

L'Opéra français

dans le 20e siècle

lyrique Européen

Synthèse de la conférence

Michel Cazenove

Assemblée Générale 5 février 2011

L'Opéra français

dans la 2ème moitié du XIXe siècle lyrique Européen

Existe-t-il après Berlioz et avant Debussy une véritable
« Ecole française d'Opéra » ?

Le mérite reconnu à A.Thomas (1811-1896) et à
Ch.Gounod (1818-1893) est d'abord d'avoir débarrassé
la scène nationale des maniérisme italiens et de l'avoir
sauvée du raz de marée wagnérien.

→ avant 1840

En Allemagne :

Beethoven *Fidélio* 1805
C.M.Von Weber *Freischutz* 1819 *Obéron* 1826
Oeuvres peu ou plus jouées

En Italie:

Rossini
**Barbier de Séville*
**Italienne à Alger*
**Guillaume Tell* (précurseur du grand opéra)

Bellini
.....Bel Canto
Les Puritains
.....Virtuosité vocale
La Somnambule
**Norma*

Donizetti
Luccia de Lammermor
Elixir d'Amour
Fille du Régiment

* *Chefs d'œuvres du genre « Bel Canto »*

En France :

Grand Opéra Français
Grétry – Adam – Halévy – Auber – Meyerber –
Boieldieu
(Thèmes héroïques, costumes, chœurs importants, mises en scènes
lourdes - Plan en 5 actes)

Autant ----- photocopie décalée-----

→ après 1840

En Allemagne : 1841 *Tanhauser* de Wagner

En Italie : 1842 *Nabucco* de Verdi

En France : 1846 *Damnation de Faust* de Berlioz

En Russie : Borodine, Moussorgsky, Tchaïkovsky, Rimski-Korsakov – Glinka

Les œuvres de **Verdi** et de **Wagner** ont tendance à éclipser les réalisations des autres compositeurs d'opéras du XIXe siècle.

En France il faut attendre le « Faust » de **Charles Gounod** en 1859 pour prendre acte du renouvellement de l'opéra français (Gounod, Verdi, et Wagner sont nés en 1813)

Berlioz quant à lui, est resté en marge de ce renouveau avec des œuvres très importantes, difficiles à mettre en scène selon ses souhaits et aux thèmes d'un romantisme exacerbé, Berlioz comme Wagner a écrit les livrets de ses opéras ; *les Troyens* – Benvenuto Cellini (1878) *Béatrice et Bénédict* en 1862 qui obtinrent peu de succès.

Berlioz a souffert de la forte concurrence de Richard Wagner lequel dans ses premières œuvres fit appel à la tradition (Rienzi), son style rappelant le Grand Opéra de Meyerbeer. Il concrétise sa conception du « Drame Musical » avec « *Vaisseau Fantôme* » « *Tanhauser* » et « *Lohengrin* » battis à partir de légendes allemandes.

Il mettra une vingtaine d'années pour écrire une tétralogie « *L'Anneau du Nibelung* » inspirée des mythologies nordiques et teutoniques.

Wagner se donna les moyens de sa conception artistique globale de l'opéra en créant son propre théâtre à Bayreuth.

En France, chronologiquement à partir de leurs date de naissance, les principaux compositeurs d'opéras sont :

Ambroise Thomas	Hamlet Mignon
Charles Gounod	*Faust, *Roméo et Juliette, *Mireille
Jacques Offenbach	*Contes d'Hofmann
Edouard Lalo	Le roi d'Ys
Camille Saint-Saëns	Samson et Dalila
Léo Delibes	*Lakmé
Georges Bizet	*Carmen, *Pêcheurs de Perles, La fille de Perth
Jules Massenet,	*Manon, *Werther, *Thaïs

(Emmanuel Chabrier – Vincent d'Indy)

“Faust” de Charles Gounod est considéré comme l'Opéra français par excellence » par la clarté de la composition, la conjonction harmonieuse de la musique et du spectacle, la progression dans la variété et la qualité directe de l'émotion (Jorge Lavelli)

« Carmen » de Georges Bizet, du fait qu'elle traite de situations contemporaines, de gens ordinaires, annonce une nouvelle conception de l'opéra : le Vérisme (Mireille – Manon ...)

