

L'OPÉRA

Quels rapports entretiennent musique et théâtre dans un opéra?

1. L'opéra, qu'est-ce que c'est ?

1° Définitions.

♥ **Opéra** : c'est en quelque sorte du théâtre en musique. L'action est interprétée par des voix lyriques accompagnées par un orchestre symphonique. Il y a des actes et des scènes.

♥ **Livret** : c'est le texte d'un opéra. Il est écrit par un librettiste.

2 styles différents :

♥ **Opéra bouffe** : genre d'opéra léger et comique.

♥ **Opéra seria** : genre d'opéra sérieux et noble.

2° Brève histoire de l'opéra.

L'opéra est né de l'évolution de plusieurs genres vocaux.

I La période baroque :

C'est en **1600** qu'est créé le tout 1er véritable opéra : *Eurydice* de Jacopo Peri, sur un livret d'Ottavio Rinuccini. Une œuvre importante à retenir *Orfeo* de **Claudio Monteverdi** (1607), sur un livret d'Alessandro Striggio, **pour le duc de Mantoue**. D'abord un art italien, l'opéra va conquérir toute l'Europe. Les thèmes abordés sont souvent des références à **l'antiquité** et aux **mythes**. **Ce sont des commandes pour des nobles**.

Quelques grands noms à retenir :

- en Allemagne : Gluck
- en France : Rameau et Lully
- en Italie : Monteverdi

II La période classique :

Un compositeur important : W-A Mozart. Des questions se posent sur la langue utilisée. L'italien est privilégié car plus chantant. Différents sujets sont abordés, proches du peuple, car les concerts deviennent publics.

III La période romantique :

C'est l'âge d'or du « bel canto ». (♥ Bel canto = beau chant). Les sujets sont très variés.

Quelques grands noms à retenir : ■ en Italie : Verdi, Puccini, Rossini ;
■ en Allemagne : Wagner ;
■ en France : Offenbach, Berlioz, Bizet.

3° Les voix.

Les voix d'opéra sont des voix **lyriques** voix très expressive et puissante, technique des voix d'opéra).

Rappels des tessitures des voix :

Registre/hauteur	voix de femmes	voix d'hommes
Très aigu	Soprano colorature	Haute-contre ou contre-ténor
Aigu	Soprano	Ténor
Medium	Mezzo-soprano	Baryton
Grave	Alto	Basse
Très grave	Contre alto	Basse profonde

♥ **Le cas des castrats** : les 1ers castrats sont apparus au milieu du XVIème siècle. Il s'agit d'hommes qui ont subi une castration avant leur puberté. Pourquoi ? Pour allier la sonorité des voix de soprano féminines à la puissance des corps masculins. Sans doute le castrat le plus connu : Farinelli (1705-1782).

→ Visionnage d'un extrait du film **Farinelli** de Gérard Corbiau (1994).
Farinelli interprète un air **Lachia ch'io pianga** issu de **Rinaldo**, opéra de Georg Friedrich Haendel, créé le 24 février 1711.

4° L'orchestre.

Les voix sont accompagnées par un orchestre qui va évoluer au fil des siècles selon les modes et les factures instrumentales.

Orfeo nécessite par exemple 2 clavecins, 1 orgue régale, 2 chitarrones, 1 flageolet...

