

L'opéra, c'est bien mais qu'est-ce que c'est ?

Maintenant que nous avons bien révisé notre voix, il est enfin temps de parler d'un genre imposant et important dans l'histoire de la musique : l'Opéra.

Qu'est-ce que l'opéra ?

D'après la définition, un opéra est une œuvre musicale et théâtrale pour un orchestre et des chanteurs, bâtie sur un livret qui met en scène des personnages et leur histoire, où les rôles sont chantés. L'opéra est l'une des formes de l'art lyrique du théâtre musical occidental.

Pour faire plus simple, l'opéra c'est du **théâtre en musique**. On ne parle presque pas, on chante tout le temps. L'opéra est aussi basé sur **des livrets** qui sont tous simplement le script, l'histoire, comme pour un film, une pièce de théâtre ou même un roman. Les acteurs/chanteurs sont accompagnés par un orchestre symphonique ou un orchestre réduit, le tout se fait en musique **avec des décors, des costumes** et tout ce qu'il faut pour en mettre pleins les yeux.

Quand et où l'opéra est né ?

L'opéra apparaît au **XVIIème siècle** (17ème pour ceux qui aurait du mal encore) dans un pays que nous connaissons bien en musique, qui est ni plus ni moins que **l'Italie**. Mais l'opéra n'est pas arrivé d'un coup, « toc-toc, bonjour c'est l'opéra, je suis le meilleur, on va faire comme ça maintenant ». Surréaliste non ? L'opéra est une alliance entre plusieurs arts très populaires à l'époque dont trois très connu :

Les mascarades : Légèrement différent d'un défilé de carnaval, les gens sont vêtus de costumes de masque et se retrouvent pour danser comme dans un bal

Les ballets de cour : Non ce n'est pas que de la danse. A l'époque, les ballets de cour sont constitués de poésies, de chant, de danse mais aussi de scénographie. Seule particularité, ils sont réservés à la famille royale et au professionnel de renommée, donc des riches.

Les intermezzi (intermède) : Au début, les intermèdes étaient des œuvres chantées et musicales qui permettaient de faire une pause lors de représentations de théâtre lyrique. Puis avec le temps, le chant a disparu, l'intermède devient alors uniquement instrumental.

L'opéra à ses débuts

L'opéra à ses débuts c'était **l'histoire avant tout**. Il fallait alors comprendre les paroles. Les chanteurs chantaient de **manière simple et de manière syllabique**. Cela veut dire qu'ils produisaient un son pour chaque syllabe du texte bien distinctement. De plus, pour **ne pas cacher le texte**, les chanteurs ne chantaient jamais en même temps, mais à tour de rôle et donc en **monodie** (et oui, vous aviez cru que c'était fini mais en fait non).

Au tout début, l'opéra était basé sur des **thèmes sérieux**, tel que la mort, la royauté, la mythologie avec beaucoup de relations à la culture grecque. Les musiques sont lentes, graves, un **effet de drame** constant est ressenti dans les musiques. Cela lui vaudra plus tard le nom d'**opéra seria** (opéra sérieux tout simplement).

Voici deux extraits de l'époque, en italien bien entendu :

Jacopo PERI a composé *Dafne* en 1598, en voici un extrait « Tu dormi el dolce sonno » :

<https://www.youtube.com/watch?v=JbaL-RVwdbw>

Ici le chant est lent et syllabique. On entend un chant qui bouge énormément, il est difficile de retrouver une mélodie facile à reproduire. Cela permet de se rapprocher au mieux d'un discours parlé où toutes nos phrases sont différentes.

Claudio MONTEVERDI a composé son opéra *l'Orfeo* en 1607 en voici un extrait du prologue :

<https://www.youtube.com/watch?v=DD6d7I3o5dQ>

Ici, le chant est lent et syllabique (oui aussi, c'est la spécificité de l'époque) .On entend souvent la même note revenir, le but étant de chanter mais en simulant le dialogue.

