

Dossier pédagogique

ORPHÉE 2050

à la recherche du chant perdu

ORPHEE 2050 — A LA RECHERCHE DU CHANT PERDU - THEATRE MUSICAL

2 chanteuses lyriques – comédiennes / 1 pianiste-comédien

Durée 1h30 ou version courte 1h

Découvrir l'histoire de l'opéra et les notions essentielles autour de la voix chantée

PRESENTATION ET RESUME DU SPECTACLE

Et si, dans quelques dizaines d'années, aux alentours de 2050, le spectacle vivant avait disparu ? Et si les concerts n'étaient plus accessibles que sous forme numérique ? Lorsqu'on vous propose une série de mini-concerts en live, réalisés de manière impromptue dans des lieux improbables, vous réalisez qu'il y a peut-être là un moyen de sortir de l'ennui abyssal qui a envahi votre quotidien. C'est ainsi qu'en écoutant un pianiste et deux chanteuses pratiquant la voix nue et en direct, « réactivant » toutes les dimensions du concert et balayant l'histoire de l'opéra depuis Monteverdi, vous redécouvrez le plaisir de frissonner dans un bain musical sans filtre et jouissez de subits transports émotionnels.

Le spectacle est construit en 9 rendez-vous ponctués par des publicités humoristiques.

LES NOTIONS ABORDEES DANS LE SPECTACLE

1. L'histoire de l'opéra – les compositeurs

Orphée 2050 balaye l'histoire de l'opéra de Monteverdi à Isabelle Aboulker, en abordant des éléments stylistiques ou historiques propres à chacun courant musical.

Les extraits chantés

Puccini, Gianni Schicchi, *O mio babbino caro* (dans la version longue uniquement)

Mozart, les Noces de Figaro : Résumé et extraits de l'œuvre

Monteverdi, Le Couronnement de Poppée, *Pur ti miro* (duo)

Rossini, L'Italienne à Alger, *Cruda sorte*

Offenbach, Pomme d'Api, *j'en prendrai 1, 2, 3* / Les Contes d'Offmann, *Barcarolle* (duo) / Orphée aux enfers, *le Galop infernal* (jingle et bis)
Aboulker, Olympe la rebelle, *Femme, réveille-toi* (duo)
Verdi, La Traviata, *Addio del passato* / Nabucco, *Va pensiero*
Gluck, Orphée et Eurydice, *j'ai perdu mon Eurydice*
Haendel, Rinaldo, *Lascia ch'io pianga*
Wagner, Le ring (Résumé et extrait piano seul)
Bizet, Carmen, *Habanera*

2. Le théâtre et le spectacle vivant

Le spectacle vivant : l'expérience du « live »

Le vocabulaire théâtral : loges, coulisses, jardin / cour ... ; la cage de scène ; le 4ème mur ; l'importance des lumières...

3. La voix lyrique

Une voix sans micro, « nue et en direct » :

Les tessitures évoquées et typologies des voix : soprano, mezzo, rôles travestis, baryton, baryton-basse, contre-ténor, la voix de tête, la question des castrats.

La corrélation entre caractère des personnages et type de voix dans le choix des tessitures.

4. Autres notions musicales

Le livret et la partition

La redécouverte de la musique baroque, les choix d'interprétation

L'opérette

Le mythe d'Orphée et Eurydice

L'enregistrement et le traitement du son

5. Questions sociales et politiques autour des œuvres

Relations de pouvoir et questions sociales dans les Noces de Figaro

#Metoo / Les héroïnes féminines à l'opéra

Olympe de Gouge, Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne

La cancel culture

L'évolution des pratiques culturelles post covid, vers la mort du spectacle vivant ?

LES INTERVENTIONS AUTOUR DU SPECTACLE

1. Comment construit-on un spectacle ? Les métiers du spectacle vivant

3 intervenants : 2 chanteuses, directrices de la compagnie / Un auteur et metteur en scène
1 heure

2. Ateliers pratiques autour de la voix chantée en scène

2 intervenantes : 2 chanteuses (+ 1 pianiste si besoin)

- Notions de base de technique vocale (travail corporel et respiratoire, éveil vocal)
- Présentation et découverte de la voix chantée lyrique
- Éveil au jeu théâtral, mise en espace
- Apprentissage d'un ou plusieurs extraits du programme

Le spectacle peut être participatif et les élèves peuvent être amenés à chanter avec les artistes certaines pièces apprises pendant les ateliers.

