

MO MISSION OPERA

• DONNER DE LA VOIX AUX JEUNES TALENTS •

Projet de chant choral

Par Caroline MacPhie, soprano lyrique, chef de
choeur et directrice artistique de Mission Opéra

Mobile +33 (0)7 71 10 79 99
E-mail carolinemacphie@gmail.com
Website www.carolinemacphie.com

Mission Opéra est un projet pédagogique et artistique inédit qui a été créé en région Rhône-Alpes et existe depuis 2019. Caroline MacPhie, soliste à l'Opéra de Lyon et cheffe de chœur à la Maîtrise de l'Opéra de Lyon, dirige l'initiative. Dernièrement, la mission menée à Valence a abouti à la présentation d'une version adaptée de l'opéra Carmen avec 80 élèves issus de quatre lycées professionnels. Les spectacles, qui ont intégré une mise en espace réalisée avec la metteuse en scène Caroline Lhuillier Combal, ont eu lieu au Théâtre de la ville de Valence et à la Médiathèque François Mitterrand. Chaque mission nécessite un minimum de 20 élèves.

Mission Opéra est une initiative à vocation nationale. Elle est le sujet d'une étude menée par un laboratoire de recherche indépendant. L'objectif est de mesurer l'impact de la démarche pédagogique sur des traits de personnalité comme la confiance en soi, le sens de l'effort ou la coopération. En amont et en aval de chaque mission, les élèves répondent à une batterie de tests psychométriques sur une heure. Les résultats de l'étude permettront de démontrer l'impact des projets et constitueront un argument supplémentaire auprès des mécènes et des structures culturelles.

OBJECTIFS DU PROJET

- Démocratiser le monde de l'opéra en travaillant un répertoire purement lyrique avec un public qui a souvent un accès limité à la culture classique.
- Transmettre, au travers d'un projet musicalement ambitieux, des valeurs de discipline, d'engagement et de travail en équipe qui peuvent favoriser la réussite scolaire et prévenir les décrochages.
- Permettre aux participants de profiter des bienfaits du chant : la respiration et la posture, la libération de la voix parlée, la prise de parole en public, la confiance en soi, le partage d'émotions, la fierté de réussir, l'ouverture d'esprit...
- Promouvoir un partenariat à long terme entre les établissements scolaires et les entreprises (y compris les mécènes) ou les institutions publiques qui sont à la recherche active de jeunes talents.

DESCRIPTIF DU PROJET

Une journée de stage avec l'équipe pédagogique est organisée pour la mise en place du projet et pour une première rencontre avec les élèves. Ce stage est obligatoire et a pour but de :

- Déterminer le planning des répétitions, y compris les tests d'évaluation, avec les élèves en amont et en aval de la mission
- Confirmer le lieu des répétitions et le lieu du spectacle
- Définir le programme en fonction des élèves : âge, nombre d'allophones...
- Organiser la logistique du spectacle : billetterie, vip, accueil du public...
- Expliquer le travail préparatoire à réaliser par chaque élève en amont et au cours du projet : découverte des opéras, lecture des textes, mémorisation...
- Présenter la mission aux élèves et réaliser avec eux une première séance musicale d'une heure et demi

Le projet lui même se déroule au cours d'un minimum de 12 heures de répétition, une générale de 3 heures et un concert de 40 minutes. Chaque séance dure 90 minutes et est obligatoire. Un pianiste professionnel accompagne le chœur. Le planning des répétitions se fait en fonction de l'établissement et de la disponibilité des intervenants. Plusieurs options sont possibles. Par exemple :

- Deux répétitions par semaine au cours de trois semaines, puis une dernière semaine plus intense ;
- Douze répétitions réparties au cours de six semaines pour un planning moins dense ;
- Une semaine de stage intensif qui intègre en option un travail avec un metteur en scène.

Le répertoire est adapté en fonction du groupe. Les élèves apprennent systématiquement quatre extraits du répertoire lyrique. Les enseignants reçoivent le répertoire sélectionné dès le début de la mission. Ils peuvent ainsi présenter les oeuvres aux élèves et commencer à travailler le texte parlé. Ils soutiendront ensuite les apprentis chanteurs tout au long du projet.

