

LA GRANDE AFFABULATION

Spectacle de Geoffroy Jourdain et Benjamin Lazar

Direction Musicale – **Geoffroy Jourdain**

Mise en Scène – **Benjamin Lazar**

Collaboration Artistique – **Elizabeth Calleo**

Décors et Costumes – **Adeline Caron**

Chorégraphie - **Gudrun Skamletz**

Artiste de l'Académie de l'Opéra-Comique, Assistante direction musicale - **Guillemette Daboval**

Orchestre – **Les Cris de Paris**

Chœur – **Maitrise Populaire de l'Opéra-Comique**

Durée estimée : 1h30 sans entracte

Chanté dans différentes langues.

Représentations en audiodescription :

Samedi 10 mai à 20 heures et Dimanche 11 Mai à 15h.

L'audiodescription est écrite par Stéphanie Bourguignon avec la collaboration de Marie-Laure Aubonneau.

A noter que pour les scènes chantées qui le nécessitent, le surtitrage, dit par Sonia Bonnet, sera intégré à l'audiodescription.

TABLE DES MATIERES

1- Genèse de l'œuvre

- a. Un spectacle né du dialogue
- b. Une fable en musique
- c. Musique et Poésie

2- L'histoire

3- Le metteur en scène, Benjamin Lazar

4- Le compositeur, Geoffroy Jourdain

5- La Maîtrise Populaire de l'Opéra-Comique

6- Mise en scène et scénographie

7- Programme

GENESE DE L'ŒUVRE

La Grande Affabulation est une création originale, conçue spécialement par Benjamin Lazar et Geoffroy Jourdain pour les élèves de la Maîtrise Populaire de l'Opéra-Comique. Inspirés par le répertoire baroque, les deux artistes souhaitaient que leur projet fasse le pont entre l'ancien et le moderne et mette en avant le théâtre comme espace de réflexion, sur soi et sur le monde.

Les artistes ont donc imaginé une œuvre sur mesure pour leurs jeunes interprètes, un conte musical porté par un répertoire

ancien autour de l'adolescence. Ainsi est née *La Grande Affabulation*, voyage initiatique aussi riche que singulier, entre le rêve et la réalité, où se rencontrent la musique, le théâtre et la poésie.

Un spectacle né du dialogue

C'est au fil de rencontres et d'échanges réguliers avec les jeunes maitrisiens que les artistes ont peu à peu élaboré ce conte singulier.

Le compositeur Geoffroy Jourdain les a d'abord accompagnés à travers le répertoire dans l'exploration de diverses époques musicales, depuis la fin de la Renaissance jusqu'à la création contemporaine. En parallèle, le metteur en scène Benjamin Lazar a invités les jeunes à se questionner sur cette période charnière de la vie qu'est l'adolescence.

Au fil des séances, le récit s'est nourri de ce dialogue avec les élèves, pour devenir un reflet de leur monde intérieur. Mais c'est un reflet transfiguré par la musique, l'imaginaire et la poésie, celui d'un monde onirique et fabuleux.

Victor Hugo disait « *Comme on fait son rêve, on fait sa vie.* » *La Grande Affabulation* est un rêve polyphonique, au sein duquel, chacun trouve sa voie.

Une fable en musique

La Grande Affabulation est une fable sur le voyage.

C'est avant tout un voyage musical à travers les siècles, qui nous entraîne de la fin de la Renaissance à travers la période Baroque, jusqu'aux sonorités les plus contemporaines.

C'est aussi un voyage symbolique. *La Grande Affabulation* évoque le cheminement universel qui mène chaque être humain de l'enfance à l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte. Un parcours fait de métamorphoses, de doutes et de découvertes qui, bien que commun à tous, n'appartient qu'à soi.

C'est enfin un voyage plus intime, au sein des rêves et des espoirs de celles et ceux qui feront le monde de demain.

Musique et Poésie

La période baroque se distingue par un lien profond entre musique et poésie. Les notes ne se contentent plus d'accompagner les mots : elles les prolongent, intensifiant les sons et les émotions.

