

ACTIONS ÉDUCATIVES

Collèges et lycées | Saison 2023/2024

Programme éducatif mené en partenariat avec l'Académie de Toulouse

SOMMAIRE

L'Opéra national et l'Orchestre national du Capitole de Toulouse au cœur de projets pédagogiques – p. 3

- Saison 2023/2024 p. 4
- Construire un projet pour lier la classe à l'opéra et à la danse p. 5
 - Rencontres autour de l'opéra et de la danse p. 6
 - Le Bus Papageno p. 7
 - Ciné-Concert p. 8
 - Formulaire de réservation p. 9
 - Les répétitions générales p. 10
 - Journées de formation pour enseignants p. 11
- Rencontres autour de l'opéra et du ballet.... Pour en savoir plus p. 12 et 13
 - Contacts − p. 14

L'Opéra national du Capitole de Toulouse L'Orchestre national du Capitole de Toulouse au cœur des projets pédagogiques

Une saison d'opéras, de concerts et de ballets au cœur de l'action éducative ou comment construire un projet pour lier la classe à l'opéra, à la musique et à la danse.

L'ensemble de notre programme éducatif s'est construit au fur et à mesure du temps et s'appuie sur un partenariat avec l'Académie de Toulouse. Il croise l'ensemble de la programmation (opéras, récitals, ballets, concerts) avec le projet pédagogique de l'enseignant.

Ce travail en partenariat que nous vous proposons cette année a pour objectif de fournir aux élèves des collèges et des lycées des références musicales, esthétiques et techniques, de nourrir les apprentissages fondamentaux, d'élargir leur parcours d'éducation artistique et, espérons-le, d'aider les jeunes à devenir des spectateurs/auditeurs de demain.

En fonction de vos objectifs pédagogiques, l'Opéra national et l'Orchestre national du Capitole de Toulouse proposent des rencontres avec ses différents départements techniques (Ateliers de décors et de costumes, de perruques, de maquillage...), un accès privilégié aux salles de spectacle, aux coulisses de la scène et des accès aux répétitions. Les élèves ont également un accès particulier aux répétitions générales des concerts, des opéras et des ballets afin de s'approprier les codes propres au spectacle vivant.

Chaque classe bénéficie donc de propositions sur mesure et adaptées à ses besoins.

Chaque projet que nous vous aiderons à construire intégrera la découverte d'une œuvre, des métiers du spectacle et des valeurs humaines, civiques et morales portées et générées par les arts et les lieux.

Saison 2023 / 2024

LES PÊCHEURS DE PERLES | Bizet - Septembre
LA SYLPHIDE | Bournonville - Octobre
BORIS GODOUNOV | Moussorgski - Novembre
FEUX D'ARTIFICE | Lifar / Kylian / Robbins - Décembre
LA FEMME SANS OMBRE | Strauss - Janvier
IDOMÉNÉE | Mozart - Février
CENDRILLON | Rossini - Mars
LE CHANT DE LA TERRE | Neumeier - Avril
PELLÉAS ET MÉLISANDE | Debussy - Mai
PAYSAGES INTÉRIEURS | Carlson / Malandain - Mai
EUGÈNE ONÉGUINE | Tchaïkovski - Juin
TOILES ET TOILES | Najarro / Ramirez / Soto - Juin

Pour les enseignants

Journées de formation Rencontres Journées d'étude

opera.toulouse.fr

Construire un projet pour lier la classe à l'opéra, à la musique et à la danse

Pour que chaque rencontre soit perçue comme un rendez-vous privilégié et trouve sa place dans les apprentissages fondamentaux, un travail mené en amont est nécessaire. Ce dernier mené en classe contribuera à donner du sens et de la cohérence à chaque rendez-vous avec le personnel de l'Opéra et de l'Orchestre.

Dès la rentrée scolaire, nous serons à votre écoute pour vous aider dans sa conception et à en assurer la meilleure gestion.

