

L'Orchestre cherche et trouve autour du monde

D'après le livre original *L'Orchestre,
cherche et trouve autour
du monde* de Chloé Perarnau,
Éditions L'Agrume, mai 2016

Extraits et arrangements musicaux
**Rachel Leach et le Royal
Philharmonic Orchestra de Londres**

Direction musicale
Fiona Monbet

Écriture des textes et comédiennes
**Margot Alexandre
Sarah Le Picard**

Illustrations *live*
Chloé Perarnau

Orchestre de l'Opéra de Lyon

Mercredi 13 novembre 2024
— 15h (séance «relax»)
Samedi 16 novembre 2024
— 11h et 16h

Orchestre de l'Opéra de Lyon

Flûte

Gilles Cottin
Catherine Puertolas

Hautbois

Julien Weber
Alice Barat

Clarinette

Angel Martin Mora
Sergio Menozzi

Basson

Carlo Colombo
Noé Balmer

Cor

Jimmy Charitas
Thierry Cassard

Trompette

Jocelyn Mathevet
Pascal Savignon

Trombone

Eric Le Chartier
Alexis Lahens

Tuba

Tancrède Cymerman*

Timbales

Christophe Roldan

Percussion

Maxime Maillot
Masaharu Yamada

Harpe

Elena Meozzi

Piano et célesta

Sylvaine Carlier

Violon 1

Kazimierz Olechowski
Julia Bitar
Anne Vaysse
Joschka Flechet Lessin
Earlene Massonneau
Anne Chauvel

Violon 2

Karol Miczka
Camille Béreau
Alexis Rousseau
Frédérique Lonca

Alto

Nicolas Loubaton
Madeleine Rey
Bénédicte Tempo-Dolivet
Hanbin Kim

Violoncelle

Valériane Dubois
Marie Girbal
Ludovic Le Touzé

Contrebasse

Cédric Carlier
Corentin Jadé

* soliste pour Vaughan
Williams, « 1. Prélude –
Allegro moderato »
du *Concerto*
pour tuba (1954)

Présentation

Un orchestre en vadrouille aux quatre coins du globe, une cheffe d'orchestre qui, seule à son pupitre, part à la recherche de ses interprètes : voici l'histoire d'un drôle de spectacle mêlant répertoire classique et partitions moins connues, enquête de détective et illustrations multicolores. Embarquement immédiat pour un tour du monde musical en compagnie de la cheffe d'orchestre Fiona Monbet, et des deux comédiennes Margot Alexandre et Sarah Le Picard : une aventure ludique, pour petits et grands, illustrée en live par les dessins de la talentueuse Chloé Perarnau ; un univers drôle et poétique à la découverte de l'orchestre symphonique, de ses interprètes, et de leurs instruments.

Le mot de la cheffe d'orchestre Fiona Monbet

Ce programme présente des œuvres très connues du grand répertoire telles que *l'Italienne* de Mendelssohn, *Peer Gynt* ou *Carmen*, et d'autres moins souvent données en concerts comme celles de Poulenc et Respighi. Chaque pièce apporte un jeu d'atmosphères et de contrastes assez captivant qui fait le lien entre les images projetées, la trame historique et les pensées de la narratrice. Par ailleurs, l'humour du texte et l'univers poétique du dessin contribuent à donner à la musique toute sa place lorsque c'est à l'orchestre de s'exprimer.

Programme des œuvres

Francis Poulenc, « Marche n° 1 »
de *Deux marches et un intermède* (1937)

Edvard Grieg, « Rigaudon »
de la *Suite Holberg* (1884)

Georges Bizet, « Intermezzo » de la
Suite n° 1 tirée de l'opéra *Carmen* (1875)

Francis Poulenc, « Intermède »
de *Deux marches et un intermède* (1937)

Ottorino Respighi, « 5. Le coucou »
de la suite *Les Oiseaux* (1928)

Arthur Benjamin, *Jamaican Rumba* (1940)

Vaughan Williams, « 1. Prélude – Allegro moderato » du *Concerto pour tuba* (1954)

Edvard Grieg, « Danse d'Anitra » de la suite
Peer Gynt n° 1 (1888)

Felix Mendelssohn, extraits de
« 1. Allegro vivace » de la *Symphonie n° 4*
« *L'Italienne* » (1830)

Edvard Grieg, « La mort d'Ase »
de la suite *Peer Gynt n° 1* (1888)

Ottorino Respighi, « 3. La poule »
de la suite *Les Oiseaux* (1928)

Dmitri Kabalevski, « 2. Galop »
de la suite *Les Comédiens* (1940)

Felix Mendelssohn, extraits de
« 4. Saltarello : Presto » de la *Symphonie*
n° 4 « L'Italienne » (1830)

Le mot de l'illustratrice Chloé Perarnau

L'Orchestre, cherche et trouve autour du monde, conçu de mon bureau sous la lumière de Lisbonne, a été traduit dans plus d'une dizaine de langues à ce jour. Il va continuer son tour du monde et à présent sortir de ses pages pour se montrer sur scène, incarné, en musique et en grand format.

