

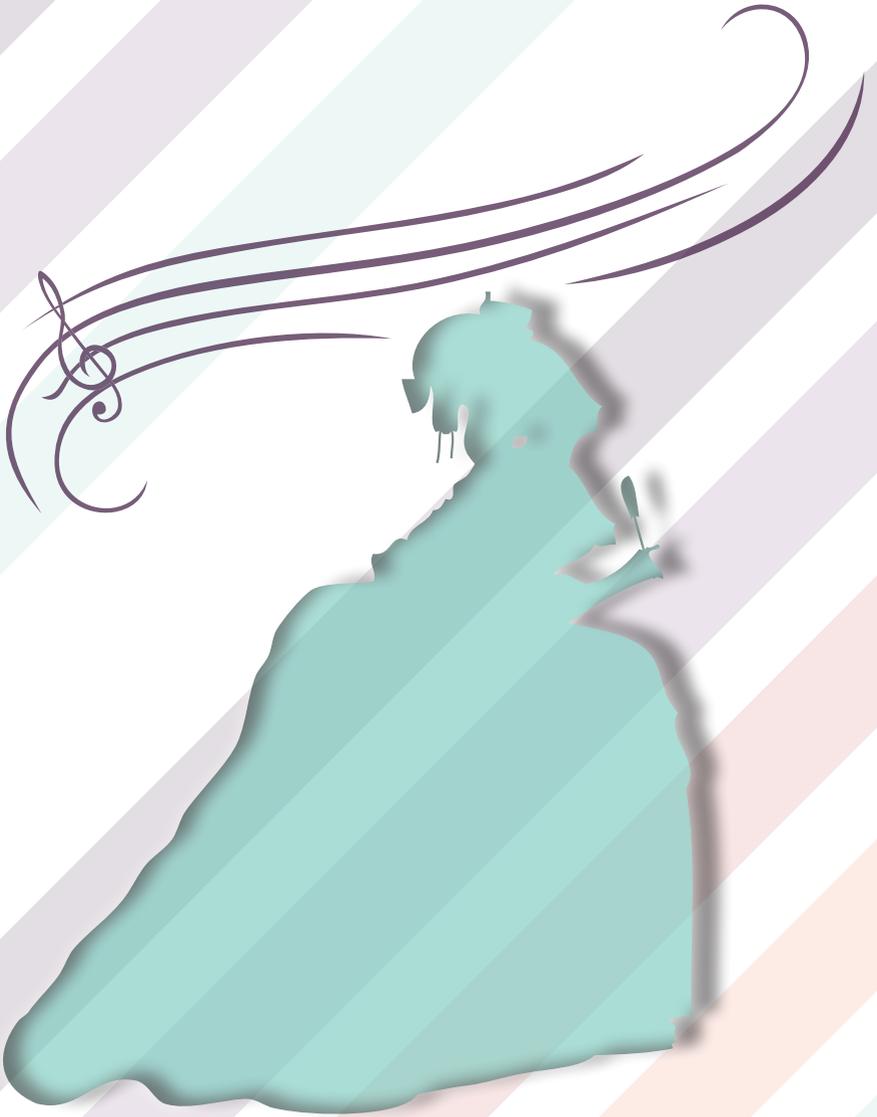
LES DESSOUS DE

l'Opéra

*La
Boîte à
Musique*

article
ket
27
Wallonie

Table des matières

Edito	4
1. Définition et apparition de l'opéra.....	5
Définition de l'opéra	5
Contexte d'apparition	7
2. Les métiers de l'opéra.....	8
Les chanteurs	8
Les musiciens	9
Le compositeur	10
Le librettiste	10
3.L'intrigue	11
4. Les différentes parties d'un opéra.....	12
5. Quelques compositeurs et opéras célèbres.....	14
Claudio Monteverdi	14
Wolfgang Amadeus Mozart	16
Richard Wagner	18
Giuseppe Verdi	20
Jacques Offenbach	22
Giacomo Puccini	24
Georges Gershwin	26
6. Evolution chronologique et géographiques des différents types d'opéra.....	28
Un mot sur la mythologie grecque.....	38
Pour aller plus loin et bibliographie.....	40

Édito

Les Dessous de l'Opéra vous propose des clés de lecture pour découvrir, apprivoiser et démythifier le monde de l'opéra.

Ce livret est une introduction au sujet, les informations ne sont donc pas exhaustives mais permettront sans doute d'offrir quelques éclairages aux amateurs néophytes. Que ce soit dans les faits historiques, les genres, les œuvres ou les compositeurs présentés, nous avons procédé à une sélection. Nous avons été guidés par des considérations pédagogiques et historiques. Ainsi, nous avons choisi de mettre en évidence les innovations propres à une époque ou ses caractéristiques stylistiques générales. En ce qui concerne les opéras et compositeurs présentés, nous avons mis l'accent soit sur les plus emblématiques d'une époque afin d'illustrer le propos par un exemple concret, soit sur des œuvres « célèbres » afin de permettre au lecteur de faire des liens avec ce qu'il connaît peut-être déjà.

Les pistes de découverte proposées à la fin du livret permettront au lecteur et auditeur curieux d'approfondir le sujet.

1. Définition et apparition de l'opéra

1.1. Définition de l'opéra

L'**opéra** est une branche du théâtre dans laquelle les artistes **chantent** au lieu de parler. La musique qui les accompagne est jouée par un **orchestre**. A l'opéra, le rôle des personnages est lié à un type de voix. Par exemple, les rôles d'héroïnes sont souvent destinés à des sopranos, les chanteuses dont la voix est la plus aigüe. Le texte de l'opéra se présente dans un carnet appelé « **livret** », un mot qui vient de l'italien « libretto » et qui veut dire « petit livre ».

