

Quatorze fables de Jean de La Fontaine mises en musique par Isabelle Aboulker

Mise en scène Léna Rondé

Avec Marie Blanc (mezzo-soprano), Philippe Scagni (baryton), Ernestine Bluteau (piano), Marina Nguyen The (violoncelle) et Maité Atasay (clarinette)

Suite à la création d'*Antoinette la Poule Savante*, qui réunissait les Cinq contes musicaux d'Isabelle Aboulker et à l'adaptation d'un des *Contes du chat perché* de Marcel Aymé, nous avions à coeur de collaborer une troisième fois avec cette compositrice que nous affectionnons particulièrement.

En effet, nous avons rencontré un grand succès avec ces deux créations en proposant aux enfants des opéras écrits pour eux, sur une musique de qualité et des textes d'auteurs choisis dans notre patrimoine littéraire.

C'est Isabelle, cette fois, qui a souhaité nous confier un des ouvrages dont elle est la plus fière : *Les Fables de la Fontaine*

Nous connaissions déjà cette partition pour en avoir interprété certaines mélodies en récital et l'idée de la mettre pour la première fois en scène nous a enthousiasmé.

Nous avons fait appel à la talentueuse metteuse en scène Léna Rondé pour son univers créatif et baroque, doté d'un imaginaire riche et dynamique.

Nous fêterons en 2021 le quadricentenaire de la naissance de Jean de la Fontaine, et ce spectacle lyrique sera une belle occasion de célébrer l'anniversaire du plus grand de nos fabulistes.

Je suis Âne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue; Mais que dorénavant on me blâme, on me loue; Qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien; J'en veux faire à ma tête. Il le fit, et fit bien. Fables (1668 à 1694), Livre troisième, I, le Meunier, son Fils et l'Ane

NOTE D'INTENTION

"Vous êtes en un âge où l'amusement et les jeux sont permis aux Princes ; mais en même temps vous devez donner quelques-unes de vos pensées à des réflexions sérieuses. Tout cela se rencontre dans les fables".

Dans son adresse à Monseigneur le Dauphin, La Fontaine déclare clairement son intention d'éclairer par la poésie et le rire le monde qui nous entoure. Ses fables sont des miroirs de notre humanité, dans lesquelles l'enfant mais aussi l'adulte peuvent observer des "vérités qui servent de leçons". Pour cela, il crée ces textes ciselés, et a recours à une langue vive, rythmée, théâtrale, qui se prête si bien à la déclamation qu'elle n'a pas manqué d'inspirer plus d'un compositeur.

Ce spectacle repose sur la version musicale des *Fables* qu'en propose Isabelle Aboulker. Chacune d'elle contient un univers qui lui est propre, un petit monde riche d'enseignement et peuplé de créatures hautes en couleur. La musique d'Isabelle fait de chaque fable une sorte d'opéra miniature, saisissant d'intensité.

Pour servir ce matériau littéraire et musical, j'ai eu l'idée de créer sur scène une sorte de grand cabinet de curiosités, dans lequel les instrumentistes seront intégrés et que les deux chanteurs viendront animer. Ce cabinet rassemblera les objets les plus divers, qui serviront de porte d'entrée dans chacune des fables. Ce pourra être une mappemonde et un avion miniature pour "La Tortue et les deux Canards", un miroir pour "Le Cerf se mirant dans l'eau", un bonsaï un peu magique sous cloche de verre pour "Le Chêne et le Roseau, un udu pour "Le Pot de terre et le Pot de fer"... Un jeu de tiroirs, de trappes à l'intérieur des meubles, pourra permettre de révéler des objets nouveaux au fur et à mesure, tel qu'une forêt sonore de cigales nichées dans différents recoins du décor, ou une mini-ville en pop up pour y promener "Le Rat des villes ou le Rat des champs". On poussera la proposition pour y faire apparaître de véritables dioramas qui permettront de mettre en scène certains protagonistes des Fables (par exemple la mare habitée par la célèbre "Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf").