À l'origine, le projet du livre est né de la rencontre avec le duo d'éditeurs de l'Agrume, Chloé Marquaire et Guillaume Griffon. J'avais pour ma part, depuis longtemps, envie de réaliser un livre « cherche et trouve » et de faire de grandes scènes de ville. Ce principe me permettait de faire passer le personnage du chef d'orchestre d'une image à une autre, d'un pays à un autre et de dessiner ainsi des univers différents, de nombreuses scènes et détails de vie. Pour toutes les destinations, j'ai fait de nombreuses recherches d'images, sur internet et dans les livres. J'avais visité certains pays, certaines villes, et d'autres pas du tout. J'avais envie de retranscrire dans mes images quelque chose d'assez réaliste, des ambiances, des vrais détails. J'ai observé les villes, les bâtiments, comment les gens étaient habillés, ce qu'ils faisaient dans la rue, chez eux... À un moment il était aussi important de pouvoir quitter ces documents, ces images, pour me réappropriier chaque double page et imaginer un univers qui m'appartienne. Le plus difficile pour moi était d'avoir des idées pour tous ces personnages.

Toutes ces petites histoires dans l'histoire, c'était un vrai travail de fourmi. Le travail sur le texte s'est fait assez naturellement, j'aime beaucoup écrire des cartes postales, à mes amis et à ma famille, quand je pars en vacances.

Cela me semblait être le bon moyen d'introduire du récit, par ces cartes postales écrites au maestro par les musiciens, depuis leur lieu de vacances. J'avais envie de représenter un orchestre parce que c'est un univers que je ne connais qu'en tant que spectatrice, et qui m'est assez fascinant. Comme dans une troupe de danse, l'énergie d'un orchestre en action m'attire, surtout par rapport à un travail parfois très solitaire que peut être celui d'illustratrice. Je voulais par ailleurs trouver un usage un peu détourné et poétique des instruments, faire sortir les instruments et l'orchestre dans la ville, parmi la foule, un espace plus grand que celui de la salle de concert. Mes personnages devaient s'amuser un peu, et moi aussi.

Sur la base d'un choix musical et d'un script écrit par Rachel Leach qui travaille régulièrement avec le Royal Philharmonic Orchestra de Londres, nous avons travaillé à huit mains avec Fiona Monbet, Sarah Le Picard et Margot Alexandre pour imaginer un spectacle qui garderait l'esprit et la dynamique du livre.

Je réalise des dessins inédits, pendant le spectacle, qui viennent ponctuer le voyage de la cheffe d'orchestre à la recherche de ses musiciens. Le personnage de la détective, Simone, interprété par la comédienne, fait le voyage avec moi. Se tisse alors une narration entre son histoire, celle de l'orchestre et de la cheffe, les images du livre et les nouvelles illustrations dessinées en direct.

Le mot des comédiennes et autrices des textes, Sarah Le Picard et Margot Alexandre

Pour écrire ce qui est le texte du spectacle, nous avons à cœur de créer une narration qui permettrait de tricoter ensemble tous les éléments qui constituent le spectacle. D'une certaine manière, nous voulions que le texte raconte une histoire qui donne pleinement la parole aux dessins et à la musique.

Nous voulions que la narratrice ait un rapport très direct avec le public mais qu'elle porte avec elle une fiction. Nous nous sommes donc tout naturellement inspirées du livre de Chloé et de l'histoire de cet orchestre dispersé aux quatre coins du monde. Nous avons imaginé ce personnage de détective chargée de ramener les musiciens pour le concert. La trame du livre est la trame du spectacle.

La musique nous a permis de chercher différentes humeurs et couleurs qui ont été calquées dans le récit. Le fait que la détective soit un personnage nous donnait une grande liberté à l'intérieur de cette histoire où nous nous sommes amusées à utiliser les digressions, les maladresses, l'absurde et les contradictions comme moteur d'écriture pour cette « très grande détective » et son « bureau des enquêtes spécialement difficiles ». Nous avons écrit en improvisant l'une et l'autre comme nous avons l'habitude de le faire. Comme un dialogue à quatre mains. Nous avons avancé comme cela, de réponses en surenchères, et en faisant confiance au rire de l'autre pour construire le récit.

