

LA VÉRITABLE HISTOIRE
D'ÉROS ET PSYCHÉ

Un conte musical par la Cie L'oiseau lyre

Croquis de préparation à la gravure par Agnès Dumas

- La véritable histoire d'Éros et Psyché -

En Grèce, un jeune homme fasciné par la magie se métamorphose en âne, malgré lui... Au cours de ses mésaventures dans sa peau de bourrique et grâce à ses longues oreilles, il écoute une merveilleuse histoire : celle d'Éros et Psyché. Elle, si belle que Vénus, écumante, charge Éros de la rendre amoureuse du plus monstrueux des hommes... Lui, Éros, l'archer de l'amour, pris à ses propres flèches, l'épouse en cachette et devient son mari invisible... Psyché ignore son visage et ne doit jamais chercher à le voir. Mais la curiosité la pousse à rompre le pacte nuptial et tout va basculer...

Un conte musical tout public d'après «L'âne d'or» d'Apulée (IIème ap JC) racontant les métamorphoses d'une âme traversées par amour.

Création 2021. Durée approximative : 1h15

- Equipe artistique -

Écriture et jeu : Clélia Tavoillot

Composition et jeu : Raphaël Benyoucef

Mise en scène : Gille Crépin

Création lumière : Luc Souche

Illustration : Agnès Dumas

Costumes : recherche en cours

- Quelques repères -

Amour et Psyché, Marbre antique
Florence, Musée des Offices

PSYCHÉ, en grec, signifie à la fois l'âme et le papillon. Dans le mythe, elle est représentée sous sa forme humaine cherchant à retrouver Éros, puis sous forme de déesse, avec des ailes de papillon (allégorie de l'âme).

ÉROS, dans la mythologie grecque, est le dieu primordial de l'Amour et de la puissance créatrice. Il est la divinité «qui fait le plus de bien aux hommes et qui inspire de l'audace » (Phèdre).

LE MYTHE de Eros et Psyché est la version antique du conte de la Belle et la Bête, lui même inspiré par un conte traditionnel berbère «Tinaxda». Le mythe de Eros et Psyché a inspiré de nombreux artistes (peintres, sculpteurs, auteurs, compositeurs) mais reste pourtant peu connu du grand public dans son unique source antique : «L'âne d'or» d'Apulée, écrit vers 161.

APULÉE est un auteur, philosophe et érudit d'origine berbère, vivant sous la Rome antique du IIème siècle. Passionné par l'hellénisme, son roman «L'âne d'or» est fortement imprégné par la philosophie platonicienne et les cultes à mystères (mystères d'Eleusis, d'Isis, culte de Mithra).

DANS «L'ÂNE D'OR», Apulée met en miroir l'histoire de Psyché avec celle de Lucius, l'apprenti sorcier. Ces deux histoires retracent chacune l'odyssée d'un être qui, par curiosité, a chuté mais à l'issue d'une longue errance et d'une douloureuse métamorphose, finit par être déifiée. Par Zeus pour l'une, par Isis pour l'autre.

- Quelques évocations artistiques du mythe -

Picturales :

- Les fresques de Raphaël à la villa Farnésine de Rome ;
- La série des vitraux de la Galerie de Psyché au musée Condé dans le château de Chantilly ;
- Psyché ranimée par le baiser de l'Amour, Antonio Canova, Musée du Louvre ;
- L'Enlèvement de Psyché, peinture de William Bouguereau

Littéraires :

- Les Métamorphoses, conte d'Apulée (v. 150) ;
- Ni Amor se libra de Amor, comedia de Calderón (1662) ;
- Les Amours de Psyché et Cupidon, récit de La Fontaine (1669) ;
- Psyché, tragédie-ballet de Molière, Corneille et Lully (1671) ;
- Ode to Psyche, poème de John Keats (1819)

Musicales :

- Psyché, tragédie-ballet, écrit par Molière (aidé de Corneille) et composé par Lully (1678) ;
- Psyché, poème symphonique par César Franck (1887)

Extrait du texte d'Apulée
(traduction de Pierre Grimal)

[Psyché, entraînée par ses soeurs jalouses vers son malheur, commet le forfait de voir le visage de son mari]

«Au pied du lit étaient posés l'arc, le carquois et les flèches, armes propices d'un dieu puissant.

Tandis que Psyché, inlassablement, curieusement, les examine, les retourne de sa main, et admire les armes de son mari, voici qu'elle tire du carquois l'une des flèches, et, pour en essayer la pointe sur l'extrémité de son pouce, se pique, un peu fort, d'un doigt qui tremble encore, si bien qu'à la surface de la peau, perlent des gouttellettes d'un sang rose. C'est ainsi que l'innocente Psyché, d'elle même est devenue amoureuse de l'Amour. Alors, enflammée, à chaque instant davantage, de désir pour l'Amour, elle se penche sur lui, pleine de passion, lui donne aussi vite qu'elle le peut, des baisers ardents, et redoute en même temps, d'abrèger son sommeil. Mais tandis que, tout émue par cet immense bonheur, elle s'abandonne, le coeur défaillant, la lampe [...] laissa tomber du bout de sa flamme une goutte d'huile bouillante sur l'épaule droite du dieu. Ah ! Lampe audacieuse et téméraire ! Vile servante de l'amour, tu brûles le dieu de toute ardeur - alors que c'est quelque amant qui, afin de jouir plus longtemps, même la nuit, de l'objet de ses désirs, t'a le premier, inventée! Ainsi brûlé, le dieu bondit et voyant que sa confiance a été trahie, aussitôt, il s'arrache, sans mot dire, aux baisers et aux bras de son épouse désespérée et s'envole.»

