

Bonjour ! Je m'appelle Isabelle. On m'appelle aussi Lady Vivaldi. C'est mon petit nom d'artistes pour faire rire et sourire les fans de Lady Gaga ! Vivaldi, tu connais ? C'est un célèbre violoniste qui a vécu il y a très longtemps. Comme tu le vois, je joue du violon et j'aime imaginer des spectacles qui transforment la scène en un lieu magique...

LE VIOLON DE L'OPÉRA

dossier pédagogique, 2e et 3e cycles

Objectifs

...écouter et identifier des œuvres de différentes périodes et provenances

...se familiariser avec un genre, un vocabulaire spécifique : celui de l'opéra

...reconnaître la part sensible de l'élève en abordant le côté émotionnel de l'opéra

...visiter un espace artistique et assister à un spectacle

COMMENÇONS PAR LE COMMENCEMENT ! QU'EST-CE Q'UN OPÉRA ?

As-tu déjà vu un opéra ? Je veux dire, as-tu déjà vu un théâtre que l'on appelle un opéra ? Il en existe de célèbres, célèbres dans le monde entier car ils ont accueilli de grands artistes, de grands chanteurs. Célèbres aussi car un opéra est le lieu dans lequel on joue des opéras et que l'histoire de l'opéra, c'est toute une histoire ! Une histoire pleine de divas...

Opéra de Paris

Opéra de Lausanne

Opéra de Sydney

L'opéra, l'œuvre lyrique que l'on présente dans un opéra, une « maison d'opéra », est comme une pièce de théâtre avec des chanteurs sur scène à la place de comédiens. Le livret de l'opéra est mis en musique sous forme d'airs et de récitatifs accompagnés par un orchestre qui joue dans la fosse d'orchestre, sous la scène. Les chanteurs évoluent sur scène parmi des décors et toutes sortes d'effets spéciaux, racontant l'histoire, souvent un drame, en chantant et mimant les scènes comme s'ils étaient dans la vraie vie, en exagérant un petit peu parfois et même beaucoup souvent !

L'histoire de l'opéra est une histoire riche de plusieurs siècles marquée de grands compositeurs qui ont marqué le cours du style de l'opéra. As-tu entendu parler des opéras Aïda, Carmen ou encore La Flûte enchantée ?

Dans les image ci-dessous, tu peux admirer la beauté de la salle de l'Opéra de Paris avec ses balcons sculptés, son plafond peint par Marc Chagall et ses lustres imposants.

1. Le Violon de l'Opéra, à quoi cela te fait-il penser ?
Au Fantôme de l'Opéra, à Mozart, l'Opéra rock, ou encore à Carmen, le film de Carlo Rosi ?

2. Écoute trois extraits

www.youtube.com/watch?v=puOvhFbRfUQ&hspart=GenieoYaho&hsimp=yhs-fh_ds

www.youtube.com/watch?v=cgKT13NNNFw

www.dailymotion.com/video/xbnmdi_mozart-l-opera-rock-23-12-2009-15h_music

Les airs d'opéra expriment tant d'émotions ! Les chanteurs se livrent corps et âme dans l'interprétation de leur personnage qu'il est difficile de rester de marbre à l'écoute d'un opéra ! Dans *Le Violon de l'Opéra*, tu vas rencontrer des héros et des héroïnes qui vivent si intensément que leur vie est un véritable roman ! Tout du long du spectacle, le violon va incarner ces personnages, les uns après les autres, chantant leurs joies, leurs malheurs, leur espoirs ! Tu vas apprendre à les connaître et à les reconnaître ! Il leur arrive bien des histoires, bien des épreuves que souvent tu ne peux pas même imaginer ! Tu vas voir...

LE VIOLON DE L'OPÉRA

Le Violon fait sa diva sur les planches de l'Opéra !

Tantôt joueur, tantôt cajoleur, le violon, toujours amoureux, chante, vocalise et raconte des histoires de divas. Se faufilant parmi les compositeurs d'opéras les plus célèbres, fredonnant au passage quelques airs bien connus et virevoltant parmi les hauteurs vertigineuses de l'instrument, le Violon de l'Opéra te fera découvrir l'opéra autrement, l'Opéra à Quat'cordes !

