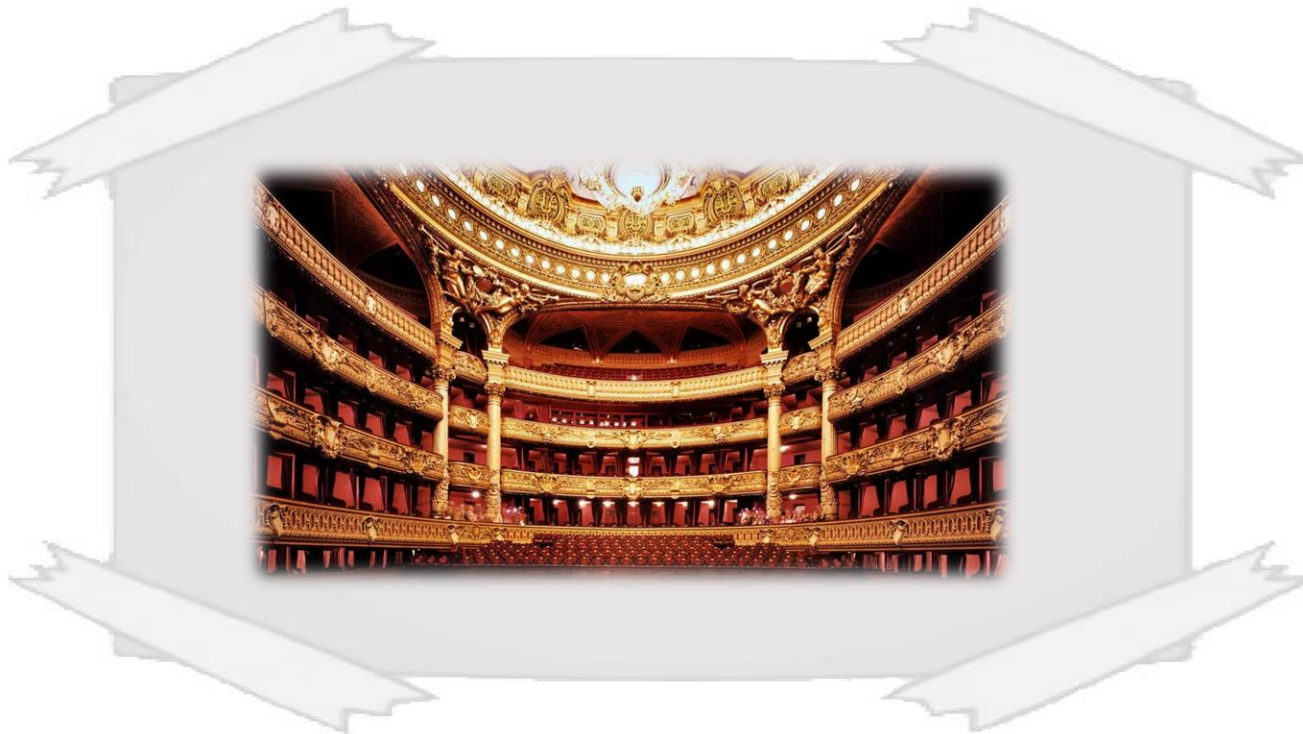


Dossier thématique :

L'opéra



© Opéra national de Paris

« l'opéra », mai 2024

Sommaire



Du côté des **programmes**



Qu'est ce que **l'opéra** ?



Les **chanteurs lyriques**



Quelques **opéras**



Quelques **outils**



Répertoires pour enfants

Un simple clic droit suffit à aller directement à la page souhaitée.

Les QR Codes peuvent être cliqués.



Du côté des
programmes



Univers sonore

-Explorer des instruments-

-Les activités mettant en jeu des instruments et les sonorités du corps participent au plaisir de la découverte de sources sonores variées et sont liées à l'évolution des possibilités gestuelles des enfants.

-Des activités d'exploration mobilisent les percussions corporelles, des objets divers parfois empruntés à la vie quotidienne, des instruments de percussion... Elles permettent progressivement aux enfants de maîtriser leurs gestes afin d'en contrôler les effets.

-L'utilisation comparée d'instruments simples conduit les enfants à apprécier les effets produits de manière à regrouper les instruments dans des familles (ceux que l'on frappe, que l'on secoue, que l'on frotte, dans lesquels on souffle, etc.).

-Affiner son écoute-

-Les activités d'écoute peuvent faire l'objet de temps spécifiques ritualisés, évolutifs dans leur durée, au cours desquels les enfants découvrent des environnements sonores et des extraits d'œuvres musicales appartenant à différents styles, cultures et époques, choisis par l'enseignant.

-L'enseignant privilégie dans un premier temps des extraits caractérisés par des contrastes forts (intensité sonore forte ou faible, tempo lent/rapide, sons graves/aigus, timbres de voix ou d'instruments, etc.) pour ensuite travailler à partir d'œuvres dont les contrastes sont moins marqués.

Cycle 1



- Ecouter, comparer-

-Décrire et comparer des éléments sonores ; repérer, y compris dans la nature, des sons et des suites musicales ; identifier des éléments communs et contrastés.

-Repérer une organisation simple : récurrence d'une mélodie, d'un motif rythmique, d'un thème, etc.

-Comparer des musiques et identifier des ressemblances et des différences : Lexique élémentaire, quelques grandes œuvres du patrimoine, Repères simples dans l'espace et le temps.



Focus sur ...

-Lexique élémentaire pour décrire la musique : timbre, hauteur, formes simples, intensité, tempo.

-Quelques grandes œuvres du patrimoine.

-Repères simples dans l'espace et le temps.

Cycle 2



-Ecouter, comparer et commenter-

- Décrire et comparer des éléments sonores [.../...]
- Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux.
- Repérer et nommer une organisation simple dans un extrait musical.
- Associer la découverte d'une œuvre à des connaissances construites dans d'autres domaines enseignés.



Focus sur ...

- Vocabulaire simple pour décrire la musique.
- Méthodes pour comparer des musiques.
- Repères simples dans le temps et dans l'espace.
- Quelques grandes œuvres du patrimoine.
- Principales caractéristiques de l'orchestre symphonique.
- Formes de production variées : vocales, instrumentales, solistes.

Cycle 3



Qu'est-ce que
l'opéra?





Carmen de Bizet,
Bordeaux

L'opéra combine différents arts, notamment la musique, le théâtre, la danse et parfois même les arts visuels, pour créer une expérience immersive pour le public. Il existe une grande variété de styles et de genres d'opéra,

allant de l'opéra baroque et classique à l'opéra romantique, moderne et contemporain, chacun avec ses propres conventions et caractéristiques stylistiques.

Au-delà de son aspect artistique, l'opéra peut également être un moyen puissant d'explorer des thèmes profonds et des émotions humaines, et il occupe une place importante dans l'histoire de la musique occidentale et de la culture en général.

L'opéra est une forme d'art lyrique où une histoire est racontée à travers la musique, le chant et la mise en scène.

Typiquement, un opéra se compose:

- de solos chantés (arias),
- de dialogues parlés ou chantés (récitatifs),
- d'ensembles vocaux,
- des chœurs,
- d'un accompagnement orchestral.

