

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

PRÉPAREZ, ANIMEZ OU PROLONGEZ VOTRE VISITE !

centre
national
du costume
de scène

EXPOSITION
1ER DÉCEMBRE 2018
28 AVRIL 2019

COMÉDIES MUSICALES

LES COSTUMES FONT LEUR SHOW !

Détail du costume de Sue Blane
porté par Lambert Wilson pour le
rôle du Roi de Siam dans *The King
and I*. Comédie musicale
mise en scène par Lee Blakeley,
Théâtre du Châtelet, Paris, 2014.

Sommaire

1. Présentation de l'exposition	3
• Parcours de l'exposition	4
• Les intentions scénographiques	13
• Commissariat, direction artistique et scénographie	13
2. Préparer et prolonger sa visite	14
• Parcours d'éducation artistique et culturelle	14
• Bibliographie	17
• Sites Internet	18
• Autres ressources et outils de médiation pour tous	19
• Aide à la visite des personnes en situation de handicap	19
3. Offres pédagogiques pour les groupes	20
• Visites	20
• Ateliers	20
• Tarifs	21
• Modalités de réservation	21
4. Informations pratiques	22

1. Présentation de l'exposition

Un air de **Broadway** souffle sur le CNCS !

Né sur les scènes des États-Unis au début du XXe siècle et héritier des diverses formes de spectacles que sont l'opérette, l'opéra-comique et la revue, le *musical* s'inscrit dans une culture essentiellement anglo-saxonne. Les théâtres de la 42e Rue à New York et ceux du West End de Londres sont aujourd'hui encore les lieux de création de productions légendaires, qui ensuite sillonnent le monde.

La comédie musicale s'est rapidement exportée en Europe, d'abord grâce aux tournées des shows américains et à la diffusion des films hollywoodiens dès les années 1930, suivis, quelques décennies plus tard, de réalisations cinématographiques, devenues cultes : *Singin' in the Rain*, *West Side Story*, *My Fair Lady*, *The Sound of Music*... En France, c'est surtout le duo formé dans les années 1960 par Jacques Demy et Michel Legrand pour *Les Parapluies de Cherbourg*, *Les Demoiselles de Rochefort* et *Peau d'âne* qui représentait alors le style français. Puis le succès de *Starmania* (1979) d'abord, ravivé notamment par celui de *Notre-Dame de Paris* (1998), des *Dix Commandements* (2000), de *Roméo et Juliette* (2001) et du *Roi Soleil* (2005), a montré l'engouement du public français pour cet art éminemment populaire. Récemment, la programmation très *musical* de Jean-Luc Choplin, à la tête du Théâtre du Châtelet de 2005 à 2017, et la reprise du Théâtre Mogador par Stage Entertainment ont remis au goût du jour des œuvres mythiques et inédites en France.

Cette exposition du Centre national du costume de scène met sous les projecteurs vingt comédies musicales parmi les plus emblématiques, provenant majoritairement du répertoire du Théâtre du Châtelet, partenaire privilégié de l'événement, mais aussi du Théâtre Mogador, de l'Opéra de Toulon, de Roundabout Theatre Company et de la Shubert Organization à New York, et de Cameron Mackintosh Limited à Londres. Plus de cent costumes sont présentés dans une scénographie conçue par Philippine Ordinaire et Olivier Coquet, qui entraîne le visiteur dans les

coulisses des théâtres. Le parcours permet ainsi une déambulation au cœur même de ces comédies musicales et parmi la riche diversité des costumes et de leurs personnages.

Ces spectacles offrent aussi au public, en dehors de leurs histoires et de leurs livrets, des mises en scène le plus souvent étonnantes, qui enchaînent à un rythme effréné tableaux et décors. Les costumes constituent un véritable défilé d'étoffes aux couleurs étincelantes. Ils sortent, pour la plupart, du vestiaire du XVe siècle et empruntent souvent, au music-hall et aux revues, leurs chapeaux, éventails, paillettes, plumes et strass. Autour des rôles principaux, les ensembles, ou chorus, réunissent des artistes habillés, eux, de façon identique, ce qui accentue la lisibilité des chorégraphies. Le défi permanent relevé par les costumiers : laisser toute liberté à l'expression de la danse - en particulier aux claquettes -, où tout le corps, des pieds à la tête, doit pouvoir se mouvoir sans entrave, avec rapidité et précision, pour produire une vision d'ensemble irréprochable.

Cet univers fascinant est aussi celui des records en termes de nombres de représentations. En effet, venus du monde entier, les spectateurs affluent dans les théâtres pendant plusieurs saisons consécutives – sur trois décennies pour certaines productions ! Quelle autre forme de spectacle vivant peut se prévaloir de telles longévités ? La gestion des costumes prend alors une toute autre dimension : nombre d'entre eux sont refaits à l'identique ou bien repris de

sorte que s'effacent les traces d'usure laissées par la multiplicité des distributions successives. La visite, à Londres, du stock où sont entreposés les anciens costumes de *The Phantom of the Opera* et des *Misérables* en offre une illustration particulièrement frappante.

La comédie musicale est un genre théâtral dont la spécificité est de conjuguer, dans un joyeux mélange, musique, comédie, chant et danse.

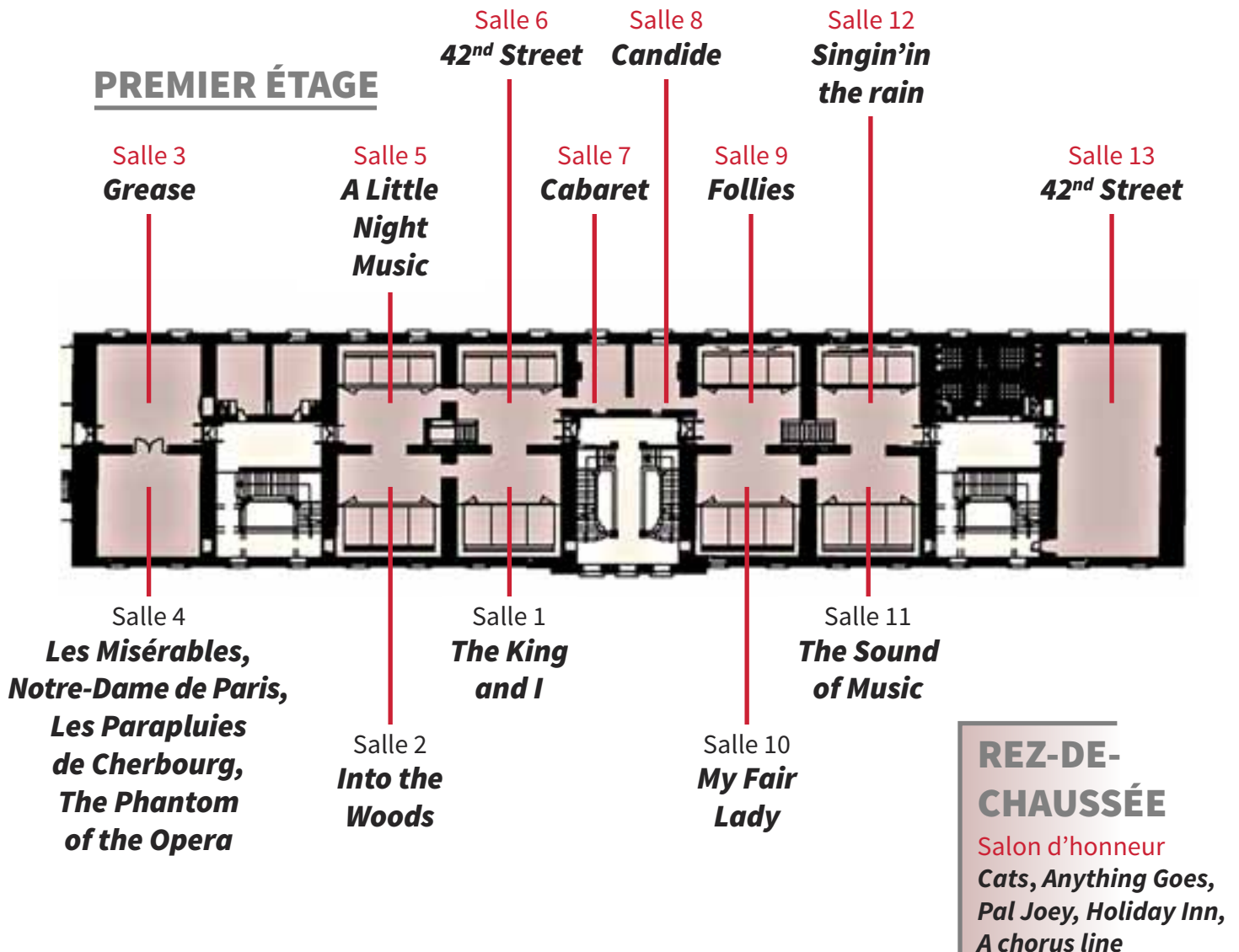

Singin' in the Rain, comédie musicale mise en scène par Robert Carsen, costumes d'Anthony Powell, Théâtre du Châtelet, Paris, 2015 - 2017.
© Marie-Noëlle Robert / Théâtre du Châtelet

Delphine Pinasa

Directrice et commissaire de l'exposition

PARCOURS DE L'EXPOSITION

⊙ Cet icône indique des pistes de travail et références pour aller plus loin avant pendant ou après une visite.

SALON D'HONNEUR

Welcome to Broadway !
Anything Goes, Cats, Pal Joey, Holiday Inn, A Chorus Line

L'exposition s'ouvre avec les costumes de cinq comédies musicales venues tout droit de Broadway. Les « origines » de la comédie musicale sont ainsi mises à l'honneur avec les costumes de *Anything Goes, Cats, Pal Joey, Holiday Inn* et *A Chorus Line* prêtés par Roundabout Theatre Company et The Shubert Archive, deux producteurs de Broadway. Les Shubert possèdent même dix-sept théâtres autour de Times Square !

Cats, 1981

Cette histoire chorégraphiée avec des chats a été programmée à Broadway pendant dix-huit ans sans interruption ! *Cats* est l'un des seuls *musicals* dont on ne peut dissocier les costumes de John Napier, des maquillages de Candace Carell et de la chorégraphie de Gillian Lynne. Ces trois arts forment un tout afin que le public soit transporté dans le monde des félins. Les attitudes des chats inventées par Gillian Lynne (1926-2018) sont sublimes par les académiques moulants, peints à la main portés par les cats. Chaque chat a sa couleur et sa personnalité que John Napier a su capturer en dessinant des tenues bien spécifiques et toutes différentes.

