

Nous n'irons pas à l'opéra

Fiche pédagogique : « Rue des Turcies »

Textes et musiques : Julien Joubert.
Commande de l'Académie musicale de Villecroze.
Œuvre amicalement dédiée à Romaric Hubert.

COMPOSITEUR

Julien Joubert
(orchestration : Clément Joubert)

AUTEUR

Julien Joubert

INTERPRÈTES

Maîtrise de Radio France,
Orchestre Philharmonique de Radio France,
sous la direction de Sofi Jeannin

CYCLES

Cycles 2 et 3

THÈMES

L'opéra, l'école, le transport, la ville

GENRE MUSICAL

Comédie musicale, vocal, opéra

PÉRIODE

xxe et XXIe siècles

PAYS DU COMPOSITEUR

France

DURÉE DE LA PISTE

01 min 08 s

DATE DE CRÉATION DE L'ŒUVRE

2015

AUTEURS DE LA FICHE : Nicolas Saddier, Agnès Pernot

Présentation de l'œuvre et/ou de l'extrait

Synopsis : La visite de l'opéra prévue pour sa classe ayant été annulée, la maîtresse improvise une sortie en forêt. Devant la mine déconfite des élèves, le chauffeur du car décide de les conduire tout de même à l'opéra. Les élèves arrivent à y entrer en persuadant l'agent de sécurité qu'ils sont de vrais artistes. Le metteur en scène les inclut dans le spectacle en cours de préparation. La répétition se termine très tard, tout le monde les cherche mais les élèves veulent chanter dans le spectacle du soir et refusent de rentrer à l'école. La maîtresse va être renvoyée ! Les parents, très en colère, font le siège de l'opéra et finissent par assister, ébahis, au concert de leurs enfants. Heureusement, cette folle journée se termine bien : la maîtresse est réintégrée grâce à l'intervention des élèves et des spectateurs.

Le projet : *Nous n'irons pas à l'opéra* fait partie d'un ensemble de trois pièces commandées par l'Académie musicale de Villecroze dans le cadre du projet « Trois compositeurs écrivent pour l'école ». Ces trois opéras pour enfants ont été présentés pour la première fois au public fin mai et début juin 2015 lors d'une série de concerts de la Maîtrise et de l'Orchestre Philharmonique de Radio France placés sous la direction de Sofi Jeannin. Les mêmes interprètes ont également enregistré le matériel audio destiné à faciliter l'apprentissage et l'interprétation de ces œuvres par les classes.

La commande passée à Julien Joubert stipulait qu'il devait écrire pour des enfants d'environ 9 ans et aborder dans sa pièce le thème de l'opéra. Le compositeur y a répondu avec humour en imaginant une histoire mouvementée qui, malgré son titre, entraîne les enfants à l'opéra et dans laquelle les citations d'airs célèbres abondent dans le chant comme à l'orchestre.

Niveau, durée : L'opéra est destiné à être chanté par des élèves de fin de cycle 2 et de cycle 3. Il comporte 11 chants et dure une trentaine de minutes.

FORMATION INSTRUMENTALE ET/OU VOCALE

- Chœur d'enfants et orchestre.
- Clarinette et orchestre pour la version d'apprentissage soutenue par un instrument.
- Orchestre seul pour la version d'accompagnement.
- Instruments de l'orchestre : 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, trombone, trompette, cor, piano, percussions.

Il existe également un arrangement « allégé » qui comprend 4 parties mélodiques, piano, basse et percussions. Il n'a pas été enregistré mais les partitions sont proposées en téléchargement.

Les clés de lecture

« Rue des Turcies » est le quatrième chant de *Nous n'irons pas à l'opéra*. En fait, sur la partition, il y a deux parties très différentes rassemblées sous le titre « Le Car Wagner ». Comme elles relèvent de deux bandes-son, il a paru préférable de les présenter en deux fiches distinctes.

Nous sommes toujours dans le car. Après le trajet wagnérien vers la forêt, voici le trajet vers l'opéra, beaucoup plus joyeux et dansant, où les rues de la ville défilent, soutenu par le rythme cubain de la habanera. Aux questions répétées de M. Wagner, les enfants ont répondu « Monsieur Wagner, vous ne comprendriez pas... » En fait, si, il les a parfaitement compris ! Sans qu'il y ait de citations explicites, cette balade dans la ville ainsi que l'orchestration semblent rendre hommage à Michel Legrand (on pense bien sûr aux *Demoiselles de Rochefort* de Jacques Demy) dont Julien Joubert est un grand connaisseur.

Cette scène se conclut par une querelle entre la maîtresse et M. Wagner, suivie d'un bref monologue de la maîtresse « Nous sommes loin du chemin de l'école... » qui est accompagné par une courte bande-son autonome.

