

ENSEMBLE *Marelle*

Projet Opera aperta 2025
Orphée et Euridice
Christoph Wilibald Gluck

Opera aperta

Dans notre pratique de musiciens, nous constatons que l'opéra reste, de nos jours, perçu comme un monde très élitiste parce qu'il semble qu'il y ait de nombreux codes à connaître pour assister à une représentation, que le prix d'entrée est très cher en raison des moyens impliqués dans chaque production et que des spectacles d'opéras ne peuvent avoir lieu que dans de grands théâtres qui peuvent être intimidants pour le public non habitué. Par ailleurs, il est très rare de pouvoir participer à une production d'opéra si l'on n'est pas musicien professionnel, contrairement à ce qui peut avoir lieu au niveau du théâtre ou de la danse. Il y a donc une frontière qui paraît plus excluante dans le cas de l'opéra: on est musicien, ou bien l'on n'est «que» spectateur.

Avec «Opera Aperta», nous souhaitons faire évoluer cette conception: réaliser des spectacles de grande qualité qui conservent l'esprit collectif et impressionnant de l'opéra, tout en réduisant l'effectif de façon à pouvoir s'adapter à plus de salles de représentations. Réduire les coûts de production tout en respectant la rémunération de nos artistes et techniciens de façon à pouvoir pratiquer des prix d'entrée moins prohibitifs. Créer nos opéras en nous appuyant sur un partenariat local très développé dans un esprit de partage de savoirs, de façon à impliquer publics et participants et développer une émulation autour de la réalisation du projet.

Orfeo ed Euridice

Nous choisissons l'opéra Orfeo ed Euridice de Christoph Wilibald Gluck pour lancer notre projet Opera Aperta pour de multiples raisons.

La première est tout simplement la beauté de l'oeuvre et l'intérêt dramatique qu'elle présente.

Par ailleurs, cet opéra réunit en scène 3 solistes, un chœur et des parties dansées. Un effectif assez réduit, donc, et qui offre une partition passionnante à chacun.

L'histoire

Orphée pleure la mort de son épouse, Eurydice. Son chant est si touchant qu'Hadès, le dieu des enfers, lui envoie un messager, Amour. Celui-ci lui annonce qu'Hadès l'autorise à aller chercher son épouse au séjour des morts et la ramener parmi les vivants. Il pose cependant deux conditions: Orphée devra être capable d'émouvoir par son chant les furies qui gardent les portes de l'enfer puis, lorsqu'il aura trouvé Euridice, il ne devra pas la regarder jusqu'à la sortie des enfers. S'il parvient à remporter la première épreuve, Orphée ne peut se retenir de se retourner vers Eurydice avant de parvenir au monde des vivants. La jeune-femme meurt donc à nouveau. Toutefois, Amour est à nouveau ému par la peine d'Orphée et fait revenir une nouvelle fois Eurydice à la vie. C'est ainsi que les époux peuvent enfin célébrer leurs retrouvailles dans une grande fête.

Fiche technique

Titre: Orfeo ed Euridice

Compositeur: C.W. Gluck

Genre: opéra

Durée: 1h30

Public: tout public

Langue: italien (sur-titré en français)

Equipe de création:

Production: Ensemble Marelle

Directeur musical: Fabio Pérez Muñoz, Metteuse en scène: Lorène Ehrmann, Chorégraphe: Sara Valota, Scénographe: Muriel Ehrmann, Créateur lumière (recrutement en cours), Costumes : professeurs et élèves de la filière professionnelle des métiers du vêtement du lycée René Char, Coiffures et maquillages: professeurs et élèves de la filière professionnelle des métiers de la coiffure et de l'esthétique du lycée Maria Casares, traduction: professeurs et élèves de la filière ESABAC du lycée René Char, vidéaste: Isabelle Marina, Montage: Lorène Ehrmann

Equipe au plateau (recrutement en cours):

- 3 chanteurs solistes
- 1 danseuse
- chœur (environ 20 chanteurs)
- Orchestre (environ 20 instrumentistes)
- 1 chef d'orchestre

Besoins techniques:

Son :

Pas de reprise micro des chanteurs et instrumentistes,

Sortie audio pour diffuser une courte vidéo (environ 5 minutes) en début de spectacle.

