

CAVALLERIA
RUSTICANA
PIETRO MASCAGNI
////////////////////
LA NAVARRAISE
JULES MASSENET

Dossier proposé dans le cadre de l'opération Lycéens à l'Opéra, financée par la Région Rhône-Alpes.

MASCAGNI

CAVALLERIA RUSTICANA

MÉLODRAME EN 2 ACTES,
LIVRET GIOVANNI TARGIONI-TOZZETTI ET GUIDO MENASCI
En italien surtitré en français
Nouvelle production : Opéra Théâtre de Saint-Étienne

Direction musicale
Laurent Campellone

Mise en scène
Vincent Vittoz

Scénographie
Amélie Kiritzé-Topor

Costumes
Dominique Burté

Lumières
Cyrille Chabert

Santuzza
Marie Kalinine

Turiddu
Dimitris Paksoglou

Alfio
André Heyboer

Lucia
Béatrice Burley

Lola
Yété Queiroz

Maîtrise du Conseil général de la Loire, (pour *Cavalleria*)
Chœur Lyrique Saint-Étienne Loire et Orchestre Symphonique Saint-Étienne Loire
Décors, costumes et accessoires réalisés dans les ateliers de l'Opéra Théâtre de Saint-Étienne
Durée : 2h30 entracte compris

Représentations
Opéra Théâtre de Saint-Étienne
Vendredi 4 Nov. 2011 : 20h
Dimanche 6 Nov. 2011 : 15h
Mardi 8 Nov. 2011 : 20h

MASSENET

LA NAVARRAISE

ÉPISE LYRIQUE EN 2 ACTES,
LIVRET DE JULES CLARÉTIE ET HENRI CAIN
En français surtitré
Nouvelle coproduction : Opéra Théâtre de Saint-Étienne,
Opéra de Monte-Carlo

Direction musicale
Laurent Campellone

Mise en scène
Jean-Louis Grinda

Scénographie
Rudy Sabounghi

Costumes
David Belugou

Lumières
Laurent Castaingt

Anita
Marie Kalinine

Araqil
Dimitris Paksoglou

Garrido
André Heyboer

Remigio / Bustamente
Alain Herriau

Ramon
Marc Larcher

SOMMAIRE

P.6 DÉCOUVERTE DES ŒUVRES

Schéma Cavalleria Rusticana

Schéma Navarraise

P.9 AUTOUR DES ŒUVRES

Contexte historique

Les courants artistiques

L'opéra durant cette période

P.11 LA PRODUCTION

Les Maîtres d'œuvre

Les solistes

P.15 CLEFS POUR UNE SORTIE À L'OPÉRA

P.17 À PROPOS DE L'OPÉRA

P.19 RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

P.22 GLOSSAIRE

NB : les termes soulignés ainsi sont à retrouver dans le glossaire (p. 22).

DÉCOUVERTE DES ŒUVRES

CAVALLERIA RUSTICANA PIETRO MASCAGNI (1890) LA NAVARRAISE JULES MASSENET (1894)

DEUX OPÉRAS QUI RACONTENT LA VIE COMME ELLE VA

Créée à Londres en 1894, *La Navarraise* de Massenet fait écho au succès retentissant de *Cavalleria Rusticana* à Paris en 1892 qui permit à l'œuvre de Mascagni, compositeur presque inconnu, d'entrer au répertoire européen. Le public parisien, quant à lui, ne pardonnera pas à ce poète de l'amour qu'était

Massenet de se transformer tout à coup en naturaliste à la Zola. Et pourtant, jamais l'inspiration lyrique de Massenet ne peut être prise en défaut. Elle tient constamment le spectateur en haleine par son écriture rapide et par sa fulgurante beauté musicale.

Le vérisme musical

Comment exprimer la vie avec ses histoires d'amour tragiques et impossibles, ses honneurs, ses codes, ses drames et ses conflits à l'opéra ? C'est en recherchant un sentiment de vérité pour leurs œuvres et en adoptant un style issu de la littérature - le vérisme - que de jeunes compositeurs italiens trouveront la réponse.

Ils apporteront même un nouveau souffle à l'opéra ! La preuve avec *Cavalleria rusticana* et *La Navarraise*.

COUP D'ŒIL SUR UN NOUVEAU REGARD

À la fin du XIXe siècle, de jeunes compositeurs italiens cherchent à se démarquer de Verdi qui, en Italie, règne en maître sur l'art lyrique et de Wagner qui conçoit l'opéra comme une dramaturgie sacrée à partir de 1880.

Même si les styles de ces deux grands maîtres de la musique sont radicalement différents, certains compositeurs ont envie de nouveauté pour ne pas enfermer l'opéra dans des œuvres trop impressionnantes, réservées à l'élite.

Cette nouveauté viendra d'un courant littéraire : le vérisme.

Le vérisme ou l'œuvre sans trucage

Hérité du naturalisme des romans d'Émile Zola et lancé en musique par Giovanni Verga (1840-1922) dans les années 1870, le principe du vérisme est simple et efficace :

- les héros sont des humains comme les autres. Ce sont des êtres instinctifs et parfois violents.
- Le langage employé est cru, simple et direct, totalement ancré dans la réalité quotidienne des personnages.
- L'histoire est généralement tragique, courte et fidèle à ce que nous vivons tous dans la vie.
- Et l'amour est souvent au cœur du problème !

Les chefs de file du vérisme musical

Grâce à ce nouveau mouvement, Mascagni, Leoncavallo, Puccini, Cilea et Giordano trouveront de nombreuses idées pour revivifier l'opéra italien et le mettre à la portée de tous. Verdi se montrera critique à l'égard de ses jeunes collègues même s'il leur a déjà un peu ouvert la voie avec son opéra *La Traviata*.

Rupture de style

Bientôt regroupés sous l'étiquette de « Jeune école italienne », ces musiciens pourront ainsi grâce au vérisme trouver une échappatoire à Wagner et ses livrets légendaires. La rupture de style s'avère d'autant plus nécessaire qu'ils sont attirés par les ressources de l'orchestre symphonique que le compositeur allemand a magnifiées.

