

CLASSE DE QUATRIEME
SEQUENCE 4
L'OPERA

<u>CONNAISSANCES</u>	<u>CAPACITES</u>
4.55 Je sais expliquer ce qu'est un opéra	3.7 Je suis capable d'adapter le timbre de ma voix au style de musique interprétée
4.56 Je connais les genres vocaux constitutifs d'un opéra et leurs caractéristiques (air, récitatif, ensemble, chœur)	3.14 Avec ma voix chantée, je suis capable de diversifier son utilisation
	4.57 Je sais reconnaître les genres vocaux constitutifs d'un opéra et leurs caractéristiques
	9.40 Je suis capable de repérer la structure d'une œuvre en lien avec les phrases mélodiques



I - Vous avez dit opéra ?

Définition d'un opéra :

C'est une pièce de théâtre mise en musique. Il réunit :

- la musique instrumentale
- le chant
- la poésie
- le jeu théâtral
- les beaux-arts

a) Le texte

Il porte le nom de livret; écrit par un librettiste.

Il est découpé en actes et en scènes.

b) La musique

Elle est écrite par le compositeur.

Elle est jouée par un orchestre et chantée par des chanteurs.

Les différentes voix :

	→ aigu	SOPRANO
FEMMES	→ médium	MEZZO SOPRANO
	→ grave	ALTO

	→ aigu	TENOR
HOMMES	→ médium	BARYTON
	→ grave	BASSE

c) La structure d'un opéra

Pièce instrumentale qui introduit l'œuvre (atmosphère, thèmes musicaux ...)

Dans chaque acte, on trouve :

- des chants solistes : des airs et des récitatifs
- des ensembles : des duos (2 chanteurs), trios (3 chanteurs), quatuors (4 chanteurs), quintettes (5 chanteurs) ...
- des chœurs
- des pièces instrumentales
- un finale : à la fin de l'acte, tous les personnages sont sur scène.

d) Le visuel

- La mise en scène est créée par un metteur en scène.
- Participent au côté visuel :
 - les décors
 - les costumes
 - les maquillages

e) Court historique

L'Opéra apparaît au début du 17^{ème} siècle en Italie avec Claudio Monteverdi (époque Baroque). En France, à la même époque, il se développe avec Jean-Baptiste Lully (musicien du roi Louis XIV).

Au 18^{ème} siècle (époque Classique) avec Wolfgang Amadeus Mozart il ne cessera de régner.

Au 19^{ème} siècle (époque Romantique) il sera honoré dans des proportions gigantesques par Giuseppe Verdi et Richard Wagner.

II - Wolfgang Amadeus Mozart, "Don Giovanni"

Librettiste : Lorenzo Da Ponte

Langue : Italien



Argument :

Acte I :

Séville, XVIIème siècle.

Un inconnu, Don Giovanni, tue en duel le commandeur, le père de Donna Anna, qu'il voulait séduire. Soutenue par son fiancé Don Ottavio, elle crie vengeance. Don Giovanni tente de séduire une ex-conquête, Donna Elvira, qui jure également de se venger. Il fait ensuite la cour à Zerlina, et l'invite le jour de son mariage à son palais avec son fiancé Masetto.

Les trois vengeurs y entrent masqués, accusent notre héros de meurtier et le font fuir.

Acte II :

Pour s'en sortir, Don Giovanni demande à son valet Leporello de revêtir ses vêtements. Les vengeurs ne se pas dupes, ils en appellent au ciel.

Don Giovanni est dans le cimetière : le spectre du commandeur apparaît. Don Giovanni refusant de se repentir, il disparaît dans les feux de l'enfer.

Les personnages :

Nom	Voix	Rôle
Don Juan	baryton	
Leporello	basse	valet de Don Juan
Le commandeur	basse	Père de Donna Anna
Donna Anna	soprano	Conquête 1
Ottavio	ténor	Fiancé de D. Anna
Donna Elvira	soprano	Ancienne conquête
Zerlina	soprano	Conquête 2
Masetto	basse	Fiancé de Zerlina

Extrait 1 : "L'air du catalogue"

Personnage : Leporello (Basse)

1ère partie : récitatif

2ème partie : air

	RECITATIF	AIR
Effectif	Voix + Basse continue (clavecin + violoncelle)	Voix + orchestre
Déclamation	Proche du parlé	Chantée
Texte	- en prose - pas de répétitions	- en vers - des répétitions
Musique	Des accords tenus	Orchestre présent, mélodique
Fonction	Fait avancer l'action, dialogue	Décrit une situation, des sentiments

