

Dossier pédagogique :

CABARET

John Kander

Générale ouverte aux scolaires

Mardi 31 mai 19h

REPRESENTATIONS

Mercredi 1er juin 20h

SOMMAIRE

I.	La Fabrique Opéra	p.3
	a. Histoire d'un concept	p.4
	b. Les partenaires	p.5
	c. La répétition générale	p.5
II.	Les œuvres musicales	p.6
	a. L'opéra	p.6
	b. La comédie musicale	p.7
III.	CABARET	p.9
	a. Présentation générale	p.9
	b. John Kander	p.10
	c. Résumé détaillé	p.11
IV.	Pistes pédagogiques	p.13
V.	Bibliographie	p.24

I. La Fabrique Opéra

A) Petite histoire d'un concept venant de Grenoble

Depuis le milieu du XXème siècle, le public de l'opéra ne cesse de vieillir, et la moyenne d'âge est passée de 39 à 53 ans en moins de 30 ans. Seuls 4% des français disent aller à l'opéra. Si rien n'est entrepris, l'opéra, en tant que spectacle vivant, disparaîtra d'ici 50 ans.

Il convient donc de renouveler, rajeunir le public qui va à l'opéra et aller à la rencontre de nouveaux publics potentiels. La Fabrique Opéra s'attache à ce projet, notamment en faisant participer des jeunes à la production de ses spectacles. Ainsi les jeunes découvrent l'opéra non pas comme simples spectateurs, mais s'y intéressent en y apportant leur créativité et leur savoir-faire.

Démocratiser l'art lyrique en rendant des spectacles accessibles au plus grand nombre par la valorisation des compétences locales : telle est la vocation de la Fabrique Opéra.

Depuis 10 ans, la Fabrique Opéra (Opéra Pour Tous au départ) met en scène un opéra chaque année au SUMMUM de Grenoble.

Le concept original a été d'associer un orchestre symphonique (Orchestre Symphonique de Grenoble), des chanteurs professionnels, à des choristes amateurs, et des élèves de différents établissements d'enseignement de l'agglomération grenobloise, chargés du décor, des costumes, des maquillages, des coiffures, du placement des spectateurs et de la vente des programmes et produits dérivés.

Près de 80 musiciens de l'Orchestre Symphonique Universitaire et au moins 60 choristes sont acteurs du spectacle.

Leur participation permet également de faire tomber les stéréotypes de part et d'autre, sur les quartiers prioritaires sur lesquels nous intervenons, sur les jeunes de lycées professionnels, sur les métiers manuels. Les liens ainsi créés permettent de relier des personnes qui ne se seraient a priori jamais rencontrées. Cette identité commune autour des actions de La Fabrique Opéra, sur le territoire métropolitain et au-delà, permet de créer une dynamique de territoire et d'agrandir le bassin de vie des uns et des autres de façon perceptible.

B) Les partenariats

Produire un spectacle comme celui de La Fabrique Opéra est aussi une affaire économique qui a un coût : il faut payer les artistes et les techniciens, louer la salle de spectacle, le matériel de son et lumière, acheter du tissu pour les costumes, du matériel pour le décor, imprimer des affiches et des dépliants publicitaires, prendre des assurances, et d'autres choses encore...

La salle de spectacle utilisée par La Fabrique Opéra (le Summum à Grenoble) est une grande salle de 2500 places, qui nous donne la possibilité d'accueillir chaque année près de 10000 spectateurs. C'est beaucoup, mais la vente des billets ne couvre malgré tout que 70% des coûts de la production (on appelle production l'ensemble des actions et des coûts nécessaires pour monter le spectacle).

À part les spectacles et les grands concerts de variétés, la plupart des opéras, des concerts de musique classique et des pièces de théâtre ont besoin d'aides supplémentaires pour couvrir l'ensemble de leurs frais, souvent dans des proportions beaucoup plus importantes.

La Fabrique Opéra a donc de nombreux partenaires, qui permettent au spectacle d'avoir lieu chaque année, parce qu'ils estiment très utiles de faire découvrir et partager l'art lyrique, de donner cette expérience unique à tous les jeunes qui participent, de permettre à tous les habitants de Grenoble et de l'Isère de voir ces œuvres magnifiques de Puccini, Verdi ou Mozart : Grenoble Alpes Métropole, La ville de Grenoble, le département de l'Isère, La région, les Fondations Vivendi, SNCF, mais aussi de grandes entreprises telles que Cuynat, GRDF, Laposte, etc.

C) La générale ouverte aux écoles et aux collèges

Suite à l'envoi d'une invitation pour faire venir les enfants en primaire et au collège à la répétition générale de *La Traviata*, **2200 élèves** d'écoles élémentaires, de collèges et de lycée, en provenance de **40 établissements différents**, ont assisté au spectacle.

Ces élèves ont assisté à la totalité de la représentation et, comme chaque année, manifesté par leur comportement et leurs applaudissements leur grand enthousiasme pour ce qui est une découverte pour la quasi-totalité d'entre eux.

En sus de ces scolaires, plus de 250 personnes en situation précaire, rassemblées et encadrées par des bénévoles des associations le Secours Populaire Français, Les Restos du Cœur, Femmes SDF, le bailleur social Actis, les Ateliers Marianne, ont été invitées à assister à cette répétition.

