

Orphée on Line !

Orphée *on Line !*

Comédie musicale

Univers de nature, buildings, suspense...

*Adaptation contemporaine grand public de l'Opéra de Gluck
"Orphée & Eurydice"*

Pitch

Un chanteur descend aux Enfers pour rechercher la femme qu'il aime...

Thèmes

Monde... **Amour**... Nature... Enfer... Audace... Renaissance...

Avec

Orphée... **Sandy**... les Nymphes... la déesse Amour... les Ombres
Heureuses... la Difforme Méchanceté... les Créatures Infernales...
les **Chœurs**...

Sommaire

- . le Spectacle
- . le Synopsis
- . la mise en scène
- . **Orphée à l'Opéra**
- . les Personnages
- . 27 ans av JC
- . **Orphée dans l'Art**
- . Musique et chansons
- . les Textes
- . **le succès d'Orfeo**
- . **Orphée on line !**
- . Aspects marketing
- . L'étape suivante
- . **e-Orphee SA...**

le Spectacle

Orphée, une des plus grandes histoires d'amour de tous les temps, s'adresse à un large public. Spectacle populaire et de qualité, sa principale vocation est de divertir, de partager un grand moment d'émotion. Véritable ode à la nature et à l'expression du sensible, Orphée nous délivre un message d'amour et d'espoir. Avec ses personnages attachants, émouvants, Orphée on Line ! s'appuie sur une construction dramaturgique qui privilégie le suspense : un récit dense et poétique, doté d'une véritable respiration et d'un langage visuel fort. Dans un univers imaginaire fabuleux, baigné de lumières sensibles, les chœurs, les ballets, les pantomimes participent à l'action. Des musiques suggestives, écrites pour les chorégraphies, des chansons et des airs à fredonner, une mise en scène qui permet un jeu d'acteur parfois intimiste ainsi qu'une alternance de tableaux et de scènes variées, conduisent le spectateur

à l'apothéose : la victoire de la vie et de l'amour sur la mort et la haine. Orphée on Line ! n'est autre qu'un grand cri d'amour...

Synopsis

Prologue

Sur la vaste scène plongée dans le noir passe une lueur, une sorte de feu follet, qui se déplace en voletant comme un papillon, laissant dans son sillage un filet de poudre dorée. Soudain surgissent des formes difformes qui poussent des hurlements sauvages et traversent l'espace en bondissant dans tous les sens. La lueur, affolée, redouble d'intensité puis se dissipe soudainement, passe un Satellite, les formes étranges en profitent pour s'agiter de plus belle, criant, riant, elles exécutent un inquiétant ballet fortement mouvementé puis disparaissent dans la profondeur lointaine des ténèbres. Suspense. Le jour se lève, laissant apparaître un décor gorgé de nature, une nature sublimée, un peu électrique, des buildings à l'horizon, avec une végétation riche et mélangée, plutôt exotique, fleurs, lianes, feuilles de palmiers, et des grands arbres, des feuillages, une cascade qui murmure...

Acte I

Orphée, notre chanteur poète qui joue si bien de la guitare, a le don de charmer la nature. Quand il chante, les oiseaux viennent le voir, les arbres s'émerveillent, les poissons sortent de l'eau, il fait même pleurer les pierres. Un jour il rencontre **Sandy** qui se baigne dans un ruisseau. Apparition divine. Il tombe fou amoureux d'elle. C'est le grand amour... Tous deux se marient le plus simplement du monde au cœur de la nature. Mais tant de joie et de bonheur réveille aussi la rage de la Méchanceté, un groupe informe d'individus haineux et

sans visages. Et par un jour inquiétant, ils prennent **Sandy** en chasse, cherchant à l'étreindre par la force. Complètement paniquée **Sandy** parvient à s'enfuir dans les bois, mais voilà qu'un serpent surgit et la pique. **Sandy** s'effondre, foudroyée... pleurent les buildings... **Orphée** est en larmes...

