

LIEBE, QUAND LE DIABLE S'EN MÊLE...

Un projet inter-cycles autour de l'opéra

Collège Le portail Portail Rouge / Lycée Monnet Fourneyron / Catherine Séon

Les 70 élèves germanistes de la sixième à la seconde du collège Le Portail Rouge et du lycée Monnet Fourneyron ont relevé un véritable défi : découvrir l'opéra et le chant lyrique et s'engager dans un projet collectif d'envergure croisant deux langues, deux cultures, autour du thème universel de l'amour... Un défi aussi bien pour les élèves que pour les enseignants !

Par **WASSILA TRIKI**, professeure de Lettres modernes au collège Le Portail Rouge et
VICKY ZABSONRE-BERNIGAUD, professeure d'allemand au clg Le Portail Rouge et au lyc Monnet-Fourneyron.

"Vous n'êtes pas sans connaître les affres de l'amour, ses circonvolutions, ses bonheurs, et ses souffrances. Depuis toujours, et ce dans toutes les cultures, ce sentiment qui bouleverse les vies, les terrasse ou les grandit, cet objet de pouvoir, sur l'autre ou les autres, revêt un tel mystère, que dans tous les domaines, artistique, social, religieux, il devient malgré lui, élément d'analyse, de rejet, de condamnation, d'espérance, d'envie, de vie."

Les élèves germanistes de la sixième à la seconde du Collège Le Portail Rouge et du Lycée Monnet Fourneyron se sont penchés sur cet objet protéiforme, en partant des spectacles proposés par l'Opéra de Saint Etienne, *Andromaque* de Racine, et surtout *Une vie de Manon*, réécriture lyrique du roman du XVIIIe siècle de l'Abbé Prévost, *L'histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut*, plus connu, sous le nom de *Manon Lescaut*. Lors de son apparition ce roman fut jugé scandaleux et condamné à être brûlé. Il nous est malgré tout parvenu. Ce récit de la passion de Manon et du Chevalier Des Grieux n'est pas sans nous rappeler celles des couples qui parsèment l'Histoire et les Arts, Adam et Ève, Tristan et Yseult, Roméo et Juliette, Orphée et Eurydice, et bien d'autres encore, où l'amour toujours côtoie la mort.

Et très souvent, dans ces récits de passion, la figure du diable, Lucifer, l'ange déchu, est incontournable ; symbole de la séduction, de la tentation, il représente l'immoralité, libère du devoir, pour que l'individu, quelquefois malgré lui, puisse pleinement vivre son amour, quitte à faire fi des devoirs familiaux et sociaux.

Ces personnages de fiction, comme dans les tragédies grecques, sont ceux qui permettent à leur public de se questionner, d'évoluer, de mettre des mots sur des émotions tout en élargissant leur champ de vision et leur culture artistique.

Et pour ouvrir ce champ culturel à l'Allemagne, puisque notre objectif premier est d'aider les élèves à progresser dans la maîtrise de l'allemand en le faisant vivre, et par le chant et par la déclamation, nous avons choisi d'entremêler deux cultures, deux langues, deux œuvres, *Faust* de Goethe et *Manon Lescaut* de l'Abbé Prévost... ». C'est ainsi que nous avons introduit, le 1er juin 2023, la restitution de notre projet « Liebe, quand le diable s'en mêle », projet d'une année qui a abouti à la représentation d'un spectacle mêlant parties chantées et parties parlées, à partir de réécritures d'extraits d'œuvres lyriques inspirées de ces deux récits.

AUX SOURCES DU PROJET

Le Gymnasium de Leipzig avec lequel nous avons souhaité mettre en place un échange franco-allemand a une spécialisation en musique. Cette particularité nous a tout de suite donné l'idée de proposer à nos élèves un parcours artistique et culturel pour élargir leur culture artistique et musicale et approfondir leurs échanges avec leurs correspondants. Pour ce projet, croiser les spécificités de plusieurs disciplines (allemand, lettres, musique), travailler sur la musique et le théâtre, la voix parlée et la voix chantée, en partenariat avec l'Opéra Massenet de Saint-Étienne dont la programmation nous invite aisément à envisager cet échange avec encore plus de sérénité et de confiance - nous est apparu comme une évidence.