Vous trouverez sur notre site Internet dans la rubrique « Atelier du spectateur/scolaire-etenseignants/Espace pédagogique », un ensemble de dossiers pédagogiques rédigés pour vous, par toute une équipe d'enseignants.

Par la suite, nous définirons ensemble le calendrier des différentes sorties de la classe.

VOTRE PROJET: COMMENT S'Y PRENDRE

1 /Pour accéder aux rencontres, répétitions, visites, rendez-vous :

- > Prendre connaissance des programmations
- Opéra national du Capitole : opera.toulouse.fr
- Orchestre national du Capitole : <u>onct.toulouse.fr</u>
- > Vous questionner sur les éléments déclencheurs et fixer un objectif à votre projet
- > Toutes les demandes et la transmission des projets sont <u>dématérialisées.</u>

 Rendez vous sur la plateforme <u>Fiche projet Opera et Orchestre National du Capitole</u> pour saisir votre demande et décrire votre projet le plus clairement et précisément possible afin que nous puissions comprendre vos idées, vos moyens et la temporalité.

La date limite d'inscription est fixée au Vendredi 20 octobre 2023

2 / Pour amener vos élèves aux représentations tout public

Durant toute la saison, si vous souhaitez faire vivre à vos élèves l'expérience du spectacle vivant en soirée ou le week-end, le **Pass Culture** vous le permet très facilement.

La part collective du Pass Culture permet aux professeurs de financer des activités d'éducation artistique et culturelle pour leurs classes. Ce volet s'applique aux élèves de la 6e à la Terminale des établissements publics et privés sous contrat. C'est sur l'interface Adage que vous pouvez réserver les activités.

Quelques exemples de rencontres avec l'opéra, la danse et les métiers d'art

UNE SALLE À L'ITALIENNE

C'est toujours la première fois qui compte! Venir à la découverte d'une salle de spectacle, n'est-ce pas déjà entendre les voix des divas, les notes jaillir de la fosse et les applaudissements du public? N'est-ce pas l'écrin du rêve?

Le public visé - De la 6ème à la Terminale La durée - En moyenne, 1h30 à 2h Une visite du Théâtre du Capitole permet de découvrir les coulisses d'une salle de spectacle et de s'approprier un lieu de patrimoine et de mémoire.

LA TECHNIQUE DU SPECTACLE

En passant par les coulisses de l'opéra, on découvre un univers insoupçonné qui permet aux élèves de se familiariser avec les nombreuses étapes qui mènent au spectacle.

La découverte des métiers techniques du spectacle vivant permet une approche différente de l'opéra.

Public visé - De la 6ème à la Terminale

La durée – De la fabrication à l'atelier de décor jusqu'au montage en scène, nous accompagnons les élèves dans une rencontre avec les métiers techniques. Cet en-

semble de rendez-vous aidera à valoriser des métiers de l'ombre, permettra une approche différente du monde lyrique et chorégraphique et aidera à la découverte des différentes étapes de production.

LA DANSE, L'ART DU CORPS

Là où finit le monde du verbe commence celui du geste, la danse.

Les programmes du Ballet du Capitole sont autant de prétextes et de rendez-vous à saisir et à placer au cœur de programmes d'études générales, spécialisées et de rencontres humaines.

Le public visé - De la 6ème à la Terminale

La durée - Calendrier modulable selon le projet de l'enseignant et le planning du Ballet.

Venir à la rencontre des danseurs professionnels

amène à analyser et établir des passerelles entre sportif de haut niveau et danseur professionnel, donner aux jeunes une base de référence pour un accès plus facile à un langage codifié et permettre une meilleure compréhension de l'évolution de la danse et du ballet classique.

LE BUS PAPAGENO

Spectacle itinérant sur les territoires de Toulouse-Métropole et Midi Pyrénées

Projet destiné aux 6ème dans le cadre de la liaison École / Collège **Inscriptions sur ADAGE**

Pour plus d'informations, contactez la DAAC et le service éducatif de l'Opéra national du Capitole de Toulouse.

