

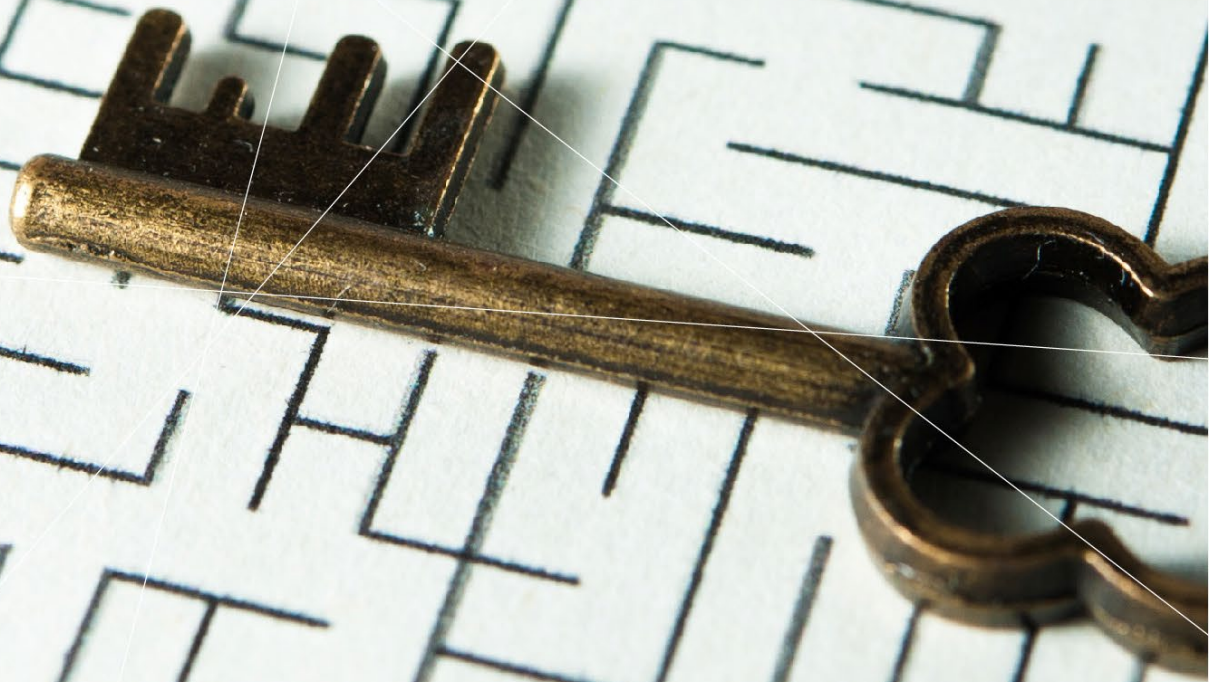
HEMU

HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE
VAUD VALAIS FRIBOURG

MUSIQUE
ENTRE LES LIGNES
SIDE BY SIDE
ESCAPE GAME MUSICAL

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

HEMU – HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE
WWW.HEMU.CH

Hes·so

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS	3
LA COMÉDIE MUSICALE	4
LES ORIGINES.....	4
LES INCONTOURNABLES.....	5
ET AUJOURD'HUI?.....	7
STEPHEN SONDHEIM	8
SA VIE.....	8
SONDHEIM ET LA COMÉDIE MUSICALE.....	9
SIDE BY SIDE.....	9
CE QUE VOUS ALLEZ VOIR ET ENTENDRE	10
LE PROJET MUSICAL.....	10
LES ARTISTES.....	10
L'ENIGME	11
LE MOT CROISÉ.....	11
LA CLÉ.....	12

AVANT-PROPOS

« On ne naît pas auditeur averti, on le devient ! »

Pourquoi un dossier pédagogique ?

Chaque spectacle de la série MUSIQUE ENTRE LES LIGNES bénéficie d'un dossier de préparation au concert destiné aux enseignants comme aux parents.

Si l'ambition de ce support pédagogique est de proposer une appropriation par différents angles d'approche, il s'agit surtout d'offrir un renforcement de l'expérience artistique des enfants (comme des grands).

