

SÉQUENCE 2

Un écrin pour les arts

RÉFÉRENCES AUX PROGRAMMES

Domaines artistiques :

- Arts de l'espace
- Arts du visuel
- Arts du spectacle vivant

Liste de référence

- Opéra Garnier
- Sculptures
- Opéras

OBJECTIFS

- Faire observer et décrire la façade d'un théâtre, d'un opéra et montrer ce qui la distingue de celle d'un autre édifice (une gare par exemple).
- Définir le terme « opéra » : œuvre musicale et œuvre bâtie.
- Faire repérer les différents espaces de l'Opéra Garnier en regard des usages : entrée, grand escalier, foyer, salle, locaux techniques.
- Faire comprendre la disposition d'une salle de spectacle en regard des fonctionnalités attendues : acoustique, espaces dédiés aux artistes, placement des spectateurs...

Vocabulaire à acquérir

- Opéra
- Statue
- Mythologie
- Allégorie
- Salle
- Loge
- Scène
- Grand escalier

DOCUMENTS POUR L'ENSEIGNANT

Ressources générales :

Clés pour enseigner l'histoire des arts - Le XIXe siècle

Chapitre 1 : *La ville moderne*

 Ressources complémentaires

MATÉRIEL POUR L'ÉLÈVE

► *L'histoire des arts - Le XIXe siècle, pages 6 et 7*

► Fiche d'activité 1 pages 1 et 2

Une vue de l'Opéra de Paris à la loupe

1 Cherche dans la description les définitions de ses mots et copie les dans ton cahier d'histoire des arts.

2 Souligne en couleur tous les mots repérés en gras. De quel nous parlent-ils ?

3 Dans les textes, 2 mots appartiennent à la mythologie grecque, trouve les. De quel nous parlent-ils ?

4 Un site de la ville de Paris est dédié à l'Opéra de Paris. Cherche ce site et écris son nom.

5 Une statue se trouve devant l'Opéra de Paris. Cherche son nom et écris-le.

6 Une sculpture se trouve devant l'Opéra de Paris. Cherche son nom et écris-le.

7 Une sculpture se trouve devant l'Opéra de Paris. Cherche son nom et écris-le.

8 Une sculpture se trouve devant l'Opéra de Paris. Cherche son nom et écris-le.

9 Une sculpture se trouve devant l'Opéra de Paris. Cherche son nom et écris-le.

10 Une sculpture se trouve devant l'Opéra de Paris. Cherche son nom et écris-le.

Une vue de l'Opéra de Paris à la loupe

1 Cherche dans la description les définitions de ses mots et copie les dans ton cahier d'histoire des arts.

2 Souligne en couleur tous les mots repérés en gras. De quel nous parlent-ils ?

3 Dans les textes, 2 mots appartiennent à la mythologie grecque, trouve les. De quel nous parlent-ils ?

4 Un site de la ville de Paris est dédié à l'Opéra de Paris. Cherche ce site et écris son nom.

5 Une statue se trouve devant l'Opéra de Paris. Cherche son nom et écris-le.

6 Une sculpture se trouve devant l'Opéra de Paris. Cherche son nom et écris-le.

7 Une sculpture se trouve devant l'Opéra de Paris. Cherche son nom et écris-le.

8 Une sculpture se trouve devant l'Opéra de Paris. Cherche son nom et écris-le.

9 Une sculpture se trouve devant l'Opéra de Paris. Cherche son nom et écris-le.

10 Une sculpture se trouve devant l'Opéra de Paris. Cherche son nom et écris-le.

► Fiche d'activité 2

Une vue de l'Opéra de Paris à la loupe

1 Cherche dans la description les définitions de ses mots et copie les dans ton cahier d'histoire des arts.

2 Souligne en couleur tous les mots repérés en gras. De quel nous parlent-ils ?

3 Dans les textes, 2 mots appartiennent à la mythologie grecque, trouve les. De quel nous parlent-ils ?

4 Un site de la ville de Paris est dédié à l'Opéra de Paris. Cherche ce site et écris son nom.

5 Une statue se trouve devant l'Opéra de Paris. Cherche son nom et écris-le.

6 Une sculpture se trouve devant l'Opéra de Paris. Cherche son nom et écris-le.

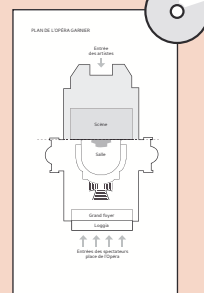
7 Une sculpture se trouve devant l'Opéra de Paris. Cherche son nom et écris-le.

8 Une sculpture se trouve devant l'Opéra de Paris. Cherche son nom et écris-le.

9 Une sculpture se trouve devant l'Opéra de Paris. Cherche son nom et écris-le.

10 Une sculpture se trouve devant l'Opéra de Paris. Cherche son nom et écris-le.

► Plan

► Carte d'identité

Carte d'identité

Nom : Opéra Garnier

Adresse : 39 Avenue de l'Opéra, 75002 Paris

Coordonnées : 48° 51' 30" N, 2° 20' 30" E

Création : 1861

Architecte : Charles Garnier

Style : Second Empire

Statut : Monument Historique

Classification : Patrimoine Mondial de l'UNESCO

Site Internet : www.operadeparis.fr

Photo :

DÉROULEMENT

L'enseignant peut choisir de limiter le champ d'étude à l'observation et l'analyse de la façade de l'Opéra de Paris ; il ne traitera alors que la séance 1 et seuls les objectifs n°1 et n°2 seront visés.
Si au contraire il souhaite prolonger ce travail par une observation et une analyse de l'intérieur de l'édifice, il visera les objectifs n°3 et n°4 en proposant la séance 2.

SÉANCE 1

1. Découverte

► Observation

L'élève découvre seul ou en petits groupes, durant quelques minutes, la double page *Un écrin pour les arts*.

► Échange collectif à l'oral

L'enseignant provoquera si besoin les échanges par un questionnement de type :

« Qu'est-ce que c'est ? S'agit-il d'un ou de plusieurs bâtiments ? À quoi sert-il ? Quelles inscriptions porte-t-il ? Comment le trouvez-vous ? Que voit-on sur la façade ? ... »

Il note au tableau le vocabulaire qui sera utile en phase d'analyse.

► Bilan collectif à l'oral

L'enseignant demande aux élèves de lire les notes portées au tableau et de proposer un titre pour chaque « groupe » ; il s'agit de leur faire repérer ce qui relève :

- de la perception sensible : l'échange permet de constater la multiplicité des ressentis et donne l'occasion de rappeler que chacun doit pouvoir exprimer un avis, une appréciation sur ce qu'il aime ou n'aime pas ;

- de l'observation objective :

- on fait commenter le relevé et esquisser collectivement un classement : le vocabulaire de la description des éléments constitutifs du bâtiment, des éléments décoratifs, des matériaux... On fait repérer ce qui appartient au descriptif de la façade et ce qui relève du descriptif de l'intérieur du bâtiment ;

- on fait relever le nom de l'architecte, Charles Garnier (1825-1898), et la période de construction de l'Opéra (1861-1875) ; les travaux durèrent 15 ans, interrompus par de nombreuses péripéties, dont la guerre de 1870, la chute du régime impérial et la Commune ;

- de la déduction raisonnée : on répond à la question « Quelle est la fonction de ce bâtiment ? » ; c'est le domaine des hypothèses personnelles à valider ou invalider collectivement avec l'expertise de l'enseignant ;

- les hypothèses relevées au tableau faisant fréquemment référence aux domaines artistiques, on demande aux élèves de formuler tous les indices qui les accèdent :

- inscriptions sur la façade - *Académie nationale de musique, Poésie lyrique, Chorégraphie* - (illustration [1]) ; on explique ces termes ;

Exemple de relevé lexical fait dans une classe de CM :
(en bleu ce qui a guidé l'enseignant dans la gestion de son tableau, sans faire l'objet d'un affichage)

[Accueil du vocabulaire de la description subjective ou « Ce que je ressens »]

riche - beau - façade très décorée - façade chargée - élégant - monumental - très grand - ancien - vieux - prestigieux

[Accueil du vocabulaire de la description objective ou « Ce que je vois »]

grand bâtiment - coupole - fronton - colonnes - chapiteaux - balcons - portes - fenêtres - baies vitrées - balustrades
pierre blanche - or - cuivre - marbre rose
inscriptions (« ACADÉMIE NATIONALE DE MUSIQUE », « Chorégraphie », « Poésie lyrique ») - sculptures - statues - bustes - médallions - instrument de musique
escalier - grande salle - scène - rideau de scène - lustre - sièges - velours rouge - loges - or - peintures - décors

[Accueil du vocabulaire attaché à l'identification de l'œuvre, à ses finalités ou « Ce que je comprends, ce que je suppose »]

bâtiment public - mairie - théâtre - palais de la musique - opéra - salle de concert - salle de spectacle - danse - musique - orchestre - antiquité - musiciens

Charles Garnier, formé à l'École des beaux-arts de Paris, obtient le grand prix de Rome en 1848. Les lauréats séjournent à partir de 1804 pendant quatre à cinq ans à la villa Médicis, siège de l'Académie de France à Rome. Formés à l'étude des vestiges de l'art antique, les architectes, de retour en France, se voient confier de prestigieux chantiers qui sont, pour la plupart, des commandes de l'État. Lors de son séjour en Italie, Charles Garnier relève des peintures dans des villas de Pompéi. En 1852 il est en Grèce dans l'île d'Égine où il travaille sur le temple de Jupiter-Panhellénien qu'il dessine en le chargeant de couleurs vives. Ce goût pour la polychromie se retrouve dans la majorité de ses œuvres.

En 1860, l'administration impériale ouvre un concours pour la construction d'un nouvel opéra à Paris. Sur les 171 projets déposés, c'est celui de Charles Garnier qui est retenu alors que Viollet-le-Duc était considéré comme le favori de l'impératrice.

- . instrument de musique visible sur l'image [2] : le mot « lyre » est présenté aux élèves et porté au tableau ;
- . le bâtiment est vaste et peut accueillir du public ;
- . illustration [4] : identification d'une salle de spectacle. L'illustration [4] peut conduire les élèves vers la conclusion « Ce bâtiment est un théâtre » ; l'enseignant les guide alors vers l'identification du genre « opéra » en leur demandant de confronter la proposition « théâtre » aux références à la musique relevées précédemment ; il les questionne : « Dans quel type de spectacle, voit-on le théâtre, la musique, le chant et parfois la danse réunis ? » ;
- le terme d'« opéra » est explicité dans ses deux acceptions :
  - . œuvre musicale : le professeur peut demander aux élèves des exemples ; l'œuvre de Georges Bizet, *Carmen*, est peut-être connue et sert alors d'illustration du genre opéra ; de nombreux extraits de vidéos d'opéra sont disponibles sur Internet, l'enseignant peut envisager d'en projeter un qui montrera l'alliance des arts : livret, chant, musique, danse, mise en scène ;
  - . œuvre bâtie ; si l'école est située à proximité ou dans une grande ville, on fera référence au patrimoine local (théâtre, opéra) ; une étude plus approfondie pourra être proposée en prolongement de la séance ;
- l'identité et la localisation du bâtiment sont portées au tableau : Opéra Garnier - Paris ;
- on explique que l'Opéra est une commande de l'empereur Napoléon III à l'architecte Charles Garnier.

Opéra Garnier (1861-1875)

Sa construction s'étale sur près de 15 ans ; imprévus techniques (haut niveau de la nappe phréatique), envolée des coûts et réductions budgétaires liées aux choix de politique intérieure et à l'état des relations internationales (guerre de Prusse...) ralentissent, voire interrompent, le chantier à plusieurs reprises.

Napoléon III, en exil en Angleterre, meurt 2 ans avant l'ouverture des portes de l'opéra qu'il avait commandé à Garnier.

« L'opéra, c'est la mise en scène d'une action musicale profane (non religieuse), c'est donc du théâtre chanté qui se décline en deux tendances.

L'opéra privilégie le spectacle à la musique comme en Italie et en France. L'opéra italien, en perte de vitesse à la fin du XVIIIe siècle au profit de l'opéra-comique et du grand opéra français, retrouve son éclat au début du XIXe siècle grâce à Rossini (1792-1868) et l'*opera buffa* (*Le Barbier de Séville*). [...]

Le drame lyrique recherche l'expression. La musique est le fond de l'œuvre, elle reste prépondérante notamment par l'importance croissante accordée à l'élément symphonique (comme en Allemagne). Wagner est un génie en la matière. Il utilise les instruments de l'orchestre pour introduire dans ses œuvres lyriques des « personnages » que l'on ne voit pas. Alors que l'Italie mise essentiellement sur le texte et la voix des solistes, reléguant ainsi l'orchestre à un accompagnement, Wagner fait guider l'ensemble du spectacle par la musique. [...]

L'œuvre (opus) composition de plusieurs œuvres (opéra = musique, décors, costumes...) trouve son écrin dans la construction de « maisons d'opéra » qui voient le jour durant le XIXe siècle ; l'Opéra Garnier, achevé en 1875, est un exemple remarquable de ce type de constructions, c'est un haut lieu de la culture du Second Empire [...]

« La musique romantique, un art vivant au XIXe siècle », *Clés pour enseigner l'histoire des arts - Le XIXe siècle*.

