

Max et les Maximonstres

Olivier KNUSSEN

Un premier pas vers le grand Opéra

Dossier pédagogique

Me 27/02 - 10h

Je 28/02 et Ve 29/02 - 10h et 14h

Matinées scolaires au Théâtre Royal de Liège

OPÉRA ROYAL DE WALLONIE www.orw.be

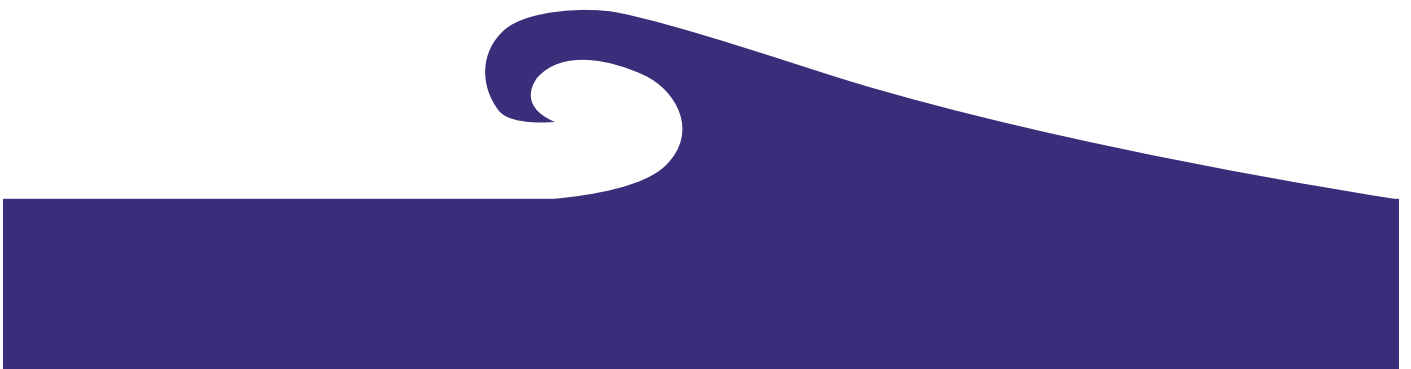
SERVICE JEUNESSE DE L'OPÉRA ROYAL DE WALLONIE - 04 232 42 18 - demeyer@orw.be
Dossier réalisé par Florence De Meyer et mis en page par Emmanuelle Slangen.

Introduction

Opéra de couleurs et de rythmes, *Max et les Maximonstres* constitue une première approche idéale du monde lyrique pour les enfants. Il raconte l'histoire d'un petit garçon qui, puni par sa maman, entreprend un voyage imaginaire pour assouvir ses désirs d'autorité. Récit iniatique et poétique, cette fable moderne de Maurice Sendak est devenue un incontournable de la littérature de jeunesse. Le compositeur Oliver Knussen en a fait, avec la complicité de l'écrivain, un opéra où tous les moyens propres au genre - orchestre symphonique, voix, moyens scéniques - concourent, dans un laps de temps assez court, à la mise en scène du rêve.

En le programmant nous souhaitons participer à l'éducation culturelle et musicale de vos élèves et mettons notre art au service d'une oeuvre écrite spécialement pour eux. LES JEUNESSES MUSICALES s'associent à nous dans cette aventure et contribuent à la préparation des enfants lors d'un passage en classe de 50'. Afin de rendre leur venue plus porteuse, nous vous demandons d'amorcer le travail en présentant l'oeuvre à l'aide du dossier. Si cette découverte a donné lieu à un prolongement commela réalisation d'une affiche, d'un dessin ou d'un texte, n'hésitez pas à nous en envoyer la trace.

Vous trouverez dans ce dossier une **série de clefs de lecture** de l'oeuvre et des **pistes pédagogiques**.

