

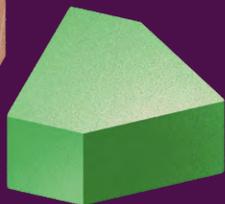
OPÉRA
COMIQUE

CLARA OLIVARES
& CHLOÉ LECHAT

LES
SENTINELLES

SAISON 2024-2025

Dossier pédagogique

DISTRIBUTION

LES SENTINELLES

OPÉRA DE CLARA OLIVARES ET CHLOÉ LECHAT
LIVRET DE CHLOÉ LECHAT

DIRECTION MUSICALE Lucie Leguay
MISE EN SCÈNE Chloé Lechat
SCÉNOGRAPHIE Céleste Langrée
COSTUMES Sylvie Martin-Hyszka
DRAMATURGIE Raphaëlle Blin
LUMIÈRES Philippe Berthomé
VIDÉO Anatole Levilain-Clément

A Anne-Catherine Gillet
B Sylvie Brunet-Grupposo
C Camille Schnoor
E Noémie Develay-Ressiguiier

ORCHESTRE Orchestre National Bordeaux Aquitaine
PRODUCTION Opéra National de Bordeaux
COPRODUCTION Théâtre national de l'Opéra-Comique
Opéra de Limoges

Du 10 au 13 avril 2025
Durée 1h20 entracte inclus
Chanté en français, surtitré en français et en anglais

Chères enseignantes, chers enseignants,

Vous trouverez dans ce dossier des informations relatives au spectacle que vous souhaitez faire découvrir à vos élèves, ainsi que des pistes d'exploitation en classe.

Vous trouverez également des ressources pédagogiques relatives à l'univers de l'Opéra-Comique dans l'espace dédié aux enseignants.

Si vous souhaitez approfondir votre travail sur ce spectacle ou sur l'Opéra-Comique, nos équipes sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet.

RÉDACTRICE : Lise Bognon

CONTACT

Lucie Martinez
Chargée de la médiation culturelle
lucie.martinez@opera-comique.com

RENSEIGNEMENT ET BILLETTERIE

enseignement@opera-comique.com

Théâtre National de l'Opéra-Comique

Place Boieldieu
75002 Paris

ARGUMENT

E est une jeune adolescente précoce de 12 ans. Elle vit seule avec sa mère, A. Cette dernière ne reconnaît pas la douance de sa fille et agit comme si son haut potentiel n'existait pas. Elles rencontrent un jour B et C, deux femmes qui ne parviennent plus à s'aimer comme au premier jour. Petit à petit, le couple s'installe parmi la famille. À son contact, la relation de A avec E se dégrade. Témoin malgré elle des relations de séduction toxique que B et C entretiennent avec sa mère, E découvre un monde en souffrance dans lequel des adultes désœuvrés peinent à exister.

HAILEY KEAN, SANS TITRE, 2016, SITE UNSPLASH

LA COMPOSITRICE

CLARA OLIVARES

AMANDINE LAURIOL, PORTRAIT DE CLARA OLIVARES, 2021

Compositrice franco-espagnole née à Strasbourg en 1993, Clara Olivares a d'abord étudié le piano avant de se consacrer à des études musicales. Titulaire d'un master de composition à l'Académie Supérieure de Musique de Strasbourg, elle possède également une licence de musicologie obtenue à l'Université de la Sorbonne ainsi qu'une thèse de composition de l'Université de Californie à Berkeley.

En 2013, alors qu'elle a seulement 20 ans, le travail de Clara Olivares est remarqué. Elle reçoit le Prix de la SACEM qui marque le début de l'obtention de nombreuses bourses, sélections et récompenses parmi lesquelles figure le Prix de Composition Nicola DeLorenzo en 2019.

C'est à l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM) que la compositrice découvre ISiS (Ircam Singing Synthesis), un programme permettant d'entendre ses recherches grâce à la création de voix interprétant son travail. De son utilisation et de son étroite collaboration avec la librettiste Chloé Lechat est né *Les Sentinelles*, son deuxième opéra après *Mary* composé en 2017.

Aujourd'hui, les œuvres de Clara Olivares sont régulièrement jouées partout dans le monde, en Europe comme aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Dernièrement, la compositrice a été Compositrice-Associée de l'Orchestre de Chambre de Paris pendant deux saisons.