2. Analyse guidée sensible et réfléchie

► Travail de recherche des élèves

Travail par groupe de 2 ou 3 élèves.

Distribuer les deux pages de la fiche 1 et demander aux élèves de découper la page 1 suivants les pointillés : le haut est conservé pour répondre aux questions alors que les vignettes du bas de page seront découpées et collées sur la page 2.

Présenter l'objectif de la recherche : étudier « à la loupe » des éléments décoratifs de la façade sud de l'Opéra.

Expliciter éventuellement la consigne de travail n°2 : découper les 20 vignettes, les distribuer et les coller sur la fiche 1 page 2.

Conseiller aux élèves de garder leur livre ouvert aux pages 6 et 7 pour avoir sous les yeux une image en couleur de l'édifice (les mentions « doré » et « or » portées dans les textes seront alors guidantes).

Pour cette fiche, le parti pris a été de focaliser l'attention des élèves, de façon non exhaustive, sur quelques éléments signifiants de la fonction du bâtiment (opéra) et sur son origine (commande impériale).

► Mise en commun, à l'oral

(voir proposition de corrigé)

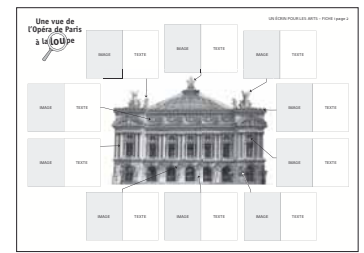
L'enseignant fait dégager, commenter et classer les éléments décoratifs observés :

- des éléments décoratifs abondants en référence au monde des arts :
  - . statues allégoriques : figures féminines ou masculines anonymes avec des attributs comme des instruments de musique (ex : tambourin), avec des postures significatives (ex : la ronde évoque la danse) ;
  - . des personnages de la mythologie grecque qui représentent les arts (Apollon, cheval Pégase) ;
  - . des masques de théâtre ;
  - . des compositeurs célèbres en médaillons et en bustes ;
- des éléments décoratifs en référence au commanditaire : médaillons à l'effigie de Napoléon III et de sa femme l'impératrice Eugénie ;
- des éléments décoratifs en référence à l'architecture antique grecque : personnages de la mythologie grecque, colonnes et chapiteaux...

En conclusion, faire constater l'abondance des décors qui font référence aux arts (musique, danse, jeux de scène...) et qui affichent l'identité du bâtiment : un édifice dédié aux arts, à l'opéra.

On fait relever aussi la variété des matériaux, des couleurs... et on demande aux élèves si, selon eux, Garnier a réussi le projet qu'il s'était fixé de :

« *Faire beau, plaire, éblouir, composer une façade qui soit un grand spectacle* » Charles Garnier.

L'Opéra de Paris

« Dans l'histoire des théâtres et des opéras, l'Opéra de Paris occupe une place à part : son plan, son décor et sa situation dans la ville en font une œuvre unique, une œuvre d'art totale, l'expression réussie de la réunion de tous les arts vers un même but, la création du temple de la musique et de la danse [...] ce qui fait l'originalité de l'Opéra c'est surtout l'abondance, la richesse et la qualité de son décor. « *Faire beau, plaire, éblouir, composer une façade qui soit un grand spectacle* » disait Garnier. Installant le théâtre dès la rue, il s'associe les talents d'une vingtaine de sculpteurs et de sept peintres pour composer par la couleur et la sculpture une œuvre qui chante et qui danse. La couleur d'abord : l'or des statues des avant-corps, des corniches, des chapiteaux, des inscriptions ; le choix des marbres et des pierres : pas moins de quinze tons différents pour les travées du mur du fond de la loggia une polychromie que complètent le vert du cuivre de la coupole, les mosaïques du plafond de la loggia et le pavage du vestibule. « *Qu'un peu de couleur réveille notre ciel gris* » déclare l'architecte dans un rapport au ministre des Beaux-Arts.

La statuaire ensuite entièrement consacrée aux arts dont le culte est célébré au sein de l'Opéra. Ce sont des allégories et des bustes [...] »

« La ville moderne », *Clés pour enseigner l'histoire des arts - Le XIXe siècle*.

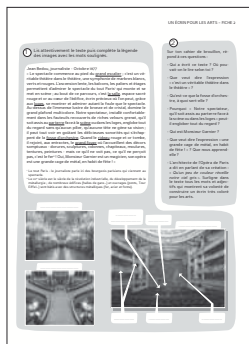

SÉANCE 2

► Travail de recherche des élèves

Travail par groupe de 2 ou 3 élèves.

Distribuer la fiche 2 et lire les consignes en les explicitant si besoin. Demander aux élèves de garder leur livre ouvert aux pages 6 et 7 pour avoir sous les yeux les images en couleur.

► Mise en commun, à l'oral

(voir proposition de corrigé)

L'enseignant revient avec ses élèves sur chacune des consignes de la fiche 2 ; les propositions de réponses des groupes sont analysées collectivement, validées ou invalidées et complétées par d'éventuels apports documentaires.

- La légende des images est corrigée et les termes « fosse d'orchestre », « parterre », « loge », « foyer » sont explicités.

- La nature du texte est précisée (un article de presse) ; on le situe dans le temps (1877) par rapport à la date d'ouverture de l'Opéra Garnier (1875) et dans son environnement (fort développement de la presse lié aux progrès techniques de l'impression).

- On montre que toute l'organisation spatiale de la salle concourt à la bonne réception visuelle et auditive du spectacle avec :

- un plan en fer à cheval ;
- une distribution semi-circulaire et verticale des loges ;
- une surélévation de la scène ;
- l'absence d'éléments verticaux de soutien ;
- la place centrale et en contrebas de l'orchestre.

- On fait le lien entre volumes de l'édifice et structure métallique ; les qualités mécaniques du fer et de l'acier sont mises en parallèle avec les caractéristiques du bâtiment (grands volumes dégagés).

On situe cette construction dans son environnement technique : essor de la métallurgie au XIXe siècle et nombreuses applications en architecture (on prend appui sur les données vues lors de la séquence 1 - Gare du Nord de Paris - si elle a été traitée, et on se réfère aux données portées dans la note ² au bas du texte).

Les structures métalliques ne sont pas réservées aux seuls bâtiments industriels preuve en est l'Opéra Garnier dans lequel l'ossature métallique est recouverte d'autres matériaux (marbres, bois, plâtre...), dans d'autres édifices les architectes choisissent de laisser apparent le métal.

- On demande aux élèves d'utiliser les éléments surlignés dans le texte pour décrire les décors polychromes des photographies [3] et [4] de leur livre (pages 6 et 7) ; on

Quelques chiffres...

La salle de l'Opéra Garnier peut accueillir 1979 spectateurs, la fosse d'orchestre, jusqu'à 100 musiciens.

Le lustre pèse 8 tonnes et porte 400 lumières (équipé, à l'origine, d'une multitude de flammes et de globes alimentés au gaz, il a été à partir de 1881 alimenté à l'électricité).

Les dimensions du grand foyer sont impressionnantes : 54 m de long, 13 m de large, 18 m de haut ; il est couvert d'un splendide plafond dont la partie centrale est peinte par le grand prix de Rome Paul Baudry qui a mis plusieurs années pour couvrir les 500 m² de surface !

L'essor de la presse

- En 1831-1832, on recense 17 quotidiens à Paris, pour un tirage global de 83 000 exemplaires.

- En 1914, ce chiffre monte à 80, pour un tirage global de 5 500 000.

« [...] En Europe, dans la première moitié du XIXe siècle, l'essor de la métallurgie joue un rôle déterminant dans la Révolution industrielle.

La fonte, produite par moulage en fonderie, résiste à la compression mais peu à la flexion, elle est un matériau privilégié pour les structures verticales.

Le fer, produit par étirage en métallurgie, résiste à la traction et se comporte bien à la flexion, il est tout particulièrement adapté pour les longues portées de charpentes et les structures de franchissements.

Le fer et la fonte ouvrent de nouvelles perspectives dans de nombreux champs et notamment dans celui de l'architecture. Aux lourdes et larges structures de pierre ou de bois, on peut substituer colonnes en fonte et poutres en fer, plus légères et tout aussi résistantes mécaniquement. Ces matériaux ouvrent la voie à de nouvelles typologies d'édifices exigés par la société industrielle. [...] »

« La ville moderne », *Clés pour enseigner l'histoire des arts - Le XIXe siècle.*

« [...] La salle, à l'acoustique exceptionnelle, est un écrin de marbre, de bois et de velours qui habillent, en réalité, une importante structure métallique. L'utilisation du métal dans une salle de spectacle de cette importance pour le plancher, les murs, les balcons, la coupole et le dôme est une nouveauté et ne sera renouvelée qu'en 1886 à Chicago avec la construction de l'*Auditorium building* par L. Sullivan. Dans ce domaine, l'œuvre de Garnier est donc pionnière [...] »

« La ville moderne », *Clés pour enseigner l'histoire des arts - Le XIXe siècle.*

met en exergue l'abondance et la variété des matériaux et des couleurs, caractéristiques déjà pointées lors de l'étude de la façade (séance 1).

Si la classe est équipée de matériel informatique, on peut proposer aux élèves une visite virtuelle du hall avec le grand escalier, de la salle et du foyer de l'Opéra Garnier (sur postes individuels ou collectivement avec un vidéo projecteur) :

site de l'Opéra Garnier

http://www.operadeparis.fr/cns11/live/onp/L_Opera/Palais_Garnier/visite_virtuelle.php?lang=fr#GEscalier

http://www.operadeparis.fr/cns11/live/onp/L_Opera/Palais_Garnier/visite_virtuelle.php?lang=fr#SalleGarnier

http://www.operadeparis.fr/cns11/live/onp/L_Opera/Palais_Garnier/visite_virtuelle.php?lang=fr#Foyer.

► Travail de recherche mené collectivement à l'oral

Projeter le plan en coupe schématisé de l'Opéra Garnier (ou le distribuer en photocopie).

Demander aux élèves d'avoir leur livre ouvert aux pages 6 et 7.

Le travail sur ce document va permettre :

- de situer sur un plan les 3 espaces qui viennent d'être observés : le grand escalier, la salle et le grand foyer ;
- de percevoir les rapports d'échelle entre le bâtiment et ces trois sites ;
- de distinguer l'espace public de l'espace technique (artistique et administratif) ;
- de mettre en correspondance ces volumes intérieurs et ce que l'on peut en percevoir sur la façade sud (photographie [1] du livre élève pages 6 et 7).

L'enseignant présente rapidement le document : un plan en coupe schématisé de l'Opéra Garnier. Il mène l'étude en questionnant les élèves :

- « Quels sont les lieux que nous avons observés déjà ensemble dans l'Opéra ? »

Le grand escalier, la salle et le grand foyer. On les localise sur le plan.

- « Est-ce qu'ils occupent toute la surface du bâtiment ? »

Non, ils occupent moins de la moitié du bâtiment.

- « Que signifie selon vous la ligne pointillée ? »

Elle indique la ligne de partage entre l'espace dédié aux spectateurs et celui dédié aux artistes (la mention « entrée des artistes » est un indice à faire exploiter).

- « Quels types de locaux doit-il y avoir dans la zone grisée ? »

Les locaux techniques dédiés aux artistes (scène, coulisses avec machineries, réserves de décors et de costumes, loges, foyer de la danse...) et au fonctionnement administratif de l'Opéra (bureaux, locaux pour les personnels...).

On montre l'importance de la sphère technique ; on explique cet état de fait en rappelant la complexité et la sophistication des spectacles qui allient musique, chant, danse, jeux de scène et nécessitent donc de nombreux artistes et intervenants.

- « Où se situe la façade de l'Opéra que nous avons étudiée en séance 1 ? »

Elle est au niveau des entrées « spectateurs », place de l'Opéra.

- « Sur la photographie [1], peut-on apercevoir le grand foyer ? »

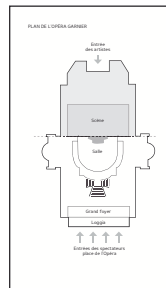
Au 1er étage, les 5 fenêtres centrales sont celles du grand foyer ; le retrait sur le plan correspond à la loggia qui court sur la façade, loggia d'où l'on peut apercevoir toute l'avenue de l'Opéra.

- « À quoi correspond la grande coupole verte que l'on voit sur la photographie [1] ? »

Il s'agit de la toiture de la salle de spectacle (toiture en cuivre oxydé).

- « La statue d'Apollon est perchée au sommet d'un fronton, en arrière de la coupole ; où se situe cette ligne de fronton sur notre plan ? »

Au niveau de la ligne pointillée qui repère la scène.

Le plan de Garnier se présente comme une succession d'espaces d'apparat conduisant, dans un cheminement aux effets calculés et dans lequel le spectateur joue un rôle dès l'entrée, jusqu'à la salle. Dans cette avancée, un élément est essentiel chez Garnier : le grand escalier. [...]

Cet accès se double de deux autres parcours pour des privilégiés. Sur la façade est, une rotonde est réservée à l'accueil des abonnés tandis que sur la façade ouest un pavillon somptueux est destiné à l'Empereur, désormais au chef de l'État.

Au bout du parcours s'ouvre la salle, espace sacré rouge et or au cœur de l'édifice. Aux entractes, le public rejoint l'immense foyer qui occupe toute la façade et donne sur une loggia ouverte sur la place. Enfin, l'arrière du bâtiment est entièrement occupé par la gigantesque cage de scène puis le foyer de la danse enveloppé de loges et de bureaux.

