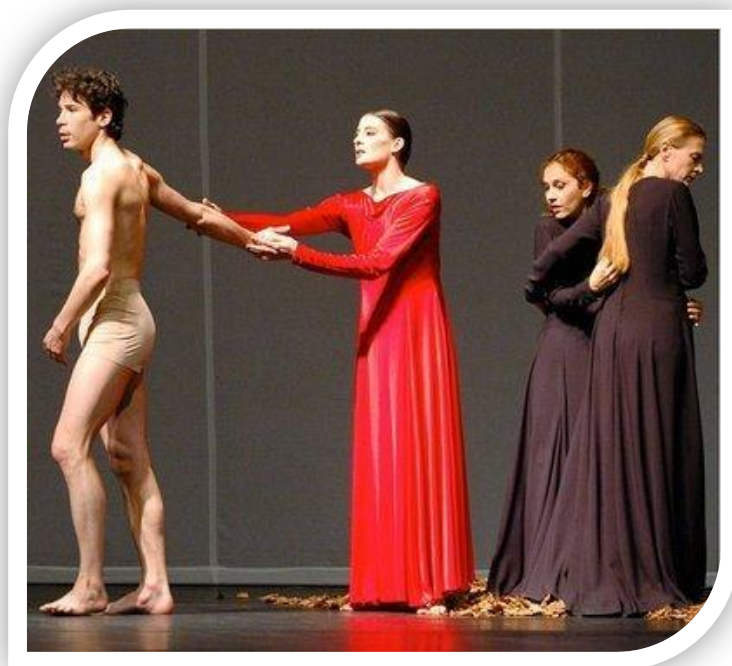

HISTOIRE DES ARTS

ORPHÉE ET EURYDICE

Opéra-ballet en 3 actes de Christoph Willibald Gluck,
révisé par Hector Berlioz

Livret en français de Pierre-Louis Moline d'après le livret original en italien de Ranieri de' Calzabigi, revu par Hector Berlioz / Création de la version originale en italien le 5 octobre 1762, puis de la version française le 2 août 1774, enfin de la version révisée par Hector Berlioz le 18 novembre 1859 au Théâtre-Lyrique, Paris / À l'Opéra de Limoges le 29 mars 2013.

Direction musicale : Jean-François Verdier
Mise en scène et chorégraphie : Nathalie Pernette
Décor : Daniel Pernette
Costumes : Laurent Lefevre
Lumière : Caroline Nguyen

Orphée : Isabelle Druet
Eurydice : Marion Tassou
L'Amour : Marie-Bénédicte Souquet

Chœur de l'Opéra-Théâtre de Limoges
Chef de chœur : Jacques Maresch

Ballet de l'Opéra-Théâtre de Limoges
Direction : Sergio Simón

Orchestre de Limoges et du Limousin

Chanté en français, 2 heures

Dans la mythologie grecque, le poète-musicien Orphée pleure sa jeune épouse Eurydice, morte piquée par un serpent le jour de leur mariage. Il est autorisé à se rendre dans le monde souterrain des Enfers pour la chercher mais à une condition : ne pas se retourner pour la regarder avant d'être arrivé à la lumière. Au moment où Orphée met un premier pied dehors, il se retourne... trop tôt ! Eurydice disparaît définitivement.

Voici l'affiche du spectacle...

Introduction

1. À quel type de document appartient l'affiche ci-dessus ?
2. Quelles informations y trouve-t-on ?
3. Quelle est ta première réaction à la vue de cette affiche ? Pourquoi ?

Description

4. Comment se compose précisément le document (zones de texte et illustrations) ?
5. Quelles couleurs dominent ? Pourquoi ?
6. Trouve un adjectif pour qualifier les lignes.
7. Quel angle et quel plan ont été choisis ? Plusieurs réponses possibles.

Analyses

8. À ton avis, l'illustration appartient-elle à l'art figuratif ou abstrait ? Justifie ta réponse.
9. Que signifie le mot *limbes* ?
Pourquoi pourrait-il servir de titre à l'affiche ?

ORFEO E EURIDICE

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK

ACTE I

Plaisant et retiré, un petit bois de lauriers et de cyprès où a été aménagée une clairière dans laquelle se trouve la tombe d'Eurydice.

