

ALLER VOIR BLANCHE-NEIGE A L'OPERA NATIONAL DU RHIN

1. Je vais à l'opéra...

L'opéra est à la fois un lieu et un genre musical particulier. Même si le spectacle jeune public ne se passe pas au théâtre, il est important de préparer les élèves à ce qu'est une salle de spectacle, ses différentes parties (fauteuils pour l'accueil des spectateurs – fosse d'orchestre – scène). Comme pour beaucoup d'autres lieux fréquentés par les enfants (par exemple la bibliothèque), un « protocole » en régit la fréquentation. Quand on va à l'opéra, il est important d'arriver à l'heure, des sonneries indiquent la fermeture des portes. On évite tout bruit parasite (Les téléphones portables doivent être éteints, le silence est de rigueur pendant la représentation). On applaudit l'entrée du chef d'orchestre. L'œuvre est jouée sans qu'on applaudisse entre ses différentes parties. Le public est toutefois autorisé à applaudir un morceau de bravoure d'un soliste. A la fin du spectacle, c'est le moment des saluts. Les artistes peuvent mesurer l'adhésion du public à l'applaudimètre. Si le spectacle a été apprécié, le moment des saluts peut se prolonger.

2. J'ai les oreilles bien « ouvertes »

Les chanteurs lyriques ont un important défi à relever: leurs voix doivent se faire entendre par-dessus un orchestre de plus de 50 musiciens selon les oeuvres.

Ils réalisent quantité de prouesses vocales : la voix est poussée vers les extrêmes, ornementée, doit exprimer des sentiments...

Différents moyens techniques sont utilisés pour réussir dans cette entreprise. La nécessité de puissance, la beauté de la ligne de chant prime souvent sur la compréhension du texte. **Or l'opéra raconte une histoire. Il faut qu'elle soit accessible au spectateur.**

L'enfant qui assiste à un spectacle va bien sûr être captivé par le visuel, la magie de la musique. Il réussira cependant à mieux soutenir son attention s'il dispose de points de repères dans la trame narrative.

La connaissance des différents personnages et des moments clés de l'action sont les préalables d'une bonne compréhension.

De la même façon, le spectacle devient encore plus captivant si l'oreille est « accrochée » par certains passages.

On aime davantage ce qu'on connaît, reconnaît, attend....

Avec l'aimable autorisation du compositeur Marius Felix Lange, de Vincent Monteil, directeur musical d'Opéra Studio et des chanteurs, il est possible de rencontrer les personnages en avant-première.

Les enregistrements ont été réalisés et mis en ligne par **Philippe Kaiser CPEM67** lors du premier filage musical du spectacle, après que le metteur en scène ait expliqué son projet aux chanteurs.

Voici donc un résumé du livret, accompagné d'extraits musicaux.

Si le livret repose presque entièrement sur le conte traditionnel des frères Grimm, il est raconté du point de vue du Miroir magique. Il se compose de 15 scènes.

L'album « **Blanche-Neige** » produit par l'Opéra national du Rhin et illustré par de jeunes talents de l'Ecole Supérieure des arts décoratifs de Strasbourg offre une approche condensée du livret.

Extrait sonore	Personnages	Chronologie de l'histoire et textes des extraits
<p style="text-align: center;">L'opéra commence par un prologue. La reine Clothilde, qui autrefois était belle, apparaît avec le fameux miroir magique enveloppé d'un voile. Elle est outrageusement maquillée, et enlaidie par des chirurgies esthétiques successives. Elle joue d'un instrument : l'orgue de barbarie. Elle s'installe sur le champ de foire et arrange les passants. Elle prétend être la plus belle, ce qui fait rire tout le monde. Son miroir, tout cassé propose aux enfants de leur raconter son histoire. Il commence alors son récit par le merveilleux « Il était une fois... » Nous entrons dans le conte traditionnel. Dans la mise en scène proposée, l'œuvre démarre directement par le conte.</p>		
01	Le Marchand itinérant Voix parlée/ Voix chantée Baryton	<u>Scène 1 au château</u> : La reine Clothilde reçoit un marchand ambulancier, spécialiste de la beauté Le marchand itinérant <i>craintif</i> J'ai des pommades, des crèmes, des essences, fragrances, poudres, savons, .. et flacons, des parfums enivrants qui venus des jardins du Soleil- Levant <i>pragmatique</i> Vous permettez... <i>l'asperge de parfum et la maquille</i> Plus belle, oui plus belle, que belle

