

THÉÂTRE
DU CAPITOLE
TOULOUSE

OPERA
PAR ET POUR LES ENFANTS
O R P H É E

CRÉATION MONDIALE

JEUDI 27 JUIN À 14H30 (scolaires)

SAMEDI 29 JUIN 18H (tout public)

THEATREDUCAPITOLE.FR 05 61 63 13 13

en partenariat
avec
Télérama

Avec le soutien de :

toulouse
métropole

en grand !

THÉÂTRE
DU CAPITOLE
TOULOUSE

Christophe Ghristi
Directeur artistique
Claire Roserot de Melin
Administratrice générale

ORPHÉE

Musique de Jean-François Verdier
Livret de Dorian Astor

© Editions Billaudot Editeur SA - 2019

Commande du Théâtre du Capitole

Opéra réalisé avec des enfants des écoles élémentaires en partenariat
avec l'Académie de Toulouse

CRÉATION MONDIALE

Jean-François Verdier *Direction musicale*
assisté de Christophe Larrieu

Denis Morin *Mise en scène*

Charlie-Anastasia Merlet, Sarah Perrin

(Cie Les Gens Charles) *Chorégraphie et ateliers danse*

Jessie Brenac-Litzinger *Chef de chœur*

Jacopo Pantani *Lumières*

Lycée Professionnel Gabriel Péri *Costumes*

Pauline Magnères *Études musicales*

Orchestre Mozart

THÉÂTRE DU CAPITOLE

JEU 27 JUIN À 14H30 (SCOLAIRES)

SAM 29 JUIN À 18H (TOUT PUBLIC)

Durée : 1h15 sans entracte

Orphée charmant les animaux - Gustave Surand (1860-1937)

DISTRIBUTION

PROLOGUE - La Classe

École La Peyronnette
L'Instituteur - Omar Hasan
Orphée - Gabriel Dudognon
Eurydice - Roxane de Campos Ferre

TABLEAU 1 - Les Animaux

(chouettes, loups, amphibiens, fauves,
ruminants, etc.)
École La Peyronnette

TABLEAU 2 et 3 - Les Bergers et les Bergères

École Jean-Pierre Vernant
Orphée - Habib Sabour
Eurydice - Anouk Male
Amour - Tristan Rollero, Jeanne Selela et
Victor Vidal
Messagère - Cherif Sow, Paul Viaud Murat et
Cérine Bettouati

TABLEAU 4 - Les Marécages

École Les Canonges
Orphée - Antonin Lima
Cerbère/Les 3 Têtes - Souleyman Adali, Kaua
dos Santos Alves et Lola Guenault
Le vieillard Charon - Omar Hasan

TABLEAU 5

Orphée - Clément Cavaniol et Zakary Doumenc
Eurydice - Lina Lahmer
Les Furies et les Ombres heureuses - École La
Peyronnette
Les 15 d'Héraclès - École Les Canonges

TABLEAU 6

Orphée - Zakary Doumenc
Hadès - Omar Hasan
Les 15 d'Héraclès - École Les Canonges

TABLEAU 7 - Remontée des Enfers et Seconde Mort d'Eurydice

Orphée - Gabriel Dudognon
Eurydice - Roxane de Campos Ferre/Elsa
Gerbault

TABLEAU 8 - Les Bergers et les Bergères

École Jean-Pierre Vernant
Orphée - Victor Vidal
Eurydice - Anouk Male
Amour - Tristan Rollero et Jeanne Selela

TABLEAU 9

Les Écoliers, Les Bergers et Bergères et le 15
d'Héraclès - Les trois écoles ensemble
Orphée - Gabriel Dudognon/Clément Cavaniol/
Habib Sabour/Victor Vidal/Nathan Denarco/
Zakary Doumenc/Antonin Lima
Eurydice - Roxane de Campos Ferre/Lina
Lahmer/Anouk Male/Elsa Gerbault
Amour - Tristan Rollero et Jeanne Selela

ÉPILOGUE

La Classe - École La Peyronnette
L'Instituteur - Omar Hasan
Orphée - Gabriel Dudognon
Eurydice - Roxane de Campos Ferre/Elsa
Gerbault