Vidéo:

1 Vidéoprojecteur

1 cyclo

Matériel:

20 pupitres, 20 chaises

Praticables (demande faite prochainement auprès de SALMA)

Scénographie/ accessoires:

- Eléments de décor (arbres structures métalliques, papier et cartons ignifugés)
- Lampes de papier ignifugées avec ampoules led.
- Tissu (environ 9m*2m) ignifugé

Plan de feux et fiche technique détaillée (envoyés au plus tôt)

Note d'intention

Orfeo ed Euridice est l'un des chefs d'œuvre de l'histoire de l'opéra. Outre la grande beauté de la musique, c'est le caractère dramatique de l'œuvre qui séduit tout particulièrement. En effet, Gluck et son librettiste, Calzabigi, concentrent au maximum leur discours afin de mettre en valeur l'histoire et la force des émotions qui traversent les personnages. Grâce à cette absence d'artifice, l'œuvre touche le spectateur directement et profondément. Notre spectacle vise à souligner cette épure de l'œuvre, toute dédiée à l'expression d'émotions universelles et incontournables: la force de l'amour et de la perte, du deuil. La puissance de conviction, également, de l'art et de la poésie.

Nous avons souhaité cet opéra collaboratif pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, parce que nous avons constaté que le monde de l'opéra reste un milieu très exclusif et que le public des amateurs (instrumentistes comme chanteurs) de bon niveau est rarement convié à participer à une production d'opéra. Notre projet vise notamment à combler (à notre échelle) ce manque. C'est pourquoi, nous recrutons des choristes et instrumentistes parmi les étudiants en fin de formation ou les amateurs de tous âges ayant une pratique solide pour se joindre aux professionnels de l'ensemble Marelle dans le cadre de cette production.

Par ailleurs, nous avons souhaité impliquer différents établissements scolaires afin de mettre en synergie différentes compétences complémentaires et de les mettre en valeur, de façon concrète, à travers la présentation à un large public du spectacle.

Notre objectif est de favoriser la mixité des publics: mélomanes déjà intéressés par l'opéra et personnes de l'entourage des participants du projet a priori éloignées de cet univers, venues grâce à la curiosité suscitée par le projet et entretenue tout au long de l'année.

Enfin, l'opéra grâce à son caractère pluridisciplinaire, nous permet de faire se côtoyer des personnes venues d'univers très différents (le chant, la danse, la traduction, le vêtement, l'esthétique...) et de créer un univers esthétique riche de tous ces croisements.

L'ensemble Marelle

L'Ensemble Marelle a été créé à Avignon en 2022 par le chef Fabio Pérez Muñoz et la flûtiste Anne Parisot. Né de la rencontre d'un collectif d'artistes (musiciens, comédiens, artistes plastiques) partageant le désir de proposer de nouvelles façons d'aborder les œuvres du répertoire et de faire découvrir d'autres œuvres moins (ou pas) connues, Marelle est un ensemble de chambre à géométrie variable capable d'aborder un vaste répertoire (du baroque à nos jours) avec les instruments historiques appropriés.

L'action de Marelle se développe suivant trois axes:

- La création et la diffusion de concerts et/ou spectacles
- La proposition de formes pédagogiques autour de la musique classique pour donner des clés d'écoute aux différents publics, habitués des salles de concert ou non.
- La création d'opéras collaboratifs, associant professionnels et amateurs, en partenariat avec les différentes structures locales qui rassemblent l'objectif artistique et pédagogique de notre ensemble.

