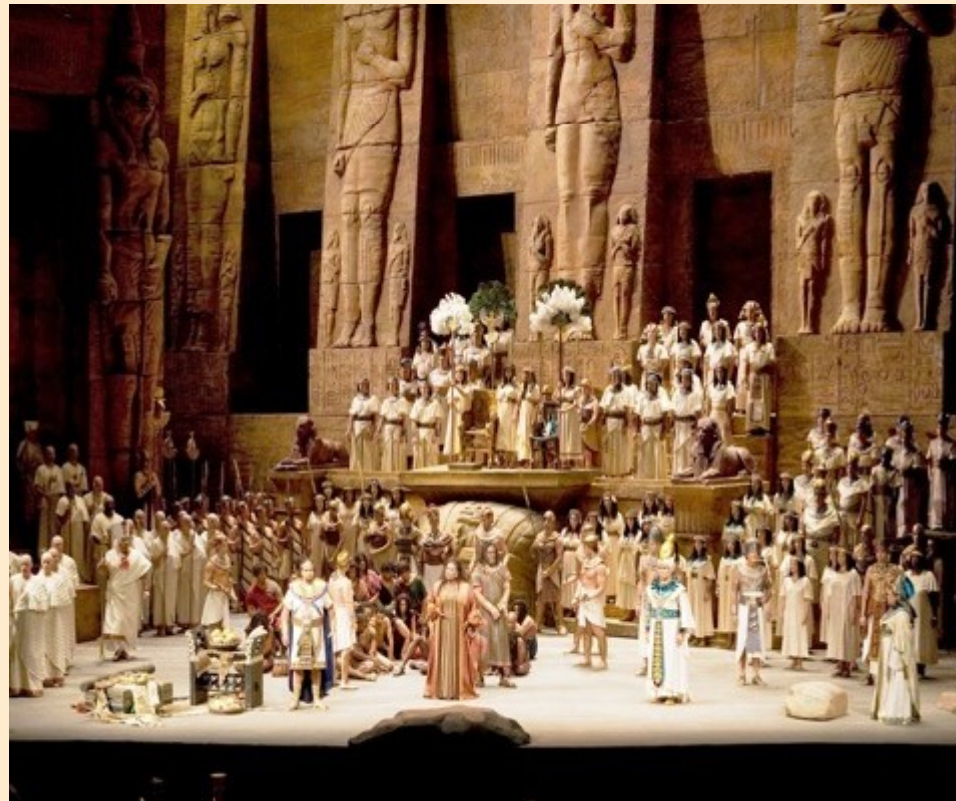

Le Voyage Lyrique

Julia Le Brun

Une histoire de l'opéra

30/05/2023

Aux origines de l'opéra

La Camerata dei Bardi de Florence

Claudio Monteverdi (1567-1643)

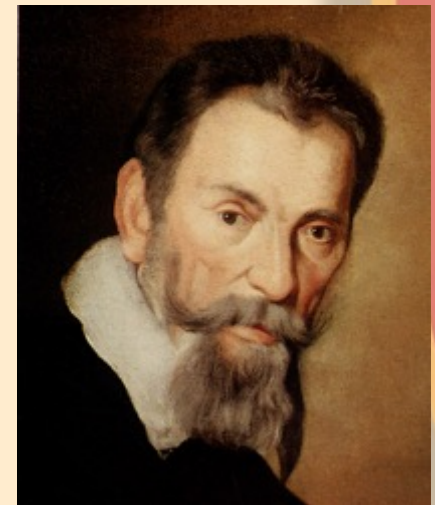
L'Orfeo, favola in musica (Mantoue, 1607)

Le Couronnement de Poppée

Le Retour d'Ulysse

Extrait : *L'Orfeo*
film de Jean-Pierre Ponnelle

De Monteverdi à Haendel

L'époque baroque

Essor de l'opéra à Venise, puis en Italie et en Europe.

1637 : ouverture de 3 grandes salles d'opéra à Venise et installation définitive du genre lyrique dans la vie musicale.

Naissance des écoles régionales : Venise, Rome, Naples

Développement de la mélodie et de la virtuosité

Alternance entre récitatifs (monodie) et airs

Evolution de la scénographie.
Développement de la machinerie et des décors.
Apparition du principe de perspective.

1690 – 1750 L'Académie d'Arcadie et l'*opera seria* période dite du « haut baroque »

Fixe les règles de l'*opera seria*, très codifié.

- Suppression des éléments comiques
- Règle des 3 unités lieu, action, temps
- Fin heureuse exhaltant la vertu
- Détermination du nombre de personnages, d'actes, de scènes par actes etc.
- Les thèmes choisis fondés sur des critères moraux
- Essentiellement composés de récitatifs et d'airs

Age du Bel Canto baroque.

Triomphe des **Castrats** (Farinelli), de la virtuosité et des vocalises ajoutées à volonté.

Apparition de l'*aria da capo* (forme **ABA'**)

Triomphe des livrets de **Pietro Metastasio** (1698-1782) (*Ezio, La Clémence de Titus* etc.)