Geoffroy Jourdain et Benjamin Lazar ont choisi de s'appuyer sur ce lien pour stimuler l'imaginaire des maitrisiens. Ils leur ont soumis des vers de poèmes, empruntés à Rimbaud, Shakespeare et Empédocle d'Agrigente. A partir de ces vers, les

jeunes se sont interrogés sur le monde d'aujourd'hui, celui de demain et celui dont ils rêvent. A partir de ces réflexions, de ces doutes, de ces peurs, Benjamin Lazar a construit le récit de *La Grande Affabulation*. Un récit qui s'inscrit pleinement dans l'esprit baroque où musique et poésie se répondent.

L'HISTOIRE

« Je devins un opéra fabuleux »

Arthur Rimbaud (*Une saison en enfer*)

C'est une légende urbaine née entre les murs de l'Opéra-Comique.

Un soir, après une répétition, une jeune Maitrisienne se retrouve sur la scène de la Salle Favart. Avec pour seul compagnon un métronome, elle fait alors un rêve étrange... Ses doutes et ses angoisses à l'approche du spectacle s'animent. C'est alors qu'un étrange Enfant Oiseau surgit devant elle...

L'Enfant Oiseau va entraîner la Maitrisienne dans un voyage fabuleux, peuplé de créatures mystérieuses : oiseaux multicolores, sorciers étranges, Allégories, insectes géants prince endormi et même une pieuvre géante ! Commence alors une odyssée musicale hors du temps.

A la recherche d'un mystérieux cahier invisible, la maitrisienne et ses amis vont traverser différentes époques, glanant toutes sortes de musiques, des plus anciennes aux plus contemporaines. Avec pour seuls guides le chant et la poésie, chaque étape est pour eux l'occasion d'un nouveau récit, comme autant de chapitres d'un conte extraordinaire qui se termine par une grande fête !

Ainsi, au fil de leur voyage onirique, ces personnages tissent tous ensemble la trame d'un récit haut en couleurs, véritable affabulation, dont ils sont eux-mêmes les héros.

LE METTEUR EN SCENE – BENJAMIN LAZAR

Benjamin Lazar est comédien, metteur en scène. Formé au théâtre, à la gestuelle baroque et à la musique, c'est un artiste singulier, à la croisée des arts et des époques.

En 2004, il se fait remarquer avec *Le Bourgeois gentilhomme* de Molière, présenté à la bougie, dans une esthétique baroque fidèle à celle de la création. Par la suite, il fonde le *Théâtre de l'Incrédule* où ses créations mêlent répertoires classiques et formes contemporaines.

Metteur en scène de théâtre et d'opéra, en France comme à l'étranger, ses spectacles — *Pantagruel*, *Le Dibbouk*, *Traviata*, *vous méritez un avenir meilleur...* — allient sensibilité, théâtralité et modernité.

Artiste associé à la Maison de la Culture d'Amiens, il y initie *L'Entremonde*, un cycle de recherche autour de l'image intérieure. *La Grande Affabulation* est sa cinquième collaboration avec l'Opéra-Comique.

LE COMPOSITEUR – GEOFFROY JOURDAIN

Compositeur et chef d'orchestre, Geoffroy Jourdain étudie la musicologie à la Sorbonne et s'intéresse rapidement à la direction d'ensemble vocaux. Il fonde alors *Les Cris de Paris*, un ensemble reconnu pour son exploration audacieuse des répertoires anciens et de la création contemporaine.

Passionné de musiques baroques et d'ethnomusicologie, il collabore avec des artistes de tous horizons, pour interroger la place de la musique sur scène.

Après avoir co-dirigé le *Jeune Chœur de Paris* ainsi que le *Chœur de l'Orchestre de Paris*, il se partage désormais entre sa compagnie et des invitations à diriger d'autres formations

comme le chœur de l'*Orchestre Symphonique de Colombie* ou de celui de São Paulo.

Geoffroy Jourdain s'investit enfin dans la formation de jeunes interprètes. Il intervient régulièrement auprès des étudiants du *Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon* et créé en 2021, le dispositif A · V · E · C dédié à la jeune création.