En parallèle de la répétition générale ouverte aux scolaires, La Fabrique Opéra Grenoble propose des « parcours opéra », qui se décomposent en plusieurs temps : une intervention du chef d'orchestre et/ou du metteur en scène en classe ; une visite du lycée Argouges pour voir la confection des costumes et à l'IMT pour les décors ; une visite des coulisses avant d'assister au spectacle ; une seconde intervention en classe à l'issue de la représentation. Une fiche descriptive est téléchargeable sur notre site.

II. Les œuvres musicales

A) L'opéra

L'Opéra est à la fois une œuvre et un genre musical :

- Un opéra est une œuvre destinée à être chantée sur une scène.
- L'opéra est l'une des formes du théâtre musical occidental regroupées sous l'appellation d'art lyrique. (Les autres formes de théâtre musical sont par exemple l'opérette, la comédie musicale,...)

Pour jouer interpréter un opéra, il est donc nécessaire de faire appel à des chanteurs, un orchestre (ou ensemble instrumental), parfois des choristes et des danseurs.

Histoire de l'opéra

L'opéra est né en Italie à Florence au XVIIème siècle.

Pour comprendre pourquoi l'opéra est né, il faut considérer quelle était l'utilité sociale de la musique à la fin de la Renaissance : la musique était jouée soit dans les églises (musique religieuse) soit dans les cours (danses / divertissement).

C'est un groupe d'intellectuels florentins réunis sous le nom de « Camerata » qui marque la naissance de l'opéra. Ils s'étaient en effet fixés deux objectifs principaux : faire revivre le style musical du théâtre grec antique et s'opposer au style contrapuntique de la musique de la Renaissance (aussi appelé le contrepoint rigoureux, qui est une discipline d'écriture musicale classique ayant pour objet la superposition organisée de lignes mélodiques distinctes)

Ils souhaitaient que les compositeurs s'attachent à ce que la musique reflète, simplement et mot pour mot, la signification des textes, les mette en valeur et non les rende incompréhensibles par la complexité des architectures sonores de son accompagnement.

Dafne écrit par Jacopo Peri en 1598, est considéré comme le tout premier opéra.

L'opéra en France

C'est au Cardinal de Mazarin, dans les années 1650, que l'on doit les premières représentations d'opéras en France. Profitant de sa faveur auprès de la reine Anne d'Autriche, il eut pour dessein d'implanter l'opéra italien à la Cour, d'abord, puis de manière plus large dans le royaume. *Orfeo* (1647) de Luigi Rossi, *Xerxes* (1660) et *Ercole amante* (1662) de Francesco Cavalli impressionnèrent le public français, mais l'expérience tourna court lorsque le jeune Louis XIV monta sur le trône. Il fallut attendre une dizaine d'années pour que l'histoire de l'opéra en France prenne un tour nouveau.

Lully, le compositeur de la Cour du Roi Soleil, proposa de créer un « opéra à la française ». Le genre imaginé par Lully, et perpétué par les générations suivantes, tirait ses racines autant de l'opéra italien (qu'on avait entendu au temps de

Mazarin) que du ballet de cour (pratiqué depuis la fin du XVIème siècle), de la tragédie déclamée de Corneille et Racine, et de la comédie-ballet (dont Molière et Lully avaient donné les premiers exemples aboutis au début des années 1660). On y retrouvait également le goût du chant orné pratiqué dans les salons et la pompe orchestrale des Vingt-Quatre Violons du roi.

Représentation d'Alceste, de Lully et Quinault, le 4 juillet 1674 à Versailles © Gallica-BnF

La fondation de l'Académie royale de musique en 1669 institua un théâtre et une administration entièrement dévolus à ce nouveau type de spectacle. Chaque année à compter de 1672, Lully y donna un nouvel ouvrage, généralement à l'occasion des fêtes de carnaval, en collaboration avec des poètes, des machinistes-décorateurs, des costumiers et des chorégraphes prestigieux.

À sa mort, en 1687, l'Opéra de Paris pouvait être fier d'être le premier théâtre d'Europe, place qu'il occupa pendant presque deux siècles.

C'est pour cette raison notamment que l'opéra qui était un art populaire dans les autres pays d'Europe, joué dans les faubourgs des villes (comme l'était le théâtre), a été accaparé par le pouvoir monarchique en France, et qu'il est ensuite resté l'apanage des puissants, de la bourgeoisie et des élites.

L'opérette à partir du XIXème siècle, redonnera un élan populaire à l'Art lyrique, puis au XXème siècle, la comédie musicale.

B) La comédie musicale

Cette année La Fabrique Opera a décidé d'interpréter une comédie musicale. Ce choix a été fait dans l'optique de promouvoir l'art lyrique sous toutes ses formes. La comédie musicale est un genre de spectacle plus moderne et peut ainsi attirer un public plus jeune.

Histoire de la comédie musicale

La comédie musicale est une œuvre musicale mêlant théâtre, chant et danse née dans les années 1920 aux Etats-Unis. Elle prend ses origines du « vaudeville » américain (spectacles rassemblant des numéros sans aucun lien entre eux, reposant majoritairement sur de la musique, de la danse et des sketches) et des opérettes, opéra-comiques avec un ton léger, très populaires au XIXe siècle. Au début du XXe siècle, ce sont surtout ces dernières, ainsi que les revues musicales et autres spectacles aux livrets simples qui occupent les scènes des théâtres de Broadway à New York.

De nouveaux éléments musicaux sont intégrés comme des sons caractéristiques de jazz ou de revues qui existent un peu partout en Europe et aux États-Unis. Le compositeur s'éloigne de l'aspect lyrique de l'opéra pour créer ce que l'on appelle des « songs » des numéros chantés qui interrompent l'intrigue. Le chant et la danse sont également appliqués en fonction du caractère du personnage.

