

L'ART
en
SOI

CÀHIER
PÉDAGOGIQUE

PUB ROYAL
AVEC LES 7 DOIGTS
CIRQUE | COMÉDIE MUSICALE

PUB ROYAL

AVEC LES 7 DOIGTS

CIRQUE | COMÉDIE MUSICALE

Cahier pédagogique s'adressant
aux élèves de 2e à 5e secondaire et classes d'accueil
(niveaux débutant, intermédiaire et avancé)

Le programme Éducation est rendu
possible grâce au soutien de

Rédaction et recherche : Marco Pronovost
Production : Place des Arts
Crédit photo de couverture : Jean-François Savaria

L'ÉDUCATION AUX ARTS EST UN PUISSANT OUTIL POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE ET SOCIALE

L'ART EN SOI : LE PROGRAMME ÉDUCATION & COLLECTIVITÉS DE LA PLACE DES ARTS

Le programme **L'Art en soi** de la Place des Arts offre des activités culturelles et éducatives qui permettent d'éveiller notre créativité personnelle et de partir à la découverte des arts, de l'autre et de soi.

Depuis 2015, le **Programme éducation** permet aux élèves du secondaire du Grand Montréal de vivre une transformation individuelle et une expérience esthétique unique grâce aux arts vivants. Plusieurs études relèvent de l'apport important d'une participation aux arts : réduction du taux de décrochage, amélioration des résultats scolaires, développement personnel, engagement social, capacités de communication et d'organisation et appartenance communautaire. L'influence de cette participation serait encore plus conséquente à l'adolescence.¹

Mettre en relation les jeunes et les arts de la scène est une priorité pour la Place des Arts, qui organise, en collaboration avec le milieu scolaire, des activités éducatives de médiation culturelle et d'initiation artistique à diverses disciplines. Ces projets, qui s'échelonnent sur plusieurs mois, sont en effet réalisés en étroite collaboration avec les enseignants. Chaque activité cherche à développer des connaissances et des compétences associées à la fois au programme scolaire et au quotidien des élèves. De la classe à la Place des Arts, la réflexion, la discussion, la pensée critique et la créativité sont encouragées chez les élèves, les plaçant ainsi au cœur du processus d'apprentissage.

Votre projet pédagogique inclut non seulement le spectacle *Pub Royal* à la Place des Arts suivi d'une discussion, mais également une trousse pédagogique complète, dont ce cahier qui propose plusieurs outils de médiation culturelle ainsi qu'un atelier dans votre classe avec un artiste-médiateur.

¹-Source : « Gagner le cœur et l'esprit : les arts et l'engagement citoyen », Hill Stratégies, janvier 2018.

SOURCE: THIBAUT CARRON

SOURCE: THIBAUT CARRON

TABLE DES MATIÈRES

L'ÉDUCATION AUX ARTS EST UN PUISSANT OUTIL POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE ET SOCIALE	3

TABLE DES MATIÈRES	4

ÉCHANGE AVEC SÉBASTIEN SOLDEVILA	6

HISTORIQUE DES COMPAGNIES	7

PRÉSENTATION DE PUB ROYAL	9

CONTEXTE DE LA COMÉDIE MUSICALE	10
LA MUSIQUE	10
THÈMES PRINCIPAUX	10
LA MISE EN SCÈNE	11
LA DANSE	11
LES ARTS DU CIRQUE	11
EFFETS VISUELS ET ÉMOTIONNELS	12

L'HISTOIRE DE LA COMÉDIE MUSICALE AU QUÉBEC	13

LES DÉBUTS : LES ANNÉES 1950-1970	13
L'ESSOR : LES ANNÉES 1980-2000	14
CABARET NEIGES NOIRES : UN PHÉNOMÈNE CULTUREL	15
LA DIVERSIFICATION : LES ANNÉES 2000-2010	15
L'ÉPOQUE MODERNE : 2010 À AUJOURD'HUI	16

JUKEBOX MUSICAL	17

QUELQUES EXEMPLES	18
ACTIVITÉ NO.1	20
ACTIVITÉ NO.2	21
QUESTIONS SANS RÉPONSES, PAR LES COWBOYS FRINGANTS	22

ÉCHANGE AVEC SÉBASTIEN SOLDEVILA

COFONDATEUR ET CODIRECTEUR ARTISTIQUE DES 7 DOIGTS

- **Quelles étaient tes sources d'inspiration quand tu étais jeune ?**

La première chose qui m'a marqué, c'est quand j'ai vu deux comédies musicales : *West Side Story* et *Chorus Line*. Ces spectacles m'ont vraiment impressionné. En plus de cela, la musique a toujours été une grande source d'inspiration pour moi. Mon père étant un grand fan de musique, nous avons une collection incroyable à la maison.

- **Peux-tu nous parler de ton parcours artistique en bref ?**

J'ai commencé par pratiquer la gymnastique de haut niveau. Ensuite, je suis passé à la gymnastique avec partenaire, aussi connue sous le nom d'acroport, ce qui m'a permis de rejoindre le Cirque du Soleil en 1998 pour le spectacle *Saltimbanco* en tournée en Asie-Pacifique. C'est là que j'ai rencontré Shana, une cofondatrice des 7 doigts de la main, qui est devenue ma femme, et *Gypsy*. En 2002, avec d'autres camarades, nous avons fondé Les 7 doigts de la main. Nous avons créé notre premier spectacle intitulé *Loft*, puis un deuxième. Ensuite, je suis passé à la mise en scène.