LA MAÎTRISE POPULAIRE DE L'OPÉRA-COMIQUE

Créée en 2016 par Sarah Koné, cheffe de chœur et metteuse en scène, la Maîtrise Populaire de l'Opéra-Comique accueille chaque année 120 jeunes de 8 à 25 ans. Pendant trois ans, ils suivent une formation artistique tout en poursuivant leur scolarité. Centrée sur la voix, cette formation comporte également de la danse, du théâtre, une éducation musicale et même, une initiation à la langue des signes. La musique y est enseignée selon la méthode Dalcroze, fondée sur la transmission orale, l'écoute intellectuelle et corporelle.

Chaque année, l'Opéra-Comique offre aux élèves de sa Maîtrise Populaire, l'opportunité de se produire sur la scène de la Salle Favart. Après *Archipel(s)* création de Isabelle Aboulker et Adrien Borne, *La Grande Affabulation* est une nouvelle œuvre

inédite conçue pour ces jeunes artistes. C'est un hommage vibrant à l'enfance, à l'art et une invitation à rêver.

MISE EN SCENE ET SCENOGRAPHIE

La mise en scène de Benjamin Lazar incarne le voyage, que ce soit à travers les époques ou entre rêve et réalité. Elle s'appuie sur une narration vivante, en perpétuelle évolution.

Le spectacle débute par une scène de rêve, dans un décor minimaliste. Ce rêve est un moteur, un élément constructeur qui permet de s'évader, d'imaginer et de grandir. A partir de ce rêve, les jeunes vont devenir les créateurs de leur propre histoire. De même que l'adolescence est une période de transformation, ils façonnent l'espace scénique autour d'eux.

A l'époque baroque, la Nature est une grande source d'inspiration pour les compositeurs. La musique exprime ses changements de façon descriptive voire illustrative. Benjamin Lazar aborde donc chaque pièce comme une peinture chantée.

Pour accompagner ce récit onirique, la scénographe Adeline Caron a imaginé des éléments mobiles qui s'agencent au fil des scènes : praticables multicolores, arbres portatifs, échelles-

bateaux, océan d'étoffe argentée et monstre marionnette géant. A mesure que le récit avance et que s'ouvrent les portes de l'imaginaire, les personnages dessinent l'environnement fantastique de *La Grande Affabulation*.

Les costumes, eux aussi, voyagent entre les époques et les mondes. Explorant les réserves de l'Opéra-Comique, Adeline Caron a créé une esthétique hybride, contemporaine et intemporelle. Les blue-jeans et sweat-shirts côtoient les capes de velours et les trompes d'insectes. Les masques et parures originaux de Julia Brochier ajoutent encore une touche de poésie avec des animaux à cornes pailletées, des oiseaux multicolores et des sorciers couverts de mousse et d'écorce.

Ainsi, le voyage entre les styles et les époques se reflète dans chaque élément du spectacle : une mise en scène suspendue dans le temps, entre réel et imaginaire ; des décors transformables et des costumes composites.

Avec *La Grande Affabulation*, les élèves de la Maîtrise Populaire de l'Opéra-Comique incarnent à merveille la maxime de Saint-Exupéry : « *Fais de ta vie un rêve, et ton rêve une réalité.* »

PROGRAMME

1. *Mignonne, allons voir si la rose* - Pierre de Ronsard - Guillaume Costeley
2. *Fumeux fume par fumée (extrait)* - Codex de Chantilly - Solage.
3. *La nuit froide et sombre* - Joachim du Bellay - Roland de Lassus
4. *Chanson de la guerre, deuxième partie* - Chanson de Maistre Clément Janequin
5. *Le chant des oyseaux* - Chanson de Maistre Clément Janequin
6. *In the bleak mid winter* - Christina Rossetti – Benjamin Britten
7. *Hush no more* - Henry Purcell
8. *Lamento della Ninfa* - Geoffroy Jourdain d'après Claudio Monteverdi
9. *Olson III* - Terry Riley
10. *Corpus Christi* – Arrangements Geoffroy Jourdain d'après le « Falcon Carol » médiéval, Benjamin Britten et Jeff Buckley
11. *Venerabilis magna affabulatio* - Wolfgang Amadeus Mozart - Arrangements Geoffroy Jourdain
12. *Le printemps* – Antoine de Baïf – Claude Lejeune

Nous vous souhaitons une excellente représentation.