Le vérisme italien est représenté par :

Mascagni	<i>Cavaleria Rusticana</i>
Léoncavallo	<i>Paillasse</i>
Puccini	<i>Il Taboro</i>
Giordano	<i>A.Chenier</i>

Parallèlement à l'expression de cette école de l'opéra français

A.Messager (1)
CH.Lecoq(2)
Varney(3)
Planquette(4)
Audran(5)

proposent des œuvres plus légères et divertissantes : telles que :

(1) Véronique
(2) La fille de Madame Angot
(3) Les Mousquetaires au couvent
(4) Les cloches de Corneville
(5) La Mascotte

qui cohabitent avec les créations de

Jacques Offenbach : La vie Parisienne
 La Grande Duchesse de Gérolstein
 La Périchole
 La Belle Hélène
 Orphée aux Enfers

et de Johann Strauss (père et fils) à Vienne

Claude Debussy né en 1862 va bouleverser le genre, en phase avec l'impressionnisme naissant en France avec la création de Pelléas et Mélisande en 1902

L'Opéra français venait de changer en même temps que le siècle

→1600

● 6 octobre 1600 Premier opéra – *Euridice* de Jucopo Péri en présence de Claudio Monteverdi (*Orfeo* – 1607)

→1800 Principaux compositeurs d'Opéra français .. ← 1900

- 1803-1869 H.Berlioz (63ans)
- 1803-1856 Adam
 - 1811-1896 A.Thomas (85ans) *Hamlet* *Mignon*
 - 1813-1893 Ch.Gounod (80ans)
 - 1819-1880 J.Offenbach (61ans)
 - 1823-1892 E.Lalo (69ans)
 - 1823-1909 Reyer
 - 1835-1921 C.Saint-Saëns (86ans)
 - 1836-1891 L.Delibes (55ans)
 - 1838-1875 G.Bizet (37ans)
 - 1841-1898 Chabrier
 - 1842-1912 J.Massenet (70ans)
 - 1851-1931 D'Indy
 - 1862-1918 Ch.Debussy (56ans)

→1825 Parallèlement à l'expression de l'école de l'opéra ← 1900
français des oeuvres plus légères et divertissantes

- 1825 Strauss Fils
 - 1832 Lecoq – *La fille de Madame Angot*
 - 1842 Audran – *La Mascotte*
 - 1844 Varney – *Les mousquetaires au couvent*
 - 1848 Planquette – *Les cloches de Corneville*
 - 1853 Messager - *Véronique*

→ **1800 en Europe** ← 1900

- 1792-1868 Rossini
- 1797-1848 Donizetti
- 1801-1835 Bellini
 - 1813-1883 Wagner
 - 1813-1901 Verdi
 - 1834-1886 Ponchielli
 - 1842-1918 Boïto
 - 1854-1893 Catalani
 - 1857-1919 Leoncavallo
 - 1858-1924 Puccini
 - 1863-1945 Mascagni
 - 1867-1948 Giordano

..... en Russie

- **1803-1857** Glinka
 - 1833-1887 Borodine
 - 1839-1881 Moussorgski
 - 1840-1893 Tchaïkovski
 - 1844-1908 Rimsky Korsakov

Art Lyrique

Voix féminines

a) Soprano

a) léger coloratura

La reine de la nuit (Flûte enchantée)

b) lyrique

Marguerite (Faust)

c) dramatique coloratura

Violetta (Traviata)

Marguerite (damnation de Faust)

b) Mezzo-soprano

a) léger coloratura

Siebel (Faust)

Nicklaus (Contes d'Hoffmann)

rôles travestis

b) dramatique

Carmen de Bizet

Hérodiade de Massenet

Charlotte (Werther)

c) Contralto

Voix masculines

Ténor

Haute-contre ou contre-ténor

Lully,

Rameau, Haendel

Léger

Almaviva (Barbier de Séville)

Lyrique

Descrieux (Manon)

Wether de Massenet

Dramatique (lirico spinto) ou ténor di forza

Enée (les Troyens de Bizet)

Baryton

Martin (Jean-Blaise Marti)

Opéras comiques (Lecoq, Audran, Varney)

Pelleas (Debussy)

Verdi

Rigoletto, Iago ? (Verdi)

Valentin (Faust de Gounod)

Escamillo (Carmen de Bizet)

Grave ou basse chantante

D.Juan Laparello (Mozart)

Méphisto (Faust de Gounod)

Basse

Profonde

Sarastro (Flûte enchantée de Mozart)

Commandeur (D.Juan de Mozart)

Bouffe

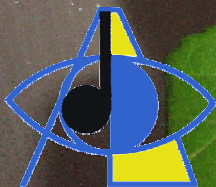
Bartholo (Barbier de Séville de Rossini)

Synthèse de la conférence de Michel Cazenove,
conférence illustrée par des enregistrements et aussi en
live des œuvres de Gounod, Bizet, Delibes

Michel Cazenove, baryton
Michel Peus, pianiste

Le piano a été gracieusement prêté par
Delmas Musique

RIVAGES DES ARTS

