

Baroque 17 ^{es}	1600-1750.
Monteverdi Vivaldi	Lully Purcell Haendel

Classicisme / 18 ^{es}	1750-1800
Gluck	Mozart

Romantisme / 19 ^{es}
Rossini

SEQUENCE PROJET OPERA – 6e D Belgique / Les Fourberies de Figaro

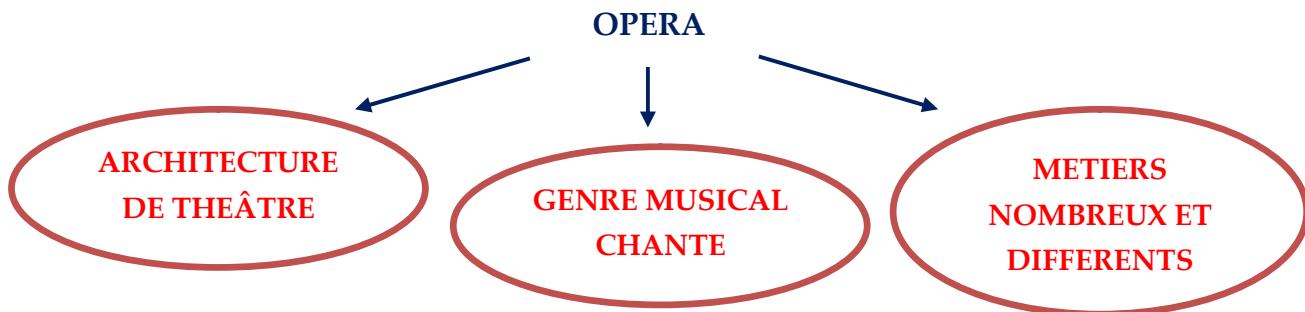
Problématiques :

C'est quoi... l'opéra ?

Du théâtre à l'opéra, du décor à l'envers du décor...

DIAGNOSTIC : Pour moi, l'opéra c'est ...

- 1) Un lieu : le théâtre d'opéra
- 2) Un genre musical lyrique, avec des « voix d'opéra ».
- 3) Un lieu avec plein de métiers différents autour de la scène.

J'ECOUTE ... C'EST PAS SORCIER / LES COULISSES DE L'OPERA :

As-tu retenu le nom d'un théâtre d'opéra connu ?

L'Opéra Garnier, l'Opéra Bastille, le Théâtre Graslin.

Quelle est la forme d'un théâtre à l'italienne ?

En forme de fer à cheval, en demi-cercle.

Acteurs... ou spectateurs... Où se situent-ils dans la salle de théâtre ?

Les acteurs se situent sur la scène.

Les spectateurs se situent au parterre, dans les corbeilles, dans les loges, dans les balcons ou au poulailler.

Que peut-on voir comme genre de spectacle sur les scènes des théâtres d'opéra ?

On peut y voir et écouter des opéras (spectacles lyriques) mais aussi des ballets (spectacles chorégraphiques).

Qu'installe-t-on sur scène pour donner plus de vie au spectacle ?

On y installe des décors en tout genre, des objets, des accessoires, parfois même des vidéos !

As-tu retenu le nom de quelques métiers dans le théâtre d'opéra ?

Chanteurs, danseurs, chefs d'orchestre, chefs de chœur, chefs de chant, scénographes, chorégraphes, régisseurs, directeur d'opéra, directeur de production, cintriers, électriciens, éclairagistes, costumiers, habilleurs, accessoiristes, coiffeurs, maquilleurs...

PERCEVOIR – ECOUTER, COMPARER, CONSTRUIRE UNE CULTURE MUSICALE ET ARTISTIQUE

Ecoutes ciblées : Tu vas écouter et voir plusieurs petits extraits d'opéra. Pour chaque extrait entendu, indique dans le tableau la hauteur qui lui correspond : aigu-medium-grave :

Extrait 1 : Air de la Reine de la Nuit – <u>La Flûte Enchantée</u> de W.A Mozart.	Voix de soprano colorature
Extrait 2 : Air de Figaro – <u>Le Barbier de Séville</u> de G. Rossini	Voix de baryton
Extrait 3 : Air de <u>Tolomeo, Re d'Egitto</u> de G.F Handel	Voix de haute-contre ou contreténor
Extrait 4 : Habanera, Air de Carmen de G. Bizet	Voix de mezzo-soprano
Extrait 5 : Air de Tamino – <u>La Flûte Enchantée</u> de W.A Mozart	Voix de ténor
Extrait 6 : Air du Commandeur – <u>Don Giovanni</u> de W.A Mozart	Voix de basse
Extrait 7 : Air Lascia ch'io piango – <u>Rinaldo</u> de G.F Haendel	Voix de sopraniste
Extrait 8 : Air Ombra mai fu – G.F Haendel	Voix d'alto
Extrait 9 : Air des bijoux de Marguerite – <u>Faust</u> de C. Gounod	Voix de soprano

Info flash

Très souvent à l'Opéra, les **tessitures vocales** correspondent à des **rôles précis** dans les livrets ou histoires d'opéra.