Isabelle Meyer Violon et direction artistique

Gérard Diggelmann Mise en scène

Ensemble Art-en-Ciel Musiciens

LA FLÛTE ENCHANTÉE

En classe : se familiariser avec un opéra et écouter les différentes tessitures de la voix humaine

Le premier opéra que tu dois connaître tant il est source de joie et d'émerveillement est *La Flûte enchantée* de Wolfgang Amadeus Mozart !

Opéra universel, *La Flûte enchantée* s'adresse aux hommes de tout âge, grâce d'abord à sa merveilleuse musique, l'une des plus poétiques et lumineuses jamais écrite par Mozart, puis grâce au livret d'Emanuel Schikaneder qui fait de *La Flûte enchantée* un conte pour enfants autant qu'un récit initiatique.

RÉSUMÉ

Le Prince Tamino, éperdument amoureux de Pamina, est chargé par la Reine de la Nuit, la mère de Pamina, d'aller la délivrer des prisons du mage Sarastro, présenté comme un tyran. Guidé par les trois Dames de la Reine, Tamino est surtout accompagné de Papageno, un oiseleur truculent, dont la couardise contraste avec la noblesse et le courage de Tamino : à Papageno revient un carillon et à Tamino une flûte magique - deux instruments qui les aideront dans leur périple. Mais Tamino découvre au cours de son voyage que les forces du mal ne sont pas du côté de Sarastro mais de celles de la Reine de la Nuit : cette dernière l'a trompé et elle est prête à tout pour se venger de Sarastro, qu'elle déteste. Truffé de mises à l'épreuve, le parcours de Tamino pour délivrer et conquérir Pamina se charge de symboles qui, de scène en scène, les mènent vers l'amour et la lumière, sous la sagesse bienveillante de Sarastro. La Reine de la Nuit et sa suite finissent anéanties.

En classe : écouter les trois airs suivants et apprendre à chanter l'air de Papageno

1. Air de Papageno

www.youtube.com/watch?v=DpMCRXyW7nk

*Oui, je suis l'oiseleur,
toujours joyeux, holà hoplala
Je suis connu des jeunes et vieux dans tout le pays.
Je sais poser des pièges,
je connais tous les sifflets.
Voilà pourquoi je suis joyeux
tous les oiseaux sont à moi!*

2. Air de la Reine de la Nuit

www.youtube.com/watch?v=XHSVbuoC5p0

*Une colère terrible consume mon coeur;
le désespoir et la mort m'enflamment!
Si Sarastro ne meurt pas de ta main
tu n'es plus ma fille, non plus jamais.
Que soient à jamais bannis, à jamais perdus,
à jamais détruits tous les liens de la nature
si Sarastro n'expire pas par ton bras!
Entendez, entendez, entendez!
vengeance - entendez!*

3. Air de Tamino

www.youtube.com/watch?v=3pnPjgYyNoU&list=RD3pnPjgYyNoU#t=14

*Ce portrait est un ravissement
comme nul n'en vit jamais de pareil!
Je le sens, devant cette image divine,
mon cœur connaît une émotion nouvelle
Quelle est-elle ? En vérité, je ne sais,
mais je la sens ici comme un feu me dévorer
Serait-ce l'amour ?*

Dans quelle langue chantent les chanteurs ?

.....

Est-ce une voix d'homme ou une voix de femme ? Une voix aigüe ou une voix grave ?

.....

Quel est le caractère de chaque chanteur/euse ?

.....

Quelle émotion ressens-tu à l'écoute ?

.....

Dans l'opéra, Papageno est un oiseleur, beau parleur, de caractère joyeux et peu courageux.

Dans l'opéra, la Reine de la Nuit est manipulatrice et malintentionnée (elle remonte Tamino contre Sarastro en lui mentant). L'air exprime une vive colère dont le but est de déstabiliser Tamino pour mieux la manipuler et la pousser à assassiner Sarastro.

Dans l'opéra, Tamino est le prince, noble de caractère et d'âme qui tombe éperdument amoureux de Tamina. L'air exprime l'émerveillement du sentiment amoureux naissant.

Ces trois airs te montrent bien comme les caractères et les personnages d'un même opéra sont typés ! Tu dois pouvoir identifier chaque personnage, héro ou héroïne et ressentir les émotions qu'il/elle vit !

APPRENDS À CHANTER L'AIR DE PAPAGENO ! TUBES D'OPÉRA !

Pour continuer, je te propose de découvrir d'autres airs d'opéras qui sont de véritables tubes de la musique. Es-tu prêt ?