L'opéra est un art très diversifié : il en existe différentes formes (opéra-bouffe, opéra-comique, opérette, etc.) qui traitent de différents sujets (du plus sombre au plus drôle).

L'opéra, un genre en soi, à ne pas confondre avec :

- **Le théâtre** : spectacle composé de textes, principalement des dialogues entre des personnages incarnés par des comédiens. Un metteur en scène dirige les différents artistes et techniciens réunis autour de la création du spectacle. Les deux principaux genres de pièce de théâtre sont la comédie et la tragédie.
- **Le ballet** : mise en scène d'une action à travers la danse. Les origines du ballet remontent à la Renaissance italienne, au 15ème siècle plus précisément. Selon les types de ballet, la danse peut être mêlée à de la

musique, du chant, des décors,... Cependant, le moyen d'expression artistique principal reste la danse.

- **L'opérette** : genre musical mélangeant comédie, chant et souvent danse. L'opérette est apparue au 19ème siècle, en puisant dans le théâtre, la musique classique, le ballet et différents genres d'opéra (opéra-comique et opéra-bouffe). Elle inspirera par la suite la comédie musicale, au début du 20ème siècle.

- **Le concert** : représentation musicale par des chanteur(s) et/ou instrumentiste(s) devant un public. La principale caractéristique du concert est que l'essentiel de la représentation se transmet par l'écoute de la musique. Si la dimension visuelle (danse, théâtre,...) devient plus importante que la musique, et que celle-ci n'a pour rôle que d'accompagner l'action, il ne s'agit plus d'un concert mais d'un autre style (ballet, opéra, comédie musicale).

- **La comédie musicale** : apparue au début du 20ème siècle ce genre est toujours en pleine expansion. Beaucoup plus récente que l'opéra, la comédie musicale s'en rapproche pourtant dans la forme. Il s'agit d'un spectacle mêlant le théâtre et d'autres disciplines (chant et danse).

Cependant, opéra et comédie musicale se différencient sous plusieurs aspects :

<i>Opéra</i>	<i>Comédie musicale</i>
Musique classique (avec éventuellement des ballets).	Musique pop ou de variété. Les chorégraphies ont une place très importante.
Les rôles des personnages sont liés à un registre de voix.	Rôle et voix ne sont pas liés.
Peu de texte parlé.	Les scènes parlées sont systématiques.
La musique est produite par un orchestre.	Il n'y a pas souvent d'orchestre pour accompagner les chanteurs.
L'opéra s'inscrit dans la culture européenne.	La comédie musicale est davantage associée à la culture américaine et à Broadway.

1.2. Contexte d'apparition

C'est en *Grèce antique* (du 8ème au 3ème siècle avant J.-C. environ) que nous retrouvons les origines de l'opéra. A l'époque déjà, des spectacles en plein air inspirés de la *mythologie*¹ étaient chantés par un chœur qui commentait les scènes jouées par les acteurs.

Plus tard, au *Moyen Âge* (du 5ème au 15ème siècle après J.-C.), des moines européens s'inspirent de l'art grec antique pour mettre en scène et en musique des épisodes de la Bible afin d'apporter un attrait nouveau à la *religion*. Peu à peu, musique, costumes et chants s'invitent aux spectacles qui sortent alors des églises pour s'installer sur la place publique.

1. Voir le chapitre *Un mot sur la mythologie grecque* en fin de livret

Durant la **Renaissance** (du 15ème au 17ème siècle environ) en Italie, cette forme musicale religieuse évolue la rapprochant davantage de l'opéra dans son aspect actuel. Jusque là, les voix étaient superposées, avec des paroles et des mélodies distinctes, ce qui rendait l'écoute un peu compliquée. Un nouveau style s'impose :

le récitatif. Quelques accords de musique, joués par une poignée d'instruments, accompagnent des paroles chantées par un seul interprète à la fois. La musique est alors beaucoup **plus claire** et les paroles plus audibles.

La **paternité** du premier opéra est, de manière générale, attribuée au compositeur **Claudio Monteverdi** pour son œuvre *L'Orfeo* composée en 1607. En effet, cette œuvre est la première à exploiter et valoriser les spécificités de chaque instrument au fil des différentes phases de l'histoire. D'autres œuvres se rapprochant de la forme de l'opéra avaient déjà été créées auparavant mais il n'en demeure plus aujourd'hui que quelques fragments. Citons par exemple les opéras *Dafne* et *Euridice* de Jacopo Peri composés respectivement en 1598 et 1600.

2. Les métiers de l'opéra

1.1. Les chanteurs

Les chanteurs spécialisés dans l'opéra ou l'opérette sont appelés **artistes lyriques**. Ils peuvent être **solistes** ou **choristes**.

Le rôle que tient un chanteur ou une chanteuse est défini par sa **lessiture**, c'est-à-dire son « étage » de voix (plus grave ou plus aigu). Par exemple, le rôle de Violetta dans *La Traviata* de Giuseppe Verdi est interprété par une chanteuse soprano (le plus haut étage des voix, donc les voix les plus aiguës) tandis que celui de Carmen dans l'opéra du même nom de George Bizet, est joué par une mezzo-soprano, l'étage en dessous de soprano.

Les catégories de voix (du plus grave au plus aigu) :

Hommes :

- basse
- baryton
- ténor
- contre-ténor
- sopraniste

Femmes ou enfants:

- contralto (ou alto)
- mezzo-soprano
- soprano

Les chanteurs d'opéra doivent apprendre par cœur les textes et les airs, se rappeler à quel moment respirer et intensifier leur voix, maîtriser la prononciation en plusieurs langues. Le volume sonore est également important pour dominer un orchestre d'une centaine de musiciens. D'autant que la plupart du temps, les chanteurs d'opéra n'utilisent pas de micro.