L'année dernière déjà, le parcours artistique, créé en partenariat avec l'Opéra de Saint-Etienne et le Goethe Institut, autour du conte *Hansel et Gretel*, a connu un vif succès et a beaucoup apporté à nos collégiens germanistes du Portail Rouge, autant au niveau artistique que linguistique. Ce parcours nous a poussé à innover dans notre pédagogie en nous encourageant dans le co-enseignement et dans la recherche d'une restitution dans laquelle les élèves devaient pratiquer la langue allemande, malgré le fait que le public ne comprendrait peut-être pas totalement ce qui se passe sur scène. C'est pourquoi nous avons décidé d'introduire avant chaque scène un narrateur dont la fonction est de présenter en français la scène à venir. Ainsi, parties chantées, parties jouées, parties narrées se sont entremêlées pour donner naissance à un objet protéiforme qui nous a portés, public, élèves, et enseignants.

Comblées par cette expérience, nous avons donc reconduit cette année ce partenariat en lui donnant une dimension encore plus large par l'association d'une classe de seconde du lycée de secteur, le lycée Monnet-Fourneyron. Cette année, l'Opéra, nous a proposé de travailler sur une réécriture de *Manon Lescaut*¹, que tous les germanistes ont eu l'opportunité d'aller voir, en journée pour les 6e et 5e et en soirée pour les 4e, 3e et 2nde. Nous avons choisi deux autres spectacles, *Nour*² pour les plus jeunes, et *Andromaque*³ pour les plus grands. Que les élèves assistent au moins à deux spectacles est essentiel pour qu'ils puissent se rendre compte de ce qu'est le spectacle vivant et en particulier l'opéra qui mêle, musique et chant.

OBJECTIFS ET MISE EN ŒUVRE

Nous voulions donc que nos élèves aient une expérience de spectateurs pour avoir des repères et ainsi plus facilement se projeter dans notre projet où les cultures et les langues se mêlent. Notre objectif est clairement de

1. Une autre histoire de Manon, d'après Jules Massenet
2. Nour, récit d'une vie, Canticum Novum
3. Andromaque, tragédie lyrique en trois actes, André-Ernest-Modeste Grétry

donner vie à une langue dite vivante, en lui apportant plus de consistance et en donnant ainsi un sens aux apprentissages linguistiques qui demeuraient jusque-là au sein de l'espace classe.

De plus, nos établissements ayant une tessiture linguistique, notre projet, encouragé par nos chefs d'établissement, y trouve tout son sens. En effet, depuis cinq années, existe au collège du Portail Rouge, un parcours linguistique international, dans lequel dès le CM1, des élèves des écoles du secteur viennent prendre des cours d'anglais au collège. Ils intègrent donc une 6e avec des heures de DNL en histoire et en SVT. Ce parcours se poursuit au Lycée Monnet-Fourneyron avec un Baccalauréat Français international Anglais Américain. Nous avons donc décidé de nous insérer dans ce parcours linguistique international en proposant aux élèves de vivre pleinement la langue allemande afin de leur permettre d'appréhender plus sereinement l'échange franco-allemand mais aussi de déjouer les aprioris que les adultes, parents et collègues, et enfants peuvent avoir sur cette langue qu'ils associent trop souvent à l'histoire ou aux caricatures qui persistent dans l'inconscient collectif.

Ce travail vise donc aussi à déconstruire cet imaginaire collectif en mettant les projecteurs sur une culture commune et universelle, et nous avons choisi pour cette année de travailler sur l'image de la femme à partir de *Manon Lescaut* et du *Faust* de Goethe (en mettant l'accent sur les personnages de Faust, Marguerite / Gretchen et Méphisto), dans des versions littéraires et lyriques. A partir de là, nous avons tenté d'aboutir à un spectacle qui associe les 70 élèves en mêlant la littérature, les mythes auxquels elle emprunte, et la réécriture des œuvres pour l'Opéra, en empruntant des extraits à Massenet, Gounod, Schubert et Berlioz.

