Chanter, c'est aussi résister!

Chant lyrique – Musique – Conte

Thierry de Capella, conteur Eugénie Berrocq, chanteuse lyrique

Note d'intention générale

Depuis toujours, les arts ont servi l'expression des idées et ont contribué à une plus grande quête de liberté. Dans l'art oral, les grandes épopées permettaient aux spectateurs de s'évader, de s'identifier au héros, de transmettre des idéaux, tout en contournant parfois la censure. La musique et le chant ont quant à eux toujours accompagné ces quêtes de liberté, et de nombreux opéras s'inscrivent dans cette thématique.

Notre démarche artistique vise ainsi à présenter cela à travers une résidence de création et des ateliers de médiation culturelle.

Note d'intention spécifique

Entre 2024 et 2025, nous fêterons les 80 ans de la libération. A Moissac (82), pendant la seconde guerre mondiale, 372 enfants juifs ont été cachés, et partout en France, plusieurs centaines d'enfants juifs ont étés sauvés grâce à un réseau de résistance organisé, efficace, mêlant solidarité, apprentissage et vie en communauté. Les Éclaireurs Israélites de France, créé en 1923 par Robert Gamzon, ont eu un rôle primordial dans cette résistance et dans la libération.

Notre projet de création vise à rendre hommage à ces résistants, avec une approche multidimensionnelle, à la fois historique et artistique. Il s'agit d'une approche unique, qui rend hommage à l'action des Justes et de tous ceux qui ont participé au sauvetage ou à la cachette de ces enfants.

Le projet en création

Chanter, c'est aussi résister!

Chanter c'est aussi résister! est un projet de spectacle multidimensionnel autour de plusieurs thématiques sur la résistance juive, les enfants cachés, leur quotidien, le contexte intellectuel et artistique à l'époque, et la libération lorsqu'elle parvient et la reconnaissance et la mémoire de ces actions, aujourd'hui, après-guerre. Ce spectacle sera réalisé à plusieurs voix, mêlant artistes, historiens et témoins.

La résistance par la culture a été primordiale pendant la seconde guerre mondiale, et la musique avait un rôle capital dans le quotidien des enfants accueillis par les EIF. C'est pour cela que nous souhaitons mettre l'art au service de la mémoire historique, dans ce projet innovant et unique.

Plusieurs thématiques seront abordées lors de ce spectacle, systématiquement à travers trois regards : celui de l'historien et de la mémoire, celui du lecteur avec des témoignages lus et oralisés, celui de la musicienne, avec des chants.

Ces spectacles, temps fondateur de ces rencontres, seront associés à deux autres types de moment de transmission de la mémoire :

La projection d'un film sur cette thématique, soit le film de Nicolas Ribowski, *J'avais oublié la maison de Moissac*, soit le film *La main dans la main, Moissac* réalisé à la demande de l'ONACVG par Aurélien Martinet.

Des temps d'échanges avec les artistes, avec les référents mémoires ou avec des témoins directs, notamment des anciens enfants cachés de l'association Moissac ville de Justes oubliée.

Ce projet, multiforme et complet, a pour objectif de proposer quinze représentations-rencontres sur tout le territoire national, dans des lieux emblématiques ou oubliés où des enfants juifs ont été cachés pendant la seconde guerre mondiale.

Le spectacle mettra l'accent sur la mise en espace et nous tenons à souligner particulièrement que celui-ci nécessitera peu de technique (pas de décor, sonorisation minimale, chants a cappella), pour le rendre mobile et accessible dans le plus grand nombre d'endroits possibles, aussi bien dans plusieurs établissements scolaires qu'en itinérance, lorsqu'il sera donné en extérieur.

L'ONACVG sera en charge de la caution historique du sujet. Un conteur, Thierry De Capella, prêtera sa voix pour lire et raconter des témoignages d'anciens déportés, d'anciens enfants cachés ou de Justes ayant sauvé ces enfants. Une chanteuse lyrique, Eugénie Berrocq, interprétera des chants autour de ces thématiques. Ce projet a été présenté à l'appel à projets: Commémorer la libération autrement.

Le projet de résidence

Thierry de Capella, Eugénie Berrocq

La création:

Lors de la résidence en collège, nous répéterons et adapterons notre spectacle au territoire aveyronnais. Des enfants cachés l'ont été en Aveyron et cette résidence sera pour nous l'occasion de travailler sur la dimension locale du spectacle.