05	<p>Le Chasseur</p> <p>Basse</p>	<p><u>Scène 2 : Le Chasseur se présente devant la Reine</u></p> <p>Le bon gibier halali ! dans le gosier halalo ! Les bestioles ont les jetons tout-à-l'heure ils souffriront Sanglier, chevreuil, renard Putois, pigeon et canard Du castor à l'escargot J'en f'rai un bon gigot ! Ceux qui r'muent Je les tue ! Bouge la patte Je t'attrape ! Même une limace, j'y casse la carcasse Cette clairière : votre cim'tière Un coup ! C'est tout !</p>
06	<p>Duo</p> <p>Animal 1</p> <p>Soprano</p> <p>Animal 2</p> <p>Mezzo Soprano</p>	<p><u>Scène 4 : la clairière : Blanche-Neige s'amuse avec des animaux au moment où survient le Chasseur.</u></p> <p>Blanche-Neige <i>et trois Animaux. Deux d'entre eux lui chantent une chanson.</i></p> <p>Les Animaux</p> <p>La neige, au soleil renaissant devient la Reine du printemps. Elle nous aime, créatures, et toute la nature.</p> <p>De neige son nom résonne D'un grand amour son coeur rayonne, Elle nous le donne avec bonheur Blanche-Neige, nous, nous t'offrons ce joli c...</p>

		<i>Ils lui tendent un gros pain d'épice en forme de coeur, avec dessus l'inscription « Blanche-Neige », soudain surgit le Chasseur, fusil en joue, les Animaux, pétrifiés, font tomber le coeur sans prononcer mot.</i>	
07	Les Sept Nains	Scène 5 : Blanche-Neige s'enfuit dans la forêt et se réfugie dans la maison des Nains. Ceux-ci rentrent du travail et découvrent que leur maison est occupée.	
	Baryton	Api	Noire est la nuit Blanche la lune Un arbre ici s'endort
	Baryton-basse	Quartz	Sur l'arbre luit la sève brune Le soleil rêve d'or
	Baryton	Pic	Les astres brillent Comme mille et une Merveilles, luminophores
	Soprano	Oups	Un esprit prit, épris, de près l'épi d'un prêtre au Nord
	Basse	Ourson	Un nain travaille, rentre au bercail puis trinque à ses efforts
	Mezzo	Chouquette	Il est content Chantant, trinquant Il chérit ses trésors
	Ténor	Rubi	Il chante un air majeur mineur Tout en riant il pleure
		Api	Il ne chant' que pour le plaisir C'est son plus fier loisir
		Chouquette, Api,	La Terre est ronde

		<p>Ourson</p> <p>Elle est féconde Le nain chante chaque seconde Il est bientôt chez lui !</p> <p>(A l'ombre des nombreux sapins Au loin sur la colline) La nuit surgissent tous les nains (Les outils sur l'échine)* traduction première</p>
08	Les Sept Nains	<p><u>Scène 7 : Dans la Maison des Nains : les Nains se présentent.</u></p> <p>Les Nains (aux enfants)</p> <p>Eil' demande qui nous somm' ! Vous nous connaissez petits hommes ? Nous sommes Les sept nains !</p> <p>Api</p> <p>Je suis Api, le Sage</p> <p>Rubi</p> <p>Moi, Rubi, l'scintillage</p> <p>Pic</p> <p>Pic, le mineur, mais de force majeur</p> <p>Quartz</p> <p>Quartz-Pierre : souffleur de verre</p> <p>Ourson</p> <p>Ourson, forgeron</p> <p>Oups</p> <p>Je suis Oups un poète Les poèmes me font perdre la tête</p> <p>Chouquette</p> <p>Chouquette, ça c'est mon nom Question bois je suis le champion</p> <p>Tous les Nains</p> <p>Nous sommes les Sept Nains</p>
		<p><u>Scène 7 : Dans la Maison des Nains : les Nains ont fait promettre à Blanche-Neige de n'ouvrir à personne. Ils repartent au travail en chantant.</u></p> <p><u>La Marche des Nains</u></p>