1.2. Les musiciens

L'opéra a également besoin de musiciens qui peuvent être soit sur scène soit cachés dans la **fosse d'orchestre** située en contrebas entre le public et la scène. Réunis en un orchestre, ils jouent et interprètent la musique écrite par le compositeur. Ils sont dirigés par un **chef d'orchestre** qui leur donne la mesure et veille à l'équilibre entre les différents instruments.

Les instruments de l'orchestre par famille :

La famille des cordes :

- Violon
- Alto
- Violoncelle
- Contrebasse
- Harpe
- Piano

La famille des cuivres :

- Tuba
- Cor
- Trompette
- Trombone

La famille des percussions :

- Grosse caisse
- Cymbales
- Vibraphone

La famille des bois :

- Clarinette
- Hautbois
- Flûte traversière
- Flûte à bec

1.3. *Le compositeur*

A la source de l'opéra, se trouve le **compositeur**, la personne qui invente et écrit la musique chantée et jouée par les musiciens. Beaucoup de compositeurs jouent eux-mêmes d'un instrument.

1.4. *Le librettiste*

Le compositeur travaille dans la plupart des cas avec un **librettiste** qui, lui, rédige le texte des airs d'opéra sous forme de **livret**. Tout comme les paroliers des chanteurs et chanteuses actuel(les), les librettistes ont bien souvent été oubliés : en effet, qui sait aujourd'hui que Mozart a travaillé avec Lorenzo da Ponte ou Verdi avec Arrigo Boito?

Même quand les textes d'opéra sont rédigés en français (ce qui est rare), il est souvent presque impossible d'en comprendre le sens pour plusieurs raisons : les chanteurs ne sont pas nécessairement francophones, le chant rend la compréhension des textes difficile, etc. Pour faciliter la compréhension de l'opéra, la plupart des salles possèdent de nos jours un système de **surtitres** sur un écran placé au-dessus de la scène (comme les sous-titres à la télévision qui sont eux en bas de l'écran).

N'oublions pas non plus le **décoriste**, le **metteur en scène**, les **costumiers**, les **accessoiristes**, les **maquilleurs**, les **perruquiers**, etc. Une foule de personnes travaillent dans l'ombre d'un opéra !

3. L'intrigue

Durant la **Renaissance** (15ème au 17ème siècle), il est fréquent que les compositeurs et librettistes empruntent à la **mythologie grecque** le thème de leurs opéras. Ces mythes mettent souvent en scène des dieux (Hermès, Apollon, Zeus,...), des héros (Achille, Ulysse,...) ou des créatures fabuleuses (centaures, sirènes,...).²

Durant la **période romantique** (19ème siècle), c'est la **littérature** qui devient de plus en plus source d'inspiration pour les librettistes ; elle leur fournit les thématiques de la majorité des opéras tels que *Faust* ou *Roméo et Juliette* de Gounod et *Macbeth* de Verdi.

La période romantique est aussi l'époque du développement des **identités nationales**, c'est pourquoi les grands faits historiques sont fréquemment mis en scène à l'opéra.

Au **20ème siècle**, le compositeur rédige souvent lui-même le livret ou assemble des textes littéraires pour faire un « **collage** » **dramatique**.

4. Les différentes parties d'un opéra

La plupart des opéras contient entre deux et cinq **actes**, c'est-à-dire des parties séparées par un **entracte** ou un **intermède**. Chacun de ces actes est divisé en **scènes**. Ces petites sections portent des noms particuliers en fonction de leur contenu :

- **Air d'opéra (ou aria)** : une mélodie chantée qui permet aux personnages de faire part de leur état d'âme.
- **Récitatif** : un chant libre dont le rythme ressemble à celui du langage parlé. Le récitatif sert à faire avancer l'action.
- **Chœur** : un chant où plusieurs personnes chantent ensemble.

L'intermède est une interruption dans le spectacle pour reposer l'esprit du spectateur. Il peut être sous forme de danse (ballet, etc.) ou de chant.

5. Quelques compositeurs et opéras célèbres

Claudio Monteverdi (1567-1643) - Italie

Même si le nom de Monteverdi s'est un peu perdu dans le temps, l'histoire de la musique lui réserve une place de choix.

Né à Crémone, en Italie, en 1567, il apprend à jouer de l'orgue, de la viole – un instrument proche du violoncelle – et à chanter. Il compose dès sa jeunesse des **madrigaux** : des chansons, sans accompagnement instrumental, sur le thème de l'amour.

Il publie d'ailleurs son premier livre de madrigaux à 15 ans. A cette époque, il gagne sa vie comme **instrumentiste**. En 1590, il est engagé comme musicien à la cour du Duc de Mantoue. Il y rencontre son épouse, Claudia Cattaneo, la fille d'un collègue.

*En 1607, il compose **L'Orfeo** (Orphée), considéré comme le **premier opéra** de l'histoire de la musique! Le succès est immédiat. Plusieurs aspects en font une œuvre novatrice. Il utilise les instruments en fonction de leurs spécificités pour souligner différentes phases du drame. Monteverdi y intègre aussi différentes formes musicales. Par exemple, le **récitatif** – une voix soliste, au débit proche de la parole, soutenue par un accompagnement instrumental – permet de faire progresser l'action. Tandis que les airs chantés et les passages orchestraux illustrent les sentiments et les passions.*

Sous-estimé en tant que compositeur, en 1613, il quitte Mantoue pour devenir maître de chapelle à la Basilique Saint-Marc de Venise. Là, il compose surtout de la **musique religieuse** mais il continue à accepter des commandes extérieures.