La résidence sera aussi l'occasion d'intégrer à notre spectacle un préambule montrant que de tous temps, les arts ont servi l'idée de liberté et ont participé à cette quête, aussi bien dans le conte que dans la musique, notamment la musique lyrique.

Une résidence en collège sera extrêmement précieuse pour nous, car elle nous permettra d'avoir un partage et des retours des collégiens, un public captif cible pour le spectacle.

Nous associerons de plus les élèves au projet et pour cette étape aveyronnaise, le spectacle deviendra participatif.

Deux restitutions collectives seront prévues:

- L'une à l'intérieur de l'établissement
- L'autre dans une commune aveyronnaise où des enfants ont été cachés

La restitution prendra la forme d'une exposition-déambulation artistique et participative, où les artistes et les élèves présenteront le fruit de leur travail commun.

La résidence comprendra:

- Les répétitions du spectacle par les deux artistes
- Les ateliers d'éducation artistique et culturelle. Ils seront proposés idéalement à 1 classe de 3è de l'établissement, en relation avec les enseignants de musique, de français et d'histoire, autour de trois arts: le chant, le conte et le cinéma.

Ateliers musique/ chant animé par Eugénie Berrocq

Ateliers pour 1 classe, entre 1h et 1h30

- Atelier découverte de la voix et routine de l'artiste: échauffement, respiration, polyphonie
- Apprentissage d'un chant de résistance, en partenariat avec l'enseignant de musique
- Ecriture d'un chant : Chanter c'est aussi résister, aujourd'hui!, avec les enseignants de français et musique.

Ateliers/rencontres accessibles à toutes les classes de 3è de l'établissement

- Conférence chantée sur l'art et guerre/ l'art et résistance (littérature, chant et piano)
- Bords de scène et possibilité d'assister à des répétitions

Le chant de résistance et le chant issu des ateliers d'écriture seront restitués lors des spectacles de fin de résidence.

Atelier autour de l'oralité « Raconter l'Histoire, aujourd'hui » animé par Thierry De Capella

- Le racontage, un art vivant de la transmission : appréhender la structure semi-formé du conte, la contextualisation et l'improvisation, afin de transmettre tous types de récits ou d'informations
- Au-delà des détails extraordinaires et de la contextualisation d'une époque, appréhender la permanence pour aujourd'hui de récits de fiction ou récits de vie anciens; de quelle manière les faire résonner aujourd'hui
- Mettre en pratique oralement devant un groupe

Ateliers mémoire et histoire en partenariat avec *Moissac, ville de Justes oubliée* et l'*ONACGV*

- Une projection-rencontre autour du film La main dans la main, Moissac, réalisé à la demande de l'ONACVG par Aurélien Martinet (30 minutes)
- Rencontre avec des anciens enfants cachés et avec la référente mémoire de l'ONACVG (1h30)

Ces ateliers seront accessibles à toutes les classes de 3è de l'établissement.

Pour les enseignants, atelier de formation sur l'enseignement de la mémoire historique (proposé par l'ONACVG), qui pourront être proposés dans un calendrier parallèle à celui de la résidence.

Déroulé de la résidence

Ces temps sont adaptables selon les contraintes de l'établissement et les attentes des enseignants

Journée A	Journée B
 Matin: Échauffement corporel et vocal collectif, 1h Répétition du spectacle (résidence de création), 2h 	Matin: Répétition (résidence de création) 2h
Après-midi - Ateliers de médiation (durée variable)	Après-midi: - Échauffement corporel et vocal collectif, 1h - Atelier de médiation (durée variable)

Etape 1 de la résidence: 1 jour et demi

3h de création

3h d'ateliers + bilan

3h00 de spectacle-rencontre

Journée 1 / Après-midi: Cont'opéra, rencontre avec les artistes et bords des scène (classe entière, 1h30) puis présentations des deux arts: L'opéra, késako (45 minutes) et Le conte oral, késako ? (45 minutes)

Journée 2: journée A avec 2 ateliers l'après-midi, 1h30 / atelier / demi-groupe (atelier au choix de l'élève)

- Atelier oralité 1: Quelle structure du récit?
- Atelier musique 1: Des chants pour résister!