Perfectible, ce trait d'union entre le concert et ses auditeurs réclame votre bienveillance, aussi n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou suggestions à l'adresse suivante : elsa.fontannaz@hemu-cl.ch

Side by Side

Préparez-vous à une immersion dans le New York des années 60 et 70 au travers des plus fameux airs de Stephen Sondheim, compositeur et auteur de comédies musicales cultissimes telles que *West Side Story* (paroles) ou encore *Sweeney Todd* (musique).

Side by Side sera ainsi le théâtre d'un escape game musical dans l'univers de la mythique Broadway Avenue, lieu de rêves et d'espoirs pour tant d'acteurs, chanteurs et danseurs de tous horizons !

Escape Game musical

Durant le concert, il faudra vous creuser les méninges afin de trouver la clé de l'énigme.

Découvrez ainsi le mot mystère, caché dans le mot-croisé en page 11. Remettez dans l'ordre les lettres figurant dans les cases marquées par une étoile ; des indices se cachent dans le dossier pédagogique et sont indiqués par ce symbole ★.

N'oubliez pas d'inscrire le mot mystère sur la clé qui se trouve en page 12 (une par classe) et de l'emmener le jour du spectacle.

LA COMÉDIE MUSICALE

LES ORIGINES

Apparue au tout début du XXe siècle, la comédie musicale est un genre théâtral, qui mêle comédie, chant, danse et ★ **claquettes** ; à la manière de l'opérette, mariage de musique classique et de théâtre, un siècle plus tôt en France. Elle s'est tout particulièrement développée aux Etats-Unis, intégrant dès les années 1910, des musiques nouvelles comme le jazz. De ce fait, le terme évoque de nos jours principalement les États-Unis et plus spécialement Broadway.

La comédie musicale américaine n'est pas directement issue du théâtre, mais de deux genres musicaux d'origine britannique alors très en vogue aux Etats-Unis :

- **Le burlesque**, sorte de petite revue construite autour d'une trame très légère
- **Le music-hall**, dîner spectacle très en vogue à la fin du XIXe siècle

L'emploi du mot « comédie » est à prendre au sens large car les thèmes des comédies musicales peuvent être aussi bien légers que tragiques. Par extension, le terme désigne également un film musical ; les mondes de la comédie musicale et du cinéma étant intimement liés : multitudes de comédies musicales ont été adaptées pour le grand écran dès l'arrivée du cinéma parlant.

A l'origine, dans de nombreuses productions, l'intrigue n'est pas l'élément central et les livrets sont souvent assez faibles. C'est la musique qui est au premier plan et il arrive même que les numéros musicaux d'une même comédie musicale soient écrits par des compositeurs différents. Des compositeurs très connus à l'époque tels que Irving Berlin, Cole Porter ou George Gershwin vont s'illustrer dans ce genre hybride, avec des ouvrages d'une grande qualité musicale dont bon nombre de chansons sont devenues des « standards » de la chanson américaine. Vers 1930, l'arrivée du cinéma parlant (et chantant) réclame des scénarios plus cohérents et le genre de la comédie musicale va se théâtraliser.

C'est une collaboration entre le chorégraphe Jerome Robbins et le chef d'orchestre Leonard Bernstein qui va établir les règles de la comédie musicale américaine dite contemporaine. Dans *On the Town* en 1944, Robbins teste des concepts alors inédits en réunissant totalement le chant et la danse. L'aboutissement de cette recherche donne naissance en 1957 à ce qui restera certainement « le » chef-d'œuvre de la comédie musicale américaine : *West Side Story*.

BROADWAY

★ **Broadway** (*Broadway theatre* en anglais) est un terme qui désigne la quarantaine de grands théâtres situés dans le quartier des théâtres, près de Times Square à New York et par extension un standard de qualité dans le domaine théâtral anglophone.

Il tire son nom de Broadway, l'une des principales avenues qui parcourt Manhattan du nord au sud, et le long de laquelle la majorité des grands théâtres populaires de New York étaient situés au tournant du XXe siècle. Beaucoup d'acteur.trices et de chanteur.euses considèrent le fait de se produire à Broadway comme un couronnement de leur carrière.