L'intervention du chorégraphe Jerome Robbins et du chef d'orchestre Leonard Bernstein fera de la comédie musicale ce que nous en connaissons aujourd'hui. Ce sont ces deux hommes qui établissent en premier les codes et règles de la comédie musicale contemporaine que l'on retrouve dans leur premier spectacle *On The Town* en 1944.

Au fur et à mesure des années, les chansons des comédies musicales deviennent de véritables tubes. C'est alors que le cinéma les adapte avec succès, notamment grâce au talent de Fred Astaire et Gene Kelly. Puis les genres se diversifient, la comédie dramatique arrive avec *West side story* (1961), des opéras rock voient le jour comme *Starmania* (1979), *le Fantôme de l'opéra* (1987). Apparaissent ensuite le style disco à travers *les Blues brothers* (1980) et *Flashdance* (1983).

West side story, La Fabrique Opera, 2009

Le Roi Soleil, 2005

En France, dès les années 2000, une déferlante de spectacles arrive sur nos planches, inspirés soit d'œuvres littéraires comme *Notre-Dame de Paris* (1998) soit de périodes de l'histoire comme *Le Roi soleil* (2005) ou de contes et légendes comme *Robin des bois* (2013). Cette tendance connaît encore un important succès aujourd'hui auprès du public français.

III. CABARET

A) Fiche d'identité de Cabaret

Cabaret raconte l'histoire d'un jeune écrivain américain, Clifford Bradshaw qui tombe amoureux de Sally Bowles, meneuse de revue au Kit Kat Club, un Cabaret berlinois où toutes les extravagances sont permises, pour profiter des folles nuits berlinoises des années 30 ! Mais même à l'abri dans cette enclave de liberté, les agitations du monde extérieur leur parviennent et le nazisme prend de l'ampleur...

Comédie musicale en deux actes et vingt scènes. D'après la pièce de théâtre "Je suis une caméra" de John van Druten basé sur les romans de Christopher Isherwood: "Mr Norris Changes Trains" (1935) et " Goodbye to Berlin" (1939) la pièce *Cabaret* a été créée à Broadway en 1966. En France la comédie musicale est présentée à Lyon en 1986 sur une adaptation et mise en scène de Jérôme Savary. Depuis on compte aujourd'hui de nombreuses adaptations de Cabaret dans le monde.

Musique: John Kander

Textes chantés "lyrics": Fred Ebb

Textes parlés "livret": Joe Masteroff

Personnages :

EMCEE (Flannan OBE) : Maître de cérémonie, animateur du Kit Kat Club

Sally Bowles (Eva GENTILI) : Chanteuse de Cabaret

Clifford Bradshaw (Ronan DEBOIS) : Ecrivain et locataire de la pension.

Fraulein Schneider (Kate COMBAULT) : Propriétaire d'une Pension

Herr Schultz (Janis PALU) : Marchand de fruits et légumes et locataire de la pension.

Fraulein Kost (Lisa LANTERI) : Locataire de la pension, vit de ses charmes

Ernst Ludwig (Quentin GIBELIN) : Trafiquant et fonctionnaire nazi.

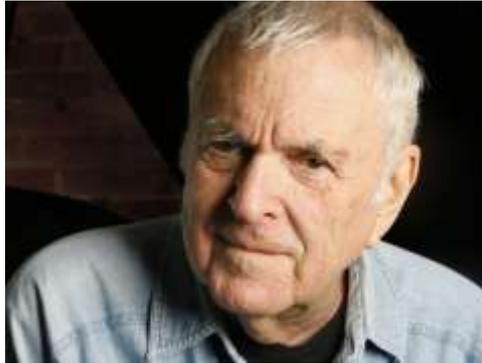
Girls (Anaïs BOUTIBA ; Margot COVILLERS ; Zoé DESTEFANIS ; Fanette LAGARRIGUE ; Lysiane LAZZAROTTO ; Marie LEGER ; Clara TARRICONE ; Audrey THERY ; Ariane VERNET ; Sara VOGT) : Six danseuses du Kit Kat Club

Band: Quatre musiciennes du Kit Kat Club

Spectateurs du Cabaret, employés du Cabaret, Serveurs, Douaniers, Marins, Chauffeur de taxi...

B) John KANDER

John Kander est un compositeur et scénariste américain né le 18 mars 1927 à Kansas City, Missouri (États-Unis), dont les œuvres les plus connues, en collaboration avec le parolier Fred Ebb, sont les comédies musicales *Cabaret* et *Chicago* ainsi que la chanson « *New York, New York* », extraite du film du même nom.

John commença à jouer du piano à l'âge de six ans et passait de nombreuses soirées à jouer et chanter avec ses parents et son frère. Il étudia la musique à l'université d'Oberlin où il composa ses premières chansons, puis obtenu son master à l'université Columbia où il étudia la composition avec Jack Beeson. Il commença sa carrière à Broadway en tant que pianiste-répétiteur pour la comédie musicale *West Side Story*. La metteuse en scène lui proposa de jouer aux auditions de sa comédie musicale, *Gypsy*, où il rencontra le chorégraphe Jerome Robbins qui suggéra que Kander fasse la musique du spectacle en 1959. Sa première comédie musicale, *A Family Affair*, écrite par James et William Goldman, vit le jour en 1962, mais ne fut pas un grand succès.