Entre 1 et 10 heures d'intervention

BESOINS TECHNIQUES

Salle polyvalente ou grande salle de classe, espace scénique environ 20m² minimum

Alimentation électrique pour le piano (fourni par la compagnie)

Décors très légers et modulables, installation entre 30min et 1 heure

Si version courte, 2 représentations dans la journée possible

L'EQUIPE D'ORPHEE 2050

AERON : Maxime Alberti (piano et jeu)

(Louis Gal ou Arthur Verdet en alternance)

LOWEN : Caroline Adoumbou (chant et jeu)

NESSIA: Fanny Mouren (chant et jeu)

Mise en scène : Bernard Rozet

Costumes : Fanie Munoz

Texte, scénographie : Pierre-Alain Four

Graphisme affiche : Fred Bayle

Caroline ADOUMBOU – Lowen : chant, jeu / CO-DIRECTRICE ARTISTIQUE DE L'ENSEMBLE BRINS DE VOIX

Formée à la Haute École de Musique de Genève, elle se produit en Suisse et en France. Sur scène, elle aborde les rôles de Miss Bagott dans *le Petit Ramoneur* de BRITTEN, la 3e Grâce dans *l'Orfeo* de Belli, Fiordiligi dans *Così Fan Tutte* de Mozart, Celia Peachum dans *l'Opéra de 4 sous de Weill*, Gertrude dans *Roméo et Juliette* de Gounod, la Sorcière dans *Hansel et Gretel* d'Humperdinck, ou encore *Donna Elvira* dans *Don Giovanni* de Mozart.

En musique de chambre, elle est finaliste du concours Mahler avec le pianiste Maxime Alberti et crée avec lui le duo A2.

Co-fondatrice et co-directrice de l'Ensemble Brins de Voix dont elle est co-directrice et co-fondatrice, la mezzo incarne le rôle de Lowen dans leur dernière création *Orphée 2050, à la recherche du chant perdu*. Par ailleurs, Caroline est titulaire d'un Doctorat en management culturel et enseigne le chant aux enfants de la Cigale de Lyon et aux Petits Chanteurs d'Oullins.

Fanny MOUREN – Nessia : chant, jeu / CO-DIRECTRICE ARTISTIQUE DE L'ENSEMBLE BRINS DE VOIX

C'est pendant ses études à Sciences-po que la soprano découvre l'opéra et décide d'en faire son métier. Elle se forme à l'École Supérieure de Musique de Bourgogne où elle obtient son Diplôme d'État de professeur de chant. Elle consacre ses recherches de mémoire aux problématiques liées à la formation vocale des enfants et des adolescents.

Elle chante en chœur en France et à l'étranger dans un répertoire qui s'étend de la musique Renaissance à la création contemporaine. Sur scène, elle aborde les rôles de Didon (*Didon et Enée*, Purcell), Dorabella (*Così fan tutte*, Mozart), Zerlina (*Don Giovanni*, Mozart), Hansel (*Hansel et Gretel*, Humperdinck), le 3ème enfant (*La flûte enchantée*, Mozart), Mercédès (*Carmen*, Bizet), Mazet (*La Colombe*, Gounod) et de nombreux rôles dans des créations de théâtre musical (*Fables en folie*, *Orphée 2050*..)

Co-fondatrice et co-directrice artistique de l'Ensemble Brins de Voix, Fanny enseigne le chant auprès d'un large public (centres sociaux, chœurs d'enfants (La Cigale de Lyon, Les Petits Chanteurs d'Oullins), DEMOS (projet à vocation sociale porté par la Philharmonie de Paris), Conservatoire d'Annonay, ateliers sonores à l'Auditorium de Lyon..).

Maxime Alberti : Aéron (en alternance), piano, jeu

Maxime Alberti se forme à la Haute Ecole de Musique de Genève où il obtient un premier master soliste avec distinction en Juin 2015. Puis il intègre l'École Normale Alfred Cortot de Paris et obtient un diplôme de concertiste en juin 2020. Il revient ensuite à la HEM de Genève où il obtient son deuxième master en pédagogie dans la classe de Cédric Pescia en juin 2022.

En parallèle de sa carrière de pianiste-concertiste, Maxime rejoint l'équipe pédagogique du Conservatoire de Musique de Genève et en tire une source de satisfaction et d'enrichissement personnel qui nourrissent sa musique et son désir d'apprendre. Son éclectisme ainsi que l'intérêt général qu'il porte à la musique lui permettent d'aborder différents genres musicaux et de passer du rôle de soliste à celui d'accompagnateur ou de chambriste au grès des concerts.

Bernard ROZET – mise en scène

Bernard Rozet a été formé au Conservatoire d'art dramatique de Lyon. Après avoir été comédien pendant 15 ans, il crée en 1999 sa compagnie, L'Equipe Rozet. En tant que metteur en scène, il aime alterner les genres et explore la comédie sous toutes ses formes au travers de textes tantôt contemporains, tantôt classiques. Il conçoit également plusieurs spectacles sous forme de cabaret mêlant théâtre et musique. Il est invité régulièrement à mettre en scène les *scènes lyriques* du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, plusieurs opéras à l'étranger (Liverpool, Munich, Thessalonique) et *Le Cid* de Corneille pour le centre culturel français de Phnom Penh.

Il écrit et joue un premier seul en scène, *Sortie de quarantaine* et donne actuellement un deuxième solo, *Les jours s'écroulent*... Il met en scène *Orphée 2050* pour la compagnie Brins de voix.