En 2023, l'ensemble Marelle a initié le cycle de concerts-conférences «**Dans la peau de...**» et a déjà consacré un épisode aux «**autres**»: Johann Michael Haydn (frère de Joseph Haydn) et Carl Philip Emmanuel Bach (fils de Jean-Sebastien Bach), ainsi qu'un épisode à «**l'univers des cantates de Jean-Sebastien Bach**». Les prochains épisodes, en lien avec nos créations, seront dédiés à «**la réforme de l'opéra de Gluck**» et «**l'esthétique musicale de Manuel de Falla**».

Marelle travaille depuis 2023 à la production et la création d'un spectacle musical, «**Les Aventures de l'ingénieur Monsieur de Falla**» dont elle a présenté une maquette au Théâtre Benoît XII en novembre 2023 avec le soutien de la Mairie d'Avignon et de l'ISTS.

Les partenaires du projet

Lycée
Maria Casares

Lycée
René Char

Hdemia il
camaleonte (Sesto
San Giovanni,
Italie)

Collège
Jules Verne

Les
petites
choses
(ressourcerie)

ENSEMBLE *Mareille*

CRR
du Grand
Avignon

Hôpital
de Montfavet

Chapelle
Saint-Louis

L'Eveilleur
(Tiers-lieu)

Ensemble Marelle

- Assure la direction artistique et la coordination du projet
- Emploie l'équipe artistique (directeur musical, metteuse en scène, instrumentistes, choristes et solistes, scénographe, créateur lumières)
- Recrute un(e) chargé(e) de communication afin d'assurer la bonne communication du projet, tant au niveau des participants que du public.
- Assure auprès des établissements partenaires une présence régulière tout au long du projet afin de créer une réelle émulation entre les différents participants. Met en place un planning d'interventions en cohérence avec les rythmes et les objectifs des différents enseignants impliqués.
- Organise les répétitions et les représentations du spectacle.

Personnes ressource:

Fabio Pérez Muñoz (directeur musical): 0674534515/ fabioperek@gmail.com

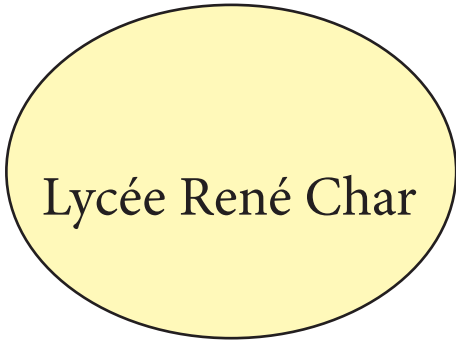
Lorène Ehrmann (metteuse en scène): 0674534515/ lorene.ehrmann@free.fr

Hdemia il camaleonte

- Sara Valota, danseuse chorégraphe et directrice de l'école de danse Hdemia il camaleonte (Sesto San Giovanni, Italie) est danseuse soliste dans le spectacle.
- Elle intervient auprès du chœur pour chorégrapier ses mouvements sur le plateau.
- Elle participe à des rencontres en italien avec les élèves.

Personnes ressources: Sara Valota (danseuse et chorégraphe)

Filière professionnelle (métiers du vêtement)

- Conçoit et réalise les costumes des 3 solistes, de la danseuse soliste et des choristes (~20)
- Participation des élèves lors des dernières répétitions et des représentations pour aider à l'habillage.

Personnes ressources:

Delphine Eliche (professeure en métiers de la mode)

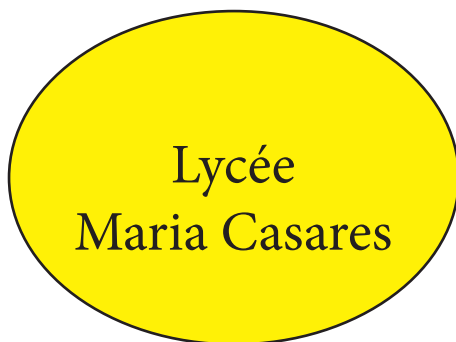
Pascale Corsin (professeure en métiers de la mode)

Filière générale (Esabac)

- Conception des sur-titres (traduits de l'italien vers le français) et participation au sur-titrage lors des dernières répétitions et des représentations.