A propos de

LANGUE
français

DURÉE
45'

L'oeuvre

Adapté du livre pour enfants de Maurice Sendak qui porte le même nom, *Max et les Maximonstres* (*Where the Wild Things Are*) est un opéra-fantaisie en un acte et 9 scènes d'Oliver Knussen. En choisissant ce livre-succès, le compositeur cherche à honorer dignement la commande que l'Opéra National de Bruxelles lui a faite à l'occasion de l'Année internationale de l'Enfant, d'autant plus qu'il invite Sendak à écrire avec lui le livret. Si l'oeuvre est jouée pour la première fois à Bruxelles en 1980 en anglais, elle subira plusieurs remaniements lors de reprises en Angleterre et aux Etats-Unis et sera complètement achevée en 1984. La version française, présentée pour la première fois à Liège au Théâtre Royal en novembre 2005, a été établie par Dominique Mols.

L'écrivain

Grande figure de la littérature enfantine et auteur de quatre-vingt albums, Maurice Sendak est né à Brooklyn en 1928. Issu d'une famille de conteurs et de dessinateurs, il étudie à l'Art Student's League de New York et illustre son premier livre pour enfants dans les années 1950. Six ans plus tard avec *Kenny's Window*, il se met à écrire certaines des histoires qu'il illustre. Plusieurs ouvrages de son abondante production sont maintenant devenus des classiques, comme *Max et les Maximonstres* (1963), *Higglety Pigglety Pop!* (1967), *Cuisine de nuit* (1970), ou encore *Quand papa était loin* (1981). En 1970, il reçoit le prix HANS CHRISTIAN ANDERSEN pour l'ensemble de son oeuvre.

Le compositeur

Compositeur et chef d'orchestre originaire de Glasgow, Oliver Knussen est le fils d'un contrebassiste du LONDON SYMPHONY ORCHESTRA. Il étudie d'abord la composition dans son pays. En 1968, à l'âge de 16 ans, il y vit sa première expérience de chef d'orchestre en dirigeant sa *Première Symphonie*. Puis il poursuit son apprentissage aux Etats-Unis. L'écriture de deux autres symphonies et d'une série de pièces pour ensemble instrumental dont *Ophelia Dances* (1975) et *Coursing* (1979) ouvre la voie d'un succès qui se confirme dans les années 1980 avec la composition de deux opéras, *Where the Wild Things Are* (1984) et *Higglety Pigglety Pop!* (1985), en collaboration avec Maurice Sendak. Ses oeuvres plus récentes comme *Songs without Voices* (1992) et *Two Organa* (1994) sont jouées dans plusieurs pays. Parallèlement à son activité de compositeur, il brille dans le monde entier comme chef d'orchestre et devient directeur de différentes manifestations musicales. Depuis 1995, il a signé un contrat avec la maison de disque DEUTSCHE GRAMMOPHON et participe à la diffusion de la musique classique du XXe siècle.

Les personnages

Deux humains

La maman - *mezzo-soprano*

Comme toutes les mamans, la maman de Max est pleine d'affection pour lui mais ne peut pas admettre certains de ces comportements. Le rôle de la maman est confié à une femme à la voix intermédiaire. Le contraste avec la voix de Max peut marquer la différence d'âge. Les rôles de mezzo-soprano sont souvent confiés à des personnages qui ont une expérience de la vie. Le rapport d'âge est intensifié par la mise en scène.

Max - *soprano*

Max est un petit garçon qui n'est pas à une bêtise près. Parfois, il exagère au point de mettre sa maman hors d'elle et de la pousser à le punir. Le rôle de Max est tenu par une jeune femme. Il est très fréquent en opéra que les rôles d'enfants soient interprétés par des femmes qui ont une voix aiguë. En effet, l'exigence de la partition et les contraintes du métier de chanteur font qu'il est trop difficile pour un enfant d'aborder le rôle. La crédibilité du personnage sera donc renforcée par le jeu scénique de la chanteuse et son costume.

et des monstres

Les monstres sortent tout droit de l'imaginaire de Max. Mis à part un, ils sont tous confiés à des hommes. Comme les monstres sont là pour faire peur, il est intéressant de leur attribuer des voix plus graves. Afin de créer des nuances sonores, le compositeur mêle les trois tessitures masculines: ténor (la plus aiguë), baryton (l'intermédiaire) et basse (la plus grave). Afin de peupler l'île de nombreux habitants, les rôles chantés sont renforcés par une équipe de danseurs et d'acrobates.