Pierre-Alain FOUR – écriture, dramaturgie, scénographie

Pierre-Alain Four, auteur et metteur en scène, assure la conception de spectacles musicaux, puisant essentiellement son inspiration dans le répertoire baroque et la musique classique. *Orphée 2050* est sa troisième collaboration avec l'Ensemble Brins de Voix, après *Così fan Tutte* et *Don Giovanni*. Pour l'écriture d'*Orphée 2050*, il s'est aussi appuyé sur son activité de prospectiviste et ses analyses sociologiques du monde de l'art. Avec l'Ensemble Boréades, dont il est le fondateur, Pierre-Alain Four a écrit et mis en scène plus d'une vingtaine de créations, parmi lesquelles on peut citer la trilogie *Castrats / Divas / Rockers* ou encore *2000 fois Butterfly* (relatant la vie d'une cantatrice japonaise). Il a écrit et décliné en plusieurs formats (déambulation, plateau de théâtre, podcast) *Les Bijoux, la Maîtresse et François 1er*, une réalisation qui entremêle musique, récit et vidéo. Pierre-Alain Four collabore aussi régulièrement avec d'autres compagnies ou ensembles comme le Concert de l'Hostel Dieu (direction Franck-Emmanuel Comte) pour qui il a mis en scène *L'Affaire Bach, Shakespeare (still) in love* et *Apollon & Hyacinthe* ou encore l'Ensemble Epsilon (direction Maud Hamon) pour qui il a conçu *Renaissance à la Carte*. Actuellement, il travaille sur *Barriques Baroques* avec l'Ensemble Artifices (direction Alice Julien-Laferrière) après avoir réalisé pour ce même ensemble *Coucou Hibou*.

BRINS DE VOIX - L'OPERA AUTREMENT

Né en 2010 de la volonté de rendre accessible la pratique du chant et la connaissance du répertoire lyrique à un large public, Brins de Voix propose différentes activités autour de la pratique vocale : ateliers vocaux, cours de chant, action culturelle... et participe à la diffusion de la musique vocale par la création de spectacles, formes courtes d'opéra et de concerts. L'Ensemble Brins de Voix est membre de la FEVIS, est régulièrement soutenu par la SPEDIDAM et a bénéficié du soutien du Centre National de la Musique pour la tournée du spectacle Orphée 2050 en 2022-2023.

LES SPECTACLES

Le Théâtre musical

*Orphée 2050 – à la recherche du chant perdu, théâtre musical autour d'airs d'opéra célèbres pour piano et 2 chanteuses. **Création 2021**, environ 20 représentations.

*Fables en folies – vocalises punchlines et bretelles : les Fables de La Fontaine (mais pas que...) passées au crible et revisitées par deux chanteuses lyriques, une slameuse et un accordéoniste. **Création 2017 au Château de Grignan**, environ 15 représentations.

Les Opéras en petit format

*Les Noces de Figaro - Mozart / Création prévue en 2024

*Don Giovanni – Soap opéra de Mozart pour 7 chanteurs et accordéon

*Hansel et Gretel d'Humperdinck - adaptation en français de l'opéra pour 4 chanteurs

*Cosi fan tutte – opéra réalité de Mozart pour 6 chanteurs et accordéon classique

Les Concerts

*Foolish Hearts – opéra et comédies musicales américaines / 3 chanteurs et accordéon.

*Mignonne(s) – promenade pour 3 voix de femmes a cappella ». Des polyphonies de la Renaissance aux musiques actuelles.

L'ACTION CULTURELLE ET LA PEDAGOGIE

L'ensemble Brins de Voix accorde une place centrale à la diffusion du répertoire lyrique auprès d'un public jeune ou éloigné des lieux de culture traditionnels. Ainsi, en plus des interventions scolaires prévues en amont ou en aval des spectacles, l'équipe anime des ateliers dans des centres sociaux, ITEP, foyers d'accueil pour personnes en situation de handicap ou souffrant de troubles autistiques, et propose des formations autour de la voix (Voix en pleine conscience aux Choralies/Festival A cœur joie, formations pour le réseau Canopé, ateliers sonores pour l'Auditorium de Lyon...). L'équipe enseigne la technique vocale au chœur d'enfants la Cigale de Lyon et aux Petits Chanteurs de St Thomas d'Acquin Veritas (Oullins). En 2023, Brins de Voix rejoint le dispositif Pass Culture.

CONTACTS

Caroline ADOUMBOU : direction artistique, gestion / gestion.brinsdevoix@gmail.com 06 73 49 01 74

Fanny MOUREN : direction artistique, communication / communication.brinsdevoix@gmail.com 06 64 52 32 07

Pour Orphée 2050, Diffusion **Pierre-Alain FOUR** : Diffusion.brinsdevoix@gmail.com

www.brinsdevoix.com

Association loi 1901 - n° Siret : 53415387900018 - n° Licence : 2---1070807 Brins de voix est membre de la FEVIS

L'Ensemble Brins de Voix remercie ses partenaires