Pour mener ce travail à terme, il a fallu entreprendre de manière parallèle un certain nombre d'activités. En allemand, l'étude de *Faust* sur tous les niveaux de la 5e à la 2nde, le romantisme allemand et les œuvres de David Caspar Friedrich avec les 5e, une analyse des Lieder de Gretchen am Spinnrad, Lorelei et Erlikönig avec les 4e, une séquence sur l'amour et le romantisme avec les 3e et les 2nde. A l'issue de ces séquences, les élèves ont produit des écrits et des images qui ont été exposés le jour de la

représentation pour montrer que la maîtrise des textes du spectacle est l'aboutissement d'un travail de fond et valoriser ainsi les élèves. La principale difficulté a résidé dans la mise en œuvre didactique et pédagogique de ces textes dont l'exigence est grande. En effet, il a fallu porter et motiver les élèves qui n'ont pas vu au début du projet où nous souhaitions les conduire. Insérer le projet aux apprentissages et en faire un véritable objet d'enseignement a grandement participé à les faire réfléchir et à leur donner l'envie de prendre part de manière active à la construction du spectacle. Ce projet a été en quelque sorte un puzzle dont toutes les pièces ont finalement trouvé leur place.

Sur le plan musical, les élèves ont été initiés au chant lyrique avec une l'intervention d'une artiste lyrique : Catherine Séon, mezzo-soprano. Ses interventions ont été financées par la DAAC à hauteur de 20h. Pour ces interventions, nous avons décidé de former deux groupes, composés de 5e et 4e pour l'un et de 3e et 2nde pour l'autre. En effet, il nous semblait que les élèves appartenant aux deux groupes étant proches en termes de maturité et de tessiture de voix, pourraient mieux s'entendre et ainsi créer une véritable cohésion. De plus, former un groupe de 3e et 2nde nous permettait d'asseoir et de légitimer la liaison collège-lycée en lui donnant tout son sens.

LA RESTITUTION

Une grande partie de nos élèves étaient réticents à la simple idée de chanter et qui plus est de « l'opéra » comme ils le disent eux-mêmes. Ils ont été « bluffés » par le rendu final du spectacle et même s'ils n'ont pas toujours su où ils allaient, nous sommes convaincus que cette expérience les a enrichis et si ce n'est pas encore le cas, il est certain que dans quelques années ils le réaliseront. Nous leur avons découvert tellement de talents dans le jeu et le chant. Nous voudrions ici citer notre soliste, élève de 1ere qui a tenu à participer au projet pour notre grand plaisir, Marion Guillin. Mais la musique et le théâtre n'auraient pas suffi si nous n'avions pas eu le soutien logistique d'un grand nombre d'élèves, excellent dans d'autres domaines : régie, accueil, photographe en charge du spectacle et sa captation par deux élèves appartenant à la section audiovisuelle du lycée (CAV) et sans oublier la réalisation de l'affiche du spectacle par un groupe de la section Design et Arts (STD2A).

Pour finir, les élèves ont eu l'immense chance d'être accompagnés d'un baryton et d'une pianiste lors de la générale et le jour du spectacle. Nous n'aurions pas pu leur demander d'intervenir si nous n'avions pas eu le pass culture à notre disposition.

RETOURS D'EXPÉRIENCE ET TEMOIGNAGES

CHEFS D'ÉTABLISSEMENT

Le projet "Opéra Faust/Manon Lescaut" représente une formidable approche de l'art lyrique pour nos collégiens et lycéens, souvent (très) éloignés de cet univers ! En mêlant les langues et cultures allemandes et françaises, et y associant les élèves de différents niveaux, avec leurs talents propres, les jeunes se trouvent emportés dans une dynamique aux multiples facettes qui facilite l'adhésion au projet et met en évidence toute la cohérence des apprentissages... avec le secret espoir que certains d'entre eux puissent être définitivement conquies par l'opéra, le théâtre, la littérature ou les langues ! Ce projet démontre parfaitement comment le sens que l'on peut donner aux savoirs et la bienveillance avec laquelle on peut accompagner nos élèves ne sont en rien un compromis avec les exigences que l'on doit se fixer.

Encore BRAVO à vous

Nicolas Bourgeois
Proviseur du Lycée Monnet-Fourneyron

Encore un grand bravo et mille mercis pour ce beau moment qui est venu couronner tout le travail et l'investissement, dont vous avez fait preuve tout au long de l'année.