09	Les Sept Nains	<p>Blanche-Neige Au revoir, gentils nains !</p> <p>Tous les Nains Le jour est clair, Le soleil rit Allons au frais dehors !</p> <p>A la lumière, chemin fleuri, De la maison on sort</p> <p>Septette plus une, fait octuor Les chers amis comme c'est chouette en rythme chantant à tue-tête y'a bon la cuisinette !</p>
<p align="center">La Reine déguisée en marchande de lingerie, propose des guêpières à la jeune fille. Elle lui en fait essayer une, et serre les rubans si fort, que Blanche-Neige est asphyxiée.</p>		
10	Les Sept Nains	<p><u>Scène 7</u> : Dans la Maison des Nains : les Nains reviennent chez eux en sifflant et retrouvent Blanche-Neige étendue sur le sol.</p> <p>Marche des Nains sifflée</p>
<p>Les Nains réussissent à sauver Blanche-Neige. Ils lui font promettre une nouvelle fois de ne pas ouvrir la porte en leur absence. Blanche-Neige jure qu'elle n'ouvrira qu'à un nain. La Reine pendant ce temps au château, apprend par son Miroir que Blanche-Neige a survécu.</p>		
11	<p align="center">La Reine</p> <p align="center">Mezzo</p>	<p><u>Scène 9</u> : Dans la Maison des Nains : La Reine revient, déguisée en Nain cette fois.</p> <p>Elle reprend à son compte la mélodie de la Marche des Nains.</p> <p align="center">Je suis la naine</p>

11		<p>Numéro huit On m'appelle Germaine.</p> <p>Ma p'tite aubaine a fait faillite, sur les routes je traîne</p> <p>Enfin me v'là d'avant chez les nains Glacée et l'âme en peine</p> <p>Comme j'ai froid Oh laisse enfin Blanche-Neige, entrer la Naine.</p>
<p>La Reine cette fois met de force à Blanche-Neige un bonnet de nain. Il est si serré que la jeune fille défaille à nouveau.</p>		
12	<p>Les Sept Nains La Reine</p>	<p>Les Nains reviennent en chantant leur mélodie sur « Trollololl..... » Grâce à la force d'Ours, ils parviennent à retirer le bonnet maléfique de la tête de Blanche-Neige.</p>
<p>La Reine découvre qu'une fois de plus sa rivale est saine et sauve. Elle prépare alors une pomme empoisonnée. BN la goûte et meurt. Les Nains lui construisent un cercueil.</p>		
13	<p>Le Prince Ténor</p>	<p><u>Scène 10</u> : En forêt : Le Prince Adélar découvre le cercueil et tombe immédiatement amoureux de BN. Il veut l'emmener avec lui.</p> <p>Prince Adelar, <i>entre</i></p> <p>Peu ordinaire : cercueil en verre ? Quelqu'un dedans ? Intéressant !</p>

14	Le Prince Ténor	<p>Les Nains se battent avec le Prince . Le cercueil tombe, Blanche-Neige en sort, et le morceau de pomme sort de sa gorge. La jeune fille se réveille.</p> <p>Le prince se présente :</p> <p style="padding-left: 40px;">Je m'appelle Adelar et je suis Prince mon château est loin d'ici J'explore le monde, j'adore la vie. Je lui dis chaque jour merci.</p>
<p>Au château, la Reine apprend que le prince va épouser BN. Elle est folle de rage et brise son Miroir.</p>		

3. Je fais de la musique

- J'apprends à connaître les différents types de voix

Pour les femmes

-la voix de **soprano** est une voix cristalline qui plane dans les aigus. C'est la voix de la Blanche-Neige. Sa note la plus haute dans cette œuvre est le contre ut

-la voix de **mezzo-soprano** est un timbre moins léger. Elle est capable de descendre davantage dans le grave. C'est la voix de la Reine Clothilde, Dans cette œuvre, elle chante également des notes très aigües pour manifester sa colère.

-La voix d'**alto** est encore plus grave que celle de mezzo. Elle n'est pas présente ici.

Pour les hommes du plus aigu au plus grave

-la voix de **ténor** : Le Prince, le nain Rubi

-la voix de **baryton** : les nains Pic et Api

On peut distinguer chez les barytons différents types de timbres, en fonction de leur tessiture (l'étendue de leur voix de la note la plus grave à la note la plus aigüe) et de la couleur de leur voix.

- Le **baryton martin** est capable de monter dans les aigus : Le Marchand Itinérant

-la voix de **baryton-basse** : Le Miroir, le Nain Quartz. Dans le milieu professionnel, on parle plutôt de Basse-baryton
-la voix de **basse** : Le chasseur, la Nain Ourson

Les élèves par des jeux de sirènes (sur les sons o – ou) pourront essayer de trouver leur limite dans le grave et dans l'aigu.

