

AU JARDIN AVEC PAPAGENA

Mon premier opéra pour bébé

UN PARTAGE INTERGÉNÉRATIONNEL

NOUS AMENONS L'OPÉRA AUX ENFANTS, PAR LE BIAIS DE SPECTACLES
ADAPTÉS AUX FAMILLES, AFIN DE CRÉER DES MOMENTS DE PARTAGE
INTERGÉNÉRATIONNELS AUTHENTIQUES,
SIMPLES ET JOYEUX.

A PROPOS

Plusieurs spectacles adaptés à diverses tranches d'âge sont disponibles ou en création. Le présent dossier met l'accent sur les spectacles d'opéra pour bébés qui sont particulièrement novateurs et qui concentrent l'essentiel de notre activité

Catherine Thomas-Antérion,

Neurologue et docteur en neuropsychologie, chargée de recherche dans la thématique MEMOIRE ET EMOTION, et ART et cerveau. Co-auteur avec Hervé Platel de l'essai scientifique "Neuropsychologie et arts"

“ Cet opéra pour bébé nous offre un moyen de rétro-action face à des relations humaines perdues dans l'ère du numérique. C'est une opportunité de nous relier à un invariant générationnel : notre humanité. ”

Patrick Poivre d'Arvor
Parrain de l'association

“ Tout à coup, on s'aperçoit que l'opéra, c'est pour tout le monde. ”

Isabelle Aboulker

Marraine de l'association.
Compositrice de notre spectacle pour maternelles.

“ Il est temps de faire évoluer les mentalités et de placer l'enfant au centre des créations artistiques. Les plus petits ont besoin d'entendre de la musique élaborée nourrie de textes riches, interprétée par de grands artistes. ”

L'OPÉRA POUR BÉBÉ : UN PIONNIER

Une réalisation innovante

Pionnière française dans les spectacles d'opéra pour bébés, la compagnie s'est entourée des plus grands professionnels afin de créer un spectacle adapté.

"Le jardin de Papagena" aura nécessité plus d'un an de travaux de recherches, de consultations et de mise en place de partenariats.

Un opéra pour bébé, vraiment ?

Le très jeune enfant traite une information 300 000 fois plus vite qu'un adulte. C'est l'âge idéal pour le nourrir du meilleur ! La musique classique si riche en sonorités, rythmes et matériel émotionnel s'avère alors être une précieuse amie. Facile à apprivoiser, sa compagnie procure d'incroyables bénéfices pour le tout petit : acquisition du langage, motricité, développement des capacités spatio-temporelles, concentration, écoute, sociabilité, bien-être...

Nous amenons l'opéra aux bébés lors d'une expérience unique à vivre.

Blottis dans des bras sécurisants, ce moment de plaisir partagé laissera, nous l'espérons, une empreinte durable dans le développement et le bien-être du tout-petit!

Un travail d'équipe

Scientifique de renommée internationale

Catherine Thomas-Antérion, nous a éclairé sur le fonctionnement cérébral si particulier des très jeunes enfants. L'immaturation de leurs cerveaux leur permet un fonctionnement sans filtre; tels de véritables éponges ils absorbent tout et traitent chaque information. Chaque détail de leur environnement revêt ainsi une importance capitale. Ils sont par ailleurs très sensibles au construit et à la logique. Cette neuropsychologue de renom estime qu'il est important de proposer aux bébés des spectacles d'apparence simple mais riches en détails. Notre décor est construit à la manière des poupées russes, l'ensemble est cohérent mais l'oeil peut se perdre de plus en plus loin dans les détails.

Pédiatre

Le Dr Brault, chef de service de néonatalogie de l'hôpital d'Argenteuil, nous a aiguillés vers les couleurs à favoriser, les matières à utiliser ainsi que les émotions à valoriser. La tonalité de couleurs, les matières des décors et du costume et la trame de l'histoire en ont découlé.