LA METTEUSE EN SCÈNE ET LIBRETTISTE

CHLOÉ LECHAT

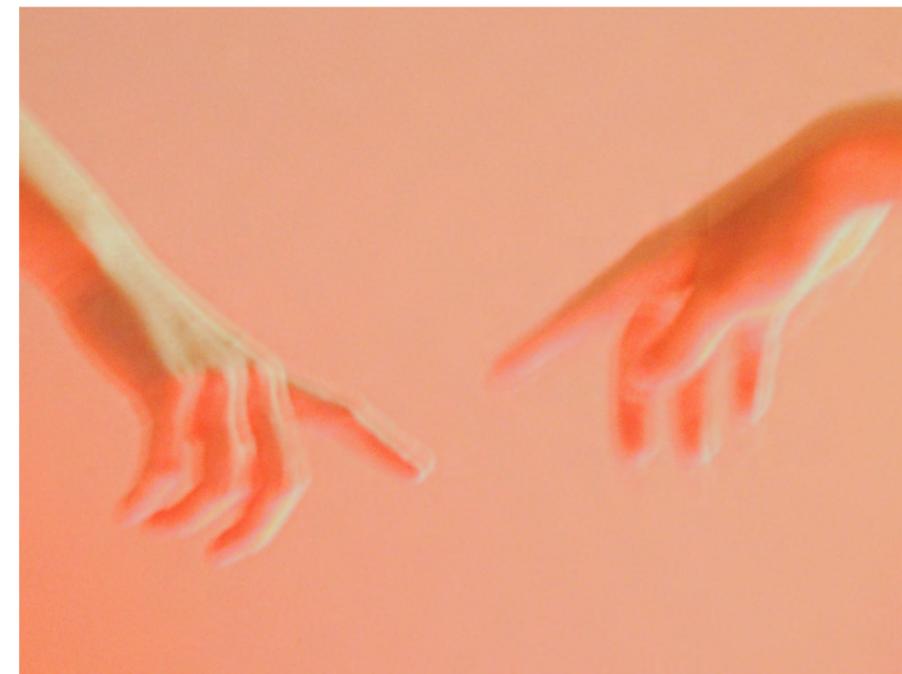
PORTRAIT DE CHLOÉ LECHAT

Chloé Lechat est une artiste franco-suisse vivant à Berlin et diplômée de l'École nationale supérieure du Théâtre national de Strasbourg en 2004. Elle a travaillé en tant que collaboratrice artistique pour de prestigieuses maisons d'opéra européennes et de nombreux artistes comme Christophe Honoré.

En 2019, elle écrit *Nach dem kuss* son premier livret d'opéra, suite à un workshop avec Pascal Dusapin. Un an plus tard, son deuxième opéra, *WoMen*, est créé. En parallèle, elle met en scène de célèbres œuvres comme *La Traviata* de Verdi. Chloé Lechat s'intéresse aux femmes et aux différentes hiérarchies qui sous-tendent les rapports humains.

Les Sentinelles marque sa deuxième collaboration avec la compositrice Clara Olivares. Dans cette œuvre, elle s'est attachée à décrire les conséquences d'une communication défailante et l'impossibilité de construire une vie commune stable.

LA GENÈSE DE L'ŒUVRE

LARA CORVIELLO, SANS TITRE, 2021

L'opéra *Les Sentinelles* est né de la collaboration entre la librettiste Chloé Lechat et la compositrice Clara Olivares. Ensemble, les deux femmes ont travaillé sur la complexité des relations humaines. Elles ont exploré la palette des nuances de l'amour et présentent aujourd'hui une œuvre aux personnages ambigus, perdus dans l'impossibilité de concilier le désir au devoir.

Les Sentinelles « parle d'humains remplis d'espoir qui cherchent comment aimer longtemps ce qui ne dure qu'un instant, de ceux qui cherchent à faire

cohabiter plusieurs amours, et de ceux pour qui l'expérience de la solitude deviendrait un réconfort faute d'une vie heureuse à deux ou à plusieurs », déclarent les deux autrices.