L'exemple français et celui de Massenet

C'est également par le biais de la musique française que les successeurs de Verdi vont s'émanciper de Wagner. Ils seront séduits par *Carmen* de Bizet (1875) et par certaines œuvres de Massenet, comme *Le Roi de Lahore* (1877) et *Hérodiade* (1881), représentées avec succès en Italie.

L'ambiance méditerranéenne de *Carmen* et son histoire réaliste, les conceptions musicales et dramatiques des œuvres de Massenet plaisent aux jeunes compositeurs.

Dans l'écriture de sa mélodie, Massenet est en effet parvenu à une sorte d'équilibre en accordant plus d'importance à l'orchestre tout en laissant les voix s'exprimer. Ses opéras sont structurés en scènes.

Les airs ou les duos chantés s'intègrent à la symphonie continue où vont et viennent des motifs de rappel.

LE SCHÉMA DE *CAVALLERIA RUSTICANA* DE MASCAGNI

Le triomphe de *Cavalleria Rusticana* à Rome en 1890 marque l'avènement du vérisme musical et constitue le premier opéra italien qui, comme on l'a vu précédemment, doit beaucoup à Massenet.

Quels sont les ingrédients d'une telle réussite ?

La recette du succès

Un fait divers

Le livret de *Cavalleria Rusticana*, inspiré d'une nouvelle de Verga, tranche avec les habitudes du théâtre lyrique puisque le sujet puise son inspiration dans le fait divers tragique et non dans l'un des chefs-d'œuvre de la littérature.

Une durée courte

Tout en conservant quelques conventions des modèles de l'art lyrique comme par exemple, offrir un air et une clarté mélodique, les œuvres véristes affichent des différences de taille.

L'acte est court et dure environ une heure.

La partition est divisée en deux par un bref intermède orchestral construit sur deux motifs musicaux importants. Cet intermède relie sans entracte deux tableaux très contrastés où des scènes mouvementées et dramatiques alternent avec des épisodes de divertissement : chant populaire, prière, brindisi. Ces chants sont entonnés par les chœurs, qui peuvent être sur scène ou en coulisse.

Un air gai, chic et entraînant

Le succès immédiat de l'opéra est dû à ces parties chorales composées dans la lignée de celles de Verdi mais aussi grâce à la mélodie généreuse et sensuelle héritée de Massenet. Les thèmes d'inspiration populaire italienne : sicilienne, chanson napolitaine, tarentelle... garantissent également le succès de ce type d'opéra.

Cavalleria Rusticana... le résumé

À la veille de Pâques, dans un village sicilien du XIXe siècle, Santuzza est la maîtresse de Turridu qui la trompe avec Lola, elle-même épouse du charretier Alfio. Jalouse, Santuzza reproche à Turridu son comportement. Mais ses remarques seront vaines. S'estimant trahie et rejetée, Santuzza décide de mettre Alfio au courant de la situation et de lui raconter la trahison sa femme. Turridu est poignardé lors d'un combat au couteau entre les deux hommes.

Le livret décrit ainsi une situation classique racontée dans un milieu populaire : un paysan venge son honneur sali par sa femme. Et c'est précisément cet argument qui donnera le titre de l'opéra : « Chevalerie rustique ».

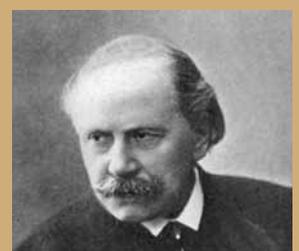
CRÉATEURS / COMPOSITEURS BIOGRAPHIES

Né en Italie, **Pietro Mascagni** (1863-1945) devient célèbre grâce au succès de *Cavalleria rusticana* (1890) qui éclipsera ses ouvrages ultérieurs.

Sa production comporte pourtant plusieurs opéras, un *Requiem*, de la musique de chambre et des œuvres symphoniques.

Né en France à Saint-Étienne, **Jules Massenet** (1842-1912) s'exprime avant tout sur la scène lyrique qu'il marque de son empreinte personnelle notamment dans *Thaïs* ou *Don Quichotte*. Son influence fut considérable au tournant des XIXe et XXe siècles.

LE SCHÉMA DE LA NAVARRAISE DE MASSENET

Le succès de *Cavalleria rusticana* à l'affiche des grandes salles lyriques du monde entier est fulgurant. C'est la célèbre soprano Emma Calvé qui triomphe en janvier 1892 à l'Opéra-Comique, dans le rôle de Santuzza puis dans celui de Carmen quelques mois plus tard qui émerveillera Massenet et le poussera à écrire *La Navarraise*.

Une Navarraise très inspirée

Emma Calvé est une figure marquante de l'histoire du chant. Elle attire l'attention de Massenet qui est un compositeur sensible aux capacités vocales de ses interprètes mais aussi à leur jeu sur scène. Il décidera tout naturellement d'écrire un opéra pour Calvé dès le début de 1893.

Le sujet de *La Navarraise* est bien entendu réaliste. Il se situe dans l'Espagne de *Carmen* et sa structure est la même que *Cavalleria rusticana*. Évidemment, l'action est rapide et brutale, les personnages sont animés de passion et la richesse musicale de l'œuvre est grande.

Une belle réussite

Créée triomphalement à Londres au théâtre royal de Covent Garden, le 20 juin 1894, *La Navarraise* est considérée comme le premier opéra vériste de Massenet avant *Sapho* en 1897 : le compositeur français trouvera, grâce à ce nouvel opéra, une source de renouvellement dans ce mouvement qui lui doit tant. D'ailleurs, au lendemain de la création parisienne en 1895, la presse souligne les liens entre *Cavalleria rusticana* et *La Navarraise* qu'elle surnomme avec humour *Cavalleria española* ou bien encore *Calvelleria espanola* pour faire un jeu de mots avec le nom de la célèbre cantatrice...

