

LE FABULATOGRAPHE

CINÉ-OPÉRA AUTOUR DES FABLES DE

JEAN de LA FONTAINE

Opéra de Reims,
Compagnie Les Monts du Reuil
& Louison Costes

LA FONTAINE

RETOUR AUX SOURCES
fête ses 400 printemps

" Écoutez, humains, un autre conte : vous verrez que chez vous j'ai puisé ces leçons "

[CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA BANDE-ANNONCE](#)

<https://youtu.be/40qkUj4XON4>

Laire vivre les fables de La Fontaine à travers la musique et la projection vidéo immersive, tel est le nouveau projet de l'Opéra de Reims et de la Compagnie les Monts du Reuil. Pour cela, nous faisons appel à la vidéaste Louison Costes pour animer joyeusement le texte et les mélodies, en faisant vivre les animaux chers au grand fabuliste. Le corbeau et le renard iront en éclaireurs tout au long de ce spectacle fabuleux.

L'histoire

C'est l'histoire d'un corbeau fier et vaniteux qui, sur son arbre perché, se laisse bercer par les douces paroles du renard, au point d'en lâcher sa proie.

Ces deux animaux, emblématiques de l'univers de La Fontaine, vont nous surprendre pendant quatre saisons. Nous allons les voir emprunter les chemins les plus rocambolesques, l'un pour garder ce qu'il a volé, l'autre pour essayer de le récupérer : ils vont nous perdre dans une forêt, s'envoler vers la lune, plonger dans un lac, déambuler à travers les fables.

Ils vont nous faire approcher une belette, un grillon, un astrologue, un cerf..., se jouant du temps et de l'espace, attrapant une morale au vol, lançant un bouquet de notes sur l'orchestre, pour finir par se poser sur le couvercle d'un clavecin et nous inviter avec la frivole cigale à une danse joyeuse pour fêter le grand La Fontaine !

Note d'intention

Fêter les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine, c'est un merveilleux prétexte pour replonger dans notre part d'enfance, retrouver cet univers qui nous avait fait sourire, et découvrir qu'aujourd'hui encore il nous invite à réfléchir. Avec cette gaîté intemporelle qui fait que toujours nous tendons l'oreille, parfois sans même nous en apercevoir, lorsqu'il nous murmure ses morales empreintes de bon sens.

Ce projet, nous l'avons voulu joyeux et poétique. La vidéo s'invite auprès des musiciens de l'orchestre, et permet de pousser plus loin encore le jeu avec les mots, avec la musique. Les images, intemporelles, éveillent en nous des sensations, des souvenirs, nous emportent dans toutes les époques. Elles sont à la fois des clins d'oeil et des invitations au rêve. Nous avons imaginé une véritable interaction et des jeux de lumière avec les artistes sur scène, qui verront au-dessus de leur tête un lièvre trop sûr de lui et pourront peut-être, avec leur archet, attraper une morale au vol. Et nous ferons plonger, grâce à la musique de Vivaldi, dans des arabesques d'encre envoûtantes.

Car tout ceci est une fête ! Pour que tous, petits et grands, nous profitons de ce moment joyeux et nous nourrissions, l'air de rien, de sagesse et de philosophie. Et que nous nous laissions transporter par l'émerveillement de la musique, des images, des couleurs et des mots...

L'espace scénique

Le dispositif scénique entièrement autonome s'articule autour d'un tulle tendu sur une structure autoportante : devant le tulle, un vidéoprojecteur. Derrière le tulle, la chanteuse et les musiciennes.

Le tulle est utilisé comme écran pour projeter des vidéos d'animation et il peut aussi s'effacer pour laisser apparaître les musiciennes et la chanteuse. Mais le jeu ne s'arrête pas là, le scénario propose en effet une interaction entre la vidéo et les artistes : la chanteuse fait pousser des fleurs ou dessine une constellation, le Renard dirige l'orchestre, les artistes nagent au fond de la mer...

QUELQUES IMAGES DES RÉPÉTITIONS

TEXTE

Fables de Jean de La Fontaine, Claris de Florian,
et des petits airs dans le goût de La Fontaine

MUSIQUE

Les Quatre Saisons - Antonio Vivaldi

Le Chaos - Jean-Féry Rebel

Les Sauvages - Jean-Philippe Rameau

Le Grillon - Emmanuel Clerc

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Conception, scénario & mise en scène

Hélène Clerc-Murgier & Louison Costes

Direction musicale

Hélène Clerc-Murgier

Création vidéo & sound design

Louison Costes

Naïs Costes (sound design "Le Corbeau & le Renard")

Création lumières : Pierre Daubigny

Chorégraphie : Juan Kruz Dias de Garaio Esnaola

Orchestration : Pauline Warnier ("Le Cerf" et "La Cigale & la Fourmi")

Voix enregistrées : Charles Mesrine, Benjamin Athanase
& Hélène Clerc-Murgier

Chant enregistré : Louison Costes

Soprano/conteuse

Jeanne Zaepffel

Violon

Patricia Bonnefoy

Violoncelle baroque

Pauline Warnier

Clavecin & percussions

Hélène Clerc-Murgier

Percussions

Louison Costes

Ces 5 artistes sont accompagnées
d'autres musiciens en fonction des
différentes formes proposées :
- Petite (3 artistes)
- Moyenne (5 artistes + 2 techniciens)
- Grande (12 artistes + 2 techniciens)
- Géante (20 artistes + 2 techniciens)

Compagnie les Monts du Reuil

Hélène Clerc-Murgier & Pauline Warnier

La Compagnie les Monts du Reuil se situe aujourd'hui au carrefour de l'art musical, lyrique et théâtral et ancre sa démarche artistique dans un engagement philosophique et sociétal. Elle défend la souplesse et l'agilité au cœur d'une programmation audacieuse au service de l'art lyrique. Fondée en 2007 sous l'impulsion d'Hélène Clerc-Murgier et de Pauline Warnier, la Compagnie s'inscrit immédiatement dans une dynamique propice à la redécouverte de trésors oubliés. C'est avec le répertoire méconnu des talentueux librettistes et compositeurs de la fin du XVIIIe siècle qu'elle se dessine une identité unique, adaptant et proposant chaque année une nouvelle vision d'œuvres inédites. Ses choix de répertoire s'attachent à la qualité des textes, à la générosité des mélodies et à des thèmes universellement connus – *Cendrillon*, *Richard Cœur de Lion*, *Raoul Barbe bleue*, *Guillaume Tell* – offrant à un public large l'opportunité de vibrer aux voix du lyrisme.