Leporello. (Donna Elvira turns to the bench before the house, and seats herself sadly.)

ra - to miu-gan-no, mi tra-di! Eh, con - so - la - te - vi! non sie - te
falsehood I'm deceiv'd, I'm be - tray'd! Pray, Ma'am, be com-fort - ed, for you are

voi, non fo - ste, e non sa - re - te né la pri - ma, né
not, nor have been, and nei-ther will be or the first, or

(Leporello takes out a book, or a long, narrow roll of paper, covered with silhouettes and names.)

lul - ti - ma; guar - da - te, que - sto non pic - ciol li - bro è tut - to
last of them. Look here now; see this not too small vol-ume, 'tis al-most

pio - no dei no-mi di sue bel - le; o - gni vil - la, o - gni bor - go. o - gni pa -
full of the names of his fair ones; town and vil-lage, distant countries, yes, foreign

e - se, È te - sti - mon di sue don - ne - sche im - pre - se.
na - tions, Can wit - ness bear to his in - fat - u - a - tions.

Allegro. ARIA. Leporello.

Ma-da - mi-na! Il ca - ta - lo - go è
Pretty la - dy! Here's a list I would

que - sto, del - le bel - le, che a - mo il padron mi - o; un ca - ta - lo - go, e
shew you, Of the fair ones my mas-ter has courted, Here you'll find them all

gli è, che ho fat - to i - o; os - ser - va - te, leg - ge - te con
du - ly as - sort - ed, In my writ-ing, will't please you to

me! os - ser - va - te, leg - ge - te con me!
look, in my writ-ing, will't please you to look.

Eh! Consolatevi;
non siete voi, non foste, e non sarete
né la prima, né l'ultima. Guardate:
questo non picciol libro è tutto pieno
dei nomi di sue belle:
ogni villa, ogni borgo, ogni paese
è testimon di sue donnesche
imprese.

Madamina, il catalogo è questo
Delle belle che amò il padron mio;
un catalogo egli è che ho fatt'io;
Osservate, leggete con me.
In Italia seicento e quaranta;
In Almagna duecento e trentuna;
Cento in Francia, in Turchia
novantuna;
Ma in Ispagna son già mille e tre.
V'han fra queste contadine,
Cameriere, cittadine,
V'han contesse, baronessa,
Marchesine, principessa.
E v'han donne d'ogni grado,
D'ogni forma, d'ogni età.

Nella bionda egli ha l'usanza
Di lodar la gentilezza,
Nella bruna la costanza,
Nella bianca la dolcezza.
Vuol d'inverno la grassotta,
Vuol d'estate la magrotta;
È la grande maestosa,
La piccina e ognor vezzosa.
Delle vecchie fa conquista

Bah ! Consolez-vous ! Vous n'êtes pas, et vous ne
fûtes et ne serez ni la première, ni la dernière.
Regardez ! Ce livre n'est pas petit ; il est plein de
noms de ses maîtresses ; toute ville, tout village,
toute bourgade sont les témoins de ses victoires.

Petite madame, le catalogue que voici est celui
Des belles que mon patron a séduites ; un
catalogue que j'ai fait moi-même
Observez, lisez avec moi !
En Italie, 640,
En Allemagne, 231,
100 en France, en Turquie 91,

Mais en Espagne, il y en a déjà 1003 !
Parmi elles, on compte des villageoises,
Des femmes de chambre, des citadines,
Des comtesses, des baronnes,
Des marquises, des princesses
Des femmes de tous rangs,
De toute taille, de tout âge.

Avec les blondes, il a l'habitude de
Louer leur gentillesse ;
Avec les brunes, leur fidélité,
Avec celles qui ont les cheveux blancs, la douceur.
En hiver, il veut une grassouillette,
En été, une maigrelette.
La grande est majestueuse ;
La petite est toujours charmante.
Il courtise même la vieille, simplement

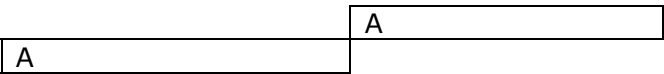

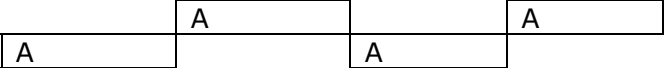
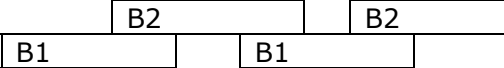

Pel piacer di porle in lista;
 Sua passion predominante
 È la giovin principiante.
 Non si picca - se sia ricca,
 Se sia brutta, se sia bella;
 Purché porti la gonnella,
 Voi sapete quel che fa.