Bilan et perspectives (classe entière, 30 minutes)

Etape 2 de la résidence: 2 jours et demi

3h d'ateliers d'ateliers + bilan

6h de résidence de création

4h de spectade, rencontre, film

Journée 1/Après-midi 1: Projection rencontre autour du film La main dans la main, Moissac, rencontre avec des anciens enfants cachés, une référente de l'ONACVG (en dasse entière, 2h, ouvert à toutes les dasses de 3è du collège)

Journée 2: journée A

Matinée: répétition (création)

Après-midi: Conférence-chantée et bords de scène (2h, classe entière, ouvert à toutes les classes de 3è du collège)

Journée 3: journée B avec les ateliers suivants (1h30/demi-groupe, atelier au choix de l'élève)

- Atelier oralité: déconstruction du récit pour le rendre général
- Atelier musique: apprentissage d'un chant de résistance

Bilan et perspectives (dasse entière, 30 minutes)

Etape 3 de la résidence: 3 jours

9h de création

7h30d'ateliers+bilan

Journée 1: journée B

Après-midi: Atelier oralité: Rendre vivant le récit et le mettre en voix

Atelier musique : écriture d'un chant étape 1

Joumée 2: journée A

Matin: échauffement collectif puis création

Après-midi:

Atelier musique: écriture d'un chant étape 2

Atelier oralité: Repérage des lieux du collège pour la restitution (Thierry De Capella)

Journée 3: Journée B et l'après-midi, première répétition tous ensemble, dans les différents espaces du collège (1h30, classe entière)

Bilan et perspectives (classe entière, 30 minutes)

Etape 4 de la résidence: 3 jours

2h de création

4h d'ateliers

2 restitutions publiques

Journée 1: journée A avec un filage complet du spectacle l'après-midi (classe entière) + bilan (1h)

Journée 2: générale du spectade le matin et restitution au collège l'après-midi

Jour 3: restitution autre lieu

Synthèse du projet

Objectifs de la résidence:

- Intégrer à notre spectacle une nouvelle partie
- Tester le spectacle en déambulation
- Transmettre sur une thématique spécifique à l'aide d'arts peu associés généralement, le conte et le chant lyrique
- Aboutir à une restitution où les élèves seront à leur tour acteurs et médiateurs
- Proposer des temps de spectacle aux élèves: Cont'opéra et Conférence chantée

Volume horaire total consacré à la résidence: 69h30

- Création: 14h

- Médiation et ateliers: 14h30

- Spectacles et rencontres : 7h

Deux restitutions

Calendrier prévisionnel

Etape 1 + étape 2 : 1 semaine

Etape 3:1 semaine

Etape 4: 1 semaine

Proposition 1: tous les 15 jours entre janvier 2025 et la rentrée de mars, avec une restitution en mars 2025

Proposition 2: tous les 15 jours entre mars et mai 2025 avec une restitution en mai 2025.

Les artistes

Eugénie Berrocq, chanteuse lyrique

Eugénie est une chanteuse éclectique qui s'intéresse à l'opéra et au chant lyrique, mais aussi à d'autres styles de chant, en participant notamment à des visites guidées chantées où elle accompagne par le chant des visites de lieu. Elle collabore ainsi avec les Curieuses Visites Curieuses et a créé la visite Le patrimoine de Toulouse en musiques donnée avec Lucile Jalabert, guide. Elle va participer à l'été 2024 à deux visites guidées chantées autour de l'histoire de Muret (31).

Depuis Septembre 2023, elle collabore avec l'Office des Anciens combattants de Haute Garonne pour des visites mémorielles et a participé à une visite en hommage à Paul Mifsud à Marignac (septembre 2023) et à la visite « Moissac, ville de Justes oubliée », en janvier 2024, lors de laquelle le film La main dans la main a été réalisé, à la demande de l'ONACVG.

Formée au conservatoire de Montauban, elle complète cette formation à l'Académie de Mélodie Française de Toulouse, avec pour enseignants, notamment, Anne Le Bozec, François Le Roux et Jeff Cohen. Elle est également titulaire d'une licence de musicologie de l'Université Jean Jaurès de Toulouse.

Elle a chanté plusieurs rôles (Flora, Mme Balandard) à l'Opéra des Landes à Soustons (40), et y a chanté aussi dans les chœurs depuis 2015. Elle a également assisté Olivier Tousis, metteur en scène, en 2020 et 2021 dans ce même festival.