Les personnages sont souvent représentés par des chanteurs solistes qui interprètent les rôles, tandis que les décors, les costumes et les effets scéniques contribuent à donner vie à l'histoire.

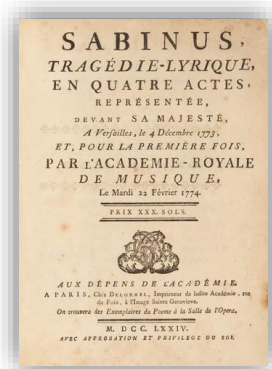
Dans les coulisses de
l'Opéra
C'est pas sorcier



Capsule pédagogique
Prof de musique

L'opéra est caractérisé par l'utilisation de **la musique** comme moyen principal de narration. Les personnages expriment leurs émotions, leurs pensées et leurs actions à travers le chant, souvent accompagné d'un orchestre. La musique d'opéra peut inclure des arias (airs solos), des duos, des ensembles chorals et des passages instrumentaux.

Le chant joue un rôle central dans l'opéra. Les chanteurs, appelés chanteurs d'opéra ou chanteurs lyriques, interprètent les rôles des personnages et communiquent l'histoire à travers leurs voix. Les voix sont souvent classifiées en différents types, tels que soprano, mezzo-soprano, ténor, baryton et basse, en fonction de leur tessiture et de leur timbre.



L'opéra est souvent basé sur **un livret**, un texte écrit qui sert de scénario pour l'histoire. Le livret peut être adapté de sources littéraires telles que des romans, des pièces de théâtre ou des poèmes, ou il peut être spécialement écrit pour l'opéra. Le livret contient les dialogues parlés ainsi que les paroles des chansons.

livret d'opéra aux armes de la comtesse de Provence.

L'opéra est souvent présenté sur scène dans des théâtres spécialement conçus pour accueillir des productions lyriques. **La mise en scène** comprend les décors, les costumes, l'éclairage et les mouvements des personnages sur scène, ce qui contribue à donner vie à l'histoire.

En plus de la musique et du chant, l'opéra utilise souvent **des éléments visuels** tels que les décors, les costumes, les accessoires et parfois la danse pour enrichir l'expérience scénique et renforcer la narration.



Opéra Garnier

L'opéra est un genre vaste et diversifié qui englobe de nombreux styles et sous-genres.

Opéra sérieux (opéra seria) : c'est un genre d'opéra sérieux développé au XVIIe et XVIIIe siècles, généralement caractérisé par des sujets mythologiques ou historiques, des personnages nobles et des arias complexes. Exemples : « Tancredi » de Rossini, "Il Trovatore" de Verdi.

Opéra comique (opéra buffa) : c'est un genre d'opéra plus léger et comique, souvent caractérisé par des intrigues farfelues, des personnages comiques et des ensembles humoristiques. Exemples : « Le Barbier de Séville » de Rossini, « Don Pasquale » de Donizetti.

Opéra romantique : c'est un genre d'opéra qui a prospéré au XIXe siècle, caractérisé par des thèmes romantiques, des passions intenses et des mélodies expressives. Exemples : « La Traviata" de Verdi », « Carmen » de Bizet.

Grand opéra : c'est un genre d'opéra spectaculaire et épique qui a émergé au XIXe siècle en France, caractérisé par de grands ensembles, des décors somptueux et des effets spéciaux impressionnants. Exemples : « Les Huguenots » de Meyerbeer, « Les Troyens » de Berlioz.

Opéra veriste : c'est un genre d'opéra du début du XXe siècle, caractérisé par des sujets réalistes, souvent inspirés de la vie quotidienne, et des émotions intenses. Exemples : « Cavalleria Rusticana » de Mascagni, « Pagliacci » de Leoncavallo.

Opéra moderne : c'est un genre d'opéra du XXe siècle et au-delà, caractérisé par une diversité de styles et de formes, ainsi que par des expérimentations avec de nouveaux médiums et techniques. Exemples : « Wozzeck » de Berg, « Nixon in China » de Adams.



Scénographie
Opéra Nice

Opéra contemporain : c'est un genre d'opéra qui continue d'évoluer aujourd'hui, caractérisé par une exploration de thèmes contemporains, une utilisation de technologies modernes et une diversité de styles musicaux. Exemples : « The Death of Klinghoffer » de Adams, « Written on Skin » de Benjamin.

L'histoire de l'opéra s'étend sur plusieurs siècles et qui est étroitement liée à l'évolution de la musique occidentale, du théâtre et de la société en général.

Aux origines, fin du XVIe siècle, l'opéra naît en Italie dans le contexte de la Renaissance, et de l'intérêt renouvelé pour les arts de l'Antiquité classique.

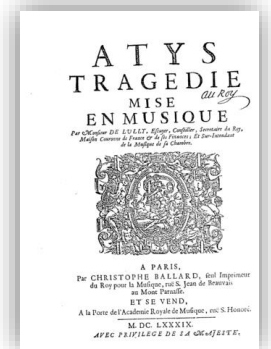
La Camerata florentine, un groupe de poètes, musiciens et intellectuels, est souvent créditée pour la création de l'opéra. Ce groupe cherche à recréer l'esprit de la tragédie grecque antique en combinant musique, chant et texte dramatique.

En 1597, Jacopo Peri présente « Dafné ». Cette pièce est considérée comme la première tentative d'opéra de l'histoire, bien que seule la musique de l'aria d'ouverture ait survécu.

L'opéra baroque se développe avec des compositeurs comme Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli et Jean-Baptiste Lully.

Ces opéras sont caractérisés par des récitatifs, des arias et des ensembles vocaux, ainsi que par des sujets mythologiques ou historiques.

Lully va alors établir le genre de l'opéra français, avec des œuvres comme « Armide » et « Atys ».



A partir du XVIII^e siècle, le classicisme domine, avec des compositeurs comme Christoph Willibald Gluck et Wolfgang Amadeus Mozart.

Gluck va réformer l'opéra avec des œuvres comme « Orfeo ed Euridice », mettant l'accent sur le drame et l'expression émotionnelle plutôt que sur les ornements vocaux.

Mozart crée des chefs-d'œuvre intemporels tels que "Les Noces de Figaro", "Don Giovanni" et "La Flûte enchantée".

A partir du XIX^e siècle apparaît le romantisme. Ce dernier met l'accent sur l'expression émotionnelle et la grandeur dramatique, avec des compositeurs comme Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Gioachino Rossini et Giacomo Puccini.

Verdi devient une figure dominante avec des opéras tels que « Rigoletto », « La traviata » et « Aida ».

Wagner révolutionne le genre avec ses opéras épiques comme « L'Anneau du Nibelung », qui intègrent musique, texte, mythologie et théâtre dans une œuvre monumentale.

Au début du XX^e siècle, l'opéra moderne explore de nouveaux styles et formes, avec des compositeurs comme Richard Strauss, Claude Debussy, Igor Stravinsky et Alban Berg.- Stravinsky choque le public avec « Le Sacre du printemps », un ballet-opéra aux rythmes discordants et aux mouvements radicaux.

Berg écrit « Wozzeck », un opéra expressionniste qui explore les thèmes de la folie et de l'aliénation.