Enseignants : les livrets se trouvent en annexe

Bizet, *Carmen*, Habanera : www.youtube.com/watch?v=6fZRssq7UIM

Carmen, Georges Bizet

Georges Bizet est une figure de la musique française. Il naît à Paris le 25 octobre 1838. Son père enseigne le chant et sa mère est pianiste. En 1875, il termine l'orchestration du célèbre opéra *Carmen*, un opéra-comique en quatre actes d'après la nouvelle *Carmen* de Prosper Mérimée. Créé le 3 mars 1875 à l'Opéra-Comique, c'est l'un des opéras les plus joués au monde. L'action se passe à Séville (ville du Sud de l'Espagne) au début du XIXe siècle et témoigne de l'intérêt de la culture française pour les pays exotiques.

Rossini, *le Barbier de Séville*, air de Figaro : www.youtube.com/watch?v=rmTcmBn56Jk

Le Barbier de Séville, Rossini

Composé en deux semaines l'année 1816, *Le Barbier de Séville* est l'œuvre d'un compositeur de vingt-quatre ans qui en est déjà à son dix-septième opéra ! Toute la musique jaillit là avec une aisance et une limpidité qui laissent pantois. Sérénades, duos et ensembles éclaboussent la comédie de leurs ribambelles de vocalises et de leurs pitreries verbales. Pour autant, le génie de Rossini tient à cet art physique du crescendo, destiné à faire monter la tension, jusqu'à ce que le public trépigne et explose. Ainsi, derrière, le rire et les rythmes qui s'agitent, c'est toute l'insolence de la pièce de Beaumarchais que Rossini verse dans son univers loufoque.

George Gershwin, *Porgy and Bess*, Summertime : www.youtube.com/watch?v=O7-Qa92Rzbk

Porgy and Bess, Gershwin

Gershwin est un fabuleux homme de scène et l'un des plus irrésistibles mélodistes de l'histoire musicale américaine : une douzaine de comédies musicales et d'innombrables chansons en témoignent. Avec son opéra *Porgy and Bess*, créé en 1935, il introduit pour la première fois dans le monde fermé de l'opéra « blanc » la vie et le langage du petit peuple noir, avec les rutilances de l'orchestre et la splendeur des voix. Rarement union des musiques savantes et populaires aura été aussi réussie. Selon le vœu des frères Gershwin et de leurs ayants droit, *Porgy and Bess* ne peut être interprété que par une distribution exclusivement noire, ce qui a permis de lancer la carrière lyrique de nombreux chanteurs afro-américains.

As-tu reconnu l'un ou l'autre de ces véritables tubes de la musique, entre l'air de *Carmen*, l'air du *Barbier de Séville* ou encore la magnifique berceuse de *Porgy and Bess* ?

Comme tu l'as entendu, les chanteurs chantent dans diverses langues. Effectivement, l'opéra est un genre musical qui a séduit de nombreux compositeurs de pays et d'origines diverses. La France avec *Carmen* de Bizet, les États-Unis avec *Porgy and Bess* de Gershwin et l'Italie avec *le Barbier de Séville* de Rossini. On dit d'ailleurs que l'Italie est le pays où l'opéra est né. Le plus ancien compositeur d'opéra est Monteverdi avec son célèbre *Orfeo*. C'était il y a bien longtemps, à l'époque de la Renaissance, dans une ville qui s'appelle Florence et qui s'ouvrait tout juste au XVIIe siècle.

LE MYTHE D'ORPHÉE À L'OPÉRA CHEZ TROIS COMPOSITEURS

À propos, connais-tu l'histoire d'Orphée ? Son histoire est devenue si célèbre qu'elle est devenue un mythe. On parle alors du mythe d'Orphée !

Un peu de mythologie...