Waterhouse, *Psyché entrant dans le jardin de Cupidon*, Harris Museum, UK

- Note d'intention -

Entrée dans la mythologie grecque comme dans une forêt ou un jardin merveilleux, je n'en suis pas sortie tant j'y trouve de l'inspiration.

Après «Dans le jardin des dieux», un spectacle tissé de métamorphoses végétales d'après Ovide, je m'engage à présent dans un projet de longue date : «La véritable histoire de Eros et Psyché», issu de «L'âne d'or» d'Apulée (IIème ap JC).

L'âne d'or est un roman à structure kaléidoscopique : c'est un peu le 1001 nuits de l'antiquité gréco-latine. Autour de l'histoire de Lucius, cet apprenti sorcier transformé en âne traverse 1001 mésaventures comme autant de récits enchassés. Au cours de l'une d'elles, il écoute l'histoire de Psyché, qui à cause d'une curiosité fatale, perd l'amour d'Eros. Au niveau dramaturgique, la curiosité est donc un élément essentiel. C'est elle qui fait basculer le récit : que ce soit pour Lucius comme pour Psyché, leur curiosité les amène à subir des épreuves dont ils ressortiront métamorphosés grâce à l'amour. L'histoire cadre de Lucius sert d'écrin, en apparence frivole et burlesque, à l'histoire d'Eros et Psyché. Le ton facétieux d'Apulée voile une grande profondeur. Marqué par la philosophie platonicienne, l'auteur questionne sous des dehors légers les apparences, le beau et la bête en chacun de nous et les métamorphoses que l'on traverse par amour.

Le défi est double : garder le souffle qui traverse ce récit antique et le rendre accessible à un public d'aujourd'hui. Pour cela, écriture, jeu, musique et lumière seront des appuis essentiels.

Le récit sera porté par un travail d'incarnation scénique et s'enrichira dans un aller retour avec un travail sur plateau, des rencontres publiques (sorties de chantier, présentations publiques...).

L'écriture musicale se construira en parallèle du récit polyphonique et permettra d'amplifier la polyrythmie. La musique apportera une autre dimension dramaturgique. Jouée en live, elle amplifiera l'émotion et décalera la narration pour créer un lien encore plus étroit avec les spectateurs, au-delà du texte.

Enfin, la création lumière sera essentielle pour traverser cette odyssée d'une âme, entre l'Hadès et l'Olympe. Son écriture habillera de velours le propos et le jeu.

«La véritable histoire d'Eros et Psyché» est donc une création conte musical sur plateau. Trois artistes et un technicien sont impliqués dans cette création : une conteuse, un musicien, un metteur en scène et un régisseur lumière.

Clélia Tavoillot

- Résidences de création -

Nous souhaitons, dans la mesure des structures partenaires, associer leurs publics aux résidences avec des répétitions ouvertes, des temps de rencontres à imaginer. Chaque résidence se termine par la présentation d'une étape de travail, en y intégrant amateurs, scolaires... L'histoire déborde de la scène : la jouer chez l'habitant, en extérieur, en itinérance...

Durant ces périodes de résidence de création, différents points à travailler sur le plateau :

- Mesurer, affiner l'écriture : son efficacité, sa justesse, les éléments culturels en jeu, les dialogues...
- Les corporalité du récit : trouver les personnages, leur animalité, leur dynamique...
- Les émotions en jeu : les traverser et les donner à vivre avec justesse
- Lors de passages musicaux, chercher une résonance dans le corps, à travers la danse
- Dialogue et jeu entre musique et récit ; conteuse et musicien
- Les différents rythmes de l'histoire : alternances, rebondissements, calme, douceur, orage...

Planning de création

Etape 1 : Ecriture

juin - octobre 2020 : Recherche, écriture dramaturgique

Etape 2 : Composition

Octobre - janvier 2021 : musique + écriture

Etape 3 : texte et musique, on teste

Octobre et novembre

27 octobre 2020 : présentation d'une création en cours (20 min) - Festival Voolp (67) - Facebook Live

3 dates projet culture en arc en ciel : présentation auprès de personnes âgées en Ehpad avec le Conseil Départemental de l'Hérault

Etape 4 : Résidences plateau // Jeu et mise en scène

1 semaine en février 2021 : A la Friche Mimi

1 semaine en mars 2021 : En cours de recherche

Du 19 au 24 avril 2021 : A la Filature du Mazel

Etape 5 : Création lumière

Octobre 2021

Equipe artistique

Ecriture et jeu : Clélia Tavoillot

Composition et jeu : Raphaël Benyoucef

Mise en scène : Gille Crépin

Création lumière : Luc Souche

Administration / Diffusion

Loïc Massini

Pré achats

Musée de l'Arles Antique (13)

Autres recherche en cours...