Au-delà du XX^e siècle, L'opéra contemporain continue d'évoluer avec des compositeurs comme Benjamin Britten, Philip Glass, John Adams et Kaija Saariaho.

Les styles varient du minimalisme de Glass (« Einstein on the Beach ») à l'opéra expérimental de Stockhausen (« Licht »).

Les opéras abordent une gamme de sujets contemporains, allant de la politique (« Nixon in China » de Adams) à la technologie (« Death and the Powers » de Tod Machover).



Au fil des siècles, l'opéra a évolué et s'est adapté aux changements culturels, politiques et sociaux, tout en continuant à captiver les publics du monde entier avec sa musique expressive, ses histoires émouvantes et ses productions spectaculaires.

Focus :
Les chanteurs lyriques



Les chanteurs d'opéra, également appelés chanteurs lyriques, sont des interprètes vocaux spécialisés dans la performance de musique d'opéra. Ils sont hautement qualifiés et formés pour maîtriser une gamme de techniques vocales et linguistiques afin de donner vie aux personnages et à la musique complexe de l'opéra.

Les sopranos sont des chanteuses avec la voix la plus haute dans la gamme vocale féminine.

Les sopranos peuvent être divisés en plusieurs catégories, notamment :

- la **soprano colorature** est dotée d'une agilité vocale exceptionnelle, ce qui lui permet d'exceller dans les rôles nécessitant des vocalises rapides et des notes aiguës,

- la **soprano lyrique** a une voix douce et souple, adaptée aux rôles romantiques et dramatiques,

- la **soprano dramatique** possède une voix puissante et pleine, adaptée aux rôles de soprano héroïque ou wagnérien

Les mezzo-sopranos ont une tessiture vocale située entre celle des sopranos et des altos.

Elles sont souvent utilisées pour des rôles de femmes séduisantes, de jeunes garçons ou de femmes de caractère.

Les contraltos ont la voix la plus basse dans la gamme vocale féminine.

Elles ont une sonorité riche et profonde et sont souvent utilisées pour des rôles de mères, de sorcières ou de personnages masculins.

Les ténors sont des chanteurs masculins avec des voix hautes et puissantes.

Ils sont souvent les héros romantiques des opéras et peuvent être classés comme :

- le ténor léger qui possède une voix agile et souple, adaptée aux rôles comiques ou légers,

- le ténor lyrique qui est caractérisé par une voix douce et expressive, adaptée aux rôles romantiques,

- le ténor dramatique est doté d'une voix puissante et pleine, adaptée aux rôles héroïques et wagnériens.

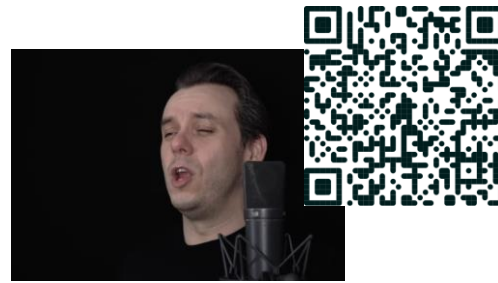
Les barytons ont des voix masculines moyennement graves, souvent utilisées pour des rôles de méchants, de pères ou de figures d'autorité.

Les basses ont la voix la plus basse dans la gamme vocale masculine. Ils sont souvent utilisés pour des rôles de rois, de prêtres, de sorciers ou de personnages sages.

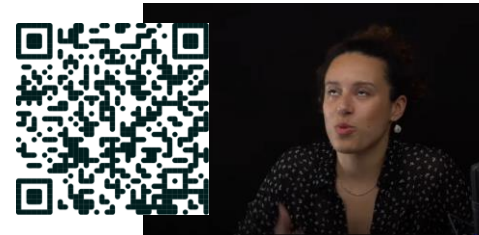
Ces chanteurs d'opéra passent des années à se former et à perfectionner leur technique vocale, leur expression musicale et leur capacité à interpréter une variété de rôles. Ils sont essentiels pour donner vie à la musique et à la dramaturgie complexe de l'opéra.



Comment les chanteurs d'opéra sont-ils classés ?
C'est pas sorcier



La voix de ténor,
comment ça marche ?
France Musique



La voix de mezzo-soprano,
comment ça marche ?
France Musique



La voix de soprano
colorature, comment ça
marche ?
France Musique



Maria Callas

Maria Callas (1923-1977) est une soprano greco-américaine largement considérée comme l'une des plus grandes chanteuses d'opéra de tous les temps. Elle est célèbre pour sa voix unique, sa virtuosité vocale, son expressivité dramatique et sa capacité à incarner une variété de rôles sur scène.

Callas a débuté sa carrière dans les années 1940 et a rapidement attiré l'attention pour sa voix puissante et distinctive, ainsi que pour sa capacité à apporter une profondeur émotionnelle et une nuance dramatique à ses performances.

Elle est particulièrement connue pour ses interprétations des rôles principaux dans les opéras italiens de Bellini, Donizetti et Verdi, ainsi que pour son travail dans le répertoire français et allemand.

Parmi ses rôles les plus célèbres figurent Violetta dans "La Traviata" de Verdi, Norma dans l'opéra éponyme de Bellini, Tosca dans l'opéra de Puccini, Médée dans l'opéra de Cherubini, et bien d'autres encore. Ses enregistrements légendaires continuent d'être salués comme des références incontournables dans le monde de l'opéra.

Outre ses talents vocaux exceptionnels, Maria Callas est également connue pour son charisme scénique et son engagement passionné envers son art.



Maria Callas - Vissi d'arte
(Puccini, Tosca)



Luciano Pavarotti

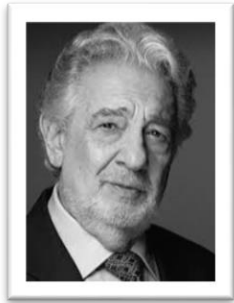
Luciano Pavarotti (1935-2007) est l'un des plus grands ténors de l'histoire de l'opéra. Il est célèbre pour sa voix puissante, son timbre chaud et son style expressif, ainsi que pour sa personnalité charismatique qui a captivé les publics du monde entier.

Pavarotti a commencé sa carrière dans les années 1960 et est rapidement devenu l'un des chanteurs les plus célèbres et les plus aimés de sa génération. Il était particulièrement apprécié pour ses interprétations des rôles principaux dans les opéras de Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini et Gaetano Donizetti, ainsi que pour ses performances de chansons napolitaines et d'airs populaires.

Parmi ses rôles les plus célèbres figurent Rodolfo dans "La Bohème" de Puccini, Nemorino dans "L'elisir d'amore" de Donizetti, et bien sûr le Duc de Mantoue dans "Rigoletto" de Verdi.



Luciano Pavarotti
La Donna È Mobile
(Rigoletto)



Plácido Domingo

Plácido Domingo (1941-) est l'un des chanteurs d'opéra les plus célèbres et les plus prolifiques de l'histoire.

Il est reconnu pour sa voix puissante et polyvalente, ainsi que pour sa remarquable longévité et son engagement envers l'art lyrique.

Domingo a débuté sa carrière dans les années 1950 et est rapidement devenu l'un des ténors les plus en vue de sa génération. Il est célèbre pour sa capacité à chanter un large éventail de rôles, allant des opéras italiens de Verdi et Puccini aux opéras français de Massenet et Bizet, en passant par les opéras allemands de Wagner et Strauss.