En 1962, il rencontre le parolier Fred Ebb et commence une collaboration qui durera plus de 40 ans.

En 1965, Kander et Ebb montent leur premier spectacle à Broadway, *Flora the Red Menace*, produite par Harold Prince, mis en scène par George Abbott, sur un livret de George Abbott et Robert Russell. Liza Minnelli y fait sa première apparition à Broadway.

Le 20 novembre 1966 a lieu la première de *Cabaret* qui sera suivie par 1 166 représentations. Le spectacle a remporté le Tony Award 1966 de la meilleure comédie musicale. En 1972 *Cabaret* a été adapté au cinéma avec Liza Minnelli et a remporté plusieurs Oscars. La pièce a été relancée au Théâtre Impérial en 1987, certains des acteurs originaux revenant à leurs mêmes rôles.

Après le succès de *Cabaret*, le partenariat de Kander et Ebb s'est renforcé et ils ont continué à travailler ensemble à Broadway. Leur prochain grand succès à Broadway arrive en 1975 avec l'aide de Bob Fosse c'est *Chicago*. L'histoire d'une choriste qui a assassiné son mari et a ensuite utilisé le procès qui a suivi pour se faire connaître dans le show business.

Kander et Ebb reprennent *Le baiser de la femme araignée*, une pièce basée sur le roman *El Beso de la Mujer Arana* de Manuel Puig parlant de deux hommes dans une prison latino-américaine. Le spectacle a été produit à Toronto, au Canada, en 1990, puis au Shaftesbury Theatre de Londres en 1992.

En 2000, Kander et Ebb travaillaient encore ensemble sur une nouvelle comédie musicale intitulée *The Visit* basée sur une pièce de Friedrich Durrenmatt.

Musiques de films et de télévision

La carrière de Kander ne s'est pas limitée au théâtre. Il a écrit des musiques pour plusieurs films dont: *Quelque chose pour tout le monde* (1969), *Une question de temps* (1976), *Kramer contre Kramer* (1979), *Still of the Night* (1982), *Blue Skies Again* (1983), *Places in the Heart* (1984), *Tu veux rentrer à la maison* (1989) et *Billy Bathgate* (1991). Il a également collaboré avec Ebb pour l'une de leurs réalisations les plus célèbres, *New York, New York* (1977). Le duo a également écrit de la musique pour le film *Cabaret* (1972), *Funny Lady* et *Lucky Lady* (1975) et *French Postcards* (1979).

Kander et Ebb

Depuis leur rencontre ils écrivent ensemble de la musique pour le théâtre, le cinéma et la télévision. Leur collaboration est un véritable partenariat. Comme l'a expliqué Kander, les deux travaillent toujours ensemble dans la même pièce au même moment lorsqu'ils écrivent. Dans un article de février 1997 paru dans *American Theatre*, Marilyn Stasio écrivait que « Les deux artistes qui ne sont pas toujours d'accord l'un avec l'autre ont néanmoins maintenu un équilibre parfait dans leur travail. »

Ils ont créé un style unique de théâtre musical caractérisé par la joie juvénile et le romantisme. Dans un article d'avril 1997 du *New York Times*, Ethan Mordden a écrit : « M. Kander et M. Ebb célèbrent le Big Break, l'amour américain du show-biz, la faisant, la performance. Leurs comédies musicales peuvent se dérouler en Allemagne, en Grèce ou en Amérique du Sud, peuvent défier le fascisme ou flirter avec la mort. Mais au centre de leur art se trouve un amour de la merveille du divertissement. »

C) Résumé détaillé de *Cabaret*

Acte 1

Un bon vivant et moqueur, le sympathique maître de cérémonie EMCEE ouvre le spectacle dans le Kit Kat Club, un cabaret : « Willkommen, Bienvenue, Welcome ». Il présente les Kit Kat Club Girls et l'orchestre.

L'écrivain Américain Cliff Bradshaw, se rend de Paris à Berlin à la recherche d'inspiration pour son prochain roman, il vit la fin de la République de Weimar et les débuts du national-socialisme. Il rencontre dans le train un Allemand engagé politiquement, Ernst Ludwig. A la frontière, Ludwig parvient à mettre son portefeuille rempli de billets de banque dans les bagages de Cliff, qui ont déjà été contrôlés. Il reconnaît en Cliff de potentielles qualités professionnelles en "contrebande et courtage" et lui donne en attendant d'entrer en affaires l'adresse de la pension privée de Fräulein Schneider à Berlin, où Cliff va marchander une chambre.

C'est le réveillon du Nouvel An 1929, Cliff arrive au "Kit Kat Klub" recommandé par Ludwig juste à temps pour voir le premier numéro de la danseuse star, Sally Bowles. Sally appelle Cliff sur un téléphone de table du cabaret et s'assoit à côté de lui. Elle refuse un rendez-vous avec lui, mais donne son adresse.

Cliff donne des cours d'anglais à Ernst Ludwig. Sally apparaît à l'improviste : son ami et patron Max vient de la mettre à la porte parce qu'elle accordait trop d'attention à Cliff au "Kit-Kat-Club". Un chauffeur de taxi apporte les bagages de Sally et avant que Cliff ne puisse s'y opposer, elle s'assoit avec ses bagages dans sa chambre. Herr Schultz, l'heureux propriétaire d'un magasin de fruits et légumes, sur la place devant le Cabaret, courtise Fraulein Schneider. Dans le club, les serveurs chantent un hymne à la patrie aux accents national-socialistes. Sally s'est installée confortablement dans l'appartement de Cliff, ses vêtements sont dispersés partout dans la pièce et Cliff semble heureux, dans un monde de rêve.