Cette proposition scénique permettra aussi d'évoquer de manière ludique l'époque baroque (époque d'écriture du texte) où les cabinets de curiosité, aussi appelés chambres des merveilles faisaient fureur partout en Europe et avaient pour fonction de faire connaître le monde. Ces collections miraculeuses donnèrent peu à peu naissance aux premiers musées d'histoire naturelle. Un parallèle peut ainsi être tenté entre l'oeuvre de la Fontaine, qui se donne pour mission d'instruire sur la nature humaine tout en amusant son auditoire, et ces collections naturalistes, sources de connaissance et d'émerveillement.

Au milieu de cet assemblage d'objets baroques et hétéroclites, sources de rêverie qu'ils manipuleront habilement, les interprètes joueront donc le rôle du fabuliste et emmèneront petits et grands dans la (re)découverte de ces textes riches en surprises et rebondissements. Ils prêteront leur voix aux différents personnages, passant avec mobilité de l'un à l'autre et leur donnant vie, mais sans aller jusqu'à l'incarnation, restant ainsi à la place du conteur, ou du poète

Léna Rondé Metteuse en scène

UN MOT DE LA COMPOSITRICE ...

Témoignant déjà de ma passion pour l'œuvre du grand fabuliste, *Jean de La Fontaine Parmi nous* (en 1977) a été mon premier ouvrage lyrique composé pour jeune public grâce à une commande des jeunesses musicales de France.

Le second ouvrage sur ce thème, *La Fontaine et le corbeau- fabl' opéra* (en 2001) était une commande du conservatoire d'Alfortville et avait pour vocation de réunir sur un même ouvrage chœurs d'enfants et chœurs d'adultes.

Par la suite j'ai souvent répondu à la demande des élèves (en tant que professeur au CNSM de Paris auprès des jeunes chanteurs) en quête d'une mélodie contemporaine. Livret idéal pour une forme opératique, les Fables étaient une source d'inspiration très à-propos pour ces mélodies.

En choisissant d'adapter sous forme "d'opéras miniatures" des fables de Jean de la Fontaine dont l'interprétation serait confiée à des chanteurs lyriques, j'ai souhaité sensibiliser un jeune public à la puissance évocatrice et à la modernité de cette oeuvre du XVIIè siècle, géniale et intemporelle.

Troisième collaboration avec la Compagnie In-Sense, ce spectacle lyrique est destiné au jeune public (et plus largement au tout public) à partir de seize Fables de La Fontaine (dont quatre inédites et originales).

C'est pour moi l'occasion de retrouver deux artistes remarquables, Marie Blanc et Philippe Scagni donc j'apprécie en outre le talent, la voix, et l'exigence.

Isabelle Aboulker Paris le 8 octobre 2019

LISTE DES FABLES INTERPRETÉES

Le loup et le chien

Le pot de terre et le pot de fer

La cigale et la fourmi

Le renard et la cigogne

Le corbeau et le renard

Le rat des villes et le rat des champs

Le loup et l'agneau

Le lièvre et la tortue

La laitière et le pot au lait

La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf

Le chêne et le roseau

Le cerf se voyant dans l'eau

Le lion devenu vieux

La tortue et les deux canards

SCENOGRAPHIE

EQUIPE ARTISTIQUE

Isabelle Aboulker Compositrice

Isabelle Aboulker est née en 1938 dans la concordance d'influences d'un grand-père compositeur, Henry Février, et d'un père cinéaste et écrivain, Marcel Aboulker. Parallèlement à des études d'écriture et d'accompagnement au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, elle compose pour le cinéma, le théâtre, la télévision. Accompagnatrice, chef de chant, puis professeur auprès des jeunes chanteurs au CNSM, c'est autour de la voix et de l'opéra que se concentre à partir de 1981 son activité créatrice. Attentive à la prosodie, exigeante dans le choix de ses livrets, elle se veut héritière de la tradition française : Debussy, Ravel, Poulenc. L'excellent accueil suscité par la création de son premier ouvrage lyrique "Les Surprises de l'Enfer" (1981) lui fait apparaître l'évidence de son orientation :

