

ROYAUMONT
abbaye & fondation

Parcours pédagogiques pour le lycée

Parcours autour du Festival

Année scolaire 2019-2020

Ces différentes propositions de parcours s'articulent autour de la programmation du Festival de Royaumont ainsi que des Fenêtres sur Cour(s), des temps de rencontres qui offrent l'avantage d'être ouvertes à tous et de créer des passerelles entre les créations des artistes et le regard du public.

Ces parcours ont pour objectifs d'**associer la découverte du patrimoine artistique, historique et culturel de Royaumont à une pratique artistique** et de **saisir les étapes d'élaboration et de travail opérantes pour porter à la scène une création.**

Ces parcours offrent ainsi la possibilité aux élèves d'être sensibilisés ou d'approfondir leur démarche artistique ou littéraire grâce à des propositions interdisciplinaires.

Chaque parcours est proposé en module découverte ou en module approfondissement.

Les ateliers sont donnés par des artistes collaborateurs de Royaumont ou des associations dont les interventions ont été adaptées aux nouveaux programmes du lycée.

A. Les arts à Royaumont aux XIX et XX ème siècles

L'Abbaye est un lieu au patrimoine historique riche et son évolution au cours de l'ère industrielle en a également fait un lieu de création et d'échanges artistiques et culturels d'excellence dont les deux bibliothèques en sont les témoins (Bibliothèque Henri et Isabel Guoin et Bibliothèque Musicale François Lang).

En accordant une importance particulière au texte, ce parcours pédagogique propose aux lycéens d'expérimenter le passage de l'écrit à la voix au sein de l'abbaye. Il se décline en trois parcours rattachés aux programmes scolaires et à la programmation artistique de Royaumont :

- Poésie à Royaumont aux XIXème et XXème siècles
- Chanson engagée au XIXème siècle
- Théâtre de Société à Royaumont.

Ces parcours sont proposés en modules courts ou complémentaires en modules longs pour plusieurs classes et comportent un temps de visite des lieux (abbaye et bibliothèques) et un ou plusieurs temps d'atelier. A la manière de la pratique de salon, les élèves feront l'expérience de ces échanges intellectuels et artistiques à l'origine du Projet Culturel de la Fondation. Lors de la visite guidée, les élèves seront amenés à découvrir l'orgue Cavaillé-Coll acquis en 1936 par François Lang pour inaugurer la première Saison musicale à Royaumont et qui, dans sa version originale, était utilisé comme instrument emblématique des salons.

1. Poésie à Royaumont aux XIXème et XXème siècles

Ce parcours destiné plus particulièrement aux élèves de Première met à l'honneur la Poésie à Royaumont au 19ème siècle et 20ème siècle et permettra ainsi aux élèves de se préparer aux épreuves orales du baccalauréat de Français en abordant un texte ou une œuvre au programme. L'objectif pédagogique sera orienté vers la sensibilisation à la prise de parole en public et à l'éloquence afin d'illustrer le travail de préparation au Grand Oral. Le travail de mise en voix sera complété par une ouverture pluridisciplinaire à la fois picturale et musicale en prenant appui sur les archives des Bibliothèques de Royaumont.

Afin d'illustrer la poésie du XIXe siècle au XXIe siècle seront abordés :

- Victor Hugo, *Les Contemplations*, livres I à IV / parcours : Les Mémoires d'une âme.
- Charles Baudelaire, *Les Fleurs du Mal* / parcours : Alchimie poétique : la boue et l'or.
- Guillaume Apollinaire, *Alcools* / parcours : Modernité poétique

Ce parcours débutera par une visite guidée autour des grandes figures de Royaumont et s'attachera plus particulièrement à évoquer Henri et Isabel Guoin ainsi que François Lang qui a permis notamment la constitution d'un fonds exceptionnel de manuscrits et imprimés musicaux - environ 1 300 titres allant du XVe au XXe siècle.

Les élèves bénéficieront ensuite d'une ou trois séances d'ateliers autour de la poésie des 19ème et 20ème siècles.

Module court : (un texte au programme)

- Visite des lieux en demi-groupe
- Atelier de 2h en demi-groupe : mise en voix / versification / passage à l'oral / contextualisation pluridisciplinaire.

Module long : (une œuvre au programme)

- Deux temps d'ateliers en établissement (mise en voix / versification / passage à l'oral / contextualisation pluridisciplinaire des trois textes)
- Un temps de restitution au sein de l'Abbaye avec :
 - . Visite des lieux en demi-groupe
 - . Temps de répétitions
 - . Temps de restitution collective
- Le module long permet un temps de restitution croisée avec les deux autres parcours (chanson engagée au 19ème siècle et théâtre de Société à Royaumont) à la manière des pratiques de salon.

Intervenant :

Thibaut Mihelich, enseignant en littérature et musicologue.