Analyse musicale

Par Julien Joubert :

« Lorsque le chauffeur fait demi-tour, on chante sur « da-ba-da-ba-da » l'ouverture des *Noces de Figaro*. La précision des hauteurs est quasiment impossible. Il faut veiller à deux choses : la nuance (*pianissimo*) et la vivacité (dans le regard et la position du corps particulièrement). Les notes, finalement, sont secondaires.

Pour l'itinéraire (les rues sont les rues de mon enfance, à Orléans. Si vous suivez le trajet, vous arrivez chez moi. Sonnez ! Je vous offre un café), rien de précis à dire sur cette chanson assez évidente. Simplement, la maîtresse doit être très pincée sur le « J'veus l'avais dit » et le « C'est interdit ! »

À la fin, le « Ne me touchez pas ! Ne me touchez pas ! » (*Pelléas et Mélisande* de Claude Debussy) de M. Wagner est difficile à chanter juste. Mais, encore une fois, ce sont plutôt la posture et l'intention de jeu qui comptent. La maîtresse (qui peut d'ailleurs parler plutôt que chanter) cite encore un extrait de *Pelléas* sur « Nous sommes loin du chemin de l'école... »

L'ORIGINE PRÉCISE DES CITATIONS

– « Da-ba-da-ba-da... » (mesures 54 à 60)

Citation des *Noces de Figaro* de **W. A. Mozart** (1756-1791). Créé en Autriche en 1786. L'emprunt musical est fait aux toutes premières mesures de l'ouverture de cet opéra jouées par les cordes. La musique évoque l'ambiance des préparatifs du mariage de Figaro et de Zerline.

– « Rue des Turcies » (à partir de la mesure 60)

L'accompagnement instrumental cite **Carmen de Georges Bizet** (1838-1875). Créé en 1875 à Paris sur un livret inspiré du roman de Prosper Mérimée. La citation est empruntée à l'acte I, à partir de l'accompagnement instrumental joué par les violoncelles qui caractérisent rythmiquement la danse de la habanera, dans l'air « L'amour est un oiseau rebelle ». Ce rythme de habanera accompagne ici toute la première partie du chant.

© Wereon, Wikimedia Commons

Ce thème réapparaît à la fin au trombone (à partir de « La rue est bloquée, on ne peut pas passer », mesure 88). Une autre citation de *Carmen*, jouée par les violons, vient s'y superposer : la mélodie du chœur des gamins « Avec la garde montante ».

– « Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! » (mesure 95)

Citation de **Pelléas et Mélisande de Claude Debussy** (1862-1918), opéra créé en 1902 à Paris. C'est un emprunt à l'air de Mélisande, effrayée par sa rencontre avec Golaud, acte I, première scène (« Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! ou je me jette à l'eau! »).

– « Nous sommes loin du chemin de l'école. Où vont-ils passer l'après-midi? » (mesures 96 à 99)

Toujours dans *Pelléas et Mélisande*, emprunt à l'acte III, air d'Yniold (fils de Golaud). Le jeune garçon regarde passer les moutons qui ne prennent pas le chemin de l'étable et se demande où ils vont passer la nuit (ils vont en fait à l'abattoir...).

Exploitations pédagogiques possibles

APPRENTISSAGE DU CHANT

Voir également les conseils généraux qui sont proposés dans le fichier « Prolongements pédagogiques » sous l'intitulé « Chanterons-nous à l'opéra? 12 questions que l'on peut se poser avant de chanter *Nous n'irons pas à l'opéra* » (p. 6).

Da-ba-da-ba-da

Une courte introduction a été ajoutée sur le play-back pour permettre le départ. Il faut habituer les élèves à y prêter attention : sur scène, ils peuvent être distraits par le chauffeur qui joue son demi-tour alors qu'eux-mêmes suivent le mouvement.

L'extrait des *Noces de Figaro* peut être écouté par les élèves au début de l'apprentissage, car il donne bien l'idée de ce qu'ils doivent chercher à imiter : la citation exprime la jubilation des élèves lorsqu'ils se rendent compte que M. Wagner fait demi-tour.

Commencer à chanter extrêmement lentement, n'accélérer que lorsque la structure est acquise. Travailler en détail les trois dernières mesures, la difficulté vient de la dernière qui ne suit pas le même dessin mélodique. Travailler le « da-ba-da-ba-da » en variant les voyelles (do-bo-do-bo-do... dé-bé-dé-bé-dé... du... di... dou... din...).

