

Histoire de l'opéra

Durée : 2 jours

Résumé

L'histoire de l'opéra commence au début du XVIIe siècle, à l'avènement de la période baroque, avec son premier chef-d'œuvre : l'*Orfeo* de Claudio Monteverdi (1607). Ce genre éminemment politique consacre l'union du théâtre, de la poésie et de la musique, mais aussi de l'architecture, des costumes, des effets spéciaux. Il va connaître de nombreuses évolutions en rapport avec les changements sociaux et historiques des siècles qui se succèdent (montée des classes bourgeoises au XVIIIe siècle, popularisation croissante du genre au XIXe siècle, profonds bouleversements du XXe siècle) mais aussi au contact des différentes nations qui l'adoptent (Italie, France, Allemagne, Angleterre, pays slaves etc.).

Ce stage propose d'analyser la naissance et l'évolution de l'opéra, ses enjeux, ses éléments constitutifs et d'en présenter les principaux compositeurs et les œuvres majeures du répertoire au fil de son histoire.

Méthode

Le stage repose sur de nombreuses écoutes analytiques, permettant de cerner et de distinguer les composantes de l'opéra au travers des époques (traitement de l'orchestre, chœurs, récitatifs, arias etc.), et de comprendre pourquoi et comment le genre évolue avec les différentes formes de sociétés qui le suscitent et le cultivent. Tout en restant parfaitement abordable, clair et intelligible, y compris pour les néophytes, le contenu de ce stage reste exigeant et attaché à la précision. Ainsi, les analyses et les interprétations présentées s'emploient à satisfaire tout aussi bien les grands amateurs d'opéra ; les stagiaires ne connaissant qu'un minimum d'informations ; ceux qui ont tout à y découvrir ; voire les réfractaires à ce genre jugé souvent élitiste et difficilement pénétrable (car comprendre est un premier pas vers l'appréciation).

Un support visuel et des extraits de vidéos agrémentent et illustrent le propos et complètent les connaissances. Le conférencier s'appuie aussi sur un dossier conséquent distribué aux stagiaires, avec différentes citations d'auteurs et de compositeurs, de nombreux extraits de livrets des opéras du répertoire étudiés, des précisions sur les types de voix, les salles d'opéra, une liste des principaux opéras composés sur quatre siècles d'évolution, un glossaire, une bibliographie complète etc.

Aperçu détaillé du stage

Première journée :

1 - *La naissance de l'opéra et l'opéra baroque (1580-1750)*

Ce parcours débute à la fin du XVIe siècle, alors que les musiciens partent à la recherche de la théâtralité. Les expériences de la Camerata de' Bardi, qui se réunit à Florence à partir de 1576 pour réfléchir au moyen de renforcer l'impact expressif d'un texte, donnent naissance à l'opéra vers 1600. Avec la monodie accompagnée et le style récitatif, ses musiciens en posent les premiers jalons. Monteverdi, sur leurs traces, écrit l'*Orfeo* à Mantoue en 1607, le premier chef-d'œuvre du genre. Puis ce sont les villes de Venise et de Naples surtout qui jouent un rôle de grande importance dans son développement. L'opéra envahit rapidement l'Europe, où la France propose un modèle différent façonné par Lully dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. L'Angleterre aussi propose une voie singulière, avec le semi-opéra et le masque, qu'illustrent notamment John Blow et Henry Purcell. Haendel et Rameau représentent l'apogée de l'opéra baroque durant la première moitié du XVIIIe siècle.

2 - *L'opéra classique (1750-1800)*

Au XVIIIe siècle, avec la montée des classes bourgeoises, on oppose un nouveau modèle à l'*opera seria* des élites nobles : l'*opera buffa*, comique et basé sur des personnages contemporains. Défendu par les philosophes des Lumières, les encyclopédistes, parmi lesquels Rousseau est le plus engagé, il va inspirer aux compositeurs une réforme en profondeur au profit de la vraisemblance. Gluck en est le maître du jeu. Mozart, dans sa riche production, va faire entrer de nouveaux éléments musicaux qui présageront de l'opéra romantique et de l'importance de l'orchestre.

Deuxième journée

3 - *L'opéra romantique (XIXe siècle)*. L'opéra connaît une popularisation croissante au XIXe siècle. Il va évoluer avec le courant romantique, empruntant de nouveaux thèmes et de nouveaux horizons artistiques. Deux modèles dominent le siècle : celui de Verdi pour l'Italie, sur les traces de Bellini et de Donizetti, illustrant la psychologie des personnages par leur lyrisme ; et celui de Wagner pour l'Allemagne, qui donne un rôle sans précédent à l'orchestre, comme l'avaient amorcé ses prédécesseurs Beethoven, Weber ou Hoffmann. La France oscille entre ses tendances, et développe ses formes propres, comme le grand opéra (Meyerbeer) et l'opéra comique (Offenbach), puis le drame lyrique (Bizet). Mais l'opéra s'enrichit aussi au contact des différentes nations qui l'adoptent et l'insèrent dans leur style national (pays slaves, pays nordiques etc.).

4 - *L'opéra à l'époque moderne (1900-1945) et l'opéra contemporain*

Le XXe siècle est une période de crise et de remise en question qui entraîne de grands bouleversements dans tous les arts. L'opéra va bien entendu être aussi réformé et réaménagé. Les voies sont très diverses et multiples dès le début du siècle, entre la vision de Debussy, celle de Bartok, les recherches profondément modernes et réformateurs (Strauss, Schönberg, Berg, Weill, Chostakovitch) ou le néo-classicisme (Strauss à nouveau, Stravinski, Hindemith). La seconde moitié du siècle fera entendre des œuvres encore plus radicales, qui remettent en question la notion même du genre (Nono, Ligeti, Berio, Zimmermann, Messiaen...). Enfin, la période la plus proche de nous, souvent qualifiée de "postmoderne", renoue avec les modèles du passé dont elle propose une lecture contemporaine (Dusapin, Eötvös, Adams, Benjamin).