Extrait de *Farinelli*, film de Gérard Corbiau

Filmé au Théâtre des Margraves de Bayreuth

Contre-ténor

30/05/2023

Julia Le Brun

6

Georg Friedrich Haendel (1685 – 1759)

42 opéras

Rinaldo (1711) (pour la scène londonienne)

Giulio Cesare (1724), Tamerlano (1724), Ariodante (1735), Alcina...

La Tragédie Lyrique ou “tragédie en musique”

Jean-Baptiste Lully (1631-1687), surintendant de la musique de Louis XIV *Atys, Acis et Galatée...*

Jean-Philippe Rameau (1683 – 1764)

Les Indes galantes (1735) Platée (1745) Hippolyte et Aricie

- Déclamation chantée, ballets et machines.
- Se développe parallèlement à la tragédie classique (Corneille, Racine) et s'en inspire.

Et en Angleterre :

Purcell (1659-1695) (*Dido & Aeneas*)

L'opera buffa

« *Dramma giocoso* » ou « *commedia per musica* ».

Il se développe en Italie au début du 18ème siècle

- Des histoires contemporaines du spectateur. Sujet puisé dans le quotidien, intrigue burlesque ou sentimentale.
- Représentation de toutes les classes sociales de l'époque.
- Une forme musicale moins stricte avec plus d'ensembles

Pergolese (1710-1736) – *La Serva Padrona* (1733)

Paisiello (1740-1816) - *Il Barbiere di Siviglia*

Cimarosa (1749-1801) – *Il Matrimonio Segreto*

La période classique viennoise

Christoph Willibald **Gluck** (1714-1787) et
la réforme de l'opéra - *Orphée et Eurydice*

W.A. Mozart (1756 – 1791)

Opera seria: *La Clémence de Titus, Idomeneo*

Opera buffa: trilogie Da Ponte:

Don Giovanni, Les Noces de Figaro,

Singspiel : *Così fan tutte,*

L'Enlèvement au Sérail, La Flûte Enchantée

Extrait : *La Flûte Enchantée*

Le Bel Canto italien

Gioacchino Rossini (1792-1868) *Le Barbier de Séville, La Cenerentola, L'Italiane à Alger, Guillaume Tell...*

Vincenzo Bellini (1801- 1835) *Norma, les Puritains*

Gaetano Donizetti (1794-1848)
L'Elixir d'Amour, Don Pasquale, Lucia di Lammermoor

Extrait : Scène de la Folie de Lucia
Anna Netrebko

Qu'est-ce que le **Bel Canto** ?

C'est un idéal de perfection vocale, une technique de chant :

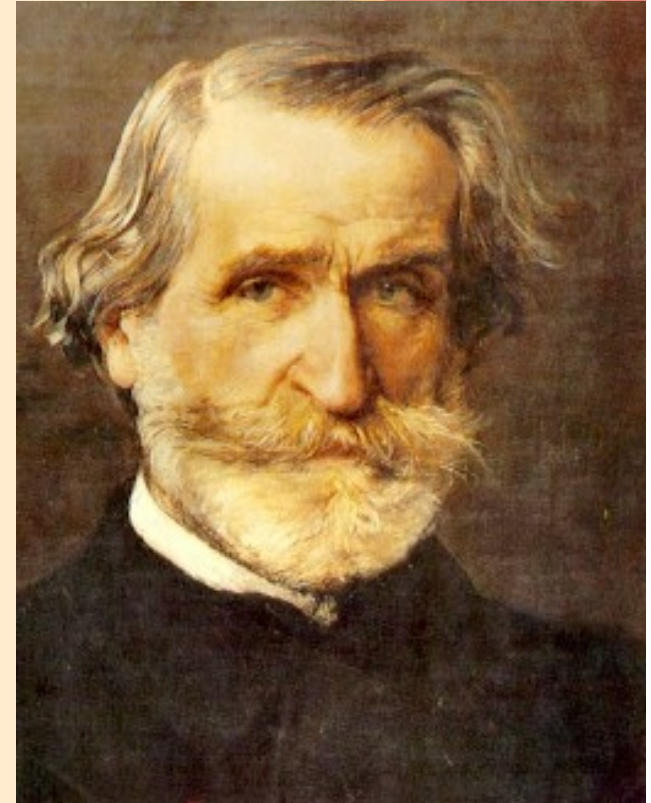
- Recherche de la beauté du timbre et du son
- **souplesse de la voix**, virtuosité vocale, ornements et cadences improvisées.
- **maîtrise de la respiration, legato**

On peut appliquer ce terme à tout le répertoire lyrique italien au **XVIIe** au début du **XIXe** siècle.

Le *bel canto* met en valeur les capacités vocales des interprètes, parfois au détriment de l'action scénique.