Ils pourront également jouer à transformer le registre de leur voix parlée en lisant les textes des extraits du conte et en créant une voix pour chaque personnage qu'ils interprètent.

- J'observe comment le compositeur joue avec les voix

Alternances voix parlée/voix chantée :

Dans de nombreuses œuvres lyriques, la voix parlée alterne avec la voix chantée (opéra-comique, opérette)

Voix soliste :

L'artiste chante seul. Dans certains passages (airs) le compositeur met ses possibilités vocales en valeur par un passage à la fois mélodieux et technique.

Exemple : Extrait 14 : L'Air d'Abélar

Dialogues :

Deux chanteurs se répondent alternativement.

Ecoute des extraits 2 et 4.

Quelle différence y a-t-il entre ces deux dialogues ?

Dans l'extrait 2, le Marchand ambulant apprend à la Reine à se servir de son Miroir. Il lui fait répéter par morceaux la formule magique. Le compositeur a créé un effet d'écho entre les deux voix.

The musical score consists of two systems. The first system features two staves: the top staff is for the Queen (Reine) and the bottom for the Merchant (Marchand). Both are in 3/2 time. The Queen's part begins with a whole rest, followed by a melodic phrase: a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, a quarter note C5, a quarter note B4, a quarter note A4, a quarter note G4, a quarter note F4, a quarter note E4, and a half note D4. The Merchant's part begins with a whole rest, followed by a melodic phrase: a quarter note G3, a quarter note A3, a quarter note B3, a quarter note C4, a quarter note B3, a quarter note A3, a quarter note G3, a quarter note F3, a quarter note E3, and a half note D3. The lyrics for the Queen are "Mi - roir, O Mi - roir ché - ri" and for the Merchant "Mi - roir, O Mi - roir ché - - - ri." The second system features two staves: the top for the Queen (R) and the bottom for the Merchant (M). Both are in 3/2 time. The Queen's part begins with a whole rest, followed by a melodic phrase: a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, a quarter note C5, a quarter note B4, a quarter note A4, a quarter note G4, a quarter note F4, a quarter note E4, and a half note D4. The Merchant's part begins with a whole rest, followed by a melodic phrase: a quarter note G3, a quarter note A3, a quarter note B3, a quarter note C4, a quarter note B3, a quarter note A3, a quarter note G3, a quarter note F3, a quarter note E3, and a half note D3. The lyrics for the Queen are "Quelle est la plus bel - le de tout le pa - ys?" and for the Merchant "Quelle est la plus bel - le de tout le pa - ys?". A measure number '5' is written above the first measure of the Queen's staff in the second system.

Dans l'extrait 4, la Reine et son Miroir parlent l'un après l'autre.

Duo :

Deux chanteurs chantent ensemble.

Dans la scène de la clairière, il y a un très beau duo. Il s'agit de deux voix de femmes qui jouent le rôle de deux animaux et qui interprètent deux mélodies parallèles. La voix la plus grave entonne la mélodie un intervalle de sixte en dessous de la voix aigüe (animal 1 commence sur un do, animal 2 commence sur un la). Le dessin mélodique est identique.

Ecoute de l'extrait 6 :

Quand les élèves iront voir le spectacle, ils pourront repérer quel animal chante la mélodie dans l'aigu (soprano), et quel animal chante la mélodie dans le grave (mezzo).

Animal 1

La - nei - ge au so - leil re-nais - sant de - vient

Animal 2

A 1

la rei - ne du Prin-temps.

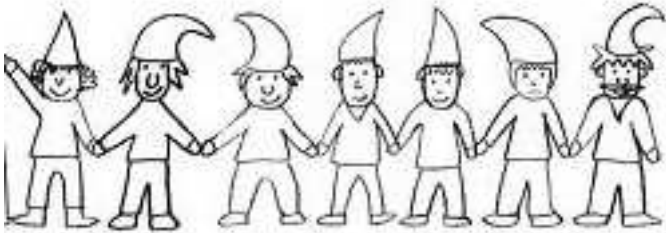
A 2

Chœur :

Il s'agit d'un groupe de personnes qui chantent.

Ecoute de l'extrait 8 :

Il y a dans cet extrait 4 moments où les Sept Nains chantent tous ensemble. Retrouvez – les en levant l'image correspondante.