Personnes ressource:

Celia Filippini (professeure d'italien)

Filière professionnelle (métiers de l'esthétique et de la coiffure)

- Assure la création (pendant l'année scolaire) et la réalisation (pendant les dernières répétitions et les représentations) des maquillages et coiffures des 3 solistes, de la danseuse soliste et des choristes (~20)

Personnes ressources:

Cathy Guénot Marty (professeure de coiffure)

Maeva Beltramo (professeure d'esthétique)

Collège Jules Vernes

- Conçoit, dans le cadre d'un atelier de théâtre avec les intervenants de Marelle, un prologue en italien pour faire comprendre au public la situation initiale de l'opéra.
- Participe à la conception d'un court-métrage mettant en scène ce prologue sous la direction de l'équipe artistique de Marelle.

Personnes ressources:

Elena Zamagni (professeure d'italien)

CRR d'Avignon

Met à disposition, dans le cadre d'une convention, de l'auditorium du Pontet pour une semaine de résidence du 17 au 21 février

L'Eveilleur (Tiers-lieu)

Accueille des répétitions du spectacle (choristes et instrumentistes). Résidence de création lumière. Organisation en partenariat d'une première sortie de résidence.

L'hôpital de Montfavet

Accueille l'orchestre pour deux week-end de résidence en mars 2025.
Une répétition ouverte à destination des patients sera organisée dans
la salle de spectacle de l'hôpital.

Chapelle Saint-Louis

Accueille le chœur pour un week-end de résidence en janvier.

Les petites choses (ressourcerie)

Collabore avec notre scénographe pour la fourniture des matières
premières utilisées pour la scénographie du spectacle.

Interventions auprès des établissements scolaires partenaires du projet

L'équipe de Marelle assure une présence régulière auprès des élèves impliqués dans le projet tout au long de l'année scolaire 2024-2025 afin de les impliquer dans le projet artistique général et de mettre en valeur l'interaction des différents secteurs d'activité dans le cadre d'une production d'opéra.

Les séries d'ateliers, qui ont lieu dans les établissements scolaires, sont organisés suivant trois thématiques:

«Un prologue pour l'opéra "Orfeo ed Euridice"»

L'association Marelle propose un atelier théâtre, d'octobre 2024 à mai 2025, en direction des collégiens étudiant la langue italienne. Cet atelier a pour objectif, en lien avec les professeurs de français et d'italien, de concevoir et réaliser un court-métrage sur l'histoire d'Orphée et d'Eurydice en italien et en français. Ce petit film sera projeté durant les représentations de l'opéra Orfeo ed Euridice de C.W. Gluck par l'ensemble Marelle

(collège, option italien)

«Traduire pour l'opéra»

L'association Marelle propose des ateliers, alliant théorie et pratique, sur la traduction littéraire et les spécificités de la traduction en vue du sur-titrage d'un opéra. Les lycéens réaliseront, avec l'aide de leur professeure et de notre intervenante, une traduction du livret d'Orfeo ed Euridice. Ils constitueront le fichier pour le sur-titrage et s'exerceront au sur-titrage afin de pouvoir assumer ce rôle lors des représentations.

(lycée, option italien)

« Dans les coulisses d'une production d'opéra »

L'association Marelle propose une série d'ateliers qui visent à présenter aux élèves les différentes facettes du travail lié à une production d'opéra, à inscrire leur travail dans un projet artistique global dont toutes les composantes (musique, costumes, scénographie, maquillages, lumières...) sont complémentaires et participent de la réussite du spectacle.

(lycée, filières professionnelles de l'esthétique, la coiffure et du vêtement)

Les intervenants :

Fabio Pérez Muñoz est un chef d'orchestre et instrumentiste (violoncelle et viole de gambe) franco-chilien. Il a également dirigé de nombreux chœurs. Il a été professeur de viole de gambe au conservatoire d'Avignon, actuellement il y dirige les orchestres.