Tzippy, le
Maximonstre
femelle
mezzo-soprano

Le
Maximonstre
à barbe
ténor

La Chèvre
maximonstre
ténor

Le
Maximonstre
à cornes
baryton

Le Coq
maximonstre
*baryton-
basse*

Le
Taureau
maximonstre
basse

Des
maximonstres
*dix danseurs
et acrobates*

L'histoire... en résumé

Max tient tête à sa mère qui le punit finit en l'envoyant au lit sans souper et en le traitant de monstre. Dans l'obscurité de la chambre, les objets se mettent à vivre et entraînent le petit garçon de plus en plus loin: après avoir été poursuivi par l'aspirateur, il traverse une forêt, puis une mer. Arrivé sur un île, il est confronté à la présence des monstres qu'il parvient peu à peu à dominer. Il est ensuite couronné par les monstres et organise un grand chambard. Enfin, il retrouve la sérénité et ordonne aux monstres d'aller au lit sans souper, avant de refaire le voyage en sens inverse pour retrouver sa propre chambre. Là, la voix douce et rassurante de sa maman se fait entendre.

L'histoire... en détail

Scène 1 : Max

Max, un petit garçon vêtu d'un costume de loup blanc, joue dans le couloir devant sa chambre. Avec espièglerie, il traque ses soldats de plomb et tend une embuscade à son ours en peluche.

Scène 2 : Maman

Etendu par terre, Max est effrayé par l'ombre d'une chose qui produit un bruit étrange. Il s'agit de sa mère qui passe l'aspirateur et qui, excédée par ses bêtises, le gronde. Le garnement, qui continue à narguer sa maman, finit par être envoyé au lit sans dîner.

Scène 3 : La Chambre de Max

Max boude et commence à rêver que sa chambre se transforme en une forêt luxuriante, que de l'eau y apparaît, puis un bateau à bord duquel il monte et prend le large.

Premier Interlude marin

Seul en mer, il navigue durant des jours et des nuits pendant presque un an. Un jour, à l'aube, un immense monstre marin surgit de l'eau mais, sur ordre de Max, disparaît aussitôt. Une île pointe à l'horizon.

Scène 4: Les Maximonstres

Amarrant, le petit garçon entend des grondements au loin. Ce sont les Maximonstres qui se précipitent avec fureur sur le nouveau venu. Irrité, Max se met à hurler en les fixant droit dans les yeux et obtient leur silence.

Scène 5: Le Couronnement

Les Maximonstres décident de couronner Max.

Scène 6: Le Grand Chahut

Dans la nuit noire, la lune brille. Max et les Maximonstres font des cabrioles, tapent des pieds, dansent sauvagement. Brusquement le roi arrête la fête et envoie ses sujets au lit sans souper. Après avoir ronchonné, les Maximonstres se mettent à bâiller et s'endorment.

Scène 7: Max seul

Nostalgique, Max retire sa couronne et pense à sa maison et à sa maman.

Scène 8: Le Départ

Discrètement, Max se prépare à partir. Les Maximonstres se réveillent et se dirigent vers le bateau pour empêcher leur roi de les abandonner.

Deuxième Interlude marin

Max entame son voyage en chemin inverse.

Scène 9: La Chambre de Max

Max regagne sa chambre. Tandis que la forêt disparaît peu à peu, le petit garçon trouve son dîner sur la table et en goûte la saveur.

La musique

Deux directions sont perceptibles dans le travail d'Oliver Knussen.

D'une part, il cherche à retranscrire fidèlement les étapes du cheminement intérieur de Max. L'opéra s'ouvre sur une musique calme et menaçante et se construit sur une alliance de passages musicaux musclés exprimant avec violence la frustration d'être contrarié de l'enfant et de moments d'accalmie où l'on sent Max en recherche d'un plus grand équilibre dans sa relation à l'autre. Pour illustrer que la rencontre avec les monstres est le fruit de son imagination, le compositeur ne fait pas parler les habitants de l'île dans une langue compréhensible. Il leur invente un langage que Sendak a lui-même qualifié de «jargon yiddish biscornu, enfantin et cru».