Orphée est le musicien et le poète le plus connu et le plus talentueux de la mythologie grecque. Le dieu Apollon, dieu de la Musique et des Arts, lui donne à sa naissance une lyre, sorte de petite harpe. As-tu déjà vu une harpe ? Avec son instrument, Orphée va très vite devenir célèbre tant il en joue divinement bien ! On dit même qu'il est capable d'attendrir avec sa lyre les bêtes les plus féroces, de faire pleurer les hommes et d'attendrir les dieux. D'ailleurs, ces talents musicaux vont lui être très utiles, tu vas voir ! Il rencontre Eurydice, une nymphe très timide et belle telle sa musique, toujours selon le mythe ! Ils s'aiment passionnément et vivent heureux quelques temps. Mais le jour du mariage, Eurydice pose malencontreusement son pied sur un serpent venimeux qui la mord à la cheville et elle meurt. Comme tous les mortels, elle va aux Enfers. Orphée fou amoureux d'elle, va la rechercher et parvient, grâce à sa musique, à faire fléchir Cérèbe, le gardien des Enfers. Celui-ci le laisse repartir avec sa bien-aimée à la condition qu'elle le suive et qu'il ne se retourne ni

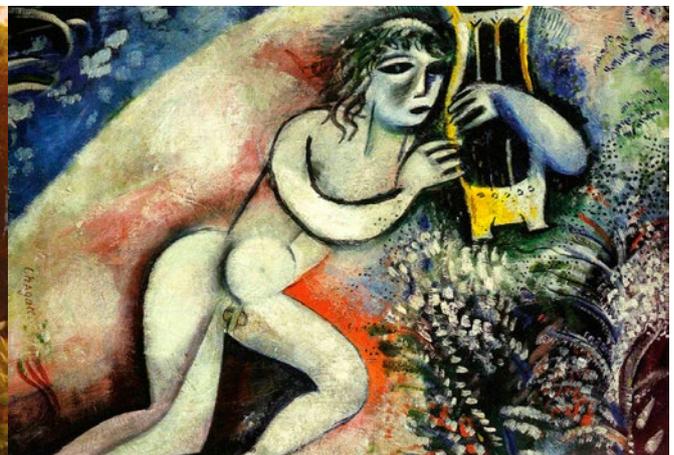
Jean-Baptiste Corot, *Orphée ramenant Eurydice des Enfers*

Rodin, *Orphée et Eurydice*

Louis Ducis, *Orphée et Eurydice*

Chagall, *Orphée et sa harpe*

ne lui parle tant qu'ils ne sont pas revenus tous deux dans le monde des vivants. Alors qu'Orphée s'apprête à sortir des Enfers, n'entendant plus les pas de sa bien aimée, impatient de la voir et ayant peur que son amour lui échappe, il se retourne, perdant à jamais Eurydice qui se transforme en pierre.

Ce mythe a inspiré de nombreux artistes, peintres, sculpteurs et bien entendu compositeurs. Je te propose de découvrir Orphée à travers 3 compositeurs qui ont vécu à différents siècles et qui s'expriment dans des styles très divers !

Orfeo de Monteverdi (1608), le premier opéra !

Orfeo, voici un ouvrage à marquer d'une pierre blanche ! D'abord parce qu'il est un chef-d'œuvre, mais aussi parce qu'il est le premier véritable opéra de l'histoire. Orfeo réalise une fusion parfaite entre le théâtre et la musique. Claudio Monteverdi décline toutes les émotions : joie, effroi, chagrin, espoir, allégresse, passions transcendées par Orphée lui-même lorsqu'il accède au ciel. Car la Musique, nous dit le Prologue, a le pouvoir « d'attirer les âmes des hommes vers les cieux ».

www.youtube.com/watch?v=l5ApwAKw5fc

Orphée et Eurydice de Gluck (1762), tragédie-opéra ou opéra seria (opéra sérieux)

Lorsqu'il reprend plus d'un siècle et demi après Monteverdi la fable de l'Orfeo, Christoph Willibald Gluck se lance dans un renouveau des codes de l'opéra en vigueur, codes qu'il trouve trop légers, trop badins. Il veut tout focaliser sur l'action dramatique. Voilà pourquoi on dit qu'il est à la base de l'opéra seria, l'opéra sérieux. Voilà qui explique la puissance de son *Orphée et Eurydice*, écrit en français après avoir été une œuvre italienne. La musique est d'une beauté lumineuse, au service de la tragédie pure avec une grâce toute classique.

Mélodie d'Orphée

www.youtube.com/watch?v=zFEWK2cBxnQ

Orphée aux Enfers d'Offenbach (1858), opéra-bouffe

Le compositeur Offenbach est la maître de l'opéra bouffa (opéra bouffe) dans lequel on parle et s'amuse de façon légère de sujets sérieux. Offenbach, c'est tout le contraire de Gluck avec son opéra seria ! Offenbach se moque des élans amoureux d'Orphée dans le mythe d'Orphée et caricature un couple Orphée-Eurydice en proie à des petites disputes de couple. Sa musique est comique, moqueuse et traduit l'esprit parisien de l'époque.