« Bus Figaro », Collège de Vic-en-Bigorre, printemps 2023

Comme toute œuvre de génie, *La Flûte enchantée* s'écoute, se ressent et se comprend à plusieurs niveaux aussi justes les uns que les autres : conte de fées pour les enfants et parabole ésotérique pour les sages, comédie musicale divertissante et opéra sublime, le dernier ouvrage lyrique de Mozart porte à son paroxysme le trait distinctif de son auteur, ce mélange indescriptible de légèreté et de profondeur, de joie et de mélancolie, d'ironie et de bienveillance.

Surtout, *La Flûte enchantée* nous parle de nous-mêmes, de ce que cela veut dire d'être un humain, de grandir à travers les épreuves, de surmonter la peur et les préjugés pour mieux aimer et mieux penser — et pour réapprendre à s'émerveiller. À chaque adulte, elle parle de l'enfant qu'il a été ; à chaque enfant, de l'adulte qu'il deviendra.

C'est pourquoi nous avons voulu rendre immédiatement accessible à tous ce chef-d'œuvre du répertoire : en une heure, en français et sous la forme d'un petit théâtre de poche itinérant, plein de magie et de surprises, nous avons voulu raconter l'histoire de *La Flûte enchantée* à notre manière.

Et si le royaume des Ténèbres et celui de la Lumière ne s'opposaient pas réellement ?

Et si la Reine de la Nuit, réputée méchante, avait tout organisé pour apprendre à sa fille l'amour, le courage et la droiture ?

Si, pleine de bonté cachée, la puissante magicienne avait voulu donner à chacun sa chacune en multipliant de faux dangers à vaincre ?

Ainsi, nous retrouverions toute l'histoire de *La Flûte enchantée*, mais éclairée par son secret : la haine est un faux-semblant, un mirage, un piège ; seul l'amour est vrai, réel comme un théâtre de tréteaux et beau comme la musique de Mozart.

Comprendre cela, c'est peut-être vraiment devenir adulte.

Dorian ASTOR

LES RENDEZ-VOUS DE L'ORCHESTRE

1/ CINE-CONCERT

Places à réserver via le formulaire de réservation joint ou auprès de Christelle COMBESCOT : ce.groupes@capitole.toulouse.fr

Pensez au Pass Culture!

SPORTIF PAR AMOUR

ou en anglais « College » Buster KEATON

Ciné-Concert Dans le cadre de Synchro, festival de ciné-concerts organisé par la Cinémathèque de Toulouse

Vendredi 24 novembre à 10h Halle aux grains Durée 1h10

Direction et musique : **Timothy BROCH**Réalisation : **Buster KEATON**et James W. HORNE

« Buster » signifie casse-cou, mais le personnage incarné par Buster Keaton dans *College* (ou en français, *Sportif par amour*) est au contraire d'une nature très timorée. Quand un discours peu respectueux pour l'athlétisme et les sportifs en général lui attire les foudres de la belle Mary, cet intellectuel pur va vaincre son aversion pour l'activité physique et tenter de briller dans de nombreuses disciplines.

College est l'une des dernières pépites de Buster Keaton, grand rival comique de Charlie Chaplin, avant une traversée du désert due au contrôle des studios sur son œuvre et l'émergence du cinéma parlant.

Ce ciné-concert rare est dirigé par Timothy Brock, expert des partitions pour le cinéma muet.