⊙ *Le Guide des chats du vieil Opossum* de Thomas Stearns Eliot et *Les Fables de La Fontaine/ la vie des chats / le respect et l'acceptation d'autrui / l'esthétique, l'art et la culture des années 80 / la chorégraphie « féline »* de Gillian Lynne

Anything Goes, 1934

Quiproquos, déguisements, numéros de cabaret, déclarations d'amour... *Anything Goes* raconte l'histoire de Reno Sweeney, une chanteuse barmaid, qui tombe amoureuse de Billy Crocker, qu'elle rencontre sur un bateau transatlantique. À la fin des années 1930, les chansons les plus populaires aux États-Unis furent celles de *Anything Goes*. Cole Porter a écrit là l'un de ses chefs-d'œuvre. Les titres comme *You're the Top*, *It's De-Lovely* et *I Get a Kick Out of You* sont devenus d'immenses succès, puis des standards. En pleine Grande Dépression, il est arrivé à faire chanter et danser les Américains. C'est la version du Stephen Sondheim Theatre de Broadway (2011, Roundabout Theatre Company) qui est présentée ici. Elle a marqué les esprits notamment grâce à un incroyable numéro de claquettes de la comédienne Sutton Foster, accompagnée de la troupe.

⊙ Cole Porter (compositeur) / les chansons populaires américaines / la Grande dépression

Pal Joey, 1940

Pal Joey marque la comédie musicale américaine pour plusieurs raisons. Il s'agit de l'ultime rôle de Gene Kelly à Broadway avant son départ pour Hollywood et la carrière que nous lui connaissons. *Pal Joey* a aussi marqué les esprits grâce son thème sulfureux ; le personnage principal est un voyou doublé d'un gigolo. Cette salle expose des costumes de William Ivey Long pour le revival de *Pal Joey* par Roundabout en 2008. On retrouve notamment le costume exceptionnel d'une showgirl dans le numéro intitulé *The Flower Garden of My Heart*, orné de pétales de fleurs en organza et de bijoux. William Ivey Long est l'un des costumiers les plus demandés et a dessiné les tenues de près de soixante-quinze spectacles de Broadway. Au cours de sa carrière, il a remporté six Tony Awards sur quinze nominations.

⊙ Richard Rodgers et Lorenz Hart (auteurs et compositeurs) / Gene Kelly (artiste) / les personnages de voyou et gigolo

Holiday Inn, 2016

C'est l'histoire de Jim qui achète une ferme dans le Connecticut car il en a assez du show business new yorkais et de la vie de tournée avec ses deux partenaires de scène, Lila et Ted. Il compte bien se marier avec Lila, sa partenaire, mais celle-ci déteste la campagne et repart en tournée avec Ted. Afin de payer ses factures, il décide d'ouvrir une auberge où il présente des spectacles. Évidemment, il tombe amoureux de l'ancienne propriétaire de sa ferme, Linda, qui elle aussi, est une artiste en mal de scène. C'est Irving Berlin qui a eu l'idée originale du film de 1942 réalisé par Mark Sandrich. C'est en 2016 seulement, qu'on décide d'en faire une comédie musicale dans la plus pure tradition de l'âge d'or de Broadway. La robe rouge pailletée portée par Lila est composée d'un body bustier et d'une jupe portefeuille. Elle a été conçue pour montrer l'évolution du personnage : au fur et à mesure qu'elle gagne en notoriété l'artiste enlève des éléments de sa robe.

⊙ Film musical *L'amour chante et danse (Holiday Inn)*, de Mark Sandrich, 1942. / du film musical au musical / Irving Berlin (compositeur) / couleurs et costumes

Costume de John Napier pour le rôle de Old Gumbie Cat dans *Cats*. Comédie musicale mise en scène par Trevor Nunn et chorégraphiée par Gillian Lynne, Winter Garden Theatre, New-York, 1982.

A Chorus line, 1975

Pendant 15 ans, *A Chorus Line* fut un monument historique à New-York au même titre que la Statue de la Liberté ou l'Empire State Building. Dans les années 1970, Broadway se meurt, ce qui pousse un certain nombre de comédiens à se réunir, bénévolement au début, autour de Michael Bennett et d'un projet qui deviendra ce *musical* mythique... Les costumes présentés sont ceux du final, apothéose du show où les individualités se rassemblent pour former un ensemble (chorus), emblèmes de la production.

⊙ Vedette et chorus / The « chorus line », la ligne blanche / vie, rythme et intensité des artistes de comédie musicale / travail sur soi / off Broadway / de l'ombre à la lumière

Costume de Sue Blane porté par Lambert Wilson pour le rôle du Roi de Siam dans *The King and I*. Comédie musicale mise en scène par Lee Blakeley, Théâtre du Châtelet, Paris, 2014.

SALLE 1

The King and I (Le Roi et Moi), 1951

Cinquième comédie musicale de Rodgers et Hammerstein, *The King and I* est surtout connue en France grâce au film de la Twentieth/20th Century Fox. Sorti en 1956, il est tourné après le succès des représentations à Broadway. Les rôles titres ont été immortalisés sur grand écran par Yul Brynner et Deborah Kerr. Le spectacle et le film s'inspirent du roman *Anna and the King of Siam* de Margaret Landon qui lui-même se base sur l'histoire d'Anna Leonowens, jeune préceptrice des enfants du roi du Siam dans les années 1860.

La production présentée en 2014 au Théâtre du Châtelet n'a rien à envier aux productions de Broadway ! Elle a la particularité d'utiliser la partition originale, ce qui n'est plus le cas nulle part car le spectacle dure trois heures et quinze minutes. La costumière, Sue Blane, a fait un travail remarquable et minutieux sur les tenues dont les broderies sont d'un raffinement extrême. Les costumes sont le reflet d'un mélange entre la mode occidentale du milieu du XIXe siècle et les tenues traditionnelles du royaume de Siam, réalisés dans des tissus brodés d'or. On retrouve ici une dizaine de costumes dont ceux du fameux couple formé par Anna Leonowens et le roi, interprété par Lambert Wilson.

⊙ *Anna and the King of Siam (Anna et le roi)* de Margaret Landon / du musical au film musical / Rodgers et Hammerstein (auteur, compositeur) / Yul Brynner, Deborah Kerr, Lambert Wilson et Rudolf Noureev (artistes) / la mode occidentale au XIXe siècle / les saris, vêtements et costume traditionnels de l'orient / le royaume de Siam / l'exotisme / nourrice, préceptrice, éducation des enfants et ascension de la « jeune fille du peuple » / l'« âge d'or » de la comédie musicale

SALLE 2

Into the Woods, 1987

Into the Woods a durablement marquée son époque. Elle reste l'une des comédies musicales les plus mémorables de la fin du siècle dernier, mais aussi l'un des plus grands succès populaires du compositeur et parolier Stephen Sondheim, associé au librettiste James Lapine. *Into the Woods* enchevêtre les destins de célèbres personnages de contes de fées avec une autre histoire en trame de fond, celle d'un boulanger et de sa femme. À cause de son désir d'enfant, ce couple va déclencher un tel capharnaüm que la physionomie des contes va s'en trouver changée à jamais. En 2014, le Théâtre du Châtelet propose une version de ce *musical* mise en scène par Lee Blakeley. Pour les costumes, Mark Bouman s'est fortement inspiré d'un livre de contes illustré. Il a imaginé les costumes en collant ses croquis sur un fond de forêt afin de mieux visualiser le rendu final. Dans cette salle, rendez-vous côté coulisses ! Les mannequins sont installés dans une loge face à une table de maquillage. Les personnages des contes : le Loup et le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon en haillons et sa famille en costumes XVIIIe siècle, Raiponce en costume au style moyenâgeux et la sorcière tout de plumes vêtue prennent vie avant de monter sur scène.

⊙ Stephen Sondheim (compositeur) / Déconstruction et détournement des schémas narratifs, réinterprétation des contes de fées / les personnages emblématiques le loup, le monstre, le merveilleux / *La psychanalyse des contes de fées* de Bruno Bettelheim / *la forêt merveilleuse* / les marionnettes animalières de Max Humphries / costumes et mode historique (pourpoint, panier, robe à la française, engageantes, corset...)

Costume de Mark Bouman pour le rôle du Loup dans *Into the Woods*. Comédie musicale mise en scène par Lee Blakeley, Théâtre du Châtelet, Paris, 2014.

Grease, comédie musicale mise en scène par Martin Michel, costumes d'Arno Bremers, Théâtre Mogador / Stage Entertainment France, Paris, 2017. © Alessandro Pinna.

SALLE 3

***Grease*, 1971-1972**

Créé à Chicago, *Grease* tient l'affiche à Broadway pendant 3 388 représentations entre 1972 et 1980. En 1978, le film avec John Travolta et Olivia Newton-John accroît la notoriété de cette histoire. *Grease* est le seul *musical* écrit par Jim Jacobs et Warren Casey.

Leur idée de départ est simple : écrire un show sur leur vie au lycée à la fin des années 1950. C'est ce show mythique que le Théâtre Mogador et Stage Entertainment France présentent à Paris pour sa saison 2017-2018.

Cette version est proche du film, avec un livret retravaillé par le metteur en scène Martin Michel. Le décor – un jukebox géant – et les costumes sont très colorés. Le costumier Arno Bremers s'inspire lui aussi du film. On retrouve le fameux perfecto en cuir de Danny, les robes vintage 50's des « Pink Ladies » ou la combinaison moulante de Sandy pour le final.

🕒 Les années 50 et 60 / John Travolta et Olivia Newton-John (comédiens) / Rock n'roll, gang et mauvais garçon / le perfecto / « Grease » : gomina cheveux et graisse moteur / décor et effets spéciaux

SALLE 4

La comédie musicale *made in France*

Les Misérables*, *Notre-Dame de Paris*, *Les Parapluies de Cherbourg*, *The Phantom of the Opera

Cette salle présente des productions réalisées à partir d'œuvres françaises : *Les Misérables*, *Notre-Dame de Paris*, *Les Parapluies de Cherbourg* et *The Phantom of the Opera* (*Le Fantôme de l'Opéra*).

***Les Misérables*, 1980 et 1985**

C'est grâce à cette œuvre de Victor Hugo que les français parviennent à s'imposer dans le monde des comédies musicales. En 1980, Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil et Jean-Marc Natel proposent un album, puis un spectacle basés sur l'un des plus grands romans français : *Les Misérables*. Le spectacle arrive au Palais des Sports de Paris le 17 septembre 1980, dans une mise en scène de Robert Hossein ; c'est un formidable succès, estimé à un demi-million de spectateurs pour 107 représentations. Cameron Mackintosh, producteur anglais, se rend compte de l'immense potentiel de cette œuvre et décide de la modeler sur un archétype anglo-américain avec la collaboration de

Claude-Michel Schönberg et d'Alain Boublil. *Les Misérables* est présenté à Londres, le 8 octobre 1985, puis à Broadway le 12 mars 1987. La production est encore jouée aujourd'hui dans la capitale britannique, au Queen's Theatre.

La costumière, Andreane Neofitou, a effectué des recherches approfondies sur les costumes d'époque et les dessins de Victor Hugo. Elles ont conduit à la palette des couleurs et au choix des matières qui ont marqué cette production depuis toutes ces années. Les costumes présentés sont ceux de la production originale de Londres.