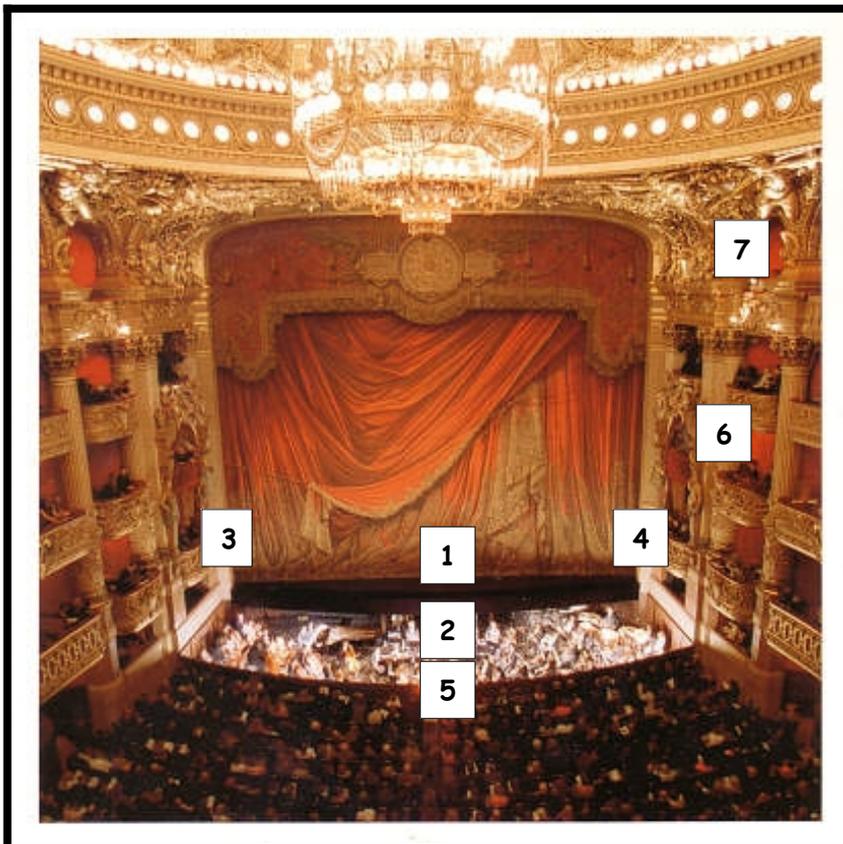

A l'époque classique puis romantique, les chanteurs sont accompagnés par un orchestre symphonique.

5° Les salles d'opéra, une architecture particulière...

Au départ, les voix et les instruments de l'orchestre ne sont pas amplifiés (faute de moyens techniques, nous sommes au XVIIème siècle !!!) et pourtant, le public est nombreux. Il a donc fallu trouver un moyen architectural pour que le son se propage et que peu importe l'endroit où l'on se situe dans la salle, il nous parvienne. La 1ère préoccupation lors d'une construction est **la dimension acoustique.**

La plupart des opéras ont été construits sur le principe des théâtres à l'italienne :

- 1 : La scène.**
- 2 : La fosse d'orchestre.**
- 3 : Côté jardin.**
- 4 : Côté cour.**
- 5 : Le parterre.**
- 6 : Les galeries.**
- 7 : Le paradis ou le poulailler.**

Aujourd'hui encore, la plupart des représentations d'opéra ne sont pas amplifiées.

→ **La Scala** :

L'un des opéras les plus célèbres se situe à Milan, il s'agit de **La Scala** , inauguré en 1778. Cet opéra va être le lieu de création des œuvres les plus célèbres. Quelques exemples :

- en 1831 : **Norma** de Vincenzo Bellini ;
- en 1842 : **Nabucco** de Giuseppe Verdi ;
- en 1904 : **Madame Butterfly** de Giacomo Puccini.

→ **L'opéra Garnier** :

Napoléon III veut un nouveau lieu d'apparat de la haute société, il désire alors construire une salle d'opéra à Paris. Il organise un concours. Le projet retenu est celui de Charles Garnier. La construction est achevée en 1875.

→ **L'opéra de Sydney** :

C'est un des monuments les plus célèbres du XXème siècle (1973). Il a été conçu par un architecte danois : Jorn Utzon. Il est situé dans un endroit insolite : le port de Sydney (Australie). La forme de cet édifice est originale et particulière. Les dimensions sont gigantesques : il y a 5 théâtres à l'intérieur, 5 studios de répétition, plusieurs bars et restaurants. La plus grande salle peut accueillir plus de 2600 personnes.

3. Travail à partir de Don Giovanni, opéra de W-A Mozart.

- Travail de recherches sur W-A Mozart (dans un dictionnaire, dans un livre spécialisé sur la musique ou sur internet) :

1. En quelle année est-il né ?

Il est né le 27 janvier 1756.

2. En quelle année est-il décédé ?

Il est décédé le 5 décembre 1791.

3. Quelle est sa nationalité ?

Il est autrichien.

4. A quel âge a-t-il composé sa première œuvre ?

Il compose ses premières œuvres à l'âge de 6 ans. Il compose son 1er opéra à 11 ans *Apollo et Hyacinthus* (K.38).