FORMULAIRE DE RÉSERVATION COLLÈGES ET LYCÉES

SAISON 23-24

Pour les achats de places de spectacle, formulaire à retourner avant le lundi 2 octobre 2023

à Christelle Combescot : ce.groupes@capitole.toulouse.fr

Nom de l'établissement :	MODE DE RÈGLEMENT
Nom du pavour	Date limite de paiement jours avant le spectacle
Nom de l'enseignant :	Dès réception du formulaire de
Niveau de classe :	réservation, un devis vous sera adressé.
Adresse :	Paiement Chorus Oui Non
Mail de l'établissement :	Paiement par virement 🔲 Oui 🔲 Non
	Paiement par chèque Oui Non À l'ordre de EPC Régie mixte
Téléphone :	Paiement Pass Culture 🔲 Oui 🔲 Non
Nombre d'élèves :	pass L'Opéra national et l'Orchestre national du Capitole sont partenaires du Pass
Élèves en situation de handicap, précisez :	Culture, part collective. De la 6° à la Terminale
	Les billets vous seront remis par
Nombre d'accompagnants (enseignants compris) :	courrier postal.
Nom du spectacle choisi :	Présentation des billets obligatoire au moment de votre
Date choisie :	entrée en salle.

SPECTACLES HORS TEMPS SCOLAIRE

OPÉRA, BALLETS ET CONCERTS

Spectacles au choix sur

opera.toulouse.fr et onct.toulouse.fr

TARIFS

Élève : 10 € pour les opéras et ballets, 5 € pour les concerts (places en catégorie 4)

- > Enseignant accompagnant pour 10 élèves : gratuit
- > Accompagnant supplémentaire : plein tarif de la catégorie 4 (variable en fonction du spectacle choisi)

CINÉ-CONCERT EN TEMPS SCOLAIRE

SPORTIF PAR AMOUR

Durée 1H10

Vendredi 24 novembre 2023 – Halle aux grains

TARIFS

Élève : 3,50 €

Accompagnant supplémentaire : 3,50€ 1 accompagnant gratuit pour 10 élèves

> DATE LIMITE DE PAIEMENT 20 octobre 2023

CONTACT CHRISTELLE COMBESCOT

Groupes – Comités d'entreprise 05 62 27 62 25 ce.groupes@capitole.toulouse.fr

POUR VOS RÉGLEMENTS

□10h

Opéra & Orchestre national du Capitole Service groupes B.P 41408 31014 Toulouse - Cedex 06

2/ RÉPÉTITIONS GÉNÉRALES

Demandes à formuler sur projet pédagogiques sur <u>Fiche projet Opera et Orchestre National</u> <u>du Capitole</u>

1/ Vendredi 13 octobre à 10h Ryan BANCROFT, direction **NIELSEN**

Symphonie N°4 « L'inextinguible »

2/ Jeudi 19 octobre à 10h Antony HERMUS, direction Chi Yuen CHENG, Hautbois **MOZART**

Concerto pour Hautbois en Do majeur K. 314

3/ Vendredi 2 février à 10h Nathalie STUTZMANN direction **BRAHMS**

Symphonie N°3 en Fa Majeur, op. 90

4/ Jeudi 29 février à 10h Roberto GONZALES-MONJAS, direction et violon

MOZART

Symphonie $N^{\circ}1$ en Mi Bémol majeur K . 16 Concerto pour violon $N^{\circ}3$ en Sol majeur, K. 216

5/ Mercredi 6 mars à 10h Fabio BIONDI, direction

MOZART

Symphonie N° 11 en Ré Majeur,K. 84 Symphonie N° 30 en Ré Majeur,K. 202 Symphonie N° 13 en Fa Majeur,K. 112

6/ Vendredi 5 avril à 10h Roberto TREVINO, direction **BEETHOVEN**

Symphonie N°5 en Ut Miner, op. 67

7/ Vendredi 26 avril à 10 h Pascal ROPHE, direction **STRAVINSKY**

Scherzo fantastique, op.3 **DUKAS**

L'Apprenti sorcier, scherzo symphonique

8/ Vendredi 3 mai à 10h Tarmo PELTOKOSKI, direction

BRUCKNER

Symphonie n°9 en Ré mineur, Wab 109

JOURNÉES DESTINÉES AUX ENSEIGNANTS

De la scène aux coulisses de l'Opéra national du Capitole de Toulouse

Comment se saisir des ressources que constituent un orchestre, une maison d'opéra et leurs métiers pour mener des projets de recherches dans le cadre des enseignements et de projets d'éducation artistique et culturelle (E.A.C) ?