- **Pour le spectacle *PUB ROYAL*, quelle était l'idée de départ? Pourquoi faire ce spectacle?**

L'idée de départ est venue en plongeant dans le répertoire des Cowboys Fringants. Leurs chansons abordent des thèmes de conscience politique, écologique et sociale.

Cela m'a inspiré à créer un spectacle sur la conscience. *PUB ROYAL* symbolise le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous sommes souvent coincés.

- **Par quoi commence-t-on quand on crée un spectacle d'une telle envergure? Parle-nous des étapes de mise en scène.**

Pour une comédie musicale, l'histoire est primordiale. J'ai commencé par sélectionner les chansons des Cowboys Fringants que je voulais utiliser, partant de 44 pièces que nous avons rapidement réduites à la liste finale. Avec les Cowboys, nous avons choisi les chansons ensemble. À partir de ces musiques, j'ai créé l'histoire. Jean-François Pauzé a écrit certaines pièces supplémentaires pour combler les trous dans la narration. Ensuite, nous avons procédé au casting, aux auditions et aux répétitions. Cela prend environ deux ans pour monter un spectacle de cette envergure.

- **Comment avez-vous procédé pour sélectionner les chansons des Cowboys Fringants?**

La première sélection concernait les mélodies et les textes des chansons qui me plaisaient et qui étaient pertinentes pour l'histoire. Ensuite, nous avons discuté avec Les Cowboys Fringants pour affiner la sélection. Certaines chansons ont nécessité des modifications de paroles pour mieux s'adapter au spectacle.(SUITE)

(SUITE) C'était un choix artistique basé sur les thèmes et les chansons qui pouvaient fonctionner ensemble.

- **Peux-tu nous parler de la dernière chanson créée pour le spectacle : *Les Questions sans réponses*.**

Les Questions sans réponses n'est pas la dernière chanson du spectacle, mais la dernière à avoir été composée par Jean-François. Je lui ai demandé de créer une chanson pour un personnage que vous comprendrez en voyant le spectacle. Nous voulions poser des questions philosophiques et amusantes auxquelles il n'y a pas de réponse. Jean-François a mis du temps à écrire cette chanson car elle était assez complexe, mais le résultat final était parfait.

- **Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui aimerait évoluer dans le monde du cirque et / ou de la comédie musicale ?**

Mon conseil serait de s'intéresser à tout : la lecture, la peinture, les films, les séries. Il est important de connaître les différents métiers liés à la production artistique. Par exemple, un acteur doit comprendre la technique, la composition musicale, la vidéo, la direction technique, la production. Connaître ces métiers enrichit son propre travail et favorise la connexion et la collaboration au sein d'une équipe, comme l'équipage d'un bateau. Intéressez-vous à tous les aspects de votre métier, pas seulement au vôtre.

HISTORIQUE DES COMPAGNIES

LES COWBOYS FRINGANTS

Avec 12 albums en carrière, des millions d'exemplaires envolés, 62 nominations au Gala de l'ADISQ, 23 Félix remportés, Les Cowboys Fringants ont multiplié les spectacles à guichets fermés sur les scènes québécoises et européennes. Les brillants textes du guitariste Jean-François Pauzé ont été rendus à merveille par l'indétrônable meneur Karl Tremblay, le talentueux et enflammé bassiste Jérôme Dupras, ainsi que la fouguese multi-instrumentiste Marie-Annick Lépine. Il est rare qu'un groupe se maintienne aussi passionnément dans le cœur des gens! Les Cowboys Fringants, à travers une carrière exceptionnelle qui s'échelonne sur plus de 25 ans, ont brillamment réussi ce tour de force. La formation a largement contribué à la grande histoire de la culture québécoise et de la francophonie.

LES 7 DOIGTS DE LA MAIN

Fascinés par la condition humaine, Les 7 Doigts créent pour célébrer notre monde, notre temps et notre humanité dans sa complexité. Depuis 2002, le collectif a parcouru la planète avec ses 30 créations originales, ainsi que plusieurs prestigieuses collaborations dont des comédies musicales sur Broadway, des participations aux cérémonies olympiques ou des expériences immersives. En 2018, la compagnie ouvre son propre centre de création et de production, situé au cœur du Quartier des spectacles de Montréal. Depuis 2021, Les 7 Doigts sont également installés à San Francisco au Club Fugazi avec un spectacle permanent.

LA TRIBU

Plus de 25 d'histoire et de passion - Fondée à Montréal en 1996, La Tribu évolue à travers les différentes sphères associées au disque, au spectacle et au divertissement : maison de disque, gérance d'artistes, production, agence et salles de spectacles, production télévisuelle et cinématographique. À ce jour, La Tribu cumule plus de 300 sorties albums, 36 Félix et des millions de spectateurs comblés!

PRÉSENTATION DE PUB ROYAL

Pub Royal est une comédie musicale québécoise qui se déroule dans l'atmosphère vibrante et chaleureuse d'un pub. Créée par la célèbre compagnie de cirque Les 7 doigts de la main selon l'univers musical du groupe Les Cowboys Fringants, cette œuvre combine musique, théâtre, cirque et danse pour raconter des histoires humaines profondes et touchantes. *Pub Royal* invite le public à réfléchir sur des thèmes universels tout en se divertissant.

CONTEXTE DE LA COMÉDIE MUSICALE

L'histoire de *Pub Royal* se déroule dans un pub où différents personnages se rencontrent, partagent leurs histoires et vivent des expériences transformatrices. Le pub devient un microcosme de la société où se jouent des drames personnels, des comédies et des romances. Le choix d'un pub comme cadre central de l'histoire permet de créer un espace où les personnages peuvent interagir de manière intime et authentique, tout en offrant un décor familier et convivial au public.

