

Christoph Willibald Gluck

(1714 – 1787)

ORPHÉE

Version Berlioz

(1803 – 1869)

Dossier pédagogique

LES PROPOSITIONS D'ACTIVITÉS NOTÉES CI – DESSOUS SONT PRÉVUES POUR UN JEU DE RÔLES.

IL EST CERTAINEMENT ENVISAGEABLE D'ÉLABORER LE MÊME TYPE D'ACTIVITÉS AVEC DES MARIONNETTES, DES FIGURINES EN PÂTE À MODELER, UN KAMISHIBAÏ , UNE BANDE DESSINÉE ETC.

ORPHÉE

1 – Le mariage d'Orphée et Eurydice, les festivités et la mort d'Eurydice

(Enregistrement : pages 1, 2 et 3)

Orphée et Eurydice se marient, c'est la grande joie pendant les festivités.

Trois jours plus tard: Eurydice se promène distraitement dans les champs, quand elle est abordée par Aristée, un dieu champêtre, qui s'est épris d'elle. Eurydice refuse ces avances déplacées et, devant l'insistance d'Aristée, elle est contrainte de prendre la fuite. En courant dans les champs, elle marche sur un serpent qui la mord mortellement à la cheville.

Application pédagogique :

Pendant l'écoute de ces trois morceaux (qui composeront l'introduction de notre version), l'enseignant¹ demandera aux enfants de représenter scéniquement le mariage, les festivités, la promenade, la rencontre d'Eurydice avec Aristée et la mort d'Eurydice (le serpent peut être représenté par un enfant aussi). Le maître choisira, selon sa conception de l'histoire, le moment voulu musicalement pour le changement de chaque scène. Les enfants doivent absolument respecter le schéma choisi par l'enseignant: ceci les habituera à recevoir les consignes scéniques du metteur en scène – Antonio.

---

¹ Le masculin est utilisé pour alléger le texte

Pendant la représentation scénique les enfants ne doivent, en aucun cas parler, ou faire du bruit. Ils doivent imaginer comme s'ils étaient dans un film muet (vous pouvez leur montrer préalablement un film muet ancien, pour qu'ils voient de quoi il s'agit). Donc même s'ils sautent de joie (par exemple pour la scène des festivités) ils doivent le faire sans bruit. Ceci les habituera au silence nécessaire pour les productions scéniques au BFM.

Une idée/proposition scénique: pendant la première plage du disque: les festivités. On peut même imaginer une rencontre entre Orphée et Eurydice : ils tombent amoureux, ils se marient ; des festivités s'ensuivent. Pendant la deuxième plage du disque : la promenade d'Eurydice et sa malheureuse rencontre avec Aristée ; enfin la troisième plage, la fuite d'Eurydice et la morsure du serpent.

Premier acte

2 – Les funérailles d'Eurydice

(Plage n° 4)

Orphée est effondré : la mort d'Eurydice le désole au plus haut point. Les bergers, les nymphes essaient de le consoler. Il est désespéré et ne peut que crier le nom d'Eurydice.

Sur le premier plan, la dépouille mortelle d'Eurydice. Orphée permet aux amis d'Eurydice de rendre un dernier hommage à sa bien-aimée.

Application pédagogique :

Ici, les enfants peuvent représenter, avec leurs propres mots, la scène décrite plus haut. Un enfant doit jouer le rôle d'Orphée et faire des cris déchirants.

Pendant l'écoute de la plage n° 4, les enfants présentent leurs derniers hommages autour de la dépouille d'Eurydice et s'en vont (scène muette).

3 - Orphée seul avec son chagrin

(Plage 5)

Resté seul, Orphée pleure la perte d'Eurydice. Il l'appelle, mais il n'y a que l'écho qui lui répond.

Application pédagogique :

Un enfant joue le narrateur. Il raconte la scène décrite ci-dessus. L'enregistrement (plage 5) est enclenché et un enfant caché quelque part avec un xylophone, répondra aux plaintes de la cantatrice (en faisant l'écho). S'il n'y a pas de xylophone, l'enfant pourra répondre en chantant ces mots « Eurydice ! », « Entends-moi », « amère » et « prière ».