Comment mener une réflexion sur les aspects techniques et artistiques d'une scénographie ?

Comment concevoir des projets interdisciplinaires d' E.A.C ou la réalisation d'un chefd'œuvre en lycée professionnel ?

Les stagiaires seront amenés à s'interroger sur la relation entre les contraintes techniques et artistiques d'une production pour concevoir des projets. Les enseignants pourront assister à la répétition d'un opéra ou d'un ballet de la programmation de l'Opéra national du Capitole.

Jeudi 8 février ou Mardi 12 mars 2024

LA DURÉE - De 9h à 17h, cette journée s'adresse aux enseignants de collèges et de lycées

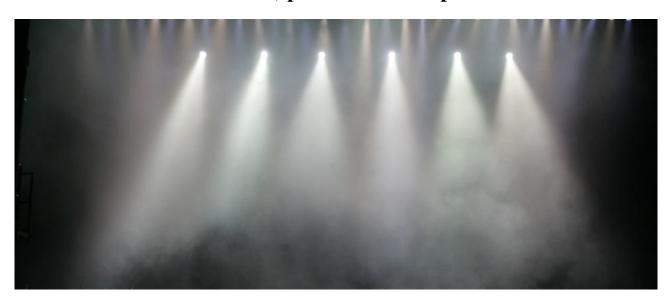
LES INTERVENANTS – Le personnel du service éducatif de l'Opéra national et de l'Orchestre national du Capitole, les professeurs chargés de mission danse, théâtre, musique à la Délégation académique à l'éducation artistique et culturelle (DAAC, Académie de Toulouse)

LES ACTIVITÉS

- Introduction à une meilleure compréhension du fonctionnement d'une structure culturelle (*scène lyrique*, *orchestre symphonique*, *ballet*, *leurs métiers*, *leur organisation*...)
- Approche des métiers artistiques et techniques
- Accès à une répétition ou à un service technique de montage de décors (selon planning)
- Travail d'élaboration de projets artistiques et culturels interdisciplinaires
- Échanges et conclusion

RENCONTRES AUTOUR DE LA SAISON

Pour vous, pour en savoir plus...

Nous vous recommandons ces rendez-vous pour imaginer de nouvelles pistes de travail avec vos élèves, pour en savoir toujours plus sur une œuvre, un artiste, les arts....

Si vous venez avec votre classe, merci de nous prévenir afin que nous adaptions la logistique au nombre de personnes présentes.

CARNETS DE DANSE (Entrée libre)

Démonstrations et débats commentés par des danseurs, des chorégraphes et des artistes invités.

Autour de LA SYLPHIDE - Samedi 14 octobre à 19h30 (Grand foyer du Théâtre du Capitole)

Autour de FEUX D'ARTIFICE - Samedi 16 décembre à 19h30 (Grand foyer du Théâtre du Capitole)

Autour de PAYSAGES INTÉRIEURS – Mercredi 8 février à 18h (TNT)

Autour de LE CHANT DE LA TERRE – Samedi 13 avril à 19h30 (Grand foyer du Théâtre du Capitole)

MON MÉTIER À L'OPÉRA (Entrée libre, Grand foyer du Théâtre du Capitole)

Rendez-vous de découverte avec l'un des nombreux métiers des maisons d'opéra.

DÉCORATEUR - Antoine FONTAINE
PERRUQUIER-MAQUILLEUR - Vanessa MARCHIONE
COSTUMIER - Jean-Daniel VUILLERMOZ

Samedi 23 septembre, 18h Samedi 27 janvier, 18h Samedi 8 juin, 18h

ATELIERS D'ÉCOUTE

Ces ateliers de présentation des ouvrages lyriques (*Boris Godounov*, *La femme sans ombre et Pel-léas et Mélisande*), seront animés par des spécialistes de l'Institut I.R.P.A.L.L. Ils vous offriront de très larges éclairages sur l'œuvre, son compositeur, son contexte de création, ses interprètes...