LES ACTEURS DU PROJET ORPHÉE

TOULOUSE METROPOLE - THÉÂTRE DU CAPITOLE

Jean-Luc Moudenc Président de Toulouse Métropole

Marie Déqué Déléguée musique en charge du Théâtre et de l'Orchestre national du Capitole

Claire Roserot de Melin Administratrice générale du Théâtre et de l'Orchestre national du Capitole

Christophe Ghristi Directeur artistique du Théâtre du Capitole

EDUCATION NATIONALE - ACADEMIE DE TOULOUSE

Mme Bisagni-Faure Rectrice de l'académie de Toulouse

Mme Laporte IA-DASEN de la Haute-Garonne

M. Duret IA-DASEN de l'Ariège

Mme Mery IEN adjointe à la DASEN de la Haute-Garonne

Mme Quilhot-Gesseaume DAAC

M. Mason IEN de circonscription de Pamiers

Mme Estival IEN de Muret

Mme Christophe IEN de Portet en charge de la culture

Mme Cros CPEM de l'Ariège

Mme Morie CPEM de la Haute-Garonne

MAIRIE DE PAMIERS

M. Trigano Maire de Pamiers

Mme Rousseau adjointe au Maire de Pamiers en charge de la culture et du patrimoine

Mme Pancaldi adjointe au Maire de Pamiers en charge de l'éducation scolaire et de l'enfance

M. Lafond directeur des affaires culturelles de la ville de Pamiers

M. Canin directeur du Conservatoire à rayon-

Omar Hasan et les élèves de l'école de Saint Alban © Patrice Nin

nement communal

LES EQUIPES PÉDAGOGIQUES

Mmes Amiel et Ledieux professeures à l'école élémentaire Jean-Pierre Vernant de Pouvoirville

Mme Brisson directrice et professeure à l'école Les Canonges de Pamiers

Mme Avenard professeure à l'école Les Canonges de Pamiers

M Roquencourt directeur et professeur à l'école La Peyronnette de Saint-Alban

Mme Miniague Provisseure du Lycée professionnel Gabriel Péri

M. Courchinoux Chef de travaux du Lycée professionnel Gabriel Péri

Mmes Caravaca et Daunes Professeures au Lycée professionnel Gabriel Péri

Les costumes ont été conçus et réalisés par les élèves de DTMS du Lycée professionnel Gabriel Péri sous la supervision d'Habiba Yassine Diab, responsable de l'atelier costumes du Théâtre du Capitole.

POURQUOI ORPHÉE ?

Le projet *Orphée* est né de la conviction que l'Opéra et la Danse peuvent toucher tous les enfants et qu'ils peuvent les aider au long de leur chemin.

Pourquoi Orphée ? D'abord parce qu'Orphée a été à la naissance même de l'opéra, avec *L'Orfeo* de Monteverdi, et que ce personnage qui symbolise tous les arts et tous les artistes se retrouve ensuite en pointillé dans toute l'histoire de la musique. Peut-on imaginer meilleure entrée pédagogique ? C'est aussi un sujet extrêmement théâtral avec la représentation des Enfers, Cerbère, les Furies, mais aussi les Ombres heureuses, Apollon et l'Amour.

En coopération avec l'Académie de Toulouse (Inspections de la Haute-Garonne et de l'Ariège), nous avons choisi trois classes d'écoles élémentaires qui ont travaillé toute une année à l'élaboration de ce spectacle. Tout au long de l'année scolaire, ces classes ont été initiées à l'opéra et au ballet, ont visité les lieux, rencontré les professionnels, ont vu un opéra... Tous ces enfants se sont ensuite mis eux-mêmes au chant et à la danse, pour s'appropriier les disciplines et les styles nécessaires à l'élaboration, du spectacle.

Par delà les enfants impliqués dans la création de ce spectacle, ce sont tous les jeunes et moins jeunes que cet *Orphée* invite à vivre une expérience exceptionnelle, qui leur ouvrira pour toujours l'imagination et la sensibilité.