4 - Orphée se révolte, arrivée de l'Amour

(Plage 6)

Las de se plaindre de son sort, Orphée se fâche ! Pourquoi les dieux lui ont-ils enlevé celle qu'il aimait tant ? Il décide d'aller la chercher aux Enfers : Orphée sait qu'il pourra charmer les créatures monstrueuses de l'enfer avec sa musique. Tandis qu'il clame son projet, l'Amour apparaît et dit être venu au nom des dieux pour lui porter secours. L'Amour transmet à Orphée que les dieux ont été touchés par son sort et l'autorisent à se rendre au séjour des morts, à la condition qu'il ne devra ni regarder Eurydice, ni lui expliquer la faveur que les dieux lui ont accordée. Il suffirait d'un seul regard porté sur elle par Orphée pour qu'elle disparaisse à tout jamais !

Application pédagogique :

Un enfant fait des battements rapides avec une timbale tandis que celui qui joue Orphée improvise avec son vocabulaire à lui la scène où Orphée se fâche. La timbale jouera jusqu'à l'arrivée de l'Amour. Quand celui-ci arrive, l'enfant remplacera la timbale par un triangle qui retentira à chacune des apparitions d'Amour. Un autre enfant, déguisé en Cupidon entre en scène et fait son discours avec son vocabulaire à lui. Au moment où il part laissant Orphée seul, le triangle devra à nouveau sonner, pour annoncer le départ d'Amour (= Cupidon).

Obs : une autre variante consisterait à jouer la plage 6 pendant qu'un enfant joue la timbale et, celui qui joue Orphée devra mimer le texte chanté par la cantatrice.

5 - Orphée exulte

(Plage 7)

Resté seul, Orphée se réjouit de la nouvelle que l'Amour lui a apprise. Soudain il se souvient du caractère soupçonneux d'Eurydice et doute qu'elle accepte d'être ramenée à la vie sans qu'il la regarde. Orphée prévoit déjà les questions de sa bien-aimée... que faire ? Malgré tout, il exulte : « Oui, je le ferai ! Je le veux ! Je le jure ! » Il chante sa joie.

Application pédagogique :

Pendant que l'enfant qui joue Orphée dit avec ses mots, sa joie, son angoisse et exulte, d'autres peuvent jouer certaines percussions capables de transmettre l'idée de l'angoisse : le gong serait le meilleur, sinon des cymbales suspendues touchées par une baguette à pointe feutrée. Et quand l'enfant-Orphée dira : « Oui, je le ferai, je le veux, je le jure ! », ce sera les timbales qui retentiront avec plusieurs petits coups secs qui exploseront en un coup sonore juste avant le grand air de la cantatrice.

Pendant qu'on entend le grand air (plage 7), l'enfant qui joue Orphée est habillé par une multitude de chérubins qui lui remettent un casque (pour se protéger), sa lyre (son arme) et un manteau pourpre. Il se promènera alors fièrement sur le devant de la scène, habillé ainsi, pendant toute la durée de l'air et sortira ensuite de scène avec la musique orchestrale quand la cantatrice aura fini son chant.

FIN DU PREMIER ACTE.

Deuxième acte

6 - Orphée arrive devant les portes des Enfers et charme les furies.

(Plages 8,9, 10, 11 12, 13 et 14)

On voit d'abord l'entrée des enfers : un lieu terrible, sombre et effrayant. Des créatures monstrueuses s'y promènent et gardent la porte d'entrée.

Soudain, ces créatures monstrueuses entendent quelque chose : un mortel ose les défier, en plus, il joue de la lyre ! Tout d'abord, ils tournent sur eux-mêmes, comme désorientés par cette arrivée puis, voyant Orphée si fier et sûr de lui, tournent autour de lui en faisant des grimaces terribles et en cherchant vainement à l'effrayer. Comme Orphée ne réagit pas, ils amènent leur arme la plus terrifiante : le Cerbère à trois têtes ! A nouveau, les créatures monstrueuses demandent : « Qui est l'audacieux qui ose venir jusqu'aux portes des Enfers sans frémir ? » Ils mettent en avant le Cerbère qui bave de ses trois têtes et menace d'attaquer Orphée.