La même mais pas pareille

Mais, l'opéra de Massenet n'est pas une simple copie de son modèle italien. Même si des éléments identiques peuvent être repérés immédiatement entre les deux ouvrages (réalisme de l'intrigue en Espagne, deux actes brefs séparés par un interlude orchestral), *La Navarraise* possède quand même ses propres particularités :

- Inspiré d'une nouvelle de Jules Claretie, le sujet est un fait divers contemporain.
- Dans *La Navarraise*, Massenet réunit tous les topos de l'opéra vériste : la misère sociale, la jalousie et le meurtre.

Le jeu des différences

L'action

On notera toutefois une différence : l'action reste constamment tendue et n'est pas entrecoupée d'épisodes de divertissements à l'exception de la chanson de Bustamente et de l'interlude orchestral : un nocturne qui évoque le sommeil des soldats. Massenet a réservé quelques passages lyriques à ses interprètes. Mais il y en a peu.

L'écriture vocale

Elle est dans son ensemble plutôt déclamée voire parlée dans les moments les plus tragiques.

On ne retrouve donc pas la simplicité mélodique de *Cavalleria rusticana* ni son abondance de morceaux populaires (les rares touches hispaniques de *La Navarraise* restent secondaires).

L'harmonie et l'orchestration

De même, l'harmonie est plus piquante et l'orchestration plus imposante. Massenet a également pensé à introduire de nombreux effets réalistes comme des coups de fusil ou de canons qui s'ajoutent à un orchestre où la présence des cuivres est déjà très forte.

C'est pourquoi *La Navarraise* exige des chanteurs dotés d'une technique vocale impeccable mais également capables de jouer sur scène comme au théâtre.

D'ailleurs, Calvé avait scrupuleusement étudié les patients de Charcot pour parfaire son jeu dans la scène de folie.

Les multiples talents de Massenet

Nous sommes donc loin de la version douce et poudrée que Massenet a proposé avec *Manon* ou de son sentimental *Werther*. Grâce au vérisme, *La Navarraise* est proche de la tragédie antique et nous offre un aspect méconnu du talent de Massenet qui gagne à être connu.

La Navarraise... le résumé

Dans un petit village basque, non loin de Bilbao, pendant la seconde guerre carliste (1874). Anita, la Navarraise, et Araquil, le soldat, sont amoureux et voudraient se marier. Mais Remigio, le père du jeune homme, est un riche fermier qui exige de sa future belle-fille une dote qu'elle ne peut apporter. La Navarraise vit en effet dans la pauvreté.

Lorsqu'Anita apprend que Garido, le chef des troupes libérales, offrira une forte récompense à celui ou celle qui le débarrassera de Zuccaraga, le chef carliste, elle décide de relever le défi. Elle parvient à le tuer après avoir infiltré les troupes ennemies. Revenant les mains pleines de sang, elle reçoit sa récompense mais retrouve Araquil blessé mortellement par les Carlistes. Doutant de l'honnêteté de sa belle, il l'avait suivie... Il meurt sous ses yeux, en la maudissant. Anita se jette sur son corps et sombre dans la folie.

AUTOUR DES ŒUVRES

CAVALLERIA RUSTICANA PIETRO MASCAGNI (1890) LA NAVARRAISE JULES MASSENET (1894)

CONTEXTE HISTORIQUE

En Europe

C'est la « Belle époque » ! Une période de paix et d'insouciance qui s'étend partout de 1879 à 1914 et particulièrement en France.

Elle est propice aux progrès social, économique, technologique et politique. Grâce à la grande stabilité monétaire, les classes aristocratiques ont une vie mondaine très riche.

Le saviez-vous ? L'expression « Belle époque », pour qualifier cette période, fut employée pour la première fois en 1919, donc quelques temps après son avènement !

La France

De 1800 à 1900, La France est traversée par sept régimes politiques : le Consulat, l'Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet, la Seconde République, le Second Empire et la Troisième République.

Le pays est en pleine expansion coloniale après la défaite de 1871 (guerre franco-allemande également appelée guerre franco-prussienne et qui entraîna la chute de l'Empire français avec la perte de l'Alsace-Lorraine).

Les explorations et les expéditions coloniales menées par la France sont nombreuses. Elles favorisent un renouveau de l'exotisme et sont présentées lors des Expositions Universelles. Pour celle de 1889 à Paris, Gustave Eiffel érigera... la tour Eiffel.

L'Espagne et le Carlisme

La Navarraise se déroule en Espagne lors de la dernière insurrection carliste, une célèbre guerre civile. Le mouvement carliste regroupe en effet les défenseurs de l'ordre traditionnel et s'oppose au centralisme.

C'est un mouvement puissant, une importante force politique et populaire en Pays basque, en Navarre, en Aragon et en Andalousie. Il vise à s'emparer du trône d'Espagne et pour ce faire, une partie de la société agricole se révoltera en prenant les armes. Trois guerres carlistes auront lieu : 1833-1839 ; 1846-1849 et 1872-1876.

L'Angleterre Victorienne

De 1837 à 1901, le Royaume-Uni est sous le règne prospère de Victoria 1ère, plus simplement appelée Reine Victoria. Elle est également Impératrice des Indes.

L'Empire britannique est la première puissance mondiale et son expansion territoriale couvre un quart des terres mondiales. L'époque victorienne est aussi celle de Charles Darwin qui publie en 1859, *L'Origine des espèces* ou comment expliquer l'apparition des espèces sur la Terre.

LES DECOUVERTES SCIENTIFIQUES

Invention de la TSF (Transmission Sans Fil) /

La photographie permet au cinéma de voir le jour grâce aux frères Lumière à Lyon / Le vélo devient la bicyclette (collection de cycle du Musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne) / Invention du pneu démontable (Michelin en 1895) / Les frères Renault équipent la France de voitures / Traversée de la Manche en avion / Pierre et Marie Curie font des progrès immenses en chimie en isolant le radium (découverte de la radioactivité) - Prix Nobel / Découverte des Rayons X en 1895. Progrès dans l'imagerie médicale...

LES COURANTS ARTISTIQUES

Autour de 1890, l'histoire culturelle française connaît une période clé : la modernité va s'imposer.