Parmi ses rôles les plus célèbres figurent Don José dans "Carmen" de Bizet, Otello dans l'opéra éponyme de Verdi, et Parsifal dans l'opéra de Wagner. Il a également joué de nombreux rôles baryton, notamment Simon Boccanegra de Verdi et Nabucco.

En dehors de ses performances sur scène, Domingo est également connu pour son travail en tant que chef d'orchestre, chef d'opéra et administrateur d'opéra. Il a dirigé de nombreux orchestres de premier plan et maisons d'opéra à travers le monde.



Plácido Domingo
La fleur que tu m'avais jetée
(Carmen)



Joan Sutherland

Joan Sutherland (1926-2010) est l'une des sopranos les plus célèbres du XXe siècle.

Surnommée « La Stupenda » pour sa voix spectaculaire, Sutherland était reconnue pour sa technique vocale impeccable, sa gamme étendue et sa capacité à produire des notes aiguës éblouissantes.

Sutherland a commencé sa carrière dans les années 1950, elle était particulièrement associée au répertoire bel canto, un style de chant italien caractérisé par des lignes vocales agiles et virtuoses.

Sa voix riche et sonore, combinée à sa maîtrise technique, ont fait d'elle l'une des sopranos les plus demandées et respectées de son époque.



Joan Sutherland
Casta diva de Norma



Enrico Caruso

Enrico Caruso (1873-1921) est l'un des plus grands et des plus célèbres ténors de l'histoire de l'opéra. Il est souvent considéré comme l'un des premiers artistes d'enregistrement à avoir atteint une renommée mondiale.

Caruso est célèbre pour sa voix puissante, son timbre chaud et son expressivité émotionnelle, qui ont captivé les publics du monde entier.

Parmi ses rôles les plus célèbres, on trouve Radamès dans « Aida » de Verdi, Canio dans « Pagliacci » de Leoncavallo, et Don José dans « Carmen » de Bizet. Sa voix spectaculaire et son charisme sur scène lui ont valu des acclamations du public et de la critique à travers le monde.

Caruso est également un artiste d'enregistrement prolifique, ayant enregistré plus de 260 chansons.



Enrico Caruso
Céleste Aida



Montserrat Caballé

Montserrat Caballé (1933-2018) est l'une des sopranos les plus célèbres et les plus respectées du XXe siècle.

Elle était renommée pour sa voix puissante, son contrôle expressif et son vaste répertoire, qui comprenait des rôles dans les opéras italiens, français, allemands et espagnols.

Caballé a débuté sa carrière dans les années 1950 et est rapidement devenue l'une des stars montantes de l'opéra. Sa capacité à produire des notes pianissimo douces et contrôlées était légendaire, tout comme son talent pour la colorature vocale.

Au fil de sa carrière, Caballé a élargi son répertoire pour inclure une variété de rôles dramatiques, notamment « Tosca » dans l'opéra de Puccini, Desdemona dans « Otello » de Verdi et « Madame Butterfly » de Puccini. Sa voix riche et sonore, combinée à sa musicalité innée et à son expression émotionnelle, ont fait d'elle l'une des sopranos les plus acclamées de son époque..



Montserrat Caballé
L'amour est enfant
de Bohème
Carmen



Focus :

Quelques opéras





BIZET

Georges Bizet (1838-1875) est l'un des compositeurs français les plus célèbres du 19ème siècle.

À l'âge de 10 ans, il est admis au Conservatoire de Paris, où il étudie le piano et la composition.

À l'âge de 17 ans, il remporte le prestigieux prix de Rome pour sa cantate « Clovis et Clotilde » ; il pourra ainsi continuer ses études à Rome. C'est pendant cette période qu'il va développer son style musical ainsi que son intérêt pour la musique classique et folklorique espagnole.

Bizet est surtout connu pour son opéra « Carmen », créé en 1875.

Bien que l'opéra ait été initialement accueilli avec des critiques mitigées, il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'opéra français. « Carmen » est apprécié pour sa musique passionnée, ses personnages forts et son intrigue captivante.

Parmi ses autres œuvres notables, on trouve les suites orchestrales de « L'Arlésienne », composées à partir de la musique qu'il a écrite pour une pièce de théâtre du même nom, ainsi que des opéras tels que « Les Pêcheurs de perles » et « La Jolie Fille » de Perth.

Carmen est basée sur la nouvelle du même nom de Prosper Mérimée.

L'histoire se déroule à Séville en Espagne et met en scène la vie de Carmen, une séduisante gitane qui travaille dans une usine de tabac.

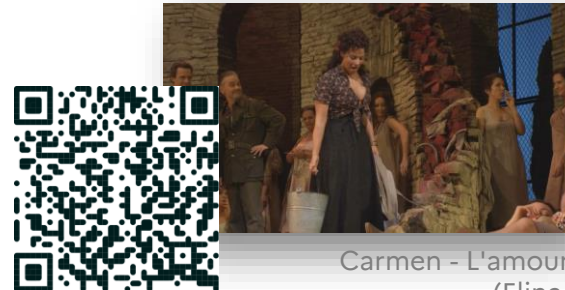
Elle attire l'attention du soldat Don José, mais leur amour passionné conduit à la tragédie lorsque Don José devient jaloux et obsédé par Carmen, qui est attirée par le torero Escamillo.



*Carmen - Air du
Toréador
(Roberto Tagliavini &
Clémentine Margaine)
Opéra de Paris*

La musique de « Carmen » est riche et variée, reflétant la diversité des personnages et des émotions de l'histoire.

Bizet a incorporé des éléments de musique espagnole, notamment des rythmes de flamenco et des mélodies folkloriques.



*Carmen - L'amour est un oiseau rebelle
(Elina Garanca)
Metropolitan Opera*



MOZART

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

est l'un des compositeurs les plus influents et prolifiques de l'histoire de la musique occidentale.

À l'âge de cinq ans, Mozart déjà jouait du clavier et composait de la musique.

En tant que jeune prodige, Mozart a parcouru l'Europe avec sa famille, présentant ses talents musicaux dans les cours royales et les salons privés. Il a écrit ses premières symphonies, sonates et opéras à un âge très précoce. À l'âge de 13 ans, il était déjà un compositeur et interprète renommé.

Mozart a composé plus de 600 œuvres dans tous les genres musicaux de son époque, y compris la symphonie, la musique de chambre, la musique religieuse, le concerto et l'opéra. Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent les opéras « Les Noces de Figaro », « Don Giovanni » et « La Flûte enchantée ».

Le style musical de Mozart est caractérisé par sa clarté, son équilibre et sa beauté mélodique. Il était un maître de la forme classique, mais il a également introduit des éléments d'expressivité et de dramatisme qui ont anticipé le romantisme musical. Son influence sur la musique occidentale est immense, et son œuvre continue d'être étudiée, interprétée et appréciée par les musiciens et les auditeurs du monde entier.

La Flûte enchantée est un opéra en deux actes composé par Wolfgang Amadeus Mozart sur un livret en allemand de Emanuel Schikaneder. Créé en 1791 à Vienne, cet opéra est l'un des plus célèbres et des plus joués de Mozart.

L'intrigue de « La Flûte enchantée » est une combinaison de contes de fées, de magie et de quête initiatique. L'histoire se déroule dans un royaume fantastique où le prince Tamino se voit confier la mission de sauver la princesse Pamina, fille de la Reine de la Nuit, qui est retenue prisonnière par le méchant Sarastro. Tamino est aidé dans sa quête par le malicieux Papageno, un oiseleur, ainsi que par une mystérieuse flûte magique et des instruments enchantés.

Au cours de leur voyage, Tamino et Papageno traversent des épreuves et des énigmes, affrontent des dangers, mais aussi découvrent l'amour.

La flûte enchantée est un mélange d'opéra seria et de singspiel (opéra-comique allemand), avec des ensembles vivants, des chœurs enchanteurs et des passages instrumentaux saisissants.



La flûte enchantée - air de la reine de la nuit – Natalie Dessay
Dessay
Captation Arte

Je suis l'oiseleur – la flûte enchantée
Roderick Williams
Opéra Royal



Les Noces de Figaro est un opéra en quatre actes composé par Mozart, sur un livret en italien de Lorenzo Da Ponte.

Créé en 1786 à Vienne, cet opéra est basé sur la pièce de théâtre française « Le Mariage de Figaro » de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais.

L'intrigue se déroule dans un château près de Séville en Espagne sur une journée tumultueuse. Le comte Almaviva prévoit de séduire Susanna, la femme de chambre de sa femme, la comtesse Rosina, qui est lassée des infidélités de son mari. Susanna est fiancée à Figaro, le serviteur du comte. Avec l'aide de la comtesse et de Figaro, ainsi que d'autres personnages tels que Cherubino, un page amoureux, et la marquise Marceline, qui a des revendications sur Figaro, une série de malentendus, de déguisements et de tromperies se déroulent, aboutissant à des réconciliations et à des mariages heureux.

Les Noces de Figaro aborde des thèmes tels que l'amour, le pouvoir, la tromperie et le pardon. L'opéra est également une satire sociale qui critique les inégalités de classe et les abus de pouvoir.

Les arias de Figaro, les noces de Figaro
Erwin Schrott
L' Opéra Royal



Porgi Amor,
les noces de Figaro
Kiri Te Kanawa Captation TV



Don Giovanni est un opéra en deux actes composé par Mozart, avec un livret en italien de Lorenzo Da Ponte.

Cet opéra se déroule en Espagne et suit les aventures de Don Giovanni, qui séduit et trahit un nombre incalculable de femmes.

L'action commence avec le meurtre du Commandeur, le père de Donna Anna, qui cherche à venger l'honneur de sa fille. Malgré les avertissements et les tentatives de rédemption, Don Giovanni refuse de changer ses manières et est finalement condamné à l'enfer.

Don Giovanni explore des thèmes profonds tels que la justice, la rédemption et la moralité.

L'opéra offre une méditation sur les conséquences de nos actions et sur la nature de l'humanité. Son personnage principal, Don Giovanni, incarne le mythe du séducteur impénitent, et l'opéra examine de manière critique les questions de pouvoir, de désir et de responsabilité.

DON GIOVANNI
Commendatore
Captation



DON GIOVANNI
Final II
Captation



PUCCINI

Giacomo Puccini (1858 -1924)à Bruxelles en Belgique, est l'un des compositeurs d'opéra italiens les plus renommés de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle. Son œuvre est profondément ancrée dans la tradition lyrique italienne et a marqué l'histoire de l'opéra. Voici un aperçu de sa vie et de son travail :

Les premières œuvres de Puccini ont rencontré un succès modéré, mais c'est avec « Manon Lescaut » en 1893 qu'il a vraiment attiré l'attention du public et des critiques. L'opéra a été acclamé pour sa dramaturgie intense et sa musique expressive, établissant Puccini comme l'un des principaux compositeurs d'opéra de son époque.

Parmi les opéras les plus célèbres de Puccini, on trouve « La Bohème » (1896), « Tosca » (1900), un thriller politique et romantique situé dans la Rome du 19ème siècle ; « Madama Butterfly » (1904), qui explore les thèmes de l'amour, de la trahison et du choc des cultures dans le Japon du début du 20ème siècle ; et « Turandot » (1926, achevé par Franco Alfano après la mort de Puccini), un conte de fées épique se déroulant dans la Chine impériale.

Le style musical de Puccini est caractérisé par des mélodies expressives, des orchestrations riches et un sens dramatique aigu.

La Bohème est l'un des opéras les plus célèbres de Giacomo Puccini, créé en 1896 à Turin, en Italie. Basé sur le roman « Scènes de la vie de bohème » d'Henri Murger, l'opéra raconte l'histoire poignante et romantique de jeunes artistes bohèmes vivant à Paris au 19ème siècle.

L'opéra se déroule dans les quartiers bohèmes de Paris, où un groupe d'artistes, le poète Rodolfo, le peintre Marcello, le musicien Schaunard et le philosophe Colline, vivent dans la pauvreté mais avec passion. Rodolfo rencontre Mimi, une jeune voisine couturière, et tombe immédiatement amoureux d'elle. Leur amour est passionné mais fragile, et seront confrontés à de nombreuses épreuves.

La musique de "La Bohème" est célèbre pour sa beauté mélodique, son expressivité émotionnelle et son orchestration riche.



La Bohème
Sonya Yoncheva
Opéra national de Paris



La bohème, Quando m'en vo,
Simona Mihai
Opéra royal

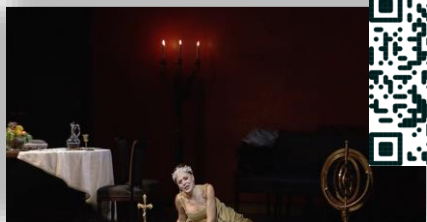
La Tosca est un opéra en trois actes du compositeur italien Giacomo Puccini.

Cet opéra raconte l'histoire de la chanteuse d'opéra Floria Tosca, de son amoureux le peintre Mario Cavaradossi, et du chef de police corrompu Baron Scarpia.

L'intrigue se déroule à Rome en 1800, et elle est remplie de passion, de trahison et de tragédie.

Les personnages sont confrontés à des dilemmes moraux et à des choix difficiles qui conduisent à un dénouement tragique.

L'opéra est célèbre pour ses mélodies émouvantes, ses personnages complexes et son drame intense.



Tosca, Vissi d'arte,
Maria Agresta
Opéra national de Paris

Tosca, E lucevan le stelle
Marcelo Puente
Opéra national de Paris



Madame Butterfly est un opéra en trois actes du compositeur italien Giacomo Puccini.

L'opéra raconte l'histoire de Cio-Cio-San, une jeune geisha japonaise connue sous le nom de Madame Butterfly, et de son amour pour l'officier de marine américain Pinkerton.

L'action se déroule à Nagasaki à la fin du XIXe siècle.

Pinkerton épouse Cio-Cio-San dans une cérémonie japonaise, mais il ne la considère que comme une aventure passagère.

Lorsque Pinkerton repart aux États-Unis, Cio-Cio-San reste fidèle à son amour pour lui, attendant désespérément son retour malgré les années qui passent. Pinkerton finit par revenir, accompagné de sa nouvelle épouse, ce qui conduit à une tragédie déchirante.

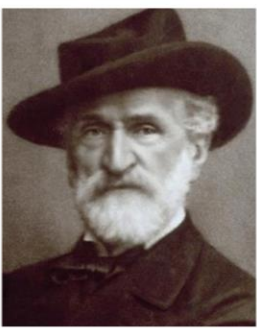
Madame Butterfly est célèbre pour ses mélodies poignantes, ses thèmes émotionnels et son portrait de la collision des cultures.



Madama Butterfly, Un bel dì,
vedremo
Svetla Vassileva
Opéra national de Paris

Madama Butterfly,
Vogliatemi bene'
Ermonela Jaho, Marcelo
Puente
Opéra royal





VERDI

Giuseppe Verdi (1813-1901) est l'un des compositeurs d'opéra italiens les plus célèbres et les plus influents de l'histoire de la musique. Voici un aperçu de sa vie et de son œuvre remarquable :

Les débuts de Verdi en tant que compositeur d'opéra ont été marqués par une série de succès retentissants. Son troisième opéra, « Nabucco » (1842), avec son célèbre Chœur des esclaves hébreux ("Va, pensiero"), a été un triomphe et a établi sa réputation en tant que compositeur d'opéra. Il a ensuite enchaîné les succès avec des opéras tels que « Rigoletto » (1851), « Il Trovatore » (1853) et « La Traviata » (1853), qui sont devenus des incontournables du répertoire lyrique.

Verdi a composé plus de 25 opéras au cours de sa carrière, couvrant une large gamme de sujets et de styles. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve « Aida » (1871), une épopée dramatique située dans l'Égypte ancienne ; « Otello » (1887), basé sur la pièce de Shakespeare ; et « Falstaff » (1893), une comédie basée sur les personnages de Shakespeare.

Verdi a joué un rôle crucial dans le développement de l'opéra italien du 19^{ème} siècle, en introduisant des innovations techniques et dramatiques qui ont influencé de nombreux compositeurs ultérieurs.

La Traviata est un opéra en trois actes composé, sur un livret de Francesco Maria Piave, basé sur le roman « La Dame aux camélias » d'Alexandre Dumas fils. Créée en 1853 à La Fenice à Venise, l'opéra est devenu l'un des plus célèbres et des plus joués du répertoire lyrique. Voici un aperçu de cet opéra emblématique :

La Traviata raconte l'histoire de Violetta Valéry, une courtisane parisienne célèbre pour sa beauté et son charme. Malgré sa vie mondaine, Violetta tombe amoureuse d'Alfredo Germont, un jeune noble. Ils s'installent ensemble à la campagne, mais leur bonheur est menacé par le père d'Alfredo, Giorgio Germont, qui convainc Violetta de quitter Alfredo pour préserver l'honneur de sa famille. Violetta sacrifie son amour pour Alfredo et retourne à sa vie antérieure de fêtes et de plaisirs, mais son cœur reste brisé.

La musique de « La Traviata » a des mélodies riches et des harmonies expressives qui reflètent les émotions profondes des personnages.



La Traviata - "Noi siamo zingarelle"
(Chœur des bohémiennes)
Opéra national de Paris



La traviata - Libiam
ne' lieti calici
(Harding/ Lombardi/
De Tommaso)
Captation RAI

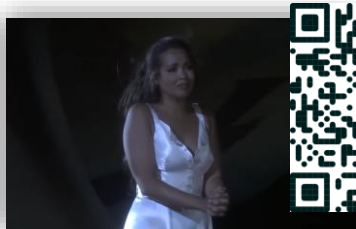
Rigoletto est un opéra en trois actes du compositeur italien Giuseppe Verdi.

Basé sur la pièce de théâtre "Le Roi s'amuse" de Victor Hugo, l'opéra raconte l'histoire de Rigoletto, le bouffon de la cour du Duc de Mantoue. Rigoletto est un homme tordu et cynique, mais il adore sa fille Gilda plus que tout au monde.

L'intrigue tourne autour des machinations et des complots qui se déroulent à la cour, notamment le comportement licencieux du Duc.

Rigoletto est confronté à des défis moraux alors qu'il essaie de protéger sa fille innocente des avances du Duc. Cependant, ses efforts sont compromis lorsque Gilda tombe amoureuse du Duc et devient victime de ses manipulations. La situation culmine dans une série d'événements tragiques qui aboutissent à la mort de Gilda. Rigoletto, qui a essayé désespérément de protéger sa fille, est accablé de chagrin et de remords. L'opéra explore des thèmes tels que la vengeance, la trahison et les conséquences tragiques de l'immoralité.

Rigoletto, La donna è mobile,
Vittorio Grigòlo
L'opéra royal



Rigoletto,
Sì, vendetta! Tremenda Vendetta!
Leo Nucci et Nadine Sierra
Captation

Aida est un opéra en quatre actes de Giuseppe Verdi. Il a été créé pour la première fois au Khédival Opéra du Caire le 24 décembre 1871.

Cet opéra est situé dans l'Égypte antique et raconte l'histoire d'amour impossible entre Aida, une princesse éthiopienne captive, et Radamès, un guerrier égyptien.

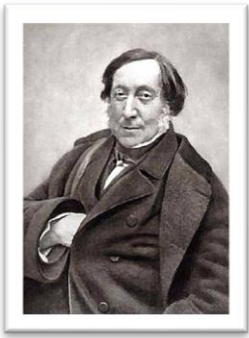
L'intrigue est également marquée par le triangle amoureux entre Aida, Radamès et Amneris, la fille du pharaon et amoureuse de Radamès. Le contexte politique de l'Égypte en guerre avec l'Éthiopie ajoute une tension supplémentaire à l'histoire.

Aida est un opéra grandiose et épique qui mêle amour, loyauté, trahison et sacrifice. Il reste l'un des opéras les plus populaires et les plus fréquemment joués dans le répertoire de Verdi.

Aida, Celeste Aida,
Pavarotti
Captation Wagner



Aida, Ritorna vincitor,
Pavarotti
Captation Wagner



ROSSINI

Gioachino Rossini (1792-1868) est un compositeur italien, surtout connu pour ses opéras. Il était prolifique et a écrit plus de 40 opéras au cours de sa carrière.

Rossini était particulièrement célèbre pour ses opéras comiques, qui étaient populaires pour leur vivacité, leur humour et leurs mélodies enjouées. Des exemples notables incluent « Il barbiere di Siviglia » (Le Barbier de Séville) et « La Cenerentola » (Cendrillon).

Bien que Rossini soit souvent associé à ses opéras comiques, il a également composé plusieurs opéras sérieux, tels que « Tancredi », « Semiramide » et « Guillaume Tell ». Ces opéras sont caractérisés par des thèmes plus sombres et des ensembles dramatiques.

Le style musical de Rossini est caractérisé par son sens de la mélodie, sa virtuosité vocale et son rythme animé. Ses œuvres sont souvent considérées comme exigeantes pour les chanteurs en raison de leurs lignes vocales rapides et agiles.

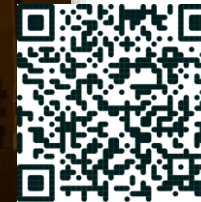
Rossini a eu un impact significatif sur le développement de l'opéra au XIXe siècle. Son style léger et comique a influencé de nombreux compositeurs de son époque, tandis que ses opéras sérieux ont contribué à élever le genre à de nouveaux sommets artistiques.

Le Barbier de Séville est un opéra en deux actes de Gioachino Rossini, avec un livret en italien écrit par Cesare Sterbini.

Basé sur la comédie française du même nom de Pierre Beaumarchais, l'opéra a été créé pour la première fois au Teatro Argentina de Rome en 1816.

L'intrigue de l'opéra tourne autour des efforts du jeune comte Almaviva pour gagner le cœur de Rosine, une jeune et belle pupille du vieux docteur Bartolo. Almaviva, avec l'aide du rusé barbier Figaro, concocte divers stratagèmes pour courtiser Rosine et contrecarrer les plans de Bartolo, qui veut l'épouser lui-même pour s'emparer de sa dot.

L'opéra est célèbre pour ses mélodies entraînantes, son rythme vif et son humour léger. L'ensemble est un chef-d'œuvre de l'opéra bouffe, avec des ensembles dynamiques et des situations comiques.



Le barbier de Seville,
Largo al factotum,
Peter Mattei
Le Metropolitan
Opéra



Le barbier de Seville,
Una voce poco fa,
Maria Callas
Archive INA





GOUNOD

Charles Gounod (1818-1893) est un compositeur français du XIXe siècle, principalement connu pour ses opéras, ses pièces pour piano et ses œuvres religieuses.

Gounod a étudié la musique au Conservatoire de Paris, où il a remporté de nombreux prix et distinctions. Il a débuté sa carrière en tant qu'organiste et professeur de musique, mais il a rapidement trouvé le succès en tant que compositeur d'opéra.

Parmi ses œuvres les plus célèbres figure Faust ou encore Roméo et Juliette, basé sur la célèbre tragédie de William Shakespeare.

En plus de ses opéras, Gounod a composé de la musique religieuse, notamment des messes, des motets et des oratorios. Son « Ave Maria », basé sur un prélude de Bach, est l'une de ses œuvres les plus connues dans ce domaine.

Gounod était un compositeur polyvalent, capable de créer des œuvres dans une variété de styles, allant du drame passionné de l'opéra à la sérénité contemplative de la musique sacrée.

Faust de Charles Gounod est l'une de ses œuvres les plus célèbres et l'un des opéras français les plus populaires du répertoire.

Basé sur la légende de Faust de Goethe, l'opéra raconte l'histoire tragique d'un savant qui vend son âme au diable en échange de la jeunesse éternelle et du plaisir terrestre.

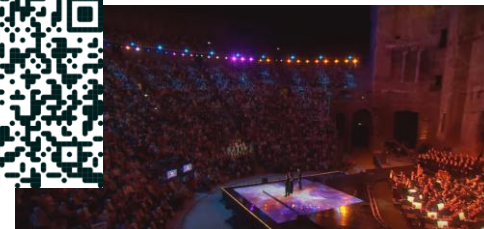
L'opéra est divisé en cinq actes et a été créé pour la première fois à l'Opéra de Paris le 19 mars 1859.

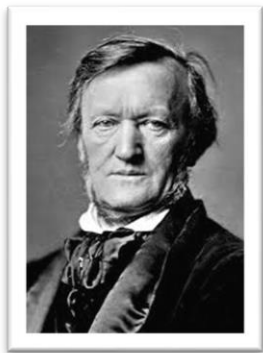
L'intrigue de Faust met en scène plusieurs personnages principaux, notamment Faust lui-même, le diable Méphistophélès, Marguerite (ou Gretchen dans la version de Goethe), et Valentin, le frère de Marguerite. L'histoire explore des thèmes de tentation, de rédemption et de sacrifice, avec des moments poignants de romance, de tragédie et de spectacle.

L'opéra est particulièrement célèbre pour ses mélodies mémorables, dont certaines sont devenues des classiques de l'opéra français.

L'opéra combine des éléments de drame, de romance et de surnaturel pour créer une œuvre puissante et captivante qui continue de fasciner les auditeurs du monde entier."

Faust "Final"
Markova-Laconi-Courjal
Musique en fête





WAGNER

Richard Wagner (1813-1883) est l'un des compositeurs les plus influents de l'histoire de la musique occidentale. D'origine allemande, il est surtout connu pour ses opéras monumentaux, sa théorie musicale novatrice et son impact sur le développement de l'opéra moderne.

Wagner a révolutionné l'art lyrique avec ses œuvres, qui intègrent musique, texte, théâtre et mise en scène dans une synthèse totale appelée « Gesamtkunstwerk » (œuvre d'art totale). Il a introduit de nouvelles techniques orchestrales, harmoniques et vocales, repoussant les limites de la tradition musicale et ouvrant la voie à l'expressionnisme et au modernisme du XXe siècle.

Wagner est également un écrivain prolifique, exprimant ses idées sur l'art, la politique et la société à travers des essais tels que « L'Art et la Révolution » et « Opéra et Drame ». Ses idées nationalistes et antisémites ont été controversées et ont alimenté des débats sur son héritage.

Le vaisseau fantôme est un opéra en trois actes de Richard Wagner. L'histoire est basée sur une légende maritime germanique qui raconte l'histoire d'un capitaine néerlandais maudit, le Hollandais volant, condamné à errer sur les mers pour l'éternité, à moins de trouver le véritable amour d'une femme fidèle. Pour rompre cette malédiction, il doit trouver une femme qui lui restera fidèle jusqu'à la mort. L'opéra commence avec le Hollandais volant arrivant sur la côte norvégienne lors d'une tempête. Il rencontre Daland, le capitaine d'un navire norvégien, et lui propose de l'argent en échange de l'hospitalité. Daland accepte et invite le Hollandais volant chez lui, où il lui présente sa fille, Senta. Senta est fascinée par la légende du Hollandais volant et accepte de l'épouser pour le sauver de sa malédiction. Cependant, le fiancé de Senta, Erik, est jaloux et inquiet pour elle. Il révèle au Hollandais volant que Senta l'a déjà vu dans un tableau et qu'elle s'est engagée à le sauver. Le Hollandais volant, pensant qu'elle est la femme fidèle dont il a besoin pour briser la malédiction, l'emmène avec lui sur son vaisseau.

L'opéra se termine tragiquement lorsque Senta et le Hollandais volant se jettent à la mer, se sacrifiant pour être ensemble pour l'éternité, brisant ainsi la malédiction. Leur acte d'amour sincère met fin à la malédiction du Hollandais volant et le libère de son destin tragique. Le vaisseau fantôme est caractérisé par son atmosphère sombre et mystérieuse, sa musique évocatrice et ses thèmes de rachat, de rédemption et d'amour véritable.



Vaisseau Fantôme
Tomasz Konieczny





STRAUSS

Johann Strauss (1825-1899) est un compositeur autrichien célèbre pour ses valse, polkas, marches et autres danses viennoises. Il est souvent surnommé le "Roi de la valse".

Strauss était issu d'une famille de musiciens et a commencé sa carrière en tant que violoniste et chef d'orchestre. Cependant, il a rapidement trouvé le succès en tant que compositeur, écrivant des pièces pour orchestre qui sont devenues extrêmement populaires à Vienne et dans toute l'Europe.

Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent les valse « Le Beau Danube bleu », « Valse de l'Empereur » et « Valse de l'Empereur », ainsi que les polkas « Le Tritsch-Tratsch », « La Chauve-souris » et « Le Polka des patineurs ».

Strauss a également écrit plusieurs opérettes, dont « La Chauve-souris » (Die Fledermaus), qui est l'une des œuvres les plus célèbres du répertoire de l'opérette viennoise.

Strauss a contribué de manière significative à la popularisation de la musique. Ses valse sont synonymes de l'élégance et de la sophistication de l'ère de la Vienne impériale, et sa musique continue d'être appréciée pour sa beauté, sa grâce et sa joie de vivre.

La Chauve-souris « Die Fledermaus » est un opéra-comique de Johann Strauss , le célèbre compositeur autrichien du XIXe siècle, et non de Richard Strauss. « La Chauve-souris » a été créée pour la première fois à Vienne en 1874.

C'est l'une des œuvres les plus célèbres du répertoire de l'opérette viennoise et elle est toujours populaire aujourd'hui pour son humour, sa musique enjouée et ses intrigues comiques.

L'intrigue de « La Chauve-souris » se déroule lors d'une soirée de bal masqué à Vienne. Elle met en scène une série de quiproquos et de malentendus impliquant des personnages de la haute société viennoise, notamment un homme d'affaires, son épouse, son ancien ami, une actrice et un géôlier. Les rebondissements hilarants et les scènes burlesques culminent lors du grand bal masqué, où les identités sont révélées et les secrets dévoilés.

La musique de « La Chauve-souris » est pleine de valse entraînant, de polkas joyeuses et d'arias charmants. Les airs les plus célèbres de l'opéra-comique comprennent le chœur d'ouverture, l'aria de la chauve-souris et le célèbre « Champagne Trio ».

« La Chauve-souris » est appréciée tant pour son humour léger que pour sa musique enjouée.

Extraits
Captation Opéra
Comique





MASSENET

Jules Massenet (1842-1912) est un compositeur français connu pour ses opéras, ses ballets, ses oratorios et ses œuvres orchestrales.

Il était l'un des compositeurs les plus prolifiques de son époque et a contribué de manière significative au répertoire de la musique classique française.

Il a débuté sa carrière en tant que pianiste et professeur de musique, mais il a rapidement trouvé le succès en tant que compositeur d'opéra.

Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent « Manon » (1884), « Werther » (1892) et « Thaïs » (1894). Ces opéras sont caractérisés par leur lyrisme expressif, leurs mélodies séduisantes et leur orchestration raffinée. Ils sont également connus pour leurs personnages complexes et leurs histoires émouvantes, qui explorent des thèmes tels que l'amour, la passion et la tragédie humaine.

Massenet était également un compositeur prolifique dans d'autres genres musicaux, notamment la musique de chambre, la musique pour piano et la musique religieuse. Il a également écrit plusieurs ballets, dont « Le Cid » (1885) et « Esmeralda » (1886), ainsi que des oratorios tels que « Marie-Magdeleine » (1873).

Cendrillon est un opéra en quatre actes composé par Jules Massenet, sur un livret de Henri Cain.

Il est basé sur le conte de fées classique de Charles Perrault et a été créé pour la première fois à l'Opéra-Comique de Paris en 1899.

L'opéra suit l'histoire bien connue de Cendrillon, une jeune fille maltraitée par sa belle-mère et ses belles-sœurs, qui rêve d'assister au bal royal. Avec l'aide de sa marraine la fée, ses rêves se réalisent et elle assiste au bal, où elle rencontre le prince charmant.

Cependant, elle doit quitter précipitamment le bal, laissant derrière elle une pantoufle de verre. Le prince la recherche ensuite à l'aide de la pantoufle de verre, et lorsqu'il la trouve, il la reconnaît comme la jeune fille qu'il a rencontrée au bal. L'opéra est célèbre pour sa musique lyrique et émouvante, ainsi que pour son traitement sensible du conte de fées classique.

Les personnages sont richement développés et l'histoire est racontée avec une touche de magie et de fantaisie. Les scènes du bal sont particulièrement impressionnantes, avec des chorégraphies élégantes et des costumes somptueux.

Le mélange de charme féerique, de romance et de musique en font un favori du public et une œuvre incontournable du répertoire lyrique français.



Cendrillon
Joyce DiDONATOC
Warner Classics

Quelques outils...





Dossier thématique
L'écoute musicale



Dossier thématique
L'orchestre



Dossier thématique
La musique et les arts



Dossier thématique
Le conte et le merveilleux



Dossier l'orchestre symphonique
-lumni-



Dossier la musique classique
-lumni-




Fiches d'identité
la famille des percussions



Fiches d'identité
La famille des bois

Fiches d'identité
La famille des cuivres





Fiches d'identité
Les cordes
-les frappées-




Fiches d'identité
Les cordes
-les frottées-



Fiches d'identité
les instruments
traditionnels







Fiches d'identité
Les cordes
-les pincées-



Fiches d'identité
Les musiques du
monde

Flash-cards
les styles musicaux




Flash-cards
La musique classique




Flash-cards
les instruments






Loto
les instruments

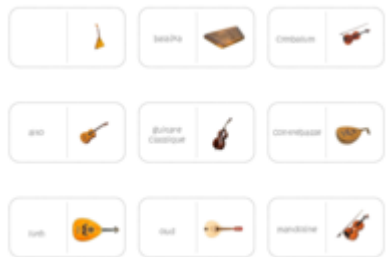


Les mémory

Loto
les styles musicaux



Les cordes



Les percus



Les vents



Les dominos

Les vents



Les percus



Les cordes



J'ai ...qui a ?



Quelques opéras
pour enfants à faire
vivre et chanter...



PLUS DE 200 ŒUVRES

en STREAMING ou en TÉLÉCHARGEMENT

écouter
chanter
se former
s'informer

MUSIQUE PRIM
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

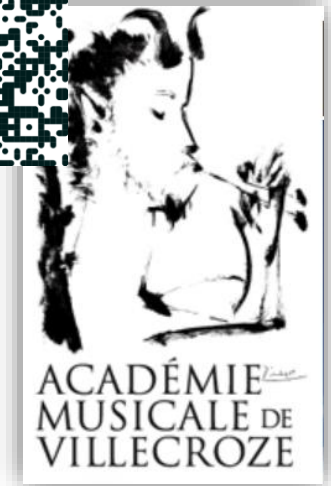
UN TRÈS LARGE REPERTOIRE:
exemples chantés
bande son
partitions
fiches pédagogiques

À chanter
1 piste audio de soutien instrumental
+ la partition
+ les paroles ou le livret

À écouter
1 piste audio
+ 1 fiche pédagogique

REPERTOIRES
 À chanter
 À écouter

COMPOSITEURS
 THÈMES
 GENRES
 PÉRIODES
 CYCLES
 NOTIONS
 ACTIVITÉS



MA CHORALE **VOIX** INTERACTIVE



Et aussi Julien Joubert,
Isabelle Alboulker,
Coralie Fayolle,
Aldebert, Oldelaf