🕒 *Les Misérables* de Victor Hugo / le spectacle musical / Réalisme historique de toutes les classes sociales

Notre-Dame de Paris, 1998

Inspiré du roman de Victor Hugo et écrit par Luc Plamondon et Richard Cocciante, *Notre-Dame de Paris* a relancé le spectacle musical en France. Vingt ans après sa création et ses 4 000 représentations dans le monde, en huit langues, les aventures de Quasimodo, Frollo, Esméralda, Phoebus affichent encore complet partout où le show est présenté. Les costumes dans l'exposition sont les originaux, créés par Fred Sathal pour Esméralda, Quasimodo et Gringoire, trois des principaux rôles de cette comédie musicale. Les tenues sont réalisées à base de teintures pour un coloris unique avec des effets de patchworks et plongent le spectateur dans l'époque du roman de Victor Hugo, le Paris du XVe siècle.

🕒 *Le Temps des cathédrales* de Victor Hugo / Luc Plamondon et Richard Cocciante (auteurs, compositeurs) / *Starmania* / Fred Sathal (créatrice et costumière) / la teinture artisanale / le costume seconde peau / époque médiévale / Victor Hugo dessinateur

Les Parapluies de Cherbourg, d'après le film de 1964

Cherbourg, novembre 1957. Madame Emery et sa fille, Geneviève, tiennent une boutique appelée « Les Parapluies de Cherbourg ». Geneviève est amoureuse de Guy, mécanicien dans un garage, ce que sa mère désapprouve. Le jeune garçon est appelé pour faire son service militaire en Algérie alors que Geneviève est enceinte. Guy et Geneviève ne se recroiseront qu'une seule fois... Nombreuses sont les adaptations des planches du film de Jacques Demy mis en musique par Michel Legrand. Le sujet, universel, a été l'inspiration de versions scéniques, aussi bien à Paris (1979, Théâtre du Montparnasse) qu'à l'international (1979, New York ; 2011, Londres). En 2014, le Théâtre du Châtelet présente une version symphonique de l'œuvre, dirigée par Michel Legrand en personne. Les costumes de Vanessa Seward sont inspirés des années 50 tout en restant très actuels. Elle s'inspire aussi des décors conçus par Sempé. On retrouve le trait du dessinateur dans certains vêtements, notamment dans les trenchs, qu'elle a « soulignés » de noir.

🕒 Jacques Demy (réalisateur) et Michel Legrand (compositeur) / le film musical en France / la mode des années 50/ symbolique des couleurs / Sempé (dessinateur, décorateur) / Vanessa Seward (créatrice de mode, costumière) / Vincent Niclo et Nathalie Dessay / Costumes intemporels

Costume de Maria Björnson pour le rôle du Phantom dans *The Phantom of the Opera*. Comédie musicale mise en scène par Harold Prince et chorégraphiée par Gillian Lynne, Her Majesty's Theatre, Londres, 1986.

The Phantom of the Opera (Le Fantôme de l'Opéra), 1986

En 2018, *The Phantom of the Opera* de Sir Andrew Lloyd Webber a fêté ses 30 ans à Broadway et ses 32 ans à Londres, où il a été créé en octobre 1986. Basée sur l'ouvrage éponyme de Gaston Leroux, cette œuvre entre dans la catégorie des *megamusicals* anglais qui ont envahi le monde entier dans les années 1980 et 1990. La mise en scène originale de Harold Prince, la musique entêtante et quasi opératique de Lloyd Webber et les somptueux costumes et décors de Maria Björnson qui nous plongent dans le Paris mondain du XIXe siècle, ont fait de ce *musical* un phénomène qui ne faiblit pas avec le temps. Maria Björnson parvient à recréer les sous-sols de l'Opéra de Paris. Le spectateur se promène en barque sur un lac artificiel éclairé par des candélabres. Les costumes présentés proviennent de la production originale de Londres, qui est toujours à l'affiche.

🕒 *Le Fantôme de l'opéra* de Gaston Leroux / L'Opéra Garnier / La Belle époque / Andrew Lloyd Webber (compositeur) / mode espagnole / Vélasquez / passementerie et tissu d'ameublement

SALLE 5

***A Little Night Music*, 1973**

Suite à l'échec commercial retentissant de *Follies* (1971), le producteur et metteur en scène Harold Prince insiste auprès de Stephen Sondheim pour qu'il crée une comédie musicale légère et accessible. Sondheim propose alors d'adapter le film suédois d'Ingmar Bergman, *Sourires d'une nuit d'été* (1955). Sur le plan financier, *A Little Night Music* sera le plus grand succès de la collaboration entre Prince et Sondheim. En février 2010, le Théâtre du Châtelet propose *A Little Night Music* mis en scène par Lee Blakeley. Les costumes dessinés par Jo van Schuppen et les décors de Rae Smith traduisent l'image et le raffinement de la bourgeoisie suédoise du début du XXe siècle. Dans cette version, les rôles principaux sont tenus par Lambert Wilson, Greta Scacchi et Leslie Caron qui porte de magnifiques robes en dentelles et soieries. Elle y joue le rôle de Madame Armfeldt, la matriarche du spectacle.

⊙ Stephen Sondheim (compositeur) / la mode au début du XXe siècle / Lambert Wilson, Greta Scacchi et Leslie Caron, artistes de comédie musicale) / recherches textiles et raffinement des étoffes

Costume de Jo van Schuppen porté par Leslie Caron pour le rôle de Madame Armfeldt dans *A Little Night Music*. Comédie musicale mise en scène par Lee Blakeley, Théâtre du Châtelet, Paris, 2010.

Costume de Peter McKintosh pour le rôle de Billy Lawlor dans *42nd Street*. Comédie musicale mise en scène et chorégraphiée par Stephen Mear, Théâtre du Châtelet, Paris, 2016.

SALLES 6 ET 13

***42nd Street (42e Rue)*, 1980**

Créé à Broadway cinquante ans après la sortie du film dont il s'inspire, ce spectacle très complet représente la quintessence de la comédie musicale américaine. Il est presque entièrement composé de numéros de claquettes, ce qui en fait une référence en la matière ! Pour le début du show, le chorégraphe Gower Champion a une idée géniale : le rideau de scène se lève en partie et laisse apparaître des dizaines de jambes qui entament un numéro de claquettes, puis s'ouvre complètement et l'on découvre pas moins de trente-six chorus girls et boys ! Un avant-goût de cette scène est à retrouver dans la dernière salle au CNCS. Les costumes présentés sont ceux de la version du Théâtre du Châtelet (2016) recréée par Stephen Mear. Il fut danseur dans la production originale londonienne. Le costumier, Peter McKintosh s'est inspiré de photos de New York au début des années 1930, alors que la ville est en pleine mutation. Il en résulte de magnifiques décors et costumes Art déco ornés de perles, fourrures et plumes. On retrouve notamment ici le costume de Peggy Sawyer, rôle principal, qui fait un numéro de claquettes sur un piano !

⊙ Les auditions d'artistes / l'origine des claquettes / du film musical au musical / le rideau de scène ou 4e mur / le New York des années 30 / le mouvement art déco / la 42e rue, l'avenue des théâtres à Broadway

Emma Stone dans le rôle de Sally Bowles. *Cabaret*, 2014.
© Joan Marcus. Courtesy Roundabout Theatre Company Archives.

SALLE 7

Cabaret, 1966

C'est la comédie musicale qui marque le début d'une nouvelle ère à Broadway et ouvre la voie à d'autres comme *Hair* en 1967. *Cabaret* connaît une belle réussite avec 1165 représentations et huit Tony Awards ! Le film de Bob Fosse en 1972, avec Liza Minnelli, en fera une œuvre sulfureuse et culte. La version de Roundabout Theatre Company en 1998 est un succès (2 377 représentations en première présentation à Broadway). Alan Cumming est un maître de cérémonie (Emcee) pervers et déluré ; il s'adresse à la salle, draguant les hommes et les femmes attablés, qui se croient simplement spectateurs mais deviennent acteurs. Cette production aura un retentissement planétaire. Elle est présentée au Canada, en Australie, en Amérique latine et un peu partout en Europe notamment aux Folies Bergère et au Théâtre Marigny à Paris. L'action se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, le costumier William Ivey Long – titulaire de six Tony Awards – s'est inspiré de la mode des années 1940. Sont présentés ici, les costumes emblématiques du spectacle avec la queue-de-pie du sulfureux maître de cérémonie et la nuisette de Sally Bowles portée par Emma Stone qui interprète *Don't Tell Mama* !

⊙ Le réalisme dans la comédie musicale / la disparition du rideau de scène, les spectateurs partis prenante du spectacle / années 30 / « concept musical » / Stephen Sondheim (compositeur) / introspection / nouvelle ère du *musical*

SALLE 8

Candide, 1956

Avec seulement 73 représentations, ce spectacle de Leonard Bernstein est un échec cuisant. Mais cette déconvenue sera rattrapée par l'engouement du public pour l'enregistrement de la production originale par la maison de disque Columbia Records. Aujourd'hui encore, cet album fait partie des grands classiques de la comédie musicale. Ce spectacle est adapté du conte philosophique éponyme de Voltaire. Le spectacle déroule les aventures de Candide qui fait face à toutes sortes de désastres. On découvre ici les costumes de la version du Théâtre du Châtelet montrée pendant la saison 2006-2007. C'est l'artiste Buki Shiff, née en Israël, qui en a dessiné les tenues. Cette vitrine reconstitue la scène où Cunégonde, habillée d'une robe fourreau en satin rose est portée par les bras de plusieurs hommes. Cette scène est directement inspirée d'une image du clip de Madonna *Material Girl* (1985), qui lui-même fait référence à Marilyn Monroe et son mythique *Diamonds Are a Girl's Best Friend* dans le film *Les Hommes préfèrent les blondes* de Howard Hawks (1953).

⊙ Echec et succès de la comédie musicale / *Candide* de Voltaire, le XVIIIe et l'Encyclopédie / Robert Carsen (scénographe)

Costume de Jo van Schuppen porté par Lambert Wilson pour le rôle de Fredrik Egerman dans *A Little Night Music*. Comédie musicale mise en scène par Lee Blakeley, Théâtre du Châtelet, Paris, 2010.

SALLE 9

Follies, 1971

C'est l'un des chefs-d'œuvre du compositeur Stephen Sondheim et sans aucun doute l'une des comédies musicales les plus marquantes de ces cinquante dernières années. Son livret, finement écrit par James Goldman, fut magnifié par la somptuosité des costumes de la production originale. On qualifie *Follies* de « dernier grand musical », tant l'ampleur de cette production d'Harold Prince est inhabituelle pour ce début de décennie. Mais, malgré ses 522 représentations, le spectacle au budget de huit-cent mille dollars fut largement déficitaire. Le nom du spectacle fait référence aux *Ziegfeld Follies*, longue série de revues de girls orchestrées par le grand producteur de Broadway, Florenz Ziegfeld, inspirées des *Folies Bergère* à Paris. Avec *Follies*, on partage les souvenirs des membres d'une troupe de music-hall qui, après s'être perdus de vue, se retrouvent trente ans plus tard avant la destruction du théâtre où ils jouaient ensemble. On retrouve ici les costumes de la version présentée à l'Opéra de Toulon en 2013. C'est la première production en France de ce musical mis en scène par Olivier Bénézech. Dans *Loveland*, le numéro final, le costumier Frédéric Olivier a fait preuve d'une imagination débordante ; il est un génie de la paillette, du clinquant et du rêve.