Ouverture

Scène 1

Au lever du rideau, au son d'une triste symphonie, on aperçoit sur la scène une troupe de Bergers et de Nymphes suivis par Orphée et portant des diadèmes de fleurs et des guirlandes de myrte, pendant qu'une partie d'entre eux fait brûler des parfums, décore de couronnes le marbre et répand des fleurs autour de la tombe, l'autre entonne le Chœur suivant, interrompu par les lamentations d'Orphée qui, couché à l'avant-scène sur un rocher, répond de temps en temps en répétant passionnément le nom d'Eurydice.

BERGERS, NYMPHES

Ah ! Si autour de cette urne funeste,
Eurydice, belle ombre, tu rodes...

ORPHÉE

Eurydice !

BERGERS, NYMPHES

Entends les pleurs, les lamentations et les soupirs
Qui se répandent douloureusement autour de toi.

ORPHÉE

Eurydice !

BERGERS, NYMPHES

Et écoute ton époux malheureux
Qui te réclame en pleurant...

ORPHÉE

Eurydice !

BERGERS, NYMPHES

Il t'appelle, et se lamente ;
Comme quand la tourterelle amoureuse
A perdu sa douce compagne.

ORPHÉE

RECITATIF

Assez, assez, ô compagnons !
Votre douleur aggrave la mienne !
Répandez les fleurs pourpres,
Décorez le marbre tombal de guirlandes,
Eloignez-vous de moi !
Je veux rester seul
Parmi ces ombres funèbres et obscures
Comme triste compagnie de mes malheurs

ATTO PRIMO

Ameno, ma solitario boschetto di allori e di Cipressi ; che ad arte diradato racchiude in un piccolo piano il sepolcro d'Euridice.

Overture

Scena 1

Ad alzarsi della tenda al suono di mesta sinfonia si vede occupata la scena da uno stuolo di Pastori e Ninfe seguaci di Orfeo, che portano serti di fiori e ghirlande di mirto, e mentre una parte di loro arder fa dei profumi, incorona il marmo, e sparge fiori intorno alla tomba, intuona l'altra il seguente Coro, interroito da lamenti d'Orfeo che disteso sul davanti sopra d'un sasso, va di tempo in tempo replicando appassionatamente il nome di Euridice.

PASTORI, NINFE

Ah ! Se intorno a quest'urna funesta,
Euridice, ombra bella, t'aggiri...

ORFEO

Euridice !

PASTORI, NINFE

Odi i pianti, i lamenti, i sospiri
Che dolenti si spargon per te.

ORFEO

Euridice !

PASTORI, NINFE

Ed ascolta il tuo sposo infelice
Che piangendo ti chiama...

ORFEO

Euridice !

PASTORI, NINFE

Ti chiama, e si lagna ;
Come quando la dolce compagna
Tortorella amorosa perdè.

ORFEO

Basta, basta, o compagni !
Il vostro duolo aggrava il moi !
Spargete purpurei fiori,
Inghirlandate il marmo,
Partitevi da me !
Restar vogl'io solo
Fra quest'ombre funebri e oscure
Coll'empia compagnia di mie sventure.

Ballet

CHOEUR

Ah ! Si autour de cette urne funeste,
Eurydice, belle ombre, tu tournes,
Entends les pleurs, les lamentations, les soupirs
Que l'on répand pour toi avec douleur.

(Après le ballet, le chœur sort)

ORPHÉE

AIR

J'appelle ainsi ma bien-aimée
Lorsque le jour se montre,
Lorsqu'il se cache.
Mais ma douleur est vaine !
L'idole de mon cœur
Ne me répond pas.

RECITATIF

Eurydice ! Eurydice ! Chère ombre,
Ah, où es-tu ?
Pleurant, ton fidèle époux
Te réclame aux dieux,
Te demande aux mortels
Et il répand dans les vents,
Avec ses larmes,
Ses lamentations.

AIR

Je cherche ainsi ma bien-aimée,
Sur ces rives funestes.
Où elle est morte,
Mais, seul, à ma douleur,
Parce qu'il a connu l'amour,
L'écho répond.