Christophe Ghristi

Directeur artistique du Théâtre du Capitole

Sebastian Vrancx Orphée charmant les animaux - 1595

SYNOPSIS

PROLOGUE

Une halte

Les classes de primaire de M. Apollo, l'instituteur, sont en voyage scolaire dans l'ancienne Thrace, aux frontières de la Grèce, de la Bulgarie et de la Turquie. En fin d'après-midi, par une forte chaleur, le groupe fatigué s'arrête à l'ombre des vestiges d'un temple grec. M. Apollo parle à ses élèves de la mythologie et de la poésie antiques. Par un amusant hasard, l'un des élèves s'appelle Orphée, une autre élève se prénomme Eurydice. M. Apollo entreprend alors de leur raconter le mythe d'Orphée. Mais la fatigue et la chaleur ont raison des élèves, qui s'endorment tous peu à peu. M. Apollo, attendri, caresse la tête du petit Orphée, qui se lève alors tel un somnambule. L'instituteur le laisse faire et se retire sans jamais perdre les enfants de vue. Le décor change...

TABLEAU I

Orphée charmant les animaux

Orphée sort sa guitare de son sac à dos et se met à chanter la beauté des lieux en s'accompagnant. Toutes sortes d'animaux surgissent, comme hypnotisés par un charme magique, et se mettent à danser et chanter avec lui. Puis Orphée chante son amour pour Eurydice. À l'écoute de son nom, celle-ci se réveille, mais ce mouvement effraie les animaux qui s'enfuient à grand bruit. Tous les élèves se réveillent : ce sont maintenant des bergers et des bergères.

TABLEAU II

Noces d'Orphée et Mort d'Eurydice

Bergers et bergères chantent les amours d'Orphée et d'Eurydice, qui fêtent leurs noces aujourd'hui. Les deux amants chantent leur amour et entrent dans le temple pour s'y marier, accompagnés de leurs témoins (Amour et Messagère). Orphée ressort le premier du temple, tous chantent des vivats. Il appelle Eurydice à le rejoindre mais elle ne vient pas. Inquiétude. C'est Messagère qui sort et annonce la mort d'Eurydice, mordue par un serpent qui s'était réfugié dans le temple. Saisissement général

TABLEAU III

Intervention de l'Amour

Orphée se lamente. Alors, Amour sort du temple. Touché par la beauté des pleurs d'Orphée, il lui est venu une idée : il doit descendre aux Enfers, attendre par ses chants leurs habitants et leur roi Hadès pour y obtenir de pouvoir ramener Eurydice sur terre. Orphée hésite, Tous chantent le pouvoir de l'amour et celui de la musique. Orphée reprend courage : il descendra aux Enfers.

TABLEAU IV

La Descente d'Orphée aux Enfers et la Rencontre de Cerbère

Orphée marche seul depuis des heures dans un paysage sinistre. Tremblant, il se donne du courage. Il arrive finalement aux bords du Styx, mais alors surgit Cerbère, le chien tricéphale gardien des Enfers. Chacune de ses têtes parle tour à tour, avec des avis différents. Quoi qu'il en soit, il ne laissera pas passer Orphée et menace de

le dévorer. Orphée lui explique en vain sa situation ; alors il se met à chanter pour le séduire. Aucune des trois têtes n'est d'accord sur le talent du poète musicien et entrent dans un débat fort agité entre elles. Profitant de ce moment de distraction, Orphée passe derrière Cerbère et traverse le Styx.

TABLEAU V

Les trois Ballets infernaux

À peine accosté sur l'Autre Rive, Orphée se heurte à une horde de Furies déchaînées, qui s'adonnent à une danse infernale, encerclent le jeune garçon et le menacent. Orphée chante pour les attendrir. Vaincues, les Furies disparaissent et font place aux Ombres heureuses, qui vivent dans les Champs-Élysées et y dansent innocemment. Soudain, Orphée voit parmi elles Eurydice et veut l'appeler : mais à peine a-t-il prononcé son nom que les Champs-Élysées disparaissent et font place aux Quinze d'Héraclès, une équipe de héros qui se vantent d'être tous des Hercules et d'avoir à eux tous accompli, non pas douze, mais quinze travaux surhumains ! Face à ce spectacle, Orphée éclate d'un grand rire sonore. Tous s'arrêtent, le Capitaine sort de la mêlée et s'avance vers le jeune impertinent. Il révèle sa véritable identité : il est Hadès en personne, dieu des Enfers. Il ressemble trait pour trait à M. Apollo.