⊙ Stephen Sondheim (compositeur) / les *Ziegfeld Follies* / grandeur et décadence / les revues parisiennes / les plumes / Frédéric Olivier (couturier et costumier) / les plumes de chez RD Plumes de Paris (maison depuis 1870)

Costume de Frédéric Olivier porté par Nicole Croisille pour le rôle de Carlotta dans *Follies*. Comédie musicale mise en scène par Olivier Bénézech, production de l'Opéra de Toulon, 2013.

Costume d'Anthony Powell pour le rôle d'Eliza Doolittle dans *My Fair Lady*. Comédie musicale mise en scène par Robert Carsen, Théâtre du Châtelet, Paris, 2010 - 2013.

SALLE 10

My Fair Lady, 1956

Avec *West Side Story* (1957), *My Fair Lady* marque, l'épicentre de l'âge d'or du musical à Broadway. Le musical est basé sur la pièce de théâtre *Pygmalion* (1912) de George Bernard Shaw (1856-1950). Le professeur de phonétique Henry Higgins fait le pari qu'en 6 mois, il peut transformer Eliza Doolittle, jeune fille « du peuple », en duchesse. C'est Julie Andrews qui interprète Eliza Doolittle, d'abord à New York, puis à Londres ; le professeur Higgins est campé par Rex Harrison. Le film de 1964 avec Audrey Hepburn et Rex Harrison deviendra mythique. *My Fair Lady*, mis en scène par Robert Carsen, est présenté deux fois au Théâtre du Châtelet, en 2010 et en 2013. Le décor impressionnant qui reprend l'immense bibliothèque du professeur Higgins dans des tons crème, contraste avec les somptueux costumes d'Anthony Powell. Ces éléments en font l'un des plus beaux spectacles présentés au Châtelet sous la direction de Jean-Luc Choplin.

⊙ Pièce de théâtre *Pygmalion* de George Bernard Shaw / les décors grandioses de comédies musicales / couleurs, matières et costumes / les soieries de Lyon et Raoul Dufy / Anthony Powell (costumier) / l'impression sur soie / courses d'Ascot / évolution sociale / Robert Carsen (scénographe)

Costume de Jesús Ruiz pour le rôle de Friedrich von Trapp dans *The Sound of Music*. Comédie musicale mise en scène par Emilio Sagi, Théâtre du Châtelet, Paris, 2009 et 2011.

SALLE 11

The Sound of Music (La Mélodie du bonheur), 1959

Tout comme *The King and I*, *The Sound of Music* est basé sur une autobiographie, celle de Maria Augusta von Trapp (*The Story of the Trapp Family Singers*, 1949). Mais, chose exceptionnelle, Maria von Trapp (1905-1987) est encore vivante au moment de la création du spectacle et sera consultante sur le projet. Le spectacle raconte donc l'histoire de cette jeune fille qui devient gouvernante des sept enfants du Capitaine Georg von Trapp, un veuf tyrannique qui habite une villa dans les environs de Salzbourg. *The Sound of Music* est composé par Richard Rodgers sur des paroles d'Oscar Hammerstein. Hammerstein meurt le 23 août 1960, quelques mois après la création du musical ; il ne verra donc pas le succès phénoménal du film de Robert Wise avec Julie Andrews en 1965. En 2009, le Théâtre du Châtelet propose une version qui aura tellement de succès que le spectacle sera repris en 2011. Pour le décor, Emilio Sagi place les personnages dans une verdure luxuriante qui entre jusque dans la maison. Sont exposés ici les sept costumes des enfants confectionnés, selon l'histoire, par Maria à partir de rideaux d'ameublement. On retrouve également la tenue de Maria au couvent, de la Baronne dans sa magnifique robe en satin agrémentée d'un boa de plumes pour le bal et du Capitaine Georg von Trapp en habit traditionnel autrichien.

🕒 *The Story of the Trapp Family Singers* de Maria Augusta von Trapp / Richard Rodgers et Oscar Hammerstein / les costumes traditionnels / la 2de Guerre mondiale / histoire vraie

SALLE 12

Singin' in the Rain (Chantons sous la pluie), film de 1952

Selon un classement des films musicaux les plus populaires par l'American Film Institute (AFI), *Singin' in the Rain* arrive en tête devant *West Side Story* (1961), *Le Magicien d'Oz* (1939) et *The Sound of Music* (1965). Ce long métrage écrit par Betty Comden et Adolph Green a donné lieu à des essais scéniques plus ou moins réussis. L'action du film (et du *musical*) se passe en 1927 au moment de l'arrivée des talkies, les premiers films parlants. Hollywood se moque de ses propres travers, ce qui donne au film un atout supplémentaire : l'autodérision. Avec *Singin' in the Rain*, Gene Kelly crée le solo chorégraphique le plus connu de toute l'histoire de la comédie musicale : une danse sous la pluie. En mars 2015, le Théâtre du Châtelet propose sa version, mise en scène par Robert Carsen.

Les tenues créées par Anthony Powell, notamment celles de Lina Lamont, de Don Lockwood et de Kathy Selden, sont en noir et blanc avec quelques dégradés gris et lamés argent. On retrouve ici, le fameux costume de Don Lockwood qui chante sous la pluie. En novembre 2017, la production fut reprise dans la nef du Grand Palais de Paris.

🕒 Les scènes cultes / les films populaires / du film musical au *musical* / les talkies et studios hollywoodiens / l'autodérision / Gene Kelly (artiste) / les claquettes / Robert Carsen (scénographe)

Costume d'Anthony Powell pour le rôle de Don Lockwood dans *Singin' in the rain*. Comédie musicale mise en scène par Robert Carsen, Théâtre du Châtelet, Paris 2015-2017.

LES INTENTIONS SCÉNOGRAPHIQUES

Une des spécificités de la comédie musicale par rapport aux autres arts de la scène est probablement le rythme effréné des changements de décors et de costumes. Les spectateurs ne s'en rendent pas compte mais durant le spectacle, la vie des coulisses est trépidante.

Pour la scénographie de cette exposition nous souhaitons mettre l'emphase sur tout ce qui se passe habituellement hors de la vue du public. Nous amenons le visiteur dans le tourbillon de cette vie « backstage ».

Nous évoquons ainsi certaines mises en scènes iconiques sous forme de clins d'œil décalés, rappelant inmanquablement des souvenirs aux inconditionnels, mais aussi aux néophytes qui verront à quel point la comédie musicale fait partie de nos vies

sans forcément que nous en ayons conscience. Les façades des grands théâtres de Broadway annoncent les artistes en lettres de lumière. Strass et paillettes brillent sous les feux des projecteurs. Nous recréons cette atmosphère en parsemant la scénographie d'installations lumineuses.

Le sujet de l'exposition pose également la question de l'évocation du mouvement, dont la représentation est un défi avec des mannequins par définition statiques. C'est donc aussi par la lumière et des mises en espaces à la fois ludiques et poétiques que nous comptons emporter le public. Un parcours forcément joyeux, et bien sûr musical !

PHILIPPINE ORDINAIRE ET OLIVIER COQUET

Costume de Mark Bouman pour le rôle du Loup dans *Into the Woods*, Théâtre du Châtelet, Paris, 2014. ►

COMMISSARIAT, DIRECTION ARTISTIQUE ET SCÉNOGRAPHIE

Commissariat

Delphine Pinasa

Directrice du CNCS depuis 2011, Delphine Pinasa est historienne de l'art, spécialiste des costumes de scène. Responsable du Service Patrimoine des costumes à l'Opéra national de Paris de 1993 à 2005, elle a d'abord travaillé au Victoria & Albert Museum, département Textiles and Fashion, à Londres et au Ministère de la Culture et de la Communication. Commissaire de nombreuses expositions (Christian Lacroix, costumier, Vestiaire de Divas, Déshabillez-moi ! Les costumes de la pop et de la chanson, Artisans de la scène, etc.), Delphine Pinasa a publié de nombreux ouvrages en relation avec l'histoire des costumes de scène comme *Christian Lacroix, La Source - ballet de l'Opéra de Paris, L'Opéra Comique et ses trésors, Angelin Preljocaj, costumes de danse....*

Direction artistique et rédaction du catalogue

Patrick Niedo

Patrick Niedo a été danseur et professeur de danse, notamment à New York dans les années 1980-90. Il se passionne pour la comédie musicale à ce moment-là, lorsqu'aller à Broadway pouvait ne coûter que dix dollars, à peine plus qu'une place de cinéma. Il collectionne alors les programmes, les articles, les livres sur Broadway, les biographies et entame ses recherches qui le mènent à son premier ouvrage, *Histoires de comédies musicales* (Ipanema, 2010). Conférencier au Théâtre du Châtelet et à la Philharmonie de Paris, formateur, jury et directeur de mémoires d'écoles et d'universités, il aime avant tout partager sa passion pour cet art majeur. Son deuxième ouvrage, *Hello, Broadway ! Une histoire de la comédie musicale américaine* est paru en octobre 2017 (Ipanema).

Scénographie

Philippine Ordinaire

Formée à St Martins College of Art à Londres, Philippine Ordinaire a collaboré à de nombreux projets de théâtre et d'opéra en France et à l'étranger, notamment avec Tim Hatley (*Singin' in the Rain* et *My Fair Lady* au Théâtre du Châtelet - mises en scène par Robert Carsen).

Elle travaille depuis 2009 avec Robert Carsen sur ses scénographies d'exposition, et a récemment réalisé en collaboration avec Trafik la scénographie de l'exposition *Maria by Callas* à la Seine Musicale, et des espaces publics sous la nef du Grand Palais à l'occasion de la reprise de *Singin' in the rain*.

Elle a entre autres créé les décors de *Don Giovanni* mis en scène par Alex Aguilera à l'Opéra de Trieste, de *Bastien et Bastienne* mis en scène par Mirabelle Ordinaire à l'Amphithéâtre de l'Opéra Bastille, de *Tistou les pouces verts* mis en scène par Gilles Rico à l'Opéra de Rouen, etc.

Olivier Coquet

Il a exercé dans le domaine des arts graphiques avant de se former à l'architecture et au design. Au sein de l'école d'Architecture de Grenoble, il dessine un parcours influencé par la micro-architecture, l'éphémère et la culture Do it yourself. Diplômé en design d'événement à l'Université du Québec à Montréal, l'enjeu devient la dimension narrative du projet, la construction d'imaginaires, la réalisation d'expériences immersives. Les domaines d'expression sont variés, parmi lesquels l'activation urbaine, les expositions ludiques, la scénographie, les observatoires interactifs.

