

Intitulé du chantier :

L'opéra, contraintes et libertés

Dirigé par : **Jean-Yves Ruf**
avec la complicité de **Julien Girardet**

PUBLIC CONCERNE

Profil professionnel des stagiaires :

Chanteur·euse·s lyriques professionnel·le·s souhaitant travailler le jeu à l'opéra

Metteur·euse·s en scène souhaitant travailler la direction d'acteur-chanteur à l'opéra.

Effectif maximum : 12 (4 metteur·euse·s en scène et 8 chanteur·euse·s professionnel·le·s)

DATE – DUREE - LIEU

Dates : 14 au 24 octobre 2024

Durée totale : 70 heures – 10 jours

Lieu de formation : Opéra national de Lorraine - Nancy

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Besoin professionnel :

En France, il n'existe aucune formation proprement dite à la mise en scène d'opéra. Nombreux sont les metteurs en scène qui ont envie de s'essayer à l'opéra, sans savoir exactement comment travailler et quelles sont exactement les spécificités propres à l'opéra. Par ailleurs, les interprètes d'opéra, chanteuse, chanteurs, ont très peu de formation au jeu théâtral dans leur cursus, qui fait pourtant partie intégrante de leur art. Cette formation répond donc à cette double nécessité de formation.

Compétence visée :

Pour les metteur.e.s en scène :

- Construire ou perfectionner son propre processus de travail concernant la direction des interprètes à l'opéra.

Pour les chanteur.euse.s :

- Approfondir et perfectionner son jeu en tant que chanteur d'opéra.

Objectifs du stage :

Pour les metteur.e.s en scène :

- Découvrir et/ou consolider son processus de direction des acteurs-chanteurs, en le confrontant aux regards et aux réflexions du groupe.
- Affiner sa compréhension des rapports entre le texte et la musique.
- Savoir porter un regard critique et constructif sur les expériences en cours, que ce soit son propre travail ou celui des autres.

Pour les chanteur.euse.s :

- Apprendre à approfondir sa compréhension de la dramaturgie d'une scène.
- Agrandir son imaginaire et son expressivité.
- Améliorer son aptitude à improviser.

Chantiers Nomades 4 Av. Charles De Gaulle - 38800 Le Pont de Claix - www.chantiersnomades.com

Siret : 501 087 076 000 37 – NAF 8559 B N° d'enregistrement à la Préfecture de Région 82380421938 °

Certifié Qualiopi

Interlocutrice à la disposition des stagiaires : Estelle Pantalone

Tél. : 04 76 25 21 95 - E.mail : com@chantiersnomades.com

PROGRAMME

Présentation du stage :

Jean-Yves Ruf est metteur en scène au théâtre et à l'opéra, comédien, et pédagogue. Il a été formé entre autres par l'Unité Nomade de formation à la mise en scène, aux côtés de Claude Régy et de Krystian Lupa. Il veut mettre sa double expérience de metteur en scène d'opéra (Opéra de Lille, de Dijon, de Rennes, Festival d'Aix) et de pédagogue, au service d'une session de formation ouverte aux chanteuses, chanteurs lyriques, et aux metteur.e.s en scène désirant se tourner vers l'opéra.

Jean-Yves Ruf propose de réunir autour de lui des artistes désireux d'analyser et d'initier d'une part les processus qui permettent à une chanteuse, un chanteur de tisser ensemble parcours vocal et parcours physique, et de créer entre les deux un cercle vertueux. D'autre part les processus qui permettent à un.e metteur.e en scène de l'accompagner avec pertinence dans cette recherche.

Nous traverserons les questionnements qui jalonnent une mise en scène d'opéra : la dramaturgie textuelle et musicale, l'expressivité vocal et physique, la connexion de la voix à un imaginaire présent, la question du tempo, l'écoute de la partition, des partenaires, du public.

Un.e pianiste professionnel.le accompagnera ce travail qui se déroulera dans la salle de répétition puis sur le grand plateau de l'Opéra National de Lorraine.