5. Combien d'œuvres a-t-il composé ?

Il a composé plus de 700 œuvres.

6. Donne 3 titres d'opéras célèbres qu'il a écrits :

Apollo und Hyacinthus (*Apollon et Hyacinthe*), K.38

Bastien und Bastienne K.50

La Finta Semplice (*La Fausse Ingénue*), K. 51

Mitridate, re di Ponto (*Mithridate*), K. 87

Ascanio in Alba, K. 111

*La Betulia liberata*¹⁰, KV118/74c

Il sogno di Scipione (*Le songe de Scipion*), K. 126

Lucio Silla, K. 135

La Finta giardiniera, K196

Il Re pastore (*Le Roi pasteur*), K. 208

Zaide, K. 344 Opéra inachevé

Thamos, König in Ägypten (*Thamos, roi d'Égypte*) K. 345 (336a)

Idomeneo, rè di Creta, K. 366

Die Entführung aus dem Serail (*L'Enlèvement au sérail*), K. 384

Der Schauspieldirektor (*Le Directeur de théâtre*) K. 486

Le Nozze di Figaro (*Les Noces de Figaro*), K. 492

Don Giovanni (*Don Juan*), K. 527

Così fan tutte (*Ainsi font-elles toutes*), K. 588

La Clemenza di Tito (*La Clémence de Titus*), K. 621

Die Zauberflöte (*La Flûte enchantée*), K. 620

3. Travail à partir de Don Giovanni, opéra de W-A Mozart.

- **Le personnage de Don Juan est un mythe** : C'est un homme noble, séducteur qui recherche l'amour et vit pour le plaisir sur l'instant présent, sans se soucier des retombées ni du mal qu'il peut faire aux femmes.

- **L'opéra** : l'opéra, composé de **deux** actes, a été écrit par W-A Mozart sur un livret de **Lorenzo Da Ponte** Il a été créé au théâtre de Prague le 29 octobre **1787**.

- Les personnages :

- DON GIOVANNI (baryton)
- LE COMMANDEUR (basse)
- DONNA ANNA, fille du commandeur (soprano)
- DON OTTAVIO, fiancé de DONNA ANNA (ténor)
- LEPORELLO, valet de DON GIOVANNI (basse)
- DONNA ELVIRA (soprano)
- ZERLINA, paysanne (soprano)
- MASETTO, fiancé de ZERLINA

- **Résumé** : L'action se déroule à Séville au XVIIIème siècle. Leporello se plaint d'être le valet d'un homme aussi peu fréquentable que Don Giovanni. Puis survient une scène de colère entre Donna Anna, son père le Commandeur et Don Giovanni. Don Giovanni blesse mortellement le Commandeur. Don Ottavio promet à Donna Anna de venger la mort de son père. Pendant ce temps, Don Giovanni est en quête d'une nouvelle aventure féminine. Il retrouve Donna Elvira, une ancienne conquête qui veut se venger du mal qu'il lui a fait. Puis, il tente de séduire une paysanne, Zerlina, déjà fiancée à Masetto. Ce dernier est au courant du rendez-vous qu'a donné Don Giovanni à Zerlina. Leporello doit détourner l'attention du fiancé jaloux. Enfin, une statue du Commandeur fait son apparition. Elle parle et lui demande de se repentir. Don Giovanni refuse, il l'emporte en enfer.

Écoute de l'ouverture :

Quelle formation instrumentale entends-tu ?

Nous entendons un orchestre symphonique.

Entends-tu des voix ?

Il n'y a pas de voix.

Quels sont les sentiments qui se dégagent ?

Il semble y avoir du tourment, de la colère et du mystère. Puis des thèmes plus charmants plus joyeux.

A ton avis à quoi sert une ouverture ?

C'est une présentation de ce qui va se passer dans l'opéra. Nous allons donc entendre des thèmes qui seront réentendus par la suite. Cela correspond au générique d'un film.

Écoute de la scène 9 de l'acte I

■ Combien de parties musicales entends-tu ? Décris-les :

Il y a deux parties différentes : la première est presque parlée, accompagnée par un clavecin ; la seconde ressemble plus à une chanson, et est accompagnée par l'orchestre. Le chant est syllabique pour bien mettre en valeur le texte.