Liens avec la programmation Festival de Royaumont :

Dans le cadre de la journée Schumann poète :

- « Schumann, l'oiseau prophète », samedi 28 septembre 2019 à 15h

Un portrait de Schumann entre texte et musique

Dans le cadre de la journée Poésie et musique au salon :

- « Prélude à l'après-midi autour de l'académie Orsay Royaumont », samedi 5 octobre à 14h30
- « Chanson perpétuelle », samedi 5 octobre à 17h30
- « Nuit de la mélodie et du lied », samedi 5 octobre à 20h45

Liens avec le programme de français de la classe de première :

« Le programme de français fixe quatre objets d'étude pour la classe de première : la poésie du XIXe siècle au XXIe siècle, la littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle, le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle, le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle. Chacun des objets d'étude associe une œuvre (ou une section substantielle et cohérente d'une œuvre) et un parcours permettant de la situer dans son contexte historique et générique. Le programme national de douze œuvres, renouvelé par moitié tous les ans, définit trois œuvres par objet d'étude, parmi lesquelles le professeur en choisit une et son parcours associé. »

Classe de première

Objet d'étude : La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle

- Victor Hugo, *Les Contemplations*, livres I à IV / parcours : Les Mémoires d'une âme.
- Charles Baudelaire, *Les Fleurs du Mal* / parcours : Alchimie poétique : la boue et l'or.
- Guillaume Apollinaire, *Alcools* / parcours : Modernité poétique ?

2. Chanson engagée au 19ème siècle

Ce parcours choisi d'explorer l'histoire du 19ème siècle sous l'angle de la romance et de la chanson engagée en s'appuyant en partie sur les archives présentes au sein des bibliothèques de la Fondation. En visite guidée, une attention particulière sera portée aux conséquences de l'industrialisation sur les dimensions économiques et sociales françaises. En atelier, les élèves seront sensibilisés aux différentes évolutions politiques en France depuis la Révolution.

Intervenant :

Pierre Girod, musicologue.

Module court :

- Visite de l'abbaye en demi-groupe.
- Atelier autour de la diction et de la reconnaissance de mélodies sous les différents régimes politiques du 19ème (2 h.)

Module long :

- Deux temps d'atelier dans les établissements (diction, reconnaissance de mélodies sous les différents régimes, projection de sources iconographiques, présentation de l'évolution du genre, etc...)
- Une journée à Royaumont :
 - . Visite des lieux en demi-groupe : l'abbaye, les deux bibliothèques.
 - . Temps de répétitions en demi-groupe.
 - . Temps de restitution collective.

[Le module long permet un temps de restitution croisée avec les deux autres parcours (Poésie aux 19ème et 20ème siècles et Théâtre de Société à Royaumont) à la manière des pratiques de salon.]

Liens avec la programmation Festival de Royaumont :

Dans le cadre de la journée Schumann poète :

- « Schumann, l'oiseau prophète », samedi 28 septembre 2019 à 15h
- Un portrait de Schumann entre texte et musique

Dans le cadre de la journée Poésie et musique au salon :

- « Prélude à l'après-midi autour de l'académie Orsay Royaumont », samedi 5 octobre à 14h30
- « Chanson perpétuelle », samedi 5 octobre à 17h30
- « Nuit de la mélodie et du lied », samedi 5 octobre à 20h45

Liens avec le programme de première en Histoire :

- « L'Europe entre restauration et révolution (1814-1848) »
- L'industrialisation et l'accélération des transformations économiques et sociales en France. Ce chapitre vise à montrer que la société française connaît des mutations profondes liées à l'industrialisation et à l'urbanisation. On peut mettre en avant :

les transformations des modes de production (mécanisation, essor du salariat...)
et la modernisation encouragée par le Second Empire ;

l'importance du monde rural et les débuts de l'exode rural ;

l'importance politique de la question sociale. »

3. Théâtre de Société à Royaumont

Au cours du 19ème siècle, les propriétaires des industries de Royaumont sont socialement et artistiquement liés à la vie parisienne en ont adopté les codes. Cet itinéraire mettra ainsi en lumière le mode de vie de ces différents occupants de Royaumont entre 1791 et 1864 qui avaient pour habitude de pratiquer le théâtre de société et de reconstituer des salons.

Il s'agira dans un premier temps de visiter l'abbaye et son parc pour découvrir les lieux occupés successivement par les familles Travanet, Von der Mersch et le Marquis de Bellisen (les familles d'industriels de Royaumont). Les élèves seront ensuite amenés à découvrir un instrument emblématique des salons parisiens, l'orgue Cavaillé-Coll présent au sein de l'abbaye depuis 1936.

En atelier, les élèves seront sensibilisés au théâtre de société tel que pratiqué par une partie des occupants de l'abbaye et expérimenteront l'importance du lieu théâtral sur leur interprétation.