TABLEAU VI

Orphée fléchissant l'inflexible Hadès

Le terrible Hadès s'étonne de l'audace d'Orphée. Celui-ci lui explique sa situation. Hadès ironise : son épouse Proserpine lui a parlé du jeune homme, elle s'est laissé attendrir. Le dieu s'adonne à un petit couplet contre la vie matrimoniale... Orphée alors se met à chanter : les quatorze membres de l'équipe sont sous le charme. Hadès reste immobile, mais il est frappé par le pouvoir du jeune homme. Cédant à ses prières, il

accepte qu'Orphée emporte Eurydice, mais à condition qu'il ne la regarde ni ne lui parle sur tout le chemin de la remontée, sans quoi la jeune fille se transformera aussitôt en statue pour l'éternité. Tous disparaissent, Orphée reste seul, scrutant à l'entour.

TABLEAU VII

Remontée des Enfers et Seconde Mort d'Eurydice

Eurydice paraît et se précipite vers son amant. Orphée se détourne d'elle, sans un mot, et lui fait un signe impérieux de le suivre. Eurydice ne comprend pas, elle se désespère de tant de froideur : Orphée ne l'aime-t-il plus ? Orphée poursuit sa route, muet et le visage détourné, tirant Eurydice par la main. Exaspérée, Eurydice refuse d'avancer : s'il ne l'aime plus, elle préfère rester aux Enfers. Alors Orphée cède au désespoir de sa bien-aimée, se retourne pour l'embrasser. Mais aussitôt Eurydice se transforme en statue. Hébété de douleur, Orphée s'assied aux pieds de la statue et pleure comme un enfant.

TABLEAU VIII

Résurrection d'Eurydice par Apollon

Quelques temps plus tard. Devant le temple, qu'orne désormais la statue d'Eurydice. Orphée se lamente à ses pieds, parmi les bergers et bergères. Non seulement il a perdu sa bien-aimée pour toujours, mais également son pouvoir musical : ses chants sont très désagréables à entendre, et bergers et bergères, tout en le plaignant de son malheur, aimeraient bien qu'il cesse de leur blesser les oreilles. Amour paraît : Orphée est vraiment trop malheureux – et chante décidément trop mal, il fallait faire quelque chose. Amour, qui n'a pas le pouvoir de ressusciter Eurydice, s'est rendu auprès du grand Apollon et lui a demandé de l'aide. Il paraîtra d'un moment à l'autre. Et Apollon paraît dans sa gloire, il ressemble trait pour trait à M. Apollo. Le dieu

solaire explique qu'il faut avoir tout perdu pour pouvoir tout retrouver : sans musique et sans amour, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Il accepte de ressusciter Eurydice. La statue s'anime et descend vers Orphée. Apollon et Amour se retirent.

TABLEAU IV Réjouissances

Orphée et Eurydice chantent leur amour. Par son chant à nouveau magique, Orphée remercie Apollon et l'Amour. Tous chantent le bonheur retrouvé (avec chœur participatif). Il faudra que, pendant des millénaires, les humains se souviennent de l'histoire d'Orphée et d'Eurydice et rendent grâce au pouvoir de l'amour et de la musique, qui triomphent même des Enfers et de la mort. Pendant ce temps, ivres de bonheur, les deux époux se sont endormis dans les bras l'un de l'autre. Bergers et bergères, dans leur enthousiasme, jouent avec les sacs à dos et redeviennent peu à peu écoliers. La liesse se transforme en chahut de classe. M. Apollo, l'instituteur, entre et les rappelle à l'ordre.

ÉPILOGUE

Le calme est revenu parmi les classes. Tous assis devant le temple, ils écoutent leur instituteur. Avant de partir, celui-ci leur demande s'ils ont bien retenu l'histoire mythique d'Orphée. Les élèves s'embrouillent, donnent de mauvaises réponses : c'est qu'ils ont dormi. Mais la petite Eurydice lève la main et explique que ces pierres dures et antiques lui semblent toutes tendres et amoureuses. Le petit Orphée confirme cette impression et ajoute qu'il lui semble même que ces pierres chantent. M. Apollo est satisfait : les enfants ont bien traversé Léthé, le fleuve de l'Oubli, mais dans leur cœur, le pouvoir de l'amour et de la musique sont intacts. Toute la classe quitte le site antique.