DEFINITIONS :

♥ **Air** : partie chantée d'un opéra dans laquelle les chanteurs expriment leurs sentiments.

♥ **Récitatif** : partie d'un opéra entre le parlé et le chanté qui sert à faire avancer l'action. Souvent il est accompagné par un clavecin.

♥ **Syllabisme** : chanter une note par syllabe.

♥ **Vocalises** : chanter plusieurs notes par syllabe.

Récitatif :

DON GIOVANNI

Alfin siam liberati, Zerlinetta gentil, da quel scioccone:
che ne dite, mio ben, so far pulito?

ZERLINA

Signore, è mio marito...

DON GIOVANNI

Chi? colui? Vi par che un onest'uomo, un nobil Cavalier,
come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel
viso inzuccherato, da un bifolcaccio vil sia strapazzato?

ZERLINA

Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.

DON GIOVANNI

Tal parola non vale un zero; voi non siete fatta per essere
paesana: un' altra sorte vi procuran quegli occhi bricon-
celli, quei labbretti sì belli, quelle ditucce candide e odo-
rose: parmi toccar giuncata, e fiutar rose.

ZERLINA

Ah non vorrei...

DON GIOVANNI

Che non vorreste?

ZERLINA

Alfine ingannata restar; io so che raro colle donne voi altri
cavalieri siete onesti e sinceri.

DON GIOVANNI

Eh, un' impostura della gente plebea! La nobilità ha dipin-
ta negl' occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo: in ques-
to istante io ti voglio sposar.

ZERLINA

Voi?

DON GIOVANNI

Certo, io. Quel casinetto è mio: soli saremo, e là, gioiello
mio, ci sposeremo.

DON GIOVANNI

Enfin nous sommes débarrassés, gentille Zerlinetta, de ce
grand sot : qu'en dites-vous, ma chère, je sais faire place nette ?

ZERLINA

Seigneur, c'est mon mari...

DON GIOVANNI

Qui ? Lui ? Pensez-vous que l'honnête homme, le noble
chevalier que je me flatte d'être pourrait souffrir que ce
minois doré, ce visage poudré de sucre soit maltraité par
un vulgaire paysan.

ZERLINA

Mais seigneur, je lui ai promis de l'épouser.

DON GIOVANNI

Une telle promesse ne vaut rien ; vous n'êtes pas faite pour
être paysanne : un autre destin vous réservent ces yeux
charmeurs, ces lèvres si belles, ces petits doigts blancs et
parfumés : il me semble toucher le velours d'un roseau,
respirer des roses.

ZERLINA

Ah je ne voudrais pas...

DON GIOVANNI

Que ne voudrais-tu pas ?

ZERLINA

Être finalement trompée ; je sais qu'avec les dames, vous
autres chevaliers êtes rarement honnêtes et sincères.

DON GIOVANNI

Eh, c'est un mensonge des gens du peuple ! La noblesse a
l'honnêteté peinte dans le regard. Donc, ne perdons pas de
temps : sur-le-champ je veux t'épouser.

ZERLINA

Vous ?

DON GIOVANNI

Bien sûr. Ce petit pavillon est à moi : nous serons seuls et
là, mon bijou, nous nous marierons.

DON GIOVANNI
Là ci darem la mano,
Là mi direte sì.
Vedi, non è lontano,
Patiam, ben mio, da qui.

ZERLINA

Vorrei, e non vorrei,
Mi trema un poco il cor ;
Felice è ver sarei,
Ma può burlarmi ancor.

DON GIOVANNI

Vieni, mio bel diletto.

ZERLINA

Mi fa pietà Masetto.

DON GIOVANNI

Io cangerò tua sorte.

ZERLINA

Presto non son più forte.

DON GIOVANNI e ZERLINA (*Vanno verso il
casino di Don Giovanni abbracciati, etc.*)

Andiam, andiam, mio bene,

A ristorar le pene

D'un innocente amor.

DON GIOVANNI

Là nous nous donnerons la main,

Là vous me direz oui.

Vois, ce n'est pas loin,

Partons d'ici, ma bien-aimée.