Le temps passe, Sally lui dit qu'elle est enceinte de lui. Cliff prend alors un travail proposé par Ludwig : la contrebande de devises. Herr Schultz à l'intention d'épouser Fraulein Schneider. Ernst Ludwig apparaît également à la fête de fiançailles ; il porte la croix gammée. Cliff refuse d'accepter un chèque de Ludwig pour le travail de contrebande qu'il a effectué. Mais Sally règle l'affaire et empoche le chèque pour Cliff. Parce que M. Schultz a bu un peu trop de schnaps, il se laisse emporter par une chanson qui révèle qu'il est juif. Les réactions sont glacées. Ernst Ludwig et ses amis proposent leur propre divertissement.

Acte 2

Le Kit Kat Club Band et les filles donnent un grand numéro de danse, qui commence par une fanfare et se termine par une marche au pas martiale. Dans la boutique de Monsieur Schultz, Fraulein Schneider avoue que les nazis l'inquiètent beaucoup. Schultz essaie de l'aider à surmonter ses peurs et lui demande de ne pas rompre les fiançailles parce qu'il est juif. Une pierre vole à travers la fenêtre de la boutique de Monsieur Schultz. Les fiançailles sont rompues, car elle n'ose pas épouser un juif. Cliff est indigné, consterné, abasourdi et exhorte Sally à quitter Berlin et à aller en Amérique avec lui. Mais Sally rêve d'une grande carrière. Elle veut rester au cabaret. Cliff n'abandonne pas et la suit au Kit Kat Club. Après une brouille avec Sally et Ernst Ludwig, il se fait battre par les amis nazis de Ludwig.

Dans son grand numéro, Sally développe sa philosophie existentielle : La vie est un Cabaret, seulement un Cabaret, rien qu'un Cabaret et j'adore le Cabaret.

Cliff, qui fait ses bagages pour s'en aller, remarque au retour de Sally qu'elle est sans manteau de fourrure. Elle avoue l'avoir vendu pour se débarrasser de ce qui faisait obstacle à sa carrière : l'enfant. La réponse de Cliff est une gifle. Il met un ticket de train pour elle sur la table et s'en va. Dans le train en partance de Berlin, il entend les voix de Sally, Fraulein Schneider, Monsieur Schultz et de tous les autres comme des voix fantomatiques. Sally ne le rejoindra pas en Amérique.

Philippe Arlaud 27 juillet 2021

IV. Pistes Pédagogiques

Préambule pour les enseignants :

Ce dossier est conçu pour faire découvrir à des élèves à partir du cycle 2 les grandes lignes de l'œuvre Cabaret, mais aussi les thèmes liés aux genres particuliers de la comédie musicale et de l'opéra.

Ce travail s'inscrit donc dans l'esprit des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires et concerne plus particulièrement l'Histoire des Arts et une réflexion autour des métiers de l'opéra et de l'art lyrique.

Le dossier est constitué de fiches à distribuer et à travailler avec les élèves.

Chaque fiche est abordable par tous les professeurs mais cible aussi un champ disciplinaire.

Chaque fiche de ce livret cible un élément à connaître, une réflexion à construire en amont du spectacle, une observation à faire lors du spectacle et un retour des élèves après le spectacle.

Fiche 1 : Les différences entre la comédie musicale et l'opéra

La comédie musicale est une forme de spectacle qui rassemble le chant, la danse et le théâtre.

Il existe différents genres de théâtre : la comédie, la tragédie, l'opéra, le vaudeville, le théâtre de marionnettes, le Nō, théâtre traditionnel musical japonais, la Commedia dell'Arte théâtre traditionnel burlesque italien... L'Opéra et la comédie musicale ont donc des aspects en commun mais aussi des différences.

QUIZ :

A quel genre correspond chaque caractéristique ?

Coche la bonne case.

Le chant lyrique :

- Opéra
- Comédie musicale

La danse, chorégraphie :

- Opéra
- Comédie musicale

La musique classique :

- Opéra
- Comédie musicale

Né en Italie :

- Opéra
- Comédie musicale

Les dialogues parlés :

- Opéra
- Comédie musicale

Chanteuse lyrique, La Castafiore dans *Tintin*

Chanteur, danseur et comédien, *Le Roi Lion* comédie musicale

Fiche 2 : La musique et l'orchestre

Les musiciens sont situés dans la fosse et sont dirigés, par le chef d'orchestre. C'est un travail de virtuose car tout le monde doit s'écouter. Si un instrument ne joue pas bien, si un chanteur chante faux ou commence son chant avant l'orchestre, tout le spectacle est compromis.

Cela fait beaucoup de monde à diriger à la fois pour le chef d'orchestre, d'autant plus que les instruments ne sont pas placés au même endroit que les chanteurs.