aura souvent le rôle d'une princesse, d'une jeune femme ou parfois à même parfois un jeune souvent à un

sont souvent des jeunes hommes avec leurs voix légères et tendres, souvent des princes ou des jeunes amoureux.

correspond à séductrices, de sorcières

ont souvent des rôles « bouffes »), sont souvent des valets malins et rusés. Leur voix est souple, avec des aigus et des graves, qui peuvent illustrer un caractère insouciant. Dans l'histoire de la musique, les rôles attribués aux barytons ont évolué : à la fin du 19e siècle, les barytons « grave » adoptent des rôles de « méchants ».

peut correspondre à un rôle de garçon (mais chantant bien à la hauteur grave d'une voix de femme) ou mères, et est assez rare chez une femme.

, les rôles correspondants restent à peu près toujours les mêmes : un père, un prêtre, ou même encore le diable en personne.

JE COMPLETE ET JE RETIENS

Le soliste (rappel) : Instrumentiste ou chanteur(se) qui joue **seul** de la musique, ou qui interprète la partie **principale** en étant accompagné (par un piano, par un orchestre, par un chœur...)

Les tessitures vocales : La tessiture vocale désigne l'étendue des notes de la plus **aigue** à la plus **grave** sur laquelle on chante sans forcer, confortablement. Voici un tableau récapitulatif des noms des principales tessitures vocales :

	AIGU	MEDIUM	GRAVE
FEMMES et ENFANTS	SOPRANO	MEZZO-SOPRANO	ALTO
HOMMES	TENOR	BARYTON	BASSE
Plus rare chez les hommes (à la hauteur des voix de femmes)	SOPRANISTE	HAUT-CONTRE ou CONTRE-TENOR	

La hauteur ou le registre : (rappel) C'est la place du son dans l'échelle sonore qui va du grave à l'aigu. On distingue trois hauteurs différentes : **aigu**, **medium** et **grave**.

La Naissance du genre de l'opéra : L'opéra est né à Florence en **Italie** aux alentours de 1600. Il est issu de plusieurs autres genres vocaux et instrumentaux (madrigal dramatique, intermèdes musicaux donnés entre les actes d'un spectacle...) Le premier opéra qui ait survécu est Dafné de Peri (1598), suivi de Euridice de Peri (1600) et Euridice de Caccini (1600). Dans ces premiers opéras on peut aisément entendre le **stile recitativo**, intermédiaire entre la **mélodie** et le **récit**, où la musique suit le texte. Des chœurs viennent s'y ajouter, à l'imitation des modèles antiques. Les sujets des premiers opéras sont souvent issus des pastorales et de la **mythologie** grecque.

Le récitatif ou recitativo : genre de chant qui suit la souplesse et le rythme de la voix dans un débit rapide. Le récitatif sert à faire avancer l'..... dans un opéra.

L'air ou aria : grande mélodie vocale accompagnée par l'....., dans lequel le soliste développe sa (grandes vocalises, ornementsations...). L'air sert généralement à exprimer les intimes d'un personnage.

Les ornementsations : Art d'embellir, de décorer une ligne mélodique à l'aide de notes supplémentaires.

PERCEVOIR – Ecouté, COMPARER, CONSTRUIRE UNE CULTURE MUSICALE ET ARTISTIQUE

Ecoute ciblée : Tu vas écouter un nouvel extrait d'opéra. Réponds aux questions suivantes :

1) Le titre de cet opéra est **Orfeo**. Quel est ce personnage dans la mythologie grecque ?

Fils du **Roi de Thrace Oeagre** et de la **Muse Calliope**.

Son épouse s'appelle **Euridice**.

Ses attributs, ses talents : **Orphée (Orfeo en italien) est souvent représenté avec une lyre à 7 cordes qu'il a reçu d'Apollon.**

Orphée a rajouté deux cordes à cette lyre pour porter leur nombre à neuf, en hommage aux neuf Muses (dont sa maman). Grâce à cette lyre, il pouvait charmer les humains et même les animaux sauvages.

Sa mère la Muse Calliope, était la Muse de l'Eloquence et de la Poésie Epique, qualités artistiques dont Orphée a hérité.

2) Quels sont les différents personnages dans cette scène ?

Dans cette scène, on peut voir plein de personnages différents : au centre, Orphée et Euridice, accompagnés par une prêtresse. Sur les côtés, on peut voir des bergers. Puis arrivent des danseurs, amis d'Orphée et d'Euridice.

3) En combien de parties la scène est-elle divisée ?

Cette scène est divisée en 2 parties :

- **Première partie : une prêtresse accompagne Orphée et Euridice qui viennent de se marier. C'est un instant assez solennel. La prêtresse chante pour expliquer que le couple vient de se marier.**

- **Deuxième partie : C'est un moment plus festif, avec des danses. C'est le moment de la fête après le mariage.**

4) Quelles tessitures vocales entends-tu dans cette scène ?