D'autre part, Knussen désire rendre hommage à un genre particulier: l'opéra-fantaisie, appelé parfois opéra fantastique, dont les sujets laissent une place importante à l'invention. Avec cette oeuvre, il cherche à rejoindre l'esprit d'*Hänsel und Gretel* de Humperdinck, du *Rossignol* de Stravinsky ou encore de *L'Enfant et les sortilèges* de Ravel. Il tient aussi partager avec le public ses connaissances musicales en rendant hommage à quelques grands compositeurs d'opéra comme Moussorgski ou Debussy et justifie sa démarche en expliquant que pour lui le meilleur moyen de créer des sons qui soient le plus fidèles au monde de Sendak est de s'inspirer de la musique qui l'a fasciné dans son enfance. Oliver Knussen signe dès lors une musique contemporaine et expressive qui, en faisant écho à des prédécesseurs, n'en demeure pas moins très personnelle.

En destinant *Max et les Maximonstres* aux enfants, on aurait pu croire qu'Oliver Knussen allait composer sa musique d'un coup de baguette magique. Et pourtant la recherche d'une atmosphère magique passe par la création d'une partition très fouillée. Edouard Rasquin, le chef d'orchestre de notre spectacle, explique que s'attaquer à cet opéra représente un très gros travail pour les musiciens et les chanteurs. Derrière de très beaux effets musicaux, qui collent à l'histoire de Sendak et qui donnent une impression de simplicité, se cache une musique très construite et difficile à aborder même pour les professionnels.

La mise en scène

Pour la metteuse en scène, Claire Servais, l'histoire de ce petit garçon, qui s'invente des monstres dont il n'a pas peur, est basée sur le curieux paradoxe que pour échapper à l'angoisse de ce que l'enfant ne maîtrise pas, il s'invente un imaginaire horrible qu'il contrôle parfaitement.

Afin de donner une résonance actuelle à l'oeuvre, Claire Servais a réfléchi avec Valérie Urbain à la manière de représenter les monstres. En effet, pour elles, l'album de Sendak, si beau qu'il soit, présente des monstres tels qu'on les concevait il y a quelques années. Voulant être proche des enfants d'aujourd'hui, la scénographe s'est ainsi inspirée de l'imagerie des films d'animation récents comme *Monstres et Compagnie*, *L'Etrange Noël de Mister Jack*, *Toy Story...* et des jeux vidéos de type mangas. Parallèlement, les créatrices ont voulu donner aux enfants des clefs pour entrer dans le monde l'opéra. L'utilisation de motifs plus classiques, dans la chambre de Max

notamment, est propice à une ambiance plus poétique et souligne le décalage qu'il y a entre Max et ses parents. Le traitement du «Voyage de Max», moment purement fantastique de l'oeuvre, est le lieu d'une réflexion sur l'étrange et l'absurde et fait appel à l'esthétique sous-marine de Jules Verne.

En réfléchissant aux costumes des monstres, Claire Servais a senti le besoin de doter les personnages de sa mise en scène d'une gestuelle particulière. Le chorégraphe Barry Collins explique que son rôle est de prolonger, grâce au mouvement, ce que racontent les costumes. Ainsi, il définit, pour chaque costume, des attitudes et des mouvements particuliers. Pour lui travailler avec des danseurs et des acrobates le pousse à élargir son champ d'action de chorégraphe puisque, comme un marionnettiste, il crée des atmosphères par le biais de la danse mais aussi de l'acrobatie, du mime ou de la magie.