Concepteur-designer au sein d'une firme multidisciplinaire Montréalaise, Olivier expérimente sur des projets aux problématiques très diversifiées et mène la conception de plusieurs expositions permanentes ou temporaires au sein de musées américains et canadiens. De retour en France, il exerce aujourd'hui en indépendant et tisse des collaborations hybrides selon les projets.

2. Préparer et prolonger sa visite

PARCOURS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Pour rendre les enfants acteurs de leur visite

Rencontrer

- **Cultiver** sa sensibilité, sa **curiosité** et son plaisir à rencontrer des œuvres
- Echanger avec un **artiste**, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture
- Appréhender des **œuvres** et des productions artistiques
- Identifier la **diversité** des lieux et des acteurs culturels de son **territoire**

Connaître

- **Exprimer** une émotion esthétique et un jugement **critique**
- Utiliser un **vocabulaire** approprié à chaque domaine artistique
- Mettre en relation différents champs de **connaissances**
- Mobiliser ses savoirs et ses **expériences** au service de la **compréhension** de l'œuvre

Pratiquer

- Utiliser des **techniques** d'expression artistique adaptées à une **production**
- Mettre en œuvre un processus de **création**
- **Concevoir** et réaliser la présentation d'une production
- S'intégrer dans un **processus** créatif
- **Réfléchir** sur sa pratique

1. L'ENVERS DU DÉCOR

Un lieu chargé d'Histoire et d'histoires...

Pour amener les enfants et les jeunes à se questionner, des outils documentaires sur l'histoire du bâtiment et le quartier Villars sont disponibles par exemple sur www.cncs.fr, [g.co/performingarts](https://www.facebook.com/cnccs), facebook CNCS, aux Archives départementales.

• LES PETITS (jusqu'à 11 ans, cycles 1, 2 et 3)

- Qu'est-ce qu'un musée?
- Que fait-on dans un musée?
- Quelles personnes rencontre-t-on dans ce lieu?
- Quel comportement adopter dans un musée? (apprentissage du comportement dans les lieux culturels : respect, silence, calme, interdiction/permission du contact avec les objets exposés, attitude attentive, participation active aux échanges...).

• LES GRANDS (à partir de 12 ans, cycle 4 et Lycées)

- Musée et lieu de conservation?
- De l'origine de l'édifice au CNCS en passant par la caserne...
- De la démolition programmée au classement aux monuments historiques. (Archives départementales de l'Allier)
- Les acteurs visibles et invisibles : l'accueil, les médiateurs, les métiers du costume et de la scénographie...
- Quel comportement adopter dans le Musée ?

2. AVANT D'ENTRER EN PISTE

La comédie musicale, un genre bien particulier qui allie musique, comédie, chant et danse

• LES PETITS

- La comédie musicale, les dessins animés et les personnages de contes de fées (*Le Roi Lion, La Belle et la Bête, The King and I, Into the Woods* avec les personnages du Chaperon Rouge, Raiponce...).
- Une approche par le chant : travail d'une chanson extraite d'une comédie musicale, en français et/ou en anglais.
- Une approche par l'expression corporelle : la danse et le langage corporel.
- Une approche musicale : l'importance du rythme.
- Travail autour des affiches des comédies musicales ou de celles des expositions (analyse et production artistique) : par exemple, les couleurs pour *Les Parapluies de Cherbourg*.
- Travail sur un ou plusieurs personnages à retrouver lors de la visite...
- Présentation des spectacles en lien avec les ateliers de pratique artistique (photos ou extraits des spectacles) : par exemple *Singin' in the rain* pour l'atelier « Costume in the rain ! » (3-6 ans, maternelle) et *42^d Street* pour l'atelier « A star is born ! » (6-11 ans, élémentaire).

● LES GRANDS

- La comédie musicale : initiation par l'analyse filmique (*West side story, Grease, Les parapluies de Cherbourg...*). Une analyse critique permettra la découverte du genre dans toutes ses dimensions...
- Travailler sur les sonorités et le rythme des mots dans les textes anglophones.
- Elaboration de fiches sur les comédies musicales de l'exposition (construction et résumé de l'intrigue, personnages, acteurs, scénographes, chorégraphes...).
- Le point de vue historique : le XIXe, la Seconde Guerre mondiale, les années 60...
- Préparer la présentation d'une vitrine, d'un costume particulier (à partir de la documentation fournie par le CNCS), y compris en langue étrangère.
- Se questionner sur la médiation (comment s'approprier un costume pour pouvoir en parler, transmettre une information et l'adapter au public)
- Travail d'analyse, d'interprétation des affiches des comédies musicales, et de celle des expositions (*Cats, Les Parapluies de Cherbourg* (Sempé), *Singin'in the rain...*).
- Présentation des spectacles en lien avec les ateliers de pratique artistique (photos ou extraits des spectacles) : par exemple *Cats* pour l'atelier « Costume chamusant » (11-15 ans, collège) et *King and I* pour l'atelier « De Broadway à Bollywood » (15-18 ans, lycée).

3. EN PISTE

Les enfants et les jeunes au centre de la visite

SUR LA PLACE D'ARMES

• LES PETITS

- Prévoir le temps nécessaire pour observer les extérieurs du bâtiment.
- Questionnement : que savent-ils de ce lieu ? L'avaient-ils imaginé ainsi ?
- Que viennent-ils y faire ?
- Qui vont-ils rencontrer et où ?
- Y-a-t-il des personnes qui travaillent dans le lieu et qu'ils ne verront pas ?
- Quel est le thème de l'exposition ?

● LES GRANDS

- Prévoir le temps nécessaire pour étudier les extérieurs du bâtiment.
- Prise en charge de la présentation du lieu par un ou plusieurs jeunes, individuellement ou en groupe (exercice de prise de parole en public).
- Réflexion sur l'aménagement, la scénographie du lieu.
- Un lieu de vie culturelle, de rencontres.

VISITE DE L'EXPOSITION, avec un guide - médiateur

• LES PETITS

- En fonction de la préparation réalisée en amont, cibler un nombre réduit de vitrines.
- Réserver un temps avant ou après la visite pour une activité complémentaire. Par exemple réaliser des dessins devant des vitrines selon des intentions.
- Privilégier le dialogue, l'attitude active des enfants, les inciter à prendre la parole.
- Education à l'attention silencieuse.
- Education à la maîtrise de soi, au comportement en groupe.
- Education citoyenne à la culture.

● LES GRANDS

- En fonction de la préparation réalisée en amont, cibler un nombre réduit de vitrines.
- Commenter un costume ou une vitrine (exercice de prise de parole...).
- Privilégier la prise de parole organisée et constructive.
- Eduquer les jeunes à une attitude adaptée à la prestation orale : attention, écoute, réflexion, interrogation.
- Inciter les jeunes à revenir en autonomie dans ce lieu, pour l'exposition permanente (*Collection Nouriev*) ou pour compléter leur visite.
- Education citoyenne à la culture.

LES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE avec des intervenants professionnels

●● LES PETITS ET LES GRANDS

- Accompagner la rencontre avec un professionnel des arts plastiques ou arts de la scène.
- Encourager l'expression de l'enfant ou du jeunes selon l'intention et la démarche de création proposée, s'assurer de sa bonne compréhension, ne pas faire à sa place.
- Faciliter la démarche de création collective.
- S'assurer que les enfants ou les jeunes s'écoutent et que leur contribution à l'activité est constructive.
- Accompagner et inciter à participer les enfants ou les jeunes qui ne rentrent pas dans l'activité à participer, les laisser exprimer leur sens artistique propre qui peut être différent de l'attente des adultes.
- Créer le lien avec le projet de visite ou pédagogique en cours.

4. EN PROLONGEMENT

Pour que la visite s'inscrive dans un parcours...

De retour dans votre établissement, des pistes permettant de prolonger votre visite.

● LES PETITS

- Créer une nouvelle affiche, par exemple à partir de croquis réalisés sur place.
- Proposer de costumer en papier ou en tissus des petits mannequins (poupées? silhouettes carton ?) selon des intentions de couleurs, de formes et de matières.
- Travailler sur la lumière et les paillettes.
- Visionnement de vidéos complémentaires : *Un monstre à Paris*, *Le soldat rose* (L. Chédid).
- Réaliser un journal de bord, un « carnet de voyage », un article de journal...
- De retour dans l'établissement, donner un prolongement aux ateliers réalisés au CNCS (poursuite de l'activité, élargissement, valorisation...). Par exemple en lien avec les ateliers « Costume in the rain ! » et « A star is born ! » : réalisation de maquillages ou masques d'animaux ou de fleurs / réaliser des petits pliages en papier (parapluie, fleurs...) / recherche d'une mise en scène, d'une chorégraphie pour animer les costumes / chanter des chansons de comédies musicales.

● LES GRANDS

- Créer une affiche, une plaquette de communication une fiche de médiation pour l'exposition ou une vitrine en particulier, par exemple à partir de croquis réalisés sur place.
- Imaginer une variation autour du grand escalier du CNCS, "habiller" un lieu de l'établissement...
- Analyser la mise en scène d'un extrait de comédie musicale, existante ou à inventer avec le professeur de musique ou un musicien.

- Travailler à partir des maquettes des costumes, des dessins de Victor Hugo et costumer des petits mannequins (poupées? silhouettes carton ?) selon des intentions.
- Travailler sur les lumières : création d'annonces « lumineuses » ; jouer avec la lumière, dessiner avec la lumière.
- Imaginer une parodie de comédie musicale sous la forme d'un roman-photo ou une réécriture, une adaptation par exemple de l'œuvre de Victor Hugo, *Notre-Dame de Paris* (écriture, analyse littéraire...).
- Rechercher ou créer des réinterprétations de comédies musicales. Par exemple le Théâtre d'objets : *Barbie et Ken*, parodie de *Grease*.
- Customiser des vêtements actuels (chemise, blouson, jupe...) selon un style de mode (par exemple années 60).
- De retour dans l'établissement donner un prolongement aux ateliers réalisés au CNCS (poursuite de l'activité, élargissement, valorisation...). Par exemple en lien avec « Costume chamusant » et « De Broadway à Bollywood » : réalisation de maquillages ou masques (chat) / recherche d'une mise en scène, d'une chorégraphie pour animer les costumes / recherche autour des costumes traditionnels orientaux (origine, symbolique, teintures...)

5. ET POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN...

●● LES PETITS « PARRAINÉS » PAR LES GRANDS

- Créer des partenariats intergénérationnels, dans le cadre de la « pratique de l'éloquence » les plus grands préparent une visite (en français, en langue étrangère...) pour les plus petits. Inversement, les plus petits présentent un aspect d'une vitrine aux plus grands. Les grands animent des ateliers pour les plus petits.
- Les enfants et les jeunes, quel que soit leur âge ou leur niveau, deviennent « médiateurs » du CNCS...
- Valorisation des projets : présenter les projets réalisés sur la Place d'armes, dans l'exposition ou dans d'autres établissements.
- Echanges épistolaires ou numériques entre les classes, les groupes, création d'outils numériques collaboratifs pour échanger sur les projets.