LES INCONTOURNABLES

L'apparition du cinéma parlant a largement contribué à fixer l'esthétique des comédies musicales américaines, dont certaines sont devenues des références absolues. En voici un Top Ten non-exhaustif.

Un Américain à Paris - *An American in Paris* (1951)

Grâce à la partition brillante de George Gershwin ainsi qu'à la prestation de Leslie Caron et au duo irrésistible qu'elle forme avec Gene Kelly dans le Paris édulcoré des studios hollywoodiens, *Un Américain à Paris* remporte six Oscars, dont celui du meilleur film, et le cœur du public.

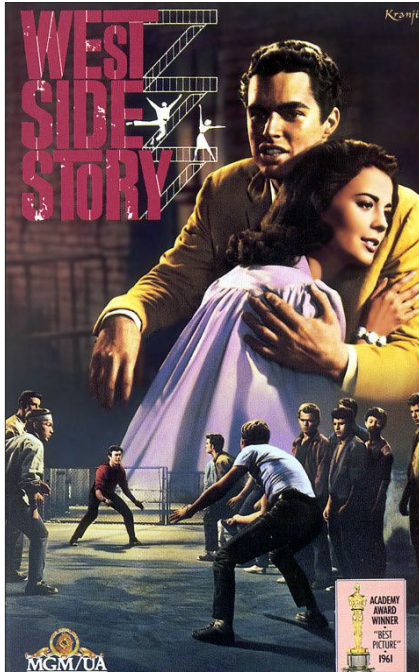
Chantons sous la pluie - *Singing in the rain* (1952)

Réalisée par Stanley Donen et Gene Kelly, alors qu'Hollywood fait sa transition du cinéma muet aux films parlants, cette comédie exubérante regorge de numéros de danse et d'interprétations étincelantes. La scène qui donne son titre au film vaut à elle-seule le détour.

A Star is born - *Une étoile est née* (1954)

Cette histoire aigre-douce sur l'ambition féminine et le déclin masculin a déjà été racontée et le sera encore (comme très récemment par ★ **Lady Gaga** en 2018) mais la version de Judy Garland est sans commune mesure. Elle y incarne une chanteuse catapultée sous les projecteurs après avoir été repérée par un acteur de renom.

West Side Story (1961)

L'œuvre multi-oscarisée de Robert Wise et Jerome Robbins. Avec Natalie Wood et Richard Beymer dans les rôles de Maria et Tony, Roméo et Juliette des temps modernes appartenant à des bandes rivales qui s'affrontent en dansant sur les terrains de basket et les escaliers de secours de New York.

Mary Poppins (1964)

Un conte enchanteur, mêlant prises de vues réelles et animation, rythmé par des musiques culte - qui n'a pas essayé de prononcer correctement la formule Supercalifragilisticexpialidocious ? - et récompensé de 5 Oscars dont celui de la Meilleure Actrice et Meilleure Musique Originale.

Hello, Dolly! (1968)

Dans cette comédie musicale culte signée Gene Kelly, Barbra Streisand est Dolly, une mariée ambitieuse qui tombe amoureuse d'un riche marchand. Prête à tout pour le conquérir, elle élabore plusieurs plans machiavéliques pour éloigner ses concurrentes...

Cabaret (1972)

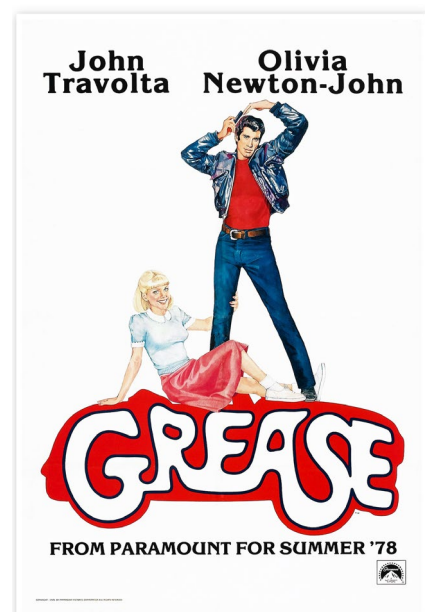
Chef d'œuvre à l'humour grinçant et à la décadence décomplexée, *Cabaret* nous plonge dans les bas-fonds du Berlin sordide des années 1930, au moment où une chanteuse de boîte de nuit, jouée par Liza Minnelli et un académicien timide tombent amoureux l'un de l'autre lors des derniers jours de la République de Weimar.