On raconte qu'à la première représentation de Ariane, un opéra marqué par la mort de l'épouse de Monteverdi, l'oeuvre était tellement intense qu'elle a fait pleurer les spectateurs du premier rang.

Suite à la mort de son fils, il devient prêtre en 1632, ce qui ne l'empêche pas de continuer à composer. Dans les dernières années de sa vie, il compose plusieurs œuvres dont *Le retour d'Ulysse dans sa patrie* et l'opéra historique *Le couronnement de Poppée*. Monteverdi a composé 18 opéras, mais très peu nous sont parvenus. Monteverdi meurt en 1643, sans doute d'une cirrhose – une maladie du foie.

Monteverdi a innové dans bien des formes de son époque. Il est connu pour avoir créé le premier opéra, pour avoir été le dernier grand représentant du madrigal à l'italienne – il en a écrit neuf livres – et pour avoir composé de nombreuses œuvres religieuses.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) - Autriche

Né en 1756, à Salzbourg, en Autriche, Mozart est considéré comme l'un des plus grands auteurs d'opéra et l'un des meilleurs compositeurs de tous les temps !

Mozart s'adonne à la musique dès son enfance. C'est son père, lui-même musicien, qui lui prodigue son éducation musicale. Mozart écrit ses premières compositions alors qu'il n'a que cinq ans et compose son premier opéra à 11 ans. Un autre exploit : après une seule écoute d'une œuvre jouée dans la Chapelle Sixtine du Vatican, Mozart réussit à retranscrire la partition de l'œuvre sans une fausse note. Il n'a que 14 ans. Beaucoup considère dès lors Mozart comme un véritable *génie*.

Entre six et 15 ans, Mozart parcourt les routes d'Europe. Son père le fait jouer devant les souverains et les personnes de pouvoir. Il joue du *clavecin*, de l'*orgue* et du *violon*.

Lors de ces voyages, Mozart ne cesse d'apprendre, de composer et d'étudier. Quand il rentre à Salzbourg, il se met au service de l'archevêque. Mais, ne supportant pas son statut de domestique, il quitte la ville pour Vienne, en 1781, devenant le premier musicien à tenter une *carrière indépendante*.

Vienne est alors un centre majeur de l'activité musicale. Il y épouse Constance Weber avec qui il a six enfants. Pour gagner sa vie, Mozart répond à des commandes pour des opéras, vend ses

En matière d'opéra, Mozart a notamment composé Così fan tutte, La Flûte enchantée, Don Giovanni (Dom Juan) et Les Noces de Figaro.

partitions, donne des concerts, compose pour le piano et la voix et donne des cours. Mais comme il est très dépensier, toutes ces activités ne suffisent pas à combler ses dettes.

Mozart compose avec une facilité déconcertante. Ses mélodies paraissent simples et naturellement gracieuses. Pourtant, sa carrière connaît des hauts et des bas.

En 1787, Beethoven arrive à Vienne pour étudier avec lui mais ce dernier doit repartir pour Bonn, en Allemagne.

En 1791, peu après la première représentation de *La flûte enchantée*, Mozart décède. Contrairement à ce que la légende raconte, sa mort n'est pas due à son prétendu rival, Antonio Salieri, mais à une fièvre rhumatismale.

Plus d'une fois, Mozart se cherche une victime pour ses blagues et plaisanteries. Ses collègues musiciens n'y échappent guère. Par exemple, la dédicace du concerto pour cor K417 à Vienne, le 27 mai 1783, disait « par pitié pour cet âne, cet imbécile et ce bouffon de Leitgeb ».

Richard WAGNER (1813-1883) - Allemagne

Entre Verdi, Mozart et Wagner, les passionnés de l'opéra débattent pour déterminer lequel est le plus grand !

Né en Allemagne, en 1813, Wagner est d'abord séduit par le **théâtre**.

A 20 ans, il obtient un poste de **répétiteur** pour une troupe d'**opéra amateur**. Il découvre la scène musicale et décide de s'y essayer. Ses premières créations ne font pas succès. L'une d'elle est un véritable désastre : les chanteurs ne connaissent pas leur rôle, l'orchestre n'est pas accordé, deux chanteurs se battent sur scène... Mais Wagner ne jette pas l'éponge pour autant !

Il quitte l'Allemagne pour la Lettonie où il monte son troisième opéra. Endetté, il fuit le pays pour Londres. Il prend le bateau et c'est durant cette traversée mouvementée qu'il a l'idée d'un nouvel opéra: *Le Vaisseau fantôme*, l'histoire d'un capitaine condamné à voguer éternellement.

Il se rend ensuite à Paris, où il vit de petits boulots. Il découvre alors la **poésie médiévale allemande** : des légendes et des récits fantastiques dont il s'inspire pour de nouveaux opéras. Il revient en Allemagne, à Dresde. Mais il en est finalement banni en raison de ses prises de position politiques. Il reçoit chez lui des **anarchistes** et il participe à une **insurrection populaire**. Ces mouvements réclament plus de libertés et l'unification de la nation allemande.

Après quelques ratages, la chance va enfin sourire à Wagner. Louis II de Bavière, un jeune roi excentrique, décide de mettre ses ressources à sa disposition. Il crée **Tristan et Isolde**, une histoire d'amour impossible,

et *Les Maîtres chanteurs de Nuremberg*, le plus long opéra du monde.