Chaque personnage apporte une perspective unique, enrichissant l'intrigue globale par ses interactions et ses réflexions. Il existe un personnage énigmatique, qui occupe une place centrale et qui connaît tous les habitués. Il joue un rôle crucial dans l'ambiance du lieu. La serveuse, dynamique et rêveuse, représente la jeunesse et l'aspiration à une vie meilleure. Les clients, une galerie de personnages divers, chacun avec sa propre histoire, enrichissent l'intrigue par leurs interactions et leurs conflits.

LA MUSIQUE

Le théâtre d'objets est une technique de théâtre où les objets deviennent à la fois éléments de décor, accessoires, personnages, etc. Le théâtre d'objets détourne l'utilisation courante des objets afin de les transformer à travers un processus scénique les dotant parfois d'identités et d'émotions diverses. C'est une technique qui peut être amalgamée à d'autres stratégies scéniques ou artistiques, comme le cirque, le théâtre d'ombre, etc...

THÈMES PRINCIPAUX

Pub Royal aborde plusieurs thèmes principaux. L'amitié et la solidarité sont illustrées par le pub, un lieu de soutien mutuel où les personnages trouvent réconfort. La quête de soi est un autre thème central, chaque personnage étant en quête de quelque chose, qu'il s'agisse de la réalisation de ses rêves ou de la recherche de soi. Les défis et la résilience sont également explorés à travers les personnages qui font face à divers obstacles personnels et démontrent leur capacité à les surmonter.

LA MISE EN SCÈNE

La mise en scène de *Pub Royal* joue un rôle crucial dans la création d'une atmosphère captivante. Le décor principal est celui d'un pub irlandais, conçu avec des détails authentiques pour transporter les spectateurs dans cet environnement chaleureux et convivial. Les éléments du décor, comme le bar en bois, les tables et chaises rustiques, ainsi que les accessoires typiques d'un pub, contribuent à l'authenticité.

L'utilisation de l'espace scénique est dynamique, permettant des interactions fluides entre les personnages. La mise en scène favorise les mouvements naturels et les déplacements organiques, renforçant le réalisme des situations. Les éclairages jouent également un rôle important, créant des ambiances variées qui reflètent les émotions des personnages et les différents moments de l'histoire. Par exemple, des éclairages doux et chaleureux peuvent évoquer des moments de convivialité, tandis que des lumières plus dramatiques peuvent souligner des conflits ou des révélations. Les éléments de projection vidéo et d'effets spéciaux peuvent également être utilisés pour enrichir certaines scènes, ajoutant une dimension visuelle supplémentaire qui renforce l'impact narratif.

LA DANSE

Les chorégraphies sont variées et intégrées aux scènes, reflétant les thèmes et les émotions des chansons. Les styles de danse peuvent aller des danses folkloriques irlandaises aux mouvements contemporains, en passant par le hip hop et le krump.

Les chorégraphies sont conçues pour être accessibles et expressives, permettant aux danseurs de transmettre les sentiments et les tensions des personnages. Les numéros de danse peuvent inclure des solos poignants, des duos intimes ou des ensembles énergétiques, chacun contribuant à la narration et à l'atmosphère générale du spectacle.

Les scènes de danse collective, en particulier, créent un sentiment de communauté et d'unité, reflétant l'esprit du pub comme lieu de rencontre et de partage. Les mouvements synchronisés et les interactions physiques entre les danseurs ajoutent de la profondeur aux relations entre les personnages et renforcent les thèmes de solidarité et de soutien mutuel. La danse y est non seulement un moyen d'expression artistique, mais elle sert également à avancer l'intrigue et à approfondir la compréhension des personnages.

LES ARTS DU CIRQUE

L'un des aspects distinctifs de *Pub Royal* est l'intégration d'éléments de cirque dans la mise en scène. Cette utilisation du cirque ajoute une dimension supplémentaire de dynamisme et de spectaculaire à la comédie musicale.

L'intégration des arts du cirque dans *Pub Royal* se manifeste à travers divers numéros acrobatiques, jongleries et performances aériennes. Ces éléments sont habilement tissés dans l'intrigue et les numéros musicaux, créant des moments de surprise et d'émerveillement. Les arts du cirque ne sont pas simplement ajoutés pour l'effet visuel, mais sont intégrés de manière organique à la narration.

EFFETS VISUELS ET ÉMOTIONNELS

Les performances de cirque apportent une intensité visuelle qui complète les chansons et les dialogues. Par exemple, des numéros acrobatiques peuvent symboliser les défis et les luttes des personnages, ajoutant une couche de signification métaphorique. Les jongleries et les équilibres précaires peuvent représenter les tensions et les instabilités dans les relations interpersonnelles. Les performances aériennes, quant à elles, peuvent évoquer des moments de liberté, de rêve et d'aspiration.

Les artistes de cirque interagissent souvent avec les personnages principaux, intégrant leurs talents acrobatiques dans les interactions scéniques. Cela crée une fusion entre le théâtre, la danse et le cirque, permettant aux personnages d'exprimer leurs émotions et leurs histoires de manière plus vivante et multidimensionnelle.

SOURCE : JEAN-FRANÇOIS SAVARIA

L'HISTOIRE DE LA COMÉDIE MUSICALE AU QUÉBEC

Les comédies musicales ont joué un rôle important dans l'évolution culturelle du Québec. De leurs débuts inspirés par les productions étrangères à l'émergence de créations uniques et innovantes, les comédies musicales québécoises reflètent dorénavant l'âme et l'histoire d'ici.