Grease (1978)

Sa bande-son pop, ses costumes acidulés, son histoire d'amour mythique... Le film *Grease* avec John Travolta et Olivia Newton-John est un classique. Les chansons culte de cette love story nous embarquent directement dans ce lycée américain, typique des années 50.

The Blues Brothers (1980)

C'est l'histoire de Jack et Elwood Blues, deux frères portés par une pseudo mission divine pour sauver l'orphelinat de leur enfance. Lunettes noires sur le nez et chapeaux sur la tête, ils partent à la recherche de leurs anciens complices pour reformer leur groupe de rock. Le tout est servi par une bande-son mémorable où l'on retrouve James Brown, Aretha Franklin et Ray Charles entre autres.

La La Land (2016)

Inspiré des somptueuses productions des studios MGM (*Un Américain à Paris*), *La La Land* revisite les classiques de l'âge d'or hollywoodien à grand renforts de numéros de claquettes dans les rues baignées du clair de lune, des danses endiablées sur les autoroutes de Los Angeles et des solos émotifs fredonnés sur fond de coucher de soleil.

ET AUJOURD'HUI?

La révolution hippie des années 60-70 donne naissance à diverses formes de spectacles musicaux d'esprit contestataire comme la comédie musicale *Hair* (1967). Le genre tend ainsi à se renouveler en intégrant les rythmes qui font vibrer la jeunesse de l'époque comme le rock'n'roll et la folk music. L'Europe n'est pas en reste avec de nombreuses productions en France et en Angleterre notamment.

Si la création tend à stagner au courant des années 1980, la production de comédies musicales, elle, n'a jamais cessé de se développer avec des spectacles qui font salles comblées tous les soirs et durant plusieurs années : la comédie musicale *Les Misérables* (adaptée du roman éponyme de Victor Hugo par Claude-Michel Schönberg) détient ainsi le record absolu avec 21 années consécutives à l'affiche, de 1985 à 2006!

Outre les spectacles qui continuent à attirer les foules, la comédie musicale est présente depuis longtemps dans l'inconscient des plus petits car les dessins-animés, ceux de Walt Disney notamment, utilisent avec brio ses codes. Ainsi *La Belle et la Bête*, *Hercule*, *Le Roi Lion* ou plus récemment *Encanto*, *la fantastique famille Madrigal* ou **★ Wish** sont de véritables comédies musicales animées, alternant dialogues et passages chantés, le plus souvent chorégraphiés.

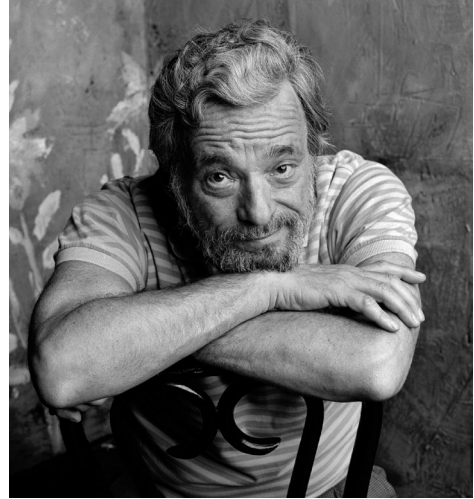
Enfin, dès les années 2000 naissent les premières écoles consacrées exclusivement à la comédie musicale. D'ailleurs le Conservatoire de Lausanne accueille une classe de comédie musicale, où les élèves apprennent à chanter, danser et jouer la comédie.