Synthèses de publications de recherche

Pour la sélection des airs nous nous sommes appuyés sur plusieurs études scientifiques s'intéressant au lien entre musique et développement cérébral. Citons notamment celle dirigée par Christina Zhao, de l'Institute of Learning and Brain Sciences (Washington) et publiée par l'Académie américaine des sciences. Nous retiendrons également l'étude dite de « l'effet Mozart » menée par Dr Frances Rauscher de l'Université de Californie ou encore les études de Patricia Katherine Kuhl sur les mécanismes d'acquisition du langage.

Professionnels de la petite enfance

Assistants maternelles et directeurs de structures d'accueil de la petite enfance nous ont prodigué leurs conseils pour le placement optimal des enfants, la jauge à établir, le format du spectacle ainsi que sa durée.

Expériences personnelles

Pour le travail du jeu de scène, nous avons fait le choix d'un travail collectif qui allie exigence artistique pointue, expérience maternelle des artistes, indications extérieures d'intervenants de la petite enfance.

Des partenariats prestigieux

Ecole Normale de Musique de Paris

Claire Lairy

Claire obtient en 2015 le Diplôme Supérieur de Concertiste de chant, plus haute distinction de l'Ecole Normale de Musique de Paris. Lauréate de concours internationaux, sa carrière débute très vite. Elle affectionne particulièrement le récital et est régulièrement invitée par de grands orchestres à l'instar de l'orchestre de l'opéra de Massy, ainsi que par de nombreux festivals internationaux (Festival international de musique de Dinard, Festival de musique de chambre de Giverny, ...) Claire participe également à de nombreuses productions d'opéra. Elle était dernièrement Suzanna avec l'orchestre de l'opéra de Massy, ou encore Nanetta (Falstaff) dans une mise en scène de Michel Giès de l'opéra de Paris.

Fanny Crouet

Elle a reçu une formation artistique complète (violon, chant, art dramatique) notamment à Vienne, Munich (Akademie der Musik Deutschland) et à Paris (diplôme supérieur d'art lyrique de l'Ecole Normale). Lauréate de concours nationaux et internationaux, elle se produit régulièrement en soliste (concerts et productions d'opéras) en France (Opéra de Tours, de Massy, Théâtre des Champs Élysées) et à l'étranger (opéra de Canton, Maison de la musique de Budapest, Maison Steinway de Munich). Son enregistrement des mélodies de Léo Delibes préfacé par Alain Duault reçoit l'Orphée d'Or de l'Académie du Disque Lyrique.

Ecole de costumes de Cannes (Lycée professionnel des métiers Les Côteaux)

L'école s'attache à lier démarche artistique et technique, en créant une passerelle entre historique et contemporain. Les enseignements étudient tous les aspects techniques, sociologiques, dramaturgiques, esthétiques de la création «costume».

De l'élaboration à sa réalisation, la formation s'attache à donner une part importante au geste technique et vise à développer la créativité et l'innovation.

Les costumes ont été réalisés par des étudiantes en dernière année du DNMADE SPECTACLE de l'école. Ils ont nécessité plus de 300 heures de travail.

Accueil du spectacle

Un succès immédiat

Dès la première représentation en ...2019, le spectacle a suscité en engouement très fort. Les retours ont été très positifs et ont conforté l'idée d'un besoin réel de nouveauté et de qualité dans les spectacles pour bébé.
La situation sanitaire a évidemment mis un frein à la cadence des représentations.