Acte II

Accablé par la disparition de **Sandy** **Orphée** sombre dans un profond chagrin. Sous les rires moqueurs de la Méchanceté il parcourt ainsi le Monde, au gré des tempêtes, errant de l'aurore jusqu'au soir à travers les vallées, les océans, et les forêts, appelant **Sandy** à tous Vents. Mais seuls répondent à ses appels le vide de l'écho ou le murmure des ruisseaux. Malgré les nombreuses amies qu'il rencontre à travers les continents qu'il traverse, il ne peut plus supporter de continuer à vivre ainsi. Il lui est plus insupportable encore de renoncer à **Sandy** que de combattre. Et voilà maintenant **Orphée** qui sort de son tourment et se révolte contre les divinités qui lui ont ravi **Sandy**. Il décide de braver les Enfers pour aller la rechercher. C'est alors que survient une femme bien mystérieuse, la déesse Amour. Touchée par le grand cœur d'**Orphée** elle obtient des divinités qu'il puisse aller aux Enfers pour rechercher **Sandy**. Mais les divinités ont aussi posé une terrible condition qui doit rester secrète : **Orphée** ne pourra ramener **Sandy** vivante que s'il ne lui adresse pas un mot avant d'être sorti des Enfers. **Orphée** relève le défi.

Acte III

A la porte des Enfers **Orphée** se heurte d'abord à la résistance des Créatures Infernales, Spectres et Furies, qui en gardent l'entrée. Mais peu à peu, **Orphée** réussit à les séduire par la beauté de son chant et les Monstres finissent par le laisser passer. Arrivée dans

l'Eden, les Ombres Heureuses lui vantent les charmes du lieu et l'incitent à rester avec elles. **Orphée** s'en émerveille mais ne se laisse pas convaincre. On lui présente alors **Sandy**, il la prend par la main et l'entraîne sur le chemin du retour. Mais **Orphée** ne peut lui parler, **Sandy** le trouve bien mystérieux. Il ne dit mot, malgré ses supplications, son incompréhension et bientôt son désespoir, car **Sandy** s'imagine qu'**Orphée** ne l'aime plus... elle se laisse mourir de chagrin. **Orphée**, ne pouvant plus tenir, la regarde, lui dit son amour pour elle, oubliant la terrible condition imposée par les divinités, et voilà que **Sandy** s'effondre, à deux pas de la sortie des Enfers. Accablé de chagrin **Orphée** promet de rejoindre par la mort celle qu'il aime de toute sa vie, quand soudain surgissent de toutes parts tous les amis et belles amies qu'il a rencontré pendant son tour du Monde, le décors s'éclaire de lumières, de couleurs, tout se transforme sur l'océan, tous s'animent d'une danse lumineuse et voilà que survient la déesse Amour et que **Sandy** se réveille, revenue à la vie, ensemble c'est le triomphe de l'amour, l'apothéose, **Sandy** et **Orphée** ont maintenant retrouvé leur bonheur...

Intentions de mise en scène

“ En remontant des Enfers et de l'Eden, Orphée, personnage principal, devient l'initiateur chargé d'apprendre aux hommes que la vie elle-même est sacrée et promesse d'immortalité. Par un langage qui est chant d'oiseau et harmonie des sphères Orphée nous porte au plus haut de nous-mêmes. Son message est révélation mystique. Devant l'âme incarnée, embourbée dans sa condition terrienne, Orphée trace le chemin de la délivrance, qui la conduira à l'immortalité bienheureuse.”

Orphée on Line !

Dans Orphée on Line ! règne une ambiance intemporelle. Comme dans les tous premiers Opéras de l'histoire, on y retrouve aussi un climat d'angoisse, de peur ou de fascination, mélange subtile d'art et de spiritualité, de vie et d'imaginaire.

La mise en scène d'Orphée cherche à utiliser la totalité de l'espace de la salle de spectacle avec une scène qui se veut d'englober les spectateurs, en jouant sur des rayons de lumière dirigés vers le public ou avec des bruitages et des ambiances sonores diffusées en système THX (qui proviennent de plusieurs points de la salle).

A remarquer aussi la forte présence sur scène de jeunes danseurs et danseuses qui apportent au récit une dynamique forte, physique, ainsi qu'un véritable souffle de fraîcheur semblable à l'élan amoureux.