Le couple formé par le violoniste Orphée et Eurydice n'est pas au mieux de sa forme : Madame flirte avec le berger Aristée pour qui elle cueille des fleurs tandis que Monsieur charme une Nymphe avec sa musique à laquelle sa femme est plus que réfractaire. Les deux époux se détestent cordialement et Orphée n'hésite pas à agacer Eurydice en lui jouant son concerto d'une heure un quart au violon.

Duo d'Orphée et d'Eurydice

www.youtube.com/watch?v=zfoLoUo1Lro

PENDANT LE SPECTACLE

Attention le spectacle commence ! Les artistes arrivent sur scène ! On ne parle pas, on ouvre tout grand les yeux, on ouvre tout grand les oreilles ! Et surtout on écoute avec son cœur...

QUIZ

Indique dans la colonne de gauche l'ordre chronologique d'apparitions des œuvres que tu connais certaines œuvres jouées ne sont pas dans la liste du quiz.

	Mozart • <i>Fantaisie sur des airs de La Flûte enchantée</i>
	Bizet • <i>Carmen</i>
	Gershwin • <i>Porgy and Bess</i>
	Paganini • <i>I Palpiti</i>
	Gluck • <i>Orphée</i>
	Offenbach • <i>Orphée aux enfers</i>

LIVRETS DES AIRS

Carmen

Carmen dit :

*L'amour est un oiseau rebelle
Que nul ne peut apprivoiser,
Et c'est bien en vain qu'on l'appelle
S'il lui convient de refuser.
Rien n'y fait, menace ou prière ;
L'un parle bien, l'autre se tait,
Et c'est l'autre que je préfère ;
Il n'a rien dit, mais il me plait.
L'amour est enfant de Bohême,
Il n'a jamais connu de loi ;
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime ;
Si je t'aime, prends garde à toi !...*

*L'oiseau que tu croyais surprendre
Battit de l'aile et s'envola...
L'amour est loin, tu peux l'attendre ;
Tu ne l'attends plus, il est là...
Tout autour de toi, vite, vite,
Il vient, s'en va, puis il revient...
Tu crois le tenir, il t'évite ;
Tu veux l'éviter, il te tient.
L'amour est enfant de Bohême,
Il n'a jamais connu de loi ;
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime ;
Si je t'aime, prends garde à toi !*

Le Barbier de Séville

Figaro dit :

*Place au factotum de la cité, vite au travail,
l'aube est déjà levée, ah, quelle belle vie.
Quel beau plaisir, pour un barbier de qualité !
Ah, bravo, Figaro, bravo, bravissimo,
tu es très fortuné en vérité !
Prêt à tout faire, la nuit, le jour,
aux alentours courant toujours.
Plus beau pactole et vie plus noble,
pour un barbier, il n'en est d'autre.*

*Peignes, rasoirs, ciseaux, lancettes,
tout à ma voix est soudain là
et du métier aussi l'on peut tirer profit
avec la donzelle et le cavalier,
Ah, quelle belle vie, quel beau plaisir
pour un barbier de qualité.
Tous me réclament, tous me veulent
femmes, garçons, vieillards, pucelles !
La perruque... Vite la barbe ...*

Offenbach, Orphée aux enfers, duo d'Eurydice et d'Orphée

Orphée : Je vais, ma tendre amie, vous jouer aussitôt une oeuvre de génie : mon dernier concerto.

Eurydice : Grâce, je t'en supplie...

Orphée : Non, non, pas de retard, c'est le comble de l'art : il dure une heure un quart !

Eurydice : Une heure un quart !

Orphée : Au moins.

Eurydice : Je n'écouterai pas.

Orphée : Si, tu m'écouteras. (il joue du violon : Eurydice se bouche les oreilles avec désespoir)

Ensemble

Orphée : C'est adorable, c'est délectable, c'est ravissant, c'est entraînant.

Eurydice : C'est déplorable, c'est effroyable, c'est assommant, c'est irritant.

Orphée : écoutez encore ce motif charmant, langoureux, expressif. (reprise du violon) quel charmant concerto ! Eurydice. Ah ! C'est horrible, ah ! C'est terrible.

Orphée : Quel tremolo ! Rinforzando, presto, presto, pianissimo, pizzicato... agitato...