Au fil du XIXe siècle, l'histoire se démarque de la littérature et devient véritablement une science.

L'archéologie et l'orientalisme - ce goût culturel de l'étranger -, la recherche de l'exotisme... se constituent. Quelques œuvres de Massenet se nourrissent d'ailleurs d'Inde et d'Orient (*Hérodiade*, *Thaïs* et *Le Mage*).

L'art du XIXe est teinté d'éclectisme, ce qui permet aux grands auteurs de piocher dans les différents courants de pensée ce qu'ils ont de meilleur et de l'utiliser dans le génie de leurs œuvres.

Littérature

Après le romantisme, favorisant l'imagination et la sensibilité à la raison, le réalisme fait son apparition.

Il met en avant le respect des faits matériels, étudient les hommes d'après leur comportement, dans leur milieu.

Dans le roman, la narration historique des faits est livrée avec précision. Les informations fournies sont justes et aucunement romancées. Ce mouvement se tient loin du rêve, de l'imagination et de la métaphysique. Les deux grandes figures du roman réaliste sont Stendhal et Balzac.

Émile Zola fera une sorte de surenchère sur le réalisme et créera le naturalisme.

Opéra

A cette période, l'opéra traite des sujets comparables à ceux du naturalisme littéraire. La réalité est scientifiquement observée.

Arts décoratifs

Succès des arts décoratifs : profitant du développement de l'industrie, l'Art nouveau utilise les matériaux comme le fer ou le verre. On retrouve les motifs végétaux de ce style dans le mobilier, la vaisselle.

Sculpture

Côté sculpture, les œuvres d'Auguste Rodin sont de plus en plus expressives.

Société

Paris devient la capitale de l'amusement, de la mode et du luxe. On joue aux cartes dans les bars...

L'OPÉRA DURANT CETTE PERIODE

L'opéra est très populaire à l'époque des créations de *Cavalleria rusticana* et de *La Navarraise*. Il est abordé très simplement partout en Europe.

La culture musicale savante ne diffère pas de la culture populaire comme c'est le cas aujourd'hui. L'opéra n'est absolument pas réservé aux élites et c'est un divertissement populaire comme peuvent l'être la télévision ou la radio aujourd'hui.

Les chorales, les orphéons, les fanfares, les orchestres... jouent des pièces du répertoire devant un public friand, venu s'amuser. Les grands airs sont sur toutes les lèvres et dans toutes les rues.

Anecdotes

On dit que *Cavalleria rusticana* était l'un des opéras préférés de la Reine Victoria.

Un autre opéra veriste composé à la même période que *Cavalleria rusticana* lui est souvent associé : *I Pagliacci* (*Paillasse*, en français). Ils sont aussi brefs l'un que l'autre et présentent une esthétique théâtrale similaire. Pour ces raisons, on parle souvent du couple « *Cav and Pag.* » ou de « *Cav et Paill.* »

L'opéra *Cavalleria rusticana* apparaît dans le film *Le Parrain 3* de Francis Ford Coppola : Antonio, le fils de Michael Corleone, joue le premier rôle. La grande scène finale du film fonctionne sur la première de celui-ci tournée à l'opéra de Palerme. Elle offre au dénouement de la trilogie une note tragique.

La Navarraise et *Cavalleria rusticana* ont toutes deux été écrites en quelques petites semaines et c'est précisément le jour où Mascagni s'attacha à l'écriture de son opéra que sa première fille vit le jour.

SAINT-ÉTIENNE ET JULES MASSENET

Certes, **Jules Massenet** est né à Saint-Étienne, mais c'est davantage la carrière industrielle de son père qui illustre le rapport de la ville et du compositeur. Néanmoins, son nom figure un peu partout avec :

- la salle Grand Théâtre Massenet de l'Opéra,
- le Conservatoire Massenet,
- la Place Massenet
- la statue de la muse de Massenet située sur l'Avenue de la Libération,
- la biennale Massenet organisée par l'Opéra-Théâtre de Saint-Étienne pour (re)découvrir le patrimoine lyrique...

LA PRODUCTION

CAVALLERIA RUSTICANA MAÎTRES D'ŒUVRE

VINCENT VITTOZ

Mise en scène

Acteur, metteur en scène, pédagogue et interprète, Vincent Vittoz incarna entre autre Jean Valjean dans la version des *Misérables* qui a reçu le Molière du « Meilleur Spectacle Musical » en 1993. En tant que metteur en scène il réalise des productions pour les opéras de Lausanne, Rouen, Fribourg, Marseille, Limoges, Metz, Renne, Nantes, Tours... et pour les festivals d'Edimbourg, de Chartres, d'Avignon et de Saint-Céré notamment. Il est actuellement professeur de scène au CNSMD de Paris et au CRR de Paris.

AMÉLIE KIRITZÉ-TOPOR

Scénographie

Après une école de graphisme, Amélie Kiritzé-Topor étudie la scénographie à L'ENSATT. Dans un travail de recherche sur le rapport lieu-objet-langage, elle élabore des espaces singuliers dans des lieux non théâtraux pour de nombreux metteurs en scène de théâtre. Elle conçoit également la scénographie d'un opéra pour Stephen Taylor au Festival des Nuits Romantiques du Bourget et collabore à la création d'un défilé de mode « hors norme » pour la collection Travelling Light de Gilles Rozier. Au cinéma, elle participe au décor de *L'Autre*, réalisé par Pierre Trividic et Patrick-Mario Bernard et au téléfilm réalisé par Jean Daniel Verhaeghe, *Un long chemin*, relatant la vie de Robert Badinter (France 2).

DOMINIQUE BURTÉ

Costumes

Dominique Burté débute à l'Opéra de Nancy, par la figuration, la couture et la création d'accessoires. Il se perfectionne dans l'un des meilleurs ateliers parisiens. Antoine Bourseiller lui confie sa première création de costumes pour *Les Fiançailles au couvent* qu'il met lui-même en scène. Il intègre l'atelier couture de l'Opéra-Théâtre de Metz. Il travaille pour toutes les créations de la Compagnie Roland Furieux, ainsi que pour la création mondiale de l'opéra de Charles Chaynes, *Mi amor*.