Réponse :

« Qui nous sommes ? » « Vous nous connaissez, petits hommes nous sommes »

« Les Sept Nains » Nous sommes les Sept Nains »

Lors d'une seconde écoute, retrouvez parmi ces 4 moments :
-deux passages où les sept voix chantent la même mélodie . On dit qu'ils chantent à l'unisson.

Réponse :

« Qui nous sommes ? » « Vous nous connaissez »

Lors d'une troisième écoute, trouver les 2 moments où ils chantent ensemble, mais avec des sons différents : c'est la polyphonie.

Réponse :

« *Les Sept Nains* » *Nous sommes les Sept Nains* »

Sur « les Sept Nains », chaque voix entre après l'autre avec un petit décalage jusqu'à ce que les 7 voix se superposent en un accord final.

On peut essayer en classe de former un cluster (un empilement de sons).

Sept élèves disent l'un après l'autre une syllabe de « Il é-tait- une-fois », chacun d'eux ayant choisi une hauteur de son qui lui convient, et différente de celle des autres. Chaque son est tenu jusqu'à ce qu'on obtienne l'empilement des 7 sons.

Oups
Les Sept Nains

Chouquette
Les Sept _____ Nains

Rubi
8
Les Sept _____ Nains

Pic
Les Sept _____ Nains

Api
Les Sept _____ Nains

Ourson
Les Sept _____ Nains

Quartz
Les Sept _____ Nains

Comme il n'est pas facile pour des chanteurs non exercés de jouer avec la voix chantée, on peut très bien s'amuser à l'instar du compositeur à produire le même genre d'effet, en jouant avec la voix parlée.

La classe peut choisir un texte (narration ou poème), et peut s'essayer à différentes lectures collectives. On peut les enregistrer pour observer les effets sonores obtenus

-Lectures individuelles (chacun essaye de jouer avec sa voix)

-Polyphonie de lectures individuelles (on lit ensemble, chacun à son rythme et avec l'intonation qu')

-Lectures en tuilage (chacun commence le texte à son gré)

-Lectures avec entrées successives des voix (même effet que « Les Sept Nains » ci-dessus)

-Accumulation des voix ou l'inverse

-Lecture d'un groupe à l'unisson (tout le monde au même rythme).

- **La notion de thème mélodique**

Comme dans le dessin animé de Disney, Marius Félix Lange a composé pour les Sept Nains une mélodie sur un rythme de marche. Ils le chantent ou le sifflent en partant et en revenant « du boulot »... Cet air les représente dans l'œuvre, au point que la méchante Reine le reprend à son tour lorsqu'elle se déguise en Naine. De petites variations mélodiques apparaissent à chaque reprise du thème.

[Ecouter les extraits 7, 9 et 10 et les comparer](#)

Lorsque Disney produisit son long métrage « Blanche-Neige et les Sept Nains » en 1937, il accorda une place toute particulière à la musique et aux chansons. Celles-ci participaient complètement à l'action dramatique. La chanson des Sept Nains « Heigh-Ho », composée par Frank Churchill pour la musique et Larry Morey pour le texte, est l'une des plus connues du film. (Voir lien)

<http://www.youtube.com/watch?v=PzFU7KEoVJA>

Apprenez à chanter le thème mélodique des Sept Nains à travers une chanson qui reprend quelques extraits du livret!

Je remercie particulièrement l'équipe d'enregistrement du studio d'Approchants (Stéphanie Bebon, Didier Gosset, Luc Chauder) et Alain Christophe pour l'arrangement, qui ont accepté d'enregistrer la chanson "sur le vif" .

Il n'est pas interdit durant le spectacle d'unir vos voix à celles des Nains pour leur prêter main forte...

LA MARCHÉ DES NAINS

Blanche-Neige

Marius Felix LANGE

1. Un nain tra- vaille, rentr' au ber- cail puis trinqu' à ses ef- forts. Il
3. Troll loll loll loll loll....

est content chan tant trinquant, il ché rit ses trésors. Il chant' un air ma-jeur mi-neur tout

en ri-ant il pleure. Il ne chant' que pour son plai-sir c'est son plus fier - loi-sir. 2. Le

4. En sifflant

jour est clair le so - leil rit, al - lons au frais de-hors. A la - lu-mière che-min fleu-ri de

la maison on sort. - Sep - tette plus une fait oc - tu - or Mes chers a-mis com-me c'est chouette! En

ry - thme chan - tant à tue tête Y'a bon la cui - si-nette.