Première intervention : Orphée aussitôt reprend sa harpe et joue. Tout en chantant, il demande aux furies gardiennes des portes des Enfers de l'écouter et d'accéder à sa demande de le laisser entrer. Catégoriquement, ils refusent : « NON ! »

Toutefois, étonnés par la beauté de sa musique, ils ne peuvent plus laisser libre cours à leur colère, le Cerbère lui même s'est couché paisiblement pour l'écouter chanter !! Ils avertissent même Orphée qu'il arrive dans le séjour affreux des remords dévorants.

Deuxième intervention : Orphée ne fléchit pas. Avec un rythme plus passionné, il leur dit qu'aucun malheur ne peut égaler celui qu'il vit actuellement.

Les furies n'en reviennent pas : comment une telle musique peut-elle venir d'un mortel ? Ils se demandent pourquoi, malgré leur colère, ils se sentent si apaisés à l'écoute de cette musique ?

Troisième intervention : Orphée profite du fait que les furies sont sous son charme et avec des rythmes encore plus passionnés leur dit que sa tendresse calmera leur fureur.

Les furies n'en peuvent plus : elles sont complètement charmées. Finalement, elles décident d'ouvrir les portes des Enfers pour que l'étranger-Orphée puisse passer, aux sons de : « Il est vainqueur ! ».

Une fois Orphée entré, les furies se rendent compte qu'elles ont été dupées par Orphée. Sans sa musique, leur véritable caractère reprend le dessus, le Cerbère se remet à aboyer terriblement et à baver, les furies font une terrible danse avant de retourner à leurs postes dans les entrailles des Enfers.

Application pédagogique :

Sur le fond musical de la piste 8, les enfants masqués² représenteront les créatures terribles qui gardent les portes des Enfers. A chaque introduction des cors (il y en a trois), un groupe d'enfants entre.

Piste 9 : Quand la musique de la harpe commence, ils tendent leurs oreilles, étonnés d'entendre de la musique chez eux.

Quand les furies chantent « Quel est l'audacieux... », Ils se contorsionnent en regardant le public, avec des grimaces terribles.

Piste 10 : Pendant la musique, ils tournent autour d'Orphée en grimaçant et en prenant des poses menaçantes.

---

² Ils pourront créer eux-mêmes des masques qui couvrent les yeux et qui allongent le nez.

Piste 11 : Quand ils chantent « Que la peur, la terreur... » Les enfants vont chercher le Cerbère qui était dissimulé pas loin, et, à chaque fois que les trois coups des cordes résonnent, ils brandissent le Cerbère bavant vers Orphée.

Piste 12 : Quand le son de la lyre d'Orphée se fait réentendre, le Cerbère se couche et écoute attentivement. Les furies ne fléchissent pas et répondent « NON ! » à chaque intervention d'Orphée.

A la fin de la première intervention d'Orphée, les Furies sont déjà un peu sous le charme de sa musique. Ils entourent Orphée pour l'avertir : « C'est le séjour affreux... »

Orphée, qui était assis, se lève en chantant avec plus de passion. Maintenant qu'il est debout, les Furies, elles, sont assises et chantent incrédules « Par quels puissants accords... » Et quand elles chantent « Malgré tous nos efforts, il calme la fureur de nos transports » avec les accents musicaux, les enfants font des mouvements hésitants en titubant sur les accents, pour montrer qu'ils lâchent prise.

Piste 13 : Orphée profitant de ce moment de faiblesse, fait une dernière intervention encore plus passionnée qui permettra la réussite de son dessein.

Les furies sont complètement adoucies par la musique d'Orphée. Elles sont maintenant couchés par terre, le regard vers le haut, sans plus aucune résistance. Quand elles commencent à chanter « Qu'il descende aux enfers... », elles se lèvent, ouvrant les portes des Enfers pour qu'Orphée puisse passer. Le Cerbère dort alors paisiblement.

Piste 14 : Après cet épisode musical, les Furies réalisent qu'elles ont été trompées par la musique d'Orphée et s'aperçoivent qu'elles l'ont laissé entrer aux Enfers. Elles retrouvent alors toute leur frénésie, avant de se précipiter dans un gouffre. Le Cerbère réveillé reprend ses terribles aboiements et reste seul devant la porte des enfers à nouveau fermée.

FIN DU DEUXIÈME ACTE

TROISIÈME ACTE

7 - Les Champs Elysées

(Plage 15)

Les décors ont complètement changé : nous voici maintenant dans un paysage lumineux, mais étrange, où les êtres se promènent sans but précis. Ils vivent dans un doux oubli.