Toutes ces séquences, tous ces espaces sont traités, extérieurement, en formes, en volumes particuliers qui permettent de les identifier et qui composent un monument dont l'architecture exprime la vérité de ses différentes fonctions. Les vestibules et le foyer d'abord, identifiables par la galerie et la loggia, puis la salle signalée par sa haute coupole et, enfin, dominant tout, le fronton de la cage de scène dont le corps carré, massif, imposant est à la mesure de la machinerie qu'elle abrite. Garnier fut ainsi le premier à adopter le principe de lisibilité fonctionnelle dans l'architecture d'un théâtre.

« Le plan et les volumes », *Clés pour enseigner l'histoire des arts - Le XIXe siècle.*

3. Conclusion - Trace écrite

► Élaboration d'un court texte de synthèse

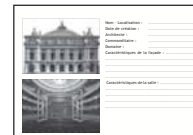
À l'oral, sous la conduite de l'enseignant, élaboration collective d'une trace écrite copiée dans le cahier d'histoire des arts.

Exemple de production dans une classe de CM :

L'Opéra de Paris a été commandé par l'empereur Napoléon III, en 1861, à l'architecte Charles Garnier. Les décors colorés et abondants de la façade évoquent la musique, la danse, le théâtre. À l'intérieur, le spectateur accède à la grande salle de spectacle rouge et or par un escalier monumental.

► Illustration du cahier d'histoire des arts

Demander aux élèves de coller l'image *Opéra de Paris* et de compléter sa « carte d'identité ». Ce document de synthèse peut éventuellement avoir une dimension évaluative.

PROLONGEMENT N° 1 FRANÇAIS - PRODUCTION D'ÉCRIT

Consigne

Tu vas décrire ce que tu découvres et ce que tu ressens en pénétrant dans la salle de l'Opéra Garnier. Ton récit commence par la phrase suivante : « Parvenu(e) à la dernière marche du somptueux escalier, je passe entre les deux immenses cariatides¹ qui gardent la porte de la salle... »

¹ Colonne en forme de statue

On peut assortir la consigne de préconisations qui encadrent et guident davantage le travail de l'élève :

- choisis un point de vue (de la porte... de ma loge...);
- utilise les quatre sens pour faire éprouver des sensations : vue, ouïe, odorat, toucher ;
- mets des indices de lieu qui organisent l'espace : devant, derrière, près de, à travers, parmi, ici et là, plus loin, au-delà, au loin...
- choisis un vocabulaire varié et précis : dispersé, éparpillé, serré, superposé, encadré, empilé, blotti, niché, lové, allongé, étalé, disposé, démesuré, ample, colossal, vaste, énorme, gigantesque, monumental, couronner, dominer, surplomber, retentir, résonner, s'amplifier, s'élever...
- mets les noms en expansion avec des adjectifs, des compléments de nom ;
- fais des comparaisons (tel que... comme... semblable à...)
- choisis de faire une description fixe (tu es assis) ou itinérante (tu te déplaces et tu décris) ;
- varie les plans comme au cinéma : gros plan sur un décor.

PROLONGEMENT N° 2 HISTOIRE DES ARTS / PATRIMOINE

On propose aux élèves d'analyser la façade d'un bâtiment du patrimoine local (opéra, théâtre, gare, mairie...). L'objectif est de faire relever les éléments signifiants qui permettent d'identifier la ou les fonctions du bâtiment.

Le travail est fait à partir d'une photographie existante (dépliant, ouvrage, Internet) ou à partir de photographies réalisées par la classe lors d'une sortie.

PROLONGEMENT N° 3 PRATIQUES ARTISTIQUES / ARTS VISUELS

Architecture et mise en scène

Il s'agit de réaliser une maquette pour « mettre en scène l'Opéra Garnier ».

NB : on aura pris soin, avant de donner la consigne, de vérifier avec les élèves que la notion de « mise en scène », dans son sens original et dans ses acceptions plus larges, leur est suffisamment familière pour qu'ils puissent s'emparer de la question.

Matériel :

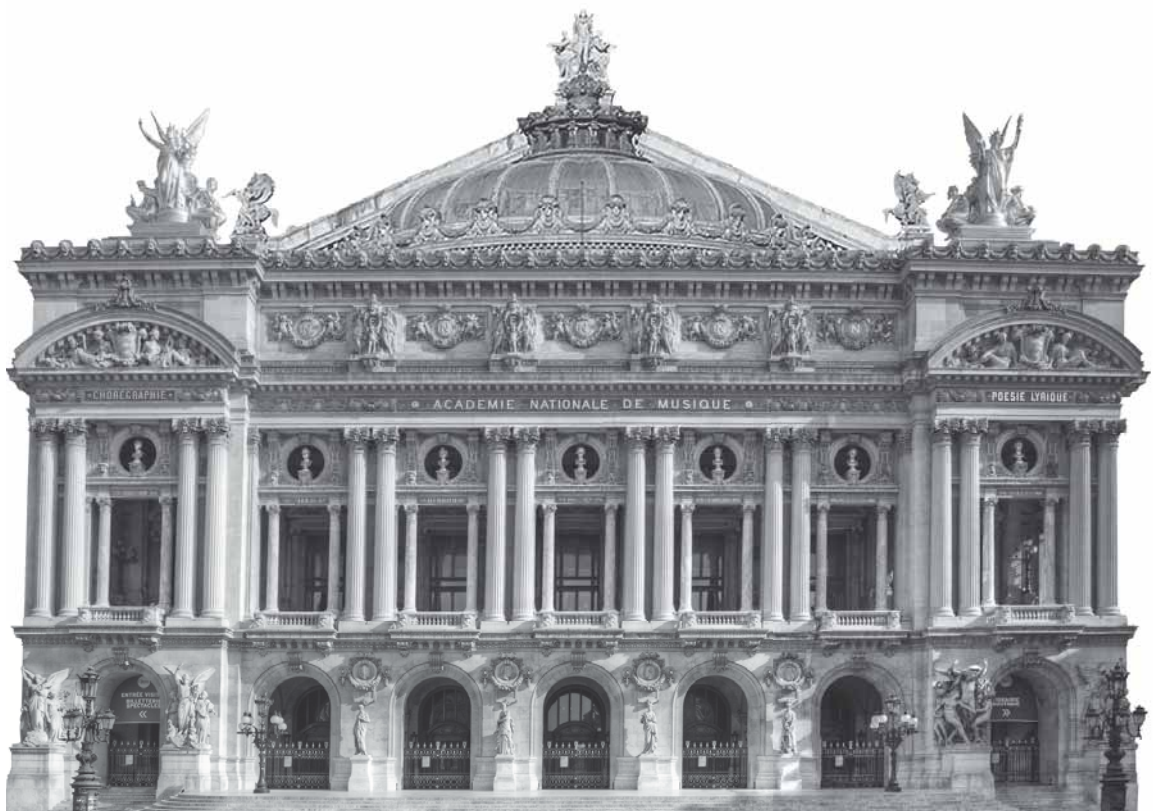
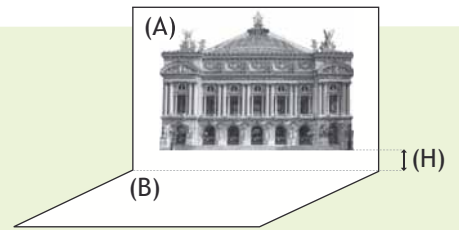
- 2 feuilles Canson A4 ;
- une photocopie de la façade de l'Opéra Garnier (image ci-dessous).

Plier l'une des feuilles Canson en 2 (la partie (A) est verticale, la (B) est horizontale).

Découper la façade de l'Opéra Garnier et la coller sur la partie (A) ; la hauteur (H) est à déterminer en fonction du projet : on peut imaginer de maquetter un escalier (on fixera alors la valeur (H) de surélévation du bâtiment) ou préférer installer l'Opéra au niveau du plan (B) (on aura alors $(H)=0$).

Pour « mettre en scène l'Opéra », imaginer et implanter sur la partie (B) un décor en plusieurs plans ; il peut faire référence aux éléments de la façade étudiés lors de la séquence d'histoire des arts (éléments décoratifs, matériaux, inscriptions, couleurs...), à des éléments végétaux (arbres, prairie...) ou à tout autre élément sorti de l'imagination des jeunes concepteurs ! Sa réalisation s'effectue à partir de dessins (faits sur Canson) ou d'images (contrecollées sur Canson) qui sont découpés et fixés sur la surface (B) par collage d'onglets. Il faut veiller à la bonne correspondance d'échelle entre les éléments du décor et le bâtiment. Le traitement du fond (A) peut également participer à la mise en scène du bâtiment.

On fera commenter les maquettes pour analyser l'impact de la « mise en scène » sur la perception du bâtiment.

Une vue de l'Opéra de Paris à la loupe

① Cherche dans le dictionnaire les définitions de ces mots et copie-les dans ton cahier d'histoire des arts :
 - mythologie
 - allégorie

② Découpe les 20 vignettes ci-dessous ; associe chaque image à un texte et colle les paires ainsi constituées sur la page 2.

③ Surligne en couleur tous les mots repérés en gras : de quoi nous parlent-ils ?

.....

④ Dans les textes, 2 noms appartiennent à la mythologie grecque, trouve-les :

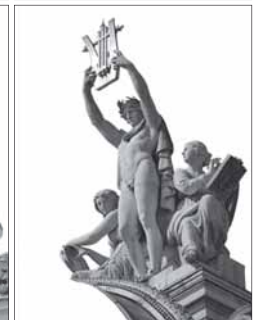
..... et .....

De quoi nous parlent-ils ?

.....

10 vignettes *IMAGE* + 10 vignettes *TEXTE* à découper et à classer.

Une série de masques dorés, les masques de **la Tragédie** et de **la Comédie**, forme une ligne continue en haut du bâtiment.

Des médaillons portent les lettres « N » et « E » : elles désignent Napoléon III et l'impératrice Eugénie.

Deux groupes dorés composés de femmes ailées culminent : ici une allégorie de l'**Harmonie** ; à gauche, une allégorie de la **Poésie**.

Au sommet, Apollon, le dieu des arts, lève sa lyre d'or ; il est accompagné de deux statues féminines, allégories de la **Musique** et de la **Poésie**.

L'entrée droite et l'entrée gauche sont encadrées de groupes sculptés ; ici, c'est une allégorie de la **Danse**.

D'inspiration grecque, des grandes colonnes avec chapiteaux marquent la hauteur de la galerie du 1er étage.

Au-dessus des baies de la galerie, au 1er étage, 7 bustes dorés représentent **7 musiciens** (Beethoven, Mozart...).

4 médaillons représentant **des musiciens** (Bach, Pergolèse, Haydn et Cimarosa) surmontent les portes d'entrées centrales.

Les 5 entrées centrales sont encadrées de statues ; celle-ci représente le **Chant**.

Sur le toit deux statues de Pégase (cheval ailé de la mythologie grecque) : il symbolise la **Poésie** et l'inspiration du poète.

Une vue de l'Opéra de Paris à la loupe

① Cherche dans le dictionnaire les définitions de ces mots et copie-les dans ton cahier d'histoire des arts :
- mythologie
- allégorie

② Découpe les 20 vignettes ci-dessous ; associe chaque image à un texte et colle les paires ainsi constituées sur la page 2.

③ Surligne en couleur tous les mots repérés en gras : de quoi nous parlent-ils ?

des arts : la musique, le chant, la danse, la poésie, le théâtre.