Direction musicale : Edouard RASQUIN
Mise en scène : Claire SERVAIS
assisté de : Frédéric ROELS
Chorégraphie : Barry COLLINS
réalisée par : Flavia MANGANI
Décors et costumes : Valérie URBAIN
Lumières: Olivier Wéry

Max :Beatrice WEISS
La maman: Laura BALIDEMAJ
Tzippy: Nathalie SOLHOSSE
Le Maximonstre à barbe: Lillo FARRAUTO
Le Maximonstre à cornes: Patrick DELCOUR
Le Coq maximonstre: Alexei GORBACHEV
Le Taureau maximonstre: Pierre GATHIER

Danseurs: Sabine DEFOURNY, Anne-Françoise LECOQ, Flavia MANGANI, Stéphane BONARD

5 Artistes du Cirque: Benjamin EUGENE, Naïma TRICHA, Jokke VANDERLINDEN, Tiko VENNE, Mikael VIENOT

Quelques propositions didactiques

Découvrir l'histoire

Montrer aux enfants l'album de Sendak en cachant l'illustration de la couverture et en laissant seul le titre visible. A partir de celui-ci, les élèves imaginent ce que pourrait raconter le livre.

Dans un second temps, présenter aux élèves une série d'illustrations tirées du livre que les enfants sont invités à replacer dans un ordre cohérent (voir annexe). Enfin ôter la cache et lire le livre pour que les enfants confrontent leur version à celle de Sendak.

Annoncer la sortie à l'opéra

En ouvrant une discussion sur la manière de raconter *Max et les Maximonstres* autrement qu'au moyen d'un livre, amener les enfants à s'interroger sur les différents moyens narratifs qu'ils connaissent. Alors qu'ils citeront peut-être le cinéma et le théâtre, il y a peu de chance qu'ils mentionnent l'opéra. Créer la surprise en annonçant que la classe va aller à l'opéra et ouvrir le débat sur la question de savoir ce qu'est un opéra. Ensuite à l'aide de livres documentaires, les enfants sont invités à colorier le dessin qui représente une salle d'opéra (voir annexe) et à lister les éléments importants (chanteurs, musiciens, chef d'orchestre, costumes, décors, lumières et public) et à distinguer les notions de salle, scène et fosse d'orchestre.