Arrive Eurydice, accompagnée par les ombres heureuses. Elle dit être heureuse de vivre dans ce séjour paisible et les ombres lui répondent en répétant ses mots.

Application pédagogique :

Après une pause, les décors sont changés : maintenant nous voici dans un lieu très lumineux, fleuri et plein d'oiseaux magnifiques. Malgré toute cette beauté, les êtres qui s'y promènent semblent marcher sans but précis, un peu comme s'ils étaient perdus³.

Eurydice arrive, entourée d'ombres heureuses. Elle parle avec une voix monotone, mais heureuse. Elle ne se souvient plus de ce qui lui était arrivé, et est heureuse de se trouver dans ces beaux lieux. Les ombres heureuses répètent mécaniquement son récit, dans un heureux oubli... (Elles partent et laissent la scène libre, occupée uniquement par les fleurs du décor et les oiseaux magnifiques.

(Plage 16)

8 - Arrivée d'Orphée aux Champs Elysées

Orphée n'en croit pas ses yeux : quels lieux étranges et magnifiques ! Les oiseaux chantent autrement, les ruisseaux sonnent différemment, il sent qu'ici on respire l'éternel repos. Malgré toute cette beauté, il ne se laisse pas séduire. Le souvenir d'Eurydice est toujours présent et il chante le désir qui l'habite (« Tes accents tendres et touchants... »).

Les ombres heureuses arrivent et viennent saluer le bel arrivant. Elles l'entourent et l'invitent à rester dans ces lieux paisibles (« Viens dans ce séjour paisible... »)

(Plage 17)

Suit une musique où les ombres heureuses dansent autour d'Orphée, alors qu'il cherche désespérément Eurydice, sans la trouver.

---

³ Ici les enfants peuvent être habillés en blanc et coiffés d'un voile qui cache leurs visages (mais ne les empêchent pas de voir où ils vont !)

Pour finir il leur ordonne de lui rendre sa bien-aimée et leur dit : « Si vous étiez d'aussi tendres amants, vous seriez à même de me comprendre. » Les ombres heureuses n'insistent pas et déclarent « Le destin répond à tes vœux ». C'est alors qu'une ombre heureuse arrive accompagnée d'Eurydice voilée, qui ne voit rien. L'ombre heureuse met la main d'Orphée sur celle d'Eurydice et lui rappelle, par des gestes, les conditions imposées par les dieux. Les ombres heureuses accompagnent le couple jusque la porte des Champs Elysées.

Application pédagogique :

Certains enfants peuvent être déguisés en oiseaux magnifiques, d'autres en fleurs exotiques et leurs chants peuvent être représentés par des instruments aux sonorités magiques : xylophones, glockenspiel, bâton de pluie, etc. Cette scène peut être jouée en même temps que la musique de la piste 16 fait le fond sonore. A part les bruits d'oiseaux, aucun son, aucun mouvement ne doit se faire entendre. Les enfants devront donc mimer cette scène.

Une fois la musique finie, les enfants voilés arrivent et entourent Orphée et lui souhaitent la bienvenue en l'invitant à rester dans ce séjour paisible.

Piste 17 : les ombres heureuses dansent autour d'Orphée et tentent de le séduire.

A la fin de cette piste 17, Orphée s'impatiente et supplie qu'on lui rende sa bien-aimée. Les ombres heureuses n'insistent pas. Après la phrase « Le destin répond à tes vœux » suivi d'un glissando au glockenspiel vers le haut, Eurydice apparaît voilée, tenue par la main d'une ombre heureuse. Celle-ci rappelle à Orphée les conditions du décret des dieux. Toutes les ombres heureuses accompagnent le couple vers la porte de sortie des Champs Elysées.

FIN DU TROISIÈME ACTE

QUATRIÈME ACTE

9 - Dans les couloirs des Enfers, vers la sortie

Une fois, sortis des Champs Elysées, le voile tombe du visage d'Eurydice et elle voit Orphée ! Il s'empresse de lui dire qu'il faudra le suivre sans poser de question. En même temps qu'elle se réjouit de le retrouver, Eurydice s'étonne qu'Orphée ne la regarde pas. Elle se demande si elle a perdu sa beauté d'autrefois et pourquoi il agit ainsi. Orphée comprend alors qu'elle ne cédera pas facilement à ses encouragements et insiste pour qu'elle le suive dans discuter.