Elle est fondatrice de l'ensemble Troisième Souffle, un trio trompette/piano/voix qui propose un spectade de découverte de l'art lyrique et a écrit un spectade jeune publicautour des animaux pour faire découvrir cet art aux enfants.

Enfin, depuis quelques années, elle se passionne aussi par la transmission et anime des ateliers de découverte de la voix et du chant pour les enfants, notamment pour l'association Voix Partagées.

Thierry de Capella, conteur

Conteur, bibliothécaire jeunesse, historien de formation, cycliste, forgeur de récits, initiateur et animateur d'associations, rêveur certainement aussi et peut-être deux ou trois choses de plus; bref, depuis toujours je crée des histoire(s), pour moi-même d'abord, puis ensuite pour les partager...

Conteur, j'ai été je crois depuis très jeune marqué à la fois par la lecture dans une boulimie gourmande et passionnée et par l'invention de récits, que je couchais parfois par écrit. Mais j'ai mis de nombreuses années à détacher mes mots de la ligne, m'autoriser le plaisir de l'improvisation, laisser l'histoire vivre sa vie et s'enrichir de l'autre, qui est davantage un partenaire qu'un public. À partir de 2008 et particulièrement depuis ma rencontre avec le Centre Méditerranéen de Littérature Orale (2010), je suis entré complètement et avec délectation dans cette matière universelle de la littérature orale. Dans cette matière qui dit la nature humaine comme l'Histoire politique. Dans cette matière très culturelle et qui pourtant rassemble les cultures par des éléments communs.

Passeur de récits, j'aime autant la transmission que la création personnelle; autant le racontage que des ateliers pour faire percevoir la spécificité du récit oral ou faire prendre conscience de sa voi(x)e propre.

J'effectue de nombreuses médiations en direction de publics jeunesse ou adultes, en privilégiant ceux éloignés de la culture et/ou de la société (comme par exemple des bénéficiaires RSA ou des scolaires en ZEP) ou empêchés (comme des détenus à la Maison d'Arrêt de Carcassonne).

J'aime autant le public jeunesse qu'adulte et mes spectades interrogent volontiers notre rapport à la société. Comme dans « Tentative de description d'un dîner de têtes à Paris, France » (création juin 2024), lecture musicale et dessinée à trois voix du texte de J. Prévert. Ou bien dans « Un compagnon », un de mes racontages fétiches, sur le renouveau d'une société par une jeune génération.

Simon Siaud, piano.

Simon pratique le piano en depuis l'enfance d'abord en école de musique puis au Conservatoire de Grenoble dans la classe de piano de Catherine REYDELLET et dans la classe d'accompagnement de Sébastien JAUDON, enfin au Conservatoire de Toulouse en classe d'érudition musicale. Passionné d'opéra, il passe son adolescence à parfaire sa culture lyrique, surtout en ce qui concerne l'opéra italien qui est sa grande passion. Il développe sa carrière musicale à Toulouse dans plusieurs directions. Au sein du Collectif Zeste, il se produit très fréquemment en formation de chambre : essentiellement piano/violon/violoncelle dans un vaste répertoire allant de la musique baroque, au tango, à la comédie musicale ou aux musiques de films, en passant bien sûr par la musique classique et romantique.

Sa passion pour le chant l'a conduit tout naturellement vers l'accompagnement des chanteurs, tant solistes que choristes. Il se produit très régulièrement dans différents groupes comme le Collectif Zeste, la compagnie Lyric Addict, l'ensemble lyrique Dolce Suono, la compagnie Croq Mots Notes et l'ensemble Troisième Souffle. Il accompagne également des chanteurs lyriques en récitals.

En tant que chef de chant, il collabore avec l'atelier lyrique de l'abbaye de Sylvanès ainsi qu'avec la Compagnie des Maîtres Sonneurs dans le cadre de l'Opéra Studio de Toulouse.

Il accompagne également de nombreux chœurs de la région toulousaine et dirige aujourd'hui le choeurVoces Collium. Enfin, en artiste complet, Simon travaille la technique vocale auprès de plusieurs professeurs et depuis 2019 il chante occasionnellement dans plusieurs ensembles ou en soliste. En 2024 il sera Bobinet dans La Vie Parisienne d'Offenbach par de la compagnie Croq Mots Notes, à Béziers.