Processus Pédagogique :

La formation se composera de quatre parties. La première sera consacrée à la présentation du stage, la seconde à la définition des notions fondamentales La troisième partie sera axée sur le jeu, du point de vue de l'interprète et du point de vue du metteur en scène. La formation se terminera par l'évaluation du stage et des acquis des stagiaires.

I) Présentation du stage

Présentation de la formation par les Chantiers Nomades et Jean-Yves Ruf qui introduira le sujet en présentant son parcours d'artiste et les raisons qui le poussent, par le biais de la transmission, à engager les artistes à s'interroger ensemble, interprètes et directeur·trice.s d'acteur sur l'art de l'opéra.

Il exposera le déroulé et la progression pédagogique en corrélation avec ses objectifs ainsi que la mise en application au plateau permettant l'évaluation des acquis.

Il reviendra sur le but du stage : Trouver ou perfectionner son propre processus de travail.

II) Les notions fondamentales :

- Comment écouter une partition d'opéra, en comprendre la structure, et musicale et littéraire :
  - Écoute de certains des morceaux choisis, et décryptage collectif des structures de la partition et du livret.
  - Retour constant au livret et/ou la partition durant le travail, pour tenter d'écouter les contraintes et d'en faire des libertés.
- La notion de l'écoute du partenaire, de la partition, des mots, du public :
  - Les échauffements seront axés sur cette problématique.
- La notion de l'adresse :
  - Une partie des séances seront ouvertes au public pour travailler concrètement cette question.
- La connexion du corps, de la voix et de l'imaginaire :
  - Des expériences d'allers-retours entre la voix parlée et la voix chantée.
  - Des exercices d'improvisations pour creuser l'imaginaire physique et mental d'une scène.

III) La direction d'acteur

Après un choix et une analyse des arias et duos choisies par les participants, chaque metteur.e en scène préparera une séance avec les chanteurs et les chanteuses concernés.

Cette phase de travail va permettre aux stagiaires de définir, dans un aller-retour permanent entre la pratique et l'analyse, leurs propres processus de travail et de le faire évoluer en développant les questions suivantes :

- Rapport entre réflexion et intuition, entre rigueur et fantaisie.
- La partition, une contrainte qui crée aussi des libertés.
- La question du corps redondant et du corps expressif (corps rêvant)
- Savoir jouer avec les codes de représentation tout en les interrogeant ou les détournant.

IV) L'évaluation (une demi-journée)

Les acquis théoriques et pratiques feront l'objet d'un processus d'évaluation continue durant tout le déroulé de la formation et en lien avec les objectifs pédagogiques. Un regard attentif sera porté sur l'engagement du stagiaire tout au long du processus de travail.

Un bilan pédagogique de la formation et des stagiaires, d'au moins deux heures, sera réalisé le dernier jour du stage, avec l'ensemble des participants, les intervenants et les Chantiers Nomades. Il sera composé de deux phases détaillées dans les modalités d'évaluation.

FORMATEUR

J e a n - Y v e s R u f

Metteur en scène, comédien, pédagogue

Après une formation littéraire et musicale, Jean-Yves Ruf intègre l'École nationale supérieure du Théâtre National de Strasbourg section jeu, puis l'Unité nomade de formation à la mise en scène, lui permettant notamment de travailler avec Krystian Lupa à Cracovie et avec Claude Régy.

Il est à la fois comédien, metteur en scène, et pédagogue.

En tant que comédien il a travaillé avec Jean-Louis Martinelli, Eric Vigner, Jean-Claude Berutti ou encore avec Emilie Charriot dans un monologue au théâtre de Vidy-Lausanne et Simon Délétang (TNS septembre 17 – *Tarkovski, le corps du poète*)

Parmi ses récentes mises en scène, on peut noter *La vie est un rêve* de Calderon (Théâtre du Peuple – Bussang), *En se couchant il a raté son lit* d'après Daniil Harms (TGP Saint-Denis), *La finta pazza* de Saccati (Opéra de Dijon, Opéra Royal de Versailles), *Le dernier jour où j'étais petite* de Mounia Raoui (TGP), *Les fils prodiges* (Maillon Strasbourg).