L'opéra présente également l'échec de trois adultes qui ne parviennent pas à faire figure de sentinelle protectrice pour E. Perdues dans une communication défailante, les trois femmes prisonnières de leurs propres difficultés échouent à construire des relations sereines dans un monde qui ne connaît pas l'apaisement.

À LA RENCONTRE DES SENTINELLES

Pour écrire le livret et concevoir la mise en scène de l'opéra, Chloé Lechat s'est inspirée du travail de l'artiste néo-expressionniste allemande Rosa Loy. Le travail de la plasticienne s'articule autour de personnages féminins évoluant dans un univers onirique à la fois réaliste et surréaliste.

Pour entrer dans *Les Sentinelles*, prenons le temps d'entrer dans le tableau *Vorwärts* de Rosa Loy. Il s'agit d'une peinture récemment réalisée et mesurant 78 cm x 63 cm. Ce travail de découverte de l'œuvre peut être mené avec les élèves.

Ce que l'on voit

Combien de personnages sont présents sur le tableau ? Sont-ils tous semblables ? Que font les deux femmes sur les nuages ? Que fait l'oiseau ? Quelles interactions les personnages ont-ils entre eux ? Où semble se dérouler la scène ?

Ce que l'on sait

À quelle espèce appartient l'oiseau ? À quoi cette dernière est-elle souvent associée ? Quelle expression pourrait-on utiliser pour décrire le geste de l'oiseau ? Comment se tiennent les personnages humains ?

Ce que l'on pense

Comment peut-on décrire l'atmosphère qui émane du tableau ? Quelle(s) relation(s) semblent entretenir les personnages ? Que peut-on penser de la posture de la jeune fille en bas à droite ?

ROSA LOY, VORWÄRTS (AVANT), 2024, LOS ANGELES, KOHN GALLERY

LES SENTINELLES, CLARA OLIVARES & CHLOÉ LECHAT, OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX, 2024, PHOTOS FREDERIC DESMESURE

POUR ALLER PLUS LOIN

ÉTUDIER D'AUTRES ŒUVRES

LA FAMILLE

Les *Sentinelles* questionne l'idée de famille. Reconstituée, monoparentale, homoparentale... Il n'existe pas « une » mais « des » familles, comme le montrent les documents suivants.

👂 ÉCOUTER

- C'est la vie, podcasts France Bleu, 2024
- « Chers papas », émission Post-Scriptum, podcast Slate audio, 2022
- Les Adultes de Demain : Pourquoi est-ce si complexe de faire famille ?, podcast, 2024
- « Qu'est-ce que la famille ? », émission Grand bien vous fasse, podcast France Inter, 2023

👁️ REGARDER

- Starbuck, Ken Scott, film, 2011
- Pupille, Jeanne Henry, film, 2018
- Frères, Olivier Casas, film, 2024
- Placés, Nessim Chikhaoui, film, 2021
- Mommy, Xavier Dolan, film, 2014
- Philomena, Stephen Frears, film, 2013
- Anatomie d'une chute, Justine Triet, film, 2023

DES ENFANTS VICTIMES DE VIOLENCE INTRA-FAMILIALE

Chacun des personnages de l'opéra tente d'être une sentinelle pour E. Malheureusement, aucun n'y parvient. L'adolescente est donc victime d'adultes incapables de protéger son statut d'enfant. Il est également question de ce défaut de protection dans la liste d'œuvres suivante.

📖 LIRE

- Vipère au poing, Hervé Bazin, roman, 1948
- Poil de Carotte, Jules Renard, roman, 1894
- Lettre au père, Franz Kafka, lettre, 1919
- La Familia grande, Camille Kouchner, autobiographie, 2021
- La porte de la salle de bain, Sandrine Beau, roman, 2015
- Triste tigre, Neige Sinno, roman, 2023
- L'Enfant Méduse, Sylvie Germain, roman, 1991
- L'Arabe du futur, tomes 5 et 6, Riad Sattouf, BD, 2020 et 2022
- Mon secret, Niki de Saint Phalle, témoignage, 1994
- Le loup, Mai Lan Chapiro, album, 2021
- La Honte, Annie Ernaux, roman, 1997

👂 ÉCOUTER

- Médée, Luigi Cherubini, opéra, du 8 au 16 février 2025 à l'Opéra-Comique
- Le Paradis blanc, Michel Berger, chanson, 1990
- L'Aigle noir, Barbara, chanson, 1970

LA RENCONTRE

La vie de A et E bascule suite au contact de B et C. Il est également question de la rencontre et de son influence positive ou négative dans cette sélection.

