Opéra
ROYAL DE LIÈGE
WALLONIE

AIDA

VERDI

FICHE PÉDAGOGIQUE

SAISON
2018
·19

WWW.OPERALIEGE.BE

AIDA

Opéra en 4 actes de Giuseppe VERDI
Livret de Antonio GHISLANZONI
Première représentation au Caire, le 24 décembre 1871

LANGUE : ITALIEN
DURÉE : 3H (ENTRACTE COMPRIS)
GENRE : OPÉRA ROMANTIQUE

EN BREF

L'HISTOIRE

Le général égyptien Radamès et l'esclave éthiopienne Aida s'aiment, alors que leurs peuples respectifs s'affrontent. Quand Radamès revient triomphant du combat, on lui offre en récompense la main d'Amneris, princesse égyptienne dont Aida est l'esclave. Au désespoir, les amoureux projettent de fuir et le général trahit son peuple. Condamné à mort, Radamès sera rejoint dans son tombeau par Aida, qui a choisi de mourir avec lui.

LE COMPOSITEUR

Giuseppe Verdi (1813 - 1901), compositeur majeur de l'Italie du XIXe siècle et l'un des plus célèbres compositeurs d'opéra au monde, toutes époques confondues. On lui doit *La Traviata, Nabucco, Rigoletto*… Verdi a 58 ans lorsqu'il présente *Aida*, son 27e opéra.

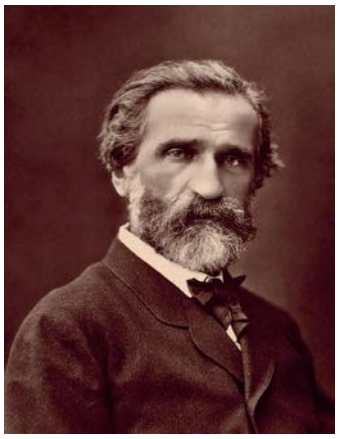
L'OEUVRE

Opéra en 4 actes, *Aida* est créé au Caire à l'occasion de l'inauguration du Canal de Suez. Après quelques déboires d'organisation, l'opéra rencontre un franc succès. Il est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de Verdi.

Couverture d'une partition d'*Aida*, Éditions Ricordi (1872)

LE COMPOSITEUR

Giuseppe VERDI (1813-1901)



- **1813** Fils d'un aubergiste et d'une fileuse, Verdi naît à Roncole, dans la province de Parme, dans une famille peu portée sur la musique.
- **1832** Il échoue à l'examen d'admission du Conservatoire de Milan.
- **1836** Il épouse Margherita, fille d'Antonio Barezzi, qui découvre son talent et lui sert de mécène. En l'espace de 3 ans, ses deux enfants et de son épouse décèdent.
- **1840** Verdi crée son premier opéra-comique, *Un Giorno di Regno*, à La Scala de Milan. C'est un fiasco total.
- **1842** *Nabucco*, présenté à La Scala de Milan, est le premier grand succès de Verdi.
- **1844** *Ernani* enflamme le public de La Fenice de Venise. C'est le premier opéra que Verdi compose en collaboration avec le célèbre librettiste Francesco Maria Piave.
- **1847** *Macbeth* est créé au Théâtre de la Pergola à Florence. Cette année marque également le début de sa liaison amoureuse avec Giuseppina Strepponi.
- **1849** *Luisa Miller* surprend un peu les auditeurs du San Carlo de Naples, mais le succès va grandissant.
- **1851** *Rigoletto* est un triomphe absolu. Le lendemain, tout Venise fredonne *La donna è mobile*.
- **1853** *Il Trovatore* connait un triomphe considérable au Théâtre Argentina de Rome. Il est aussitôt repris dans les théâtres d'Italie puis d'Europe (Paris, Londres, Saint-Pétersbourg…). Trois mois plus tard, la première de *La Traviata* à La Fenice de Venise est un des plus grands échecs de l'histoire de l'opéra. Ce n'est que quatorze mois plus tard que l'œuvre prendra une éclatante revanche, emportant l'immense enthousiasme du public.
- **1859** Verdi épouse Giuseppina Strepponi.
- **1867** *Don Carlos* est créé à l'Opéra de Paris. L'accueil manque de chaleur : c'est plus un succès d'estime que d'enthousiasme.
- **1871** Avec un an de retard sur la date initialement prévue, création d'*Aida* à l'Opéra du Caire.
- **1874** Verdi dirige son requiem pour cent vingt choristes, cent musiciens et un prestigieux quatuor de solistes.