STEPHEN SONDHEIM

SA VIE

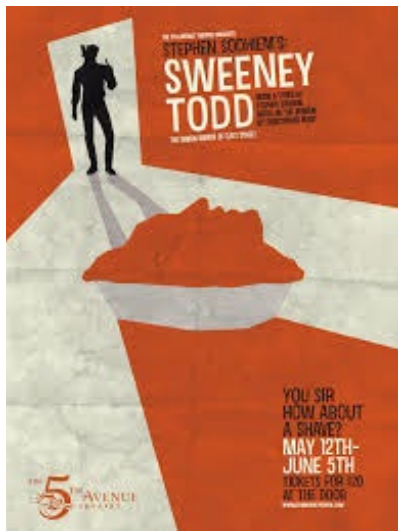
Stephen Sondheim est né à New York le 22 mars 1930. Son père est couturier, sa mère styliste modéliste et décoratrice d'intérieur. En se liant d'amitié avec James Hammerstein, le jeune garçon fait l'une des rencontres décisives de sa vie, car le père de James n'est autre qu'Oscar Hammerstein, l'un des librettistes les plus fameux du musical américain. Pour le jeune Sondheim, c'est la révélation d'un univers!

Tout au long de ses études Stephen Sondheim découvre en parallèle les plateaux et les coulisses des productions. Ses diplômes en poche, le jeune homme rejoint son père et s'installe à Hollywood. La renommée arrivera quelques années plus tard, en 1957, avec la création au Winter Garden Theatre de Broadway de *West Side Story*. Leonard Bernstein en a composé la musique et Sondheim les paroles (lyrics). Sur l'affiche, et malgré le succès bientôt planétaire de cette comédie musicale, le nom de Sondheim, dans l'ombre de celui de Bernstein, peine encore à briller.

C'est la création de *Company* en 1970, qui lance réellement la carrière de Stephen Sondheim en tant que compositeur. Cinq Tony Awards récompensent le spectacle, auquel vont succéder, tout au long des années 1970 et 1980 les titres les plus importants de Sondheim : *Follies* (1971), *A Little Night Music* (1973), *Pacific Overtures* (1976), *Sweeney Todd, the Demon Barber of Fleet Street* (1979), *Sunday in the Park with George* (1984), et *Into the Woods* (1987). Suivront enfin *Assassins*, créé en 1991 et *Passion*, sa dernière œuvre pour la scène (1994).

Stephen Sondheim meurt le 26 novembre 2021 à l'âge de 91 ans dans sa maison de Roxbury, dans le Connecticut, laissant une nouvelle comédie musicale *Square Ones* inachevée.

L'opiniâtreté de Sondheim finit par payer en 1979 avec le succès de « *Sweeney Todd : Le Diabolique Barbier de Fleet Street* ».

Cette comédie noire raconte l'histoire d'un barbier londonien qui assassinait ses clients avec son rasoir tandis que sa complice, Mrs Lovett, se débarrassait des corps en les utilisant pour garnir ses tourtes à la viande...

CE QUE VOUS ALLEZ VOIR ET ENTENDRE

LE PROJET MUSICAL

Porté par deux professeur.e.s du département vocal de l'HEMU, Jeanne-Michèle Charbonnet et Todd Camburn, le spectacle *Side by Side* est interprété par les étudiant.e.s des classes de chant classique, accompagné.e.s de deux pianistes. Les musiques de Sondheim vont ainsi servir de moteur à un escape game musical rondement mené par la cheffe Gena Liévano, étudiante en classe de direction d'orchestre.

LES ARTISTES

Gena Liévano

Née à Caracas au sein d'une famille de musiciens, Gena commence sa formation artistique très tôt. À l'âge de dix ans, elle intègre le Sistema de Orquestas de Venezuela et commence ses études de hautbois. En 2015, Gena s'installe à Paris et débute les cours de direction d'orchestre et de chœur tout en poursuivant sa formation en hautbois, ainsi qu'une Licence en Musique et musicologie à la Sorbonne. Après avoir obtenu un DEM en hautbois et formation musicale au CRR de Paris, elle se spécialise dans la direction d'orchestre avec Jean-Michel Ferran, avec qui elle obtient son diplôme.

Gena Liévano a dirigé le Czech Chamber Philharmonic Orchestra Pardubice, le Chœur et Orchestre de Sorbonne Université, l'ensemble Via Luce, l'ensemble Les Virtuoses, l'Orchestre du Nouveau Monde, et des ensembles de chambre en Espagne et en France.