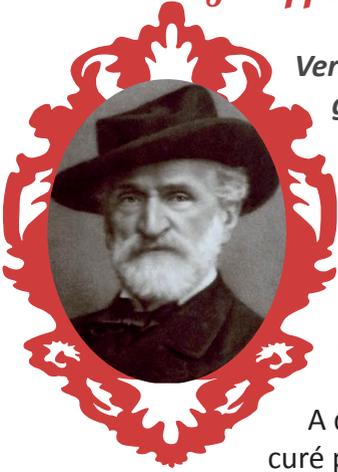
Sa carrière prend son envol. Il crée un *cycle de quatre grands opéras* intitulés *L'Anneau du Nibelung*, aussi appelés le Ring, inspirés d'une saga nordique. C'est une construction monumentale et complexe qui mêle sexe, violence, symbolisme, philosophie, poésie et musique. Wagner considère cette œuvre comme une nouvelle forme d'art, en rupture avec les règles habituelles. Par exemple, on y entend une *mélodie continue* (il est difficile de savoir quand commence un air et quand il se termine).

Sa célébrité se répand. Mais pour faire jouer son cycle, il a besoin d'un théâtre hors norme. Il se lance dans une récolte de fonds et parvient à faire construire le théâtre Festspielhaus. Depuis 1876, chaque année, ce théâtre propose une représentation du Ring.

Wagner a composé près de 15 opéras ainsi que des ouvrages philosophiques et théoriques. Fait rare à l'époque, il a également écrit les livrets de plusieurs de ses opéras.

Gravement malade du cœur, Wagner meurt en 1883, emporté par une angine de poitrine. Ses funérailles seront grandioses, à l'image de son génie musical.

Giuseppe VERDI (1813-1901) - Italie

Verdi fait incontestablement partie des plus grands maîtres de l'opéra aux côtés de Mozart et de Wagner.

Il est né, en 1813, dans le petit hameau de Roncole, en Italie. Il découvre tôt la musique et, particulièrement, à l'église du village, où il apprend à jouer de l'*orgue*.

A dix ans, Verdi a déjà tout appris de ce que le curé pouvait lui offrir. L'épicier du village lui offre une bourse d'étude pour le conservatoire de Milan.

Seulement, il y rate son examen d'entrée car il ne maîtrise pas suffisamment le piano. Il suit alors des cours de composition et perfectionne ses connaissances sur l'opéra.

Il retourne dans son village natal et se marie avec la fille de son protecteur. L'année suivante, le couple prend la direction de Milan où Verdi commence à se faire un nom grâce à ses compositions. Mais Verdi est frappé d'un grand malheur : ses deux enfants en bas âge décèdent successivement en août 1838 et octobre 1839. Peu après, son épouse, sans doute fragilisée par la perte de ses enfants, décède d'une méningite en juin 1840. En outre, ses premiers opéras sont un échec.

Verdi n'écrivait pas pour les snobs ou les critiques mais pour un public d'amateurs. Il disait d'ailleurs « (...) mes meilleurs amis ont été les gens de la rue. »

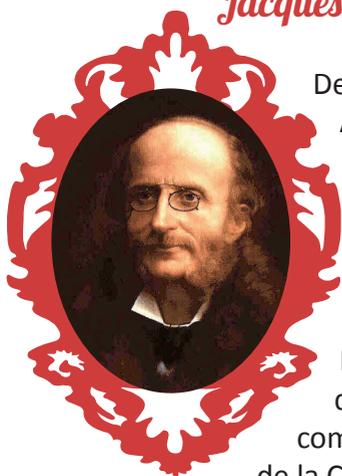
Heureusement, le directeur de l'opéra de Milan lui soumet le *livret* d'un opéra qui éveille son intérêt. C'est ainsi que Verdi se plonge dans la création de *Nabucco*. L'histoire de deux peuples qui se déchirent résonne particulièrement aux oreilles du public italien, alors en pleine lutte pour l'unification du pays. L'opéra est un franc succès !

Verdi reçoit des commandes pour des opéras un peu partout dans le monde : Saint-Pétersbourg, Milan, Le Caire, ... Il se concentre sur l'âme humaine et s'intéresse de plus en plus à des personnages de chair et de sang, comme dans *La Traviata*. Verdi parvient à y interpréter les *passions humaines* : l'amour, la jalousie, le désir, ...

L'opéra *Aida*, une commande venue d'Égypte pour inaugurer l'ouverture du Canal de Suez, rencontre également un énorme succès! Cet opéra rassemble deux aspects de son talent : des grandes *scènes spectaculaires* et un *drame intime*.

Encore aujourd'hui, cet opéra fait de Verdi un maître de l'*opéra romantique italien*. Il meurt début 1901. Les opéras de Verdi sont restés très populaires !

Jacques OFFENBACH (1819-1880) - Allemagne

De son vrai nom Jakob Eberst, Offenbach est né en Allemagne, en 1819, à Offenbach-sur-le-Main. Il obtiendra la nationalité française en 1860.

Très tôt, il démontre un talent pour le **violoncelle**. A 14 ans, il se rend à Paris pour étudier la musique au conservatoire. Indiscipliné, il quitte l'établissement au bout d'un an pour rejoindre l'orchestre de l'Opéra-comique. Il devient ensuite le directeur musical de la Comédie-Française. A 34 ans, il écrit sa première œuvre, une **opérette** (plus court qu'un opéra).

Il devient ensuite directeur d'un théâtre, situé sur les Champs-Élysées. A 39 ans, il connaît son premier grand succès avec l'opéra **Orphée aux Enfers**, dont le Galop infernal – parfois appelé French cancan – est resté célèbre.

Dans Orphée aux Enfers, il **tourne en dérision** le mythe grec d'*Orphée et Eurydice*. Dans le mythe original, Orphée et Eurydice sont deux amoureux, malheureux d'avoir été séparés par la mort. La version d'Offenbach est bien différente : « Madame flirte avec un berger, pendant que Monsieur charme une nymphe (...). Les époux se détestent cordialement et Orphée n'hésite pas à agacer Eurydice en lui jouant son concerto d'1h15 au violon... »

Bien que populaires, ses œuvres ne plaisent pas à certains critiques qui estiment qu'il est mal venu de s'en prendre aux classiques de la mythologie.