La Compagnie invente des spectacles de théâtre musical particulièrement innovants, portée par l'Opéra de Reims et le théâtre de Saint-Dizier, qui l'accueillent en résidence longue. Elle fait appel à des metteurs en scène aux univers inventifs, poétiques et drôles : Juan Kruz Dias de Garaio Esnaola, Stephan Grögler, Vincent Tavernier, Constance Larrieu... La Compagnie est invitée sur les grandes scènes françaises : Opéra de Metz, de Clermont-Ferrand, de Tours, Opéra-Comique, théâtre Elisabethain d'Hardelot. La Compagnie a choisi de fêter, en 2021, les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine et donnera à voir et à entendre des moments émouvants de partage et de complicité.

Louison Costes

Vidéaste & metteuse en scène

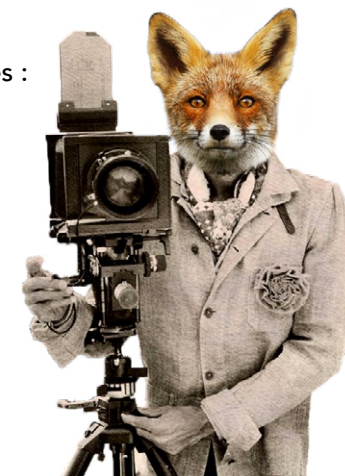
Diplômée de l'ECV Paris avec un master en conception-crédation en communication visuelle et multimédias, Louison Costes travaille en indépendant comme directrice artistique, graphiste et motion designer. Elle affectionne tout particulièrement la vidéo qui lui donne une grande liberté d'expression : cadrage, montage, animation de collages, jeux de typographies, création d'ambiances... Egalement passionnée par la musique et le chant, la conception musicale et sa synchronisation avec les images tiennent une place importante dans son travail. Ces dernières années, elle a collaboré avec différentes compagnies de théâtre, et a travaillé sur divers événements et spectacles en France et à l'étranger, autour du graphisme mais aussi de la scénographie et de l'aménagement d'espace. Elle fait désormais partie de la Compagnie les Monts du Reuil, notamment vidéaste pour l'Opéra « *Le Magnifique* » mis en scène par Stephan Grögler et assistante à la mise en scène pour « *L'Eclipse Totale* » mis en scène par Vincent Tavernier.

Réalisations pour les Monts du Reuil :

Intégralité des vidéos sur « *Le Fabulatographe* » :
« *Les Fables* », « *Les Quatre Saisons* », « *Le Chaos* »
et « *Les Sauvages* »

Teasers et bandes-annonces :

« *Le Chat botté* »
« *La Septième Femme de Barbe bleue* »
« *Guillaume Tell* »
« *Le Fabulatographe* »

CE SPECTACLE EST PROPOSÉ
EN 4 FORMULES :

PETITE
Formule Fourmi

~

3 artistes sur scène
1 chanteuse/conteuse
2 musiciennes :
clavecin & percussions

MOYENNE
Formule Corbeau

~

5 artistes sur scène
1 chanteuse/conteuse
3 musiciennes :
violon, violoncelle
& clavecin
1 technicien

GRANDE
Formule Renard

~

12 artistes sur scène
1 chanteuse/conteuse
11 musiciens :
5 violons, alto,
violoncelle,
contrebasse, clavecin,
percussions, cor, flûte
2 techniciens

GÉANTE
Formule Boeuf

~

20 artistes sur scène
1 chanteuse/conteuse
11 musiciens
8 choristes
2 techniciens

Médiations culturelles

Au siècle d'or de la fable, celui de la musique baroque, le texte était au centre de l'activité artistique. La musique, quand elle n'était pas à danser, était liée à un texte, chanté ou sous-entendu, profane ou sacré.

À l'aide de supports audio et vidéo, nous aborderons les thèmes récurrents en musique baroque, notamment l'étude des fables de La Fontaine. Nous irons également à la découverte des grands compositeurs (Antonio Vivaldi, Jean-Sébastien Bach, Jean-Philippe Rameau) et des instruments de cette époque (clavecin, théorbe...), dans un esprit créatif et ludique. Nous pratiquerons avec les classes le chant, le violoncelle et le clavecin en interprétant les « Fables dans le goût de La Fontaine mise en musique par monsieur Desessarts ».

Qu'est-ce qu'une fable?

Une fable est un court récit écrit plutôt en vers qu'en prose et ayant un but didactique (qui comporte un enseignement, qui cherche donc à instruire). Elle se caractérise généralement par l'usage d'une symbolique animale ou avec des personnages fictifs, des dialogues vifs et des ressorts comiques. La morale est soit à extraire de l'implicite du texte, soit exprimée à la fin ou, plus rarement, au début du texte. Les fables les plus caractéristiques comportent un double renversement des positions tenues par les personnages principaux. La fable s'inscrit dans le genre de l'apologue, et celles de La Fontaine, pourtant écrites au 17ème siècle, sont intemporelles et toujours porteuses de sens à notre époque.

Pourquoi la chanter?

Ces fables de l'époque Baroque ont été écrites pour être chantées par des enfants. Cela permet, notamment par le rythme et la prosodie, un meilleur apprentissage de la fable, une écoute des autres, et une compréhension sensible du texte.