RECITATIF

Eurydice ! Eurydice !
Ah ! Les rivages connaissent ce nom,
Et les forêts l'ont appris de moi !
Dans chaque vallée,
Eurydice résonne ; sur chaque tronc
Le pauvre Orphée a écrit :
« Malheureux Orphée,
Eurydice, mon idole,
Chère Eurydice ! »

AIR

Je pleure ainsi ma bien-aimée,
Quand le soleil éclaire le jour,
Quand il disparaît dans la mer.
Compatissant à mes larmes
La rivière murmure,
Et me répond.

RECITATIF

Ô Dieux ! Dieux barbares,
De l'Achéron et de l'Averne
Pales habitants,
Dont la main
Avide de morts

Ballo

CORO

Ah, se intorno a quest'urna funesta,
Euridice, ombra bella, t'aggiri,
Odi i pianti, i lamenti, i sospiri
Che dolenti si spargon per te.

(Dopo il seguente ballo, il coro parte.)

ORFEO

Chiamo il mio ben così
Quando si mostra il dì,
Quando s'asconde.
Ma, oh vano mio dolor !
L'idol del mio cor
Non mi risponde.

Euridice ! Euridice ! Ombra cara,
Ove sei ?
Piange il tuo sposo
Ti domanda agli Dei,
A' mortali ti chiama
E sparse a' venti
Con le lagrime sue,
I suoi lamenti.

Cerco il mio ben così
In queste, ove morì,
Funeste sponde.
Ma solo al mio dolor,
Perche conobbe amor,
L'eco risponde.

Euridice ! Euridice !
Ah ! Questo nome san le spiagge,
E le selve l'apprisesero da me !
In ogni valle
Euridice risuona ; in ogni tronco
Scrisse il misero Orfeo :
« Orfeo infelice,
Euridice, idol mio,
Cara Euridice ! »

Piango il mio ben così,
Se il sole indora il dì,
Se va nell'onde.
Pietoso al pianto mio
Va mormorando il rio,
E mi risponde.

O Numi ! Barbari numi,
D'Acheronte e d'Averno
Pallido abitator,
La di cui mano
Avida delle morti

N'a jamais désarmé et que jamais n'ont su retenir
Ni la beauté, ni la jeunesse,
Vous m'avez enlevé
Ma belle Eurydice –
Oh, cruel souvenir ! –
Dans la fleur de l'âge !
Je vous la réclame, dieux tyranniques !
Moi aussi j'ai du courage
Pour venir chercher, sur les traces
Des plus intrépides héros,
Au sein de votre horreur,
Mon épouse, ma bien-aimée !

Scène 2

RECITATIF

AMOUR

Amour te soutient !
Orphée, de ta peine
Zeus a pitié.
Il te permet de franchir
Vivant l'onde lente du Léthé !
Tu es sur le chemin du sombre abîme :
Si avec ton chant, tu peux calmer les Furies
Et les monstres, et la mort impitoyable,
Au jour, ta chère Eurydice
Sera de retour avec toi.

ORPHÉE

Comment ? Quand ?
Est-ce possible ?
Explique-toi !

AMOUR

Auras-tu le courage qu'il faut
Pour cette dernière épreuve ?

ORPHÉE

Tu me promets Eurydice,
Et tu veux que je tremble ?

AMOUR

Tu dois savoir pourtant à quelles conditions
Tu pourras accomplir ta mission.

ORPHÉE

Parle !

AMOUR

Il t'est interdit de regarder Eurydice
Tant que tu ne seras pas sorti des antres du Styx !
Et tu ne dois pas lui révéler cette stricte interdiction !
Sinon, tu la perdras de nouveau et pour toujours ;
Et abandonné à ton terrible désir
Tu vivras malheureux !
Penses-y, adieu !

Mai disarmò mai trattener non seppe
Beltà né gioventù,
Voi mi rapiste
La mia bella Eudirice –
Oh memoria crudel ! –
Sul fior degli anni !
La rivoglio da voi, numi tiranni !
Ho core anch'io
Per ricercar sull'orme
De' più intrepidi eroi,
Nel vostro orrore,
La mia sposa, il mio ben !

Scena 2

AMORE

T'assiste Amore !
Orfeo, della tua pena
Giove sente pietà.
Ti si concede le pigre
Onde di Lete vivo varcar !
Del tenebroso abisso sei sulla via :
Se placar puoi col canto le furie,
I mostri, e l'empia morte,
Al giorno la diletta Euridice
Farà teco ritorno.

