le ciel* (2015), spectacle de madrigaux autour de Claudio Monteverdi, mais aussi romantique, avec Gabriel Fauré : *Le grain de la voix* (2011) ou moderne comme le *Stabat Mater* et le *Gloria* de Francis Poulenc (2016)...

Les projets donnent aussi lieu à des actions d'éducation artistique et de médiation auprès d'un public scolaire et de personnes âgées, en particulier avec l'aide de la DRAC Occitanie et de l'ARS. À bout de souffle, reconnu d'intérêt général, est régulièrement subventionné par la Mairie de Toulouse, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et soutenu par la SPEDIDAM.

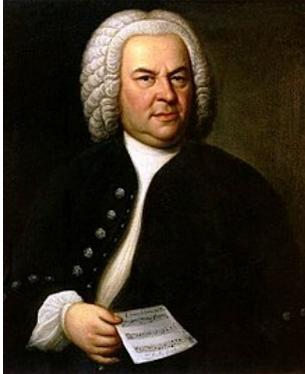
www.aboutdesouffle.com

SIRET : 497 619 452 00038

Licence entrepreneur de spectacle : 2-1050176

Johann Sebastian Bach

Jean-Sébastien Bach (Johann Sebastian Bach) est un compositeur et organiste allemand, né en 1685 et mort en 1750. Son œuvre fait partie des monuments de la musique classique et bénéficie d'une reconnaissance universelle dans l'histoire de la musique.

Compositeur de musique baroque dont il est le symbole, il est un modèle pour des grands compositeurs comme Mozart et Beethoven. Il fut un musicien complet. C'est lui qui a aidé à refaire connaître Antonio Vivaldi qui avait été ignoré.

Johann Sebastian Bach est né le 31 mars 1685, à Eisenach, dans une famille de musiciens (dont il est le huitième enfant). Il reçoit sa première éducation musicale de son père, violoniste de talent. Il apprend l'orgue avec un cousin de son père. Johann Sebastian se montre très doué pour la musique (possédant de plus l'oreille absolue).

En 1703, Bach prend un poste d'Organiste dans une église. En 1707, il est Organiste à Mühlhausen. Il écrit sa première cantate. En 1708, il est Organiste et violon solo à la Chapelle de Duc de Weimar. Plus tard, il compose ses plus grandes œuvres pour luth, violon (sonates), clavecin, violoncelle. Il se rend ensuite à Leipzig et compose la Passion selon Saint Jean.

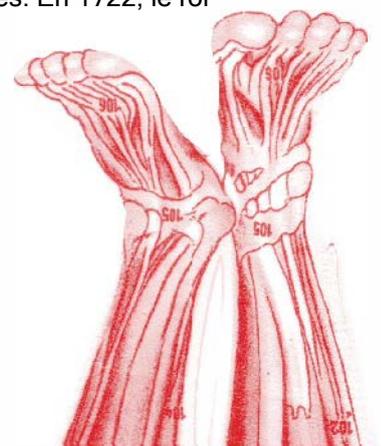
Vingt ans plus tard, il mène une vie riche en connaissances, constituant une bibliothèque spécialisée en bibliologie, théologie et mystique. C'est à Leipzig qu'il compose plus de 200 cantates et d'autres chefs-d'œuvre, des Passions, Magnificat et des Oratorios.

En 1745, il commence à perdre la vue, affaibli par des opérations de la cataracte, il meurt en 1750. À sa mort, sa famille a retracé toutes ses œuvres et les a classées par ordre chronologique. Aujourd'hui, beaucoup de personnes le considèrent comme le plus grand compositeur de tous les temps.

Michel-Richard de Lalande

Michel-Richard de Lalande (Paris, 15 décembre 1657 - Versailles, 18 juin 1726) est un musicien français qui a composé, pour le roi Louis XIV, essentiellement de la musique religieuse (des motets inspirés de textes latins tirés des Psaumes) mais aussi des divertissements, des pastorales et des ballets.

Il est le maître du grand motet français. Sa renommée perdurera jusqu'aux approches de la Révolution grâce, notamment, à des exécutions au Concert Spirituel des Tuileries. En 1722, le roi Louis XV le nomme chevalier de l'ordre de Saint-Michel.