LES PISTES D'EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

Atelier vidéo : création du scénario, du décor et des personnages en dessin et/ou collages, réalisation d'une vidéo en stop-motion, enregistrement des bruitages et du chant, puis intégration dans le montage vidéo

~

Zoom sur une fable : passage d'une fable de La Fontaine à une fable chantée, puis pratique du chant

~

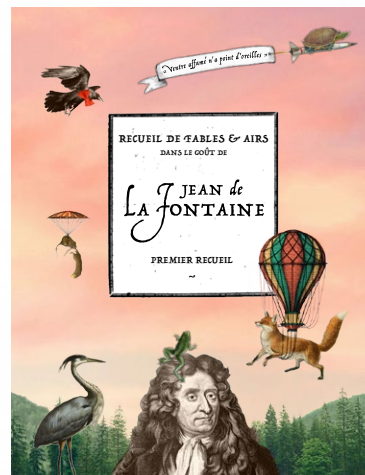
Étude et pratique des instruments baroques (clavecin, violoncelle...)

~

Petits exercices ludiques (mots croisés, associer la fable avec sa morale...)

~

Édition d'un livret avec les partitions, comprenant les fables de La Fontaine et les fables en musique de Valette. Les enfants auront accès à ce livret dans les écoles et écoles de musique, par exemple avec « Collèges en scène » à Reims et le CAEM de Dieulefit.

PROGRAMME

PRINTEMPS

Antonio Vivaldi : Allegro - Largo - Allegro

Le Corbeau & le Renard
La Belette dans le grenier

~

ÉTÉ

Antonio Vivaldi : Allegro non molto - Allegro

Le Grillon
Le Lièvre & la Tortue *
La Grenouille & le Boeuf

~

LES ÉLÉMENTS

Jean-Féry Rebel : Les Elements
Le Chaos

*

Ces deux fables
sont jouées dans la grande
et la géante forme

AUTOMNE

Antonio Vivaldi : Adagio molto

Le Cerf se mirant dans l'eau
Le Héron

~

HIVER

Antonio Vivaldi : Allegro non molto

L'Astrologue qui se laisse tomber dans un puits
Le Loup & l'Agneau *
La Cigale & la Fourmi

~

FIN

Jean-Philippe Rameau : Les Indes Galantes
Les Sauvages

.1.

PRINTEMPS

VIVALDI

Allegro - Largo - Allegro

~

FABLES

Le Corbeau & le Renard

La Belette dans le grenier

Printemps LA GOURMANDISE

C'est le Printemps, que les oiseaux saluent d'un chant joyeux. Surgissant au-dessus de l'orchestre, un lièvre, une belette, un loup, un héron. Ils se préparent au spectacle qu'ils vont donner pour fêter La Fontaine.

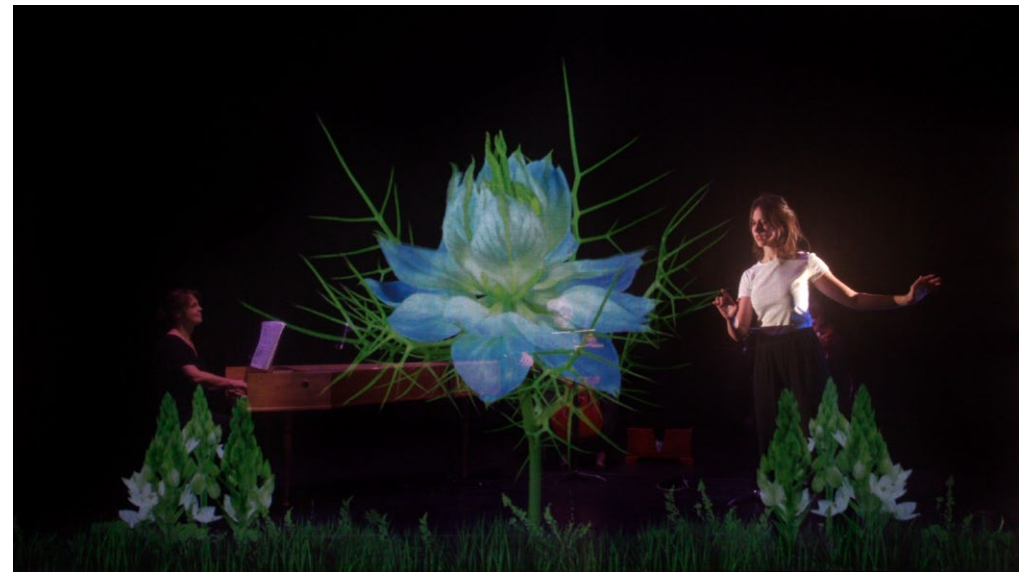
Le décor est planté. Dans un petit théâtre, on voit apparaître le visage du facétieux fabuliste, qui suit de son regard malicieux un corbeau et un renard. Les subterfuges de l'animal rusé pour chaparder le bout de fromage prennent des chemins inattendus, amenés dès le début par l'imaginaire poétique de Louison Costes. C'est l'histoire de la flatterie, de ce qu'on a envie de croire au point de se laisser berner. La fable s'achève sur le menu d'un grand restaurant. Car que serait un bon repas si on n'y servait un savoureux fromage ? Et que serait un renard s'il ne finissait par dérober un succulent Picodon ?

Et tandis que le corbeau poursuit le renard pour récupérer son bien, la caméra nous invite dans le grenier du restaurant et surprend une belette en train de se gaver. Grasse et rebondie, elle ne peut plus sortir du petit trou par lequel elle était entrée.

Une banderole ornée d'une morale de La Fontaine se déroule : « *Ventre affamé n'a point d'oreilles* ».