Pour enrichir son palmarès.
 Sa passion prédominante,
 C'est la jeune débutante.
 Peu importe qu'elle soit riche,
 Qu'elle soit laide ou qu'elle soit belle :
 Pourvu qu'elle porte un jupon,
 Vous savez ce qu'il en fait.

Extrait 2 : "La ci darem la mano"

Personnages : Don Giovanni (Basse) et Zerline (Soprano)

On peut suivre les étapes de la séduction :

1	DG chante le thème A en entier. Z lui répond à l'identique	
2	Thème B : Les phrases sont plus courtes. Z répond à DG, avec une mélodie différente.	
3	Thème A : DG et Z se partagent les phrases.	
4	Thème B : Les phrases de DG et de Z se superposent.	
5	Thème C : DG et Z chantent en homorythmie.	

1ère partie :



Là ci da-rem la ma-no, là mi di-rai di sì;
 ve-di, non è lou-ia-no, par-tiam, ben mio, da-qui.

2ème partie :



Don Giovanni. Zerlina.
 Vie-ni, mio bel di-let-to! Mi fa-pie-tà - Ma-set-to!

5ème partie :

Chanter en homorythmie : chanter les mêmes paroles en même temps.

Allegro.

z. (insistently) An - diam! An - diam, an - diam, mio be - ne, a
 g. diam! An - diam! An - diam, an - diam, mio be - ne, a

z. ri - sto - rar le pe - ne d'un' in - no - cen - te a - mor!
 g. ri - sto - rar le pe - ne d'un' in - no - cen - te a - mor!

La séduction :

- Les questions / réponses sont de plus en plus courtes;
- Les voix se juxtaposent, se tuilent puis chantent en même temps.

<p>DON GIOVANNI Là ci darem la mano, Là mi direte sì. Vedi, non è lontano, Patiam, ben mio, da qui. ZERLINA Vorrei, e non vorrei, Mi trema un poco il cor ; Felice è ver sarei, Ma può burlarmi ancor. DON GIOVANNI Vieni, mio bel diletto. ZERLINA Mi fa pietà Masetto. DON GIOVANNI Io cangerò tua sorte. ZERLINA Presto non son più forte. DON GIOVANNI e ZERLINA (<i>Vanno verso il casino di Don Giovanni abbracciati, etc.</i>) Andiam, andiam, mio bene, A ristorar le pene D'un innocente amor.</p>	<p>DON GIOVANNI Là nous nous donnerons la main, Là vous me direz oui. Vois, ce n'est pas loin, Partons d'ici, ma bien-aimée. ZERLINA Je voudrais et je ne voudrais pas, Mon coeur tremble un peu ; Je serais heureuse, il est vrai, Mais il peut encore me tromper. DON GIOVANNI Viens, mon bel amour. ZERLINA Masetto me fait pitié. DON GIOVANNI Je changerai ton sort. ZERLINA Vite, je ne suis plus assez forte. DON GIOVANNI et ZERLINA (<i>Ils sont enlacés vers le pavillon de Don Giovanni, etc.</i>) Allons, allons, mon coeur, Apaiser les peines D'un innocent amour.</p>
--	---

NB :

Les élèves auront vu en vidéo également :

- l'ouverture, qui annonce le tragique et le comique.
- Le début de l'acte I qui présente Don Juan et son valet.
- le final de l'acte II.

III – PROJET MUSICAL

Pink Martini, "Sympathique" China Forbes and Thomas M. Lauderdale

A1

*Ma chambre a la forme d'une cage
Le soleil passe son bras par la fenêtre
Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats
qui veulent me prendre.*

Refrain

*je ne veux pas travailler
je ne veux pas déjeuner
je veux seulement oublier et puis je fume.*

A2

*Déjà j'ai connu le parfum de l'amour
Un million de roses n'embaumerait pas autant
Maintenant une seule fleur dans mes entourages
me rend malade.*

Refrain

B

*je ne suis pas fière de sa
vie qui veut me tuer
C'est magnifique,
être sympathique,
mais je ne le connais jamais.*

On insistera sur la différence entre A1 (proche du récitatif) et A2 (proche de l'air).