

La Compagnie Arsène et Pénélope présente

Le Papillon et la Fleur

Un conte musical
jeune public
créé et mis en scène
par Dorine de Lopez

Initiation aux Airs Lyriques de
Fauré, Debussy, Hahn, Satie...

Note d'intention

Un soir d'été, un papillon grincheux peu courageux se pose sur une fleur. Commence alors une épopée musicale fantastique à la découverte du monde. Le Papillon saura-t-il vaincre ses peurs ? Le public va-t-il pouvoir aider la Fleur dans sa quête de l'amour et de la liberté ? Le Papillon tombera-t-il sous le charme du chant de la Fleur ?

Un conte familial drôle et romantique à double lecture de 40 minutes environ sur les thèmes de la peur, des différences, de l'empathie, du besoin les uns des autres... et du cours de la vie.

Les Mélodies Lyriques de Gabriel Fauré (Le papillon et la fleur), Massenet (Jour de nocces), Erik Satie (Chanson du chat), Reynaldo Hahn (L'heure exquise), Claude Debussy (Beau soir), Eva Dell'Acqua (J'ai vu passer l'hirondelle) ponctuent le script et donnent une dimension poétique à ce spectacle éducatif.

À l'origine du projet

Comment rendre la musique classique, l'opéra et plus particulièrement les Mélodies lyriques de l'Époque Impressionniste (fin XIX-début XX) accessibles à tous et en particulier aux enfants ?

La réflexion mène à la création d'un conte initiatique écrit autour d'airs traditionnellement interprétés sous forme de récitals par de grands noms de la musique classique (Philippe Jaroussky, Natalie Dessay, Renee Flemming...).

L'écriture du conte se base sur la Mélodie de Gabriel Fauré « Le papillon et la fleur ». Fauré intègre les vers de Victor Hugo dans sa musique et transcrit le ressenti d'une fleur bien enracinée, rongée par la tristesse, l'ennui et la solitude s'adressant à un papillon libre de s'envoler et de « luire » alentour.

« Prends comme moi racine ou donne-moi des ailes comme à toi ! » (Victor Hugo), dit-elle au papillon.

Et si la Lune, par un soir d'été offrait des ailes à la Fleur ?

Ainsi la magie opère et peu à peu le cœur de notre Papillon finit par s'ouvrir...

Contenu et résumé de l'histoire

Le spectacle se compose de plusieurs tableaux chacun introduits par une courte séquence narrative audio et se terminant par un air lyrique interprété en live. Des vidéos projetées en arrière-plan se glissent dans la trame pour stimuler l'émerveillement et l'attention des jeunes spectateurs. Les vers associés aux Mélodies sont également projetés sur l'écran pour permettre leur compréhension et donner sens au contenu.

- **Prologue** : Sur la musique de *Clair de Lune* de Debussy, basé sur la projection d'une vidéo originale dédiée à la nature, une fleur s'anime. La nuit tombe, un papillon entre en scène et se pose sur la fleur pour se reposer.
- **Scène 1** : Alors que le Papillon vient de se poser sur la Fleur, cette dernière s'éveille avec enthousiasme. Toutefois, le Papillon ne s'en aperçoit pas immédiatement et témoigne sa peur. Lorsque le Papillon réalise la présence de la Fleur, celle-ci avoue vouloir partir avec lui et prétexte qu'ils sont désormais amoureux et unis pour la vie. Le Papillon réfute et rappelle à la Fleur que sa nature ne lui permet pas de s'envoler. Il part donc s'endormir sereinement tandis que la Fleur chante sa peine (*Le papillon et la fleur*, Fauré - vers de Victor Hugo).
- **Scène 2** : C'est alors que la Lune offre des ailes à la Fleur. Cette dernière se réjouit de pouvoir partir à la découverte du monde avec le Papillon, mais ce dernier refuse. Les bruits inquiétants environnants le font changer d'avis. En effet, de peur, il décide précipitamment de prendre la Fleur par la main et de s'envoler vers un lieu moins effrayant. La Fleur se réjouit et chante ses illusions amoureuses (*Jour de noces*, Jules Massenet - Vers de Stéphan Bordèse), tandis que le Papillon en profite pour s'enfuir discrètement.
- **Scène 3** : La Fleur retrouve rapidement le Papillon (caché dans le public) et comprend la mauvaise intention de ce dernier. Vexée, elle décide de partir d'elle-même.
- **Scène 4** : Le Papillon se retrouve nez à nez avec un chat. Désespéré et tétanisé par la peur, il appelle la Fleur à l'aide. La Fleur vient à son secours, le rassure et l'invite à apprivoiser l'animal par un chant réconfortant (*Chanson du chat*, Erik Satie – Vers de Léon Paul Fargue). Le Chat annonce alors qu'il s'est perdu et pleure de tristesse. La Fleur sollicite l'aide du Papillon en lui demandant d'indiquer au Chat le chemin vers le village. Ce dernier refuse d'abord d'aider puis s'attendrit aux pleurs du Chat (le public est sollicité à « miauler de tristesse »). Ainsi le Chat peut repartir grâce à l'aide du Papillon.