Dans la première partie, nous entendons un chœur chanter avec toutes les tessitures vocales : Soprano-Alto-Ténor-Basse, puis la prêtresse qui a une voix de soprano.

Dans la deuxième partie, on entend à nouveau un chœur chanter avec toutes les tessitures vocales : Soprano-Alto-Ténor-Basse.

5) A quel moment de l'histoire se trouve-t-on ?

C'est le moment du mariage d'Orphée et d'Euridice.

6) A quelle famille les instruments qui accompagnent les voix appartiennent-ils ?

On peut voir et écouter trois familles d'instruments : les cordes frottées (comme les violons), les cordes frottées (comme les luths ou théorbes, instruments à cordes pincées de la Renaissance), les bois de la famille des vents (comme les flûtes). L'orchestre se situent juste devant la scène, au parterre.

7) A quels endroits les personnages se situent-ils sur la scène ? lesquels se déplacent, lesquels restent statiques ?

Les bergers (qui sont en fait les chanteurs du chœur) sont sur les deux côtés de la scène, côté cour et côté jardin et restent statiques. Orphée et Euridice sont au milieu de la scène et restent statiques. La prêtresse les accompagnant se déplace légèrement sur le devant de la scène. Les danseurs investissent toute la scène et se déplacent lors de leur danse.

8) Le compositeur Claudio Monteverdi a composé un « *dramma per musica* ». Que peut-on en déduire au sujet du caractère de l'histoire ?

On peut supposer qu'il s'agit d'un drame, d'une tragédie, et donc cette œuvre a un côté tragique. Connaissez-vous toute l'histoire d'Orphée et d'Euridice ? A lire dans l'info flash !

Info flash

Aux origines de l'opéra, on trouve des intermèdes musicaux, des drames sacrés, et des comédies madrigalesques. Ces comédies provenaient du genre italien de la Renaissance (16e siècle) appelé « **madrigal** ». Ces madrigaux italiens désignaient des **poèmes chantés en langue italienne**.

Les grands musiciens de la fin de la Renaissance composaient beaucoup de madrigaux, notamment le compositeur italien **Claudio Monteverdi**, et le succès considérable du style madrigal allait donner **naissance à l'opéra**.

Le développement du chant soliste à la Renaissance, la **monodie accompagnée**, a aussi donné naissance à l'opéra.

L'opéra est né à la toute **fin du 16e siècle en Italie**. Ces opéras étaient alors appelés « **dilettanti** » et développèrent le **stile recitativo** (style sous forme de récit). Le premier opéra connu à ce jour est **Daphné** (1597) de Jacopo Peri (1561-1633), puis le deuxième **Euridice** (1600), toujours de Peri.

Au début du 17e siècle, en 1607 est créé le premier grand opéra intitulé **Orfeo** de Claudio Monteverdi (1567-1643).

Son livret (= l'histoire) est lié à la **mythologie grecque et romaine** : les mythes resteront les clés des arguments des livrets d'opéras (même aujourd'hui).
Orfeo de Monteverdi est basé sur le **mythe d'Orphée et d'Eurydice**.

Cet opéra est composé d'une ouverture (= grande introduction jouée par l'orchestre), d'un prologue (= introduction chantée par une soliste) et de cinq actes (= grandes parties dans un opéra).

- 1) **Ouverture** : L'orchestre triomphant joue comme un hymne national très solennel.
- 2) **Prologue** : La Musica (« un esprit de la musique ») explique le pouvoir de la musique et particulièrement le pouvoir d'Orphée dont la musique était si belle qu'elle réussissait à émouvoir les dieux, charmer les hommes et les animaux, et à faire se mouvoir les arbres et les rochers...
- 3) **Acte I** : Mariage d'Orphée et Eurydice.
- 4) **Acte II** : Par une messagère, Orphée apprend qu'Eurydice est morte, mordue par un serpent. Il décide d'aller aux Enfers pour la sauver.
- 5) **Acte III** : L'espoir accompagne Orphée aux portes des Enfers. Rencontrant Charon, le passeur des Enfers, il essaye de le subjuger par son chant. Sans succès, il essaye à nouveau mais avec sa lyre. Charon s'endort et Orphée en profite pour entrer aux Enfers.
- 6) **Acte IV** : Touchée par la musique d'Orphée, Proserpine, la reine des Enfers, épouse de Pluton, le convainc de laisser partir Eurydice. Pluton acquiesce sous une condition : Orphée ne doit pas se retourner pendant qu'Eurydice le suit sur le chemin du retour à la lumière et à la vie. Il part, Eurydice le suit, mais doutant, il se retourne et voit sa femme disparaître. Découragé, il retourne sur Terre.
- 7) **Acte V** : Accablé de chagrin, Orphée est emmené au ciel par son père Apollon et devient immortel, à l'égal des dieux. Il pourra voir Eurydice dans les étoiles. Le chœur chante la gloire d'Orphée.

La mythologie antique était souvent utilisée dans les opéras pour du sérieux à ce genre musical. Au milieu du 17e siècle, on a appelé ce genre d'opéra **l'opera seria**.