Pour vous accompagner autour de ces propositions et préparer votre venue au CNCS, contactez :

Sandra Julien, responsable de l'action pédagogique au CNCS et chargée de médiation du public scolaire
pedagogie@cncs.fr

Elsa Legendre, chargée de médiation du public non scolaire
mediation@cncs.fr

Catherine Listrat et Fabienne Dejager, professeurs relais
catherine.listrat@ac-clermont.fr
fabienne.dejager@ac-clermont.fr

D'AUTRES PISTES DE TRAVAIL ET RÉFÉRENCES

AUTOUR DES COMÉDIES MUSICALES

- **Les origines de la comédie musicale** : la naissance des théâtres, les genres de spectacles (opérette, itinérants, claquettes, vaudeville, opéra-rock et variety show) ; aux États-Unis, en Angleterre, en France
- **Les théâtres de la comédie musicale** : Broadway à New York, West End à Londres, Théâtre du Châtelet et Théâtre Mogador à Paris, Opéra de Toulon...
- **Comédie musicale** : *musicals*, spectacles musicaux et Opéra Rock.
- **Les grands thèmes de la comédie musicale** : les coulisses du spectacle, l'amour et les sentiments, les faits de société, les grands événements et contextes historiques, les artistes...
- **La structure d'une comédie musicale** : présentation du sujet, raison d'être des personnages principaux, développement de l'histoire, changement ou intrigue, sommet et clôture...
- **La comédie musicale** : une industrie, succès et échec, producteurs et coûts de production...
- **La comédie musicale** : du jeu ou de la comédie / Art du divertissement / chanson et danse pour exprimer ses émotions
- **Situations, personnages et costumes stéréotypés** : fantasmé, rêve et réalité
- **Comédie musicale et cinéma** : le film musical aux États-Unis, en Angleterre et en France / du cinéma muet au cinéma parlant / comédie musicale filmée ou films « avec chansons » / Jacques Demy / le cinéma musical dans le monde (Inde-Bollywood, Égypte...)
- **Comédie musicale et chanson** : aux États-Unis, en France
- **Comédie musicale et dessins animés** : l'influence de Disney
- **Les coulisses du spectacle, de la comédie musicale**
- **Auteurs et compositeurs** : Jerome Kern, Richard Rodgers, Lorenz Hart, Cole Porter, George Gershwin, Irving Berlin, Oscar Hammerstein II, Leonard Bernstein, John Kander et Fred Ebb, Stephen Sondheim, Andrew Lloyd Webber, Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil, James Rado, Luc Plamondon, Richard Cocciante, Dove Attia, Tim Rice, Elton John, ...
- **Chanteurs et acteurs aux États-Unis et en Angleterre** : Gene Kelly, Judy Garland, Fred Astaire, Liza Minelli, Elaine Paige, Glynis Johns, Gertrude Lawrence, Greta Scacchi, Christine Buffle, Judi Dench, Emma Stones, Alan Cumming... / en France : Michel Berger, Fabienne Thibault, Pascal Obispo, Garou, Patrick Fiori, Héléne Ségara, Emmanuel Moire, Nicole Croisille, Lambert Wilson...
- **Costumiers et stylistes** : Fred Sathal, Andreane Neofitou, Vanessa Seward, Maria Björnson, Arno Bremers, Jo Van Schuppen, Peter Mckintosh, William Ivey Long, Buki Shiff, Frédéric Olivier, Anthony Powell, Cecil Beaton, Mark Bouman, Jesús Ruiz, John Napier
- **L'influence des évolutions sociales, géographiques, techniques et des grands événements historiques** : la construction et l'évolution de New-York-Manhattan-Broadway, le développement du chemin de fer et le spectacle itinérant / les vagues d'immigration d'Europe aux États-Unis / Guerre de sécession, 1ère et 2de guerre mondiale / l'arrivée de la TV, du jazz et du Rock'n'roll
- **Comédie musicale et histoire des arts** : écrire avec la lumière, le néon dans l'affichage publicitaire et dans l'art contemporain / la ligne et les séries dans l'art / les affiches de la comédie musicale, du film musical et du music-hall (René Gruau)...
- **D'autres références et pistes de travail** autour du CNCS, de la scène et du costume sont réunies dans les dossiers ressources des expositions précédentes, à consulter sur <http://www.cncs.fr>

PHILHARMONIE DE PARIS

Exposition *Comédies musicales, la joie de vivre du cinéma*

Du 19 octobre 2018 au 27 janvier 2019

Un panorama en musique pour découvrir la richesse et la diversité des comédies musicales.

BIBLIOGRAPHIE

AUTOUR DES COMÉDIES MUSICALES

BINH N. T., *Comédies musicales, La joie de vivre du cinéma*,

Philharmonie de Paris - La Martinière, 2018

BOUHENIC P., *Le Versant de la joie - Fred Astaire, jambes, action*, Champ Vallon, 2008

CARITTE J-F., *Gene Kelly*, Editions Nocturne, 2005 (Bande Dessinée)

CHABROL M., *De Broadway à Hollywood - Stratégies d'importation du théâtre new-yorkais dans le cinéma classique américain*, CNRS éditions, 2016

CHABROL M., TOULZA P-O., *Stars et solistes du musical hollywoodien*, Presses du réel, 2017

CHARYN J., *C'était Broadway*, Gallimard, 2007

CHION M., *La Comédie musicale*, Cahiers du Cinéma, 2002

COLLECTIF, *Le Châtelet - Théâtre Musical de Paris (Hors-Série n°476)*, Connaissance des Arts, 2014 (revue)

CONVERSIN M., *Fred Astaire*, Editions Nocturne, 2004 (Bande Dessinée)

DEUTSCH D., *La Comédie musicale*, Le Castor Astral, 2017

MASSON A., *Gene Kelly*, Folio biographies, Gallimard, 2012

NIEDO P., *Hello Broadway! - Une histoire de la comédie musicale américaine*, Ipanema édition, 2017

NIEDO P., *Comédies musicales. Les costumes font leur show!*, CNCS - Sylvana Editoriale S.P.A., 2018

PAPIAU I., *De Starmania à Mozart, L'opéra-rock - Les stratégies de la séduction*, L'Harmattan, 2010

PERROUX A., *La Comédie musicale, mode d'emploi*, Avant-Scène Opéra, 2009

PROTA J., *Le Cabaret new-yorkais*, L'Harmattan, 2018

RAVELEAU A., *Musicals*, Chronique, 2016

VALIÈRE L., *42e Rue, La grande histoire des comédies musicales*, Marabout, 2018

WODRASCKA A., *Starmania*, City éditions, 2018

ROMANS

HUGO V., *Les Misérables, Texte intégral*, Pocket, 2016

HUGO V., *Notre Dame de Paris*, Folio classique, 1974

LEROUX G., *Le Fantôme de l'opéra*, Livre de Poche, 1975

LEVITHAN D., *Dans tes bras*, Gallimard, 2015 (roman jeune) →

→ RAVELEAU A., *Showcase – Tome 1 Les Trois coups*, Slalom, 2017 (roman jeune)
TRAVERS P-L., *Mary Poppins*, Livre de Poche, 2018

ALBUM JEUNESSE

BAUM L-F., DENSLow W-W. (ill.), *Le Magicien d'Oz*, Folio Junior, 2009
BIZOUERNE G., *Où tu vas comma ça ?*, Didier jeunesse, 2018
CHAUVEL D., *Le Magicien d'Oz – Intégrale Tome 1 à 3*, Delcourt, 2016 (Bande dessinée)
CHRISTEL E., *Le Fantôme de l'opéra*, Gautier-Languereau, 2017
COUSSEAU A., SALA D. (ill.), *La Ballade d'Ilyas*, Casterman, 2018
DELAUNAY A., ZUCHELLI-ROMER C., *Entre chats*, Mango jeunesse, 2018
DELPECH B., SAILLARD R. (ill.), *Le Loup a un secret*, Elan vert, 2018
DUNBAR P. (ill.), ELLAND-GOLDSMITH (trad.), *Un lion est un lion*, Bayard jeunesse, 2019
ELIOT T-S., SCHEFFLER A. (ill.), *Le Guide des chats du Vieil Opossum*, Gallimard jeunesse, 2010
FOIX A., *Je danse donc je suis*, Gallimard jeunesse, 2007
FONTAN E., ALESSANDRA J. (ill.), *Dans les coulisses de Notre-Dame de Paris*, Jungle, 2017 (Bande Dessinée)
HUGO V., *Chansons pour faire danser en rond les petits enfants et autres poèmes*, Gallimard jeunesse, 2013
LACOMBE B., *Notre Dame de Paris*, Soleil, 2012
LACOMBE B., PEREZ S., *Le Magicien d'Oz*, Albin Michel, 2018
LECHERMEIER P., DELVAUX O., *Sylphide, Fée des forêts*, Gautier-Languereau, 2015
LECLERE T., CARRE B. (ill.), *Notre-Dame de Paris*, Tourbillon, 2011

NAKAMURA J., *Quand il pleut*, MeMo, 2014
NAKAMURA J., *La visite*, MeMo, 2016
NAUMANN-VILLEMEN C., MASSON A. (ill.), *Comment être aimé quand on est un grand méchant loup ?*, Mijade, 2017
PELLEGRINI I., GAROCHE C., *Marie de Paris, Viens voir ma ville*, 2010
ROWLAND L., MANTLE B., *Le Petit chaperon rouge qui adorait lire*, Circonflexe, 2018
SAUTIER A., GAY G., *Amour, gloire et ballet*, EDL, 2018
TELGEMEIER R., *En scène !*, Akileos, 2013
THURLBY P., *New-York de A à Z*, Gautier-Languereau, 2017
TUAL N., BELOUIN G. (arr.), GREEN I. (ill.), *Bulle et Bob dans la forêt*, Didier jeunesse, 2018

LIVRES POP-UP, LIVRES INTERACTIFS

BARUZZI A., *Le Magicien d'Oz*, White Star kids, 2016
DRUVERT H., *Un petit tour avec Mary Poppins*, Gautier-Languereau, 2016
DRUVERT H., *New-York Melody*, Gautier-Languereau, 2017
DRUVERT H., *Little man*, Gautier-Languereau, 2014
DRUVERT H., *Paris s'envole*, Gautier-Languereau, 2014
ERHARD D., *Londres pop-up*, Grandes personnes, 2018
ERHARD D., *Paris pop-up*, Grandes personnes, 2015

LIVRES-CD

DE FOMBELLE T., CHAUD B. (ill.), *Georgia*, Gallimard, 2016
GASTAUT C. (ill.), *Le Magicien d'Oz*, Editions Milan, 2017
NORAC C., *Swing Café*
OCELOT M., *Dilili à Paris*, Gallimard jeunesse, 2018
WASHBOURNE C., DRUVERT H. (ill.), *Le Fantôme de l'Opéra*, La Martinière Jeunesse, 2015

SITES INTERNET

IMAGES ET SPECTACLE VIVANT

<http://www.bnf.fr> : Bibliothèque nationale de France – Paris (75)
<http://expositions.bnf.fr/contes/index.htm> : exposition virtuelle qui retrace l'histoire des contes de fées
<http://www.operadeparis.fr> : Opéra national de Paris – Paris (75)
<http://www.comedie-francaise.fr> : Comédie-Française – Paris (75)
<https://philharmoniedeparis.fr/fr> : Cité de la musique – Philharmonie de Paris – Paris (75)
<http://www.ina.fr> : Institut National de l'Audiovisuel – Paris (75)
<http://www.centre-lyrique.com> : Centre lyrique Clermont-Auvergne – Clermont-Ferrand (63)
<http://www.histoiredesarts.culture.fr> : Site pour l'histoire des arts au Ministère de la Culture et de la Communication (ressources commentées, repères chronologiques...)