On utilise dans certaines scènes des projections d'images, notamment des œuvres numériques de peintres contemporains, ou des décors. Mais c'est toujours l'aspect « vivant » du spectacle qui prime et dirige l'action.

Les chorégraphies, danses, pantomimes et ballets font parties intégrantes du langage visuel du récit. Leur sens peut être vu et saisi de loin par le spectateur. Certains passages chorégraphiques plus intimistes sont interprétés en Solo, Duo ou Trio.

Certaines scènes sont filmées en direct par 2 caméras vidéos sous des angles différents. L'image est retransmise sur un grand écran placé dans le décors.

Le récit est construit sur une dramaturgie qui utilise les ressorts propres aux films de fiction. Des personnages qui ont une forte

motivation et qui se heurtent à des obstacles, internes ou externes qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs.

Au-delà du jeu d'acteur ou de la musique, l'amour est représenté par des éléments visuels ou sonores : souffle de l'air, bise légère, pétales de fleurs qui volètent au gré du vent, envolées de petits papillons, de plumes, reflets de lumière, fines gouttelettes d'eau éclairées par un rayon de soleil, chant symphonique des oiseaux, voir même l'apparition d'un arc-en-ciel...

Orphée à l'Opéra

Orphée l'enchanteur... En communion avec l'univers il participe à l'harmonie universelle...

1607 Orfeo ed Euridice, de Monteverdi, le premier chef d'œuvre de l'histoire de l'Opéra

Orfeo, drame en 5 actes de Monteverdi, sur un livret d'Alessandro Striggio fut joué pour la première fois à Mantoue en 1607. Il est reconnu pour être le premier chef-d'œuvre de l'histoire de l'Opéra. L'Orfeo présente une forme de synthèse entre la musique du passé et celle de l'avenir. C'est à dire qu'il réserve une certaine place aux chœurs et aux danses afin de ménager des respirations dans le flux du recitar cantando, nouveau vecteur du drame. Les passages de pure poésie agreste (danses de bergers, chant de l'Espérance, chœur des Ombres) alternent donc avec des pages d'une terrible expressivité. Orfeo connut immédiatement un immense succès. Cette œuvre, qui a restauré l'expression du naturel et de la vérité humaine dans le monde conventionnel de l'opéra, fut soumise à de nombreux remaniements musicaux depuis sa création...

Les Personnages d'Orphée on Line !

Orphée

Chanteur musicien et poète, il joue de la guitare, charme la nature. Quand s'élève sa voix, les oiseaux viennent le voir, les arbres s'émerveillent, les poissons sortent de l'eau, il fait même pleurer les pierres. Orphée, jeune homme sensible d'une vingtaine d'années, est fou d'amour pour Sandy.

Sandy

Une jeune métisse de 20 ans, gorgée de vie et d'envies, rêveuse aussi, quelque peu insouciant, elle chante, elle danse, gracieuse, sensuelle et riieuse, en harmonie avec la nature qui l'entoure et dans l'attente du baiser qui l'emportera au-delà du ciel.

Les Nymphes

C'est les copines de Sandy. Elles portent des guirlandes de fleurs, elles dansent, chantent ou font des pantomimes et expriment visuellement des sentiments en rapport avec l'action. Parmi les Nymphes, chœurs, danseurs et danseuses, 60% des artistes représente avec harmonie l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, les Amériques et autres cultures...

La déesse Amour

Une femme dotée d'une belle âme, une femme à la fois mystérieuse et sensuelle, qui semble avoir une quarantaine d'années. Une puissance hors du commun émane de son être, pourtant, on la devine fragile. Elle a le privilège d'entrer en contact avec le Divin.

Les Divinités

Elles ne sont pas représentées visuellement. C'est l'Amour qui parle pour elles. La mise en scène fait cependant ressentir une ambiance sonore qui donne l'idée du Divin présent dans la nature, l'Univers et les êtres.

La Difforme Méchanceté

Des formes, expressions, attitudes hargneuses, jalouses, haineuses. On ne voit pas leurs visages.