“ Merci beaucoup pour cette initiative d'amener l'opéra à la petite enfance. Pour votre enthousiasme et votre sourire, et tout ce décor qui nous a fait rentrer dans un monde merveilleux et coloré
Parents et personnels de crèche ”

“ Un spectacle très poétique. Le calme et la fascination des enfants sont impressionnants!
On en prend plein les yeux, beaucoup d'émotions! Un grand merci!
Ambiance calme, surprenante pour des enfants si jeunes. ”

“ Merci pour cette évasion musicale captivante. Très beau spectacle. Visuellement très coloré et superbe prestation de la cantatrice qui captive aussi bien par sa voix que par son costume, sa gestuelle et son jeu de scène. On aimerait que ça dure plus longtemps. L'idée de faire participer les petits avec des instruments de musique permet de faire perdurer la magie du moment! ”

Ambition

Offrir un instant de partage authentique

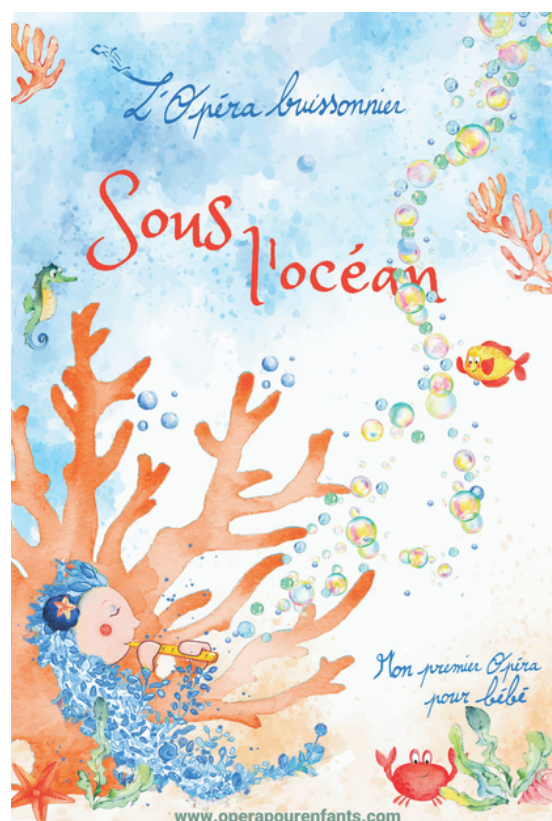
Catherine Thomas-Antérion nous rappelle qu'il y a 10 ans encore, il était admis que les enfants ne ressentait pas la douleur. Fort heureusement, des progrès scientifiques considérables ont été accomplis depuis ne cessant de démontrer la puissance incroyable des capacités des tout-petits. Les histoires pour bébé se sont complexifiées, les graphismes de leurs jeux se sont enrichis.

Le domaine de la musique pour bébé reste encore à défricher. Cependant, les recherches actuelles tendent à démontrer que le tout petit, même s'il apprécie les trois notes des télé-tobbies, est avide de grande musique et capable d'apprécier l'opéra.

Dans un monde où les relations humaines sont envahies par les nouvelles technologies, un instant de partage authentique entre le bébé et la personne aimante qui l'accompagne est une expérience inestimable de valeur, nous reliant à ce que l'homme a de plus cher : son humanité.

Une demande exponentielle : une nouvelle création

Le besoin de plaisir partagé par un parent ou un grand-parent avec son tout petit est réel. Rares sont les occasions où petits et grands sont ravis en même temps. Le succès rencontré localement par « le jardin de Papagena » a été si fort qu'un deuxième spectacle « Sous la mer avec Rusalka » a été créé pour faire face à la demande des établissements.

l'équipe de l'opéra buissonnier

Claire Lairy artiste impliquée

Avant de se reconverter dans l'art lyrique, sa passion de toujours, Claire était ingénieur, diplômée de l'Ecole des Mines de Nantes (IMT Atlantique). Active et curieuse, elle est titulaire de la licence de pilote privé et a effectué son stage de recherche au MIT, pour contribuer à designer le bâtiment à énergie positive du futur. Investie dans les sujets sociétaux, Claire fonde l'association pour pallier au manque d'offres de spectacle d'opéra d'excellence pour bébé et jeune public. Forte de sa formation d'ingénieur et de sa sensibilité artistique, Claire encadre et dirige les jeunes artistes partenaires de l'aventure.