ZOOM SUR LA SCÉNOGRAPHIE DE CAVALLERIA RUSTICANA

TROIS QUESTIONS À VINCENT VITTOZ, METTEUR EN SCÈNE

Pourquoi une scénographie de toiles mouvantes ?

Les toiles sont présentes afin de fragmenter et donner du mouvement à l'espace scénique. Peu de toiles sont décorées. Néanmoins, pour symboliser les signes forts qui se trouvent au creux de cet opéra, nous avons figuré une croix sur une toile et sur trois autres (n'en formant qu'une), des taches de sang préfigurant le meurtre passionnel qui clôt l'ouvrage.

Quel est le sens de cette croix rouge flamboyante sur scène ?

L'héroïne Santuzza est rongée par la culpabilité. Cette croix représente le poids des valeurs chrétiennes, sociales et morales qui pèsent sur ce personnage central et qui cerne son environnement. Elle s'élèvera durant la grande scène où Santuzza ne peut entrer dans l'église car elle est excommuniée pour avoir péché hors des liens sacrés du mariage ! De plus l'action, comme par hasard, se passe le jour de Pâques. La passion du Christ rejoint la passion amoureuse de Santuzza.

Pourquoi les décors n'évoquent-ils pas la Sicile ?

Une femme qui aime un homme qui aime une femme qui est promise à un autre est un drame universel ! Je me concentre sur le drame de ce quatuor. La musique de Mascagni étant très proche de cette illustration passionnelle, je n'ai pas désiré raconter autre chose qui m'aurait paru anecdotique.

PROPOS RECUEILLIS PAR MURIEL MURA

LA PRODUCTION

LA NAVARRAISE MAÎTRES D'ŒUVRE

JEAN-LOUIS GRINDA

Mise en scène

Directeur général de l'Opéra de Monte-Carlo depuis 2007, Jean-Louis Grinda a aussi dirigé l'Opéra Royal de Wallonie à Liège. Outre ces fonctions directoriales, il a assuré de nombreuses mises en scène. Son adaptation en français de *Chantons sous la pluie* lui a valu en 2001 le Molière du « Meilleur Spectacle Musical ». Cette Saison, il présente *La Navarraise* en prélude aux festivités Massenet.

RUDY SABOUNGHI

Scénographie

D'origine égyptienne, il obtient en 1981 le Diplôme National d'Expression Plastique à Nice.

Trois assistanatns importants ont marqué ses débuts, avec Karl Ernst Herrmann au Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles, Giorgio Strehler à l'Odéon - Théâtre de l'Europe et Pierre Strosser au Festival d'Aix en Provence.

Depuis, entre théâtre, opéra et danse, ses collaborations sont multiples mais son travail se développe surtout autour de quelques metteurs en scène et chorégraphes pour lesquels il crée espaces et costumes : Jean-Claude Berruti, Klaus Michael Grüber, Jacques Lassalle, Anne Teresa de Keersmaeker, Luca Ronconi et Luc Bondy.

LAURENT CASTAINGT

Lumières

Depuis quinze ans et plus de deux cent spectacles, Laurent Castaingt partage ses activités entre théâtre et opéra, cherchant toujours à diversifier les genres. Ainsi, au cours de sa carrière, son travail s'est développé autour de metteurs en scène tels que René Loyal, Gérard Desarthe, Alfredo Arias ou encore Bernard Murat. Il collabore à des productions d'opéras donnés à l'Opéra de Lyon, au Théâtre de Caen, à l'Opéra-Comique, à l'Opéra de Lausanne... Il travaille également aux côtés de Karl Lagerfeld pour un Bal à la Rose à Monaco.

DAVID BELUGOU

Costumes

David Belugou fut d'abord assistant de Pier Luigi Pizzi, puis illustrateur pour Vogue. Par la suite, il devint créateur de bijoux pour Cartier et Harry Winston.

À vingt et un ans, il se réoriente vers le théâtre et signe ses premiers décors et costumes pour *Histoire du Soldat* de Stravinsky au Théâtre du Campagnol.

Toute sa carrière en tant que designer de spectacle montre qu'il aime jongler entre les genres : théâtre, musique, opéra ou encore comédies musicales. Selon le scénariste Jean-Luc Seigle, sa particularité réside dans le fait « qu'il n'habille pas les acteurs, mais comme eux il cherche le personnage, il ne l'habille pas non plus, il lui donne une image ».

Une exposition est consacrée à son travail au Musée de la Tapisserie de Bayeux et retrace un peu plus de vingt années de création.

NOTE D'INTENTION

JEAN-LOUIS GRINDA, METTEUR EN SCÈNE

L'époque est le premier questionnement sur le traitement du spectacle. Le *livret* a été pensé pour une des guerres Carlistes du XIXe siècle. Après étude et réflexion, il m'est apparu intéressant de

transposer l'action pendant la Guerre d'Espagne, période propice à tous les excès. Le parti Carliste existait toujours. C'était un mouvement de droite, nourri par un profond sentiment religieux et soutenu en tant que tel par les forces Nationalistes. Les milices Carlistes sévissaient principalement en Navarre, instrumentalisées par Franco, et se battaient contre les Républicains.

Ce contexte précis me permet de conférer à notre héroïne, la Navarraise, un statut encore plus ambigu et suspect. Elle est une « étrangère » dans le camp des Républicains. Dès lors, le conflit n'est plus seulement domestique (Remigio ne la trouve pas assez bien pour son fils Araquil et exige une dot) mais aussi politique, rendant quasiment impossible l'aboutissement de cet amour. Seules issues possibles, la mort et la folie.

Anita sera la seule femme en scène, évoluant au sein d'un monde machiste et guerrier.

