

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	9
L'opéra pour enfants, symbole de l'accès aux arts	9
<i>De la démocratisation culturelle à la médiation</i>	10
<i>La découverte de l'enfant-sujet</i>	13
L'opéra pour l'enfant-spectateur.....	16
Méthodologie.....	18
<i>Note éditoriale</i>	23
<i>Remerciements</i>	23
<i>Abréviations</i>	24

PREMIÈRE PARTIE

LE GENRE JEUNE PUBLIC

CHAPITRE PREMIER. D'UNE CULTURE ENFANTINE À UNE CULTURE POUR ENFANTS.....	27
Questions de nomenclature	31
Le(s) genre(s) jeune public.....	32
Le jeune public devient un genre – les paramètres extra-artistiques	35
<i>La mention de l'âge</i>	36
<i>Une durée « adaptée »</i>	37
<i>Les lieux</i>	38
<i>Public scolaire – public familial</i>	39
Questions de légitimité.....	40
<i>Pédagogie opposée à Art</i>	42
<i>L'enfant, un spectateur mineur</i>	44
CHAPITRE II. LE JEUNE PUBLIC À L'OPÉRA.....	47
L'apparition des services éducatifs des maisons d'opéra	47
<i>RESEO – la mise en réseau des services éducatifs à l'échelle européenne</i>	52
<i>Vers la stabilisation et la diversification des activités</i>	56
Le répertoire lyrique à destination du jeune public.....	57
<i>Les adaptations du répertoire</i>	63
<i>Les opéras pour enfants spectateurs</i>	65

DEUXIÈME PARTIE
LA CRÉATION CONTEMPORAINE

CHAPITRE III. CONVICTIONS – COMMANDER UN OPÉRA POUR ENFANTS.....	73
La sélection du compositeur.....	77
Le cahier des charges – conditions explicites et implicites.....	81
Le format – « large scale » ou « small scale ».....	84
CHAPITRE IV. CONCEPTIONS – LES DISCOURS DES COMPOSITEURS.....	87
Les représentations de l'enfant dans l'imaginaire des compositeurs.....	87
<i>L'enfant-sauvage</i>	88
<i>L'enfant – l'autre spectateur</i>	90
Le destinataire de la création : tout public ou jeune public.....	92
<i>Un opéra pour tous</i>	93
<i>Un opéra pour les parents également</i>	96
<i>L'enfant – le destinataire premier (et unique?)</i>	97
CHAPITRE V. CONDITIONS – L'ADÉQUATION ENTRE SUJET ET MESSAGE.....	99
Le choix du sujet.....	102
<i>L'affinité personnelle pour un sujet</i>	103
<i>Au service d'une problématique</i>	109
En quête du pédagogiquement pertinent.....	114
<i>Grandir pour se marier</i>	115
<i>La puberté</i>	117
<i>Devenir femme</i>	118
<i>Valeurs de la société : le courage, la tolérance, l'amour maternel</i>	120
CHAPITRE VI. CONCESSIONS – LES AJUSTEMENTS MUSICAUX EN DIRECTION DE L'ENFANT.....	125
L'emploi de la mélodie.....	125
<i>Comptines, rondes et chansons enfantines et leur intégration dans un langage contemporain</i>	128
<i>Airs mélodiques pour imiter l'univers enfantin</i>	138
<i>Leitmotiv : mélodies romantiques</i>	140
Polystylisme.....	141
<i>Polystylisme historique</i>	142
<i>Polystylisme ethnique</i>	144
<i>Références polystylistiques</i>	145
D'autres passerelles vers l'enfant et son univers sonore habituel.....	148
<i>Les percussions – sonorités familières et entraînant</i>	148
<i>Le caractère exceptionnel de la voix lyrique</i>	150
<i>Contraste d'atmosphères</i>	152
<i>La répétition</i>	153
<i>Dimensions psychologiques : du conte à la structure musicale</i>	157

CHAPITRE VII. COMMUNICATION	161
L'échange avec la salle	161
<i>La participation active du public</i>	164
Jeux d'enfants – jeux de cirque.....	166
Décors colorés, abstraits ou sonores	168

TROISIÈME PARTIE

LA RÉCEPTION

CHAPITRE VIII. L'ENQUÊTE	173
<i>Das tapfere Schneiderlein</i>	173
<i>Eisenhans!</i>	180
<i>Schneewitte</i>	182
<i>Swanhunter</i>	187
<i>Le Petit Chaperon rouge</i>	192
<i>L'enthousiasme des enfants de 3 à 6 ans</i>	192
<i>Les réactions mitigées des élèves de 7 à 14 ans</i>	199
<i>Lupus in fabula</i>	206
CHAPITRE IX. LE PARTAGE D'UNE EXPÉRIENCE ESTHÉTIQUE	215
Témoigner d'une expérience esthétique par le dessin ou l'écriture.....	215
<i>Dessiner une expérience esthétique</i>	216
<i>Le récit d'expérience et ses trois niveaux</i>	219
<i>Un cas particulier : mettre en mots une expérience d'écoute</i>	222
Évaluation d'une expérience esthétique.....	227
<i>Le cadre de l'expérience esthétique : la sortie scolaire</i>	227
<i>Développement du goût musical</i>	231
<i>L'enfant est-il capable d'une expérience esthétique ?</i>	235
CONCLUSION	243
Les caractéristiques de l'opéra pour l'enfant-spectateur.....	243
Genre, sous-genre ou étiquette?.....	246
Le retour des enfants.....	248
Une expérience exceptionnelle.....	252
L'enfant – un spectateur avec expérience	254
L'exigence de la qualité.....	255
BIBLIOGRAPHIE.....	261
INDEX DES NOMS ET DES ŒUVRES.....	271
TABLE DES EXEMPLES MUSICAUX.....	277
TABLE DES MATIÈRES	279