Module court :

- Visite de l'abbaye, des deux bibliothèques et découverte de l'orgue Cavaillé-Coll en demi-groupe
- 2h d'atelier théâtre en demi-groupe.

Module long :

- Deux temps d'atelier dans les établissements.
- Une journée à Royaumont :
 - . Visite des lieux en demi-groupe : l'abbaye, les deux bibliothèques et découverte de l'orgue Cavaillé-Coll.
 - . Temps de répétitions en demi-groupe.
 - . Temps de restitution collective.

[Le module long permet un temps de restitution croisée avec les deux autres parcours (Poésie aux 19ème et 20ème siècles et chanson engagée au 19ème siècle) à la manière des pratiques de salon.]

Intervenant : Manuel Weber, comédien et enseignant.

Liens avec le programme :

- Enseignement optionnel Théâtre :

« La « séance théâtrale »

En classe de première, on s'attache particulièrement à approfondir la notion de « séance théâtrale ». Ce terme désigne non seulement la réalisation scénique proposée aux spectateurs, mais aussi la représentation théâtrale appréhendée dans toutes ses dimensions : le lieu théâtral ; le temps et la durée choisis ; la présence et la constitution du public ; le monde imaginaire créé aussi bien que l'événement éphémère et concret qu'est un spectacle ; la dimension sociale, au sens large, de l'événement théâtral, fait de codes et de rites à la fois spécifiques et sans cesse ré-agencés ; les enjeux variables du théâtre selon les époques et les cultures. »

- Enseignement de spécialité Théâtre :

« Le principe de l'enseignement de spécialité théâtre étant de toujours mettre en relation les connaissances et la pratique, la culture théâtrale se déploie à partir d'un

corpus constitué par le professeur en étroite relation avec certains des spectacles vus et avec les projets menés sur le plateau en partenariat avec l'artiste. Ce corpus comportera au moins deux objets d'étude, choisis parmi les propositions ci-dessous : [...]

Le théâtre au XIXe siècle : le mélodrame, le spectaculaire, le drame romantique, le vaudeville ; le boulevard »

B. Histoire et écritures de la danse

1. Danse baroque

Ce parcours s'intéressera plus particulièrement à l'époque baroque au travers de la danse en prenant appui sur les archives du Fonds Rameau de la BFML. Une attention particulière sera portée sur l'évolution du travail d'écriture et de retranscription. Les élèves seront amenés à expérimenter la danse baroque en étant accompagnés d'un claveciniste.

Les élèves pourront débiter ce cycle par une visite de l'abbaye de Royaumont qui se terminera au sein de la Bibliothèque Musicale François Lang pour y explorer le Fonds Rameau. Il est également possible que le parcours commence dans les établissements et qu'il se termine par une journée complète au sein de l'abbaye. Lors des ateliers de pratique, les élèves seront accompagnés d'un claveciniste ou d'un guitariste baroque. Les ateliers d'application s'articuleront autour du travail de Hubert Hazebroucq sur le Baroque et permettront ainsi de saisir les enjeux de l'écriture chorégraphique.

Ce parcours est ouvert à tous les enseignements mais se destine plus précisément aux élèves de seconde. Pour les enseignements optionnels ou de spécialité en musique et danse, les ateliers aborderont des aspects plus techniques.

Déroulé du parcours :

Module long :

- Ouverture du projet avec la journée du 29/09 dédiée à Rameau, Platée (Ballet bouffon) lors du Festival Royaumont 2019.
- Visite et atelier d'initiation.
- Atelier de pratique.
- Atelier d'approfondissement avec un claveciniste.

Module court :

- Une visite de l'abbaye et de la bibliothèque François Lang.
- Un atelier découverte de 2 heures.

Liens avec les programmes scolaires :

. Classe de seconde, lettres : La poésie du Moyen Age au XVIIIe siècle

« En seconde, tout en poursuivant la sensibilisation des élèves aux forces d'émotion du poème, on s'attache aussi à contextualiser la lecture de la poésie, en donnant aux élèves des repères sur son histoire, ses continuités, ses évolutions et ses ruptures, du Moyen Âge au XVIIIe siècle. Les parcours construits par le professeur ménagent une large place à la découverte des mouvements esthétiques, artistiques et culturels

avec lesquels la poésie entre en résonance. Corpus : l'étude de textes rassemblés autour d'un thème ou d'une forme poétique, entre le Moyen Âge et le XVIIIe siècle
Pistes de prolongements artistiques et culturels, et de travail interdisciplinaire : Le professeur trouve aisément un complément à l'étude de la poésie dans celle d'œuvres appartenant aux domaines de la musique, des arts plastiques et de l'architecture. Il peut par exemple proposer l'écoute de pièces musicales contemporaines des poèmes étudiés, l'étude de tableaux des maîtres de la peinture de la Renaissance, de sculptures baroques, de l'architecture des châteaux, de l'art des jardins, etc. Il peut, dans la mesure du possible, établir des liens avec les programmes des enseignements artistiques et ceux d'histoire, et développer des études mobilisant les ressources du patrimoine, utilement complétées par l'offre numérique éducative. »