ORFEO

Ah, come ? Ah, quando ?
E possibile sarà ?
Spiegati !

AMORE

Avrai valor che basti
A questa prova estrema ?

ORFEO

Mi prometti Euridice,
E vuoi ch'io tema ?

AMORE

Sai però con qual patto
L'impresa hai da compir.

ORFEO

Parla !

AMORE

Euridice ti si vieta il mirar
Finchè non sei fuor degli antri di Stige!
E il gran divieto riverarle non dei !
Se no, la perdi e di nuovo e per sempre ;
E in abbandono al tuo fiero desio
Sventurato vivrai !
Pensaci, addio !

⇒ Après avoir bien lu le texte qui ouvre l'opéra, réponds aux questions suivantes...

I. La situation

1. Résume en quelques phrases cette situation initiale.
2. Quel dieu grec décide d'aider Orphée dans sa quête ? Pourquoi ?
3. L'opéra s'ouvre-t-il donc sur une scène triste ou gaie ? Justifie ta réponse.
Quels sont les registres utilisés ?
4. Quels sont les différents interlocuteurs d'Orphée ?
5. Montre l'importance de la nature.

II. La mise en scène

6. Dans son souhait de réformer l'opéra pour le rendre plus moderne et adapté au goût parisien de 1774, le compositeur allemand Gluck (1714-1787) prône une grande variété :
 - artistique : quels arts sont ici mêlés ?
 - musicale ♪: comment se manifeste la diversité musicale ?En 1757, le philosophe Diderot préconisait déjà « une danse à écrire sous la forme d'un véritable poème » dans son drame bourgeois *Le Fils naturel*.
7. À ton avis, quels sont les différents rôles du chœur ?

III. Le langage

8. Relève dans la scène 1 une comparaison. Précise le comparé, le comparant et l'outil de comparaison.
9. Parles-tu italien ? À l'aide du texte et de sa traduction, complète le tableau suivant :

Français	Italien
<i>des fleurs autour de la tombe</i>	
<i>douloureusement</i>	
	<i>infelice</i>
<i>la tourterelle amoureuse</i>	
	<i>L'idol del moi cor</i>
	<i>mio ben cosi</i>
<i>le pauvre Orphée</i>	
	<i>Cara Euridice</i>
<i>héros</i>	
<i>chant</i>	

10. Quels points communs et différences existe-t-il entre les deux langues ?

▲ Gluck offre une fin heureuse au mythe ! Touché par le désespoir d'Orphée, Amour redonne vie à Eurydice. Quels sens peut-on donner à cette fin heureuse ?

LE MYTHE D'ORPHÉE À TRAVERS LES ARTS DU XXE SIÈCLE

36 – 29 avant J. C. : le mythe

Virgile, *Les Géorgiques*, livre IV : la légende d'Orphée

Ier siècle après J. C.

Ovide, *Métamorphoses*, livres X-XI : de la descente aux Enfers à la mort d'Orphée