👁️ REGARDER

- Harry, un ami qui vous veut du bien, Dominik Moll, opéra, 2000
- Chien de la casse, Jean-Baptiste Durand, film, 2023
- Je verrai toujours vos visages, Jeanne Henry, film, 2023
- Grosse fatigue, Michel Blanc, film, 1994
- La Cité de la joie, Roland Joffé, film, 1992
- In the Mood for Love, Wong Kar-wai, film, 2000
- Parasite, Bong Joon-Ho, film, 2019

👂 ÉCOUTER

- Faust, Charles Gounod, opéra, du 21 juin au 1er juillet 2025 à l'Opéra-Comique
- Les Huguenots, Giacomo Meyerbeer, opéra, 1836
- Picture a day like this, George Benjamin, opéra, 2023, disponible en podcast

📖 LIRE

- Mère et fille, un roman, Eliette Abécassis, roman, 2008
- Le fils, Michel Rostain, roman, 2011
- Charlotte, David Foenkinos, roman, 2014
- La place, Annie Ernaux, roman, 1984
- La promesse de l'aube, Romain Gary, roman, 1960
- Cent ans de solitude, Gabriel Garcia Marquez, roman, 1967
- Le Cinquième Enfant, Doris Lessing, roman, 1988
- Ce n'est pas toi que j'attendais, Fabien Toulmé, BD, 2014
- Une Histoire d'amour, Alexis Michalik, pièce de théâtre, 2022

👁️ REGARDER

- Les Éblouis, Sarah Suco, film, 2019
- Le Consentement, Vanessa Filho, film, 2023
- Les Chatouilles, Andréa Bescond et Eric Métayer, film, 2018
- Capharnaüm, Nadine Labaki, film, 2018
- Jusqu'à la garde, Xavier Legrand, Albert Fautré et Charlotte Henocque, film, 2017
- Comme si j'étais morte, Benjamin Montel et Antonin Boutinard Rouelle, documentaire, 2023
- Bouche cousue, Karine Dusfour, documentaire, 2020

👁️ VISITER

- À connaître : www.allo119.gouv.fr
- Pour organiser des séances de prévention au collège : www.enfantbleu.org
- Pour télécharger des livrets de prévention à destination des élèves : site du Conseil de l'Europe

📖 LIRE

- Malataverne, Bernard Clavel, film, 1960
- L'Etranger, Albert Camus, film, 1942
- Quinze ans, Philippe Labro, roman, 1995
- Inconnu à cette adresse, Kathrine Kressmann, roman, 1998
- D'après une histoire vraie, Delphine de Vigan, roman, 2015
- Mémoire d'une jeune fille rangée, Simone de Beauvoir, autobiographie, 1958
- Cité de vérité, James Morrow, roman, 1998
- Vendredi ou la Vie sauvage, Michel Tournier, roman, 1971
- La Princesse de Clèves, Madame de La Fayette, roman, 1678
- Candide, Voltaire, roman, 1759

POUR ALLER PLUS LOIN

PISTES PÉDAGOGIQUES

FRANÇAIS

CYCLE 4

Participer de façon constructive à des échanges oraux

> Qu'est-ce qu'une sentinelle ? Peut-on considérer que les adultes de l'opéra se comportent en temps que tel ?

> E est-elle en sécurité auprès de sa mère ?

> A, B, C semblent-elles avoir conscience de leur influence sur la vie de E ?

> Que pourrait-on proposer à E pour qu'elle se sente mieux ?

Exploiter les principales fonctions de l'écrit

> Si un procès était engagé contre les adultes A, B, C pour mise en danger de E, quels arguments proposerait l'accusation ?

Exploiter les ressources expressives et créatives de la parole

> Comment les élèves pourraient-ils interpréter le texte rédigé à la précédente proposition ?

Culture littéraire et artistique : dire l'amour

> Quelle difficulté évoque Ariane Dreyfus dans son poème « L'amour 1 ». Pourquoi, selon elle, est-il si difficile de vivre et assumer son homosexualité ?