"Leçons de Français aux étudiants américains" (1983), "Trois folies d'opéra pour trois femmes compositeurs" (1986), "Cinq Nô Modernes" (1992), "La Lacune" (1993), "Monsieur Balzac fait son théâtre" (1999), "Le Renard à l'Opéra" (2004). Le nom d'Isabelle Aboulker est également indissociable d'opéras pour enfants. De "Moi, Ulysse" (1982, commande de Jean-Claude Malgoire pour l'Atelier Lyrique de Tourcoing) à "Jérémy Fisher" (2007, commande du Quatuor Debussy et de l'Opéra de Lyon), ses ouvrages "Atchafalaya", "Martin Squelette", "Douce et Barbe Bleue", "La Fontaine et le Corbeau", "Les Fables Enchantées", "Les Enfants du levant" sont fréquemment travaillés par des Conservatoires et Ecoles de Musique, et figurent régulièrement dans la programmation Jeune Public de grandes scènes françaises ou étrangères. "Douce et Barbe Bleue" et "Les Fables Enchantées" font l'objet de livres-disques chez Gallimard jeunesse. Isabelle Aboulker a également composé dans la collection "Ecoutez-lire" plusieurs partitions qui accompagnent "Le Petit Prince", "Inconnu à cette adresse", "L'ami retrouvé"...

Egalement chez Frémeaux & Associés "Le Petit Poucet", "Cendrillon", "Cinq contes musicaux pour les petits", "Les Enfants du Levant", "Si Molière nous était chanté", "Petites histoires naturelles"...

Conjointement au développement de sa carrière de compositeur, distinguée par un prix de l'Académie des Beaux-Arts en 1999 et le Prix Musique de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques en 2000, Isabelle Aboulker a publié plusieurs ouvrages pédagogiques destinés aux chanteurs durant la période où elle a assumé, de 1983 à 2003, la charge de professeur de formation musicale au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Le 6 Mai 2011, la SACD a décerné à Isabelle Aboulker le prix Maurice-Yvain 2010.

Le 7 Février 2016, la Chambre syndicale des Editeurs de Musique de France a décerné à Isabelle Aboulker le Prix de l'Enseignement Musical pour l'oeuvre inspirée d'un conte chinois destinée à la pratique du chant et de la musique des jeunes élèves, commande de l'Académie Musicale de Villecroze: "*Myla et L'Arbre-bateau*".

Léna Rondé Metteur en scène

Artiste polymorphe, Léna Rondé joue, chante, danse, met en scène. Sa formation classique (piano, danse, chant lyrique au CRR d'Aubervilliers) et universitaire (Master de Musicologie à la Sorbonne), l'a finalement conduite à l'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq (2011-2013), où toutes ses cordes se sont retrouvées réunies. Depuis lors, elle enchaîne les projets originaux, dans lesquels son caractère de créatrice et interprète pluridisciplinaire s'épanouit pleinement.

En 2014, elle participe à la fondation du Collectif Krumple, et donne ainsi naissance à un premier ovni de théâtre visuel "YŌKAI, Remède au désespoir" en 2016, spectacle lauréat des Plateaux du Groupe Gestes et qui tourne en Europe et aux Etats-Unis, puis "DÉJÀ" en 2019.

En tant qu'interprète, elle affectionne particulièrement les projets associant théâtre et musique, et/ou danse. En 2019, elle crée ainsi le rôle de Dimitri dans "Qui a peur du loup" de Christohe Pellet, pour une version opéra sous casque d'Aurélien Dumont, mis en scène par Matthieu Roy. En 2017, elle chante le rôle de Horn dans "l'Ebloui", opéra jeune public de Michel Musseau et Joël Jouanneau, mis en scène par Xavier Legasa. En 2015- 2016, elle joue le rôle de Guitl dans le "Dibbouk" d'An-Ski, mis en scène par Benjamin Lazar, ainsi que dans "La Forêt des Fables", d'après La Fontaine, par le même metteur en scène. Auparavant, elle met en scène et joue dans plusieurs spectacles de l'ensemble Oneiroï, dont "Métamorphos(é)es" d'après Ovide (2014), ainsi que "Chansons du temps des Princes" (2015) et "Cabaret Baroque (2011).

Passionnée par la mise en scène d'opéra, elle travaille comme assistante dans de grandes maisons (Grand Théâtre de Genève, Théâtre des Champs Elysées, Opéra de Paris). Elle met également en scène plusieurs opéras et spectacle musicaux dont "Larmes de Couteau" de Bohuslav Martinu ou "Dites-le moi", spectacle d'airs de cour et de chansons françaises. De 2011 à 2015, elle enseigne au conservatoire de Vincennes et met en scène pour la Filière Voix, sous la direction de Claire Marchand "La Flûte enchantée" de Mozart (Prix de l'Enseignement musical – meilleur spectacle d'élèves), "West Side Story" de Bernstein, "Orphée et Eurydice" de Gluck, et "L'Enfant et les Sortilèges" de Ravel.

