

L'Opéra

DEFINITION :

L'opéra est une pièce de théâtre entièrement chantée. Les chanteurs ont chacun le rôle d'un personnage et sont accompagnés par un orchestre. Il y a des solistes, des chœurs et l'orchestre. Cette forme est née de la volonté de fusionner plusieurs arts : la musique, le théâtre, les arts visuels (décors)...

LE LIVRET :

Un opéra c'est avant tout une histoire ! Elle est écrite dans le livret. C'est le librettiste qui écrit le livret. Tout comme dans une pièce de théâtre il est découpé en **actes** et en **scènes**. Le compositeur et le librettiste travaillent ensemble pour créer un opéra. Ce qui n'a pas toujours été facile. Les librettistes sont généralement auteurs et/ou poètes. On oublie souvent le nom de l'auteur des paroles d'une chanson. Dans l'opéra, c'est un peu la même chose, c'est le nom du compositeur que l'on retient.

Pour les plus curieux : Richard Wagner écrivait lui même le livret et composait la musique de ses opéras.

LES COMPOSITEURS :

Il existe des milliers d'opéras et des centaines de compositeurs. Voici donc pour les plus curieux une petite sélection parmi les compositeurs principaux :

Les italiens :

Claudio MONTEVERDI (1567/1643) : Orfeo (premier opéra).

Giacchino ROSSINI (1792/1868) : Le Barbier de Seville.

Giuseppe VERDI (1813/1901) : La Traviata, Falstaff.

Giacomo PUCCINI (1858/1924) : Madame Butterfly, La Tosca.

Les français :

Jean-Baptiste LULLY (1632/1687) : Le Bourgeois gentilhomme.

Georges BIZET (1838/1875) : Carmen.

Jacques OFFENBACH (1819/1880) : La Périchole.

Claude DEBUSSY (1862/1918) : Pelléas et Mélisande.

Les allemands :

W.A MOZART (1756/1791) : Don Giovanni, Les Noces de Figaro.

Richard WAGNER (1813/1883) : Der Ring Des Nibelung (3 opéras : tétralogie)

Alban BERG (1885/1935) : Lulu, Wozzeck.

Les russes :

Modeste MOUSSORGSKY (1839/1881) : Boris Godounov.

LES DIFFERENTES PARTIES DE L'OPÉRA :

?? **L'ouverture :**

Au début d'un film, il y a toujours ce que l'on appelle un générique, mis en musique.

L'Opéra (histoire)

LES ORIGINES :

Si l'on devait prendre une machine à remonter le temps, on remonterait jusqu'à l'Antiquité. A cette époque, en Grèce, chanter était déjà habituel. Lors des représentations théâtrales, un chœur (que l'on appelait coryphée) intervenait au moment où l'on parlait des sentiments. Ensuite, le voyage se poursuit vers l'Europe. Au Moyen Age, les messes étaient longues. Certains passages de la Bible ont donc été mis en scène et en musique (les mystères). Cela était très apprécié par la population.

C'est enfin en Italie que l'on trouve un des premiers éléments de l'opéra : le **récitatif**. A la Renaissance, le madrigal italien était une forme musicale fortement appréciée de tous. Cependant un soucis demeurait : les chanteurs interprétaient en même temps un texte différent et une mélodie différente. On ne pouvait donc pas comprendre ce qu'ils racontaient. La solution fut trouvée par un groupe de musiciens qui s'appelait la **camerata florentina** (ils venaient de Florence) : lorsque le texte est plus important que l'écriture musicale il suffisait de le réciter avec très peu d'accompagnement musical. De là est né le récitatif.

LA NAISSANCE DE L'OPERA :

Claudio Monteverdi a composé le premier opéra en s'inspirant des idées de la camerata florentina. Son opéra, *L'Orfeo*, est daté de **1607** et sa célébrité reste encore d'actualité. A son époque, la musique n'était pas le plus important, la musique était au service du texte. On avait le goût du grandiose. Un énorme système de machine faisait apparaître des décors immenses. Les chanteurs étaient parfois suspendus à des harnais. On utilisait également des fumigènes. L'opéra était un grand succès national. Le texte était lui aussi une priorité. **Monteverdi ainsi que ses successeurs et élèves vont peu à peu donner une grande importance à la musique.** Elle devient la traduction des sentiments. On n'hésite pas à répéter des mots ou à allonger des syllabes. En 1700 cette façon de chanter devint un des plus importants ingrédients de l'opéra que l'on appela **l'aria** aujourd'hui intitulé **air**.

L'opéra a ensuite conquis les autres pays comme la France, la Russie, l'Allemagne... Son histoire, ses diverses transformations et évolutions sont différentes selon chaque pays puisque les goûts et les traditions ne sont pas les mêmes. Mais aujourd'hui, on se rend tout de même compte qu'il a traversé des siècles d'histoire.

L'OPÉRA (différents types, décors et costumes)

Tout le monde n'aime pas les films d'action. Au cinéma il y en a donc pour tous les goûts : des comédies, des westerns, des films policiers... Pour l'opéra c'est la même chose. Chacun peut se divertir comme il le souhaite. Il existe donc plusieurs types d'opéra.

LES DIFFERENTS TYPES D'OPÉRAS :

?? L'OPÉRA SERIA :

Le sujet est tragique, celui d'un amour perdu ou d'une rivalité familiale par exemple. On y trouve des ensembles, des airs et des récitatifs. Ce type d'opéra date du XVIIIème siècle. Il était souvent la commande d'un roi, ou d'un noble. Ce sont ce que l'on appelait des mécènes.

Exemple : *Idoménée* de Mozart

?? LE GRAND OPERA :

Le livret a souvent un sujet historique. La mise en scène est généralement spectaculaire.

Exemple : *Le vaisseau fantôme* de Wagner

?? L'OPÉRA BOUFFE :

Il est destiné à amuser le public. Faire rire est son objectif. Le texte est amusant et la musique le met en valeur pour qu'on le comprenne bien. Les personnages sont populaires. Il y a beaucoup de duos, de trios, d'ensembles de tailles diverses. Il y a peu de récitatifs.

Exemple : *La Grande Duchesse de Gérolstein* de Jacques Offenbach

?? L'OPÉRETTE :

C'est un ouvrage lyrique où l'on alterne des dialogues parlés et des airs. Les sujets sont souvent sentimentaux et divertissants.

Exemple : *Ciboulette* de Reynaldo Hahn

?? L'OPÉRA -COMIQUE :

Opéra qui alterne des airs chantés et des dialogues parlés. L'action n'est généralement pas comique.