

A blue furry monster with white horns and a newspaper in its mouth. The letters 'O' and 'D' are overlaid on the newspaper, separated by a vertical line. The monster is standing on a dark surface against a black background.

OD

Qu'est-ce que l'opéra ?

Fiche pédagogique

opera-dijon.fr 03 80 48 82 76

CONTACTS

Guillaume Labois

Responsable de la médiation
culturelle

glabois@opera-dijon.fr

03 80 48 82 74

Dorothee Charpentier

Chargée d'action culturelle

dcharpentier@opera-dijon.fr

03 80 48 82 76

Frédérique Drappier

Enseignante missionnée

enseignantmissionne@opera-dijon.fr

mediationculturelle@opera-dijon.fr

Introduction

Le mot « opéra » peut désigner plusieurs choses. Écrit avec une majuscule « Opéra » désigne un lieu, un théâtre dans lequel sont produites et jouées des œuvres musicales appelées « opéras », sans majuscule. Ces Opéras peuvent être des salles à l'italienne, comme le Grand Théâtre, ou des salles modernes, comme l'Auditorium. Elles comportent des espaces techniques suffisants pour accueillir un orchestre dans une fosse d'orchestre, des chanteurs et danseurs sur scène, des décors et machineries complexes, mais surtout, elles sont conçues pour avoir une acoustique permettant au public d'entendre le chant et la musique sans amplification, de n'importe quel endroit de la salle.

En effet, l'opéra, inventé au tournant du XVIIe siècle en Italie, est un art total qui allie musique, chant, texte dramatique et expression scénique. C'est une pièce de théâtre chantée et jouée par des solistes et un chœur, accompagnée par un ensemble d'instruments et intégrant une action scénique, des décors et parfois de la danse.

Quels sont les éléments ou les personnes indispensables à la création d'un opéra ?

Les solistes

Depuis sa création, l'opéra repose sur la virtuosité et l'expressivité de la voix humaine pour retranscrire les émotions d'un texte poétique. En chant lyrique, on distingue, de la plus aiguë à la plus grave, six catégories de voix : soprano, mezzo-soprano et contralto pour les femmes ; ténor, baryton et basse pour les hommes. Les voix se caractérisent également par leur puissance et leur agilité : elles peuvent être légères, lyriques ou dramatiques. Ainsi une voix légère est moins puissante mais peut facilement monter dans les aigus et vocaliser, contrairement à une voix dramatique qui est moins agile mais beaucoup plus puissante. Les chanteurs d'opéra professionnels s'entraînent six ou sept heures par jour pour perfectionner leur technique vocale. Quand ils ont les rôles principaux d'une œuvre, on les appelle les solistes, car ils chantent leur partition seul et ont des airs importants.

Les types de rôles sont généralement associés à des voix qui soulignent certains traits caractéristiques d'un personnage. Ainsi dans *La Flûte enchantée* de Mozart le rôle de Sarastro, symbole de l'autorité et de la justice nécessite une voix de basse profonde lyrique, alors que celui de Tamino, jeune prince courageux, correspond à un ténor lyrique.

Les choristes

Les choristes, à l'inverse des solistes, chantent dans un groupe qu'on appelle le chœur. Dans les opéras, ils font souvent les rôles de groupe : les villageois, les paysans... les personnages de fond, qui animent la scène. Dans un chœur on distingue quatre parties : les sopranos et altos pour les femmes, et les ténors et basses pour les hommes. A l'intérieur de ces parties on retrouve les voix dont nous parlions plus haut (soprano, mezzo-soprano, contralto, ténor, baryton et basse).

À l'Opéra de Dijon, un chœur permanent comprend 23 chanteurs choristes. Les chanteurs solistes sont généralement des artistes invités, choisis spécifiquement pour interpréter un rôle précis, mais il arrive qu'un petit rôle soliste soit donné à un artiste du chœur.

Les musiciens de l'orchestre et le chef d'orchestre

L'opéra apparaît simultanément avec la complexification des instruments et le développement des premiers orchestres. Dans l'opéra, la musique complète et sublime le texte et le chant en soulignant l'intensité des situations et les émotions des personnages. En 1607, Monteverdi dans son *Orfeo* (considéré comme le premier opéra), est le premier à utiliser les instruments pour suggérer l'atmosphère d'un lieu ou d'une action.