→ **Fiona Monbet** Direction musicale

Franco-irlandaise, la violoniste, cheffe d'orchestre et compositrice Fiona Monbet évolue aux frontières de plusieurs genres musicaux où se rencontrent jazz, musiques symphoniques et musiques traditionnelles. Elle s'est formée au Conservatoire national supérieur de musique et danse de Paris ainsi qu'au Centre des musiques Didier Lockwood. Entre jazz symphonique et héritage de la musique française, son travail compositionnel emprunte des couleurs à Ravel et Bernstein, auxquelles se mêle une importante part d'improvisation ; l'influence de la musique irlandaise transparaît également dans son jeu comme dans son écriture.

Également cheffe d'orchestre, Fiona Monbet défend un large répertoire s'étendant du style classique à la création contemporaine : elle dirige différents orchestres en Europe en tant que cheffe invitée et cofonde, en 2017, la compagnie de création lyrique Miroirs Étendus, dont elle est directrice musicale.

Elle se produit ainsi sur diverses scènes européennes, collaborant avec de nombreuses formations, dont le Festival Berlioz de La Côte-Saint-André, Jazz in Marciac, le Festival de Saint-Denis, le Cosmopolite d'Oslo, l'Orchestre national gallois de la BBC, l'Orchestre d'Ulster, entre autres. Sa double culture jazz et classique, ainsi que sa proximité avec les musiques traditionnelles, l'amènent à diriger des projets de rencontres entre orchestre symphonique et musiques actuelles, jazz ou musiques du monde ; elle collabore ainsi avec des artistes tels que Seckou Keita, Abel Selaocoe, Antonio Zambujo, Ana Moura et Gregory Porter. En tant que cheffe d'orchestre, ses derniers projets avec la compagnie

Miroirs Étendus comprennent notamment un enregistrement en direct de la pièce *An Index of Metals* (Romitelli), ainsi qu'une collaboration avec Christophe Chassol pour *Paris Noir*, œuvre créée lors de l'édition 2024 du Festival Présences de Radio France. Ses dernières compositions musicales, *Trois Reflets* (2022) et *Faubourg 23* (2023), ont été créées respectivement en France avec l'Orchestre national de Bretagne et au Royaume-Uni avec l'Orchestre national gallois de la BBC.

→ **Chloé Perarnau** Illustrations *live*

La dessinatrice Chloé Perarnau grandit dans la campagne lorraine, où elle aime faire des cabanes, dessiner des maisons et attendre les jours de neige pour ne pas aller à l'école. Elle se forme à l'illustration, la médiation et la conception de projets culturels à Nancy, Paris et Bruxelles, notamment au sein de l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles (diplôme d'illustration en 2012).

Elle travaille à de petits et grands projets, livres jeunesse, illustrations pour la presse, ateliers pour les enfants. En 2013, elle fonde avec d'autres auteurs et illustrateurs bruxellois le fanzine Cuistax, destiné aux enfants. Elle a publié plusieurs albums jeunesse aux éditions Actes Sud Junior, Seuil Jeunesse, L'Agrume, Grains de Sel et Porto Editora, entre autres. Elle réalise aussi des illustrations pour d'autres types de supports livres objets, projecteurs d'images, puzzles, jeux, fresques murales ou posters.

Son album *L'Orchestre Cherche et trouve autour du monde*, publié en 2015 aux éditions L'Agrume, est devenu spectacle sous l'impulsion de l'Opéra-Orchestre national Montpellier Occitanie, de l'Opéra

national de Lorraine et de l'Orchestre philharmonique de Londres. Il est donné avec l'Opéra-Orchestre national Montpellier Occitanie (pour deux séries), l'Orchestre de l'Opéra national de Lorraine à Nancy, l'Orchestre de l'Opéra national de Bordeaux, l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo et l'Orchestre national d'Île-de-France.

Chloé Perarnau est actuellement professeure titulaire du département Illustration de l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles.

→ **Margot Alexandre** Écriture des textes et comédienne

Comédienne et autrice, Margot Alexandre commence le théâtre en suivant l'enseignement de Bruno Wacrenier au Conservatoire d'art dramatique du 5e arrondissement de Paris, après une formation à la Maîtrise de l'Opéra de Lyon.