1- Sonorités classiques : l'orchestre symphonique

L'orchestre symphonique : il existe 3 grandes familles d'instruments ainsi que des sous familles :

Vents

Cuivre
ou
Bois

Flûte traversière
Flûte piccolo
Hautbois
Cor anglais
Clarinette
Basson
Cor d'harmonie
Trompette
Trombone
Tuba

Cordes

Frottées
ou
Pincées

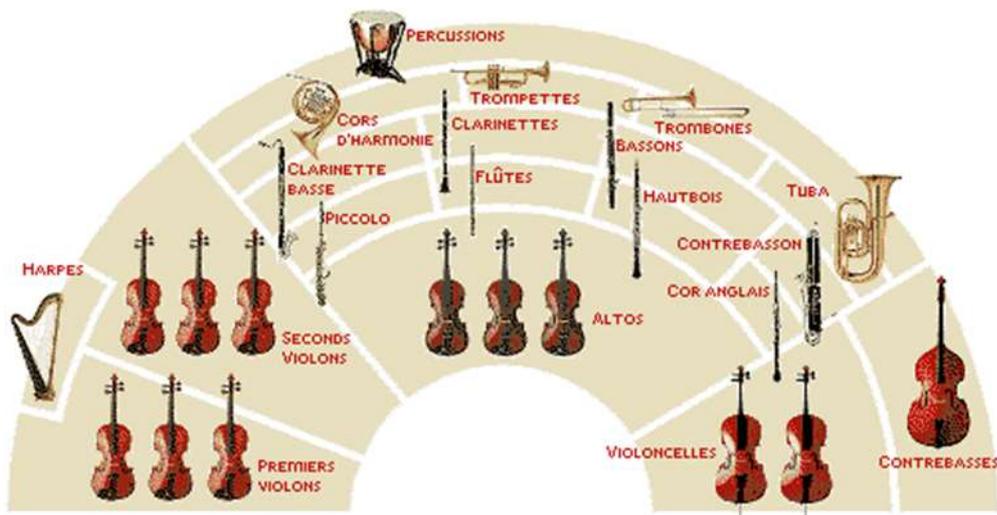
Violons
Altos
Violoncelles
Harpe
Contrebasses

Percussions

Métal ou
Bois ou
peau

Triangle
Cymbale
Cloche
Timbale
Grosse caisse
Xylophone
Caisse claire
...

En règle générale la disposition des différents pupitres se présente de la manière suivante :

2- Sonorités modernes

Comment est composé un orchestre de comédie musicale ?

Les sonorités de la comédie musicale tirent leurs origines des bigbands de Jazz. Pour composer un orchestre de comédie musicale il faut donc des instruments classiques et d'autres plus modernes souvent issus du jazz.

Dans la comédie musicale on peut prendre chacun des instruments ci-dessus et y ajouter par exemple : **du saxophone, de la batterie, de la guitare (acoustique et électrique), du piano, ...** Le but est de proposer des sonorités moins classiques, plus répétitives et entraînantes.

Pendant le spectacle :

Compte le nombre d'instruments dans la fosse.

Es-tu capable de repérer les différentes familles d'instruments ?

Fiche 3 : Les métiers

Qui fait quoi dans une comédie musicale ?

Associe le métier à la description de son travail

Le librettiste

Il/Elle compose la musique en écrivant les partitions.

Le costumier

Il/Elle conçoit, avec son équipe, la mise en scène et dirige le jeu des chanteurs.

L'instrumentiste

Il/Elle interprète un personnage.

Le chanteur

Il/Elle invente la musique d'après un thème ou une histoire (le livret) et écrit la partition.

Le compositeur

Il/Elle crée les décors du spectacle.

Le metteur en scène

Il/Elle dessine et conçoit les costumes.

Le scénographe (décorateur)

Il/Elle joue d'un instrument, interprète la musique du compositeur dans l'orchestre

Les danseurs de la comédie musicale *42nd Street* au soir de la première, au théâtre du Châtelet à Paris.

Fiche 4 : Histoire et lieux dans *Cabaret*

La comédie musicale *Cabaret* est créée aux Etats-Unis en 1966 par le compositeur américain, John KANDER, mais l'histoire racontée se déroule à Berlin en 1930. Comme beaucoup de comédies musicales et d'opéra, elle parle d'amours qui ne peuvent pas se réaliser.

QUIZ :

Plusieurs lieux servent de décor à cette comédie musicale : lesquels ?

- Un cabaret
- Un restaurant
- Un château
- Un train
- Le salon d'un bel appartement parisien
- Une chambre
- Un magasin de fruits

Quel procédé utilisé par la Fabrique Opéra permet aux spectateurs de suivre l'intrigue ?

- Le surtitrage
- La traduction des chansons
- La narration

La comédie musicale peut être comparée à une pièce de théâtre comprenant une histoire (souvent d'amour) ou une époque passée. Son rôle est de distraire les spectateurs, ainsi les personnages laissent exprimer leurs émotions par le langage du corps et le chant.

Cependant, comme dans les opéras ou dans les films, les fins ne sont pas toujours heureuses dans les comédies musicales, c'est le cas pour *Cabaret*.

A ton avis pourquoi est-ce que la fin n'est pas heureuse?

*Es-tu satisfait de la fin ? Si non quelle fin voudrais-tu donner à *Cabaret* ?*

Derrière le monde de la fête se déroule une future tragédie...

Tout l'acte I de *Cabaret* se déroule sur un rythme joyeux. L'impression de fête domine l'accent est mis sur la jeunesse, la créativité, la folie, le rêve de célébrité. Sally dont la vie est dédiée aux loisirs voit naître soudainement en elle l'amour en rencontrant Cliff.

Dans l'acte II, le bonheur fait rapidement place au drame où Sally ne veut pas partir avec Cliff. Egalement on comprend que la seconde guerre mondiale n'est pas loin d'exploser. L'ambiance est moins joyeuse au Kit kat club même si Sally veut absolument poursuivre son rêve de célébrité.