Marie Blanc Mezzo-soprano

Marie Blanc obtient son prix à l'unanimité au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Pantin puis se perfectionne auprès de Neil Semer et fonde, après ses études, la compagnie lyrique In-Sense. Elle fait ses débuts dans le rôle-titre de L'Italienne à Alger de Gioacchino Rossini, production dirigée par Marc Bizzini, donnée au Théâtre Mouffetard à Paris puis en tournée à travers la France (Opérathéâtre de Valence, Festival lyrique de Bergerac, théâtre Ducourneau d'Agen, Grand Salon des Invalides...).

Elle est La mère dans Les larmes de couteaux de Bohuslav Martinu sous la direction de Léo Warinsky et mis en scène par Léna Rondé (Centre tchèque et ARCAL), Orphée dans Orphée et Eurydice de Christoph Willibald Gluck sous la direction de Pierre Boutillé Cornelia dans Jules César de Georg Friedrich Haendel sous la direction d'Arturo Capprici Magdalena dans Rigolletto de Giuseppe Verdi sous la direction de Pierre Boutillé, Arnalta dans Le couronnement de Poppée de Claudio Monteverdi sous la direction d'Alex de Valera et La Sorceress dans Didon et Enée de Henry Purcell sous la direction de John Dawkins

En concert, elle est sollicitée comme alto solo par de nombreuses formations dont, entre autres, l'Ensemble Vocal de Paris avec lequel elle interprète le Gloria d'Antonio Vivaldi et le Nisi Dominus de Georg Friedrich Haendel sous la baguette de Savitri de Rochefort et Jacques Attali à l'église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux et à l'Eglise Saint-Séverin, les Trois chansons de Charles d'Orléans de Claude Debussy sous la baguette de Catherine Simonpietri et F. Bataille au temple du Luxembourg, la Passion selon saint Jean de Jean-Sébastien BACH sous la direction de Pierre Boutillé et prochainement alto solo dans La petite messe solennelle de Rossini sous la direction de Jacques Mougenot.

Co-directrice de la compagnie In-Sense elle interprète au sein de la compagnie les créations d'Isabelle Aboulker : Antoinette La Poule Savante et Un conte du chat perché - Les boites de peinture, notamment à la Salle Gaveau à Paris, à l'Opéra de Valence et au Centre Lyrique de Clermont-Ferrand.

En septembre 2020 elle chante au Centre Pompidou de Metz dans la performance de Lee Mingwei lors de l'exposition d'Yves Klein.

Elle se forme à la Technique Alexander au Centre de formation de Technique Alexander avec Agnès de Brunhoff et obtient son diplôme en mai 2020. Elle obtient également la même année son diplôme d'état de professeur de chant lyrique.

Philippe Scagni Baryton

Philippe Scagni suit d'abord des études en sciences politiques et en persan à l'Institut des Langues Orientales puis devient chroniqueur d'opéra pour divers magazines (Technikart, Musica Falsa, L'information Dentaire) et collabore régulièrement au journal de l'Opéra de Paris "En Scène".

Après avoir passé son DEM de chant lyrique au Conservatoire de Pantin dans la classe de Jean-Louis Dumoulin, il se perfectionne auprès de Daniel Petrovitch, d'Hélène Golgevit, de Frédérique Epin, de Neil Semer et de Ronald Klecamp.

Il chante depuis 1999 dans de nombreux ensembles vocaux comme Akâdemia, les Paladins, Sotto Voce, Sagittarius ou encore O'30, et interprète au sein de ces formations un très large répertoire de musique polyphonique allant de la Renaissance à la musique contemporaine. Il chante notamment Jésus dans la Passion selon Saint-Jean de Bach, Adam dans la Création

de Haydn, Les Noces de Stravinsky, Elias de Mendelssohn au Festival de la Chaise-Dieu, la Messe en Ut de Mozart, le Requiem de Jean Gilles à l'Opéra de Bordeaux, les Vêpres de Rachmaninov, les Respons de Gesualdo, les Madrigaux de Monteverdi, Io de Robert Cavanna à la Maison de la Musique de Nanterre, The Fairy Queen de Purcell au Festival Opéra de la Loire, The Cries of London de Luciano Berio avec Catherine Simonpietri et Sequenza 93 ou encore le Te Deum de Berlioz à la Philarmonie de Paris ou la Damnation de Faust de Berlioz à l'Opéra Royal de Versailles...