La force remarquable de la musique et du texte sera le guide de mon travail avec les artistes car je souhaite coller au plus près des situations dramatiques proposées. Le décors, très simple, sera une barricade composée de bric et de broc, pouvant s'ouvrir sur un ciel sombre. Cette barricade sera mobile et permettra les entrées et sorties des protagonistes, qu'ils rentrent au camp ou qu'ils repartent au combat. Les costumes, traités façon cinéma, correspondront aux images léguées par les reporters de guerre au premier rang desquels le célèbre Robert Cappa.

Cette *Navarraise* sera forte, puissante et permettra au public de découvrir un véritable chef-d'œuvre trop peu représenté.

LA PRODUCTION

LES SOLISTES

BÉATRICE BURLEY
Mezzo-soprano
Cavalleria Rusticana - Lucia

MARC LARCHER
Ténor
La Navarraise - Ramon

ALAIN HERRIAU
Baryton-basse
La Navarraise - Remigio / Bustamente

DIMITRIS PAKSOGLU
Ténor
Cavalleria Rusticana - Turiddu
La Navarraise - Araquil

ANDRÉ HEYBOER
Baryton
Cavalleria Rusticana - Alfio
La Navarraise - Garrido

YÉTÉ QUEIROZ
Mezzo-soprano
Cavalleria Rusticana - Lola

MARIE KALININE
Mezzo-soprano
Cavalleria Rusticana - Santuzza
La Navarraise - Anita

LA PRODUCTION

LAURENT CAMPELLONE
Direction musicale

ORCHESTRE SYMPHONIQUE SAINT-ÉTIENNE LOIRE

CHŒUR LYRIQUE SAINT-ÉTIENNE LOIRE

CLEFS D'UNE SORTIE À L'OPÉRA

OPÉRA... PAR ICI LA SORTIE

L'art lyrique, plus souvent appelé opéra, vous charmera : il faut franchir les portes pour aller à la rencontre d'un monde étonnant, riche et épatant. On s'y sent très vite chez soi et on est loin, très loin de la Castafiore.

Les clés d'une sortie

Bousculez les codes...

L'Opéra n'est pas cette institution sérieuse et stricte qu'on imagine. Le XVIIIe siècle fut une époque où l'on y allait pour voir et surtout être vu. On a conservé quelque héritage de ce comportement. Mais on y allait également pour se distraire et rigoler entre amis. Perpétuez donc cette tradition-là !

Écoutez voir...

L'opéra mélange les genres du théâtre et du chant. Il y a certes de grands classiques mais également des créations. On entend de la musique et on regarde un spectacle avec des décors modernes plus fous les uns que les autres. Certains sont même délirants.

Aucune fausse note

L'opéra appartient à tout le monde. Il n'est pas réservé aux intellos, aux musiciens, aux spécialistes ou à une certaine élite.

Vous êtes là aussi et ce qui importe, c'est vous. Votre écoute et vos émotions liées à la musique et au spectacle vous transporteront au même niveau que le plus doué des spécialistes. Enchanter vos oreilles et vos compétences artistiques se développeront tout naturellement !

La surprise du chef

Grâce aux opéras, vous découvrirez ce qu'est la vie d'artiste et la panoplie de métiers autour : les chanteurs, les chœurs, les chefs d'orchestre, les costumiers, les décorateurs, les metteurs en scène...

Vous (ré)entendrez forcément de nombreux airs empruntés aux opéras pour des publicités à la radio, à la télévision, sur le web...

Voulez-vous sortir avec moi ?

Comment s'habiller ?

L'opéra n'est ni une cérémonie, ni un bal masqué. La robe du soir n'est pas obligatoire, pas plus que le costume. La tenue vestimentaire est libre.

Faut-il réviser avant d'y aller ?

Une préparation est recommandée pour apprivoiser l'œuvre. Comprendre le sujet et son contexte permet de mieux rentrer dans l'histoire dès les premières minutes et offre quelques pistes de réflexion.

On peut écouter des airs pour s'imprégner de l'opéra. Célèbres ou pas, certains ont un sens tout particulier ou décisif dans l'œuvre. Ce qui compte surtout, c'est de se laisser transporter et surprendre par le plaisir de la découverte.

Combien de temps ça dure ?

Toutes les productions sont différentes et les durées varient. Certaines sont longues et d'autres courtes.

Y a-t-il une pause ?

En principe, un entracte est prévu. Mais cela dépend de la durée des productions.

À PROPOS DE L'OPÉRA THÉÂTRE DE SAINT-ÉTIENNE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Bénéficiant d'une notoriété nationale et internationale importante, l'Opéra Théâtre de Saint-Étienne se situe parmi les maisons d'opéra les plus dynamiques en termes de public. L'Opéra Théâtre de Saint-Étienne est un établissement de la Ville de Saint-Étienne soutenu par le Conseil général de la Loire, la Région Rhône-Alpes et le Ministère de la Culture. L'arrivée d'un nouveau Directeur artistique et général en la personne de Daniel Bizeray offre à l'institution la possibilité de se renouveler en profondeur tant sur le plan de son organisation que de son projet artistique. Le Chœur Lyrique Saint-Étienne Loire et l'Orchestre Symphonique Saint-Étienne Loire placés sous la direction musicale de Laurent Campellone sont les acteurs essentiels d'une programmation qui sait également s'ouvrir aux artistes de tous les horizons.

La vocation première de l'Opéra Théâtre de Saint-Étienne est une vocation lyrique : avec ses propres ateliers de construction de décor et de costumes, l'Opéra Théâtre produit et coproduit chaque saison de nouvelles productions lyriques.

L'institution a également pour mission de proposer au plus grand nombre une programmation riche avec une exigence de qualité dans les domaines de la musique classique (musique symphonique, musique de chambre...), de la danse, du théâtre, en allant aussi vers des formes aussi diverses que le cirque, le cabaret...

L'Opéra Théâtre remplit également une mission capitale auprès du jeune public, proposant une saison dédiée, riche et variée. Enfin, dans le domaine de l'action culturelle et de la médiation, l'Opéra Théâtre, en partenariat avec de nombreux partenaires (universités, Éducation nationale, écoles de musique...), souhaite développer ses propositions aux personnes n'ayant pas spontanément accès à la culture (politique tarifaire, décentralisation des concerts...)