Après le spectacle :

Après avoir vu le spectacle trouve :

A) Un moment où tu as ri :

B) Un moment que tu as trouvé émouvant :

C) Un moment que tu as trouvé triste :

Fiche 5 : Contexte historique dans *Cabaret* : Les années 30

Raoul Hausmann, *Dada-cino* (1920, collage)
membre fondateur du groupe dada berlinois

film *Les Temps Modernes*, 1936 avec Charlie Chaplin

Cabaret raconte une histoire qui se déroule dans les années 30 à Berlin en Allemagne. Le metteur en scène a fait le choix d'écrire une histoire se passant dans « l'entre-deux guerres », une période allant de 1920 à 1939 dans laquelle il régnait paradoxalement un climat de fête et de tensions. Cette époque particulière ajoute ainsi un caractère dramatique à l'histoire de *Cabaret*.

A l'entre-deux guerres les loisirs comme le théâtre et le cinéma se développent, la mode se transforme ce n'est plus à la femme de s'adapter à ses vêtements, les jupes sont plus courtes, les femmes portent des petit talons solides qui s'inspirent de la pratique du tango, leurs coupes de cheveux deviennent à la « garçonne ».

La vie à Berlin dans l'entre-deux-guerres

Berlin est une ville culturelle phare en 1920 en Europe qui vit ses années folles. « Les années folles » est une période d'intense activité sociale, culturelle et artistique commençant après la première guerre mondiale et se terminant un peu avant la seconde guerre mondiale . En effet, en parallèle d'une grande pauvreté et d'un chômage élevé, il se développe petit à petit au fil de ces années une culture populaire, tournée vers les loisirs (cinéma, radio, premières bandes dessinées...). La population cherche à se divertir, les techniques de représentations théâtrales sont repensées et de plus en plus les danses comme le charleston, le shimmy et le jazz remplissent les cabarets peuplés de personnalités diverses, d'anciens soldats mais aussi un public mondain à la recherche de nouveautés. L'opéra et les comédies musicales ont particulièrement le vent en poupe, Berlin est connue pour l'extravagance et l'originalité de ses soirées théâtrales et musicales. Des nouveaux courants artistiques émergent également tels que le dadaïsme, le bauhaus, l'expressionisme...

Malheureusement l'arrivée de Hitler, et donc des nazis au pouvoir le 30 janvier 1933 met fin à tout cet élan artistique. L'art moderne est caractérisé comme « art dégénéré », de nombreux artistes et s'exilent alors aux États-Unis pour échapper au nazisme.

Avant le spectacle :

- Comment sont habillés les femmes et les hommes dans les années 30?
- Quelles sont les danses à la mode ?
- Pourquoi le climat politique est tendu dans les années 30 à Berlin?

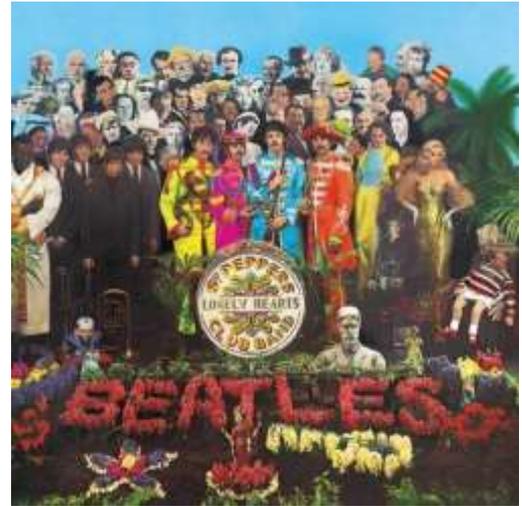
Après le spectacle :

-
- Quelles sont les tenues vestimentaires des femmes dans le spectacle ? Quelles sont les tenues des hommes ?
 - Quels éléments (décor, costumes) te font penser que nous sommes dans « les années folles » ?
 - Quels sujets politiques des années 30 retrouvent t-on dans Cabaret ?

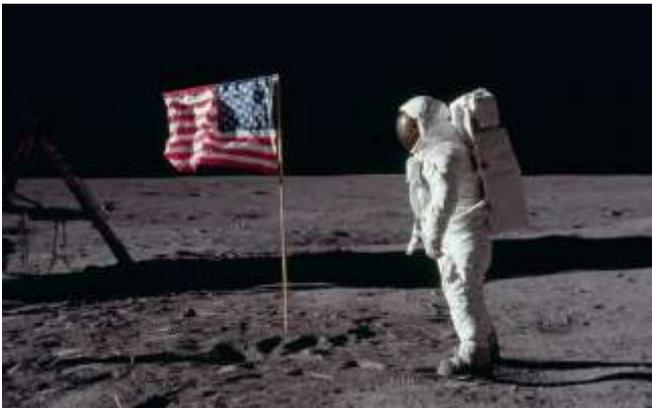
Fiche 6 : Contexte de création de *Cabaret* : Les années 60

Diptyque Marilyn une sérigraphie de l'artiste américain Andy Warhol, réalisée en 1962.

Les Beatles pochette de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967

L'homme marche sur la lune en 1969

Van décoré des années 60

Lorsque on cherche à analyser un spectacle il est toujours intéressant de regarder dans quel contexte et à quelle époque il a été créé pour mieux en comprendre certains aspects.