Depuis 2011 il travaille avec les Chantiers Nomades, structure de recherche et de formation continue, en tant que programmateur et conseiller pédagogique.

Opéra

Il retrouve un passé de musicien (son premier métier était hautboïste) grâce à la mise en scène d'opéra. Ces dernières années il a surtout été invité par l'Opéra de Dijon et l'Opéra de Lille. C'est évidemment l'occasion d'emmener avec lui une partie de l'équipe du Chat Borgne, la compagnie qu'il dirige.

En juin 2021 ils reprennent un opéra baroque, *La Finta Pazza* de Saccati, à l'Opéra de Dijon et à l'Opéra Royal de Versailles.

Il a travaillé deux fois avec le maestro argentin Leonardo Garcia Alarcon, au Festival d'Aix et à l'Opéra de Dijon qui a récupéré une salle à Genève pour faire de la recherche, inventer des formes plus légères, où l'on pourrait mélanger chanteur.euse.s et comédien.ne.s . Il a demandé à Jean-Yves Ruf de faire plusieurs projets avec lui. Le premier, en 2024, partira de *La Jérusalem délivrée* du Tasse.

Pédagogie

Parallèlement à ses activités de metteur en scène, il œuvre en tant que pédagogue, dans des écoles supérieures (La Manufacture de Lausanne, le CNSAD de Paris, l'école du TNS de Strasbourg, l'ESTBA-Bordeaux, la Westerdals Oslo School of Arts-Norvège).

De janvier 2007 à décembre 2010, il a dirigé la Manufacture – Haute école de théâtre de Suisse romande.

Metteur en scène, comédien

Ancien élève du cours Florent, il s'initie au solfège à la Schola Cantorum, se forme à la scénographie auprès d'Oliver Borne et à la lumière au CFPTS.

Pendant 12 ans, il est mime à l'Opéra de Paris où il travaille pour Robert Carsen, Emir Kusturica, Werner Schroeter, Francesca Zambello, Luc Bondy...

Il découvre la mise en scène d'opéra auprès de Gilbert Deflo et Coline Serreau.

Parallèlement, il intègre le collectif de théâtre l'ADM au sein duquel il monte *La Chute* de Biljana Srbijanovic et *La Reine Écartelée* de Christian Siméon au théâtre des Halles, spectacle qui sera repris lors d'une tournée dans les instituts français du Maroc.

Après diverses expériences comme régisseur de plateau et comme coordinateur artistique, il collabore avec Sandrine Anglade pour *La Cenerentola* de Rossini à l'Opéra de Limoges.

Par la suite, il travaille à l'Opéra de Paris comme collaborateur artistique avec Pier Luigi Pizzi pour *La Gioconda* de Ponchielli, Andreï Serban pour *La Lucia Di Lammermoor* de Donizetti, Benoît Jacquot pour *Werther* de Massenet, Damiano Michieletto pour *Le Barbier de Séville* et Robert Carsen pour *Les Contes D'Hoffmann* d'Offenbach.

En 2017, il met en scène une version jeune public de *La Belle Hélène* d'Offenbach à la Seine Musicale et au Théâtre des Champs Élysées.

L'année suivante il travaille en partenariat avec la Chine où il crée *Carmen* de Bizet.

En 2022 il met en espace *Combattimento* au Grand Théâtre de Genève en collaboration avec l'Arpegiatta.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Méthode pédagogique :

Travail au plateau :

- Corps et voix.
- Interprétation
- Mise en pratique de processus de direction d'acteur-chanteur.

Analyses et décryptages de l'intervenant après chaque exercice

Supports fournis aux stagiaires : Textes, Carnet de note et stylo

Moyens techniques à la disposition des stagiaires : Salle de répétition (semaine 1) puis grand plateau de l'opéra, piano.