Fanny Crouet artiste impliquée

Fanny possède également une double formation. Titulaire d'une Maîtrise en droit des affaires de l'université Paris 1 Sorbonne et d'une maîtrise en gestion de Patrimoine, elle avait démarré une brillante carrière de juriste. Fanny rejoint l'équipe de l'opéra buissonnier peu de temps après sa création et en devient un atout majeur.

Fanny met à profit son expérience artistique et son réseau professionnel, notamment sa connaissance du milieu lyrique et des différentes options territoriales et participatives de démocratisation de l'opéra.

Conseil d'administration

Jean-Michel Gotteland président

ESSEC, ancien associé PwC (PricewaterhouseCoopers). Retraité.

Brigitte Abadie secrétaire

Diplômée de Sup'Aéro. Ancienne Ingénieur Conseil en Aéronautique. Elle est titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles de la compagnie et contribue à l'excellente communication entre toutes les parties prenantes de l'association.

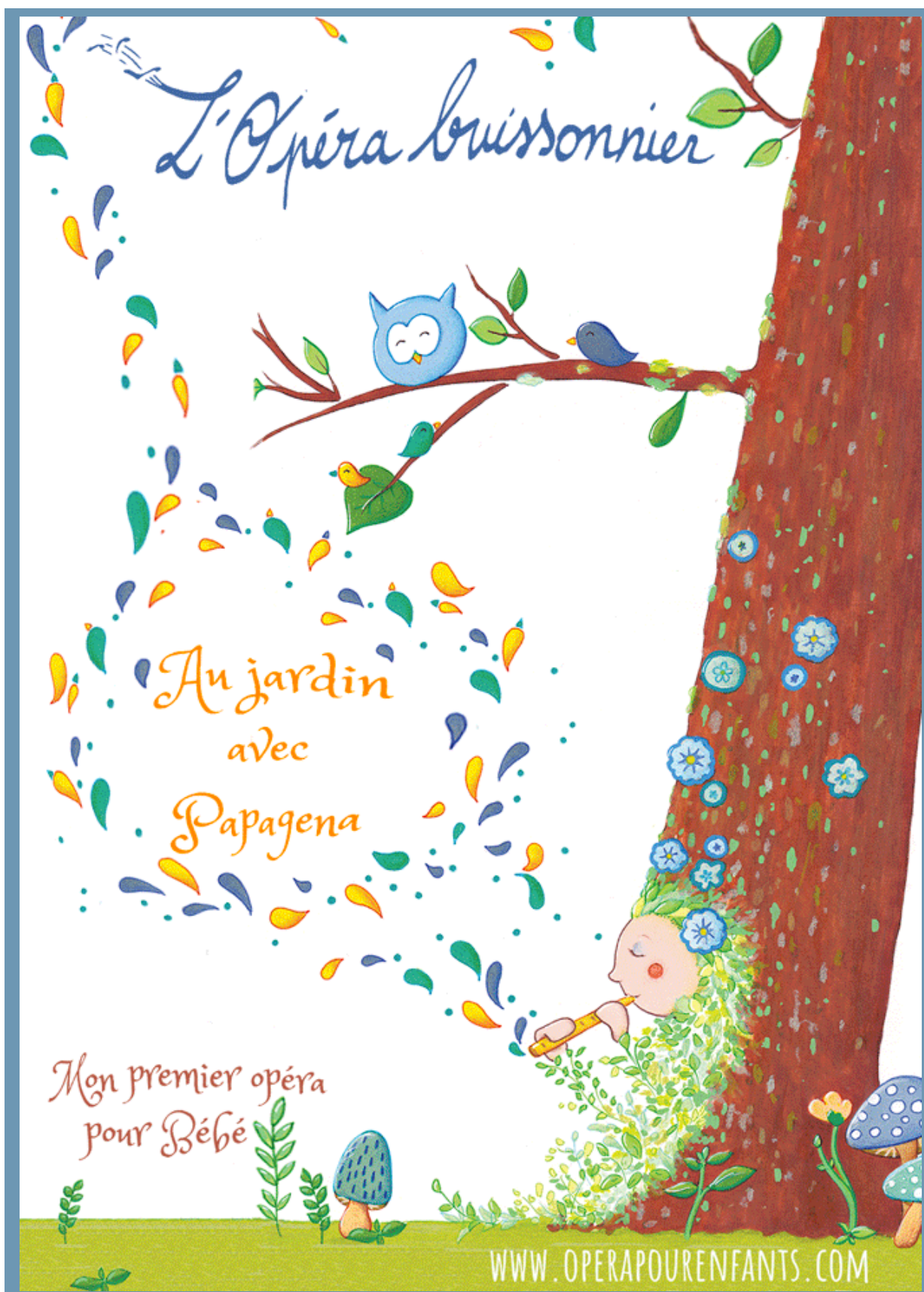
Florence Bouquet trésorière

Ancienne cadre supérieur à la banque de France.

Considérations techniques

Flyer

Mis à disposition pour la communication autour de l'évènement. possibilité de personnalisation

L'intrigue

Une jolie histoire...

Le soleil brille sur le jardin de Papagena. La voilà qui se réveille ! Elle s'étire, baille, ouvre un œil et, pleine de vie, part à la découverte de tout ce qui l'entoure...

Bientôt la pluie va venir perturber sa promenade. Les couleurs s'évanouissent, la musique de la nature change, comment Papagena va t-elle s'adapter à ce nouvel environnement ?

Finalement, le soleil revient et avec lui, le jardin s'anime. Notre jeune amie finira peut-être même par trouver des compagnons de jeu !

...toute
En

MUSIQUE