2^{de}

Le théâtre du XVIIe au XXIe siècles

> Quels parallèles peut-on construire entre Les Sentinelles et la pièce Huis clos de Jean-Paul Sartre ? Ici aussi, peut-on estimer que « l'enfer, c'est les autres » ?

1ère

La poésie du XIXe au XXIe siècles

> Dans son ouvrage *Mes forêts*, Hélène Dorion habite-t-elle le monde comme le fait le couple formé par B et C ?

La littérature d'idées du XVIe au XVIIIe siècles

> Les *Sentinelles* présente 3 adultes désœuvrés qui ne parviennent pas à vivre sereinement. Quels conseils pourraient-ils trouver dans *Gargantua de Rabelais* ? Comment pourraient-ils les mettre en œuvre ?

Le théâtre du XVIIe au XXIe siècles

> Musset critique l'éducation religieuse et ses conséquences dévastatrices sur la vie sentimentale dans la pièce *On ne badine pas avec l'amour*. Si *Les Sentinelles* n'adopte pas le même point de vue, il présente une autre vision de l'amour aux fins tout aussi néfastes. Est-il possible d'aimer sereinement ou l'amour n'est-il qu'une condamnation à souffrir ?

PHILOSOPHIE

L'État

> Les affaires familiales relèvent-elles de la responsabilité de l'Etat ?

EMC

CYCLE 4

Exprimer son opinion et accepter celle des autres

> Qui est responsable du mal-être de E ?

Respecter les règles de la vie collective

> La Convention Internationale des Droits de l'Enfant a été adoptée en 1989 par 197 pays dans le monde. Elle peut être présentée aux élèves. Une discussion peut ensuite être engagée, afin de faire émerger le fait que l'intérêt supérieur de E n'est pas respecté par les adultes qui l'entourent.

Respecter autrui

> La violence intra-familiale peut être présentée aux élèves à l'aide des documents proposés dans la partie « Etudier d'autres œuvres ». Des échanges peuvent ensuite être menés avec eux afin de présenter différents dispositifs d'aide mis en place.

> Que pourraient faire les élèves s'ils apprenaient qu'un camarade est victime de mauvais traitements ?

2^{de}

Des libertés pour la liberté : l'intériorisation de la liberté de l'autre

> B et C exercent-elle une forme de contrôle coercitif sur A et E ?

> Quels signes ou « red flags » auraient dû alerter A sur la situation psychologique de sa fille ? Pourquoi ne semble-t-elle pas les avoir perçus ?

1ère

Les recompositions du lien social : responsabilité individuelle et collective

> A est-elle coupable ou responsable de la situation finale vécue par sa fille ?

POUR ALLER PLUS LOIN

PISTES PÉDAGOGIQUES

HISTOIRE DES ARTS

CYCLE 4

Construire un exposé de quelques minutes sur une problématique artistique

> Qu'est-ce qu'un opéra-comique ? *Les Sentinelles* est-il un opéra-comique ?

2de ET 1ère

Acquérir des repères culturels qui permettent une conscience des ruptures, des continuités...

> Les personnages présents dans *Les Sentinelles* témoignent de leurs sentiments amoureux et de leur mal de vivre. Peut-on donc considérer que l'opéra de Chloé Lechat et Clara Olivares est un opéra romantique ?

Avoir conscience des interactions entre la forme artistique et les autres dimensions de l'oeuvre

> Comment la mise en scène traduit-elle l'enfermement dans lequel se trouve la famille ?

TERMINALE

Femmes, féminité, féminisme

> Il n'y a que des personnages féminins dans *Les Sentinelles*. S'agit-il d'une oeuvre féministe ?

ARTS PLASTIQUES

TOUS CYCLES

Expérimenter, produire, créer

> Les consultations de E avec son psychologue sont racontées à l'aide de dessins. Comment pourraient-elles être présentées sous forme photographique ?

> Si le psychologue avait été présent sur scène, comment les élèves l'auraient-ils imaginé ?

> Comment les élèves représenteraient-ils le mal de vivre des adultes de l'opéra à l'aide d'une image ? Leurs productions peuvent être mises en regard avec les portraits réalisés par Francis Bacon.