Michèle Todisco
Principale du Collège Le Portail Rouge.

PARENTS D'ÉLÈVES

Quelle expérience magique ! Je vous remercie de votre investissement et d'avoir accordé la possibilité à ma fille de rencontrer et de travailler avec des professionnels, de se découvrir à travers une expérience commune, pluridisciplinaire, et de toute beauté ! Le résultat était merveilleux !

Pourvu que le projet puisse continuer !

Maman de Dora

Avec un enthousiasme communicatif et une ambition généreuse, Mesdames Triki et Bernigaud ont eu le mérite de confronter leurs élèves à un genre peu familier pour eux, du moins pour mon fils : l'opéra. Leur engagement dynamique a permis de coordonner et, in fine, d'harmoniser des compétences diverses (des 6eme aux adultes), offrant ainsi des occasions de rencontres et de pratiques inédites avec des artistes professionnels rarement aussi présents, à mon sens, dans un contexte scolaire. La durée et le filage sans accroc du spectacle ont révélé l'ampleur d'un travail rigoureux et précis réalisé avec bienveillance auprès d'un public de jeunes qui n'était pas conquies d'avance. Qu'elles soient remerciées pour cette proposition culturelle originale.

Maman et papa de Sosthène, 3e

ÉLÈVES

Le projet était très instructif ; je trouve gentil de la part des professeurs et professionnels d'avoir pris de leur temps pour nous. Je ne pensais pas que le résultat allait être aussi bien. Nous avons bien progressé ! Merci à vous. Ce projet était une très bonne idée. Il fut source d'inspiration. Merci à nos professeurs pour ce projet qui nous aura enrichis.

Emma, 3e

Ce projet a été pour moi une aventure très enrichissante que ce soit au niveau linguistique ou culturel. De plus, le théâtre m'a permis d'améliorer mon oral et ma prononciation de l'allemand. Je conseille ce projet à tous les jeunes et vieux germanistes. C'est un vrai plus pour l'apprentissage de la langue.

Kolia, 4e

J'ai trouvé ce projet très enrichissant culturellement que ce soit pour la partie germanique ou francophone. Il nous a fait découvrir Faust de Goethe et L'histoire de Manon, où à quel point la culture allemande et française sont liées. De plus grâce aux deux représentations deux années consécutives, j'ai pu acquérir plus d'assurance. Ça nous prépare mine de rien à l'échange avec Leipzig. Cela nous permet de découvrir l'opéra qui plus est en allemand. C'est une expérience emplies de richesses culturelles et linguistiques.

Dora, 4e

Ce projet a été une belle expérience qui à l'avenir, pourra nous être utile : en effet, le fait de mentionner ce projet sur nos CV futurs pourra être avantageux, d'autant plus qu'il nous aura permis de nous produire devant un public ce qui pourra être utile à l'avenir pour présenter des projets lors de conférences ou de réunions en entreprise. Ce projet nous aura également permis d'élargir notre culture générale : l'étude de Faust, de la pièce de théâtre Manon ainsi que tous les autres textes ou chants étudiés lors de ce projet nous aura permis d'approfondir nos connaissances sur l'opéra, le lyrisme et la figure du Diable.

Sabine, élève de 3e

Grâce à ce projet, j'ai pu découvrir les coulisses de l'opéra et voir les costumes. Une belle visite !

Noé, 5e

INTERVENANTE

Ce soir au collège du Portail Rouge, restitution d'un projet inter-cycles réunissant les 70 élèves des classes de germanistes de la 6e à la seconde du collège du Portail Rouge et du lycée Monnet-Fourneyron de St Étienne. Autour des personnages de Marguerite dans Faust de Goethe et de Manon Lescaut de l'abbé Prévost, deux visons de l'amour, avec le diable en filigrane ... merci aux chefs d'établissement, aux professeurs W.Triki et V. Bernigaud, à l'opéra de St Étienne pour leur travail et leur soutien ! Et aux élèves pour leur investissement et leur motivation !

Catherine Séon, mezzo-soprano

Affiche du spectacle créée par un groupe d'élèves de la section STD2A du Lycée Monnet-Fourneyron