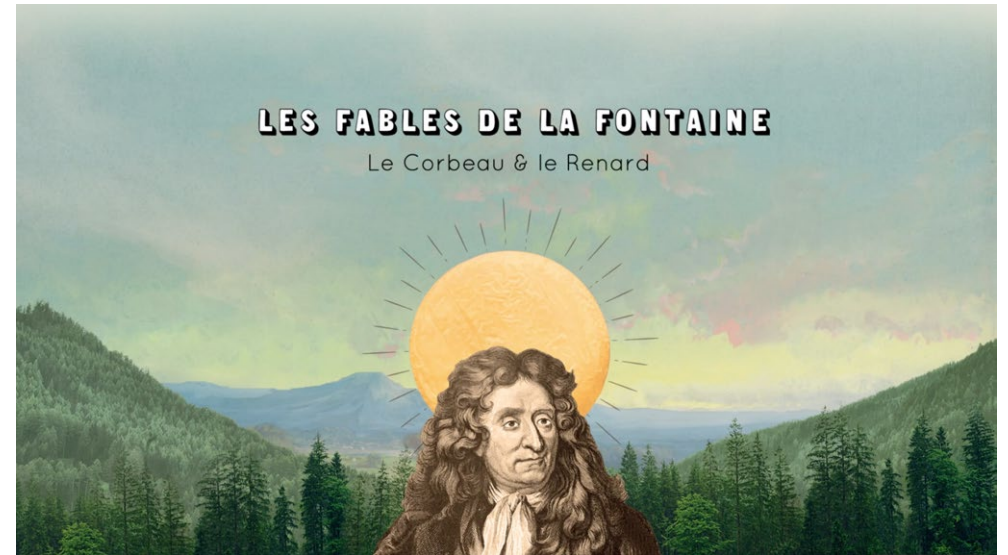
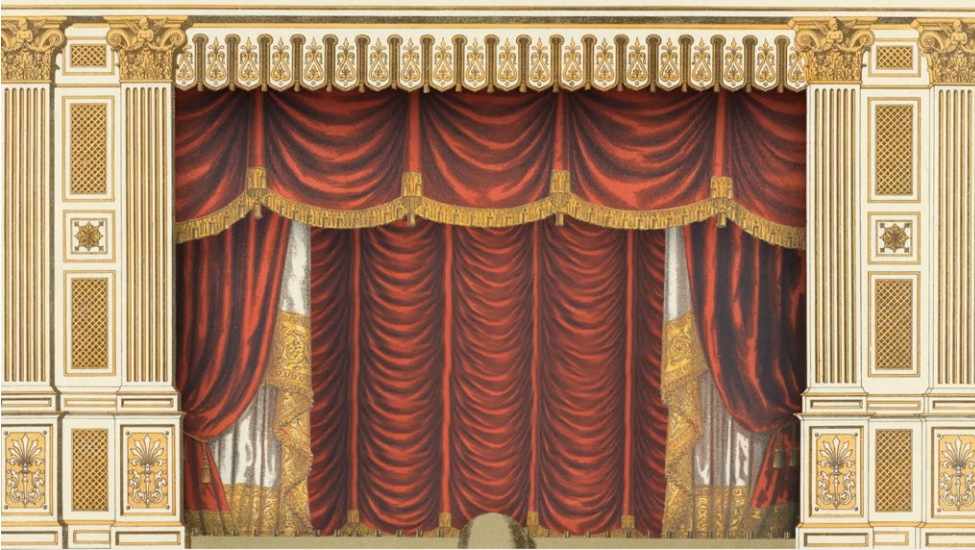
VIVALDI - PRINTEMPS

FABLE - LE CORBEAU & LE RENARD

cliquez ici pour voir la vidéo

<https://youtu.be/Rm97vWZ6fM>

FABLE - LA BELETTE DANS LE GRENIER

.II.

VIVALDI
Allegro non molto - Presto

~

FABLES

Le Grillon

Les Lièvre & la Tortue

La Grenouille & le Boeuf

~

REBEL

Les Eléments - Chaos

Été LA CONVOITISE

La caméra plonge maintenant dans un paysage verdoyant, c'est l'été ! Chez Vivaldi cette saison est harassante, il fait chaud, l'orage menace. Enfin le ciel tonne et fulmine, et la chanteuse se retrouve sous des trombes d'eau.

Après la bourrasque, le soleil est revenu. Un grillon observe envieux un magnifique papillon qui vole au-dessus de l'herbe fleurie. « *Dame nature, pour lui fit tout, et pour moi rien !* », se lamente-t-il. Mais si le papillon est convoité, il a un destin bien tragique : « *Pour vivre heureux, vivons cachés !* ». C'est la morale de Florian.

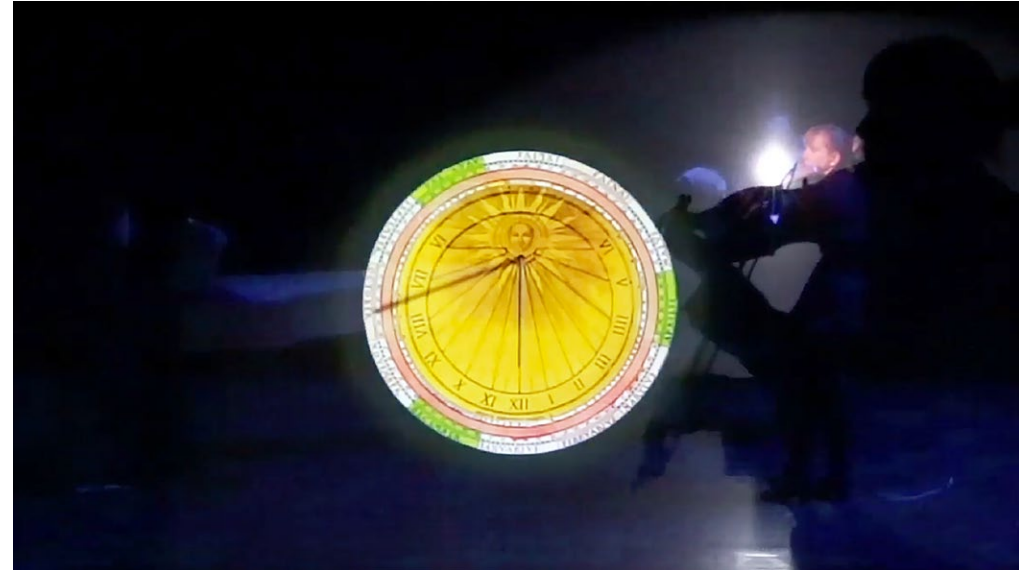
Nous sommes maintenant dans un cabinet de curiosité. Une télévision diffuse des publicités, puis la speakerine annonce le programme à venir : un court reportage animalier sur la grenouille.