1887 *Otello* est un véritable triomphe à La Scala de Milan.

1893 *Falstaff* est créé à La Scala de Milan. Un demi-siècle après l'échec d'*Un Giorno di Regno*, Verdi prend sa revanche dans le genre de l'opéra plus léger.

1901 Le 27 janvier, Verdi meurt à l'âge de 88 ans. La foule se déplace en nombre pour assister aux funérailles: trois cent mille personnes suivent le cortège tout en chantant *Va pensiero*.

LES PERSONNAGES

AIDA : esclave éthiopienne d'Amneris (soprano)
AMNERIS : fille du roi d'Egypte (mezzo-soprano)
AMONASRO : roi d'Ethiopie, père d'Aida (baryton)
RADAMÈS : capitaine de la garde égyptienne, secrètement amoureux d'Aida (ténor)
RAMPHIS : grand prêtre égyptien (basse)
LE ROI (basse)
UN MESSAGER (ténor)

Maquettes costumes © Fernand Ruiz

L'HISTOIRE

ACTE 1

Au temps des pharaons, Radamès, capitaine de la garde égyptienne, est choisi pour diriger les opérations des armées dans la guerre qui s'annonce contre l'Ethiopie. Il rêve de remporter la victoire et d'obtenir la main d'Aida, qui l'aime en retour. Amneris, princesse d'Egypte dont Aida est l'esclave, est également amoureuse de Radamès.

Aida est déchirée par un terrible dilemme : son père n'est autre que le roi des Ethiopiens, Amonasro, à la tête des troupes qui vont affronter celles de Radamès. Elle se surprend à souhaiter la victoire de l'homme qu'elle aime contre son propre père et s'en trouve bouleversée. Elle demande aux dieux de lui accorder leur pitié.

ACTE 2

Amneris, qui craint que Radamès n'aime Aida, fait parler cette dernière en utilisant la ruse et découvre que ses soupçons sont fondés. Les deux femmes s'affrontent en rivales.

Les troupes égyptiennes, victorieuses, reviennent du combat, Radamès en tête. Un triomphe spectaculaire est réservé au nouveau héros par la cour et le peuple. En guise de récompense, il se voit offrir la main d'Amneris… Aida et lui sont effondrés de douleur.

ACTE 3

Le père d'Aida, qui a su cacher son identité pour échapper à son sort, rejoint sa fille et exige qu'elle fasse passer son devoir envers son peuple avant ses sentiments amoureux : il lui demande de faire parler Radamès et de lui extorquer des informations qui permettront aux Ethiopiens de prendre leur revanche. Désespérée, Aida cède aux supplications de son père et accepte de questionner Radamès. Celui-ci lui promet de ne pas épouser Amneris, et lui révèle le secret militaire décisif. C'est alors qu'Amonasro paraît. Amneris et le grand prêtre, qui ont tout entendu également, crient à la trahison.

ACTE 4

Radamès est condamné. Amneris lui offre de le sauver, mais à sa grande fureur, il refuse. Ne voulant pas vivre sans Aida, il renonce à se défendre et accepte sa sentence : être enterré vivant. Dans le tombeau, alors qu'il se croit seul, il entend une voix murmurer son nom. C'est Aida, qui s'y est introduite secrètement pour mourir avec lui.

L'OEUVRE

Contexte de la création de l'oeuvre

Après dix ans de travaux d'une ampleur hors normes, le **Canal de Suez** est ouvert en 1869. Dans la foulée de cet événement majeur sur les plans économique et politique, l'Egypte décide de se doter d'un théâtre d'opéra et de l'installer dans la capitale, Le Caire.