Les œuvres d'Offenbach expriment légèreté, joie de vivre et insouciance. Sous le couvert de l'humour, il critique la politique et la société bien-pensante. Il fait ainsi l'apologie de l'adultère ou des ménages à trois...

Offenbach compose essentiellement des *opéras bouffes* et des *opérettes*, des œuvres dont le but est d'amuser et de faire rire le public.

Malgré son succès, il veut composer une œuvre sérieuse : il entame l'écriture des *Contes d'Hoffmann*. Il meurt quelques mois avant la première représentation, en 1880, et laisse l'opéra inachevé.

Richard Wagner, l'un de ses contemporains, le surnommait le « petit Mozart des Champs-Élysées ».

Giacomo PUCCINI (1858-1924) - Italie

Né à Lucques, en Toscane, en 1858, Puccini est issu d'une famille de musiciens. Son arrière grand-père était lui-même compositeur et son père organiste (joueur d'orgue) à la Cathédrale San Martino. A 17 ans, c'est en voyant l'opéra *Aida de Verdi* que Puccini se découvre une vocation pour l'opéra.

A 19 ans, après avoir étudié à l'Institut musical de sa ville, il devient *organiste*, comme l'avait été son père avant lui. Plus tard, en 1880, il part pour Milan où il entre au conservatoire.

Ses deux premiers opéras sont des échecs mais avec le troisième, *Manon Lescaut*, le succès est au rendez-vous (1893). Puccini se consacre dès lors entièrement à ce genre musical. Avec les *librettistes Illica et Giacosa*, il se met au travail sur *La Bohème* (1896). Ce trio fonctionne à merveille et leur association durera jusqu'en 1906. Après avoir composé *Tosca*, Puccini est impliqué dans un accident de voiture qui le rend boiteux. Il ralentit dès lors son activité professionnelle.

Côté cœur, Puccini vit avec une femme mariée, Elvira Gemignani, qu'il épouse à la mort de son mari en 1904. Mais leurs relations sont houleuses au point qu'une servante, soupçonnée par Elvira d'avoir une liaison avec le compositeur, se suicide en 1909.

Durant l'écriture de son dernier opéra, en 1924, *Turandot*, Puccini apprend qu'il a un cancer. Il s'éteint, à Bruxelles, laissant la partition inachevée.

*Puccini a composé des opéras restés célèbres tels que **La Bohème**, **Tosca** et **Madame Butterfly**. Il a un talent indéniable pour captiver le public par une intensité dramatique. Il s'inscrit dans la **tradition** du 19ème siècle tout en apportant une touche de **modernisme** à ses œuvres. Son goût pour l'**exotisme** l'incite, par exemple, à utiliser des mélodies japonaises dans *Madame Butterfly*, un opéra sur l'amour d'une geisha pour un officier de marine américain.*

Georges GERSHWIN (1898-1937) - Etats-Unis

C'est en 1898, à New York, dans une famille juive d'origine russe, que naît Georges Gershwin. Vers 1910, la famille acquiert un piano et Gershwin s'y montre tellement doué que ses parents décident de lui offrir des cours. Il s'y montre d'ailleurs bien plus assidu qu'à l'école.

A 16 ans, Gershwin quitte l'école pour prendre un emploi d'interprète et de vendeur de chansons. Il essaye d'y proposer des créations personnelles, mais sans succès ! Après quelques années, il quitte son travail et devient accompagnateur de spectacle, ce qui lui permet de faire entendre certaines de ses compositions. Il obtient ensuite un poste de compositeur et c'est son frère, Ira, qui écrit les paroles.

En 1920, la chanson *Swanee* rend Gershwin célèbre. Son succès commence à s'étendre à l'étranger. Un directeur musical pousse Gershwin à créer un vrai concerto jazz. Inspiré par les bruits et les paysages d'un voyage en train entre New York et Boston, Gershwin compose *Rhapsody in Blue* en 1924, un morceau à la croisée de la *musique classique* et du *jazz*. C'est un succès !

Gershwin ne cesse dès lors de composer dans les deux domaines : musique « classique » et musique « populaire ».

*Le compositeur n'écrit qu'un seul opéra : **Porgy and Bess** (1935). Dans cette œuvre également, il laisse transparaître les influences du **jazz** et de la **musique typiquement américaine**.*

Ainsi, il est également connu pour les nombreuses *comédies musicales* écrites pour Broadway et pour ses musiques de film.

A côté de l'opéra, les Américains vont beaucoup développer les comédies musicales, un genre désormais plus populaire.

Côté cœur, il multiplie les conquêtes amoureuses. En 1937, il décède subitement d'une tumeur au cerveau alors qu'il est au sommet de sa carrière.

*Soulignons qu'il n'est pas le seul américain à se pencher sur l'art de l'opéra. Il y en aura d'autres tels que *John Adams* et *Philipp Glass*.*

6. Evolution chronologique et géographiques

Nom	Siècle	Apparition et influences
<i>Opéra baroque</i>	17ème	Nait en <i>Italie</i> , il commence à s'exporter à partir de 1750 en Angleterre, en Allemagne et en Russie. La langue de création reste l'italien jusqu'à la fin du 18ème siècle (sauf en France).
<i>Opera seria</i>	fin 17ème - 18ème	Nait en <i>Italie</i> en réaction à <i>l'opéra baroque</i> , il se développe également en Allemagne, en Angleterre et dans toute l'Europe, sauf en France qui résiste toujours à l'opéra italien.
<i>Opera buffa</i>	début 18ème - 19ème	Apparaît en <i>Italie</i> vers 1730 en réaction au sérieux de <i>l'opera seria</i> . Il inspirera par la suite l'opéra-bouffe (en France au 19ème siècle)
<i>Tragédie en musique (ou tragédie lyrique)</i>	17ème et 18ème	Se développe en <i>France</i> en réaction à l'influence grandissante de <i>l'opera seria</i> italien.

des différents types d'opéra

Compositeurs et opéras emblématiques

Caractéristiques du style

Claudio Monteverdi

1567 - 1643): oil est identifié comme le compositeur du premier opéra: **L'Orfeo**

Mais aussi: **Vivaldi, Haendel**

Décors imposants et **effets spéciaux**.
Opéras spectaculaires et **extravagants**.
Plaisir de l'aristocratie et de la bourgeoisie.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : il compose son premier opera seria *Mithridate, roi du Pont* à 14 ans.