Il interprète également divers rôles de solistes dans des productions lyriques comme Guglielmo dans Cosi Fan Tutte, le Comte dans les Noces de Figaro de Mozart, Gasparo dans Rita ou le mari battu de Donizetti, Papageno dans la Flûte enchantée de Mozart, Sarmiento dans les Bavards d'Offenbach ou Taddeo dans l'Italienne à Alger de Rossini, Napoleon III dans Hugoffenbach avec la Compagnie La Lune et l'Océan ou encore Antoinette la Poule Savante ou Un Conte du Chat perché d'Isabelle Aboulker.

Il enseigne également le chant au Conservatoire de Saint-Ouen ou de Chatou, collabore en tant que metteur en scène au programme Dix mois d'école et d'opéra à l'Opéra National de Paris et est cofondateur de la Compagnie In-Sense en 2006.

Ernestine Bluteau Pianiste

Après des expériences dans le cinéma, la danse et une licence de Philosophie, Ernestine Bluteau obtient les 1er prix de piano, flûte traversière, musique de chambre, et accompagnement. Elle étudie également l'écriture, le chant, la direction d'orchestre, et se spécialise en mélodies et lieder.

En concert, elle se produit en piano seul, en récital avec des chanteurs, au sein d'orchestres et de formations de chambre.

Sur scène, elle participe comme pianiste et comédienne à des spectacles lyriques et de théâtre musical : *Un conte du chat perché* et *Antoinette la poule savante* d'Isabelle Aboulker, *L'histoire du soldat* avec Didier Sandre, *Le songe d'une nuit d'été* avec *Les Grooms, Le baiser du jardinier* (avec marionnettes), *Pierre et le loup et le Carnaval des animaux* avec Ecla Théâtre, *L'opéra de 4 filles, Les Frères Finck* (théâtre de rue).

Elle fonde *La compagnie du portail*, collectif d'instrumentistes, chanteurs et comédiens, qui donne des concerts de musique de chambre et des spectacles (1929 ou l'amour ne connaît pas la crise, Correspondances, La vie antérieure, To be sung upon the water). Elle est également chef de chant pour des opéras classiques, romantiques, du XXè (*Vanessa* de Barber au Théâtre d'Herblay, *Krapp* de Mihalovici à la BNF) ou des créations (*L'orgue de Kalfermatt* de Vincent Bouchot au Forum du Blanc-Mesnil). Ouverte à différents styles musicaux, elle accompagne de la chanson française, interprète de la musique sud-américaine, et pratique le soundpainting avec la meute vocale *La louve*.

Marina Nguyen The Violoncelliste

Marina Nguyen The a commencé ses études musicales au CRR - Conservatoire à Rayonnement Régional - de Caen, où elle a obtenu une médaille d'or en Violoncelle (classe de J. Ripoche) et en musique de chambre. Elle a ensuite travaillé à Paris avec Jean-Marie Gamard, Etienne Péclard, Xavier Gagnepain, et obtenu plusieurs Premiers Prix en Violoncelle et Musique de Chambre dans les Conservatoires d'Aulnay-sous-Bois et Gennevilliers. Chambriste engagée, elle est membre fondateur du Quatuor à cordes Léonore, ensemble subventionné en résidence à la Ville de Levallois créé en 1998. Avec le Quatuor, elle est invitée dans de nombreux festivals (Festival de Meursault, Festival de St-Paul-de-Vence, Festival de Hyères, Festival du Pays d'Auge, Festival en Pays d'Olt, Théâtre Montansier à Versailles, Festival des Blancs-Manteaux...).