En 2022, elle fonde "Anima orchestre & art lyrique", formation avec laquelle Gena fait plusieurs concertset opéras par saison à Paris et en Espagne.

Actuellement, elle est en Master de Direction d'orchestre à la Haute École de Musique à Lausanne, dans la classe d'Aurélien Azan Zielinski.

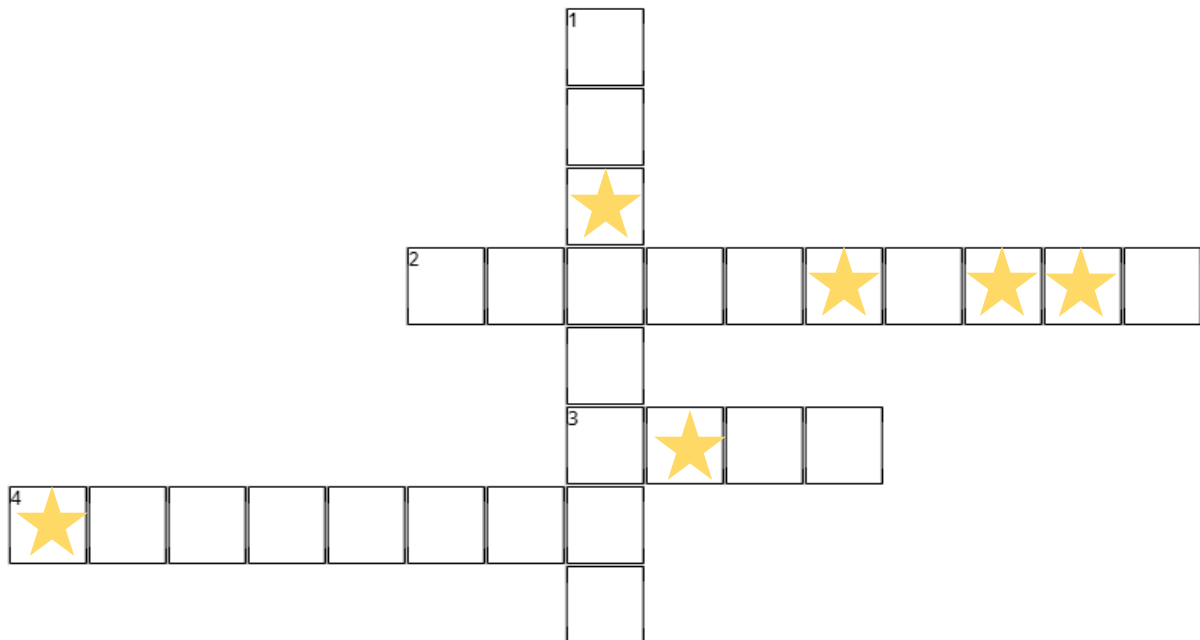
Les musicien.ne.s l'HEMU – Haute École de Musique

Engagé.e.s dans des conditions professionnelles, les musicien.ne.s, chanteur.euse.set chef.fe.s d'orchestre qui participent à ces concerts sont étudiant.e.s à l'HEMU. Ainsi, « Musique entre les lignes » permet l'éveil des futur.e.s professionnel.le.s aux enjeux pédagogiques de demain, tout en leur donnant de réelles opportunités de pratiques.