Mais aussi: **Haendel**

Nouvelles **règles**.
Intrigue plus **réaliste**.

Gioachino Rossini (1792-1868) :
Le Barbier de Séville est un chef-d'œuvre de l'opera buffa.

Sujets **comiques**.

Jean-Baptiste Lully (1632 - 1687) : il est le père de l'opéra français.

Mais aussi: **Rameau**

Tragédie en musique : danse, intrigue, chant et déclamation.

Nom	Siècle	Apparition et influences
<i>Opéra-ballet</i>		Héritier du ballet de cour, un genre de spectacle du 16ème siècle à la cour de France , conjuguant poésie, musique et danses.
<i>La réforme de l'opéra</i>	<i>moitié du 18ème</i>	Inspirée de l' <i>opera seria italien</i> et de l' <i>opéra français</i> de l'époque. Initiée à Vienne
<i>Opéra comique</i>	<i>18ème -19ème</i>	Apparu d'abord en France , il est à l'origine d'autres formes d'opéra telles que l'opéra-bouffe et l'opérette

Quelques compositeurs et opéras emblématiques

Caractéristiques du style

Opéra-ballet : plus de place à la danse.

Christoph von Gluck (1714 - 1787), compositeur allemand célèbre pour avoir transformé l'opéra par sa « réforme » : son objectif est d'introduire plus de naturel et de vérité dramatique dans l'opéra. Il s'est formé en Italie, en Angleterre et en Allemagne avant de s'installer à Vienne. Création du style classique viennois.

Intrigue **fluide** et actions **simplifiées**.
Réalisme des sentiments et des émotions.

Bizet

Debussy

Offenbach

Associe scènes **chantées** (reprise d'airs populaires) et dialogues **parlés** (souvent inspirés des vaudevilles) Sujets proches du **quotidien** et pas nécessairement « comiques ».

Quelques compositeurs et opéras emblématiques

Caractéristiques du style

Giacomo Meyerbeer (1791-1864) : fondateur du Grand opéra français avec les oeuvres *Robert le diable*, *Les Huguenots* et *Le Prophète*.

Hector Berlioz (1803-1869): *Les Troyens*.

Mais aussi : **Wagner, Verdi, Berlioz** (1803-1869) *Les Troyens*

Très **sérieux**.

Démésure
(décors spectaculaires, effets spéciaux, ballet,...)

Déclin du grand opéra pour raisons financières: spectacles **trop coûteux**.

Le 25 août **1830**, une représentation a lieu au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles en l'honneur de l'anniversaire du Roi Guillaume II.

L'histoire de cet opéra qui met en scène le **patriotisme** et la **lutte pour la liberté** du peuple napolitain contre la domination espagnole fait écho à la situation que vit le peuple belge, à l'époque sous domination hollandaise. Lors de la représentation, les spectateurs se lèvent en criant « Aux armes, aux armes ! ». A la sortie du théâtre, le mouvement de révolte se répand dans les rues de Bruxelles et devient bientôt annonciateur de la **Révolution belge** qui, quelques semaines plus tard, mène le pays à son indépendance des Pays-Bas.

Nom	Siècle	Apparition et influences
<i>Opéra romantique</i>	19ème	Se développe essentiellement à <i>Paris</i> . Se retrouve également en <i>Allemagne</i> , en <i>Italie</i> , et dans d'autres pays d' <i>Europe</i> (Russie, Grande-Bretagne, Hongrie, République Tchèque).
<i>Opéra bouffe</i>	19ème	Apparaît en <i>France</i> . Assez proche de l'opéra comique, mais contrairement à ce dernier, il traite uniquement de sujets drôles et légers.
<i>Opérettes</i>	19ème	Se développent également en <i>France</i> dans la lignée de l'opéra comique et de l'opéra bouffe. On les retrouve aussi en Allemagne et en Autriche. Inspireront au 20ème siècle les <i>comédies musicales</i> .
<i>Opéra contemporain</i>	20ème	Très éclectique, l'opéra contemporain se développe aussi bien en <i>Europe</i> qu'aux <i>Etats-Unis</i> .

Quelques compositeurs et opéras emblématiques

Verdi (1813 - 1900): *Rigoletto*, *La Traviata*, *Aïda*

Ludwig von Beethoven (1770-1827)

: *Fidelio*

Richard Wagner (1813-1883) : *Le Vaisseau fantôme*

Mais aussi : **Bizet**, **Rossini**, **Puccini**

Caractéristiques du style

Sujets **historiques** et **patriotiques**.
Thème central de l'**amour** : femme désespérée, sentiments exacerbés.

Jacques Offenbach (1819-1880): Il a inventé le terme opéra bouffe.

Sujets **drôles** : le but est de faire **rire** et **divertir** le public.
Dialogues **parlés**.

Offenbach

Strauss

Chant, **danse** et **comédie**.
Musique « **légère** » (en opposition à la musique classique « savante »)
Sujets simples et **dénouement** généralement **heureux**.