COSTUMES, TISSUS ET MODE

<http://www.cncs.fr> : Centre national du costume de scène et de la scénographie – Moulins (03)
<http://www.lesartsdecoratifs.fr> : Musée de la Mode et du Textile – Paris (75)
<http://palaisgalliera.paris.fr> : Palais Galliera, Musée de la Mode de la ville de Paris
<http://www.paris-docks-en-seine.fr> : Les Docks, Cité de la Mode et du Design – Paris (75)
<http://www.clermont-ferrand.fr/-Musee-Bargoin-.html> : Musée Bargoin, Collections d'archéologie, de tapis et d'arts textiles – Clermont-Ferrand (63)
<http://www.vam.ac.uk> : Victoria et Albert Museum, musée d'art et de design – Londres (UK)
<http://www.metmuseum.org> : Metropolitan Museum – New York (USA)
<http://www.momu.be> : MOMU Mode Museum – Anvers (Belgique)

BIBLIOTHÈQUES

Bibliothèque musée de l'Opéra : Palais Garnier – 8 rue Scribe, 75009 Paris
Bibliothèque Forney : Catalogues fin XIXe siècle à nos jours – 1 Rue du Figuier 75004 Paris
Bibliothèque des Arts Décoratifs : Documentation Mode et Textile, collections antérieurs au XXe siècle – 111, rue de Rivoli 75001 Paris
Bibliothèque et Musée Galliera : Musée de l'histoire de la Mode de la Ville de Paris – 10 avenue Pierre Ier de Serbie, Paris 16^e
Théâtrethèque Gaston Baty : Bibliothèques associées à la Direction des Bibliothèques Universitaires de l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 – 13 rue Santeuil, centre Censier, 75005 Paris

FORMATIONS

<http://www.institut-metiersdart.org> : Institut national des métiers d'arts

AUTRES RESSOURCES ET OUTILS DE MÉDIATION POUR TOUS

INSTITUT CULTUREL DE GOOGLE

Grâce à l'Institut Culturel de Google lancée en décembre 2015, plus de 60 des plus grands centres d'arts de la scène, à travers 21 pays, invitent les internautes à voyager au cœur de la magie du spectacle (l'Opéra national de Paris, le Carnegie Hall, la Royal Shakespeare Company, la Philharmonie de Berlin et le Centre national du costume de scène...). Pour cette expérience unique, toutes les dernières innovations technologiques de Google ont été utilisées notamment la vidéo à 360 degrés, les visites virtuelles Street View (numérisation de salles, de loges, de coulisses, d'ateliers et de certains espaces inaccessibles au public telles que les réserves de costumes du CNCS), de nouvelles numérisations en Gigapixel (ultra haute définition des œuvres en textile tel que le costume de théâtre chinois porté par Noureev et conservé au CNCS), l'observation de plus de 8000 documents (photos, vidéos, enregistrements sonores et autres documents d'archives consacrés au thème des arts de la scène) et la découverte de plus de 150 expositions en ligne (9 pour le CNCS), le tout sans sortir de chez soi. Consultable sur g.co/performingarts et sur le site de l'**Institut Culturel de Google**. Les contenus sont accessibles sur mobiles, tablettes et ordinateurs. Les vidéos à 360 degrés sont disponibles sur **YouTube**.

CONSULTATION, RECHERCHE DOCUMENTAIRE SUR DEMANDE ET RÉSERVATION

Pour les plus grands, le centre de documentation du CNCS possède un fonds spécialisé : histoire générale des arts et des métiers du spectacle, mode, costumes de scène et textiles et artisanat... Renseignements : pedagogie@cncs.fr

PROJECTION DE FILMS SUR DEMANDE ET RÉSERVATION

Des images et extraits de vidéos sont diffusés dans les salles de l'exposition temporaire et dans les auditoriums au rez-de-chaussée. Des projections spéciales peuvent être proposées pour les groupes (sur réservation et selon disponibilité, tarif de 40 € pour 50 personnes maximum).

LIVRET D'AIDE À LA VISITE POUR LE JEUNE PUBLIC « L'AVENUE DES THÉÂTRES »

Un livret ludique et informatif pour accompagner le jeune public dans sa découverte de la comédie musicale l'invitant à lui redonner toutes ses couleurs ! Conçu en collaboration avec les étudiants en BTS « Design produit » et leurs professeurs du Lycée Jean Monnet à Yzeure, il est à télécharger sur le site www.cncs.fr.

Un livret-jeu permanent est également en vente à la librairie-boutique du CNCS pour accompagner le jeune public dans sa découverte du CNCS, des costumes de scène et de l'univers du spectacle et des musées en général.

ESPACE DE MÉDIATION (OBSERVER, MANIPULER, JOUER)

Prendre la pause ou le rythme ! Pour s'imaginer sur la scène d'une comédie musicale, un ciré jaune, des accessoires et un décor-photo sur le thème de *Singin' in the rain* est à disposition du public pour prendre la pause ! Un espace invite également à s'initier à l'art des claquettes.

Postez vos plus beaux clichés sur les réseaux sociaux : #EXPOCOMEDIEMUSICALES #SINGINGINMOULINS

AIDE À LA VISITE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Pour les personnes en situation de handicap, des outils de médiation et d'aide à la visite sont à disposition pour une sensibilisation avec le costume de scène dans le cadre de visites libres ou accompagnées :

- Malle pédagogique (un livret de découverte du CNCS et du costume de scène grâce à ses dessins en relief et en braille ; un carnet de matières à toucher ; des répliques de costumes taille réelle).
- Tablettes tactiles (photothèques des vitrines de l'exposition en cours avec possibilité de faire des agrandissements).
- Audio-guides avec clavier spécifique ultra-contrasté ; prise jack et boucle à induction (pour la *Collection Noureev*)
- Transcriptions en braille et en caractères agrandis des œuvres exposées dans les vitrines.
- Visite et atelier interprétés en LSF (conditions spécifiques)
- Des outils réalisés grâce au mécénat de la Fondation EDF et notamment en partenariat avec l'Institut de jeunes aveugles « Les Charmettes » à Yzeure.
- Renseignement : mediation@cncs.fr

3. Offres pédagogiques pour les groupes

Le contenu des visites et des ateliers est adapté aux publics (groupes scolaires, extra-scolaires, issus du champ social ou en situation de handicap).

Nous vous invitons à prévoir minimum 30 minutes supplémentaires aux durées des prestations choisies, pour prolonger librement la visite, revoir des costumes, réaliser des photographies ou toute autre activité complémentaire.

LES VISITES

AVEC UN GUIDE-MÉDIATEUR

Interventions ludiques, artistiques et approche des matériaux textiles ponctuent les parcours pour une découverte active des expositions. Il est possible d'axer la visite sur une série de costumes en particulier, un thème de l'exposition, ou encore de l'adapter selon la demande et les projets de la structure. - *Durée 1h.*

VISITE GUIDÉE DÉCOUVERTE

Parcours de découverte de l'exposition temporaire ou de la *Collection Noureev*. Toutes les œuvres ou vitrines ne sont pas commentées, selon l'âge des enfants et les thématiques présentées.

VISITE MUSÉE OR MUSEUM ?

Parcours de découverte de l'exposition en français avec des échanges bilingues en anglais devant une ou deux vitrines (vocabulaire simple et adapté selon les âges). Les échanges en anglais peuvent être prolongés en atelier sur demande. Adaptée dès 6 ans.

VISITE DE LA CASERNE AU MUSÉE

Parcours autour de l'architecture et l'histoire du bâtiment, de la scénographie et de la muséographie.

VISITE-DIAPORAMA

Découverte sous forme de conférence-diaporama à l'auditorium de la *Collection Noureev*, de l'exposition temporaire ou du Musée. Conseillée pour les groupes à gros effectifs.

VISITE INTERPRÉTÉE EN LSF (Nous consulter)

EN AUTONOMIE

VISITE LIBRE sous la responsabilité des personnes encadrant le groupe.

LES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

Encadrés par des intervenants professionnels* dans les domaines suivants : arts plastiques et textiles, expression corporelle, théâtrale et musicale. *Durée 1h-1h30.*

* Marie-Pierre Charier, plasticienne • Cécile Vallet, créatrice textile • Sophie Neury, plasticienne • Mélanie Gronier, costumière • Marie-Ange Le Saint, scénographe et décoratrice • Stéfani Duchézeau, danseuse, chorégraphe • Florence Petit, musicienne • Hélène Landriot, chanteuse lyrique • Elise Le stume et Hervé Morthon, comédiens, metteurs en scène.

Les ateliers complètent la visite des expositions (exposition temporaire ou *Collection Noureev*). Ils invitent à regarder, à dialoguer avec les œuvres et à découvrir les processus de création autour du spectacle vivant par des manipulations, des approches sensorielles et des réalisations plastiques faisant appel à des techniques variées. Travail collectif par petits groupes, matériel d'activité fourni (prévoir un contenant – sac ou carton – pour rapporter le cas échéant les productions réalisées).

ATELIER D'ARTS PLASTIQUES ET TEXTILES

3-18 ans et plus (cycles 1, 2, 3, 4, lycée)

Réalisation collective d'un accessoire de costume.

Tous les jours à 10h15 / 12h / 13h45 / 15h30

Costume d'Anthony Powell pour le rôle de Lina Lamont dans *Singin' in the rain*. Comédie musicale mise en scène par Robert Carsen, Théâtre du Châtelet, Paris 2015-2017.

• Costume in the rain !

► 3-6 ans (cycle 1)

Plier, tamponner, déchirer, découper et froisser des papiers et des tissus pour réaliser un costume parapluie joyeux et pluvieux. Dessiner la ville la nuit, créer des contrastes du noir à la couleur, de la lumière aux nuages. Doo-doo-doo-doo il pleut des étoiles sur mon costume !

Costume de Peter McKintosh pour le rôle d'une femme fleur dans *42nd Street*. Comédie musicale mise en scène et chorégraphiée par Stephen Mear, Théâtre du Châtelet, Paris, 2016.

• A star is born !