1950 LES DÉBUTS : LES ANNÉES 1950-1970

Les comédies musicales ont commencé à émerger au Québec dans les années 1950, une période marquée par une forte influence des productions américaines et françaises. À cette époque, le Québec n'avait pas encore développé une tradition bien établie de théâtre musical, mais s'inspirait largement des succès internationaux pour poser les bases de son propre répertoire.

Les premières comédies musicales québécoises étaient souvent des adaptations ou des œuvres fortement influencées par les styles et les techniques venus d'ailleurs. Les productions américaines, avec leur sens du spectacle et leurs chansons accrocheuses, et les œuvres françaises, avec leur sensibilité lyrique et narrative, ont servi de modèles pour les créateur·ices québécois·es.

Cette période a été cruciale pour l'évolution du théâtre musical au Québec, car elle a permis aux artistes locaux de se familiariser avec le genre tout en commençant à y intégrer leurs propres histoires et perspectives culturelles. Ces premières expériences ont posé les fondations sur lesquelles les générations futures allaient bâtir des œuvres plus originales et authentiquement québécoises.

1980 L'ESSOR : LES ANNÉES 1980-2000

Les années 1980 font marqué un véritable essor pour les comédies musicales québécoises. Cette période se distingue par une plus grande audace et originalité dans les créations, propulsant le théâtre musical québécois sur le devant de la scène culturelle. Les productions de cette époque deviennent plus sophistiquées, avec des scénographies élaborées et des performances théâtrales remarquables.

Durant ces années, les créateurs québécois commencent à s'affranchir des influences étrangères pour développer des œuvres originales qui reflètent davantage la culture et les préoccupations locales. Le succès de productions telles que *Starmania* (1979), bien que franco-québécoise, illustre cette évolution. Créée par Luc Plamondon et Michel Berger, *Starmania* a eu un immense impact au Québec. L'œuvre est une comédie musicale, souvent qualifiée d'opéra-rock, créée par Michel Berger et Luc Plamondon. Présentée pour la première fois en 1979 à Paris, elle se déroule dans un futur dystopique dans la ville fictive de Monopolis. L'intrigue explore les thèmes du pouvoir, de l'amour, de la rébellion et des médias.

L'histoire suit plusieurs personnages principaux. Zéro Janvier, un homme d'affaires ambitieux, aspire à devenir le président de l'Occident. En opposition, Johnny Rockfort, leader des Étoiles Noires, un groupe de rebelles, lutte contre cette dictature. Cristal, une jeune journaliste animant l'émission «*Starmania*», tombe amoureuse de

Johnny, ajoutant une dimension personnelle à son engagement. D'autres personnages comme Marie-Jeanne, une serveuse désillusionnée, et Ziggy, un jeune rêveur, cherchent également à trouver leur place dans ce monde troublé.

Dès sa création, *Starmania* a connu un succès immense en France et à l'international. Adaptée en plusieurs langues, elle a propulsé la carrière de nombreux artistes. Les thèmes universels et la musique captivante continuent de toucher les spectateurs de toutes générations.

Les années 1980 et 1990 voient également la naissance de nombreux autres spectacles marquants, caractérisés par une richesse narrative et une diversité musicale accrue. Les scénographies deviennent plus inventives, intégrant des éléments visuels et technologiques avancés pour créer des expériences immersives pour le public. Les performances théâtrales gagnent en intensité et en expressivité, attirant un public toujours plus large et diversifié.

Un autre exemple significatif de cette période est *Notre-Dame de Paris* (1998), une adaptation musicale de l'œuvre de Victor Hugo, également écrite par Luc Plamondon et composée par Richard Cocciante. Cette production a connu un succès phénoménal non seulement au Québec, mais aussi à l'international, soulignant la capacité des créateurs québécois à produire des œuvres de calibre mondial.

1992 CABARET NEIGES NOIRES : UN PHÉNOMÈNE CULTUREL

Cabaret neiges noires est une comédie musicale québécoise créée en 1992 par Dominic Champagne et un collectif de jeunes auteur·ices. Cette œuvre critique la société québécoise des années 1990 en abordant des thèmes tels que l'économie, l'identité et la lutte des classes.

L'histoire se déroule dans un cabaret où divers personnages, représentant différentes strates de la société, se croisent. À travers des numéros musicaux et des sketches, ils expriment leurs frustrations, leurs espoirs et leurs désillusions face aux changements socio-économiques. Le cabaret devient un lieu de réflexion et de résistance, où les personnages cherchent à trouver un sens à leur existence dans un monde en mutation.

La musique de *Cabaret neiges noires* est variée, mélangeant rock, pop et chanson francophone. Les chansons sont intégrées de manière à renforcer les messages critiques et les émotions des personnages. L'impact de cette comédie musicale se ressent encore aujourd'hui, tant dans le milieu artistique que dans la conscience collective québécoise.

2000 LA DIVERSIFICATION : LES ANNÉES 2000-2010

Les années 2000 ont été marquées par une diversification notable des thèmes et des styles dans les comédies musicales québécoises. Durant cette décennie, les créateur·ices explorent une variété de sujets, allant des adaptations littéraires aux histoires originales qui reflètent la culture québécoise contemporaine. Cette période est caractérisée par une volonté de repousser les limites du genre et d'expérimenter avec de nouvelles formes narratives et musicales.