Claude Debussy (1862 - 1918) :
Pelléas et Mélisandre.

Georges Gershwin (1898 - 1937) :
mêle musique classique et jazz :
Porgy and Bess.

John Adams (1947 -) et **Philippe Glass** (1937 -) : **opéras minimalistes**
(courtes phrases musicales répétées avec de petits décalages).

Désir de **rompre** avec les **règles traditionnelles**.

Décor parfois **inexistant**, intrigue **complexe**, musique parfois **dissonante**.

Eurydice : elle était une dryade (nymphes des arbres) et fut l'épouse d'Orphée. Elle mourut, mordue par un serpent. Inconsolable, Orphée descendit jusqu'aux Enfers pour la sauver. Il parvint à négocier avec les souverains du monde souterrain de récupérer Eurydice à la seule condition qu'il ne se retourne pas pour regarder derrière lui avant d'être sorti des Enfers. Lorsqu'il vit poindre la lumière du jour, Orphée décida de se retourner pour vérifier si sa femme était toujours derrière lui. En un seul coup d'œil, elle disparut et il la perdit pour toujours.

Achille : il était le plus célèbre des héros grecs et une figure légendaire de la guerre de Troie. Sa mère tenta de lui procurer l'immortalité des dieux, notamment en le trempant tout entier dans le Styx (l'un des fleuves des Enfers), exception faite de son talon par lequel elle le tenait. Ce dernier resta donc mortel, d'où l'expression « talon d'Achille » pour désigner le point faible de quelqu'un.

Ulysse : il était l'un des héros les plus célèbres. Roi d'Ithaque (île grecque), il fut marié à Pénélope dont il eut un fils, Télémaque. Il était renommé pour son intelligence rusée qui rendit son conseil très apprécié durant la guerre de Troie.

Quelques créatures fabuleuses :

Centaures : créatures mi-cheval (jambes) mi-homme (torse et tête). Les centaures étaient réputés redoutables et violents.

Sirènes : représentées par des oiseaux à tête humaine, elles symbolisaient les âmes des morts et charmaient les hommes par leurs chants vers une prairie où ils périssaient. A partir du Moyen-âge, les sirènes furent représentées en femmes à queue de poisson (sans doute au contact de la mythologie nordique).

Minotaure : le minotaure était un homme à tête de taureau enfermé dans un labyrinthe en Crète. Il recevait régulièrement quatorze athéniens (sept hommes et sept femmes) qu'il dévorait. Il fut finalement tué par Thésée avec l'aide d'Ariane. Symboliquement, il représente la domination de l'homme par ses pulsions instinctives.

Un mot sur la mythologie grecque

La **mythologie** désigne l'étude de l'ensemble des mythes liés à une civilisation ou une religion. Ces mythes sont des récits qui mettent en scène des figures divines, humaines et/ou monstrueuses.

La mythologie grecque rassemble les mythes qui se développent durant la Grèce antique (à partir de 800 avant J.-C. environ). Ces mythes nous renseignent sur la façon dont les Grecs se représentaient le monde. Ils ont été pendant longtemps, et continuent de l'être aujourd'hui, une source d'inspiration pour de nombreux artistes (littérature, peinture, musique,...).

Quelques dieux :

Zeus : il est le Dieu suprême. Marié à plusieurs déesses et mortelles, il a engendré de nombreux dieux, déesses et héros de la mythologie grecque.

Hermès : il est le messager de Zeus et des dieux, mais également le dieu du commerce, le gardien des routes et des carrefours, des voyageurs, des voleurs, et il conduisait les âmes des héros aux Enfers.

Apollon : il est le dieu grec de la lumière, des arts et de la divination. Il est également dieu des purifications et de la guérison, mais peut apporter la peste avec son arc.

Quelques héros :

Orphée : il était le poète et le citharède (personne qui chante en s'accompagnant d'une cithare) le plus célèbre qu'ait jamais connu l'Antiquité. Il a inspiré, en Grèce antique, un mouvement religieux appelé orphisme.

Pour aller plus loin...

Films :

Le Maître de Musique : film belge réalisé par Gérard Corbiau, sorti en 1988, avec le chanteur d'opéra José Van Dam.

Farinelli: film italo-belgo-français réalisé par Gérard Corbiau, sorti en 1994. Le film retrace de façon romancée la vie du castrat Farinelli.

Le roi danse : film franco-belge réalisé par Gérard Corbiau, sorti en 2000. Le film relate la rencontre entre le Roi Louis XIV, le compositeur Lully et le dramaturge Molière.

La Bohème : film austro-allemand de Robert Dornhelm, sorti en 2008. Inspiré de l'opéra du même nom, composé par Puccini, le film retrace la tragique histoire d'amour entre Mimí et Rodolfo, dans le Paris des années 1830.

Bibliographie

FABIANO Andrea. *Le livret d'opéra : parcours d'un nouveau genre théâtral du XVIIe au XXe siècle*, Études Italiennes : Articles, Notes, Comptes rendus. [En ligne]. Disponible sur www.etudesitaliennes.hypotheses.org/fabianolivretopera (page consultée de 18/04/2012)

POGUE David, SPECK Scott. *L'Opéra pour les Nuls*, First Editions, 1997, France.

OREY Leslie, MILNES Rodney. *Histoire de l'opéra*, L'Univers de l'art, 1987.

www.wikipédia.org

www.ars-classical.com/opera-romantique.html

Article 27 Wallonie
Rue de Bavière 4 - 5000 Namur
081/26 18 43
region.wallonne@article27.be
www.article27.be

Editeur responsable : Article 27 Wallonie - Catherine Legros - 2015

Wallonie

la jeune Province

Bresbant wallon

FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES

Province de
Luxembourg

PROVINCE
de NAMUR