Des visites guidées sont également organisées.

Certaines représentations sont précédées 1 heure avant le début du concert d'un Propos d'avant-spectacle (présentation sous la forme d'une conférence)

Atelier de fabrication de costumes

Atelier de construction de décors (menuiserie)

Atelier de construction de décors (serrurerie)

© Cyrille Sabatier

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

PETITE HISTOIRE DE LA PRODUCTION D'UN OPÉRA...

Quand le directeur artistique d'une institution, comme l'Opéra Théâtre, choisit un metteur en scène pour la production d'un opéra, ce dernier associe un certain nombre de collaborateurs au projet dont un décorateur éclairagiste et un costumier. À ces derniers d'imaginer la conception des décors et des costumes tout en se conformant à des critères résolument déterminés : état d'esprit du spectacle, contexte historique et découpage acte par acte de l'ouvrage, caractéristiques techniques de la scène, budget consacré à la production.

La première étape concrète du projet consiste généralement en la présentation des maquettes, celles-ci sont paramétrées par le directeur technique qui connaît toutes les contraintes du théâtre, tandis que les responsables d'ateliers conseillent les concepteurs pour définir les techniques et les matériaux les plus adaptés à leur réalisation.

Le premier travail de construction se déroule dans les ateliers de menuiserie et de serrurerie qui réalisent chacun de leur côté les différents éléments du décor.

L'assemblage du décor est ensuite confiée à l'atelier de construction. Les parties monumentales sont conçues comme un puzzle qui doit pouvoir se manipuler et s'assembler en scène avec aisance et rapidité. Légers tout en étant rigides, les différents éléments sont confectionnés dans des dimensions qui leur permettent d'être transportés dans des containers pour les tournées à venir.

Une fois la base structurelle du décor réalisée, celle-ci est habillée par l'atelier de décoration après avoir fait occasionnellement l'objet d'un équipement électrique (installation de moteurs, d'éclairages ou de dispositifs sonores).

Son personnel, constitué de peintres et de sculpteurs issus, dans la majorité des cas, d'écoles des Beaux-Arts, doit être rompu à toutes sortes de techniques de reproduction : faux marbres, faux stucs, peintures de genre sur tous supports, fabrication d'ornements et d'accessoires (casques, boucliers, ceintures, parures, etc.) dans des matériaux divers : bois, acier, terre, matières synthétiques (mousse de polyuréthane expansée, résine, latex).

Dans un décor, ne sont construites et peintes que les parties laissées apparentes au public. L'aspect donné aux différents accessoires répond aux critères de la vraisemblance et de l'illusion. L'art des ateliers de création d'un théâtre est un art du faux : tel chaudron de cuivre martelé est fabriqué en mousse, tel socle de granit a pour support une armature de fer ou de bois, lui-même recouvert de toile plissée peinte alors en trompe-l'œil, etc. Une fois achevé l'ornement du décor, celui-ci est installé sur la scène pour effectuer les essais d'éclairage. Certaines retouches sont apportées par la suite : estompage d'une colonne trop brillante, rehauts de couleur d'un accessoire, finition des joints des éléments à assembler.

Pour la confection des costumes, le costumier procède à l'échantillonnage des étoffes, de leur coloris, de l'harmonie qu'elles peuvent générer une fois assemblées. Parfois, lors d'exigences particulières, certains tissus font l'objet d'une fabrication spéciale tandis que d'autres sont retravaillés à seule fin de provoquer un effet singulier. Transformations des couleurs, modifications de la texture ; la réalisation de costumes de scène constitue un travail artisanal où chaque pièce mérite une attention particulière pour s'adapter au mieux à la personnalité de l'interprète qui le portera. Une fois les textiles sélectionnés, l'élaboration du patron de chaque costume, ainsi que la coupe des tissus et leur assemblage, sont effectués sur mannequin.

Après un essai en l'état, le costume est à nouveau ouvragé et se trouve agrémenté d'accessoires, de bijoux et différents autres ornements, jusqu'à trouver son aspect quasi définitif.

De la même façon que pour le décor, les costumes nécessitent réajustement et retouches jusqu'aux dernières répétitions. Dans tous les cas, tous les éléments de décoration et de costumes réalisés pour un spectacle sont répertoriés et classés afin que lors des représentations aucun incident ne puisse venir altérer le déroulement du spectacle. C'est souvent au lendemain de la "générale" que le travail de création s'achève tout à fait.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

VOIX

Une voix pour un personnage

Les différents registres de la voix humaine s'adaptent par leur extension, leur timbre, leur caractère et leurs capacités techniques à différents genres de personnages.

Le choix que fait le compositeur est donc très important pour que le rôle incarné par le chanteur soit crédible.

VOIX DE FEMMES

Soprano

C'est la voix la plus aiguë chez les femmes.

Il existe plusieurs caractères de voix :

La soprano « colorature » : capable de faire des vocalises rapides et de monter dans les extrêmes aigus du registre. Ce sont généralement des rôles de magiciennes, de poupées, de personnages enchantés en lien avec le surnaturel et le monde des dieux.

La soprano « lyrique » : une voix claire et expressive qui s'adapte aux personnages des amoureuses, des jeunes filles.

La soprano « dramatique » : elle a une couleur obscure, veloutée idéale pour incarner des personnages plutôt graves comme les reines, les femmes fières ou d'âge mûr.

Personnage de soprano très connu : la Reine de la Nuit (*La Flûte enchantée*).

Mezzo soprano

C'est la voix moyenne chez les femmes.

La voix de mezzo s'adapte aux personnages de jeunes garçons, de femmes séduisantes ou à des personnages au caractère tragique.

Personnage célèbre de mezzo très connu : Carmen (*Carmen*)

Alto

C'est une des voix féminines les plus graves.

C'est une voix souvent utilisée pour personnifier des nourrices, des vieilles dames ou des guerriers.

Il existe une voix encore plus grave, c'est celle de contre-alto.