Les productions de cette époque montrent une grande diversité thématique. Les créateurs ne se contentent plus de suivre des modèles établis, mais s'efforcent de traiter des questions sociales, politiques et culturelles contemporaines. Les comédies musicales commencent à aborder des sujets tels que l'immigration, l'identité, l'écologie et les enjeux économiques, permettant ainsi au public de se connecter avec des histoires qui résonnent avec leurs propres expériences et préoccupations.

Un exemple marquant de cette période est *Don Juan* (2003), une création de Félix Gray. Cette comédie musicale mélange romance et drame avec des mélodies captivantes et des chorégraphies impressionnantes. Elle a connu un immense succès, illustrant la capacité des productions québécoises à rivaliser avec les grandes œuvres internationales tout en conservant une identité distincte.

Durant cette décennie, on observe également une intégration accrue des nouvelles technologies dans les productions. Les projections vidéo, les effets spéciaux et les décors numériques deviennent des outils courants pour enrichir les performances scéniques, créant ainsi des expériences plus immersives et dynamiques pour le public.

Les années 2000 voient également l'émergence de nombreux talents nouveaux, tant sur scène qu'en coulisses. Les jeunes compositeur·ices, metteur·es en scène et chorégraphes apportent des perspectives fraîches et innovantes, contribuant à la vitalité et à la diversité du théâtre musical québécois.

2010 L'ÉPOQUE MODERNE : 2010 À AUJOURD'HUI ↓

Depuis 2010, les comédies musicales québécoises ont continué d'évoluer, intégrant de nouvelles technologies et divers styles musicaux. Cette période se caractérise par une exploration audacieuse de sujets d'actualité et de thèmes sociétaux importants, faisant des comédies musicales un moyen d'expression puissant et pertinent.

L'une des principales caractéristiques de cette époque est l'utilisation accrue de la technologie dans les productions. Les projections vidéo, les décors numériques interactifs et les effets spéciaux sophistiqués sont désormais couramment utilisés pour créer des expériences visuelles immersives. Ces innovations permettent de repousser les limites de la scénographie traditionnelle et d'offrir au public des spectacles plus dynamiques.

En termes de contenu, les comédies musicales contemporaines abordent une large gamme de sujets d'actualité. Des thèmes comme l'écologie,

l'égalité des genres, l'immigration, et la justice sociale sont explorés à travers des narrations riches et diversifiées. Cette approche permet de connecter le théâtre musical à des préoccupations contemporaines, rendant les histoires racontées à la fois pertinentes et émouvantes.

Un exemple marquant de cette période est "Les Belles-Sœurs" (2010), une adaptation musicale de la célèbre pièce de Michel Tremblay. Cette production, mise en musique par Daniel Bélanger, a été acclamée pour sa capacité à capturer l'essence de la vie des femmes québécoises des années 1960 tout en résonnant avec des enjeux modernes comme la solidarité féminine et les défis socio-économiques.

Enfin, cette période est marquée par une attention particulière à l'inclusivité et à la représentation. Les productions cherchent de plus en plus à inclure des voix et des histoires diverses, reflétant la réalité multiculturelle et plurielle de la société québécoise. Cela se traduit par une diversité accrue des acteurs, des thèmes et des styles, enrichissant ainsi le paysage culturel du Québec.

En somme, depuis 2010, les comédies musicales québécoises sont devenues un espace de créativité et de réflexion sur des enjeux contemporains, tout en continuant d'innover sur le plan artistique. Cette évolution témoigne de la capacité du théâtre musical à se renouveler constamment et à rester pertinent dans une société en perpétuelle transformation.

JUKEBOX MUSICAL, MODE D'EMPLOI

Théâtre musical et Comédie musicale sont deux appellations souvent utilisées de manière interchangeable. Ils sont deux genres artistiques qui combinent musique, chant et danse, mais ils ont des distinctions subtiles qu'il est important de comprendre.

Le théâtre musical est un genre de théâtre où la musique, le chant et la danse sont intégrés dans l'intrigue pour développer les personnages et faire avancer l'histoire. Dans le théâtre musical, les dialogues parlés, les chansons et la musique sont utilisés de manière équilibrée pour enrichir la narration. Ce genre met souvent l'accent sur la profondeur de l'intrigue et le développement des personnages. Les chansons servent principalement à approfondir les émotions et les motivations des personnages. Par exemple, les œuvres de Stephen Sondheim comme *Sweeney Todd* ou *Into the Woods* sont des exemples de théâtre musical où l'intrigue complexe et les personnages profonds sont mis en avant.

En revanche, la comédie musicale est une forme de théâtre musical qui met davantage l'accent sur le divertissement. Elle combine chansons, dialogues et danses pour créer un spectacle énergique et souvent léger. Les comédies musicales incluent souvent des numéros de danse spectaculaires et des chansons accrocheuses qui sont conçus pour impressionner et divertir le public. L'objectif principal est de divertir, souvent avec une histoire plus légère ou des thèmes universels. Par exemple, des spectacles comme *Mamma Mia!*, *The Sound of Music* et *Les Misérables* sont des exemples de comédies musicales où les chansons et les danses sont des éléments majeurs du spectacle.

En résumé, bien que le théâtre musical et la comédie musicale utilisent tous deux la musique et le chant, le théâtre musical tend à se concentrer sur l'intrigue et les personnages, en utilisant la musique pour enrichir l'histoire, tandis que la comédie musicale vise principalement à divertir avec des numéros musicaux et de danse impressionnants. Cette distinction est importante pour apprécier les différents styles et approches dans les productions musicales, et aide à comprendre comment chaque genre peut offrir une expérience unique au public.