④ Dans les textes, 2 noms appartiennent à la mythologie grecque, trouve-les :

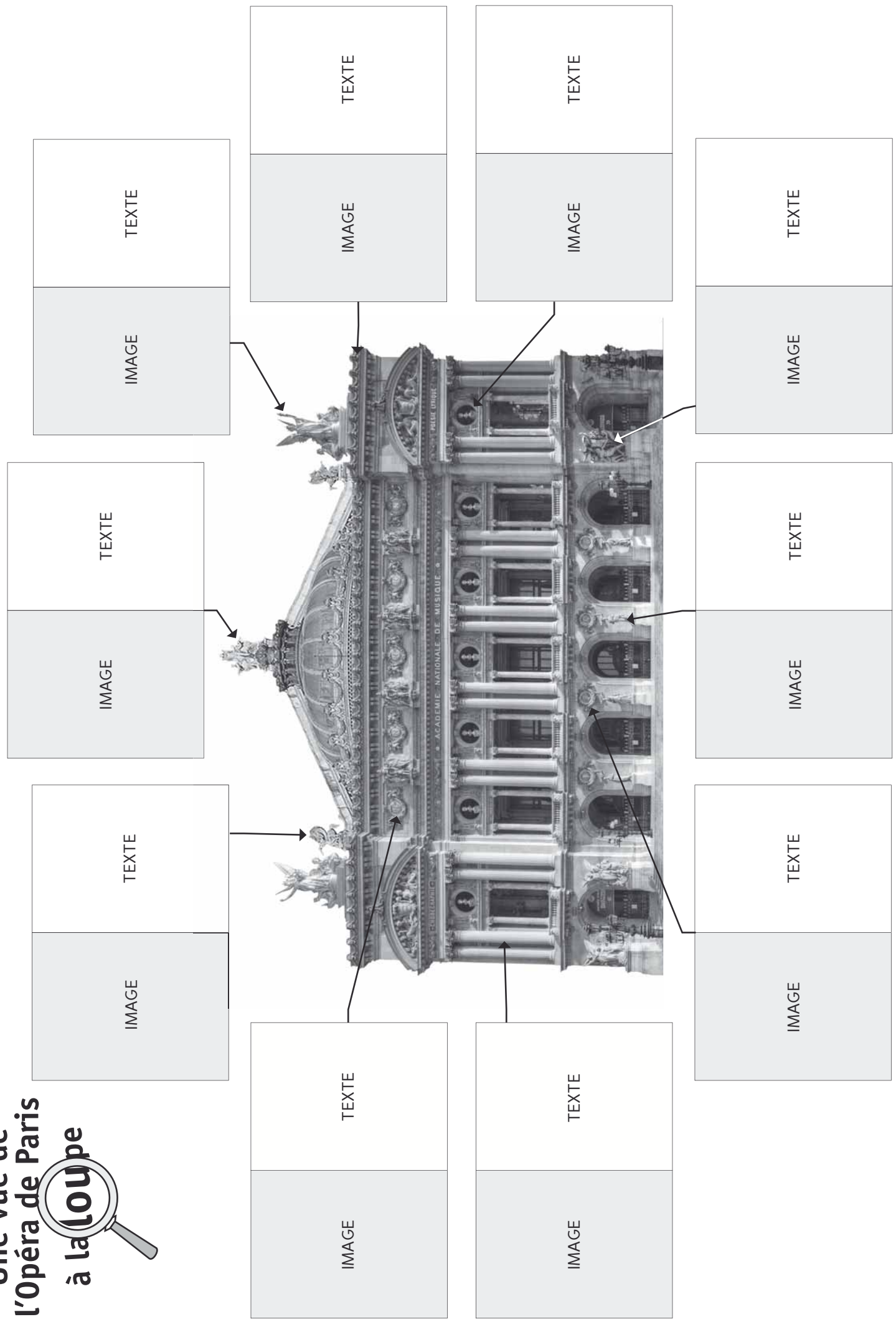
Apollon et Pégase

De quoi nous parlent-ils ?

Apollon est le dieu des arts – Pégase symbolise la Poésie.

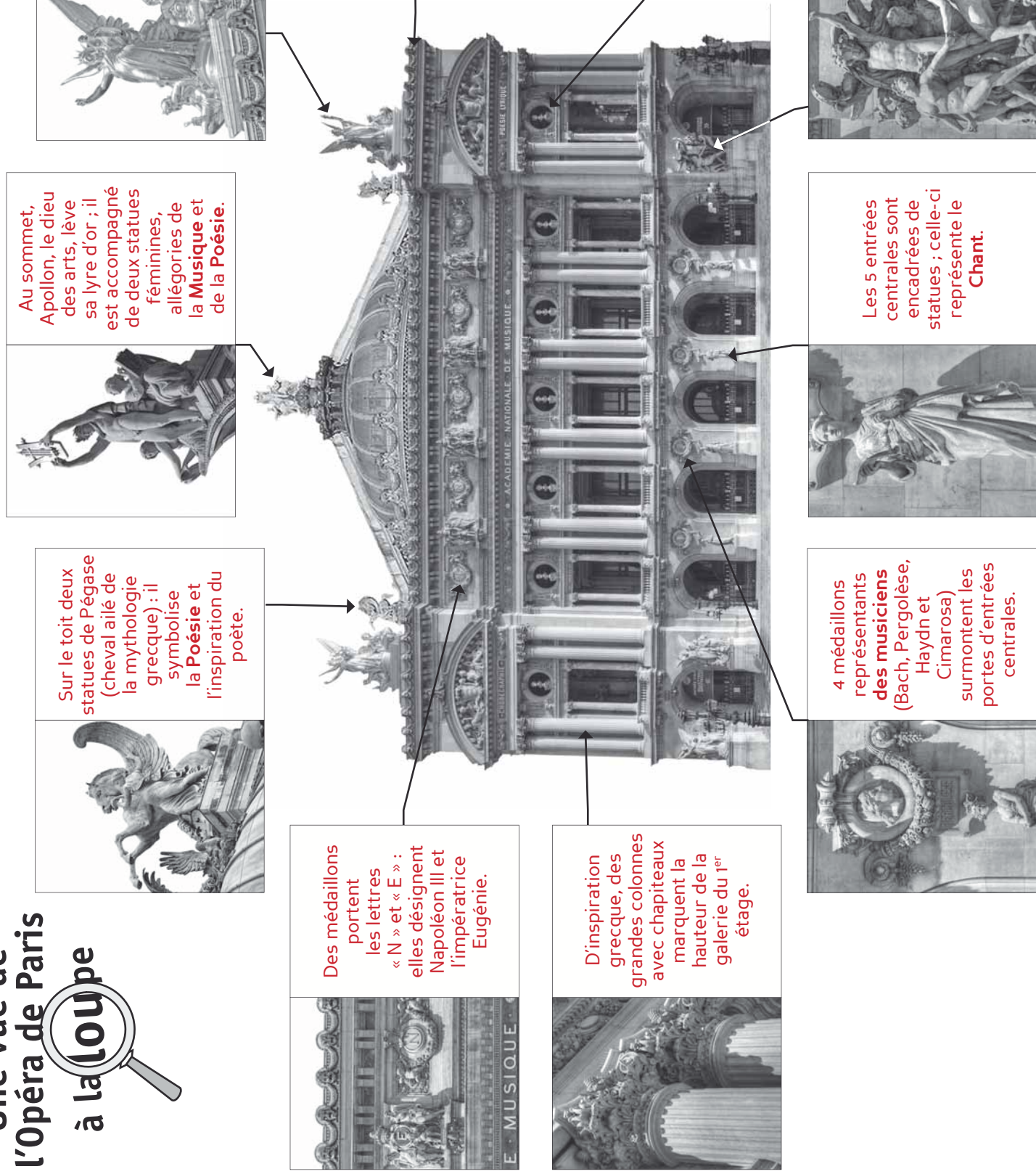

Une vue de l'Opéra de Paris à la loupe

Une vue de l'Opéra de Paris à la loupe

Sur le toit deux statues de Pégase (cheval ailé de la mythologie grecque) : il symbolise la **Poésie** et l'inspiration du poète.

Au sommet, Apollon, le dieu des arts, lève sa lyre d'or ; il est accompagné de deux statues féminines, allégoriques de la **Musique** et de la **Poésie**.

Deux groupes dorés composés de femmes ailées culminent : ici une allégorie de l'**Harmonie** ; à gauche, une allégorie de la **Poésie**.

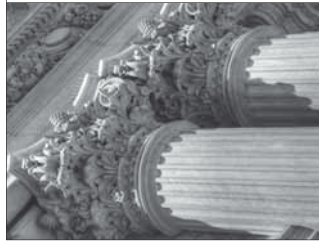
Des médaillons portent les lettres « N » et « E » : elles désignent Napoléon III et l'impératrice Eugénie.

Une série de masques dorés, les masques de la **Tragédie** et de la **Comédie**, forme une ligne continue en haut du bâtiment.

D'inspiration grecque, des grandes colonnes avec chapiteaux marquent la hauteur de la galerie du 1er étage.

Au-dessus des baies de la galerie, au 1er étage, 7 bustes dorés représentent **7 musiciens** (Beethoven, Mozart...).

4 médaillons représentant **des musiciens** (Bach, Pergolèse, Haydn et Cimarosa) surmontent les portes d'entrées centrales.

Les 5 entrées centrales sont encadrées de statues ; celle-ci représente le **Chant**.

L'entrée droite et l'entrée gauche sont encadrées de groupes sculptés ; ici, c'est une allégorie de la **Danse**.

① Lis attentivement le texte puis complète la légende des images avec les mots soulignés.

Jean Bedou, journaliste - Octobre 1877

« Le spectacle commence au pied du grand escalier ; c'est un véritable théâtre dans le théâtre, une symphonie de marbres blancs, verts et rouges. L'ascension lente, les balcons, les paliers et étages permettent d'admirer le spectacle du tout Paris¹ qui monte et se met en scène ; au bout de ce parcours, c'est la salle, espace sacré rouge et or au cœur de l'édifice, écrin précieux où l'on peut, grâce aux loges, se montrer et admirer autant la foule que le spectacle. Au-dessus de l'immense lustre de bronze et de cristal, domine le grand plafond multicolore. Notre spectateur, installé confortablement dans les fauteuils recouverts de riches velours grenat, qu'il soit assis au parterre face à la scène ou dans les loges, englobe tout du regard sans qu'aucun pilier, qu'aucune tête ne gêne sa vision ; il peut tout voir en goûtant les délicieuses sonorités qui s'échappent de la fosse d'orchestre. Quand le rideau rouge et or tombe, il rejoint, aux entractes, le grand foyer où l'accueillent des décors somptueux - dorures, sculptures, colonnes, chapiteaux, moulures, tentures, peintures - mais ce qu'il ne voit pas, ce qu'il ne perçoit pas, c'est le fer² ! Oui, Monsieur Garnier est un magicien, son opéra est une grande cage de métal, en habit de fête ! »

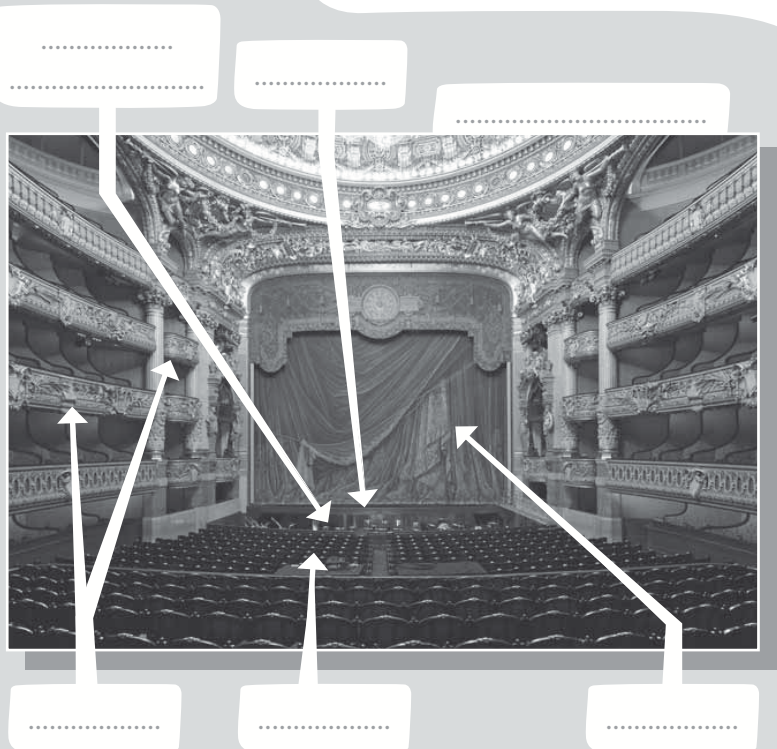
¹ Le tout Paris : le journaliste parle ici des bourgeois parisiens qui viennent au spectacle.

² Le XIXe siècle est le siècle de la révolution industrielle, du développement de la métallurgie ; de nombreux édifices (halles de gare...) et ouvrages (ponts, Tour Eiffel...) sont bâtis avec des structures métalliques (fer, acier et fonte).

②

Sur ton cahier de brouillon, réponds à ces questions :

- Qui a écrit ce texte ? Où pouvait-on le lire selon toi ?
- Que veut dire l'expression « c'est un véritable théâtre dans le théâtre » ?
- Qu'est-ce que la fosse d'orchestre, à quoi sert-elle ?
- Pourquoi « Notre spectateur, qu'il soit assis au parterre face à la scène ou dans les loges » peut-il englober tout du regard ?
- Qui est Monsieur Garnier ?
- Que veut dire l'expression « une grande cage de métal, en habit de fête ! » ? Que nous apprend-elle ?
- L'architecte de l'Opéra de Paris a dit en parlant de sa création : « *Qu'un peu de couleur réveille notre ciel gris* ». Surligne dans le texte tous les mots et adjectifs qui montrent sa volonté de construire un écrin très coloré pour les arts.

① Lis attentivement le texte puis complète la légende des images avec les mots soulignés.

② Sur ton cahier de brouillon, réponds à ces questions :

- Qui a écrit ce texte ? Où pouvait-on le lire selon toi ?

C'est un journaliste qui écrit cet article sur l'Opéra de Paris (en 1877, soit 2 ans après son ouverture), pour une parution dans un journal ou une revue.

- Que veut dire l'expression « c'est un véritable théâtre dans le théâtre » ?

La montée des bourgeois parisiens, richement vêtus, dans le décor somptueux du grand escalier, est un premier spectacle avant même que ne commence l'opéra ou le concert dans la salle.

- Qu'est-ce que la fosse d'orchestre, à quoi sert-elle ?

C'est l'emplacement réservé à l'orchestre, en contrebas de la scène. L'acoustique de l'Opéra est excellente.

- Pourquoi « Notre spectateur, qu'il soit assis au parterre face à la scène ou dans les loges » peut-il englober tout du regard ?

Toutes les loges sont disposées en 1/2 cercle et réparties à la verticale et aucun pilier ne masque la scène. D'autre part, la scène surélevée permet à tout le public du parterre de bien voir le spectacle.