Pour l'inauguration des lieux, le **khédive** Ismaïl Pacha sollicite le plus célèbre compositeur de l'époque, Giuseppe Verdi, afin qu'il crée une oeuvre spécialement pour l'occasion. Mais Verdi refuse : l'opéra du Caire est inauguré avec ***Rigoletto***, le 1er novembre 1869.

Canal de Suez : Voie navigable percée artificiellement par l'homme entre la Méditerranée et la Mer Rouge, à travers le territoire égyptien. Inauguré en 1869, d'une longueur de près de 200 kilomètres, large de 280 à 345 mètres et d'une profondeur de 22,5 mètres, le Canal est l'un des plus gigantesques chantiers du XIXe siècle, financé par une levée de fonds géante à la Bourse de Paris.

Rigoletto : l'un des plus célèbres opéras de Giuseppe Verdi, créé à La Fenice de Venise en 1851.

L'Opéra du Caire en 1869

N'ayant toutefois pas renoncé à sa première idée, Ismaïl Pacha revient ensuite à la charge. Souhaitant ardemment un opéra pour son théâtre, il fait appel au grand égyptologue français **Auguste Mariette** pour que celui-ci envoie à Verdi une suggestion de thème à traiter. Convaincu par le sujet proposé, Verdi accepte. Mariette, en tant qu'expert, supervisera la mise en scène et dessinera les décors et costumes d'*Aida*, créé le 24 décembre 1871.

« khédive » : titre équivalent à celui de vice-roi, donné en 1867 par le sultan Abdülaziz au pacha d'Egypte Ismaïl et porté par ses descendants jusqu'en 1914.

Auguste Mariette : le XIXe a été le grand siècle de l'archéologie, marqué par des opérations de fouilles colossales, comme celles de Thèbes, dont Mariette était le directeur.

THÈMES MAJEURS

L'épisode de la campagne triomphale des Egyptiens contre les Ethiopiens est un événement historique qui s'est réellement produit dans l'Egypte antique. Le choix d'évoquer cette époque glorieuse de l'Egypte ancienne n'est évidemment pas dû au hasard : alors que le monde entier a les yeux tournés vers le tout nouveau Canal de Suez, à l'inauguration duquel tous les grands chefs d'état avaient été invités, l'Egypte de 1870 utilise la puissance symbolique et le faste de son impressionnant passé antique pour se montrer en position de force.

Mais le génie de Verdi, c'est d'insérer, dans ce contexte historique, des personnages en proie au drame d'une passion amoureuse contrariée. Bien que l'intrigue se déroule à une époque précise et sur un territoire déterminé, l'histoire d'amour qui déchire les personnages, elle, permet à tous les publics, en tous temps et en tous lieux, de s'identifier, d'adhérer, de vibrer.

Cette articulation de la petite et de la grande histoire fait d'*Aida* une oeuvre aux thèmes universels :

- l'amour de deux femmes envers le même homme
- l'amour entre personnes qui ne sont pas du même rang
- la jalousie
- la trahison
- la tension entre l'amour et le devoir de loyauté
- la raison d'état qui doit dominer les sentiments personnels
- la pression du pouvoir
- le sacrifice par amour

LA MUSIQUE

Pour traiter ce sujet antique et oriental, Verdi crée une musique « égyptienne », aux accents d'Orient. Dans les danses, il insère même des touches d'exotisme.

Pour l'impressionnant tableau du triomphe de Radamès, il fait réaliser expressément six trompettes droites de forme égyptienne. Lorsque l'oeuvre sera reprise à Paris, c'est Adolphe Sax en personne qui se verra confier la mission de fabriquer les six trompettes nécessaires, selon des instructions bien précises.

Aida présente une double caractéristique : opéra monumental d'une part, souvent représenté lors de festivals d'été dans de grandioses décors naturels, mais aussi drame intime d'autre part, resserré sur les souffrances et déchirements des personnages principaux.

Ainsi, sur le plan musical, on trouvera non seulement de nombreuses et célèbres masses vocales (hymnes des prêtres, choeurs des officiers, appels guerriers), mais aussi des récitatifs, airs, duos et trios qui expriment toutes les nuances de l'évolution des sentiments des personnages : duo impitoyable de rivalité entre Aida et Amneris, air désespéré d'Aida déchirée entre son père et celui qu'elle aime…