Elle se produit toute l'année en diverses formations de chambre allant du duo à l'octuor et forme avec la pianiste Verena Dietrich le Duo Cordiades qujoue en Europe et en Asie. Elle participe par ailleurs à plusieurs productions de comédies musicales (par ex « Jack » , mise en scène Samuel Séné, musique Michel Frantz, à l'affiche au théâtre Trévise en 2018) Passionnée de pédagogie, Marina Nguyen The est Professeur d'Enseignement Artistique au Conservatoire Maurice Ravel de Levallois. Elle a enseigné 25 ans au conservatoire Charles Munch du 11ème arrdt de Paris.

Marina Nguyen The est également professeur diplômée du Centre de Technique Alexander de Paris (CFTA) dirigé par Agnès de Brunhoff. Elle anime des ateliers collectifs d'initiation à la Technique Alexander (conscience corporelle, travail sur un nouvel usage de soi et applications à l'instrument) et donne des leçons individuelles.

Maïté Atasay Clarinettiste

C'est à l'école de musique de Savonnières que Maïté Atasay débute la clarinette. Son professeur, Véronique Vergnolle, l'encourage dans sa passion pour cet instrument. Elle obtient son D.E.M. en 2008 au C.R.R. de Paris dans la classe de Franck Amet et remporte en 2010 un 1er prix au concours Léopold Bellan. Après s'être perfectionnée dans les conservatoires de Saint-Maur-dès-Fossés et de Draveil dans les classes de Véronique Fèvre et de Christian Viduvier, elle entre au C.N.S.M. de Paris dans la classe de Pascal Moraguès et d'Arnaud Leroy et y obtient son master en 2017.

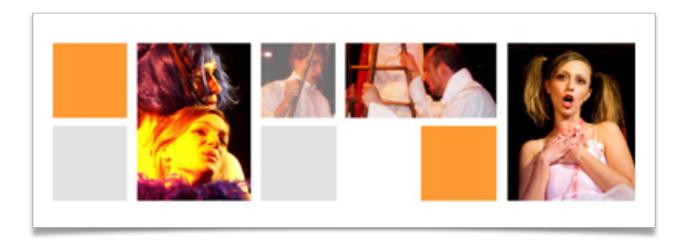
L'orchestre occupe une place importante dans sa vie de musicienne. En 2013, elle devient la clarinette soliste de l'orchestre des Concerts Pasdeloup. En 2015, elle obtient le poste de clarinette basse solo des orchestres de la Garde Républicaine. Par la suite, elle est amenée à jouer avec différents ensembles et orchestres (Opéra de Paris, Picardie, Pays de la Loire, Symphonie de Poche, Sinfonia Pop Orchestra...)

Attachée à sa région, elle se produit en sonate à l'occasion des Musicales en Confluence à l'Orangerie du château de Villandry ainsi qu'au festival des Moments Musicaux de Touraine.

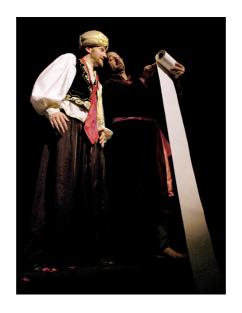
Elle devient membre du quintette à vent Logos avec lequel elle obtient en 2019 un master de musique de chambre au C.N.S.M. de Paris.

Encadrante depuis 2016 au stage de l'O.J.C. (Orchestre des Jeunes du Centre), elle joue en soliste avec eux la sonate de Poulenc, orchestrée par Simon Proust, et la Rhapsodie de Debussy.

Durant sa dernière année de master au C.N.S.M. de Paris, elle découvre la technique Alexander avec Agnès De Brunhoff et décide de se former à l'école du C.F.T.A. (Centre de Formation à la Technique Alexander)

CONTACTS

Presse et diffusion (Avignon 2021)
Elodie KUGELMANN
elodie.kugelmann@wanadoo.fr
06 62 32 96 15

Siège Social de la compagnie

Compagnie In-Sense 126 Avenue Gabriel Péri 93400 Saint-Ouen France

Contact: cieinsense@gmail.com

Administrateurs Marie Blanc : 06 43 45 92 65 Philippe Scagni : 06 87 44 58 83 www.compagnie-in-sense.fr

Coordonnées administratives

Numéro de SIRET : 491 647 210 00021 Code APE : 9001Z

Numéro de licence d'entrepreneur de spectacles : 2 - 1056950