Ne pas chercher à sur-articuler, mais au contraire limiter au maximum les distances linguales et labiales (à l'image d'une souris qui aurait une bouche toute petite, tonique, mais pas tendue).

Quand c'est acquis, cela devient un véritable plaisir et on peut jouer à varier les tonalités (en montant seulement, jusqu'à deux tons et demi au-dessus) ou à chercher d'autres syllabes (di-gi, to-ko...).

Rue des Turcies

Les élèves chantent assez facilement cette partie. À surveiller :

- « **Quai Saint-Lau-vent** » (mesure 68) = noire et deux doubles croches. Le s ne se prononce qu'au début de « Saint » (il ne s'agit pas de la « caisse à Laurent » !);
- Mesure 89 : « on ne peut **pas pas-ser** » = *fa* bécarre;
- Mesure 93 : « la venelle **Che-vas-sier** » = *fa* dièse.

La dispute et le monologue de la maîtresse

On suggère de bien séparer la dispute entre la maîtresse/le maître et M. Wagner de la suite. Le « Ne me touchez pas ! » de M. Wagner peut être travaillé en écoutant l'exemple donné à la clarinette. Mais, plus que la justesse, ce qui compte ici c'est le jeu des acteurs, lesquels doivent être bien visibles du public. Lorsque M. Wagner sort de scène, la maîtresse se met en place. Quand elle est prête, les accompagnateurs ou la bande-son démarrent pour « Nous sommes loin du chemin de l'école », ce qui permet à la maîtresse de placer ce passage avec précision.

Partitions et paroles pour les élèves

Il est possible de mettre à disposition des élèves la partition « Chant seul » ou de leur distribuer le texte seul qui figure dans le fichier « Livret ». Ces documents sont proposés en téléchargement sous format PDF. Mais bien sûr, comme à l'opéra, il est exclu de jouer avec une partition à la main ! Très vite, il faut chanter par cœur.

EXEMPLE DE MISE EN SCÈNE

La mise en scène est réalisée par Gaël Lepingle, pour la Maîtrise de Radio France. Le fichier « Mise en scène », qui reprend l'ensemble de la mise en scène de l'opéra, est proposé en téléchargement.

M. Wagner : L'opéra? C'est pas par-là! Demi-tour!

© Maîtrise de Radio France

Les élèves : Rue des Turcies, place du Martroi.

© Maîtrise de Radio France

Les élèves : Rue Charles-Péguy, place Gambetta.

© Maîtrise de Radio France

ÉCOUTER, REGARDER

- *Carmen* de Georges Bizet, production de l'Opéra-Comique sous la direction de Sir John Eliot Gardiner.
- *Carmen* de Georges Bizet, chœur des enfants « Avec la garde montante » sur Musique Prim.

Informations complémentaires

PROLONGEMENTS PÉDAGOGIQUES

On trouvera dans le fichier « Prolongements pédagogiques » une présentation du projet « Trois compositeurs écrivent pour l'école » par Sofi Jeannin, des notices sur le compositeur et les interprètes, les réponses aux questions que l'on peut se poser avant de monter *Nous n'irons pas à l'opéra* avec sa classe, un récapitulatif des opéras cités par Julien Joubert et une sitographie sélective pour découvrir l'opéra avec ses élèves.

Le fichier « Mise en scène », qui reprend l'ensemble de la mise en scène réalisée par Gaël Lépingle pour Radio France, est également proposé en téléchargement.

Retrouvez d'autres œuvres des compositeurs cités sur Musique Prim

- *La Flûte enchantée*, duo de Papageno et Papagena, acte II n° 21 de W. A. Mozart.
- « *Étude pour les cinq doigts* », extrait des *Études pour piano* de Claude Debussy.

TENEZ-NOUS INFORMÉS DE VOS RÉALISATIONS

Afin de mieux connaître l'utilisation des répertoires proposés sur Musique Prim, si vous représentez cette œuvre, merci d'en informer nicolas.saddier@education.gouv.fr en indiquant le niveau et le nombre de classes concernées, le lieu de représentation prévu, le nombre attendu de spectateurs et leur qualité (élèves, familles, représentation publique...).

RESPECT DU DROIT D'AUTEUR

Toute représentation publique, même gratuite, doit être déclarée à la Sacem (si extraits) ou à la SACD (opéra intégral). Le nom du compositeur et la mention « Commande de l'Académie musicale de Villecroze » doivent figurer sur toute documentation numérique ou papier diffusée à cette occasion.

[Comment déclarer à la Sacem ?](#)

[Comment déclarer à la SACD ?](#)

Références discographiques

Enregistré par la Maîtrise et l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
Partitions et fichiers audio réservés aux usagers du site Musique Prim.
© Réseau Canopé, 2016.