Nos références en EAC

- Intervention dans les cadres des Passeports pour l'art financés par la mairie de Toulouse, entre 2019 et 2024, La voix, tout un art, du conte à l'opéra.
- Intervention dans le cadre du projet Adage, Et si on chantait comme à l'opéra? Ecole Dissart, St Jean (31) 2024
- Visites mémorielles avec l'ONACVG auprès d'élèves de 3è, à Marignac (90 élèves) et Moissac (60 élèves)
- Interventions et concerts pédagogiques dans le cadre de l'association Voix Partagées, depuis 2019
- « Dis-moi où tu habites et je te raconterai un conte », classes de 5ème, Collège Anglade de Lézignan-Corbières (2020)
- « Storytelling, improvisation ou stand-up : le conte, un outil moderne de communication », classes de 4ème, Lycée Agricole de Castelnaudary (2021 à 2023)
- « Écrire pour demain », création de récits et pratique du contage, classes de 6ème, Collège Blaise d'Auriol de Castelnaudary (2024)

Les objectifs d'EAC de notre projet

Fréquenter/Rencontrer:

- cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des contes, des opéras, des chansons, avec la technique vocale du chant lyrique
- échanger avec les deux artistes
- appréhender des œuvres et des productions artistiques, en assistant à des répétitions publiques

Pratiquer:

- utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production, le conte, l'écriture, l'expression orale, que ce soit le récit ou le chant.
- mettre en œuvre un processus de création
- concevoir et réaliser la présentation d'une production: en créant une chanson, en écrivant des récits.
- s'intégrer dans un processus collectif
- réfléchir sur sa pratique

S'approprier:

- exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
- utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel
- mettre en relation différents champs de connaissances, ici l'histoire et les arts, l'expression écrite et orale et la mémoire
- mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'oeuvre

La structure porteuse de projet Voix Partagées

L'association Voix Partagées est une association toulousaine qui a pour vocation de rendre le chant lyrique, et plus généralement la musique dite « savante », accessibles à un plus grand nombre.

L'objet social de l'association est d'œuvrer à l'atténuation des inégalités sociales et territoriales en proposant des actions de démocratisation culturelle et d'éducation artistique autour du chant lyrique et de la musique savante, en direction des publics éloignés et empêchés. Voix Partagées souhaite que chaque individu puisse rencontrer l'art lyrique, sans discrimination.

Rencontrer l'art lyrique ? Mais comment ? Voix Partagées a imaginé une approche pluri-formes : concerts pédagogiques et adaptés, interventions dans des centres spécialisés, conférences, rencontres, ateliers.

et toutes autres activités permettant d'animer le territoire occitan aussi bien urbain que rural dans le but de faire découvrir cette forme d'art.

Crée en janvier 2019, l'association Voix Partagées rassemble une trentaine d'adhérents. Elle fait appel à des artistes majoritairement toulousains pour ces différentes actions.

N° SIRET: 84985974900038 / Licence spectacle: 2022013312

Les structures qui soutiennent le projet

Notre projet *Chanter, c'est aussi résister!* a été proposé dans le cadre d'un appel à projets national autour de la libération, en partenariat avec l'association *Moissac ville de Justes oubliée*. Cette association est attachée à transmettre la mémoire des centaines d'enfants juifs cachés et sauvés à Moissac durant la Seconde Guerre mondiale.

L'ONACVG (Office national des anciens combattants et victimes de guerre) est aussi engagé à nos côtés. Cette structure a pour mission de préserver les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants (anciens combattants, victimes de guerre, victimes du terrorisme, pupilles de la nation et leurs ayants cause). Opérateur majeur de la politique de mémoire du ministère des Armées, l'ONaCVG s'attache à préserver et à transmettre aux plus jeunes générations la mémoire des conflits contemporains et les valeurs de la République et conçoit des opérations pédagogiques et citoyennes variées à travers tout le territoire national, via ses 104 services de proximité et son réseau de référents mémoires régionaux. Cette structure nous fournit les contenus historiques et a produit le film La main dans la main, Moissac, qui retrace l'histoire des enfants cachés de Moissac, et la transmission de cette mémoire aux jeunes générations.