ORPHÉE : UN MYTHE UNIVERSEL

Le mythe d'Orphée a toujours fasciné. Il est intemporel car son sujet reste universel : la perte d'un être cher et l'impuissance face à la mort. Ce mythe symbolise aussi l'incroyable pouvoir de la musique et de la poésie. Car Orphée est un musicien virtuose dont la force du chant fait succomber aussi bien les vivants, les choses, que les morts ; il représente à lui seul l'allégorie même de la musique, et par la même occasion, de l'opéra.

Si l'histoire d'Orphée est pleine de péripéties et de protagonistes, son aventure commence véritablement lorsqu'il tombe amoureux d'Eurydice et lorsque celle-ci succombe de la morsure d'un serpent. Dévasté, Orphée ira la chercher aux Enfers aidé par Amour.

Ce mythe a engendré beaucoup d'écrits et d'interprétations artistiques, que ce soit dans la littérature, à l'opéra, au ballet ou au théâtre. Son origine reste floue, mais il est communément admis que les auteurs de sa retranscription sont Virgile et Ovide. Plusieurs lectures et donc plusieurs adaptations existent, notamment concernant la règle formulée par Hadès et qui conditionne le retour d'Eurydice des Enfers : Orphée ne devra pas la regarder avant leur arrivée à la surface de la Terre, sous peine de provoquer sa mort une seconde fois. Bien sûr, Orphée se retourne, sinon le mythe n'existerait pas.

Qu'est-ce qu'un mythe ?

Un mythe est un récit forgé pour répondre aux grandes questions que les hommes se sont toujours posées quand ils réfléchissent à leurs origines, aux raisons d'être et aux destins de notre univers et de notre race, aux grands phénomènes énigmatiques qui s'y présentent à nous de toutes parts

Qui est Orphée ?

Orphée était un des aèdes mythiques de Thrace, fils du roi Œagre et de la muse Calliope. Il savait charmer les animaux sauvages et parvenait à émouvoir les êtres inanimés grâce à sa lyre qu'Apollon lui avait donnée avec quelques uns des ses dons. Il changea cette lyre en y mettant deux cordes de plus pour le rappel des neuf muses dont sa mère avait la charge. Orphée était un héros voyageur et il participa à l'expédition des Argonautes où il triompha des sirènes. Il se rendit jusqu'en Égypte et il revint en Thrace.

Pourquoi le mythe d'Orphée est un mythe ?

Orphée est un héros de la mythologie grecque, fils du roi de Thrace Œagre et de la Muse Calliope...

Orphée a fait partie des Argonautes ; sa descente aux Enfers et son échec à ramener sa femme Eurydice dans le monde des vivants forment son mythe.

Quel est le pouvoir de la poésie dans le mythe d'Orphée ?

Orphée, est un poète musicien. Il épouse la nymphe Eurydice, mais celle-ci meurt. Inconsolable, il va la chercher aux Enfers, et chante en s'accompagnant de sa lyre .

Quel est l'instrument d'Orphée ?

Orphée est un poète mais aussi un musicien qui joue d'un instrument de musique que lui offre Apollon : une lyre à sept cordes. Précisons que la lyre ressemble à une petite harpe.

SERVICE ÉDUCATIF ET CULTUREL

Valérie Mazarguil Responsable du service – coordination du projet

Victoire Lizop Attachée aux actions éducatives et culturelles

Nessira Zeraoula Professeure de l'Éducation nationale - chargée de mission

ÉQUIPE DE PRODUCTION

Gabrielle Maris Victorin Régie de Production

Stéphane Roche Régie Plateau

Franco Calvano, Gabriela Mercado Encadrants

CONDUITE TECHNIQUE

Yannick Valentien, Jean-Marie Stein Machinerie

Vincent Garcia Cintres

Marjorie Loubet Perruques

Thierry Le Gall Maquillage

Marianne Levasseur Accessoires

Théophile Astorga, Jennifer Eleb Lumières

Etienne Delort Pupitreur

Félix Rouhaud Son

Anil Bhoslé Vidéo

Impression : Imprimerie Ménard
Couverture : © PATRICE NIN
Licence E.S. n° 1-1093249, n° 2-1093253
et n° 3-1093254 © Théâtre du Capitole 2019