Nous y croisons différents animaux se promenant au bord d'un étang, dont un boeuf de belle taille accompagné d'une petite grenouille. Elle l'accoste, lui annonce crânement qu'elle veut se faire aussi grosse que lui. « *Regardez bien, ma soeur ; Est-ce assez ? dites-moi ; n'y suis-je point encore ? – Nenni. – M'y voici donc ? – Point du tout. – M'y voilà ? – Vous n'en approchez point.* » La grenouille s'enfle si bien qu'elle en crève, et c'est le chaos.

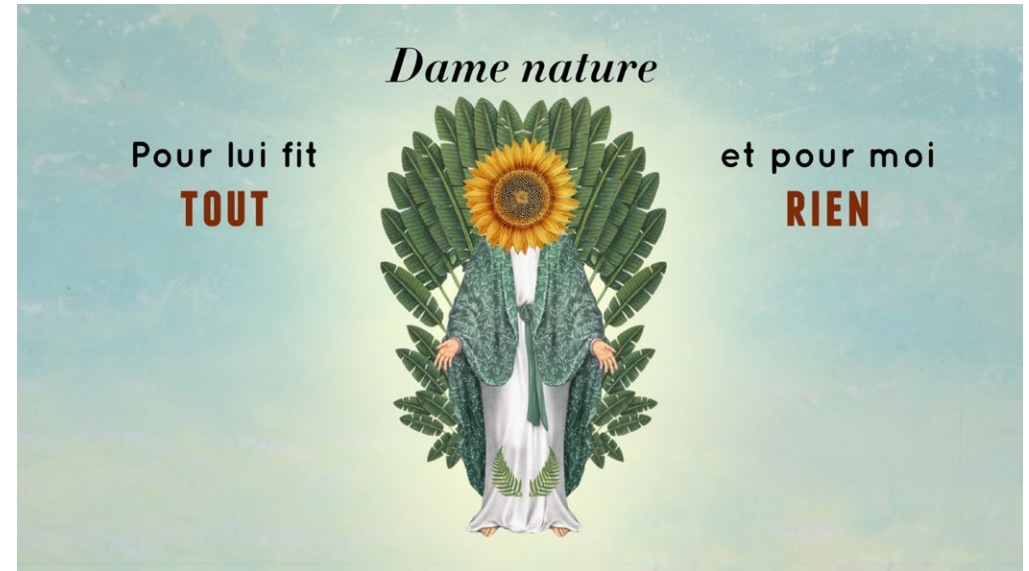
LE CHAOS dans la musique, le chaos sur l'écran. C'est une fable contemporaine que Louison Costes nous invite à regarder : celle où la terre fulmine, souffre, se révolte. Tout s'effondre, l'homme a cru à l'illusion de la consommation et à son lot de bonheur factice, il a peut-être détruit la planète, et fait de la nature une vaste déchèterie. Elle se révolte, gronde, prend des airs de fin du monde. C'est un tourbillon, partout des explosions. Comme les fables de la Fontaine, elle nous invite à réfléchir.

VIVALDI - ÉTÉ

FABLE - LE GRILLON

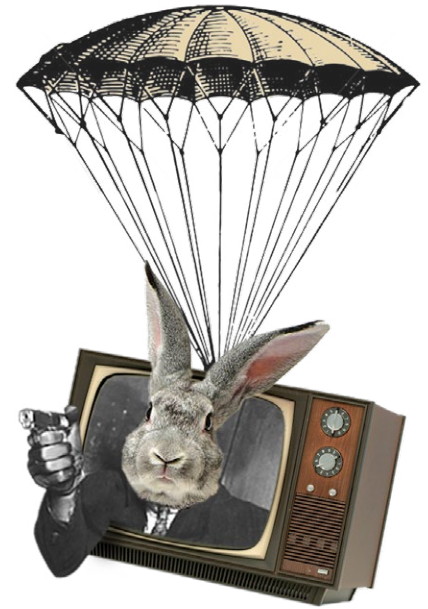

FABLE - LE LIÈVRE & LA TORTUE

Images d'inspiration

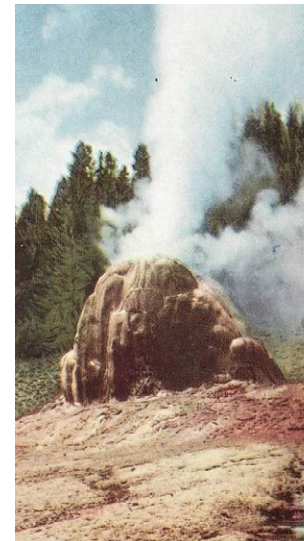
Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage

FABLE - LA GRENOUILLE & LE BOEUF

cliquez ici pour voir la vidéo

<https://youtu.be/oS0Uik3LkGc>

LES ELEMENTS - CHAOS
Court métrage - Fable contemporaine

.III.