Lorène Ehrmann est comédienne et metteuse en scène. Elle a enseigné le théâtre auprès d'enfants et d'adolescents (Aubervilliers, Nanterre). Elle est aussi intervenue auprès d'adultes en situation de fragilité psychique (Paris). Elle a également une formation de traductrice littéraire (CILS niveau 4 d'italien et master de traduction littéraire du russe).

Anne Parisot est flûtiste, elle enseigne les flûtes historiques au CRR d'Avignon. Elle se produit très régulièrement dans de nombreux ensembles tels que le Freiburger Barockorchester, Les Passions de l'Âme, les Siècles, le Cercle de l'harmonie, la Grande Écurie, l'ensemble Pygmalion, l'orchestre des Champs-Élysées ou le Concert Spirituel.

Isabelle Marina, diplômée de l'IDHEC, est réalisatrice de documentaires et de fictions, et conseillère à l'écriture. Elle a notamment travaillé avec Jude Ratnam (*Demons in paradise*, 2017) et Joël Jounneau (*Voyages en pays lointains*, 2002. *Les Amantes*, 2004). Elle a été intervenante à la Fémis.

Sara Valota est danseuse et chorégraphe italienne, spécialisée en danse contemporaine. Elle dirige l'école de danse, musique et théâtre « Hdemia Il camaleonte » à Sesto San Giovanni, dans la banlieue de Milan. Avec la compagnie il camaleonte, elle a créé de nombreux spectacles dont « la fabbrica della memoria » sur le passé ouvrier de Sesto San Giovanni.

Calendrier:

Quatrième trimestre 2024:

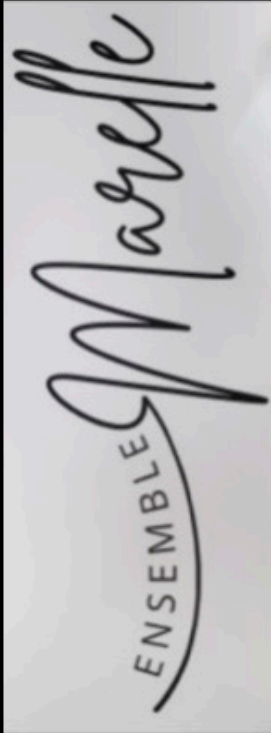
- Début des interventions auprès des élèves.
- Début du travail de conception des enseignants avec leurs élèves (maquillages, coiffures, costumes, prologue, sur-titres, chorégraphies)

Premier trimestre 2025:

- Résidences de création lumière et de conception scénographique
- 19-20 janvier : stage chœur (chapelle Saint-Louis)
- 21 Février : sortie de résidence publique en version piano (auditorium du Pontet)
- 22-23 février: stage chœur (l'éveilleur)
- 22-23 et 28-29-30: stage orchestre (hôpital de Montfavet)
- Phase de réalisation des travaux des enseignants avec leurs élèves.
- Finalisation des maquillages, coiffures, costumes, prologue, sur-titre et chorégraphie avant le 5 avril (début des vacances scolaires)

Avril et mai 2025:

- 19 et 20 avril: répétitions tutti (auditorium du Pontet)
- du 22 au 24 avril : résidence de création au théâtre Benoît XII
- 25 avril : Sortie de résidence au théâtre Benoît XII
- 26 et 27 avril: représentations publiques au théâtre Benoît XII
- Bilan et évaluation du projet avec les équipes encadrantes, enseignantes et les élèves ayant participé au projet.

Association loi 1901
39, RUE Carnot 84000 Avignon
SIRET: 92352303900017
APE: 9001Z
www.ensemblmarelle.com

0633640109
ensemblmarelle@gmail.com

Président: Guillaume Poitevin
Trésorière: Marion Gontard
Secrétaire: Roselyne Abensour