Jean-François Verdier

Compositeur - Direction musicale

Dorian Astor

Librettiste

Denis Morin

Mise en scène

Jessie Brenac-Litzinger

Chef de chœur

Omar Hasan

Baryton

Charlie-Anastasia Merlet

Chorégraphie
et ateliers danse

Sarah Perrin

Chorégraphie
et ateliers danse

Retrouvez les biographies des artistes sur notre site internet THEATREDUCAPITOLE.FR

LES MÉCÈNES DU PROJET ORPHÉE

Pour défendre l'excellence et la beauté tout en renouvelant et élargissant les publics de l'Opéra, le Théâtre du Capitole imagine de grands programmes pédagogiques tels que le projet *Orphée*. En collaboration avec l'Association Aïda, le Théâtre du Capitole œuvre pour proposer des actions de mécénat innovantes afin que chaque entreprise puisse associer son engagement sociétal à une expérience magique.

Le Théâtre du Capitole remercie la Fondation Banque Populaire Occitane, Le Groupe Safran, Bouygues Travaux Publics et la Caisse des Dépôts et Consignations pour leur soutien au projet *Orphée*.

FONDATION DE LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE

Afin d'appuyer son engagement au service de son territoire, la Banque Populaire Occitane s'est dotée d'une Fondation d'entreprise, pour apporter son soutien à des projets associatifs régionaux sur un axe de la solidarité. Elle accompagne plus particulièrement des associations œuvrant au service de personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la précarité ainsi que des projets environnementaux ou éducatifs comme c'est le cas dans le cadre du projet *Orphée* porté par le Théâtre du Capitole, l'Académie de Toulouse et l'Association Aïda.

Ouvrir l'Opéra à de nouveaux publics, participer à un projet artistique, pédagogique et patrimonial a séduit le conseil d'administration de la Fondation pour les valeurs qu'il porte. Permettre à de jeunes enfants de découvrir et s'initier aux arts lyriques et à leur exigence, à des lycéens de confectionner les costumes de l'opéra et à des artisans de fabriquer les décors de scène. Un projet qui a du sens et fait écho à nos valeurs coopératives.

Alain Condominas

Président de la Fondation de la Banque Populaire Occitane.

GROUPE SAFRAN COMMUNICATION

Depuis sa création, le mécénat Safran encourage des projets d'insertion et d'éducation notamment par le biais de la culture. Partage, découverte, sensibilisation, les valeurs portées par le projet *Orphée* s'inscrivent pleinement dans cette politique. Car, en soutenant cet opéra, Safran participe à la réussite d'une aventure éducative et humaine, et sensibilise des élèves à des formes musicales réputées difficiles d'accès... En tant que mécène de l'Association Aïda, le Groupe affirme donc son engagement pour des projets dynamiques et créatifs dans le domaine éducatif.

Pascale Dubois

Directrice Groupe Safran Communication

FRANCE BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS

Bouygues Travaux Publics Régions France partage les valeurs de respect et d'engagement portées par le projet pédagogique *Orphée*.

Pour notre entreprise, dont le siège social est à Toulouse, aider à établir un pont entre les enfants des écoles de la métropole toulousaine et l'excellence du Théâtre du Capitole a donc naturellement fait écho à notre vocation de Bâisseurs.

Patrick Hoguet

Directeur Général Régions chez France Bouygues Travaux Publics

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le mécénat du groupe Caisse des Dépôts incarne notre volonté d'investir sur l'avenir et d'accompagner les territoires en jouant un rôle d'incubateur et d'inventeur du futur transposant au champ artistique ce qui est fait au plan du développement économique et social du pays.

OPÉRA

NORMA
DIALOGUES DES CARMÉLITES
L'ANNONCE FAITE À MARIE
L'ORFEO
PARSIFAL
L'ÉLIXIR D'AMOUR
PLATÉE
JENÛFA
MEFISTOFELE

*Abonnez-vous
à l'émotion!*

JOYAUX FRANÇAIS
À NOS AMOURS
CASSE-NOISETTE
TOULOUSE-LAUTREC
AFRIQUE(S)

BALLET

RÉCITAL - CONCERT
JEUNE PUBLIC

THEATREDUCAPITOLE.FR

05 61 63 13 13