Après avoir fait le tour du monde et avoir été repris dans (presque) tous les pays d'Europe (en France, par exemple on fait différemment, mais nous y reviendrons plus tard, enfin bientôt, soyez-en sûr) L'**opéra seria** atteint son apogée. Cependant à la **fin du XVIIIème siècle**, un autre style d'opéra vient lui faire de l'ombre : **l'opéra buffa**.

L'**opéra buffa** ou l'opéra comique est un opéra plus léger, les sujets sont drôles, tournés en ridicule, les personnages aussi deviennent comique et tous cela se ressent au niveau de la voix. Les chants sont ne sont plus syllabiques à chaque fois mais deviennent **mélismatiques** (plusieurs notes pour une syllabe). De plus, les chanteurs sont dans l'**exagération du comique**, dans la parodie. Les musiques sont plus rapides avec plus d'énergie. En voici deux exemples :

Wolfgang Amadeus MOZART à composé *Don Giovanni* en 1787, en voici un extrait vidéo :

<https://www.youtube.com/watch?v=INF9r5jju0A>

Ici, Don Giovanni, qui aime beaucoup les femmes ne sait pas comment se débarrasser de celle qui vient de rencontrer. Il demande alors à son valet Leporello de la faire partir. Ce dernier décide alors de sortir le carnet qu'il tient lui même sur toutes les aventures de son maître. Vient alors une énumération de toutes les conquêtes de notre héros. Le caractère comique s'entend énormément dans la voix des personnages mais aussi dans la mise en scène des réactions des personnages. Et cette musique, elle fait tellement moqueuse et aide donc à rendre ce passage drôle.

Gioachino ROSSINI compose *Le Barbier de Séville* en 1816, en voici un extrait où l'on entend le célèbre personnage de Figaro :

<https://www.youtube.com/watch?v=JhLxK2xGqgo>

Ici le personnage fait des sauts de voix, change sa voix en chantant la rendant parfois très comique, parfois grave. Il joue beaucoup aussi sur les nuances passant de faible à fort pour créer des effets de style comiques. La musique derrière est plus rapide et plus joyeuse, drôle, légère et permet d'accompagner le chant en favorisant encore plus son côté comique

Pour comprendre ce qu'est **un mélisme** écouté à 2 minutes et 44 secondes jusqu'à 2 minutes et 52 secondes. Il commence par chanter le son « é » qu'il fait durer pendant longtemps et sur plusieurs hauteurs différentes. **Une seule syllabe pour plusieurs notes**, voilà ce qu'est le **mélisme**

Exercice d'écoute :

Est-ce de l'opéra seria (opéra sérieux) ou de l'opéra buffa (opéra comique) ?
(certaines vidéos peuvent vous aider au besoin)

8 extraits dont 4 qui sont de l'opéra buffa et 4 qui sont de l'opéra seria.

Bonne chance.

J'ai perdu mon Eurydice – Air tiré de l'opéra Orphée et Eurydice de Gluck (Autriche)

<https://www.youtube.com/watch?v=3MCOKMuwKkA>

Lascia ch'io pianga – Air tiré de l'opéra Rinaldo de Haendel (Angleterre)

<https://www.youtube.com/watch?v=Z5WUO7hsgCA>

Prendero quel brunettino – Duo tiré de l'opéra Così fan tutte de Mozart (Autriche)

<https://www.youtube.com/watch?v=id8CFpbBNiA>

Vedro con moi diletto – Air tiré de l'opéra Il Giustino de Vivaldi (Italie)

<https://www.youtube.com/watch?v=yF4YXv6ZluE>

Le Galop infernal – Chœur tiré de l'opéra Orphée aux enfers de Offenbach
(Allemagne)

<https://www.youtube.com/watch?v=38lfgWlg8o>

Sextet and Chorus – Sextuor tiré de l'opéra La Clemenza di Tito de Mozart
(Autriche)

https://www.youtube.com/watch?v=O3ei4WcP_uc

Air de Figaro – Air tiré de l'opéra Le Barbier de Séville de Rossini (Italie)

<https://www.youtube.com/watch?v=7qHZkkgowdY>

Stizzoso moi stizzoso – Air tiré de La servante maîtresse de Pergolesi (Italie)

https://www.youtube.com/watch?v=ZUa3AN-_hM0