Giuseppe Verdi (1813-1901) et son œuvre:

- Pouvoir mélodique de sa musique hérité du Bel Canto
- Développement de la place de l'orchestre (tout en prenant garde de ne pas se laisser influencer par ses deux principaux rivaux : Gounod et Wagner).
- Une capacité à choisir ses livrets pour leur puissance dramatique et leur passion.
- profondeur psychologique de ses personnages.
- exigences nouvelles vis à vis de ses chanteurs dont il réclame un engagement total.
- Risorgimento, Viva Verdi

Œuvres majeures :

Nabucco (1842)

Macbeth

Rigoletto (1851), La Traviata (1853), Le Trouvère

Don Carlos, Aida (1871)

Requiem

Otello

Falstaff (1893)

Extrait : *La Traviata*, Zeffirelli,

Wagner et l'opéra allemand

L'opéra romantique allemand:

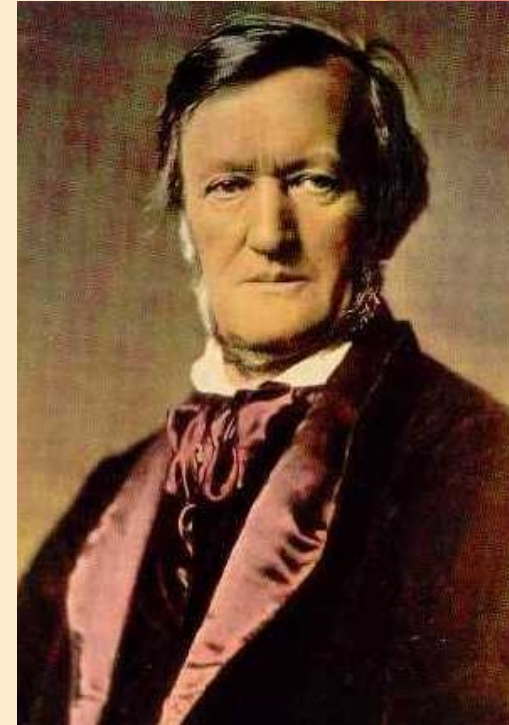
Ludwig van Beethoven (*Fidelio*)

Carl Maria von **Weber** (*Der Freischütz*)

Richard Wagner (1813-1883) et
l'oeuvre d'art totale

Les mythes germaniques revisités

Le *Leitmotiv*

Oeuvres: *Le Vaisseau Fantôme*, *Tannhäuser*, *Lohengrin*, *La Tétralogie* (*L'or du Rhin*, *la Walkyrie*, *Siegfried*, *Le Crépuscule des Dieux*), *Tristan et Iseult*, *Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg*, *Parsifal*.

Extrait: "Adieux de Wotan" de la *Walkyrie*, Bryn Terfel

Le Grand Opéra français priorité au spectacle

Giacomo Meyerbeer (1791 – 1864) *Les Huguenots*
(1836), *Robert le Diable...*

J.F. Halévy (1799 – 1862) *La Juive* (1835)

Mais aussi :

Donizetti (*La Favorite*), Wagner (*Tannhäuser*, 1861),
Rossini (*Guillaume Tell*), Verdi (*Don Carlo*, 1867)

L'Opéra Comique

Opéra-comique = dialogues parlés + morceaux musicaux.

1ère partie du siècle:

1825: *La Dame Blanche* de Boieldieu

Œuvres légères (seront ensuite remplacée par l'opéra bouffe d'Offenbach)

Auber (36 opéras c.) *Fra Diavolo* Adolphe Adam *Le Postillon de Longjumeau*

Ambroise Thomas (1811-1896) *Mignon*

La deuxième partie du XIXème siècle français

Entre Grand Opéra, Opéra Comique et Théâtre lyrique

C. Gounod (1818-1893): *Faust* (1859) TL,
Roméo et Juliette

G. Bizet (1838 – 1893): *Carmen* (1875) OC,
Les Pêcheurs de Perles

J. Massenet (1842-1912): *Werther* (1893) OC,
Manon (1884) OC, *Thaïs*.

C. Saint-Saëns (1835-1921): *Samson et Dalila* (1877)

H. Berlioz (1803 – 1869): *Les Troyens* (1863)

J. Offenbach : Naissance de l'opéra bouffe.

Extrait : *Carmen*, Anna-Caterina Antonacci

Fin de siècle et vérisme italien

- Le Vérisme: Pietro **Mascagni** (1863 – 1945) (*Cavalleria Rusticana*) et Ruggero **Leoncavallo** (1857 – 1919) (*Pagliacci*).

- **Giacomo Puccini** (1848-1924):
entre vérisme et romantisme

Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, La Fanciulla del West, Turandot...

Extrait : *Tosca*

L'opéra au Xxe siècle

Postromantisme :

Richard Strauss : *Salomé, Le Chevalier à la Rose*

La Nouvelle école de Vienne

Alban Berg (1885 – 1935) *Wozzeck, Lulu*

Opéra français

Claude Debussy (1862 – 1918) *Pelléas et Mélisande* (1902)

Maurice Ravel (1875 – 1937) *L'Enfant et les Sortilèges* (1925)

Francis Poulenc (1899 – 1963) *Dialogues des Carmélites* (1957)

Opéra anglais:

Benjamin Britten (1913-1976)

Peter Grimes, The Turn of the Screw, Billy Budd...

Opéra américain : Gershwin, Bernstein, Menotti, Philip Glass...

Une conférence proposée par:

Julia Le Brun

Le Voyage Lyrique

www.levoyagelyrique.com

Contact@levoyagelyrique.com