Eurydice enrage : « Pourquoi m'avoir enlevée de mon séjour paisible, si c'est pour m'ignorer ? » Orphée ne peut rien lui expliquer et la tire avec insistance vers la sortie, mais Eurydice refuse catégoriquement de le suivre. Elle ne veut pas retourner avec lui si c'est pour être méprisée. C'est alors qu'elle feint d'être souffrante et lui dit être mourante en lui faisant ses adieux. Orphée n'en peut plus : ils se retournent vers Eurydice et la regarde... à ce moment précis, Eurydice tombe morte. Orphée se souvient de la condition imposée par les dieux et se sent, cette fois, responsable de la mort d'Eurydice.

Application pédagogique :

Représentation scénique – Orphée tire Eurydice par la main. Maintenant elle le voit et se réjouit de leurs retrouvailles. Orphée ne la regarde pas ; il lui demande de le suivre sans poser de questions. Eurydice est méfiante et se demande si elle a perdu sa beauté d'autrefois (l'enfant devra employer son propre vocabulaire). Orphée la tire toujours par la main et la prie de ne plus lui poser des questions. Eurydice perd patience et se fâche contre Orphée : « Pourquoi m'as-tu enlevée de ce paisible séjour, si c'est pour m'ignorer ? ». Elle lui demande de la laisser retourner aux Champs Elysées. Il refuse et ne peut pas lui en expliquer les raisons « Quel supplice ! ». Eurydice finit par feindre d'être souffrante au point de mourir. Orphée, en proie à un doute affreux, se retourne et, à ce moment précis, Eurydice tombe morte par terre.

10 - L'air d'Orphée

(Plage 18)

Orphée inconsolable prend Eurydice dans ses bras et sent que son geste lui a été définitivement fatal. Cette fois-ci il l'a perdue pour toujours. Il crie son nom, et cette fois il n'y a que le mortel silence qui lui répond.

Au comble de la douleur, il décide de mettre fin à ses jours pour la rejoindre dans le monde des morts. Et quand il sort son épée...

(le triangle sonne) : L'Amour arrive pour arrêter son geste fatal – il lui dit que les dieux ont eu pitié de lui, que grâce à sa fidélité et à sa persévérance, Eurydice lui sera rendue pour toujours.

Avec un geste mystérieux, l'Amour pose la main sur Eurydice et lui insuffle la vie. Eurydice reprend connaissance et cette fois-ci Orphée peut la tenir dans ses bras et l'embrasser. L'Amour le réprimande en ordonnant de ne plus douter de sa puissance afin de goûter aux plaisirs de l'amour, pour l'éternité.

Application pédagogique :

L'enfant qui joue Orphée prend Eurydice inanimée dans ses bras pendant l'air chanté de l'enregistrement (piste 18). Cette fois-ci son geste lui a été définitivement funeste si c'est pour Orphée, fatal si c'est pour Eurydice. Dans son désespoir, il appelle Eurydice, mais même l'écho (l'enfant avec le xylophone ou qui chantait) refuse de lui répondre et part laissant Orphée inconsolable.

A la fin de l'air, l'enfant jouant Orphée dit : « Puisque je ne peux pas vivre avec toi, je te rejoindrai dans la mort (avec ses propres mots) ». Il se lève, prend son épée et quand il la lève... (à la sonorité du triangle, l'Amour réapparaît).

L'Amour lui ordonne d'arrêter son geste et lui dit que, grâce à sa fidélité, les dieux ont décidé de lui rendre définitivement Eurydice. Avec un geste mystérieux, l'Amour redonne la vie à celle qui était morte. (ici les enfants peuvent reprendre le gong pour donner plus de mystère à la scène). Eurydice se réveille et cette fois-ci Orphée peut la tenir dans ses bras.

L'Amour dit à Orphée de ne plus jamais douter de son pouvoir et, au son du triangle, appelle tous les amis et nymphes pour fêter ensemble le retour d'Eurydice.

(Plage 19)

Autour des deux époux, tous dansent et fêtent les retrouvailles pendant la musique du chœur final.

FIN DE L'OPERA