Depuis 2011, elle participe à de multiples projets d'écriture de plateau, notamment avec la compagnie La Vie Brève, au sein de laquelle elle rencontre Sarah Le Picard. Ensemble, elles coécrivent, sur l'invitation de Coline Vandenberghe, *L'Orchestre Cherche et trouve autour du monde*, spectacle tout public adapté du livre de l'autrice et illustratrice Chloé Perarnau, grâce à l'impulsion de l'Opéra-Orchestre national Montpellier Occitanie, de l'Opéra national de Lorraine et de l'Orchestre philharmonique de Londres.

Forte de ses expériences dans le domaine de l'improvisation, elle travaille différents textes contemporains, notamment *Atomic Man, chant d'amour* (Julie Rossello-Rochet) avec la Compagnie La Maison, mis en scène par Lucie Rébéré. On peut aussi la voir dans *Les Grands* (Alferi), mis

en scène par Fanny de Chaillé durant le Festival d'Automne 2017, et *La Chute de la Maison*, mis en scène par Jeanne Candel et Samuel Achache. En 2018, elle joue dans *Songs*, spectacle musical mis en scène par Samuel Achache sous la direction de Sébastien Daucé (Ensemble Correspondances). En 2020, elle participe à la performance *La Peste c'est Camus mais la grippe est-ce Pagnol ?* avec la compagnie Les Chiens de Navarre au Théâtre des Bouffes du Nord. Elle travaille au cinéma et à la télévision pour Jean-Christophe Meurisse et Erwan Leduc. Depuis 2016, Margot Alexandre codirige la compagnie Toro Toro avec Nans Laborde-Jourdàa, compagnie associée cette saison au Théâtre national Bordeaux-Aquitaine.

→ **Sarah Le Picard** Écriture des textes et comédienne

Sarah Le Picard s'est formée au Conservatoire du 5e arrondissement de Paris.

À sa sortie du conservatoire, en 2006, elle commence à travailler sous la direction de Brigitte Jaques-Wajeman, qu'elle retrouve depuis régulièrement *Tartuffe* (Molière), *Tendre et cruel* (Martin Crimp), *Mme Klein* (Nicholas Wright). Elle rejoint la compagnie La Vie Brève et travaille, en tant qu'actrice, sous la direction de Jeanne Candel : *Robert Plankett*, *Nous brûlons*, *Le Goût du faux et autres chansons*. Elle entame ensuite une collaboration artistique avec Samuel Achache, en tant que dramaturge *Fugue, Hänsel et Gretel* (d'après Humperdinck) mais aussi en tant que comédienne, notamment dans *Songs* et, récemment, dans *Sans Tambour*, spectacle créé au Festival d'Avignon. Elle travaille sous la direction de Valérie Mréjen pour son spectacle *Trois Hommes vertes* (2020), et poursuit en parallèle

son travail de mise en scène dans ses propres créations : *Maintenant l'Apocalypse*, qu'elle crée et joue avec Nans Laborde-Jourdàa (2017), et *Variété*, qu'elle crée et joue au Théâtre du Rond-Point (Paris, 2021).

En 2020, elle crée le spectacle *L'Orchestre Cherche et trouve autour du monde* avec Chloé Perarnau et l'Opéra-Orchestre national Montpellier Occitanie (écriture du texte). Suite à cette expérience, l'Opéra-Orchestre lui propose d'écrire un spectacle jeune public ; elle imagine donc *Vie et mort d'un escargot de Bourgogne* en 2022, en collaboration avec le directeur musical Florent Hubert.

En parallèle, elle travaille au cinéma sous la direction d'Élie Wajeman (*Alyah, Les Anarchistes, Médecin de nuit*), Michel Leclerc (*La Lutte des classes, Les Goûts et les couleurs*), Guillaume Senez (*Nos batailles*) et plus récemment, Mia Hansen-Love (*Un beau matin*) et Brigitte Sy (*Le Bonheur est pour demain*). À la télévision, elle joue notamment dans la série *Quadra*, dirigée par Melissa Drigeard et Isabelle Doval, et *L'Opéra*, sous la direction de Cécile Ducrocq et Stéphane Demoustier (série de Cécile Ducrocq créée pour OCS).

Mécènes et partenaires

L'Opéra de Lyon remercie ses mécènes et partenaires pour leur soutien à sa démarche artistique et sociétale.

Grande mécène
du Festival 2025

avec le généreux soutien d'

Aline Foriel-Destezet

Mécène fondateur, partenaire
des actions en région

Mécène
du Lyon Opéra Studio

Mécènes de projets

Partenaires médias

TRANSFUGE

Les Inrockuptibles

Opéra de Lyon
Directeur
général
et artistique :
Richard Brunel

L'Opéra national de Lyon est conventionné par le ministère de la Culture,
la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

Liberté
Égalité
Fraternité

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes