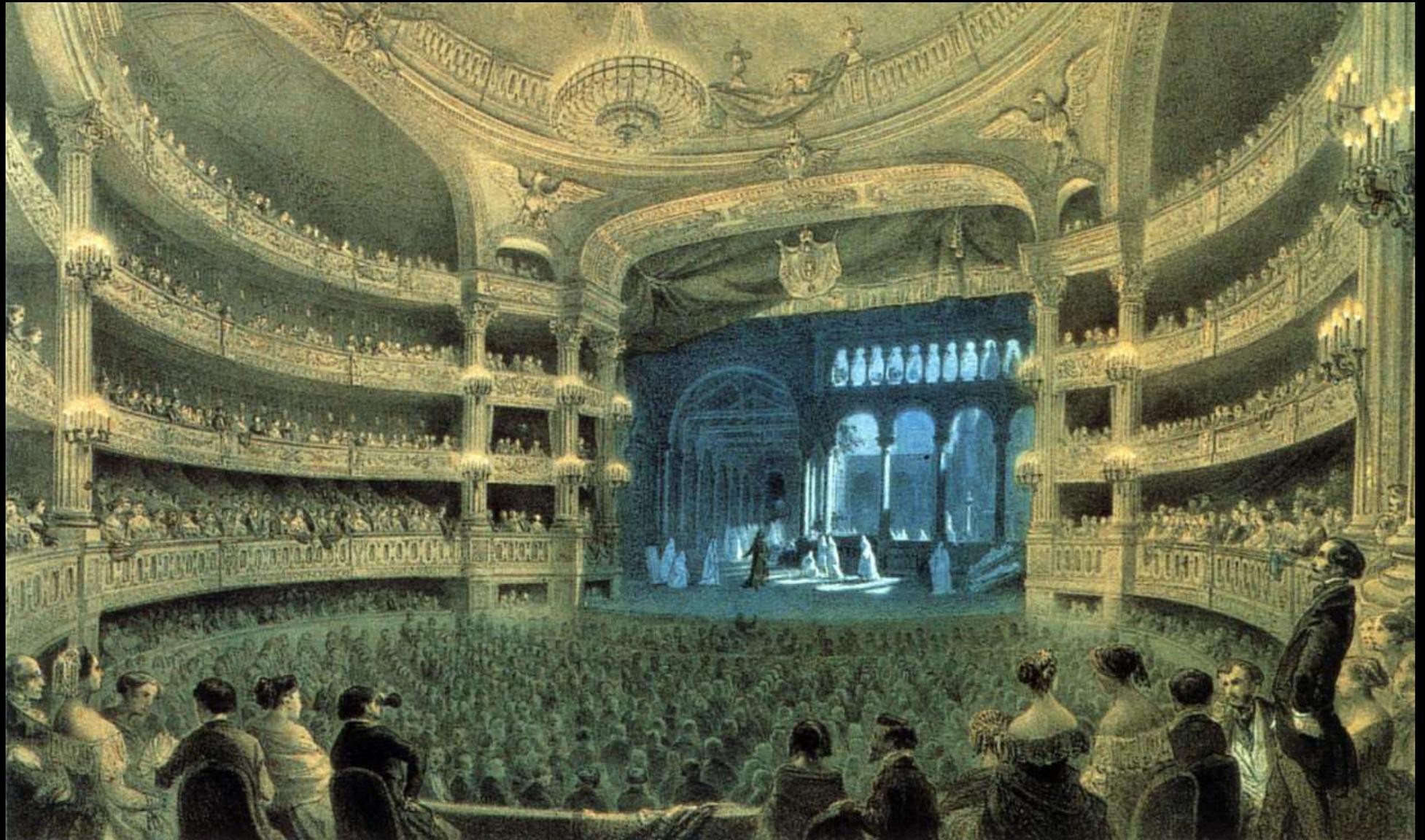

I. LA MUSIQUE AU XIXE SIÈCLE

1. Introduction
2. Période révolutionnaire (1790-1815)
3. 1ère période : la Restauration (1815-1830)
4. 2ème période : la génération romantique (1830-1850)
5. **L'opéra au XIXe siècle**
6. 3ème période : face à l'hégémonie allemande (1850-1880)
7. 4ème période : modernité et décadence (1880-1910)

5. L'opéra au XIXe siècle

La question de la (re)définition de l'**opéra**, principal genre musical du XVIIIe siècle, traverse tout le XIXe siècle ; c'est aussi un enjeu **national** (prise de distance par rapport au modèle principal italien, (re)définition d'un genre d'opéra national).

- **Italie** : continuation de la très forte **tradition** de l'opéra italien du XVIIIe siècle (*seria* et *buffa*) ; **marché** de l'opéra dominé par les impresarios et les solistes (compositeur secondaire, soumis à des délais très courts ; virtuosité vocale)
- **France** : aussi une tradition issue du XVIIIe (tragédie lyrique et opéra comique) ; popularité de l'**opéra à sauvetage** (tiré de l'opéra comique) lors de la Révolution, puis (re)création d'un genre à grand spectacle vers 1830 : le **grand opéra**
- **Allemagne** : pas de tradition propre ; peu de précédents à part Mozart (*Singspiel*) et Beethoven (*Fidelio*) ; création de l'**opéra romantique allemand**

5. L'opéra au XIXe siècle / **Italie**

Principal compositeur d'opéra italien au début du XIXe siècle : Gioachino **Rossini** (1797-(**1829**)-1868)

- **Opera seria** (*Tancredi, Armida, Semiramide...*)
- **Op. buffa** (*L'italiana in Algeri, Il barbiere di Siviglia*)
- Débuts du **grand opéra** français (*Guillaume Tell*)

Rossini se fait connaître dans le « système » de l'opéra italien, divertissement bourgeois reposant sur les **conventions** et les artifices (virtuosité, jeux de déguisements, travestissements, etc.). En conséquence, sa musique apparaît parfois comme l'incarnation en musique de la **Restauration**.

5. L'opéra au XIXe siècle / Italie

Caractéristiques de l'opéra italien / de Rossini :

- Centralité de la **mélodie** ; légèreté, rapidité, clarté du rythme ; simplicité harmonique ; grande **virtuosité vocale** que Rossini **note sur la partition** (pour éviter les abus)... « **bel canto** » ?
- **Numéros clos** (*pezzi chiusi*) : pas de continuité dans le drame (on applaudit après chaque scène) ; sens de la forme : principe de **crescendo**

Héritiers directs de Rossini : V. **Bellini** (mélodiste talentueux, sur le modèle de Mozart) et G. **Donizetti** (*Don Pasquale* : fin de l'opéra buffa)

5. L'opéra au XIXe siècle / Italie

La *solita forma* (« forme habituelle ») d'un numéro clos (d'une « scène ») d'opéra italien au XIXe siècle élargit l'ancien principe d'alternance airs/récitatifs :

- (Prélude instrumental)
- *Tempo d'attacco* : Récitatif / dialogue, vers non rimés (*versi sciolti*)
- *Adagio/Cavatina/Cantabile* : « air », vers rimés (*versi rimati*)
- *Tempo di mezzo* : changement de caractère, forme libre, vers non rimés
- *Cabaletta* (ou *Stretta* dans le cas d'un final d'acte) : air / ensemble, vers rimés

Principe général : **accélération** (*crescendo*) de la scène en direction de la *Cabaletta*.

Le **final d'acte**, réunissant les personnages, est souvent un moment de confusion.

5. L'opéra au XIXe siècle / « Allemagne »

L'opéra romantique allemand se crée en opposition au modèle italien : il se veut sincère (expression des sentiments profonds), romantique (contenu fantastique, surnaturel), communautaire/populaire, en un mot « allemand » (national !).

- Héritier du **singspiel** (Mozart, Beethoven) (dialogues parlés – éventuellement accompagnés par l'orchestre : **mélodrame**) ; influence de l'opéra comique (fr.)
- Sujets **fantastiques** (souvent situés au Moyen Age) avec beaucoup d'éléments **surnaturels** ; importance de la nature (forêt ; cor...) et de la tradition populaire
- Importance donnée à l'orchestre (**timbre**) et à l'harmonie (≠ mélodie)
- Recherche de **continuité**, de cohérence dramatique (≠ *pezzi chiusi*)

I. LA MUSIQUE AU XIXE SIÈCLE

5. L'opéra au XIXe siècle / « Allemagne »

L'opéra romantique allemand des années 1815-30 servira de base au *Musikdrama* de Wagner ; il exercera également une forte influence sur le grand opéra français (Meyerbeer, *Robert le Diable*, 1831 ; Weber sera l'un des compositeurs les plus aimés en France durant le XIXe siècle ; cf. Berlioz).

Compositeurs principaux : E. T. A. Hoffmann, **Carl Maria von Weber** (1786-1826 ; œuvre principale : *Der Freischütz* (1821) ; *Euryanthe*, *Oberon*), Spohr, Marschner, (Schubert !), (début de Wagner)

5. L'opéra au XIXe siècle / France

A Paris, le **grand opéra** apparaît aux environs de 1825 et devient à la mode **entre 1830 et 1850**, avec comme compositeur principal Giacomo **Meyerbeer** (1791-1864 ; *Robert le diable* (1831), *Les Huguenots* (1836), *Le Prophète* (1849)...), mais aussi Halévy, Auber, Donizetti, **Verdi** ! (*Jérusalem*, *Les Vêpres siciliennes*, *Don Carlos*), etc.

- Entièrement chanté (avec des récitatifs) – contrairement à l'opéra comique
- Sujet historique et/ou « romantique » (surnaturel)
- Dimension **collective**, communautaire (souvent idéaux libéraux/humanistes)
- **Spectaculaire**, effets de scène, sensationnalisme
- Ballets (héritage de la tragédie lyrique du XVIIIe siècle), **chœurs**...
- Principal librettiste : Eugène **Scribe**

5. L'opéra au XIXe siècle / France

La **révolution de 1848** met un terme à l'âge d'or du grand opéra mais son influence (en particulier la tentation des thèmes historiques et du « grand spectacle ») reste très présente dans l'opéra français de la fin du XIXe siècle, par exemple :

Les Vêpres Siciliennes de Verdi (1855), version française du *Tannhäuser* de Wagner (1861), *Les Troyens* de Berlioz (1856-58, première partie créée en 1863), *L'Africaine* de Meyerbeer (1865), *Don Carlos* de Verdi (1867), *Hamlet* de Thomas (1868), *Le roi de Lahore* (1877) et *Le Cid* (1885) de Massenet, *Henri VIII* de Saint-Saëns (1883)...

Aux côtés du grand opéra et de l'opéra italien, Paris voit également la floraison du genre de l'**opéra comique** caractérisé par la présence de **dialogues parlés** à la place des récitatifs, et par des sujets généralement plus intimes et plus individualistes.

5. L'opéra au XIXe siècle / France

Jusque vers 1850, l'**opéra comique** est un genre hybride mêlant sérieux et gaité, sentimentalité et farce (Boieldieu, Auber, Adam), puis le genre diverge...

- ... le côté sérieux et sentimental se retrouve dans le « **drame lyrique** » (parfois encore appelé « opéra-comique ») (*Faust* de Gounod (1859), *Les pêcheurs de perles* (1863) et *Carmen* (1875) de Bizet, *Mignon* de Thomas (1866), *Samson et Dalila* de Saint-Saëns (1877), *Manon* (1884) et *Werther* (1892) de Massenet...);
- ... alors que le côté gai et léger donne naissance à l'**opérette**, d'abord opéra en un acte, léger, avec dialogues parlés et danses à la mode, puis (dès 1860, aussi appelé « opéra-bouffe ») en plusieurs actes et **parodique**; compositeur principal : Jacques **Offenbach**; genre typique du Second Empire (1852-1870).

I. LA MUSIQUE AU XIXE SIÈCLE

5. L'opéra au XIXe siècle

Giuseppe **Verdi** (1813-1901) : caractéristiques

- **Italien** aux origines modestes ; participe au **Risorgimento** voire l'incarne (« Viva Verdi ! »)
- Renouvelle l'**opéra** italien en réformant les conventions héritées de Rossini : **primauté du drame** sur la mélodie ou la virtuosité vocale ; représentation des situations fortes, chocs, et des passions de l'être humain
- Elargissement de la forme traditionnelle (*solita forma*) avec prédominance de l'**arioso**, des dialogues, des **choeurs** et des **ensembles**

I. LA MUSIQUE AU XIXE SIÈCLE

5. L'opéra au XIXe siècle

Giuseppe Verdi (1813-1901) : chronologie

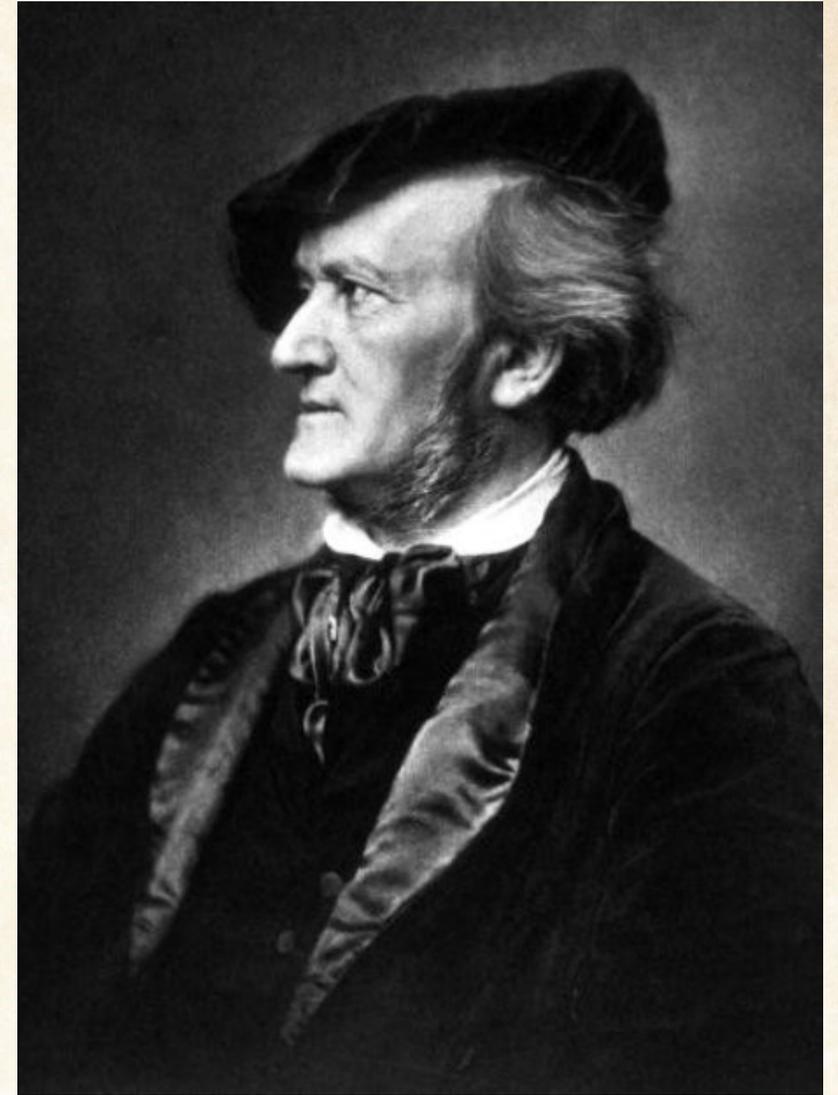
- Années 1840 : « années de galère » (composition à un rythme effréné) après le succès de **Nabucco** (1842)
- 1851-1853 : **Rigoletto**, **La Traviata**, **Il Trovatore**
- Œuvres écrites pour l'étranger (Paris : **grands opéras** ; 1855 : **Les Vêpres siciliennes**, 1867 : **Don Carlos** ; Saint-Petersbourg, 1862 : **La forza del destino** ; Le Caire, 1871 : **Aida**)
- Derniers opéras sur livrets d'Arrigo **Boito** : **Otello** (1887) et **Falstaff** (comédie, 1893)

5. L'opéra au XIXe siècle

Richard **Wagner** (1813-1883) : démarche

- Volonté de réunir les arts en une « **œuvre d'art totale** » (*Gesamtkunstwerk*) ; notamment, Wagner **écrit ses propres « livrets »**, librement inspirés de la **mythologie** (surtout **germanique**) -> sujets « atemporels », universels
- Quête de profondeur, de **spiritualité** ; œuvres à caractère **éducatif** (pour le peuple et non une élite) ; influence de Feuerbach et **Schopenhauer**
- Explique sa démarche et définit le **Musikdrama** par d'énormes **traités** théoriques (*Das Kunstwerk der Zukunft*, 1849 ; *Oper und Drama*, 1851 ; etc.)

1830-1839 : premiers opéras ; chef d'orchestre

1839-1842 : échec à Paris (grand opéra *Rienzi*)

1840-1848 : « opéras romantiques » allemands : *Der Fliegende Holländer, Tannhäuser, Lohengrin*

1849 : l'un des chefs de la révolution à Dresde, **exil**

1849-1851 : rédaction des principaux traités

1851-1857 : rédaction du texte et 1ère phase de composition du *Ring des Niebelungen* (la **Tétralogie**)

1857-1859 : *Tristan und Isolde*

1862-1867 : *Die Meistersinger von Nürnberg*

1864-1874 : 2ème phase de composition du *Ring*

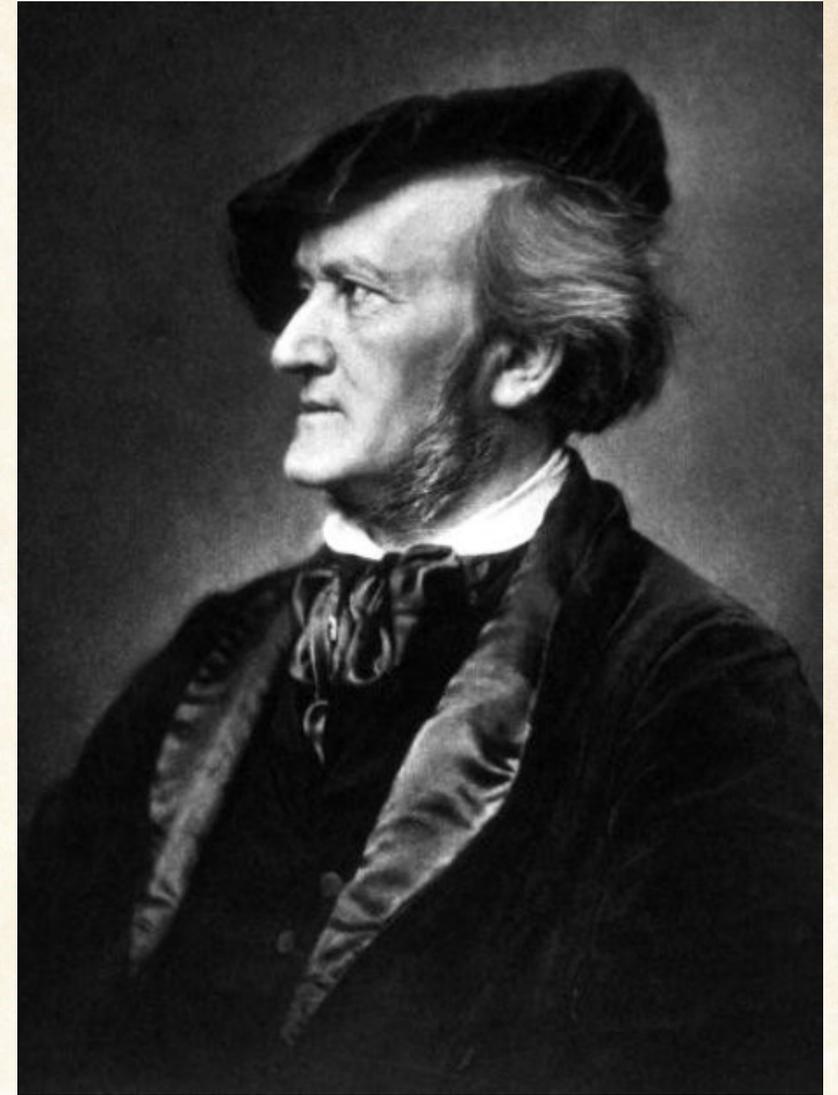
1876 : ouverture du *Festspielhaus* de **Bayreuth**

1877-1882 : *Parsifal*

5. L'opéra au XIXe siècle

Richard Wagner (1813-1883) : caractéristiques

- **Travail thématique** (Beethoven) **appliqué à l'opéra** : notion de *leitmotiv* (ou *Grundmotiv*) – systématique à partir de la Tétralogie
- **Mélodie infinie** : mouvement linéaire des voix, qui ont tendance à être d'importance égale et chromatiques (« **contrepoint chromatique** » wagnérien), et régissant l'harmonie : les accords s'enchaînent par **affinité** (et non par logique fonctionnelle) ; **continuité**, évitement des cadences (musique de nature prosodique) ; résultat : **élargissement de l'harmonie tonale**

I. LA MUSIQUE AU XIXE SIÈCLE

5. L'opéra au XIXe siècle

Richard Wagner (1813-1883) : caractéristiques

- **Orchestration** : l'orchestre est au cœur des opéras de Wagner (les *leitmotive* se situent à l'orchestre !) – très dense, il présente la trame souterraine (inconsciente ?) du drame, d'où le fait qu'il doit être **invisible** (**fosse d'orchestre**)
- Le **timbre** des instruments est déterminant ; chaque famille d'instruments peut être employée comme un chœur ; résultat : **élargissement de l'orchestre**
- Le rôle de la **mélodie vocale** est **secondaire**