- Qui est Monsieur Garnier ?

L'architecte de l'Opéra de Paris.

- Que veut dire l'expression « une grande cage de métal, en habit de fête ! » ? Que nous apprend-elle ?

La structure du bâtiment est métallique (comme celle de la halle de la gare du Nord) mais elle n'est pas visible, elle est « habillée » de marbre, de bois, de plâtres peints... Le XIXe siècle est le siècle de l'industrialisation, on développe l'usage du fer et de ses alliages dans la construction ; ils ont l'avantage d'être plus légers que la pierre, et ils conviennent pour soutenir des grands volumes (comme celui de la grande salle) sans nécessiter de piliers de soutien qui masqueraient la vue des spectateurs.

- L'architecte de l'Opéra de Paris a dit en parlant de sa création : « Qu'un peu de couleur réveille notre ciel gris ». Surligne dans le texte tous les mots et adjectifs qui montrent sa volonté de construire un écrin très coloré pour les arts.

« Le spectacle commence au pied du grand escalier ; c'est un véritable théâtre dans le théâtre, une symphonie de marbres blancs, verts et rouges. L'ascension lente, les balcons, les paliers et étages permettent d'admirer le spectacle du tout Paris' qui monte et se met en scène ; au bout de ce parcours, c'est la salle, espace sacré rouge et or au cœur de l'édifice, écrin précieux où l'on peut, grâce aux loges, se montrer et admirer autant la foule que le spectacle. Au-dessus de l'immense lustre de bronze et de cristal, domine le grand plafond multicolore. Notre spectateur, installé confortablement dans les fauteuils recouverts de riches velours grenat, qu'il soit assis au parterre face à la scène ou dans les loges, englobe tout du regard sans qu'aucun pilier, qu'aucune tête ne gêne sa vision ; il peut tout voir en goûtant les délicieuses sonorités qui s'échappent de la fosse d'orchestre. Quand le rideau rouge et or tombe, il rejoint, aux entractes, le grand foyer où l'accueillent des décors somptueux - dorures, sculptures, colonnes, chapiteaux, moulures, tentures, peintures - mais ce qu'il ne voit pas, ce qu'il ne perçoit pas, c'est le fer² ! Oui, Monsieur Garnier est un magicien, son opéra est une grande cage de métal, en habit de fête ! »

..... Grand foyer .....

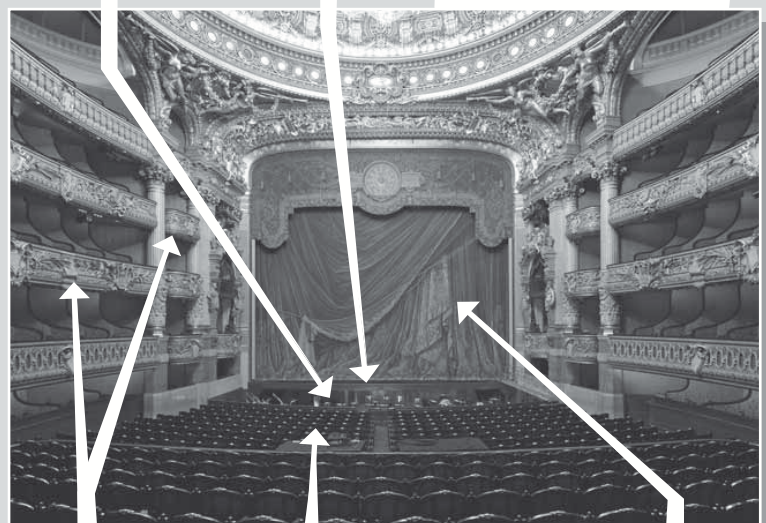
..... Grand escalier .....

..... Fosse
d'orchestre .....

..... Scène .....

..... Salle de l'Opéra .....

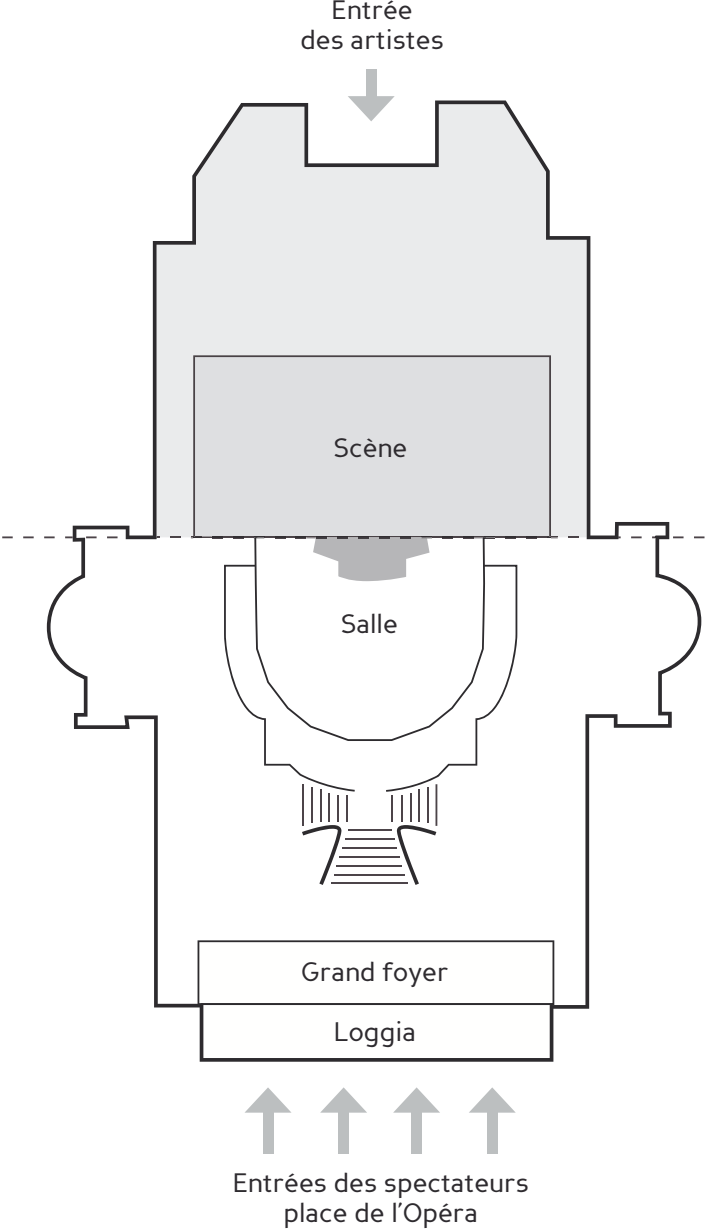

..... Loges .....

..... Parterre .....

..... Rideau .....

PLAN DE L'OPÉRA GARNIER

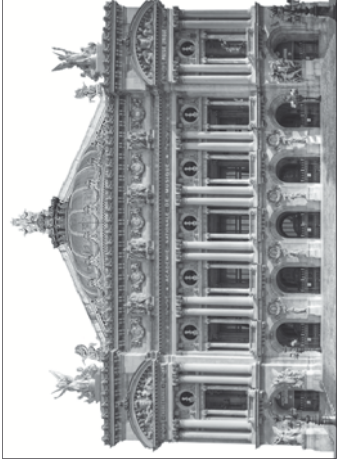

Nom - Localisation : .....
Date de création : .....
Architecte : .....
Commanditaire : .....
Domaine : .....
Caractéristiques de la façade : .....

Caractéristiques de la salle : .....

Nom - Localisation : .....
Date de création : .....
Architecte : .....
Commanditaire : .....
Domaine : .....
Caractéristiques de la façade : .....

Caractéristiques de la salle : .....

Nom - Localisation : .....
Date de création : .....
Architecte : .....
Commanditaire : .....
Domaine : .....
Caractéristiques de la façade : .....

Caractéristiques de la salle : .....

Nom - Localisation : .....
Date de création : .....
Architecte : .....
Commanditaire : .....
Domaine : .....
Caractéristiques de la façade : .....

Caractéristiques de la salle : .....

Nom - Localisation : Opéra Garnier - Paris

Date de création : 1861-1875

Architecte : Charles Garnier

Commanditaire : Napoléon III

Domaine : Architecture

Caractéristiques de la façade : abondance de couleurs et de décors qui évoquent les arts : musique, danse, poésie, théâtre...

Caractéristiques de la salle : salle semi circulaire richement décorée ; le public est installé confortablement dans des loges et au parterre.

DÉCOUVRIR LES PLUS GRANDS BALLETS CLASSIQUES

La danse est une affaire de sensibilité. Chacun·e a pu être bouleversé un jour par une représentation, une musique, un artiste, un mouvement, un geste ou encore un costume. Que l'on danse uniquement par plaisir ou de manière professionnelle, dans une compagnie confidentielle ou à l'Opéra national de Paris, ou bien que l'on aime assister à des représentations, l'amour de la danse classique naît d'une expérience sensible. Nous vous proposons de faire découvrir aux élèves un ou plusieurs ballets.

Pour expliquer simplement aux élèves ce qu'est un ballet, on peut définir celui-ci comme une danse, exécutée par plusieurs personnes sur de la musique, qui raconte une histoire. Un ballet classique est basé sur :

- Une partition.
- Un argument, c'est-à-dire le ou les thèmes, ainsi que l'histoire, présentés dans un livret qui complète l'œuvre musicale en précisant éventuellement des indications de mises en scène.
- Un ou une chorégraphe, qui invente les pas de danse.
- Un·e maître·esse de ballet.
- Un répétiteur ou une répétitrice qui entraîne les danseuses et les danseurs.
- Un·e scénographe qui imagine les décors.
- Un·e costumier·e qui habille les danseuses et les danseurs.
- Des technicien·nes (pour le son, les lumières...) et des musicien·nes qui interprètent la musique en direct.

LE LAC DES CYGNES

- Une partition de Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893), composée en 1875-76.
- Un livret de Vladimir Petrovič Begičev, inspiré d'une légende allemande.
- Durée approximative : 2h30.

L'argument : À l'occasion de l'anniversaire du prince Siegfried, la reine a organisé un grand bal et a demandé à son fils de choisir une fiancée parmi les invitées. Mais la nuit précédant la fête, le prince a vu passer un vol de cygnes dans la forêt. Impressionné par ces oiseaux, il les a suivis jusqu'aux abords d'un lac. Là, aux frontières de son pays, se trouve le royaume du sorcier Rotbart. Celui-ci tient prisonnière une princesse, nommée Odette, à qui il a jeté un sortilège : la jeune fille transformée en cygne ne peut reprendre son apparence humaine qu'au coucher du soleil. Elle ne pourra être délivrée du sort que par un homme qui n'aimera qu'elle. Le prince lui a promis qu'il serait cet homme-là.

Le lendemain, lors de la fête, aucune des jeunes filles présentes au bal n'est capable d'attirer l'attention du prince. Entre alors un personnage d'apparence noble accompagné par sa fille, Odile. En elle, Siegfried croit reconnaître Odette. En réalité, le magicien Rotbart et l'enchanteresse Odile ont pris l'apparence d'un notable et d'Odette. Abusé par la ressemblance, le prince danse avec Odile. Victime de sa magie, le prince annonce aux invités qu'il a choisi la belle étrangère comme fiancée, trahissant le serment fait à Odette et scellant ainsi son destin.

Désespérée que le prince ait rompu sa promesse, Odette se résigne à son sort. Apparaît alors le prince, qui explique comment il a été abusé par Rotbart et Odile. Odette lui pardonne. Impuissant face à cet amour, Rotbart se venge et déclenche une tempête sur le lac. Odette, redevenue cygne, prend la fuite. Submergé par le désespoir, le prince est englouti par les eaux tumultueuses.

LE MOT DE L'OPÉRA NATIONAL DE PARIS :

En composant *Le Lac des cygnes*, Tchaïkovski s'empare de la légende de l'oiseau immaculé pour créer l'une des plus belles musiques jamais écrites pour le ballet. Les chorégraphes Marius Petipa et Lev Ivanov donneront leurs lettres de noblesse à l'histoire de cet amour impossible entre un prince terrestre et une princesse-oiseau, et façonneront à leur tour le mythe de la danseuse-cygne, ballerine par excellence. En créant en 1984 sa version pour le Ballet de l'Opéra de Paris, Rudolf Noureev choisit de lui donner une dimension freudienne, éclairant d'une profondeur désespérée le rêve poétique de Tchaïkovski.

Extrait du *Lac des cygnes* de Rudolf Noureev (directeur du ballet), du 16 février au 19 mars 2019 à l'Opéra Bastille : <https://www.youtube.com/watch?v=lp3PdyasSgU>

Vous pouvez découvrir plus d'extraits et des visuels du ballet sur le site de l'Opéra national de Paris : <https://www.operadeparis.fr/saison-18-19/ballet/le-lac-des-cygnes#gallery>

ROMÉO ET JULIETTE

- Une partition de Sergueï Prokofiev (1891-1953), composée en 1935.
- Un livret fondé sur la pièce éponyme de William Shakespeare.
- Durée approximative : 3h05

L'argument : À Vérone, Roméo Montaigu et Juliette Capulet, deux jeunes gens, tombent amoureux l'un de l'autre lors d'un bal masqué. Les deux amants appartiennent à deux familles nobles qui se déchirent. Leur amour ne survivra pas à ces dissensions. Seule leur mort rendra leur amour éternel.