1774 : opéra

C. W. Gluck, *Orphée et Eurydice*

1913 : tableau

Marc Chagall, *Orphée*

1950 : film

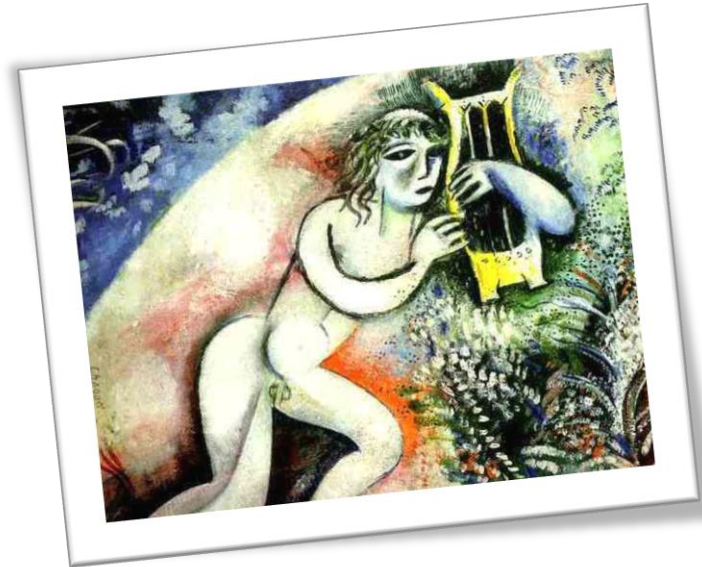
Jean Cocteau, *Orphée*

1963 : dessin

Jean Cocteau, *Orphée*

1975 : ballet

Pina Bausch, *Orphée et Eurydice*

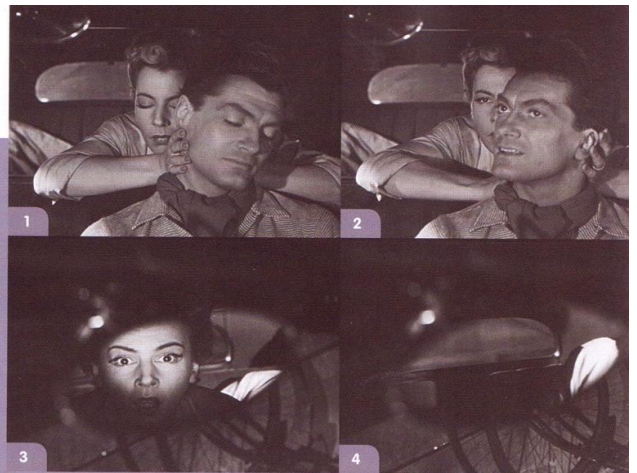
Document 1 : Marc Chagall (peintre russe), *Orphée*, 1913

1. Quel indice permet d'identifier Orphée ?
2. Quel sentiment le personnage éprouve-t-il ?
3. Les couleurs sont-elles en accord avec ce sentiment ?

Document 2

Questions

1. Que se passe-t-il dans ces quatre photogrammes ? Aidez-vous de ce que vous savez du mythe d'Orphée.
2. Analysez le changement de champ entre les images 3 et 4. De quel procédé cinématographique s'agit-il ? Quel est son intérêt, ici ?
3. Commentez l'expression d'Eurydice dans l'image 3. Par quel moyen technique est-elle mise en valeur ?
4. Les images 3 et 4 se succèdent immédiatement. Selon vous, par quel trucage la disparition d'Eurydice a-t-elle été rendue possible ?
5. En quoi cette réécriture s'inscrit-elle dans l'époque à laquelle elle a été créée ? Vous semble-t-elle préserver la dimension tragique du mythe ?

Jean Cocteau, *Orphée*, 1950.

Document 3 : Jean Cocteau, Orphée, 1963, encre sur papier

1. Quels éléments permettent d'identifier Orphée ?
2. Que porte-t-il sur la tête ? Pourquoi ?
3. De quelles formes ce portrait est-il constitué ?

Document 4 : C. W. Gluck, opéra *Orphée et Eurydice*, chorégraphie de Pina Bausch (1975). Opéra de Paris, 1993 (à gauche) et 2005 (à droite).

Mise en scène de 1993 (à gauche) :

1. Dans quelle position se trouvent Orphée et Eurydice l'un par rapport à l'autre ? Pourquoi ?
2. Quels sentiments éprouvent les personnages ?
3. De quelles couleurs sont les costumes ? Que symbolisent ces couleurs ?

Mise en scène de 2005 (à droite) :

4. Qui sont les Parques dans la mythologie grecque ?
À quoi les reconnaît-on sur cette photographie ?
5. Comment Orphée se tient-il ? Explique pourquoi.

LECTURE COMPLÉMENTAIRE...

Rainer Maria Rilke,
Sonnets à Orphée, 1923

Célébrer, c'est cela ! Elu pour célébrer,
Il jaillit tel le minéral des pierres
Muettes. Son cœur, ô pressoir éphémère
D'un vin que l'homme ne peut épuiser.

Aucune mort n'atteint sa voix inextinguible
Lorsqu'il est soulevé par l'exemple divin.
Tout se fait vigne et tout devient raisin,
Mûrit au cœur de son midi sensible.

Ni dans leurs sarcophages, les rois en pourriture,
Ni l'ombre, projetée sur la terre, des dieux
Ne sauraient démentir son bienheureux transport.

Il est parmi les messages qui durent,
Qui par delà les portiques des morts
Lèvent des coupes pleines de fruits glorieux.

Traduction de Maurice Betz, 1942.