- **Scène 5** : Une fois le Chat parti, le Papillon demande à la Fleur ce qu'ils peuvent alors faire ensemble, ce qui surprend la Fleur. Elle lui propose de se poser sur une branche flottant sur la rivière car il y a plein de choses à découvrir sur une rivière. À nouveau le Papillon refuse la proposition prétextant que c'est une mauvaise idée. Au fil de la discussion, la Fleur comprend que le Papillon refuse de se poser sur la branche car il a peur, mais elle parvient malgré tout à le convaincre. Sur la branche, ils voient passer des animaux fascinants. Pour la première fois, le Papillon se laisse porter par le charme du moment et demande à la Fleur de chanter une romance (*L'heure exquise*, Reynaldo Hahn, vers de Paul Verlaine).
- **Scène 6** : Soudain, alors que la branche s'arrête sur la rive, les 2 personnages sont surpris par l'orage. Le Papillon est tétanisé par la peur. La Fleur lui propose une solution pour atténuer le bruit de l'orage. Finalement le Papillon commence à témoigner de l'affection pour la Fleur. Il lui propose de se poser de nouveau sur la branche qui repart sur la rivière.
- **Scène 7** : Le temps passe, puis à l'automne, le Papillon vieillissant fait une série d'aveux à la Fleur, notamment qu'il va bientôt mourir. Il la rassure par ailleurs lui expliquant que les souvenirs ne meurent pas et qu'elle renaîtra au printemps prochain. La Fleur accompagne le Papillon dans sa disparition en chantant (*Beau soir*, Claude Debussy – Vers de Paul Bourget).
- **Épilogue** : Au printemps suivant, le Papillon a disparu et la Fleur est de nouveau enracinée. Le Papillon en ombre chinoise explique qu'il est toujours présent « dans les pensées, la mémoire, les souvenirs, au fond du cœur » et que de nouvelles aventures attendent la Fleur. La Fleur fête le printemps et le renouveau en chanson (*Villanelle*, Eva Dell'Acqua – Vers de Frederic Van der Elst)

Les artistes

Dorine de Lopez - Création, mise en scène, scénographie, Rôle de la Fleur

Créatrice, metteuse en scène, scénographe, costumière, chanteuse, comédienne, coach... elle puise son inspiration dans ses diverses rencontres et expériences professionnelles, notamment celles qu'elle a eu à l'étranger où elle a vécu pendant 10 ans. À Londres et Portsmouth, elle s'est qualifiée et a enseigné en établissements secondaires et primaires et en Institut spécialisé pour enfants avec autisme et déficience de l'attention. À Singapour, elle a été membre du chœur et soliste du Singapore Lyric Opera, professeure de comédie musicale (Sing'theatre), professeure de prononciation française appliquée au chant lyrique à l'Université des Arts de Singapour (NAFA) tout en continuant à enrichir son expérience d'interprète et à développer la mise en scène, son coup de cœur artistique.

Cécile Cohen Farhi – Rôle du Papillon, collaboratrice artistique

Comédienne de formation, elle s'épanouit au Théâtre avant de découvrir l'univers des métiers de la voix au travers d'une première expérience, la lecture de textes classiques en direct dans les studios de Radio France. Elle se forme en doublage (Formation IMDA), voice over (Formation Meras), narration documentaire, livre audio et chant. S'enchaînent alors les expériences autant versatiles qu'enrichissantes : comédienne principale du court métrage « En Plein Cœur » d'Elizabeth Richard, voix de l'application Bilbo pour des livres audio jeunesse, voix publicité TV Miniweight... En 2021, elle édite son premier livre audio « Le mystère de la vieille toupie » dont une adaptation théâtrale est en cours d'écriture.

Elizabeth Richard – Vidéo, technique et assistante mise en scène

Réalisatrice, technicienne image et lumière, passionnée par le Cinéma depuis toujours, voilà vingt ans qu'elle œuvre au service de l'image et de la lumière. Poussée par son envie de réaliser ses propres films, elle se forme à l'écriture, à la direction d'acteur et à la post-production. Sa polyvalence technique est une véritable force artistique. Certains de ses courts métrages (*Le bonbon, La dame du premier, En plein cœur...*) ont eu la chance de bénéficier d'un bel itinéraire en festival.