LE MOT DE L'OPÉRA NATIONAL DE PARIS :

Élevée au rang de mythe, la pièce la plus jouée de William Shakespeare – avec Hamlet – a dû attendre le XXe siècle pour être transposée en ballet. C'est Sergueï Prokofiev qui, le premier, eut l'idée d'en écrire une partition, chorégraphiée par Leonid Lavrovski, en 1935. Son magnifique *Roméo et Juliette* inspira ensuite de multiples versions, dont celle de Kenneth MacMillan créée par Rudolf Noureev et Margot Fonteyn en 1965. Inscrite au répertoire du Ballet de l'Opéra de Paris en 1984, elle reprend en grande partie le ballet qu'il avait créé à Londres en 1977. Suivant scrupuleusement la partition de Sergueï Prokofiev, elle-même fidèle au drame de Shakespeare, le chorégraphe a étoffé le rôle de Roméo, « jeune garçon qui devient homme » disait-il, face à une Juliette passionnée qui, à peine sortie de l'enfance, entre elle aussi tragiquement dans l'âge adulte. Dans les somptueux décors et costumes d'Ezio Frigerio et Mauro Pagano inspirés de la Renaissance italienne, il parvient à rendre le raffinement et la sensualité du drame élisabéthain, mais aussi toute sa cruauté. Sur scène, la mort rôde, comme omniprésente, entre les deux familles dont la haine va entraîner le sacrifice de cette passion amoureuse et juvénile. Jouant sur la symbolique des couleurs et les différents leitmotifs de la partition, il en fait une tragédie historique et flamboyante.

Extrait de *Roméo et Juliette* de Rudolf Noureev (directeur du ballet), du 19 mars au 16 avril 2016 à l'Opéra Bastille, également programmé du 9 au 30 juin 2021 : <https://www.youtube.com/watch?v=ntw1ZX4pl9c>

Vous pouvez découvrir plus d'extraits et des visuels du ballet sur le site de l'Opéra national de Paris : <https://www.operadeparis.fr/saison-15-16/ballet/romeo-et-juliette#gallery>

CASSE-NOISETTE

- Une partition de Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893), composée en 1891-92.
- Un livret fondé sur conte allemand *Casse-Noisette* et le Roi des souris d'Ernst Theodor Amadeus Hoffmann publié en 1816.
- Durée approximative : 1h30.

L'argument : Clara, une petite fille, reçoit à Noël un casse-noisette en bois, qui a la forme d'un petit bonhomme. La nuit, les souris attaquent les jouets et Clara les défend avec vigueur. Le casse-noisette se transforme alors en prince, et entraîne Clara dans son royaume, le royaume des sucreries. Seule leur mort rendra leur amour éternel.

LE MOT DE L'OPÉRA NATIONAL DE PARIS :

Historiquement présentés en diptyque en 1892, *Iolanta* et *Casse-Noisette* sont à nouveau réunis dans cette production de l'Opéra de Paris. Dans la mise en scène et les décors de Dmitri Tcherniakov, ils deviennent une seule et même œuvre : l'opéra comme prélude du ballet, le ballet comme résolution de l'opéra. La fille du roi René dont la cécité disparaît aux aurores de l'amour se retrouve dans Marie, jeune fille bien éloignée de la Clara de Marius Petipa. La chorégraphie du ballet, signée Arthur Pita, Édouard Lock et Sidi Larbi Cherkaoui, renforce les liens tissés entre les deux chefs-d'œuvre de Tchaïkovski : de l'éveil de la sexualité découle le deuil de l'enfance.

Extrait de *Casse-noisette* de Rudolf Noureev (directeur du ballet), du 10 au 24 mai 2019 au Palais Garnier : <https://www.youtube.com/watch?v=QiaCq1gY4ko>

Vous pouvez découvrir plus d'extraits et des visuels du ballet sur le site de l'Opéra national de Paris : <https://www.operadeparis.fr/saison-18-19/opera/iolanta-casse-noisette>

La tour Eiffel

Ce monument est devenu le symbole de Paris. Elle a été construite pour l'exposition universelle de 1900, et devait être démontée !

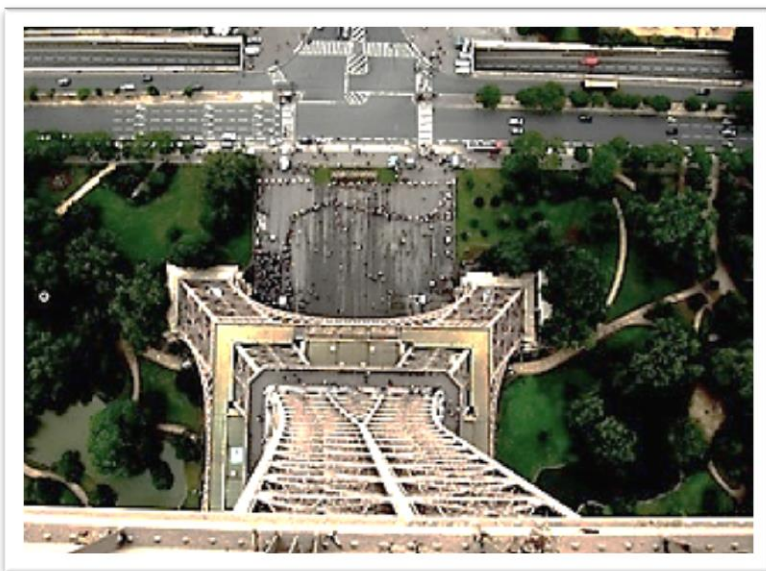

C'est l'ingénieur Gustave Eiffel qui a donné son nom à cette construction métallique. Elle mesure 324 mètres ! Pour empêcher qu'elle soit démontée, on a installé des émetteurs (radio, téléphone) tout en haut, au troisième étage.

G. Eiffel

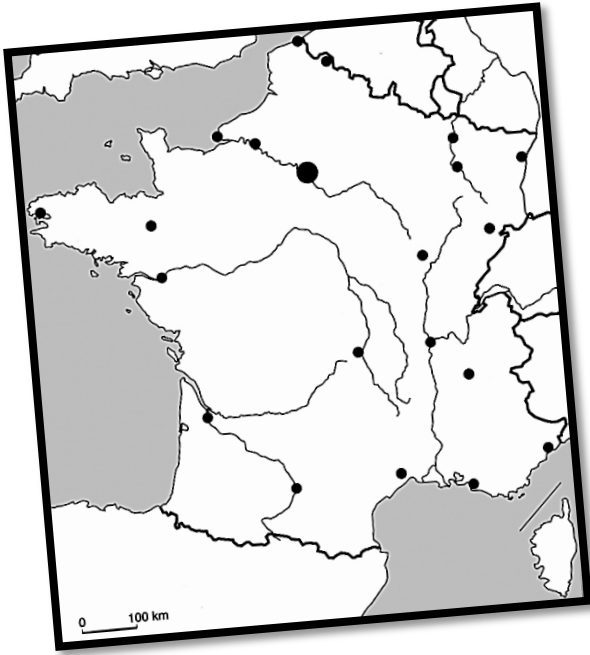
Gustave Eiffel et sa signature

Vue du 3ème étage !!!

Paris

Paris est la plus grande ville de France.
C'est la capitale de la France.
De nombreux touristes viennent admirer
les monuments, et visiter les musées.

La tour Eiffel

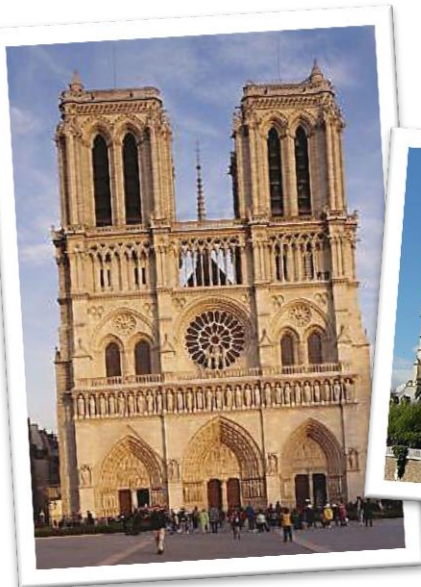
La colonne de juillet
Place de la Bastille

Les Champs-Élysées

Le musée du Louvre

La Cathédrale Notre-Dame

Le Sacré-Coeur

La tour Eiffel

Découpe les photographies de la construction de la tour Eiffel, puis, remets-les dans l'ordre :

1

2

3

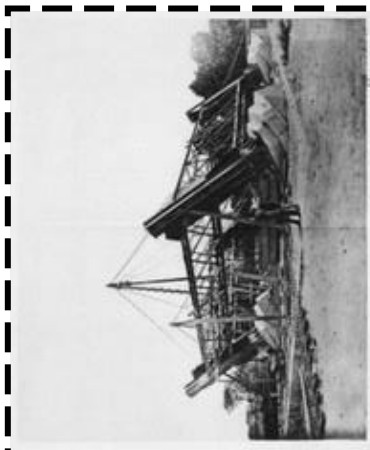
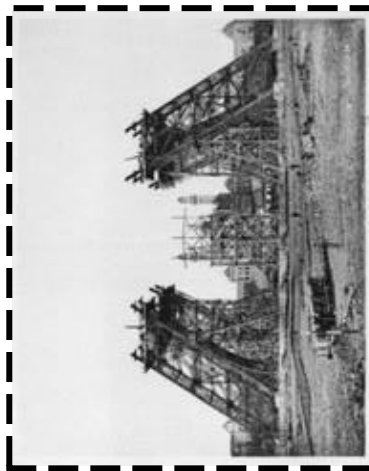
4

5

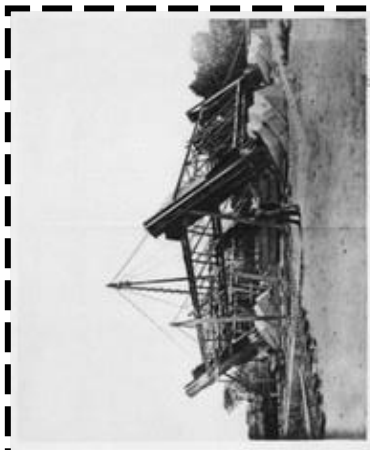
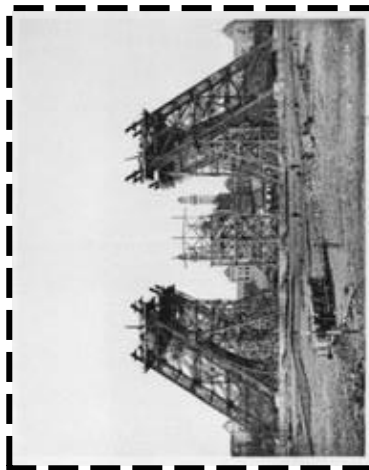
6

7

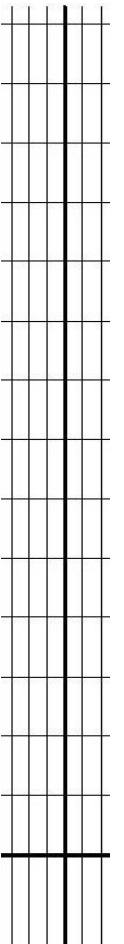
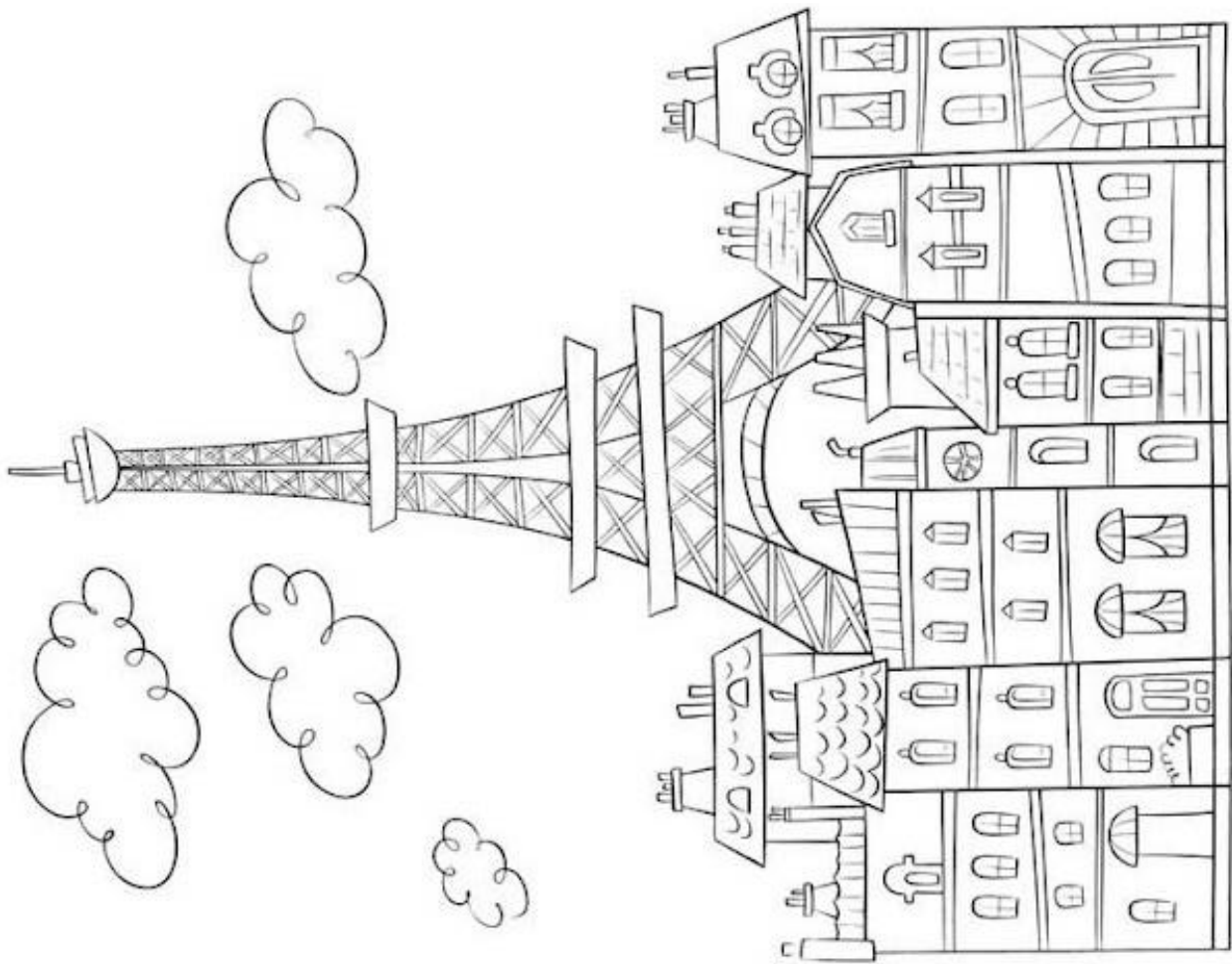
8