VOIX D'HOMMES

Ténor

C'est une des voix les plus aiguës chez les hommes (on trouve également une voix encore plus aiguë : celle de contre-ténor).

Selon la couleur et le caractère de la voix, on distingue le ténor « léger », « lyrique » ou « dramatique ». C'est souvent la voix du ténor qui incarne les héros à l'opéra.

Ténors célèbres : Luciano Pavarotti, Plácido Domingo

Baryton

C'est la voix moyenne chez les hommes.

Les rôles attribués au baryton sont par exemple : Comte Almaviva (*Les Noces de Figaro*), Barbe bleue, Falstaff, Pelléas.

Barytons célèbres : Dietrich Fischer Diskau, José Van Dam

Basse

C'est la voix plus grave chez les hommes.

Souvent la voix de basse incarne des personnages terribles comme des démons, des hommes méchants, parfois aussi la basse représente la voix de Dieu.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

LES RÔLES CLEFS

Rôle du chef d'orchestre

Un chef d'orchestre est un musicien chargé de coordonner le jeu des instrumentistes. Sa tâche consiste, techniquement, à rendre cohérent le jeu de l'ensemble des musiciens par sa gestuelle, notamment en leur imposant une pulsation commune. Il règle par ailleurs l'équilibre des diverses masses sonores de l'orchestre. Artistiquement, c'est à lui que revient la tâche d'orienter l'interprétation des œuvres, un processus qui s'étend à partir du choix du répertoire, de la première répétition jusqu'à la représentation finale.

Rôle du chef de chœur

Son travail est comparable à celui du chef d'orchestre pour l'exigence, la profondeur et la singularité de l'interprétation. Souvent chanteur lui-même ainsi que pianiste, le chef de chœur joue un rôle prépondérant auprès des choristes.

Rôle du metteur en scène

Le travail du metteur en scène s'appuie sur une connaissance profonde du texte de la pièce. C'est en lisant et en relisant le texte attentivement que le metteur en scène en vient à une compréhension claire des intentions de l'auteur et à une vision personnelle de la pièce qui nourrira son interprétation. C'est en se laissant guider par sa compréhension de « ce que l'auteur veut vraiment dire » que le metteur en scène construira tous les autres aspects de la production.

Le metteur en scène doit aussi étudier attentivement les personnages de la pièce et réunir le plus d'information possible sur leurs traits physiques et psychologiques. C'est là une préparation essentielle à la distribution des rôles et au choix des comédiens les mieux en mesure de faire vivre les personnages et de les rendre crédibles.

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE

Orchestre Symphonique Saint-Étienne Loire

GLOSSAIRE

Art lyrique

Dans l'art lyrique, interviennent la musique et le chant. L'opéra est l'un des aspects de ce théâtre musical.

La « Belle Époque »

Période historique qui marque le progrès social, économique, technologique et politique en Europe. Elle débute vers la fin du XIXe siècle et s'arrête en 1914, au début de la Première Guerre mondiale.

Brindisi

Air d'opéra qui accompagne un repas, chanson à boire.

Le Carlisme

Mouvement politique espagnol né en 1830. Il déclencha 3 guerres civiles, réclamant le trône d'Espagne pour la succession des Bourbons.

Charcot (Jean-Martin)

C'est le fondateur de la neurologie moderne et réputé pour ses travaux sur l'hystérie et l'hypnose.

Dramaturgie

La dramaturgie est l'art de la composition dramatique au théâtre ou à l'opéra, c'est à dire la manière dont est composée ou racontée l'histoire. Le genre peut être une comédie, un drame, une tragédie...

Harmonie

Manière dont est construit un accord, c'est-à-dire plusieurs notes jouées en même temps. Par extension, cela désigne ensemble de sons agréables à entendre.

Intermède

Moment où l'action s'interrompt, pièce chantée ou dansée qui s'intercale entre les différents actes ou épisodes de l'œuvre.

Livret

Le livret ou libretto est le texte littéraire sur lequel repose la musique de l'œuvre lyrique.

Motif

Phrase musicale qui revient régulièrement et en continue dans l'œuvre.

Navarraise

Une navarraise est une habitante de Navarre, un territoire à la fois français et espagnol.

Nocturne

Forme musicale au mouvement lent avec une partie plus rapide. Frédéric Chopin est, entre autres, célèbre pour ses Nocturnes.

Orchestre symphonique

Ensemble musical composé par les quatre familles d'instruments : Il s'agit pour faire simple des cordes, des bois, des cuivres et des percussions. Le nombre de musiciens peut varier.

Topos

Le topos est considéré comme une thématique souvent héritée de la tradition d'une époque.

Scénographie

Étude des aménagements des décors sur scène pour accompagner l'œuvre lyrique. Le scénographe travaille en collaboration avec le décorateur qui réalise les décors. Il peut également endosser les deux fonctions.

Soprano

C'est la voix la plus aiguë chez une femme. La mezzo soprano est la voix moyenne et l'alto, la plus grave des voix féminines. Deux célèbres sopranos : Montserrat Caballé et Maria Callas

Tarentelle

Forme musicale héritée du sud de l'Italie. Très populaire, elle est joyeuse et entraînante.

Verga (Giovanni)

Écrivain sicilien et grande figure du vérisme. Sa pièce de théâtre, *Cavalleria rusticana*, inspira Mascagni qui écrivit le livret de l'opéra portant le même nom. Mascagni l'écrivit pour un concours d'opéra auquel il renonça, finalement. Mais pas sa femme, qui l'envoya tout de même, sans le lui dire et pour les sortir de la misère. La suite fut le succès qu'on connaît !

Dossier réalisé sous la direction de **David Camus**

Coordination générale **Élodie Michaud**

Rédactions des textes **Jean-Christophe Branger, Muriel Mura**

Suivi de fabrication **Maxime Riquelme**

TEXTES DE RÉFÉRENCES

LIENS UTILES

Dossier réalisé sous la direction de **David Camus**
Coordination générale **Élodie Michaud**
Rédactions des textes **Jean-Christophe Branger, Muriel Mura**
Suivi de fabrication **Maxime Riquelme**