Un Jukebox Musical est un type de comédie musicale qui utilise des chansons déjà existantes, souvent populaires, pour raconter une histoire. Contrairement aux comédies musicales traditionnelles, où les chansons sont écrites spécifiquement pour l'histoire, les Jukebox Musicals intègrent des morceaux connus dans une nouvelle intrigue. Ces chansons sont souvent des chansons ayant beaucoup tourné à la radio ou des morceaux familiers au public.

Les Jukebox Musicals offrent des histoires souvent conçues pour s'adapter aux chansons choisies. Le scénario peut être une biographie des artistes, une fiction inspirée par les thèmes des chansons, ou une intrigue totalement originale.

QUELQUES EXEMPLES

MAMMA MIA!

Mamma Mia! est une comédie musicale enjouée et pleine d'énergie, basée sur les chansons du célèbre groupe pop suédois ABBA. Créée par la dramaturge britannique Catherine Johnson, la musique et les paroles sont de Benny Andersson et Björn Ulvaeus, membres d'ABBA.

L'histoire se déroule sur une magnifique île grecque et suit Sophie Sheridan, une jeune femme sur le point de se marier. Sophie rêve d'être accompagnée à l'autel par son père, mais elle ne sait pas qui il est. Après avoir découvert le journal intime de sa mère, Donna, elle découvre trois hommes qui pourraient être son père : Sam, Bill et Harry. Sophie décide de les inviter tous les trois à son mariage, espérant ainsi découvrir lequel d'entre eux est son véritable père. Donna, qui gère une taverne sur l'île, est surprise et désorientée par l'arrivée inattendue de ses anciens amants. Les tensions montent et des souvenirs resurgissent, mais tout est traité avec une bonne dose d'humour et d'émotion.

Les numéros musicaux incluent des chansons intemporelles d'ABBA comme *Dancing Queen*, *Super Trouper*, *The Winner Takes It All* et bien sûr *Mamma Mia*. La mise en scène est dynamique, avec des chorégraphies entraînantes et des décors colorés qui transportent le public sur les rives ensoleillées de la Méditerranée. *Mamma Mia!* est un spectacle qui célèbre l'amour, l'amitié et la famille.

JERSEY BOYS

Jersey Boys est une comédie musicale captivante qui raconte l'histoire vraie de la montée vers la gloire du groupe légendaire de rock'n'roll, The Four Seasons. Créée par Marshall Brickman et Rick Elice, avec la musique de Bob Gaudio et les paroles de Bob Crewe, la pièce suit les quatre membres du groupe : Frankie Valli, Bob Gaudio, Tommy DeVito et Nick Massi.

Le spectacle explore leurs débuts modestes dans le New Jersey, leur ascension fulgurante dans les palmarès avec des chansons à succès comme *Sherry*, *Big Girls Don't Cry* et *Walk Like a Man*, ainsi que les défis et les tensions qui ont accompagné leur succès.

Avec une narration directe, des performances puissantes et des chansons emblématiques, *Jersey Boys* offre un voyage musical nostalgique et émouvant qui capture l'essence et l'esprit des années 1960. C'est une célébration de la musique, de la résilience et de la camaraderie.

WE WILL ROCK YOU

We Will Rock You est une comédie musicale basée sur les chansons emblématiques du groupe de rock légendaire Queen. Créée par le comédien et auteur Ben Elton, en collaboration avec les membres de Queen, Brian May et Roger Taylor, le spectacle se déroule dans un futur dystopique où la musique en direct est interdite et le rock est une relique du passé.

L'histoire suit un groupe de rebelles, les "Bohemians", qui se battent pour libérer la musique et ramener le rock'n'roll. Le protagoniste, Galileo, et son partenaire, Scaramouche, cherchent à découvrir le secret de la légendaire guitare cachée de Freddie Mercury pour rétablir la liberté musicale.

Avec des chansons intemporelles comme *Bohemian Rhapsody*, *We Will Rock You*, *We Are the Champions*, et *Somebody to Love*, le spectacle est une célébration énergique et vibrante du pouvoir de la musique. *We Will Rock You* offre une expérience théâtrale immersive et dynamique.

SOURCE : KEVIN CALIXTE

MOULIN ROUGE!

Moulin Rouge! est une comédie musicale spectaculaire et extravagante qui transporte le public dans le célèbre cabaret parisien à l'aube du 20e siècle. Basée sur le film de 2001 réalisé par Baz Luhrmann, le spectacle, avec un livre de John Logan, mélange des chansons pop modernes avec une histoire d'amour intemporelle.

L'histoire suit Christian, un jeune poète anglais, qui tombe amoureux de Satine, la star du Moulin Rouge. Leur amour est mis à l'épreuve par les intrigues et les pressions de la vie dans le cabaret, ainsi que par le puissant et jaloux Duc de Monroth, qui convoite également Satine.

Avec des numéros musicaux à grand déploiement qui incluent des chansons de Madonna, Elton John, Lady Gaga, et bien d'autres, *Moulin Rouge!* est un festin visuel et auditif. Les décors somptueux, les costumes extravagants et les chorégraphies élaborées créent une expérience théâtrale immersive et inoubliable, célébrant la passion, le glamour et le pouvoir de l'amour.