PISTES PEDAGOGIQUES

Suggestions d'activités autour du spectacle

- Vous pouvez proposer aux enfants d'écrire un carnet de bord personnel ou collectif :

Cet outil est un lieu de mémoire et, s'il est partagé, un espace d'échanges. La tenue du carnet de bord permettra à l'enfant (et pourquoi pas à l'adulte) de noter ses impressions. À tout moment, il pourra écrire quelque chose en rapport avec les spectacles qu'il aura vus au cours de la saison. Le carnet de bord peut être un objet visuel, sonore, grand, petit, fabriqué, acheté, réalisé... selon l'imaginaire de chacun.

- Expression libre :

Proposez aux enfants d'écrire à chaud les premières impressions, à la sortie du spectacle ou en classe. Juste un autre mot que « c'est bien, c'est nul, c'est beau, j'ai pas aimé... ».

- Foire aux questions :

Chaque élève écrit une question sur un papier et le dépose dans un pot, une boîte. Le pot passe ensuite d'élève en élève. L'élève qui a le pot prend une question et pose celle-ci à haute voix à l'ensemble de la classe.

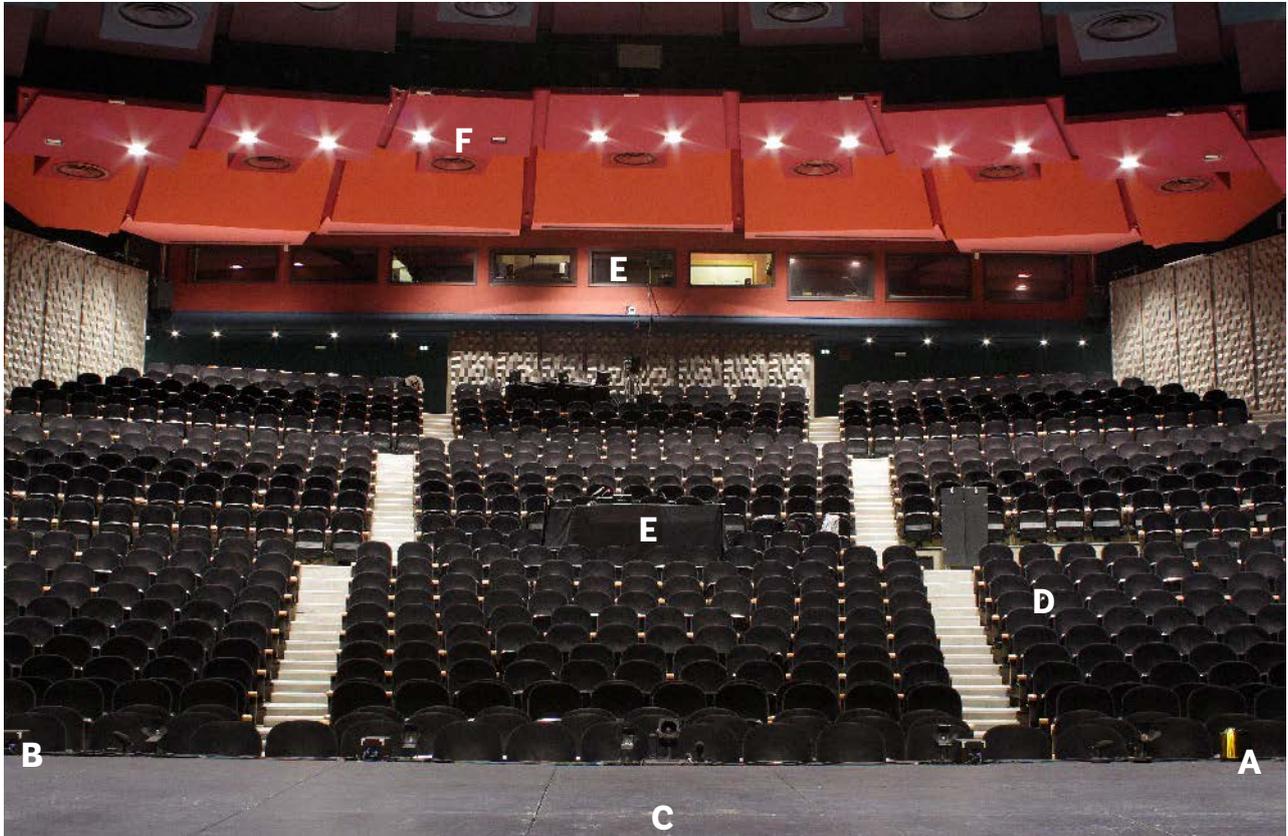
- Création d'affiches :

Par groupe, à l'aide de dessins, collages..., réaliser une autre affiche du spectacle et venir la présenter devant la classe pour justifier ses choix.