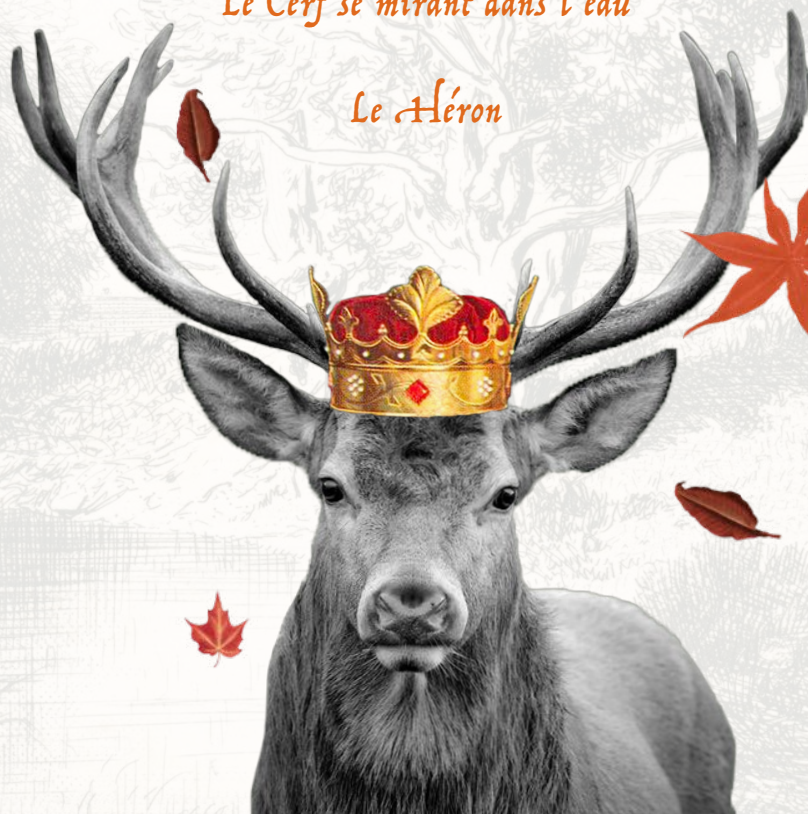
AUTOMNE

VIVALDI
Adagio molto

~
FABLES

Le Cerf se mirant dans l'eau

Le Héron

Automne LA VANITÉ

Mais de ce chaos la terre renaît, à nouveau le ciel s'éclaircit, les éléments se remettent en place et installent une nouvelle saison. C'est l'automne apaisant. Le renard se repose auprès d'une statue, les feuilles tombent doucement.

Deux rats-crobates passent dans le ciel, dans la traînée laissée par la fusée s'écrit « Aide-toi, le ciel t'aidera ».

C'est ce moment que choisit le cerf pour aller se mirer dans l'eau, alors que les feuilles commencent à tomber dans le lac. Le clapotis de l'eau se fait de plus en plus léger, les reflets brillants du soleil teintés de lumière orangée déforment par leurs ondulations le museau du cerf. Petit à petit l'eau se fige, devient un miroir où il prend plaisir à contempler ses bois majestueux. A force de s'admirer, il en oublie le danger et finit par se faire attraper par les chasseurs.

Le renard s'est équipé d'un scaphandre et est désormais sous l'eau, poursuivi par un mini sous-marin piloté par le corbeau. Tous deux nagent auprès des poissons multicolores et des créatures qui hantent les fonds marins, accompagnés par la chanteuse. On aperçoit deux grosses pattes plantées dans l'eau : ce sont celles du fier héron qui considère d'un air dédaigneux les tanches et les carpes défilant sous ses yeux. Mais il a trop attendu, son ventre crie famine : il plonge son bec dans l'eau, et ne se contentera que d'un pauvre limaçon. « On hasarde de perdre en voulant trop gagner, gardez vous de rien dédaigner », telle est la leçon que nous fait ici La Fontaine.

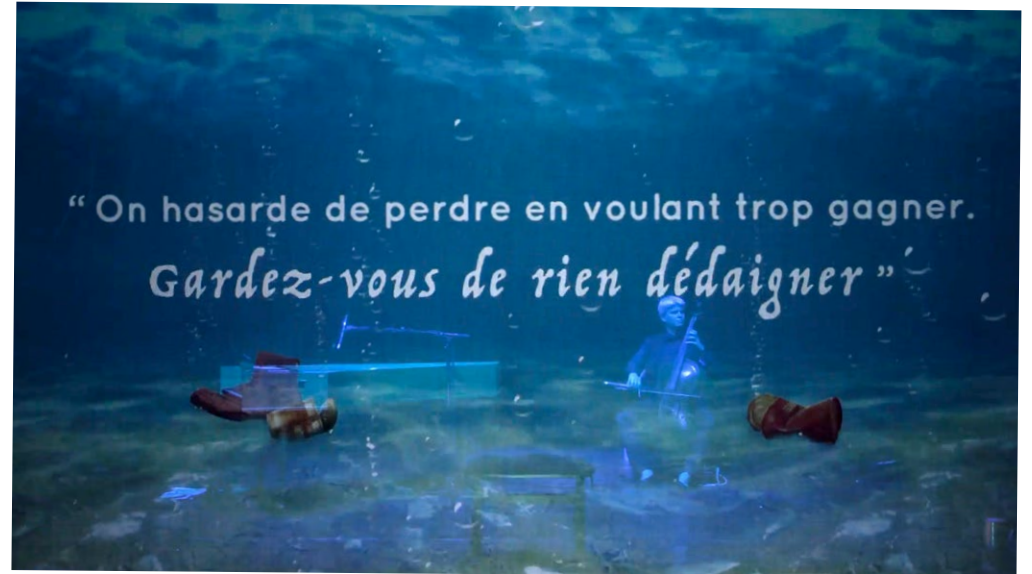
VIVALDI - AUTOMNE

FABLE - LE CERT SE MIRANT DANS L'EAU

FABLE - LE HÉRON

.IV.