Cabaret a été créé dans **les années 60** une période de grands changements. La hausse de la production industrielle, l'élévation du niveau de vie et le développement de la consommation induisent chez le consommateur un besoin d'évolution. La jeunesse commence à s'émanciper davantage et forme une culture « jeune » où ils créent un système de valeurs, de goûts et de pratiques propres à eux. Ils mènent alors leurs révolutions qui vont changer le monde mais toujours dans la non-violence « peace and love » : liberté vestimentaire, liberté sexuelle, défense de l'homosexualité et des minorités opprimées, combats pour les droits des femmes, début des revendications concernant le droit à l'avortement...

Cette époque est très colorée et étonnante par sa vitalité, son inventivité, son audace malgré un contexte mondial tendu et dangereux (crise de Cuba, guerre du Vietnam). La musique fut indéniablement un des éléments principaux de ce mouvement jeune: « Nul, parmi les contemporains, ne nie l'importance de la chanson pour les jeunes. Elle rythme bals et surprises-parties, marque la rencontre amoureuse » (A.-M. Sohn, *Âge tendre et tête de bois...*, p.78).

Les comédies musicales ont ainsi été créées pour divertir les spectateurs à une période où ils vivaient des moments difficiles et avaient besoin d'un peu de joie.

Les comédies musicales, comme la musique de l'époque, sont faites pour faire rêver notamment grâce aux décors, aux costumes, aux lumières...

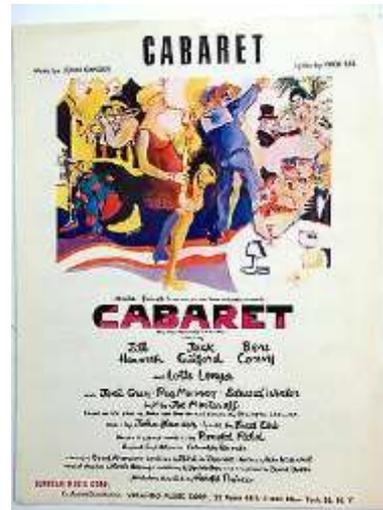

Qu'est-ce qui te fait rêver dans les comédies musicales en général?

Tu préfères les histoires d'amour ou les histoires d'amitié ? Pourquoi ?

Anne Beate Odland dans le rôle de Sally Bowles, Cabaret en 1975

Feuillelet musicale Cabaret 1966

Avant le spectacle :

- Réalise des recherches sur les symboles des années 60.
- Quels sont les symboles les plus présents ?
- Combien de comédies musicales (environ) ont été créées dans les années 60 ?

Après le spectacle :

-
- Quels sont les symboles les plus présents dans le spectacle ?
 - Quels sujets défendus par la jeunesse des années 60 retrouvent t-on dans Cabaret ?
 - Combien y a-t-il de chansons ?
 - Quelle danse as-tu préférée ?
 - Quelle chanson as-tu préférée ? Quelle chanson as-tu le moins aimé ?

Fiche 7 : L'importance des costumes et des accessoires

Avant le spectacle :

Imaginez et dessinez les costumes des personnages principaux :

Quel habit pour Sally? *Dessine et Explique ton choix*

Quel habit pour Clifford ? *Dessine et Explique ton choix*

(Piste supplémentaire : il est possible de travailler sur un coloriage de croquis afin de comparer les couleurs avec celles retenues pour le spectacle)

Après le spectacle :

Après avoir vu l'opéra : que pensez-vous des costumes ?

- Reconnaît-on bien les personnages grâce à leurs costumes ?
 - Les costumes permettent-ils de bien comprendre l'histoire ?
 - Les costumes représentent quelle époque ?
 - Les costumes sont-ils très colorés ?
-

Dans un spectacle, les costumes sont importants pour définir les personnages mais aussi pour donner les intentions du metteur en scène.

Définir les personnages : si les personnages sont riches et nobles, ils devront porter de beaux costumes, des bijoux...si au contraire ils sont pauvres, les costumes doivent être plus simples. Les costumes peuvent aussi définir le caractère : le rouge peut rendre compte par exemple d'un caractère colérique et violent. On peut aussi montrer les liens existants entre les personnages, comme par exemple pour les amoureux, en mettant des détails identiques sur leurs costumes.

Le/la metteur en scène : Il définit les personnages et leurs costumes. Il peut décider de donner un côté plus contemporain à l'histoire en créant de costumes plus actuels. Il peut au contraire décider de faire preuve de réalisme en décidant d'habiller les chanteurs de costumes proches de ceux de l'époque où se déroule l'histoire.

Le/la costumier/ère : elle est chargée de réaliser les costumes selon les indications du metteur en scène. Elle doit faire en sorte que ces costumes soient adaptés à la taille des chanteurs et aux jeux de scène. Elle doit commander le tissu, faire attention au budget et faire en sorte que les vêtements soient réalisables entre le moment où ils sont décidés et le moment où le spectacle a lieu.

Bibliographie :

1 jour une question : https://www.youtube.com/watch?v=vrZ7TJ_tDWQ

Réseau CANOPE <https://www.reseau-canope.fr/>

Centre National de Ressources Textuelles et Linguistiques, <http://www.cnrtl.fr/>

Liens utiles :

La Fabrique Opera Grenoble : <https://www.lafabriqueopera-grenoble.com/>

Chaine youtube : <https://www.youtube.com/channel/UCVTB-M9UCmliCXAmUz6pb9Q>

Extraits de *Cabaret* :

<https://www.youtube.com/watch?v=5QS1l1mSDSo>

<https://www.youtube.com/watch?v=tG-wxElejic>

<https://www.youtube.com/watch?v=HFWyni-2wrY>