Découvrir l'opéra

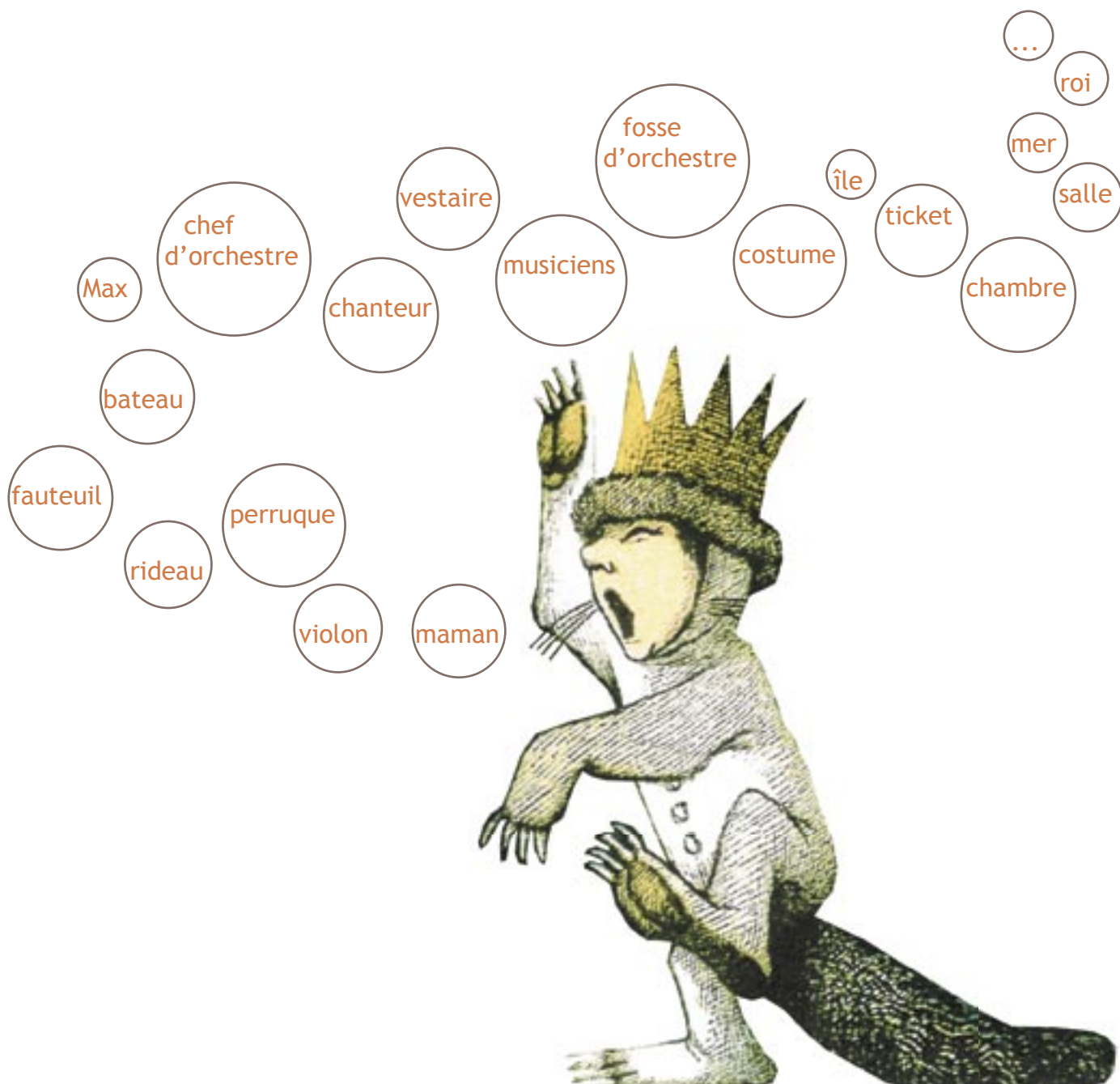
Pour cette étape, il est nécessaire de se procurer le cd disponible en médiathèque (www.la.mediateque.be) et dont voici les références: KNUSSSEN, Oliver et SENDAK, Maurice, Higgletty Piggletty Pop! And Where the Wild Things are, avec Cynthia Buchan, Lisa Saffer et le London Sinfonietta dirigé par Oliver Knussen, DEUTSCHE GRAMMOPHON, 1999. Attention: il n'existe pas d'enregistrement en français nous proposons quand même cette séquence avec des extraits en anglais. La version que nous présentons en spectacle est en français.

Faire écouter le *Premier Interlude marin* (page 7). Demander aux enfants de reconnaître à quel moment de l'histoire pourrait correspondre cette musique. Il s'agit du passage où Max voyage sur le bateau en direction de l'île. Les élèves constateront que la musique fait partie intégrante d'un opéra.

Ensuite, pour identifier la manière peu habituelle dont les chanteurs d'opéra chantent, passer un second extrait *Scene 2: Mama* (page 3). Il est question ici du moment où la maman se fâche. On entend son énervement dans sa voix assez grave. Face à elle, il est intéressant de repérer Max *Scene 3 : Max's Room - Pantomime and Arietta 1* (page 5). On peut pour aller plus loin noter les différences entre les deux types voix et expliquer pourquoi le petit Max sera interprété par une femme adulte. Avant d'écouter la manière tout à fait surprenante dont les monstres vont s'exprimer *Scene 4: The Wild Things* (page 8), proposer aux enfants répartis en petits groupes de se mettre dans la peau des Maximonstres et s'inventer en langage propre. En effet, les Maximonstres sont incapables de parler notre langue, il leur faut inventer un nouveau mode d'expression. L'occasion est offerte de souligner qu'en opéra, il n'est pas toujours nécessaire de comprendre toutes les paroles pour suivre l'histoire et que l'on peut voir un opéra dans une autre langue que la nôtre.

Et après l'opéra

Après la vision du spectacle, terminer la découverte de l'opéra avec un «Dessinez, c'est gagné sur l'opéra». Tour à tour, les enfants viennent dessiner au tableau un mot tiré au sort tandis que les autres devinent le plus rapidement possible le mot représenté. Voici quelques exemples de mots :

Annexes

illustrations extraites de l'album de Maurice Sendak