Les Ombres Heureuses

Elles semblent insouciantes, bienheureuses dans l'Eden, et vont se rafraîchir dans le fleuve pour y puiser l'Oubli.

Les Chœurs

Elles sont jeunes, à peine plus de 20 ans, elles chantent les chœurs, elles dansent, elles participent à l'action autour d'Orphée et de Sandy.

Les Créatures Infernales

Spectres et Furies se tordent en tous sens, poussant des cris terrifiants, essayant par la peur de défendre l'entrée des Enfers.

27 ans av JC

« Orphée » nouvelle version a été écrit d'après les différents textes sources de ce mythe antique. D'après Orphée, les Métamorphoses, drame d'Ovide (43-19 av JC), Orphée, dans les Géorgiques, de Virgile (70-19 av JC), Orfeo ed Euridice, opéra en 5 actes de Monteverdi sur un livret d'Alessandro Striggio en 1607, Orphée & Eurydice, opéra en 3 actes de Gluck sur un poème de Calzabigi (1762) avec une traduction française de Pierre Louis Moline (1774) revue par Berlioz en 1866.

« A son tour Orphée, levant sa cithare, entreprit de chanter. Il chantait comme la terre, le ciel et la mer, autrefois confondus en une forme unique à la suite d'une fatale discorde furent chacun de l'autre séparés : comment dans l'Ether un emplacement à jamais fixé fut assigné aux astres et aux chemins de la lune et du soleil ; comment se

soulevèrent les montagnes et comment naquirent les fleuves sonores avec leurs nymphes et tous les animaux. »

Apollonios de Rhodes, Argonautiques

Orphée dans l'Art

Plus de 440 œuvres illustrent Orphée. A lui seul Gustave Moreau (1826-1898) lui a consacré 70 œuvres. On compte aussi Delacroix, Rodin, Corot ou Picasso. Parmi les tableaux les plus connus on pense à Orphée et les Ménades de Dürer ou bien au chef d'œuvre de Nicolas Poussin Paysage avec Orphée et Eurydice. Orphée a été adapté au cinéma, en roman, au théâtre, et plus de cent cinquante ouvrages qui lui sont consacrés sont encore édités aujourd'hui. Entre 1774, date de la création de la version parisienne, et 1838, Orphée fut joué 300 fois à l'Opéra de Paris. Orphée fut ensuite joué à travers le monde, dans les plus belles salles, le Staatsoper de Vienne, le Teatro alla Scala, au Covent Garden de Londres, au Teatro Colon de Buenos Aires, ou bien encore au metropolitan Opera de New York. Plus récemment, Orphée fut joué à l'Opéra de Lyon et au Teatro di San Carlo de Naples (1998), au Coliseum de Londres et au Théâtre du Châtelet (Paris 1999).

« Devance tout adieu, comme s'il était derrière toi, comme l'hivers maintenant qui s'en va, car entre les hivers, il en est un sans fin, tel que ton cœur, s'il y survit, surmonte tout. »

Sonnets à Orphée, Rilke

Sources

- . Orphée / Gluck / *L'Avant-Scène Opéra*
- . Orphée aux Enfers / Offenbach / *L'Avant-Scène Opéra*
- . Orphée / Métamorphoses / Ovide / *Flammarion*
- . Orphée ou l'initiation mystique / Simone Jacquemard, Jacques Brosse / *Bayard*
- . Orfeu Negro / Marcel Camus (*film cinéma 1959*)
- . Orphée / Jean Cocteau (*scénario du film*)
- . L'Opéra / *L'Avant-Scène Opéra*
- . Le Langage Musical / André Boucourechliev / *Fayard*
- . Orphée et Eurydice / Gluck, John Eliot Gardiner / Orchestre de l'Opéra de Lyon / *EMI (CD)*
- . Orphée et Eurydice / Gluck, John Eliot Gardiner, Robert Wilson / Théâtre du Châtelet / Arthaus Musik (*DVD*)

Musiques et chansons

23 titres sur CD 23 pré-maquettes de la musique d'Orphée on Line ! sont déjà enregistrées sur CD et donnent une bonne idée des intentions musicales et du développement possible.