Centre culturel Bellegarde – Centre culturel Alban-Minville - Centre culturel-Théâtre des Mazades - Renseignements auprès du Centre culturel concerné

CONFÉRENCES/RENCONTRES AUTOUR DES OPÉRAS ET DES BALLETS

LES PÊCHEURS DE PERLES Jeudi 21 septembre LA SYLPHIDE Samedi 14 octobre **BORIS GODOUNOV** Jeudi 23 novembre FEUX D'ARTIFICE Samedi 16 décembre LA FEMME SANS OMBRE Mercredi 24 janvier **IDOMÉNÉE** Jeudi 22 février MOZART, L'ENFANT PRODIGE Samedi 2 mars **CENDRILLON** Jeudi 28 mars LE CHANT DE LA TERRE Samedi 13 avril PELLÉAS ET MÉLISANDE Jeudi 16 mai **TOILES ET TOILES** Mardi 4 juin **EUGÈNE ONÉGUINE** Mercredi 19 juin

Théâtre du Capitole | Entrée libre à 18h sauf « Mozart, l'enfant prodige à 17h30

JOURNÉES D'ÉTUDE

Trois journées de conférences et de débats par des spécialistes, ouvertes à tout public, organisées par l'Institut I.R.P.A.L.L de l'Université Toulouse II-Jean Jaurès et l'Opéra national du Capitole sous la responsabilité scientifique de Michel Lehmann.

1/ Autour de LES PÊCHEURS DE PERLES — Mardi 3 octobre 2/ Autour de LA FEMME SANS OMBRE — Jeudi 18 janvier 3/ Autour de EUGÈNE ONÉGUINE — Jeudi 6 juin

Théâtre du Capitole, Grand Foyer de 9h à 17h | *Entrée libre* Renseignements : Institut IRPALL | christine.calvet@univ-tlse2.fr

Service culturel du Théâtre du Capitole | valerie.mazarguil@capitole.toulouse.fr

COURS PUBLICS

Avant une journée de répétition, les danseurs suivent durant toute leur carrière un cours de danse. Nous vous convions à venir y assister.

Autour de LA SYLPHIDE - Dimanche 15 octobre à 12h15

Autour de FEUX D'ARTIFICE – Dimanche 17 décembre à 12h15

Autour de PAYSAGES INTÉRIEURS* – Samedi 18 mai à 12h15 au TNT

Théâtre du Capitole et au *TNT / Entrée libre

CONTACTS

Pour concrétiser vos projets autour de l'opéra, la danse et la musique

OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE

SERVICE ÉDUCATIF ET CULTUREL | B.P. 41 408 - 31014 Toulouse Cedex 6

Responsable des actions éducatives et culturelles : **Valérie MAZARGUIL** Tél : 05 61 22 31 32 / <u>valerie.mazarguil@capitole.toulouse.fr</u>

Adjoint au service éducatif et culturel : **Michel PERTILE** Tél : 05 67 73 89 90 / <u>michel.pertile@capitole.toulouse.fr</u>

opera.toulouse.fr onct.toulouse.fr

RECTORAT DE L'ACADÉMIE DE TOULOUSE

Délégation académique à l'éducation artistique et culturelle 75 rue Saint-Roch - CS 87703 - 31077 TOULOUSE cedex 4

IA - I.P.R. Education musicale et chant choral : Nelly VIGNE Chargée de mission musique à la DAAC : Christelle ZUCCHETTO nelly.vigne@ac-toulouse.fr / christelle.zucchetto@ac-toulouse.fr

IA - I.P.R. Éducation physique et sportive : **Marie-Françoise AUSSET** Chargé de mission danse à la DAAC : **Michel BARREIROS** mfrancoise.ausset@ac-toulouse.fr /michel.barreiros@ac-toulouse.fr

> Tél. 05 61 17 71 47/44 www.ac-toulouse.fr