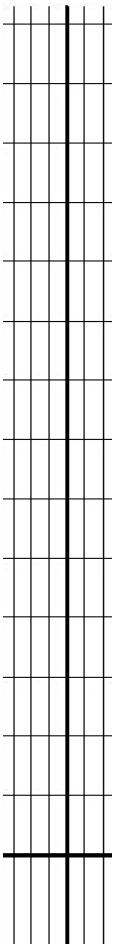
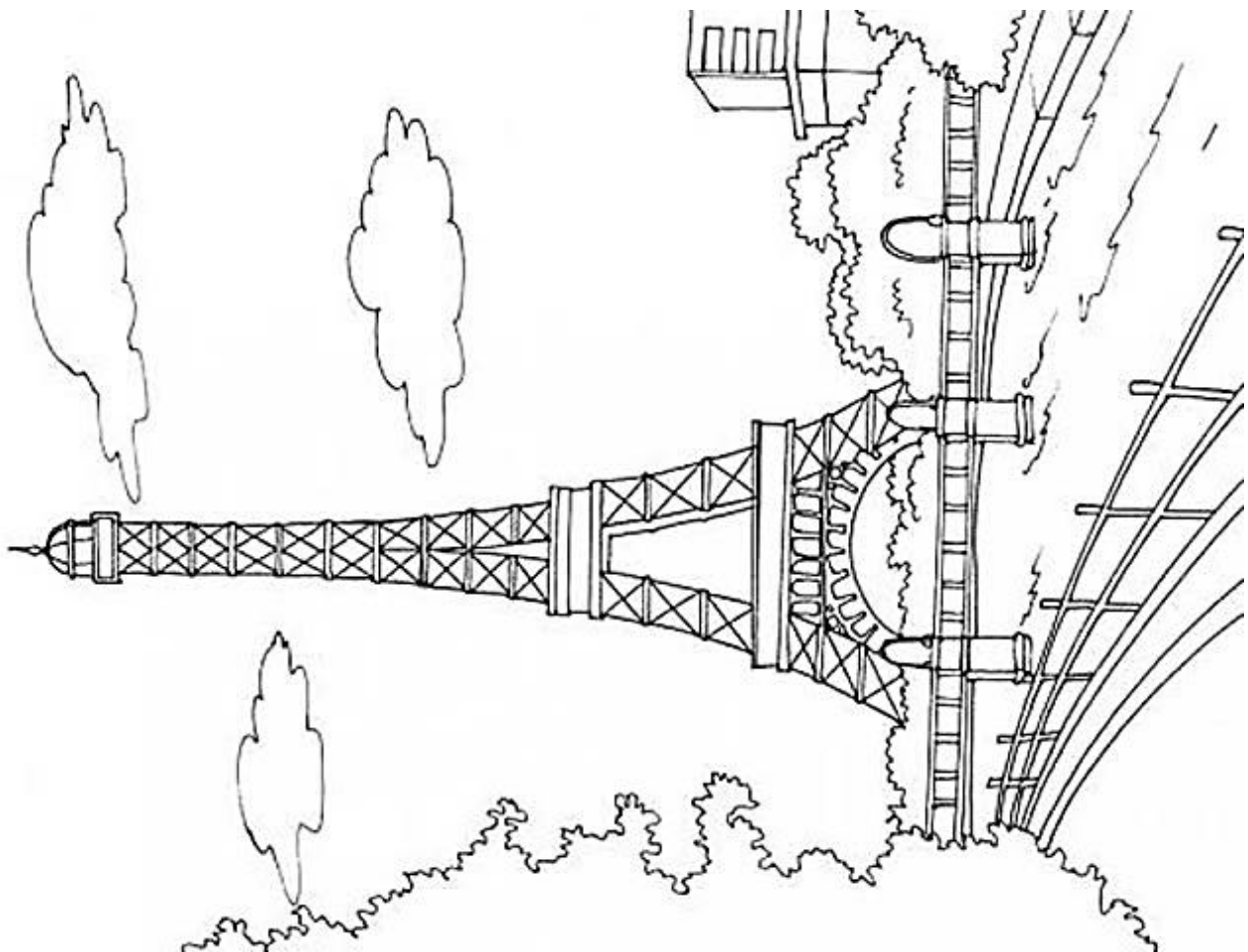
Mitsouko au CP

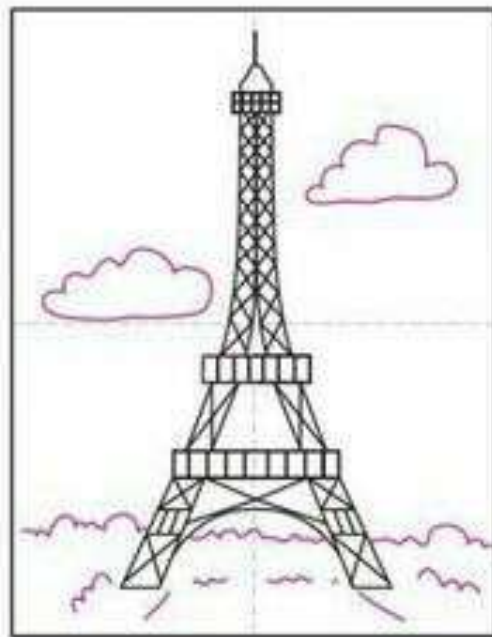
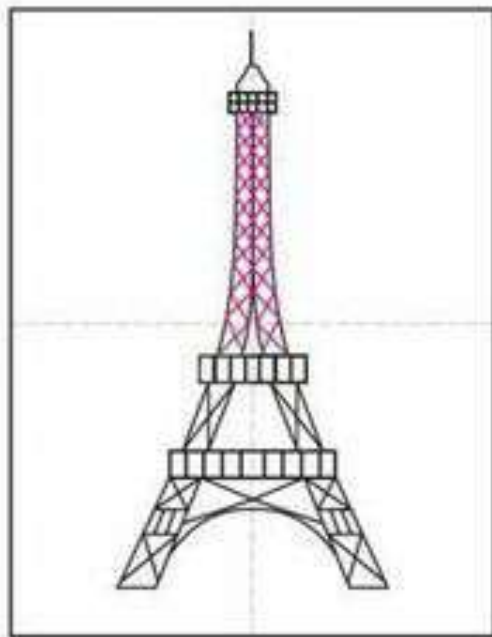
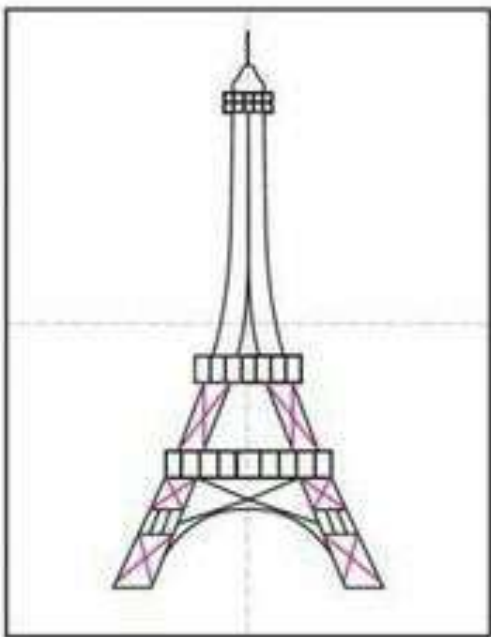
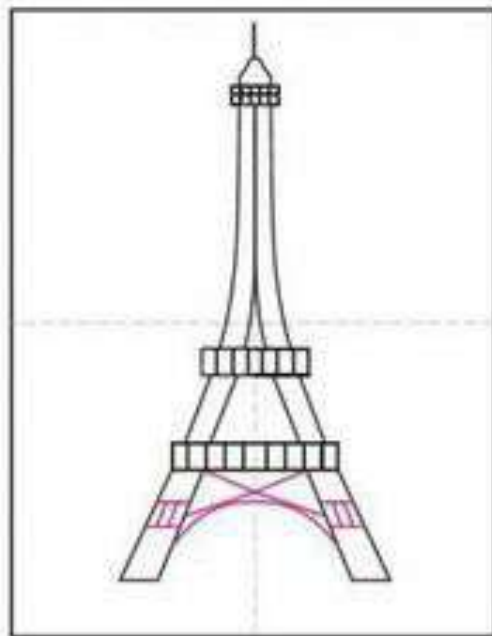
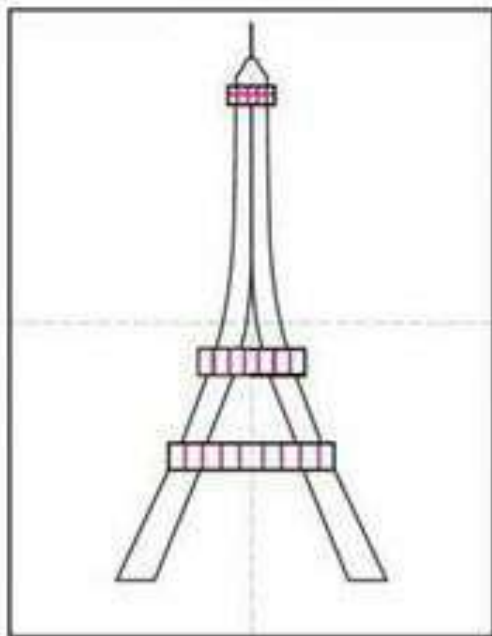
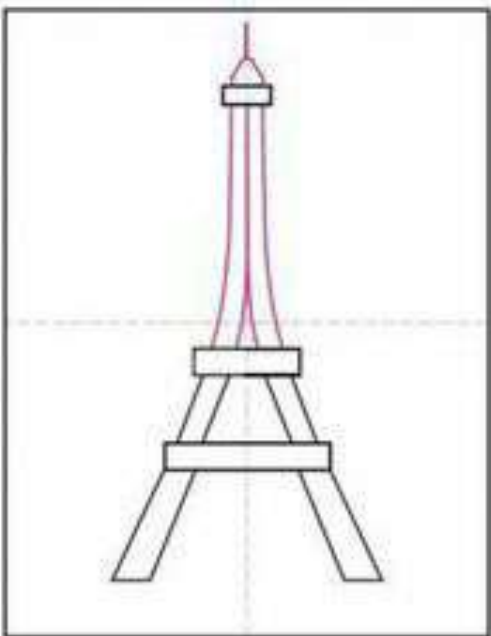
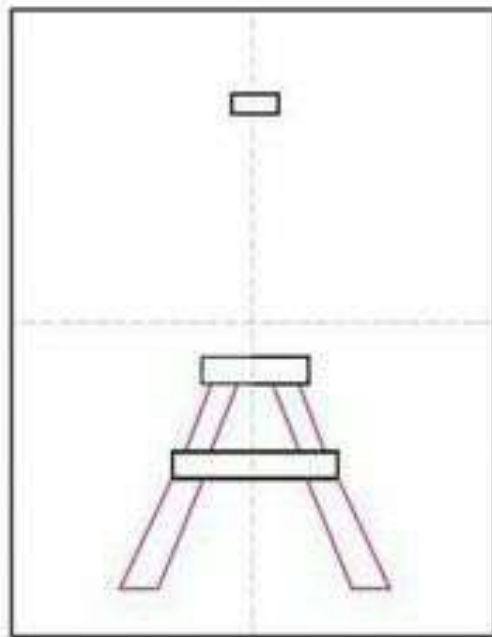
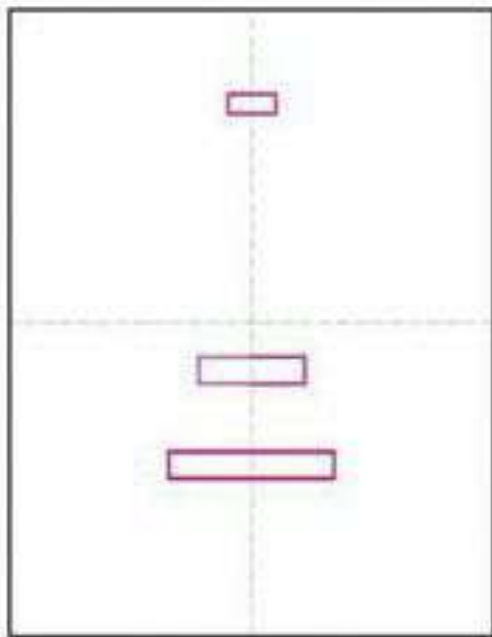
Mitsouko au CP

Mitsouko au CP

Mitsouko au CP

LES MÉTIERS DE LA DANSE

Ils sont regroupés en **3** grandes catégories

LE PERSONNEL ARTISTIQUE

La musique d'un ballet peut être jouée par un pianiste seul, lors des répétitions. Mais lors des représentations, c'est tout l'orchestre dirigé par son chef que l'on entend.