- Travail autour des cinq sens

Autour d'un visage dessiné distribué aux élèves, à l'endroit de la bouche, des yeux, du nez, de la peau, des oreilles, remplir des bulles où chaque « organe » dit ce qu'il a ressenti pendant le spectacle.

CONNAISSEZ-VOUS BIEN LE THEATRE ?

Odyssud, équipement municipal de la ville de Blagnac, possède une grande salle d'une capacité d'accueil de 1034 places. Voici quelques repères concernant les différents espaces d'une salle de théâtre :

Le côté cour : A

Le côté jardin : B

Le plateau : C

Les gradins : D

La régie : E (qui peut parfois être en salle)

Les projecteurs : F

ANECDOTES ET SUPERSTITIONS AU THEATRE

MERDE !

Cela porte malheur de souhaiter bonne chance à un acteur ou un membre de la production. Au lieu de cela, pour éviter le désastre, l'expression la plus utilisée est simplement « merde » ! Cette expression daterait de l'époque où les spectateurs se faisaient déposer en calèche devant l'entrée, halte au cours de laquelle les chevaux ne manquaient pas de garnir de leur crottin le parvis du théâtre. Cette « garniture » étant directement proportionnelle au nombre de spectateurs, c'était faire preuve de bienveillance que souhaiter « beaucoup de merdes » aux artistes.

CORDE

Cette vieille superstition remonte à l'époque où beaucoup d'anciens marins devenaient machinistes ou monteurs de décors. Le mot corde était totalement proscrit sur les bateaux, considéré comme « fatal » et portant la mort, et s'est de fait retrouvé interdit également au théâtre. La seule corde présente dans ce dernier s'appelle la corde à piano. Nullement musicale, elle est faite d'acier de forte résistance pour servir de guide à un rideau.

COULEUR

La couleur verte est aussi considérée comme maléfique, dans le monde du spectacle (exception faite des clowns). Il existe plusieurs raisons à cette croyance :

- cette superstition pourrait avoir pour origine les dispositifs d'éclairage de scène du XIXe siècle, qui ne mettaient pas en valeur les tons verts ;
- on dit aussi que des comédiens ayant porté à même la peau un costume de couleur verte auraient trouvé la mort, ce qui peut s'expliquer par les effets nocifs de l'oxyde de cuivre utilisé pour l'élaboration de la teinture verte au début du siècle ;
- on dit enfin que Molière serait mort dans un costume vert...

Si la couleur verte est réputée maléfique en France, c'est le violet en Italie, le vert et le bleu au Royaume-Uni, et le jaune en Espagne.

SIFFLET

Ne jamais siffler sur scène ou en coulisses. On prétend que cela attire les sifflets du public. En fait, cette superstition vient de ce que les régisseurs utilisaient autrefois des sifflements codés pour communiquer entre eux les changements de décors. Un acteur sifflant pouvait alors semer la confusion dans le bon déroulement technique du spectacle.

ODYSSUD

Scène des possibles

BLAGNAC

Espace pour la Culture
de la Ville de Blagnac.

Scène Conventionnée
d'intérêt national par l'État,
la Région et le Département.

Nous contacter
Service Jeune Public
05 61 71 75 53
jeunepublic@odyssud.com

4, avenue du Parc
31706 Blagnac Cedex
05 61 71 75 15

T Tramway Ligne T1
Arrêts Odyssud ou Place du Relais

odyssud.com

**ODYSSUD
& COMPAGNIE**
CLUB DES MÉCÈNES &
PARTENAIRES D'ODYSSUD

LA DÉPÊCHE