HIVER

VIVALDI
Allegro non molto

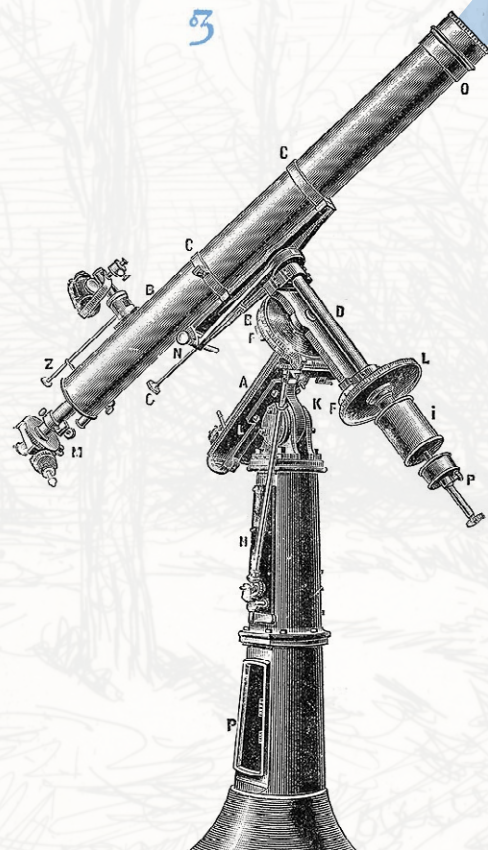
FABLES

L'astrologue qui se laisse tomber dans un puits

Le Loup & l'Agneau

La Cigale & la Fourmi

RAMEAU
Les Indes Galantes - Les Sauvages

Hiver LA FATALITÉ

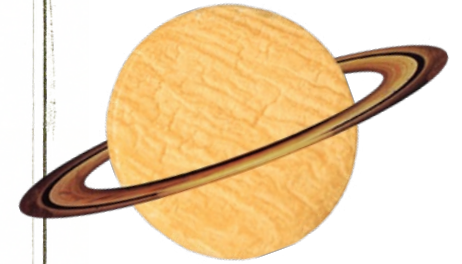

L'hiver est là, paisible et monotone. Les couleurs se sont effacées. Sur la toile, des volutes d'encre noire dansent sur fond blanc. Elles se démultiplient, forment un ballet sur la musique de Vivaldi, finissent par emplir tout l'écran. Quelques étoiles scintillent, la voie lactée se dessine, le renard passe dans son costume de cosmonaute, poursuit par la soucoupe volante du corbeau.

Tout se teinte de bleue indigo, le monde de l'invisible apparaît, avec sa magie et ses mystères insondables. Des lignes commencent à relier les étoiles entre elles, dessinent quelques constellations, on aperçoit ici celle du Sagittaire. Le bleu s'épanouit, laissant place à un monde onirique, rempli de symboles astrologiques et de formules alchimiques. Il a désormais coloré tout l'écran.

La caméra recule, survole une rivière : voici l'agneau qui se désaltère, et l'observant en se léchant les babines, le loup en embuscade. « *La raison du plus fort est toujours la meilleure.* » L'agneau n'a aucune chance, il a beau se débattre, argumenter, nous savons bien qu'il finira dans la gueule du loup.

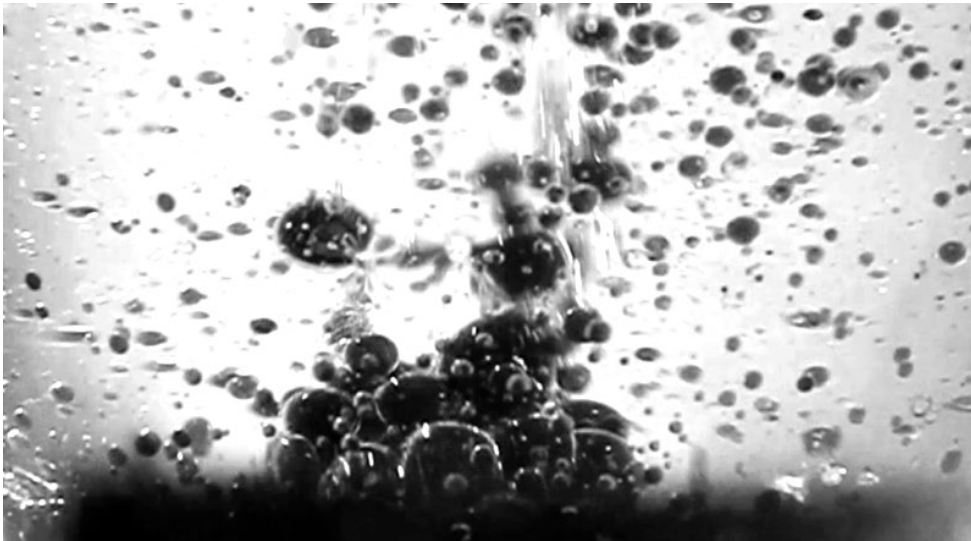
Pour finir le spectacle, on vous propose de jouer un peu. Avec les mots cette fois-ci. La cigale et la fourmi slamée, rythmée par des percussions. La cigale a trop chanté ? La fourmi l'invite à danser. Quelle heureuse idée ! Elle commence à se trémousser sur l'air des Sauvages, invite le renard à lâcher son fromage pour valser à son tour avec son acolyte, puis convie petit à petit tous les animaux à les rejoindre, et un à un chaque musicien de l'orchestre... « *Forêt paisible !* » La forêt ne l'est plus, et résonne de cette fête improvisée au milieu de l'hiver, se jouant du froid et de la fatalité ! Un banquet joyeux, supervisé par la star de cette soirée : DJ La Fontaine !