Babillages de musique contemporaine, émotions profondes des airs de Mozart, jeux de cache-cache sur des extraits du Pergolèse...Papagena communique ses émotions aux tout-petits sur les plus belles pages de la musique classique.

Extraits musicaux

Mozart : La Tartine de beurre

Bernstein : Piccola Serenata

Mozart : Don Giovanni (*Vedrai carino*)

Vivaldi : The Four Seasons (*Storm*)

Saint-Saëns : Le Carnaval des Animaux
(*Aquarium*)

Pergolesi : La Serva padrona (*Stizzoso mio
stizzoso*)

Mozart : Le nozze di Figaro (*Batti, batti*)

Bernstein : Gallilee (*Silhouette*)

Humperdinck : Hansel und Gretel (*Fée Rosée*)

Mozart : Die Zauberflöte (*Pa pa pa*)

Massenet : Werther (*Du gai soleil*)

Technique

Durée 20 minutes de spectacle suivi d'un petit échange après

Effectif Effectif variable adapté au lieu et au budget :

- 1 soprano et accompagnement enregistré dans les espaces non dédiés à l'art lyrique
- possibilité d'accompagnement par des instrumentistes à la demande des théâtres et festivals dédiés à l'art lyrique (prévoir budget en conséquence)

Décor Décor léger démontable fourni, ainsi que la sonorisation.
Prévoir 1 h pour l'installation (1 service dans les théâtres)
Prévoir un accès véhicule pour déchargement
Prévoir une prise de courant électrique à proximité du décor

Espace 3 X 4 mètres, adaptation aux lieux

Installations Prévoir des tapis/coussins pour l'assise des enfants.

Loge Prévoir un lieu où l'artiste peut se changer, se maquiller et chauffer sa voix

Jauge 20 bébés maximum, le spectacle étant interactif.
Prévoir plusieurs performances à la suite en cas de demande importante (surcoût extrêmement modéré).

Contact

Adresse postale

Compagnie OSTARA
Maison de la vie associative BAL 44
3, Boulevard des Lices 13200 ARLES

06.61.82.32.07

compagnie.ostara@gmail.com

www.opera-buissonnier.com