ACTIVITÉ N° 1

LE GRAND CIRQUE, MARC CHAGALL

OBJECTIFS DE L'ACTIVITÉ

- Analyser le contenu d'une œuvre
- Organiser sa pensée pour communiquer son opinion
- Transposer des concepts des arts visuels en mouvements
- Expliquer et présenter son processus d'analyse

TEMPS REQUIS

Environ 1h10

MATÉRIEL

- L'image de Le Grand Cirque, de Marc Chagall
[lienversimagedeloeuvre](#)

CONSIGNES

1. Demandez aux élèves de se répartir en équipes de trois ou quatre.
2. Avant de les envoyer en travail d'équipe, demandez au groupe ce qu'ils peuvent observer dans l'œuvre. Toutes les réponses sont bonnes tandis que leurs réponses sont observables et ne sont pas des interprétations du sens de l'œuvre, ou de ses parties
3. Après quelques minutes, demandez-leur d'identifier en petits groupes ce qu'ils peuvent observer en termes de mouvements dans l'œuvre. Vous pouvez guider leur regard sur la posture de l'acrobate, ou sur la posture assise de l'homme en avant-plan. Demandez-leur de tout noter.
4. Ensuite, demandez aux équipes de commencer à observer ce qui suppose le mouvement dans le reste de l'œuvre, à l'extérieur des corps. Qu'est-ce qui capte leur regard? La foule? Les personnages en arrière-plan...?
5. Laissez-leur ensuite quelques minutes afin qu'ils mettent en mouvement ce qui a capté leur attention. Comment saisir en un mouvement cet élément visuel? On souhaite ici éviter le mime. Chacun des membres de l'équipe doit avoir son propre mouvement.
6. Finalement, le groupe doit mettre ensemble ses 3 ou 4 mouvements afin de créer un tableau vivant représentant leur vision de l'œuvre, et pas l'œuvre nécessairement.
7. À tour de rôle, chacune des équipes présente son tableau vivant au reste de la classe.
8. Avant de conclure, invitez les élèves à partager leurs observations sur les différents tableaux vivants : les ressemblances, les dissemblances, les différentes stratégies, le travail d'équipe, etc. Favorisez la discussion autour des tableaux vivants en encourageant la multitude des points de vue et les différentes façons d'être créatif.

ACTIVITÉ N° 2

JUKEBOX MUSICAL, UNE EXPLORATION

OBJECTIFS DE L'ACTIVITÉ

- Être capable de partager une idée en utilisant l'abstraction
- Organiser sa pensée pour communiquer son opinion
- Expliquer et présenter son processus d'analyse

TEMPS REQUIS

Environ 60 minutes

MATÉRIEL

- Paroles de la chanson *Les questions sans réponses*, par Les Cowboys Fringants
- Haut-parleurs ou écouteurs pour écouter la chanson
- Papier et stylos pour la rédaction
- Tableau blanc ou tableau de papier pour les discussions de groupe

CONSIGNES

1. Expliquez l'objectif de l'activité : explorer les thèmes de la vulnérabilité et de la résilience à travers la chanson *Les questions sans réponses*.
2. Distribuez les paroles de la chanson aux élèves.
3. Écoutez la chanson ensemble une première fois, en demandant aux élèves de suivre les paroles.
4. Écoutez la chanson une deuxième fois, en demandant aux élèves de noter leurs premières impressions et les émotions ressenties pendant l'écoute.

5. Invitez les élèves à partager leurs impressions et les émotions qu'ils ont ressenties lors d'une discussion en grand groupe. Posez des questions pour guider la discussion : Quels mots ou phrases de la chanson vous ont particulièrement touchés ? Comment interprétez-vous les métaphores et les images utilisées dans la chanson ?
6. Divisez les élèves en petits groupes de 3 à 4 personnes.
7. Expliquez que chaque groupe va choisir 3-4 autres chansons qu'ils connaissent, qui expriment des thèmes similaires ou contrastants par rapport à *Les questions sans réponses*.
8. Chaque groupe doit écouter les chansons choisies, discuter des thèmes et des émotions exprimés, et créer une petite présentation ou une affiche qui compare et contraste cette chanson avec *Les questions sans réponses*. Ils peuvent utiliser des mots-clés, des dessins, des symboles et des couleurs pour représenter leurs idées.
9. Les élèves peuvent également discuter de la manière dont les différentes chansons utilisent les éléments musicaux pour transmettre leurs messages
10. Invitez chaque groupe à présenter ses chansons choisies et son analyse comparative avec *Les questions sans réponses* au reste de la classe
11. Chaque groupe explique les choix des chansons et les thèmes représentés sur leur affiche ou dans leur présentation.
12. Facilitez une discussion positive et respectueuse sur les différentes interprétations et comparaisons des élèves.
13. Faites un résumé des thèmes principaux explorés pendant l'activité.

LES QUESTIONS SANS RÉPONSES

PAR LES COWBOYS FRINGANTS

Est-ce qu'on peut apprendre à bien mourir?
Sais-tu vraiment de quoi s'ra fait l'avenir?
Dis-moi pourquoi le mal?
Comment mesurer la morale?
Est-ce qu'on peut franchir le mur de la connerie?
Peut-on saisir le sens de la vie?
Pourquoi je suis moi?
Et que je ne suis pas né chihuahua?

À quelle heure Jésus arrivera-t-il?
Comment va Elvis Presley sur son île?
Te connais-tu vraiment?
Est-il possible de voir le vent?
Quel est le synonyme d'un synonyme?
Pourquoi le chiffre quinze n'a pas de rime?
Tintin était-il gay?
Quel est le contraire du nom Marc-André?

Tellement de questions qui nous hantent
Autant de réponses en attente
Dis n'importe quoi je t'en prie
On veut seulement dormir la nuit

Est-ce que c'est vraiment moi qui décide?
Peux-tu me dire où était l'Atlantide?
Pourquoi dans le bateau
C'est toujours Pet qui tombe à l'eau?
Pourquoi sans cesse l'histoire se répète?
Et que les guerres ne sont pas obsolètes?
Qui ce soir dans cette salle
Aime vraiment les comédies musicales?