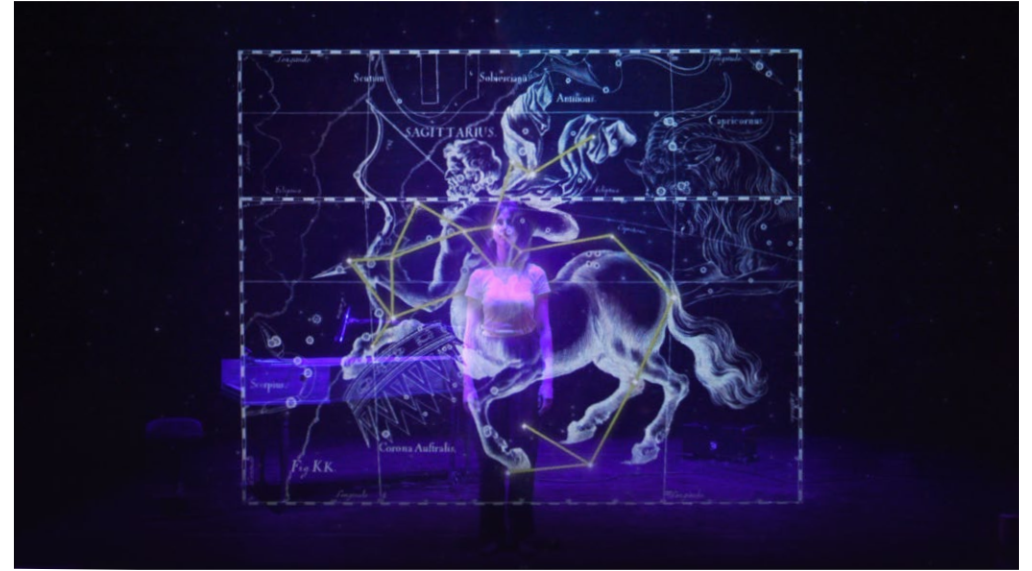
VIVALDI - HIVER

cliquez ici pour voir la vidéo

<https://youtu.be/0sNT3rD4em8>

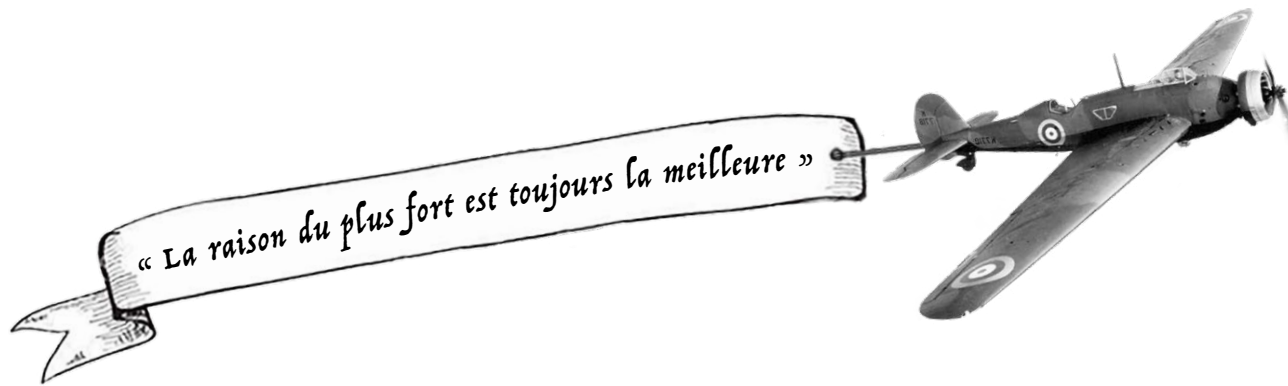

FABLE - L'ASTROLOGUE QUI SE LAISSE TOMBER DANS UN PUITS

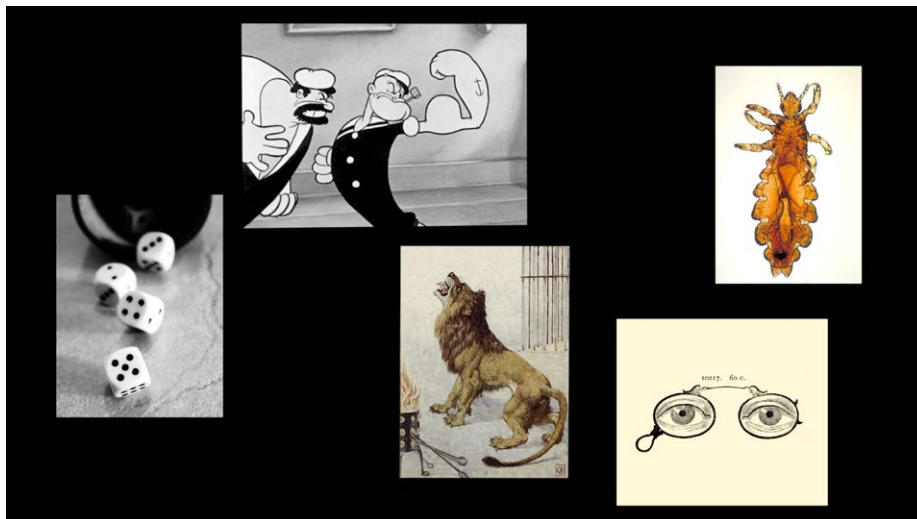

FABLE - LE LOUP & L'AGNEAU

Images d'inspiration

FABLE - LA CIGALE & LA FOURMI

LES INDES GALANTES - LES SAUVAGES

Direction Artistique

Pauline Warnier
+33 6 14 39 48 35

Hélène Clerc-Murgier
+33 6 75 74 69 61

montsdureuil@gmail.com

Contact

Haily Grenet
+33 6 88 96 38 31

haily.grenet@lesmontsdureuil.fr

www.lesmontsdureuil.fr

Les musiciens des Monts du Reuil

Association loi 1901

8 rue de Mâcon, 51100 Reims (siège social)

Siret : 478 873 128 00027 - APE : 9001Z

Licence spectacle n° 2-1035961 (préfecture de Champagne Ardenne)

Numéro récépissé préfecture : W931002168

La Compagnie les Monts du Reuil bénéficie du mécénat de la Fondation Orange.
Les partitions de la Compagnie les Monts du Reuil sont éditées aux Éditions Buissonnières.

 Facebook : [lesmontsdureuil](https://www.facebook.com/lesmontsdureuil)

 Twitter : [@MontsduReuil](https://twitter.com/MontsduReuil)

 Instagram : [montsdureuil](https://www.instagram.com/montsdureuil)

 LinkedIn : [company/les-monts-du-reuil](https://www.linkedin.com/company/les-monts-du-reuil)