

30

L'opéra au 19ème siècle (Histoire et esthétique)

Conférencier : Jean-Jacques Velly

Maître de conférences , HDR en Musique et Musicologie, Université de Paris-Sorbonne

Cycle de 10 conférences le mardi de 14h30 à 16h00

Salle Marc Boegner

27 rue de l'Annonciation – 75016 Paris

L'objectif de cette série de conférences est de proposer une présentation analytique de dix grands opéras ayant marqué le 19ème siècle. Cette présentation permettra de replacer chaque œuvre dans son contexte historique et d'étudier les éléments de modernité qui justifient son importance. Les dix œuvres choisies aborderont des compositeurs différents appartenant à divers pays (France, Allemagne, Italie), mais aussi des styles différents appartenant tous au genre de l'opéra romantique. Les analyses permettront de découvrir ou de redécouvrir des œuvres majeures du répertoire musical occidental dans une période limitée (le 19ème siècle), riche en évolutions stylistiques et en réalisations remarquables dans le domaine de la musique lyrique. Les innovations de chaque ouvrage seront mises en valeur et serviront de fil conducteur à l'ensemble des conférences. Des fragments musicaux seront diffusés pendant les conférences et inciteront les auditeurs à prolonger chez eux l'audition intégrale des œuvres étudiées. Destinées à tous les publics, aucune connaissance musicale préalable n'est requise pour suivre ces conférences.

2016

11 octobre

**Ludwig van Beethoven : *Fidelio* (1806-1814)
Naissance de l'opéra allemand**

Seul opéra de Beethoven, *Fidelio* est une œuvre hybride qui mélange des éléments appartenant aux traditions comiques et dramatiques. Bien que bâti sur un livret français, cet ouvrage sur lequel le compositeur est revenu à plusieurs reprises est considéré comme le point de départ de l'opéra allemand au 19ème siècle.

2016

18 octobre

**Carl Maria von Weber : *Der Freischütz* (1820)
Au cœur du romantisme germanique**

Œuvre à succès dès sa création, *Der Freischütz* est devenu le modèle de l'opéra romantique allemand. La richesse de son orchestre, ses emprunts au chant populaire, sa dramaturgie incluant des éléments démoniaques et son traitement en forme de mélodrame ont été copiés par de nombreux auteurs et ont été admirés tout au long du 19ème siècle, notamment par Berlioz, Wagner et Mahler.

8 novembre

**Gaetano Donizetti : *Lucia di Lammermoor* (1835)
Un sommet du *bel canto***

Chef-d'œuvre du *bel canto*, *Lucia di Lammermoor* est l'un des nombreux opéras basés sur un roman de Walter Scott, qui a renouvelé le genre lyrique italien en l'ouvrant à des thématiques romanesques plus historiques. Reprenant les acquis de Rossini, cet opéra s'est imposé comme un modèle du genre dramatique italien, avec notamment l'une des scènes de folie les plus célèbres.

15 novembre

**Giacomo Meyerbeer : *Les Huguenots* (1836)
Histoire et efficacité dramatique**

Après le triomphe de *Robert le diable* en 1831, Meyerbeer devait retrouver rapidement le succès avec *Les Huguenots*, qui a connu une carrière triomphale à travers l'Europe. Même les détracteurs du compositeur s'accordaient à louer la maîtrise musicale et l'efficacité dramatique de cet opéra.

22 novembre

**Giuseppe Verdi : *La Traviata* (1853)
Drame social et satire politique**

Échec à la création, triomphe par la suite, l'opéra *La Traviata* est intimement lié à Verdi et représente une perfection dans le domaine du mélodrame italien. Dans cette œuvre, le compositeur fait preuve d'audace en traitant un sujet d'actualité et en donnant à l'orchestre un rôle nouveau dans l'opéra italien.

29 novembre

**Richard Wagner : *Tristan et Isolde* (1859)
L'opéra absolu**

Sous l'emprise de sa passion pour Mathilde Wesendonck, Wagner a écrit, avec *Tristan et Isolde*, un des ouvrages les plus expressifs et dramatiques de toute l'histoire de l'opéra. Le compositeur y met en œuvre avec succès toutes ses théories relatives au renouvellement du drame lyrique.

6 décembre

**Charles Gounod : *Faust* (1859)
Opéra de demi-caractère et peinture des émotions**

Grand succès du Théâtre-Lyrique, *Faust* ouvre une nouvelle ère dans le genre de l'opéra français. Tournant le dos au *bel canto* italien et aux effets inspirés de Meyerbeer, son lyrisme annonce les grandes réussites de l'opéra de demi-caractère à venir.

13 décembre

**Georges Bizet : *Carmen*
Exotisme et couleurs populaires**

Dernier ouvrage de Bizet, *Carmen* va au-delà du genre de l'opéra-comique auquel cet opéra est attaché. Dans cette partition pleine de couleurs et de dynamisme dramatique, Bizet trace de vibrants portraits psychologiques de ses personnages et leur donne une prodigieuse humanité, qui influencera le théâtre vériste à venir.

2017

10 janvier

**Jules Massenet : *Manon* (1884)
Lyrisme et passion amoureuse**

Avec *Manon*, Massenet accentue la description de l'âme humaine entreprise dans ses précédents ouvrages. Il dépeint de manière admirable les effusions amoureuses et leurs effets enthousiastes ou pathétiques sur des êtres profondément humains.

17 janvier

**Gustave Charpentier : *Louise* (1900)
Paris, moteur de l'action dramatique**

Sous-titré « Roman musical », *Louise* est un opéra naturaliste issu du courant illustré en littérature par Maupassant et Zola. Au-delà de l'intrigue amoureuse qui remet en cause les conventions bourgeoises de l'époque, la description du monde ouvrier et des petits métiers parisiens font de cet ouvrage une étude sociologique de la capitale vers 1900.