> Quels meubles et quelle décoration pourraient se trouver dans la chambre de E ? Quelle maquette les élèves fabriqueraient-ils de cette pièce ?

> Comment peut-on évoquer la sécurité et l'insécurité sous la forme d'un dyptique photographique ? Et sous la forme d'un travail typographique ?

> Si E avait eu un talisman pour la protéger, à quoi aurait-il ressemblé ? Comment les élèves pourraient-ils le fabriquer ?

L'OPÉRA-COMIQUE ET LE THÉÂTRE NATIONAL DE L'OPÉRA-COMIQUE

Voici quelques repères pour bien appréhender les spécificités de ce terme, qui désigne à la fois un lieu et un type d'opéra.

UN GENRE QUI SE JOUE DES CONTRAINTES

L'opéra français voit le jour en 1669 sous le règne de Louis XIV. Il est un véritable enjeu politique : le souverain y apparaît sous les traits du héros et le spectacle vise à mettre en avant la puissance du roi. Parce que l'opéra sublime la figure royale, les créations sont strictement encadrées et l'Académie royale de musique détient le monopole des créations. De son côté, la Comédie-Française détient celui du théâtre.

De nombreuses troupes d'artistes « non officielles » voient donc leurs créations entravées par des lois régissant l'utilisation de la danse, du chant et de la musique. Pour survivre, elles rivalisent d'intelligence pour déjouer les interdictions. Les comédiens ne peuvent jouer ? On utilise des marionnettes. Ils ne peuvent chanter ? Ils font chanter le public. On donne ainsi à ce type de spectacle « impertinent », qui mêle chant et théâtre, le nom d'opéra-comique.

Sous le règne de Louis XIV, le 1er janvier 1714, une troupe obtient un privilège pour son spectacle avec l'obligation d'intercaler des passages parlés entre les airs chantés. Un an plus tard, à la Foire Saint-Germain, cette même compagnie, menée par Catherine Baron et Gauthier de Saint-Edme, joue *Télémaque*, une parodie de l'opéra *Télémaque* et *Calypso* de Destouches et Pellegrin. L'oeuvre est désignée pour la première fois comme un opéra-comique. L'opéra-comique devient alors un genre qui s'oppose à l'opéra traditionnel, entièrement chanté.

SALLE FAVART, THÉÂTRE NATIONAL DE L'OPÉRA-COMIQUE, PHOTO STEFAN BRION

LE SAVIEZ-VOUS ?

Carmen de Georges Bizet est aujourd'hui l'opéra le plus joué dans le monde. Et c'est un opéra-comique créé en 1875 pour l'Opéra-Comique !

BERNARD PICART, FRONTISPICE LE THÉÂTRE DE LA FOIRE, 1722, GALLICA

UN LIEU SPÉCIFIQUE

Les années passent et cette troupe s'installe à l'Hôtel de Bourgogne. L'Opéra-Comique devient un lieu et la compagnie présente ses premières à la Cour. Ses oeuvres ont un rayonnement international. Au fil des ans, l'institution poursuit ses créations parmi lesquelles *Carmen*, de Georges Bizet, en 1875, *Lakmé* de Léo Delibes en 1883, ou *Manon* de Jules Massenet en 1884. Elle ouvre également son répertoire à d'autres formes d'opéra.

L'actuel théâtre de l'Opéra-Comique n'est pas le bâtiment des débuts. Le bâtiment de l'époque construit en 1783 et inauguré par la reine Marie-Antoinette brûle en 1887 lors d'une représentation. L'Etat décide de le reconstruire sur le même lieu, en 1893. Ses plans sont confiés à l'architecte Louis Bernier. Ce dernier s'entoure d'artistes de renom dont les créations témoignent de l'art français de la fin du XIXe. Le théâtre, à la pointe de l'innovation, est même la première salle d'Europe qui fonctionne intégralement à l'électricité. Il est inauguré en 1898 par le Président de la République, Félix Faure. C'est aujourd'hui l'une des plus anciennes institutions théâtrales et musicales de France avec l'Opéra de Paris et la Comédie-Française. Des visites peuvent être organisées pour les groupes et le site internet de l'Opéra-Comique propose également des visites virtuelles.