LE PERSONNEL TECHNIQUE

Le personnel technique se compose de l'habilleur, l'accessoiriste, la maquilleuse, le régisseur lumières, l'électricien et le machiniste.

LE PERSONNEL ADMINISTRATIF

COMMENT MONTE-T-ON UN BALLET ?

LES ÉTAPES

1

1 à 2 ans avant la 1ère représentation : une idée germe chez le chorégraphe, l'inspiration peut naître à partir :

- du désir de communiquer par le geste,
- du désir d'explorer différents moyens d'exprimer des sentiments,
- du désir d'appréhender des thèmes sociaux ou politiques,
- de la perception de la nature,
- d'un poème ou d'une histoire,
- des arts visuels : tableaux, photographies,
- d'impressions de voyages,
- d'une musique.

La musique est la plupart du temps créée spécialement pour une chorégraphie, mais elle peut être aussi une composition préexistante et devenir le point de départ de la construction du ballet.

Pour la scénographie, le chorégraphe fait appel à des artistes chargés de mettre en œuvre les décors (le décorateur), les costumes (le costumier) et l'éclairage (l'éclairagiste). Il dirige et coordonne toutes les activités.

2

1 an ou au plus tard 6 mois avant la 1ère représentation : le chorégraphe présente le projet à l'équipe de l'Opéra.

Il s'agit de la matérialisation des décors, des costumes et accessoires. Pour la partie des costumes et des décors, ce sont le costumier et le décorateur qui s'en chargent. Dans la pratique, la même personne est quelquefois costumier et décorateur.

3

8 à 10 semaines avant la 1ère représentation : le chorégraphe distribue les rôles aux danseurs.

À cette étape, les ateliers de l'Opéra fabriquent les décors et confectionnent les costumes sur mesure. Un travail sur les perruques et le maquillage commence parallèlement.

4

6 à 8 semaines avant la 1ère représentation : les répétitions en studio commencent.

Pour accompagner la danse, la plupart du temps on utilise une musique enregistrée si l'enregistrement existe déjà. Sinon, elle est jouée au piano.

En règle générale, les danseurs répètent sans costume ni décor. Mais pour certaines chorégraphies, les danseurs doivent répéter en costumes afin de s'y habituer. Ainsi, pour le spectacle *Le Prince des pagodes*, les danseurs ont dû adapter leurs gestes à certains costumes. (cf. photos des pagodes)

5

De 10 à 7 jours avant la 1ère représentation : les répétitions sur scène commencent.

Pour les ballets avec orchestre, il s'agit de répétitions « scène et orchestre » qui permettent de régler les problèmes de synchronisation entre les danseurs et l'orchestre.

- La *pré-générale* : la répétition est réalisée dans les mêmes conditions que lors de la première représentation mais sans le public.

- La *répétition générale*, encore appelée *la générale* : c'est la dernière répétition avant le spectacle. Elle est réalisée dans les mêmes conditions que la *pré-générale*, cependant le personnel de l'opéra, les proches des artistes et les techniciens peuvent y assister.

6

Le grand jour : la 1ère représentation.

La compagnie danse pour la première fois devant le public.

Plusieurs représentations ont ensuite lieu. En ce qui concerne le Ballet de l'Opéra national du Rhin, le spectacle est donné environ 10 à 15 fois sur les sites de Strasbourg, Colmar et Mulhouse.

Photo : *Le Prince des pagodes*. Chorégraphie : Bertrand d'At. Décors et costumes : Jérôme Kaplan. Ballet de l'Opéra national du Rhin.

7

À la fin d'une série de représentations, les équipes de l'Opéra opèrent le démontage et le stockage du matériel. Par la suite, le spectacle peut être repris en tournée dans toute la France et/ou à l'étranger.

Un ballet qui connaît un immense succès peut être représenté une centaine de fois, c'était le cas pour *Roméo et Juliette* de Bertrand d'At au BONR.

LE DANSEUR : UN ARTISTE ET UN SPORTIF

Aussi bien pour les filles que pour les garçons, le métier de danseur est avant tout un métier de passion.

1

Les exigences

Le danseur est tout d'abord un sportif de haut niveau, il se doit d'être endurant et toujours au maximum de sa forme. À cela s'ajoute une bonne hygiène de vie, qui passe aussi par une nourriture saine. L'autodiscipline est le mot d'ordre du danseur : même pendant ses congés, le danseur entretient sa forme. Il n'y a pas réellement de critères physiques pour être danseur (poids, taille) mais le corps du danseur ou de la danseuse se doit d'être harmonieux (critères esthétiques). Le danseur fait souvent appel à un kinésithérapeute ou à un ostéopathe pour soigner les blessures.

Le métier de danseur exige une grande implication. Les journées du danseur sont longues et rythmées par les spectacles et les répétitions. Il doit être mobile car la compagnie peut donner des représentations dans le monde entier.

2

La formation

La formation pour être danseur professionnel commence vers 10 ans. Sa carrière dure en moyenne vingt ans. Les contraintes, notamment physiques, du métier obligent le danseur à prendre sa retraite relativement tôt (35/40 ans). Il débute professionnellement vers 18 ans.

En France, on entre dans une école de danse vers l'âge de 7/8 ans. Les enfants les plus prometteurs pourront intégrer à l'issue d'un concours très difficile, et ce vers 13 ou 14 ans, des écoles nationales comme celle de l'Opéra de Paris ou celle du CNSMD.

En tout, la formation dure une dizaine d'années. À la sortie du conservatoire, il faut passer des auditions dans le monde entier.

3

L'emploi du temps

La journée type d'un danseur se déroule en trois temps :

- le cours de danse (les exercices à la barre et les enchainements techniques réalisés au milieu),
- les répétitions,
- les spectacles ou représentations.

4

La reconversion

Les danseurs doivent penser très tôt à leur reconversion puisqu'ils quittent la profession en moyenne vers 35/40 ans.

Beaucoup de danseurs se reconvertissent dans le monde du spectacle. Ils deviennent alors professeurs de danse, maîtres de ballet, chorégraphes ou même encore directeurs de compagnie, d'école de danse.

Certains danseurs et danseuses changent totalement de voie.

Certaines compagnies, comme le Ballet du Rhin, ont mis en place un dispositif de reconversion pour leurs danseurs : il permet aux danseurs (qui ont plus de 12 ans d'ancienneté) de suivre une

formation pendant un an, en restant salarié de la compagnie. Cette formation leur permet de se préparer à exercer une nouvelle profession.

5

La vie de famille

Danseur est un métier qui prend beaucoup de temps et de place et laisse peu de temps à la vie de famille. Ce n'est cependant pas impossible !

Les danseuses ont des enfants comme tout le monde. Retrouver son niveau technique après un accouchement nécessite parfois beaucoup de travail, mais la grande connaissance qu'elles ont de leur corps rend les choses plus faciles.

HISTOIRE DE LA DANSE

SES ORIGINES

Le ballet est née au XVIe siècle en Italie.
Cet art s'exporta en Europe mais se développa surtout en France.

LES BALLETS

Les premiers ballets se composaient de danses, de musiques, de chants et parfois de poèmes. Les spectacles se déroulaient dans les jardins ou à l'intérieur des châteaux.

Au XVIIe siècle, les nobles se devaient de savoir danser : c'était un signe de haute position sociale, tout comme le maniement des armes et l'équitation.

Le ballet romantique

Au début du XIXe siècle, les chorégraphes composaient des ballets inspirés de romans.

Voici un petit inventaire chronologique des danses :

- _ la danse ancienne, comprenant
  - > la danse médiévale
  - > la danse de la Renaissance
  - > la danse baroque
- _ le ballet romantique
- _ le ballet néoclassique
- _ la danse moderne

D'AUTRES FORMES DE DANSE BIEN CONNUES

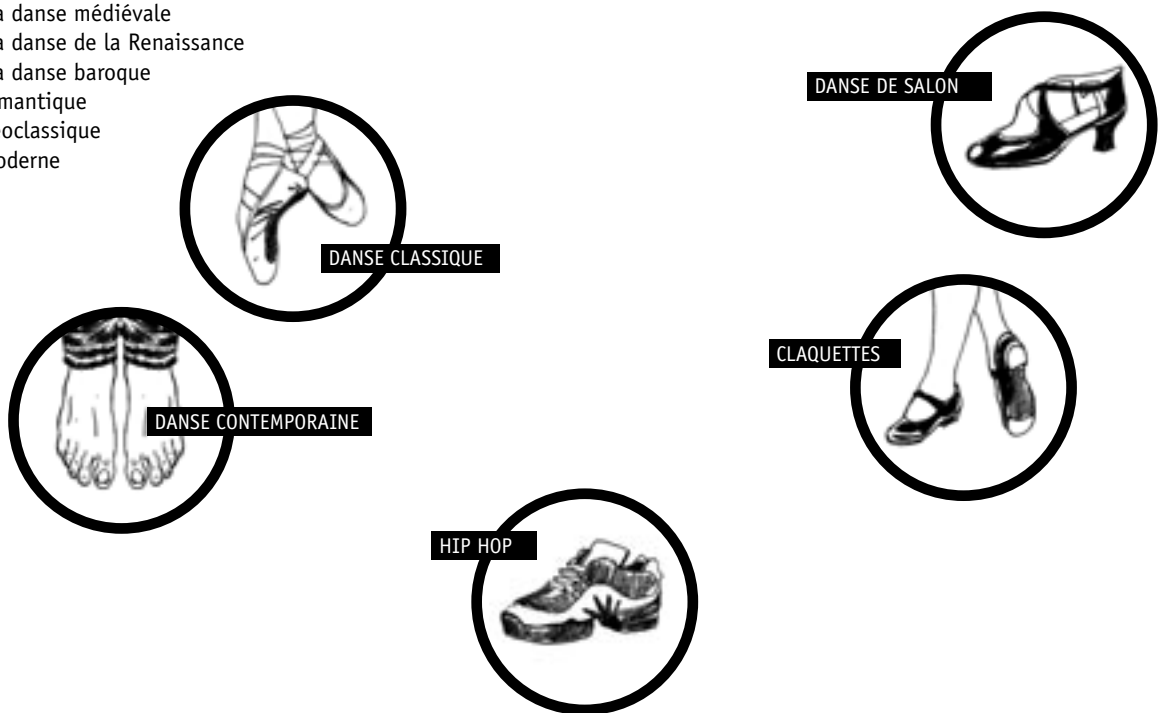
_ **les danses folkloriques** : elles ont, en général, un caractère traditionnel. Les danses folkloriques sont habituellement collectives et se transmettent de génération en génération. Aujourd'hui, des danses folkloriques sont souvent adaptées pour être présentées en spectacles.

_ **les danses de société** : créées par une culture populaire et non par un chorégraphe, elles demeurent proches des danses folkloriques.

_ **la valse et la polka** : d'origine paysanne, elles devinrent, comme d'autres, des danses de salon.

- **le rock-and-roll**, issu du **be-bop**, est devenu très populaire dans les années 50.

_ **la break-dance** naquit au début des années 1980 parmi les jeunes des quartiers populaires, dans les rues des grandes villes. Ce style extrêmement acrobatique, pratiqué en solo au sein d'un groupe, se danse au son du **hip-hop**, musique électronique à la lourde cadence.

L' évolution de la danse en Europe

LES POINTES ET DEMI-POINTES

EXPLICATIONS

Les **demi-pointes** sont des chaussons de danse. Ces chaussons sont en cuir ou en toile afin qu'ils tiennent mieux aux pieds et facilite la giration. On y coud des élastiques afin de les maintenir au plus près du pied.

Les **pointes** sont des chaussons de danse à bouts et à semelles renforcés, permettant à la danseuse de se tenir sur le bout des orteils.

La paire de pointes apparaît au début du XIXe siècle, elle allonge la silhouette. Elle fut créée pour donner l'impression de flotter. Son utilisation au 20e siècle s'éloigne du concept de légèreté pour se tourner davantage vers l'aspect virtuose et sportif.

Monter trop tôt sur pointes ou essayer chez soi peut provoquer des lésions. Il est nécessaire attendre que les os des pieds, chevilles, genoux et dos soient assez solides.