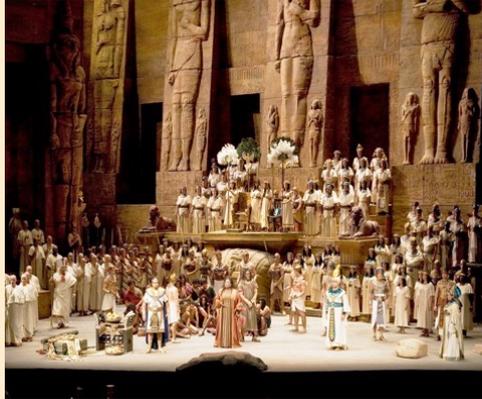

Le Voyage Lyrique

Julia Le Brun

Une histoire de l'opéra

26/11/2021

Une conférence proposée par:

Julia Le Brun

Le Voyage Lyrique

www.levoyagelyrique.com

Contact@levoyagelyrique.com

26/11/2021

Aux origines de l'opéra

La Camerata dei Bardi de Florence
Dafné, (G. Peri) Pièce pastorale
 représentée “ à la manière des
 Anciens”.

L'Orfeo, favola in musica (1607) de
 Claudio Monteverdi, Venise

Claudio Monteverdi (1567-1643):
L'Orfeo, *Le Couronnement de Poppée*, *Le Retour d'Ulysse*.

Rinuccini, Peri (*Euridice*) Caccini
 Cavalli (*La Calisto*)

26/11/2021

Julia Le Brun

De Monteverdi à Haendel

Important 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

L'opéra italien s'organise progressivement

Alternance entre :

- **Récitatifs (monodie) et**
- **Airs**

qui s'éloignent de la voix parlée au profit de la mélodie et de la virtuosité.

26/11/2021

Julia Le Brun

4

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

26/11/2021

Julia Le Brun

5

XVIIIe siècle : Le haut baroque et le triomphe de l'opera seria et des castrats

L'Académie d'Arcadie fixe les règles de l'*opera seria*, très codifié.

- Suppression des éléments comiques (naissance de *l'opera buffa*)
- Règles des 3 unités lieu, action, temps
- Fin heureuse exaltant la vertu, thèmes moraux
- Détermination du nombre de personnages, d'actes, de scènes par actes etc.
- Essentiellement composés de récitatifs et d'airs
- Succès de l'*aria da capo* (forme ABA')
- Triomphe des livrets de **Pietro Metastasio (1698-1782)**

26/11/2021

6

Georg Friedrich Haendel (1685 – 1759) (42 opéras)

Rinaldo (1711) (pour la scène londonienne)

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

Mais aussi : **Antonio Vivaldi**

Extrait : *Alcina*, air de Morgana, Natalie Dessay

26/11/2021

Julia Le Brun

7

En France : 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)

26/11/2021

Julia Le Brun

8

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*

1752: “Querelle des bouffons” en France

26/11/2021

Julia Le Brun

9

La période classique

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*

Francisco Araiza, Kathleen Battle

26/11/2021

Julia Le Brun

10

Le Bel Canto romantique

- 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 XVIIIe au début du XIXe siècle.

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

26/11/2021

Julia Le Brun

11

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

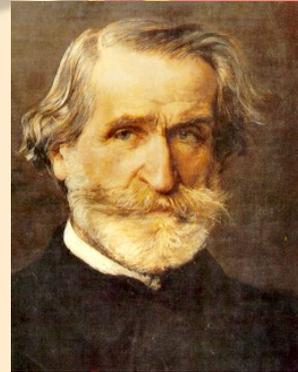
26/11/2021

Julia Le Brun

12

Giuseppe Verdi (1813-1901)

- Pouvoir mélodique de sa musique hérité du Bel Canto
- Développement de la place de l'orchestre
- 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.
- Engagement pour le « Risorgimento » italien

Nabucco (1842), Ernani, Macbeth

La Traviata (1851), Rigoletto, Il Trovatore

Simone Boccanegra, Un Ballo in Maschera, Don Carlo, Aida (1871)
Otello, Falstaff (1893)

26/11/2021

Julia Le Brun

13

Wagner et l'opéra allemand

L'opéra romantique allemand:

Ludwig van Beethoven (*Fidelio*)

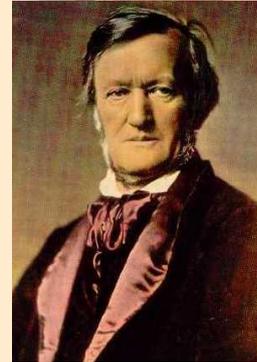
Carl Maria von **Weber** (*Der Freischütz*)