L'aboutissement du projet est un concert dont devant un public invité. L'entrée est gratuite. Le lieu du concert peut être une salle de spectacle, un conservatoire ou une salle polyvalente. Un piano, idéalement à queue, est mis à disposition pour la représentation. Le spectacle alterne les airs préparés par les élèves et des solos exécutés par les artistes professionnels.

A la fin du projet, grâce à leur investissement au cours de l'initiative, un certain nombre d'élèves est sélectionnés par l'équipe pédagogique et artistique. Ces élèves sont présentés aux mécènes et partenaires du projet (les entreprises ainsi que les structures publiques) en tant que stagiaires potentiels futurs.

EXEMPLE DE CONCERT

Wolfgang Amadeus Mozart

Les oiseaux qui se cachent dans les bois *La flûte enchantée**

Georg Haendel

E pur così in un giorno...Piangerò la sorte mia *Jules César*

Giaochino Rossini

Quel jour serein (Choeur des villageois) *Guillaume Tell**

Johannes Brahms

Piano solo : Intermezzo Op. 118, No. 2

Giuseppe Verdi

Va, pensiero (Choeur des esclaves) *Nabucco**

Claude Debussy

Piano solo : Clair de lune

Charles Gounod

Je veux vivre *Roméo et Juliette*

Jacques Offenbach

Vers tes autels, Jupin *La belle Hélène**

*oeuvres chantées par les élèves

RETOURS D'EXPÉRIENCE

« Pendant la chorale, j'ai appris à mieux m'exprimer, à avoir confiance en moi et être plus à l'aise devant les personnes. Lors du concert, j'ai senti qu'on avait tous des capacités pour en faire, c'était génial ! »

Ljlal, bac pro métiers du commerce et de la vente

« Caroline nous a appris à ne pas baisser les bras devant un obstacle, à nous exprimer à l'oral et à vaincre le trac devant un public. »

Lorianne, cap accompagnant éducatif petite enfance

« Avant, je ne pensais pas que je pouvais parler ou chanter en public. Maintenant, je sais que c'est quelque chose qui est en moi et que j'ai fait sortir. »

Serge, cap peintre applicateur de revêtements

« La chorale m'a appris à m'exprimer plus correctement à l'oral, à bien articuler et aussi à travailler en équipe avec la coordination des voix. Lors du concert, j'ai senti beaucoup d'émotion en particulier de la joie. »

Mattheo, cap métallier

« Avant, je pensais que l'opéra c'était pour les vieux. Maintenant, je sais que c'est pour tout le monde. »

Romain, bac pro métiers du commerce et de la vente

« Ce n'était pas gagné avec mes élèves, certains étaient en France depuis quelques mois, scolarisés depuis quelques semaines. La plupart ne savent pas bien ni lire ni écrire. Et ils se sont retrouvés "parachutés" dans des répétitions de chant lyrique. Ils ont été sceptiques ("mais qu'est-ce que c'est que ça !"), puis craintifs ("c'est trop difficile, surtout l'italien!"), et ensuite enchantés et ravis ! »

Laëtitia Giorgis, enseignante-coordinatrice MLDS-FLS lycée Algoud-Laffemas

RESSOURCES MEDIA

Reportages France 3 :

Lycée Tony Garnier, Bron, janvier 2023 : <https://www.youtube.com/watch?v=52Cbs-2gbXk>

Lycée Amblard, Valence, mars 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=_fbmfaFcCW8&t=6s

Clip promotionnel :

Inter établissements, Valence, mars 2021 : <https://www.youtube.com/watch?v=yCoOSw3EO8g>

CAROLINE MACPHIE

Caroline MacPhie est formée à la Royal Academy of Music de Londres. Elle se produit sur des scènes aussi prestigieuses que le Royal Opera House de Londres, le Scottish Opera, l'Opéra National de Lorraine à Nancy et l'Opéra National de Lyon où elle est soliste depuis 2013. Son album « Love said to me... », aux mélodies et lieder inspirés ou écrits par des femmes, a reçu une critique unanimement enthousiaste à travers l'Europe. Parallèlement à sa carrière d'artiste, Caroline est cheffe de chœur, professeur de chant et coach vocal ainsi qu'intervenante en entreprise et conférencière. En 2019, elle lance le projet « Mission opéra » qui devient une association à vocation nationale en 2023, afin de permettre à de nouveaux établissements de rejoindre l'aventure.