► 6-11 ans (cycles 1, 2 et 3)

Manipuler, associer des matières de papiers et tissus, répéter des formes, dessiner, découper des motifs d'inspirations florales et végétales pour créer un accessoire de costume *musical*. Une ceinture, une collerette ou une coiffe, l'accessoire fait costume pour auditionner à la prochaine comédie musicale !

Costume de John Napier pour le rôle de Macavity dans *Cats*. Comédie musicale mise en scène par Trevor Nunn et chorégraphiée par Gillian Lynne, Winter Garden Theatre, New-York, 1982.

• Costume « chamusant »

► 11-15 ans (cycle 4)

Couper, nouer, tisser, tresser, carder de la laine et des tissus en chaînettes, en franges, en nœuds et en pompons. Combiner couleurs, teintures et motifs, pelages à poils longs, courts ou frisés pour réaliser des accessoires de costumes félins... et participer au grand bal des « cats » !

Costume de Sue Blane porté par Lambert Wilson pour le rôle du Roi de Siam dans *The King and I*. Comédie musicale mise en scène par Lee Blakeley, Théâtre du Châtelet, Paris, 2014.

• De Broadway à Bollywood

► 15-18 ans et plus (lycée)

Sur une longue bande de tissu, agencer une composition de motifs floraux et végétaux dessinés à l'encre de couleurs et au pochoir ou mis en relief avec des tissus, des papiers plissés, froissés, enroulés et pailletés. Réaliser ainsi une ceinture-costume, qui enveloppe le corps et l'invite à sourire et s'exprimer.

ATELIER DANSE/THÉÂTRE

3-18 ans et plus (cycles 1, 2, 3, 4, lycée)

Improvisations, expression corporelle et jeux autour du corps, de la confiance, de l'espace et de la voix. Textes, accessoires ou costumes inspirent les jeux.

Atelier danse : **les lundis** à 10h15 / 12h / 13h45, **les jeudis** à 10h15 / 12h15, **les vendredis** à 10h15

Atelier théâtre : sur demande

ATELIER DÉCOR ET SCÉNOGRAPHIE

6-18 ans et plus (Cycles 2, 3, 4, lycée)

Réalisation d'une maquette à échelle réduite de décor de scène ou de scénographie d'exposition

Tous les jours à 10h15 / 12h / 13h45 / 15h30

ATELIER MUSIQUE

3-11 ans (cycles 1, 2, 3)

Écoute et pratique d'instruments avec créations rythmiques.

Les mardis à 10h15

ATELIER CHANT

11-18 ans et plus (cycle 4, lycée)

Découverte de la voix, de la technique vocale et du corps comme instrument. À partir d'airs connus.

Les vendredis à 10h15 / 12h / 13h45 / 15h30

CROQUONS

15-18 ans et plus (lycée)

Croquis d'observation à partir des décors et costumes exposés ou de modèles vivants.

Tous les jours à 10h15 / 12h / 13h45 / 15h30

ATELIERS WORKSHOP (pour tous) qui, sur un ou plusieurs jours, permettent de s'initier à une technique ou une pratique spécialisée autour du costume de scène et du musée. Des programmes de formations spécifiques à l'attention des filières techniques et professionnelles sont élaborés sur demande.

UN PROJET AU CNCS ?

Nous sommes à votre écoute pour toutes propositions de parcours et de formations spécifiques sur demande : projets d'éducation artistique et culturelle, classes culturelles, workshops, enseignement supérieur, dispositifs « Découverte Région », etc.

LES TARIFS

Pour 30 personnes maximum. Gratuit pour les accompagnateurs (dans la limite d'1 pour 8).

- Visites guidées : 80 €
- Visite en autonomie : 3 € / personne (à partir de 10 personnes), 2 € / personne en période d'inter-exposition.
- Forfait visite guidée + atelier (2h30) : 160 €
- Atelier seul : 100 €
- Workshops et projets spécifiques : nous consulter

MODALITÉS DE RÉSERVATION

Réservation obligatoires pour toutes les activités

- En ligne : fiche d'inscription sur www.cncs.fr
- Par téléphone : 04 70 20 79 74 du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
- Par email : groupes@cncs.fr

Lors de la prise de contact, merci de communiquer

- Nom, adresse et téléphone de l'établissement
- Adresse de facturation, si différente de celle de l'établissement
- Nom et coordonnées, téléphone et email de la personne référente
- Âge et/ou niveau scolaire, typologie du groupe
- Nombre d'élèves et d'accompagnateurs
- Dates et créneaux possibles de venue (plusieurs choix)
- Prestation souhaitée (merci de nous communiquer le choix des ateliers et thématiques de visites)
- Indiquer tout cas particulier (projet, dispositif d'accueil spécifique, questionnaires...)

4. Informations pratiques

REPAS

Il est possible de **pique-niquer** en extérieur sur les espaces verts du CNCS et sous un **chapiteau**, accessible sur demande préalable obligatoire. Plusieurs groupes peuvent être présents le jour de votre venue, aussi dans ce cas, le temps imparti au déjeuner pourra ne pas excéder 30 min. Toute utilisation de cet espace ou des aires extérieures suppose un nettoyage après utilisation : poubelles fermées (à disposition derrière les chapiteaux), balayage et nettoyage des tables...

Les accompagnateurs doivent impérativement rester auprès de leur(s) groupe(s).

Le Café-Brasserie décoré par Christian Lacroix au CNCS accueille également les groupes pour des déjeuners pris sur place ou des paniers repas sur réservation :
04 70 20 76 20 et lerestaurant@cncs.fr.

HORAIRES ET ACCUEIL

Les offres pédagogiques sont proposées toute l'année tous les jours de 10h à 18h. Fermeture jours fériés : 25 décembre et 1er janvier. Les 24 et 31 décembre fermeture des salles à partir de 15h45. **Présence indispensable du groupe 30 mn avant chaque prestation.**

Il est demandé aux groupes, pour le bon fonctionnement de la journée, de respecter les horaires prévus et de prévenir en cas de retard non prévu ou de départ anticipé. **En cas de retard, l'activité ne pourra se prolonger au-delà de l'horaire prévu.**

L'espace permanent dédié à la *Collection Noreev* reste accessible de 14h à 18h tous les jours entre chaque exposition temporaire.

Les médiateurs, le personnel d'accueil et de surveillance du musée sont à votre écoute pour toute information complémentaire ou demande particulière.

Des vestiaires gratuits sont à disposition à l'accueil des groupes au 2e étage et avec consignes au rez-de-chaussée (prévoir 1 € ou 1 jeton).

Pour les visites et ateliers, les participants sont sous la responsabilité des enseignants, animateurs ou éducateurs qui les accompagnent et non du personnel du CNCS. Les accompagnateurs devront être en nombre suffisant selon l'effectif, le type de public ou de visite.

TRANSPORT ET ACCÈS

CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCÈNE
QUARTIER VILLARS, ROUTE DE MONTILLY, 03000 MOULINS

Plan d'accès disponible sur www.cncs.fr

SNCF : gare de Moulins-sur-Allier située à environ 30 mn à pied ou par le bus ligne D. Consulter les tarifs groupes sur le site de la SNCF.

ALEO : réseau de bus de l'agglomération de Moulins.
Ticket « Aléo groupe » 21€ l'aller-retour de 10 à 30 personnes. **Ligne D-arrêt CNCS.**
Contact : aleo@ratpdev.com - 04 70 20 23 74

Facilités de stationnement, parking gratuit pour voitures et autocars sur le site.

Accès pour visiteurs à mobilité réduite, espaces accessibles en fauteuil roulant, fauteuils disponibles à l'accueil du Musée dans la limite des stocks disponibles (réservation conseillée). Renseignements : mediation@cncs.fr

Les réserves du CNCS.

CONTACTS, INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Médiation public scolaire :
Sandra Julien, pedagogie@cncs.fr

Médiation non scolaire (extra-scolaire, handicap, champ social, famille...) :
Elsa Legendre, mediation@cncs.fr

Professeurs relais de l'Éducation nationale :
Catherine Listrat, catherine.listrat@ac-clermont.fr
Fabienne Dejager, fabienne.dejager@ac-clermont.fr

Réservations : groupes@cncs.fr
ou par téléphone : 04 70 20 79 74
du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.

Informations : www.cncs.fr
ou par téléphone : 04 70 20 76 20 / Fax 04 70 34 23 04

Le Centre national du costume de scène

Le Centre national du costume de scène est situé dans une ancienne caserne militaire de cavalerie du XVIIIe siècle. Il conserve, présente et étudie les œuvres d'une collection unique au monde composée aujourd'hui de **10 000 costumes de théâtre, de danse et d'opéra** du milieu du XIXe siècle à nos jours provenant de dépôts des trois institutions fondatrices du Centre, la Bibliothèque nationale de France, la Comédie-Française et l'Opéra national de Paris, auxquels sont venus s'ajouter de nombreux dons de compagnies, d'artistes et de théâtres. Ce musée unique au monde a présenté pas moins de 25 expositions saluées par les publics depuis son ouverture en 2006. Il abrite depuis 2013 **la collection du danseur Rudolf Noureev** soit un ensemble de 3 500 pièces.

Collection Noureev

Exposition ouverte toute l'année

Danseur et chorégraphe de génie, Rudolf Noureev (1938-1993) s'illustre sur toutes les plus grandes scènes du monde. Insatiable collectionneur, il acquiert tableaux, sculptures, gravures, estampes, meubles, textiles et instruments dévolés au sein de la *Collection Noureev* exposée au CNCS.

Le Centre national du costume de scène au Quartier Villars, Moulins (Allier). © Pascal Chareyron

Habiller l'opéra. Ateliers et costumes de l'Opéra de Paris

Du 25 mai au 3 novembre 2019

À l'occasion du 350e anniversaire de l'Opéra de Paris, célébré en 2019, le Centre national du costume de scène présentera une exposition sur l'histoire du costume dans ce théâtre depuis l'ouverture du Palais Garnier jusqu'à nos jours.

Plus d'une centaine de costumes et de toiles de décor, viendront illustrer la créativité des costumiers, le savoir-faire des ateliers de couture qui les ont accompagnés, tout comme les directeurs du théâtre qui ont programmé les spectacles et choisi les équipes artistiques.

L'Opéra national de Paris est une des trois institutions créatrices du CNCS, qui conserve dans ses collections plus de 5 000 costumes issus de 400 spectacles produits dans ce théâtre et couvrant plus de deux siècles de son histoire.

Avant une visite au CNCS

Inviter les participants
à se questionner autour :

- de l'affiche
- du titre de l'exposition
- des mots : musée,
costume de scène
et spectacle vivant

Crédits photographiques : sauf mentions contraires, toutes les photographies de costumes sont de Florent Giffard (CNCS)

Couverture : Monique Young dans le rôle de Peggy Sawyer dans *42nd Street*. Comédie musicale mise en scène et chorégraphiée par Stephen Mear, costumes de Peter McKintosh, Théâtre du Châtelet, Paris, 2016. © Marie-Noëlle Robert / Théâtre du Châtelet. Conception : Atalante-Paris

Conception du dossier pédagogique : www.tomacom.fr (03500)