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

Les mythes germaniques revisités

Le *Leitmotiv*

Oeuvres: *Le Vaisseau Fantôme* (1842) *Tannhäuser, Lohengrin, La Tétralogie*
(*L'or du Rhin, la Walkyrie, Siegfried, Le Crépuscule des Dieux*), *Tristan et Iseult, Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg, Parsifal* (1882)

26/11/2021

14

Le continuateur: R. Strauss

Richard Strauss (1864–1949)

Ainsi parlait Zarathustra, poème symphonique

Salomé (1905) *Elektra* (1909) *La Femme sans Ombre*

Le Chevalier à la Rose (1927)

26/11/2021

Julia Le Brun

15

L'opéra en France au XIXes entre Grand Opéra et opéra-comique

Le Grand Opéra : priorité au spectacle

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

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

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

L'Opéra-comique

1825: *La Dame Blanche* de Boieldieu

Auber (36 opéras c.) *Fra Diavolo*

Adolphe Adam *Le Postillon de Longjumeau*

Ambroise Thomas (1811-1896) *Mignon*

Opéra-comique = dialogues parlés + morceaux musicaux.

26/11/2021

Julia Le Brun

16

La deuxième partie du XIXème siècle

Entre Grand Opéra, Opéra Comique et Théâtre lyrique

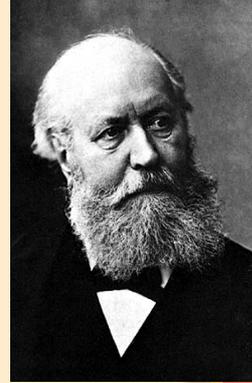
C. Gounod (1818-1893): *Faust* (1859) TL,
Roméo et Juliette

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)

26/11/2021

17

L'opéra russe

Mikhail Glinka, (1804-1857)
Une Vie pour le Tsar

Le Groupe des 5 :

Nicolai Rimski-Korsakov (1844 -
1908) *Sadko*

Modest Moussorgski (1839-1881)
Boris Godounov

P.I. Tchaikovski (1840 – 1893)
Eugène Onéguine, La Dame de Pique

26/11/2021

Julia Le Brun

18

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, Madame Butterfly, La Fanciulla del West, Turandot...

26/11/2021

Julia Le Brun

19

De l'opéra-bouffe à l'opérette

Jacques Offenbach et la naissance de l'opéra bouffe. Les années de "l'offenbachiade"

Orphée aux Enfers, La Belle Hélène, La Vie Parisienne...

Naissance de l'opérette viennoise

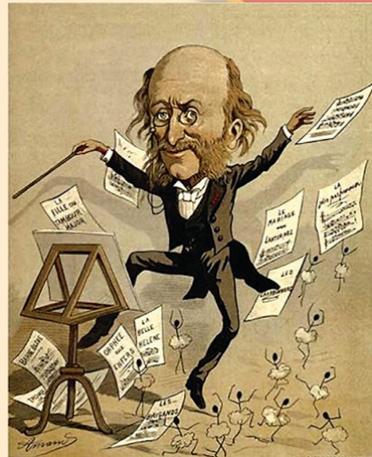
R. Strauss : *La Chauve-Souris* (1874)

F. Lehár : *La Veuve-Joyeuse* (1905), *Le Pays du Sourire*

Naissance de l'opérette en France

Messager (*Véronique*, 1898),

R. Hahn (*Ciboulette*, 1923)

26/11/2021

Julia Le Brun

20

L'opéra au XXe siècle

La Nouvelle Ecole de Vienne
Alban Berg (1885 – 1935) *Wozzeck, Lulu*

Opéra français
Claude Debussy (1862 – 1918) *Pelléas et Mélisande* (1902)
Maurice Ravel (1875 – 1937) *L'Enfant de les Sortilèges* (1925)
Francis Poulenc (1899 – 1963) *Dialogues des Carmélites* (1957)

Benjamin Britten (1913-1976)
Peter Grimes, The Turn of the Screw, Billy Budd...

Naissance de l'opéra américain
L. Bernstein (Candide), G.C. Menotti (Le Consul)
Puis école minimaliste et répétitive : Philip Glass puis John Adams

26/11/2021 Julia Le Brun 21

Le Voyage Lyrique

www.levoyagelyrique.com

contact@levoyagelyrique.com

Julia Le Brun