Orphée on Line !

La musique et les chansons occupent une place fondamentale dans la version Comédie musicale d'Orphée. Il s'agit globalement d'une musique actuelle, de création, avec des mélodies simples, dont certaines se veulent populaires. C'est une musique avec des voix de soprano, des chœurs, de la lead guitare, et qui frise avec le Funk et la variété, notamment pour certaines chansons destinées à devenir des titres phares. On reprendra aussi l'air célèbre de Gluck, retouché par Berlioz, " J'ai perdu mon Eurydice ". Des chansons plus intimistes seront interprétées sur scène avec simplement de la guitare et des voix. D'autres musiques se rapprochent plus de la musique de film et sont spécifiquement écrites pour fonctionner avec des chorégraphies. Certains passages sont accompagnés par des ambiances sonores et des bruitages (vent dans les feuillages, pluie, tonnerre, ruisseau, cascade, oiseaux...).

Un Jour...

Lilas...

Divine Beauté...

Rayon de Lune...

Oiseaux fous...

la Morsure du Serpent...

Amour...

A travers le Monde...

la Ronde des étoiles...

le Ballet des Papillons...

les Portes de l'Enfer...

Voix Célestes...

l'Ange de la Nuit...

la Danse des Furies...

Cri d'Amour...

Difforme méchanceté...

Valse des Nuages...

Ton Visage dans le Ciel...

Elle est comme ça...

Horizon sans limite...
une Pluie de Baisers...
Voyage Planétaire...
un Souffle d'Amour...

Les Textes

Certains textes de chansons ou de récitatifs sont écrits d'après le livret de Calzabigi de la version d'Orphée et Eurydice de Gluck, avec création et adaptation au langage actuel. Mais la plupart des textes sont créés sur mesure pour les chansons ou les dialogues.

1607

Le succès d'Orfeo, de Monteverdi

“ En son Orfeo, qui connut immédiatement un immense succès, les mélomanes saluèrent le manifeste de la Musica moderna. Dès le prologue, avec le monologue de la Musica, le ton est donné. La musique y affirme sa primauté, elle n'est pas au service de la poésie, elle est par elle-même poésie, elle est par elle-même tragédie, solution géniale apportée par Monteverdi aux débats précédents. Orphée est moins ici l'amant éploré d'Eurydice que le miraculeux chanteur thrace, celui qui eut l'audace de descendre aux Enfers et d'en charmer les monstres. Tout l'opéra baigne dans une ferveur religieuse qui culmine avec l'apothéose finale où Apollon descend du Parnasse et interrompt le chant désespéré d'Orphée, afin de l'entraîner avec lui au ciel retrouver la musique des sphères. C'est comme si l'Orphée créé par Monteverdi était la plus juste incarnation du mythe, la réalisation effective de ce que deux siècles d'humanistes, de poètes et de philosophes, et l'Antiquité grecque tout entière, avaient rêvé avant lui.”

Simone Jaquemard, Philippe Beaussant

**Orphée on Line !
Palais des Congrès ? Tous publics**

Sur la vaste scène plongée... plus belle, criant, riant, elles exécutent un inquiétant ballet fortement mouvementé puis disparaissent dans la profondeur lointaine des ténèbres. Suspense. Le jour se lève, laissant apparaître un décor gorgé de nature, une nature sublimée, un peu électrique, des buildings à l'horizon, avec une végétation riche et mélangée, plutôt exotique, fleurs, lianes, feuilles de palmiers, et des grands arbres, des feuillages, une cascade qui murmure...

- . un **message fort**, fondateur, irrésistible et inopposable.
- . une histoire qui relève de **l'universalité**, et qui répond à une demande latente du public.

les « Plus Produits » d'Orphée

- . Variété, alternance des *scènes (idem fiction cinéma)* : chansons, musiques, duo, solo, chorégraphies d'ampleur, dialogues, chant, récitatifs...
- . une forte interpellation du public par un jeu de scène au service de la narration et des passages intimistes
- . Projection d'images, utilisation de l'audiovisuel, du numérique...