La composition d'un orchestre et le nombre d'instruments varient beaucoup selon l'époque, le registre et le compositeur. Le chef d'orchestre dirige les musiciens en donnant des indications de tempo, de nuances et d'interprétation.

L'Opéra de Dijon n'ayant pas d'orchestre permanent, le directeur choisit le chef d'orchestre et l'ensemble instrumental qui conviennent le mieux pour une œuvre.

Le compositeur

Le compositeur est un musicien qui écrit et compose la musique pour les instruments et les voix. Historiquement et jusqu'au XIXe siècle, les compositeurs sont employés par des aristocrates en tant que musiciens de cour ou comme maîtres de Chapelle. Ils composent tout type d'œuvres à la demande de leurs patrons. Ainsi, Monteverdi, Lully, Gluck, ou Mozart, bien qu'ayant marqué l'histoire de l'opéra, ont aussi beaucoup composé pour d'autres genres musicaux. A partir du XIXe siècle, il devient plus courant que les compositeurs se spécialisent dans l'opéra et certains – comme Donizetti, Rossini ou Verdi - en composent plusieurs dizaines au cours de leur vie. L'opéra est un art vivant et aujourd'hui encore des compositeurs choisissent de s'y mesurer. En 2019-2020, l'Opéra de Dijon a proposé une création contemporaine, *Les Châtiments*, d'après trois nouvelles de Franz Kafka, composée par Brice Pauset, dirigée par Emilio Pomarico et mise en scène par David Lescot.

Le librettiste

En étroite collaboration avec le compositeur, le librettiste écrit le livret, c'est-à-dire le script de l'opéra. Ce texte peut être une création originale ou une adaptation d'une pièce de théâtre, d'un conte, d'un roman, d'un événement historique ou d'un texte mythologique. Les sujets abordés par les livrets sont variés et décrivent souvent les passions humaines : l'amour, la mort, le sacrifice, le courage, les trahisons et les fins tragiques sont courants à l'opéra. Les thèmes et les structures dramatiques respectent les conventions et reflètent les idéaux et la société d'une époque. Ainsi, beaucoup d'opéras ont une fonction politique ou idéologique, de critique de la société ou d'édification d'un modèle idéal.

Le metteur en scène et son équipe artistique

Le metteur en scène est responsable du rendu visuel de l'opéra et conduit le jeu d'acteur des chanteurs et des figurants. Avec son équipe artistique comprenant un scénographe, un créateur des lumières et un costumier, il propose une certaine vision de l'œuvre pour en dévoiler un sens particulier ou des aspects inconnus. Bien plus qu'une simple illustration de l'œuvre, ce travail de mise en scène permet de la réinventer et d'en révéler la modernité. C'est chaque mise en scène qui permet à un opéra d'être unique en son genre.

Les régisseurs et l'équipe technique

En coulisses, le directeur technique et les régisseurs coordonnent une équipe technique pluridisciplinaire pour assurer le bon déroulement du spectacle : du recrutement des techniciens, au réglage des lumières en passant par le montage des décors. Les techniciens œuvrent dans l'ombre avant et pendant la représentation pour que le rendu visuel soit conforme aux volontés du metteur en scène (effets spéciaux, effets de lumières, mouvements de décors, entrées des artistes, bruitages, etc...).

Les décors et les costumes

Depuis toujours, la scène d'un opéra est un lieu magique où surgissent décors spectaculaires, costumes resplendissants, et effets spéciaux. Malgré les nouvelles possibilités ouvertes par les progrès techniques, le numérique et la vidéo, les ateliers décors et costumes de l'Opéra de Dijon restent des lieux de conservation d'un savoir-faire et de métiers ancestraux pour faire naître cette magie : menuiserie, serrurerie, peinture, sculpture, couture, broderie, cordonnerie etc... Les costumes et décors d'une production sont souvent mutualisés d'un Opéra à un autre en raison du coût important de fabrication, de plus tous les Opéras ne possèdent pas d'ateliers de fabrication.