ZERLINA

Je voudrais et je ne voudrais pas,

Mon coeur tremble un peu ;

Je serais heureuse, il est vrai,

Mais il peut encore me tromper.

DON GIOVANNI

Viens, mon bel amour.

ZERLINA

Masetto me fait pitié.

DON GIOVANNI

Je changerai ton sort.

ZERLINA

Vite, je ne suis plus assez forte.

DON GIOVANNI et ZERLINA (*Ils sont enlacés vers
le pavillon de Don Giovanni, etc.*)

Allons, allons, mon coeur,

Apaiser les peines

D'un innocent amour.

Thème A:

Thème B :

Thème C :

■ Combien entends-tu de voix ?

Il y a deux voix. Il s'agit donc d'un duo.

■ Quelles sont leur tessiture ?

Il y a un baryton et une soprano.

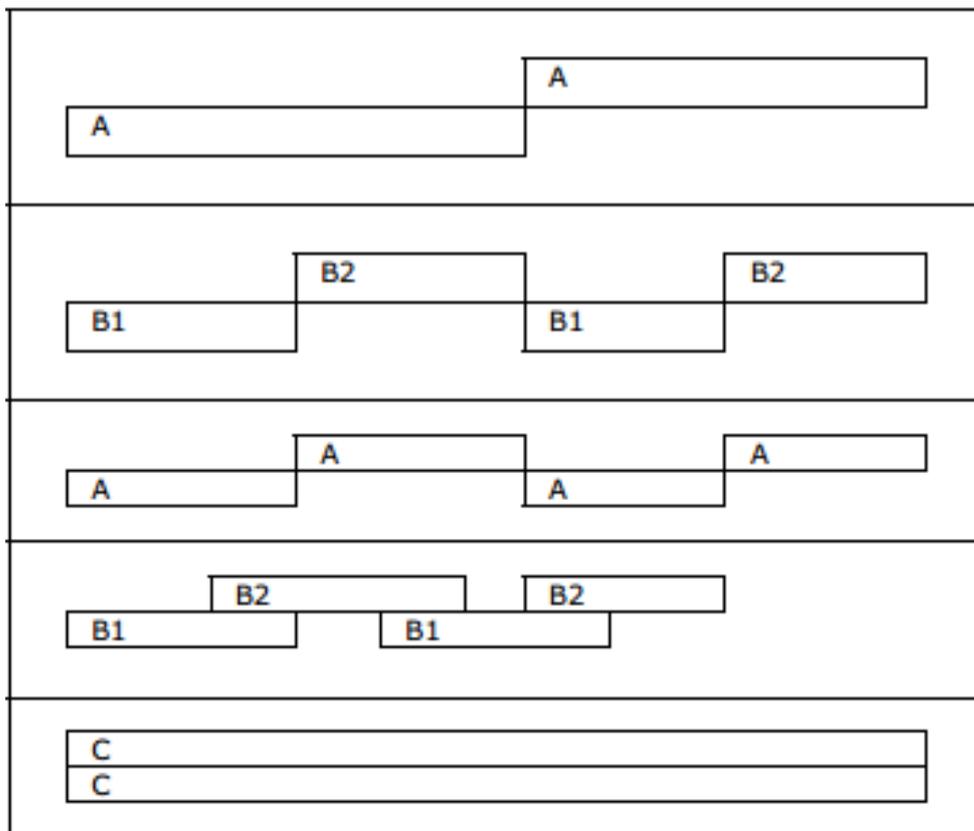
■ Quels sont les sentiments présents dans ce texte ?

Il y a l'amour, la culpabilité, la pitié et l'indécision.

■ Comment évolue le dialogue amoureux ? Faire un schéma dans le cahier.

Il s'agit d'un dialogue. Les interventions sont des plus en plus courtes, jusqu'à se superposer.

Schéma à reproduire sur une feuille de classeur, avec couleurs pour différencier A et B.

Écoute de la scène 15 de l'acte II

Visionnage de la version du Metropolitan Opera House de New York

■ Décris les éléments participant au côté tragique de la scène ?

- **les décors :** la scène se passe dans le sombre, la lumière bleuté met en valeur le personnage du commandeur.

Impression de nuit et de surnaturel.