Liens avec la programmation :

Concerts à l'occasion du festival de Royaumont :

Dimanche 29 septembre à 16h30, Jean-Philippe Rameau, « Platée ou l'origine de la comédie »

Dimanche 29 septembre de 11h à 19h : Exposition Le Fond Rameau de la bibliothèque musicale François Lang

2. Danses moderne et contemporaine

Ce module en s'intéressant à l'évolution de l'écriture chorégraphique questionne l'évolution du rapport au corps. D'abord inexistante, la partition en danse est devenue indispensable lors de l'époque Baroque et peut se trouver de nos jours être un prétexte à la création artistique.

Filières destinataires :

- Français
- EPS
- Enseignement optionnel en danse et musique

Liens avec la programmation :

Spectacles à l'occasion du festival de Royaumont :

Samedi 14 septembre 2019 Journée de programmation danse contemporaine (3 spectacles à 16h, 17h30 et 20h45)

C. L'Abbaye Résonne en pratique vocale

Afin d'honorer le Plan Chorale qui prévoit la mise en place de la pratique chorale au sein des établissements scolaires, l'abbaye de Royaumont propose un parcours s'articulant autour de la voix en chœur et de la programmation artistique du Festival de Royaumont et des Fenêtres sur cour(s). Ce parcours mettra à l'honneur l'évolution de la pratique vocale du Moyen-Age à nos jours. Les élèves pourront ainsi découvrir les aspects interculturels de cet art et seront sensibilisés aux contextes historiques dans lesquels il s'inscrit.

Ateliers :

- Chants médiévaux d'Orient et d'Occident

Esther Labourdette chanteuse

Sur les traces du grand voyageur Marco Polo et de son Livre des Merveilles (1298), cet atelier initiera les élèves à la beauté des traditions vocales anciennes occidentales, orientales et extrême-orientales. Chants d'amour, chants sacrés, chants à danser : d'une civilisation à l'autre, chaque étape du voyage permettra aux élèves de découvrir une culture et une vocalité singulières.

- L'abbaye résonne ! Pratique vocale de la Renaissance à nos jours.

Quatre chanteurs et un chef de chœur de l'ensemble en résidence Les Métaboles

L'atelier débutera par une séquence d'écoute des chanteurs dans les salles historiques de l'abbaye.

Les élèves exploreront ensuite divers jeux vocaux et chants populaires ou classiques en mettant l'accent sur la spatialisation du son et la répartition des voix dans l'espace. Enfin, ils partiront d'un travail d'improvisation pour inventer une chanson, en utilisant notamment les techniques du soundpainting et du body clapping. Une mise en évidence exceptionnelle des sources sonores dans le chant en groupe, allant de la musique de la Renaissance à la musique d'aujourd'hui, en passant par les chants traditionnels.

Les Métaboles :

Direction Léo Warynski en résidence à Royaumont (2018-2021).

Créé en 2010 sous l'impulsion de Léo Warynski, l'ensemble vocal Les Métaboles réunit de jeunes chanteurs professionnels investis dans le répertoire pour chœur a cappella des XXe et XXIe siècles.

Ensemble polyvalent, Les Métaboles sont à l'origine de nombreuses commandes et créations depuis leurs débuts. Ils abordent également le répertoire baroque et s'illustrent dans le Dixit Dominus de Haendel ou les Motets de Bach.

Liens avec la programmation artistique de Royaumont :

Concerts à l'occasion du festival de Royaumont :

- Samedi 7 septembre à 20h45, « The Angels », chœurs anglais d'hier et d'aujourd'hui, ensemble les Métaboles.

- Dimanche 22 septembre à 15h, « Luminescence », musique arabe, jazz, danse et musique flamenco.

- Dimanche 22 septembre à 16h30, « Samaa – Mozarabe », musique vocale du XVème siècle de l'Afrique du nord et de la péninsule ibérique.

- Dimanche 6 octobre à 15h, « Immortal Bach », musique pour chœur intergénérationnel et orgue de Cesar Franck à nos jours.

Tarifs et financements

Pour connaître nos tarifs et les différentes possibilités de financement, veuillez, s'il vous plaît, prendre contact avec...

- Pour les parcours artistiques : Marina Zinzius, +33 (0)1 30 35 59 54,
zinzius.m@royaumont.com

- Pour les parcours patrimoniaux, industriels et dans les jardins : Sébastien Salomon, +33 (0)1 30 35 59 77, salomon.s@royaumont.com