Tellement de questions qui nous hantent
Autant de réponses en attente
Dis n'importe quoi je t'en prie
On veut seulement dormir la nuit

BIENVENUE CHEZ NOUS

PAR LES COWBOYS FRINGANTS

**Bienvenue! Welcome home!
Bienvenue chez nous!
V'nez nous faire la fête
Dans ce pub où le temps s'arrête
On est ouverts 24/7, à l'année
Même les jours fériés
Mais comment? Mais comment? Mais
comment?
Mais comment f'rez-vous pour rentrer chez
vous?
Bienvenue chez nous!**

Bienvenue chez nous là où des âmes perdues
Naviguent tous feux éteints dans une dimension
inconnue
Que'qu' part entre des bêtes de foire et des rats
de laboratoire
Nos spécimens sont uniques, approchez, venez
les voir!

Bah chez nous c'est pas grand-chose
C't'un monde en aparté
Où on vomit la vie en rose
Quand on est trop paquetés
C'est l'nec plus ultra, les limbes avec du gros
confort
La zone démilitarisée ent' la vie pis la mort

Parce qu'ici tout est permis
Y'a à peu près rien de proscrit
Pas de sens, pas de censure
Pas de censeurs c'est sûr! HEY!
Ici les nouveaux curés
N'auront personne à annuler
Car chez nous évidemment
Tout le monde est consentant
LA LA LA...
Am'nez-nous en des conspis, des gourous, des
crosseurs
Vaccinés ou pas pour nous l'argent n'a pas
d'odeur
Pour vot' cash on est prêts à se fendre le cul en
quatre
Quitte à dire n'importe quoi, ben oui c'est vrai la
Terre est plate!

**Bienvenue! Welcome home!
Bienvenue chez nous!
V'nez nous faire la fête
Dans ce pub où le temps s'arrête
On est ouverts 24/7, à l'année
Même les jours fériés
Mais comment? Mais comment? Mais
comment?
Mais comment f'rez-vous pour rentrer chez
vous?
Bienvenue chez nous!**

Bonjour! Hi! Bienvenue chez nous!
Mets-toi à l'aise, fais comme chez vous!
Si t'as trop mangé mon cochon
Détache ton bouton d'pantalon
Prends ton cachet d'antiacide
Enfile ton regard le moins vide
On f'ra tout pour te faire sourire
Malgré l'coût du dollar loisir

Dans not' microcosme hermétique
On déjoue toutes les statistiques
Car même si l'on vit en vase clos
Le taux d'suicide est à zéro
Profitez donc d'cette parenthèse
Pour fuir votre réalité
Un peu de rêve entre deux chaises
Ça pourra pas vous empirer

Vous avez l'air pâle je trouve
Auriez-vous besoin d'un p'tit r'montant?
C'est ma tournée!
VODKA!!!
LALALALALALALA...

Pendant qu'la mort intérieure
Vous consume à p'tit feu
On est l'antidépresseur
Qui vous rendra joyeux
La p'tite pilule bleue qui vous f'ra bander le
bonheur
Le lubrifiant qui permettra d'ouvrir votre cccc...
cœur!

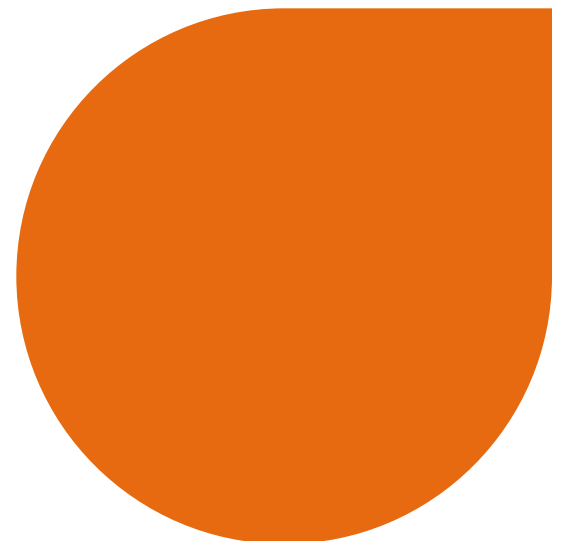
(SUITE...)

Maint'nant c'est l'heure, approchez
Oui le freak show va commencer
On va tout faire pour vous plaire
C'est vous les actionnaires
Nos danseurs sont survoltés
Surentraînés, cocainés
Nos acrobates sympathiques
À peine anorexiques!
LA LA LA LA...

Non ce soir c'est pas un show sorti droit du
réchaud
C'est carrément nos trippes qu'on vous sert sur un
plateau

**Bienvenue chez nous là où des âmes perdues
Naviguent tous feux éteints dans une dimension
inconnue
Que'qu' part entre des bêtes de foire et des rats
de laboratoire
Nos spécimens sont uniques, approchez, venez
les voir!**

**Bienvenue! Welcome home!
Bienvenue chez nous!
V'nez nous faire la fête
Dans ce pub où le temps s'arrête
On est ouverts 24/7, à l'année
Même les jours fériés
Mais comment? Mais comment? Mais comment?
Mais comment f'rez-vous pour rentrer chez
vous?
Bienvenue chez nous!
Bienvenue chez nous!
Bienvenue chez nous!**

Le programme
Éducation est rendu
possible grâce
au soutien de