- **le jeu scénique :** le personnage du commandeur est posé, presque immobile, grand. Les 2 autres s'agitent. L'habit du commandeur rappelle la faucheuse. Leporello, terrifié est à terre.

- **l'orchestre :** nous entendons des parties déjà entendues. Il accompagne, lourd dans le grave, mélodies mystérieuses. Le tempo change : instable.

- **les voix :** les voix d'hommes sont graves, le commandeur est très grave avec des notes longues, le personnage de Don Giovanni, moins grave, plus tourmenté, plus rapide.

Andante. (The ghost of the Commandant appears as a marble statue.) The Commandant

(clap of thunder)

Don Gio - van - ni a ce-nar te - co min-vi - fa - sti! e son ve - nu - to!
Don Gio - van - ni! by thee in - vit - ed, Here be - hold me Asthou'stdi - rect - ed.

ff Tutti Tromba and Tympani ac *Strs.* *p Wind*

IL COMMENDATORE

Don Giovanni, a cenar teco m'invitasti, e son venuto!

DON GIOVANNI

Non l'avrei giammai creduto, ma farò quel che potrò!
Leporello, un' altra cena fa che subito si porti!

LEPORELLO (*mezzo fuori col capo della mensa*)

Ah padron! ah padron! ah padron siam tutti morti!
(*Con molti atti di paura esce e va per partire.*)

DON GIOVANNI

Vanne dico...

IL COMMENDATORE

Ferma un po'. Non si pasce di cibo mortale chi si pasce di
cibo celeste.
Altre cure più gravi di queste, altra brama quaggiù mi
guidò!

LEPORELLO

La terzana
D'avere mi sembra

DON GIOVANNI

Parla dunque:

LEPORELLO

So.

IL COMMENDATORE

Parlo,
Ascolta, più tempo non ho.

DON GIOVANNI

Parla, parla, ascoltando ti sto.

IL COMMENDATORE

Tu m'invitasti a cena, il tuo dover or sai;
Rispondimi, rispondimi: verrai tu a cenar meco?

LEPORELLO (*da lontano, tremando*)

Oibò, oibò! tempo non ha, scusate.

DON GIOVANNI

A torto di viltate tacciato mai sarò!

IL COMMENDATORE

Risolvi:

DON GIOVANNI

Ho già risolto.

IL COMMENDATORE

Verrai?

LEPORELLO (*a Don Giovanni*)

Dite di no! dite di no!

DON GIOVANNI

Ho fermo il cuore in petto: non ho timor, verrò!

LE COMMANDEUR

Don Giovanni, tu m'as invité à dîner avec toi, et je suis venu !

DON GIOVANNI

Jamais je ne l'aurais cru, mais je ferai mon possible !
Leporello, fais apporter tout de suite un autre couvert !

LEPORELLO (*sortant la tête à moitié de sous la table*)

Ah maître! ah maître! ah maître nous sommes tous morts !
(*Il sort avec beaucoup de gestes de frayeur et s'apprête à partir*)

DON GIOVANNI

Va te dis-je...

LE COMMANDEUR

Arrête un peu. Il ne se nourrit pas de nourritures terrestres
celui qui se nourrit de nourritures célestes.
D'autres soins, plus graves que ceux-là, d'autres volontés
m'ont mené ici bas !

LEPORELLO

Je crois
Que j'ai la fièvre

DON GIOVANNI

De trembler.

LE COMMANDEUR

Je parle,
Écoute, je n'ai plus le temps.

DON GIOVANNI

Parle, parle, je t'écoute

LE COMMANDEUR

Tu m'as invité à dîner, tu connais maintenant ton devoir ;
Réponds-moi, réponds-moi : viendras-tu dîner avec moi ?

LEPORELLO (*de loin, tremblant*)

Ah non, ah non ! il n'a pas le temps, excusez !

DON GIOVANNI

Jamais on ne m'accusera de lâcheté !

LE COMMANDEUR

Décide-toi :

DON GIOVANNI

J'ai déjà décidé.

LE COMMANDEUR

Tu viendras ?

LEPORELLO (*à Don Giovanni*)

Dites non ! dites non !

DON GIOVANNI

Mon cœur est solide dans ma poitrine : je n'ai pas peur,
je viendrai !

C. Morandini