SunLee – Piano

Chanteuse lyrique d'origine Coréenne, elle se présente ici au piano, son premier instrument, celui de son enfance. C'est pourtant vers le chant et la scène qu'elle a forgé sa réputation et son expérience. Chanteuse lyrique des Opéras de Paris et de Monaco, coach vocal, ancienne élève de Mady Mesplé, Premier Prix du Conservatoire de Saint Maur, directrice artistique de l'association « Les Amis de Sun »... Elle donne régulièrement des récitals d'opéra, de Mélodies et Lieder.

Un spectacle éducatif et interactif au service de la transmission culturelle

Le spectacle s'inscrit au cœur des émotions et du partage. Le public est sollicité à participer de manière récurrente. Le couple du Papillon et de la Fleur suscite l'empathie des spectateurs et renvoie à une vision moderne du couple (double lecture).

Sur la base du spectacle, nous proposons en complément des ateliers pédagogiques sur mesure.

En voici quelques exemples :

atelier préparatif de découverte de l'histoire et d'échange autour des thèmes et du script ; atelier de réécriture de l'histoire ; atelier d'initiation et d'apprentissage des poèmes chantés ; atelier d'apprentissage d'un ou de plusieurs airs du spectacle ; atelier de jeu théâtral ; atelier d'écoute musicale ; ateliers centrés autour du maquillage et des costumes...

Presse et témoignages

UN SUBTIL ET DÉLICAT CONTE MUSICAL

Cécile enfile ses ailes et coiffe ses antennes pour devenir le PAPILLON, tandis que Dorine déploie ses pétales et sa corolle pour se transformer en FLEUR. Elles deviennent ainsi les « personnages » du subtil conte musical Le papillon et la fleur signé par la Compagnie Arsène et Pénélope.

Elles ont donné une dizaine de représentations pour plus de trois cents enfants des écoles et clubs de loisirs ; auxquelles s'ajoute une séance tout public qui a affiché complet le 3 décembre !

Elles ont distillé un spectacle musical tout en sensibilité dans un décor minimaliste et enchanteur, accompagnées au piano par SunLee.

Leur recette ? **Un zeste de poésie, une pincée d'humour, un saupoudrage de musique classique et de chant lyrique, un nuage de romantisme, des jeux de lumières... et la magie opère.**

Isabelle Morisseau, chargée de communication, Théâtre Antoine Watteau

« Une très belle réussite que cette pièce mêlant poésie, féerie, humour et réflexion sur l'amitié et les relations humaines. »

Vincent Decherf, directeur des affaires culturelles de Nogent-sur-Marne

« C'était magnifique ! Un très beau spectacle empreint de poésie et de jolis messages. Basile et sa classe ont adoré, ils en ont reparlé et chacun a pu évoquer son moment préféré. Il a particulièrement apprécié les moments chantés et l'interaction avec les enfants. »

Eva C, maman de Basile CP

Fiche Technique

Contact Dorine de Lopez 07 85 92 68 53 - Elizabeth Richard 06 64 94 97 25

La scénographie a pour vertu de pouvoir s'adapter à l'espace théâtral dans lequel le spectacle est produit. Ainsi, nous vous invitons à nous contacter pour discuter les différentes possibilités.

Toutefois, voici quelques indications.

- Espace scénique :

Ouverture minimum 4m50 (Toile de fond de 4m d'ouverture x 2m de hauteur en autonomie ou 4m60 x 2m sur structure)

Profondeur minimum entre 3 et 5m (vidéo projection en arrière-plan : nous consulter pour discuter la possibilité d'utiliser un projecteur à courte focale, ce qui réduit la profondeur nécessaire de la scène)

Hauteur minimum 2m

Pénombre nécessaire

- Temps :

Installation 1h30

Durée du spectacle : autour de 40 minutes

Démontage 45 minutes

- Matériel fourni par la compagnie :

Ce spectacle peut être complètement autonome au niveau technique en fonction de la salle de diffusion. La compagnie peut apporter tout le matériel audio/vidéo + tous les éléments de décor.

- Matériel demandé à l'organisateur :

Une petite table et une chaise pour la régie pour poser un ordinateur portable.

Le prêt d'un piano / piano numérique par l'organisateur est un plus.

2 prises 10/16 ampères pour le son et la vidéo.

1 diffusion façade si possible.

Nous demandons à l'organisateur la préparation de la salle pour permettre le bon déroulement du spectacle (installation des sièges pour les spectateurs). Nous demandons si possible l'aide d'une personne pour décharger le matériel.