Parterariats sollicités

Théâtre La Vista, Montpellier (34)

Centre des Arts du Récit de Grenoble (38)

La Filature du Mazel (30)

La Friche Mimi (34)

Soutiens à la création sollicités

La ville de Montpellier

Le département de l'Hérault

La Région Occitanie

La Drac Occitanie

Spédidam

Prolongements pédagogiques

Deux projets d'atelier conte en parallèle à cette création sur l'année scolaire 2020/2021 :

Avec le musée de l'Arles Antique

Classe de Cm d'une école élémentaire d'Arles

Projet de janvier à avril 2021 au sein du musée et dans les locaux de l'école

Avec le collège Victor Hugo à Sète

Classe de 6ème

Projet éducatif autour d'une création en cours. Le projet porte plus précisément sur le mythe d'Eros et Psyché. Les élèves seront amenés à «créer» leur propre version de l'histoire sous forme d'un conte théâtralisé qui donnera lieu à une restitution au musée.

Ce projet permet d'aborder différents thèmes du musée : les principaux dieux du panthéon gréco-romain, le rapport au sacré mais également la vie quotidienne (l'alimentation, l'habillement, l'hygiène) durant l'antiquité, afin d'enrichir l'appropriation du conte.

La conteuse leur proposera de découvrir et de s'approprier le conte traditionnel d'Eros et Psyché avec des exercices collectifs et par petits groupes. Il s'agira de déployer les images du conte, le mettre en mouvement et en voix par le langage corporel et se préparer à raconter, jouer devant un public.

- L'équipe artistique -

Clélia Tavoillot, conteuse

Conteuse, sa démarche s'affirme entre musicalité de la parole, jeu et mouvement. Clélia s'approprie un répertoire de contes et mythes de la Méditerranée et d'ailleurs. Sur son chemin, elle découvre la beauté des chants traditionnels et la poésie du répertoire enfantine. Elle aime s'entourer de musiciens dans ses créations et cherche un subtil équilibre entre épure du conte et présence scénique. Clélia Tavoillot s'est formée au Cmla, au Clio, auprès de Marc Aubaret, Bruno de La Salle, Pascal Quéré, Aimée de La Salle, Henri Gougard. La nature est sa source d'inspiration première et son lieu d'expression favori tout comme les lieux d'Art et d'Histoire.

Clélia conte auprès de publics très variés pour la Cie L'oiseau lyre. Elle transmet régulièrement sa passion pour les arts du récit (ateliers, formations) dans divers cadres.

Raphaël Benyoucef, musicien

Passionné de musique depuis son plus jeune âge, Raphaël Benyoucef est multi-instrumentiste et compositeur. Il fait partie du Collectif Yao à Montpellier qui vise à valoriser les musiques traditionnelles de l'Inde à la Méditerranée. Après des études aux Beaux-Arts, à la MIM (spectacle vivant) et à Jazz Action Valence (guitare, flûte traversière), l'école du voyage l'a amené vers de nouveaux horizons tant intérieurs qu'extérieurs : Inde, Andalousie, Italie, Grèce, Turquie... Il a finalement trouvé dans le oud et le bouzouki le lien

entre son attrait pour l'Orient et ses origines méditerranéennes... Le oud, roi des instruments à cordes au Moyen-Orient, est le pivot de sa pratique actuelle. Il a eu la chance d'être l'élève du maître de oud Palestinien Adel Salameh ; cette relation intense et privilégiée l'a fait entrer de plain pied dans le monde du makam arabe.

Gille Crépin, conteur et metteur en scène

Il crée la compagnie Épices et Parfums en 1992 autour de ses activités de musicien, puis monte régulièrement des spectacles entremêlant musique et conte. Il s'intéresse à la lumière de théâtre et joue Un temps pour tout au Festival d'Avignon Off en 1999 ce qui lui permet de diversifier sa diffusion. Toujours à la recherche de nouveaux matériaux, il explore les différentes façons de raconter des histoires et devient formateur en lecture à voix haute. Ses expériences le poussent

à écrire Makaleï, un grand récit fantastique et Adrian, l'enfant du paradis, une fable baroque où l'histoire est racontée par les personnages. Son travail se tourne de plus en plus vers l'écriture et la poésie. Ses spectacles en duo avec le guitariste et compositeur Hervé Loche marquent un retour à des formes plus intimistes et des formes de narrations épurées. Son spectacle autour de textes de Christian Bobin lui vaut le prix du public au

L'OISEAU LYRE

76, rue du Faubourg Figuerolles,
34070 Montpellier
07 66 23 38 60

Contact artistique : Clélia Tavoillot

contact@loiseaulyre.org

Contact administration / diffusion : Loïc Massini

gestion@loiseaulyre.org

www.loiseaulyre.org