

Georges Bizet

CARMEN

(1875)

Opéra de Bizet (1833-1875).

extrait de l'acte 1 : « L'amour est un oiseau rebelle »

SCAN ME

Période du Romantisme.
Musique savante. Opéra

Le soliste

C'est un musicien (chanteur ou instrumentiste) qui est mis en avant. Sa place est plus importante que les autres. On retrouve le soliste dans multiples genres musicaux : L'opéra, le concerto, l'oratorio...

Le chœur (= chorale)

C'est un groupe de plus de dix voix. Il en existe plusieurs : Le chœur mixte (femmes et hommes), le chœur de femmes, le chœur d'hommes, le chœur d'enfants.

Le chœur mixte comprend les quatre voix :

- soprano (voix aiguë)	} femmes
- alto (voix grave)	
- ténor (voix aiguë)	} hommes
- basse (voix grave)	

L'orchestre symphonique

C'est un groupe comprenant plus de dix instruments appartenant aux quatre familles :

- cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse
- bois : clarinette, flûte traversière, hautbois, basson
- cuivres : trompette, cor, trombone, tuba
- percussions : tambour, grosse caisse, cymbales, timbales, caisse claire, triangle...

Dans un opéra, l'orchestre se trouve dans « la fosse », c'est à dire devant et plus bas que la scène pour ne pas gêner le spectacle sur le plateau.

L'opéra

Il réunit musique, narration (histoire), danse, décor, costume : C'est une histoire mise en musique (= une pièce de théâtre chantée). L'opéra utilise des chanteurs avec un chœur et des solistes, ainsi qu'un orchestre symphonique. Cela fait partie de la musique savante, les chanteurs pratiquent le chant lyrique. Ils ne sont pas sonorisés. Un opéra est donc la succession de multiples chants, regroupés en actes, formant ainsi une histoire. On trouve deux types de chants : L'air et le récitatif.

Un acte

C'est une subdivision d'un opéra. Il se caractérise par une unité de temps et, en général, par une unité de lieu. Entre chaque acte il y a un « entracte » qui permet des changements de décors et donc pour l'histoire des changements de lieux ou de temps.

Nous entendons une voix soprano (la chanteuse soliste), un chœur et un orchestre. Les chanteurs sont costumés et on remarque la présence de décors (donc d'une mise en scène). La soliste pratique le chant lyrique, cela lui permet d'avoir une voix puissante car elle n'est pas sonorisée. L'orchestre se trouve dans la fosse.

Le chant lyrique

C'est une technique de chant utilisée dans la musique savante. Le chant lyrique permet d'avoir une voix très puissante. Ceci est indispensable à la musique savante puisque les chanteurs (soliste ou chœur) ne sont pas sonorisés mais doivent, malgré tout, être entendus dans toute la salle.

L'air (d'opéra)

C'est un chant. Lors d'un air, l'histoire s'arrête, un des personnages exprime ses sentiments (amour, joie, colère, tristesse...). C'est à ce moment que la musique prend plus d'importance et permet des envolées musicales.

Le récitatif (d'opéra)

C'est un chant. Le récitatif met en avant le texte, il permet des dialogues et participe donc au déroulement du récit. A ce moment la musique est secondaire, donc en retrait : Le spectateur doit comprendre le texte.

L'enchaînement des chants forme une histoire. Les chanteurs deviennent acteurs puisqu'ils sont des personnages de cette histoire. La musique soutient les élans dramatiques. "L'amour est un oiseau rebelle" est un air d'opéra car la soliste exprime ses sentiments. "Quelle effronterie" est un récitatif car il y a un dialogue, l'histoire avance, il n'y a pas de sentiment exprimé et la musique est en retrait.

L'affiche "Carmen" (ci-dessous) représente bien les principaux éléments de cet opéra : Carmen est au centre, dans une posture de danseuse, en évidence, pour qu'on la voit bien.

Deux visages d'hommes sont tournés vers elle. Ils semblent la regarder, mais ils se font face. La position de la main de Carmen paraît signifier qu'elle tient l'homme à gauche (comme si elle le manipulait). En arrière plan on distingue des danseurs espagnols, des toreros et une arène.