L'ENIGME

LE MOT CROISÉ

Horizontal

2. Style de danse originaire d'Irlande qui consiste à taper des pieds en rythme sur le sol

3. Mot anglais qui se traduit par "souhait" en français; c'est aussi le titre du dernier long-métrage de Walt Disney

4. Chanteuse et comédienne américaine qui a joué dans une nouvelle version de "Une étoile est née" en 2018

Vertical

1. Principale avenue qui traverse New York et qui a donné son nom au quartier des théâtres

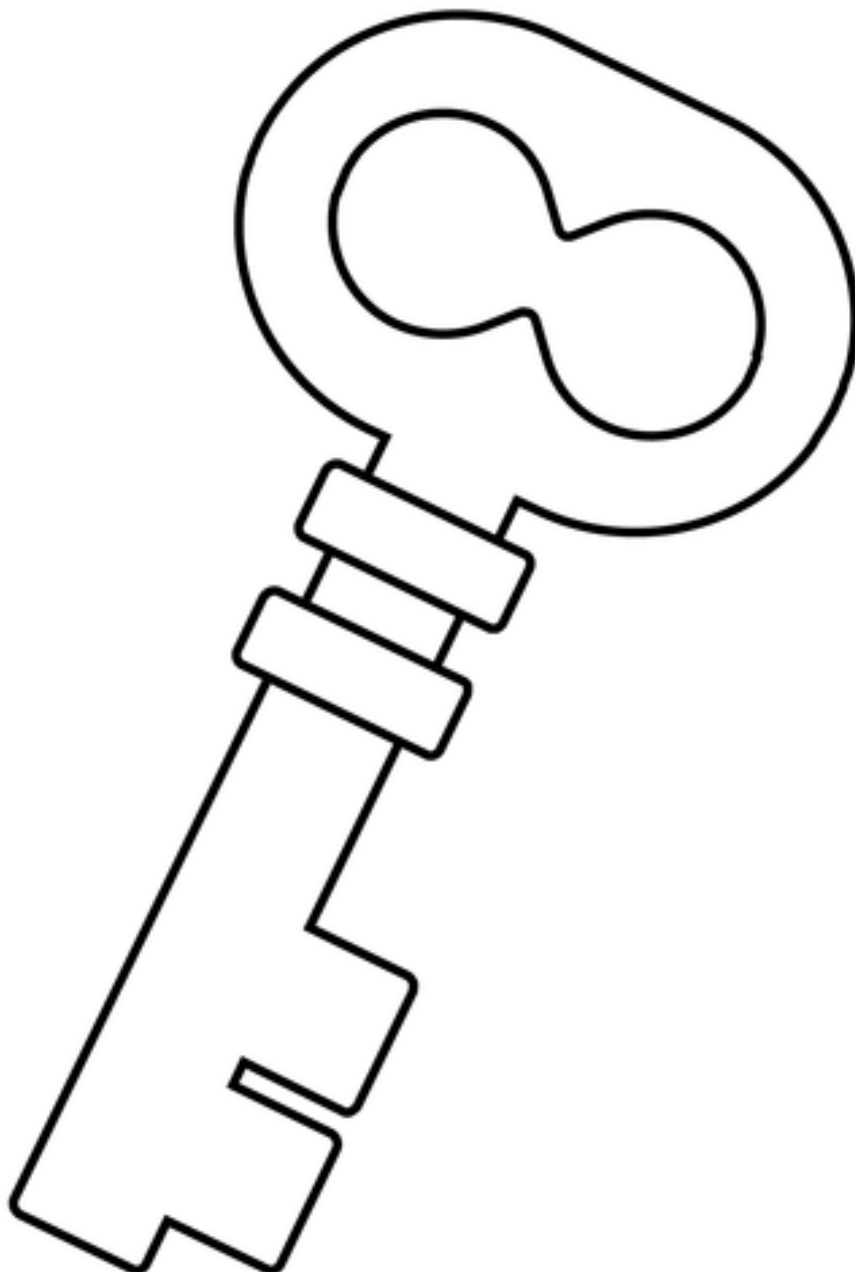
LA CLÉ

Découvrez le mot mystère, composé des lettres figurant dans les cases du mot croisé avec une étoile en filigrane.

Indice : *Je brille dans le ciel la nuit mais je peux également désigner un.e artiste au talent incroyable, particulièrement un.e danseur.euse. En anglais, on m'appelle « star »... Qui-suis-je?*

— — — — —

Un fois le mot démasqué, inscrivez-le sur la clé ci-dessous, décorez-la si vous le souhaitez et amenez une clé par classe le jour du concert.

Dossier réalisé en février 2024 par Elsa Fontannaz

HEMU – Haute Ecole de Musique

Musique entre les lignes

Rue Côtes-de-Montbenon 22

1003 Lausanne

T. +41 (0)21 321 82 01