Opéra
ROYAL DE
LIÈGE
WALLONIE

FICHE PÉDAGOGIQUE

MACBETH

VERDI

SAISON 2017/18

WWW.OPERALIEGE.BE

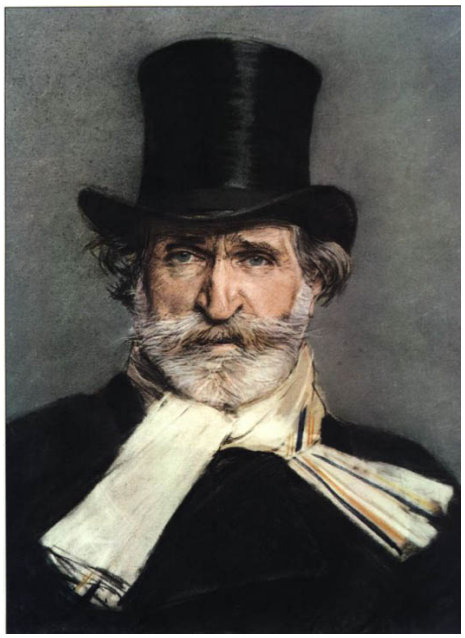
MACBETH

Opéra en 4 actes de Giuseppe VERDI
Livret de Francesco Maria PIAVE
D'après *Macbeth* **de William SHAKESPEARE**
Première représentation à Florence, le 17 mars 1847

LANGUE: ITALIEN
DURÉE: 2H50, ENTRACTE COMPRIS

LE COMPOSITEUR

Giuseppe VERDI
(1813-1901)



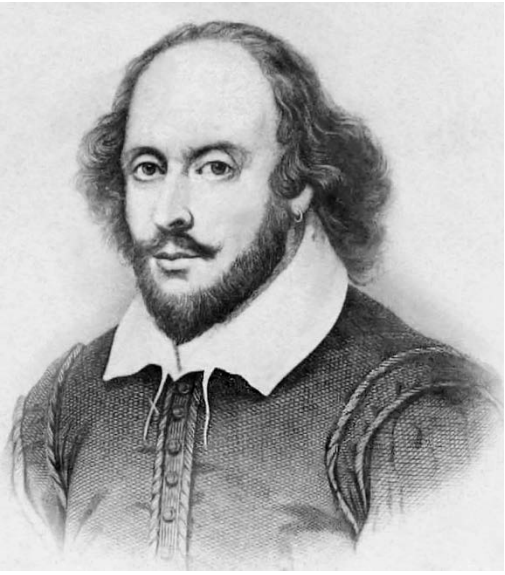
Le plus célèbre des compositeurs italiens est né en pleine campagne, dans la plaine du Pô, en 1813. Armé de son don pour la musique et de l'appui fidèle de son beau-père, Antonio Barezzi, il renonce à une carrière de musicien local pour risquer ses premiers pas à Milan. Les débuts professionnels sont difficiles et marqués, en outre, par la douleur du triple deuil de ses deux enfants et de sa femme. Mais le triomphe de Nabucco (1842), place Giuseppe Verdi sur le chemin d'une gloire qui ne le quittera plus.

Il compose désormais sans relâche pour honorer les commandes de nombreux théâtres italiens. Il reste enfermé chez lui à composer de quatre heures du matin à quatre heures de l'après-midi avec un café dans le ventre. Après quelques années dites « de galère », il s'installe avec sa nouvelle femme, Giuseppina Strepponi, dans une villa qu'il a achetée à Busseto, la bourgade de sa jeunesse. C'est le temps des chefs-d'oeuvre: Rigoletto (1851), Il Trovatore (1853) et La Traviata (1853). Sa carrière prend ensuite une envergure internationale. Il compose Aida (1871) pour l'ouverture de l'Opéra du Caire et travaille Shakespeare avec Otello (1887) et Falstaff (1893).

Jusqu'à sa mort en 1901 à Milan, Verdi partage son temps entre la composition, les voyages dans toute l'Europe et la gestion de son domaine. Son œuvre, immensément populaire, est devenue très vite le symbole du rassemblement de la nation italienne: la figure du compositeur prend dès lors une valeur non seulement artistique mais politique, à laquelle il se plie de bonne grâce. Bouleversant les conventions musicales antérieures au profit du théâtre, Verdi est l'auteur d'une œuvre puissante, fondamentalement romantique: il est le compositeur des passions, sublimées par la musique.

SHAKESPEARE, le grand maître du cœur humain

(1564-1616)



Né vraisemblablement le 23 avril 1564, à Stratford-sur-Avon, William Shakespeare est le troisième enfant de John Shakespeare, notable local d'origine paysanne, et de Mary Arden, issue d'une riche famille catholique. À 18 ans, il épouse Anne Hathaway, dont il a trois enfants. Il s'installe à Londres en 1588 et, quatre années plus tard, il jouit déjà d'une bonne renommée d'acteur et d'auteur dramatique. De 1590 à 1600, son théâtre met en scène des drames historiques et politiques tels que *Henry VI* et *Richard III*, mais aussi des comédies comme *La Mégère apprivoisée* et des œuvres poétiques, comme *Vénus et Adonis* ou *Le Viol de Lucrèce*. Il écrit les célèbres *Sonnets* de 1592 à 1595 dans lesquels il évoque désir, jalousie, vanité et sentiments amoureux. D'autres œuvres se font jour: *Henry IV*, mais aussi *Le Songe d'une nuit d'été* et une de ses tragédies les plus connues, *Roméo et Juliette*. 1600 marque un virage vers des œuvres au ton plus grave: *Hamlet, Othello* et *Macbeth* où règne le sang. La troupe de Shakespeare change de théâtre pour s'installer au Blackfriars qui, après la mort de la Reine Elisabeth I en 1603, prend le nom de «King's Men» (la troupe du roi). En 1611, Shakespeare arrête le théâtre et s'en retourne à Stratford où il meurt le 23 avril 1616 à l'âge de 52 ans.

Verdi a mis en musique trois opéras inspirés de Shakespeare : Macbeth (1847), Otello (1887) et Falstaff (1893). Il en aurait d'ailleurs bien adapté d'autres tant il adorait ce dramaturge qu'il appelait familièrement « papa » et qu'il qualifiait de « grand maître du cœur humain ». Le sujet de Macbeth a tout pour plaire à un compositeur romantique comme Verdi. Ce sont en effet les scènes de sorcières, d'hallucinations, de grotesque mêlé de grandeur, de désillusions qui ont marqué les grandes œuvres romantiques. Le théâtre de Shakespeare fut donc, par conséquent, très en vogue au début du XIXe siècle. La seule nouveauté pour un opéra romantique est l'absence notable d'histoires d'amour, malheureuses en général, qui peuplent les œuvres de cette époque. À l'image de la pièce originale, l'opéra est d'une grande noirceur dans son sujet et dans son écriture.

CONTEXTE

Entre tous, c'est Shakespeare l'auteur préféré de Verdi. Il l'a lu et relu sans cesse depuis sa plus tendre enfance. Pourquoi donc ne pas trouver un équivalent musical d'une des plus grandes tragédies jamais écrites ? Au travail ! Verdi s'attelle à la composition de Macbeth pendant plus de six mois, ce qui est considérable pour lui. Cet engouement est d'autant plus frappant que les pièces de Shakespeare sont peu connues en Italie dans les années qui précèdent la création de son Macbeth à Florence en 1847. Macbeth est un immense succès. On ouvre les guichets à 16h et, en quelques minutes, la salle est bondée. On bisse des numéros entiers, on appelle trente fois Verdi sur la scène. Mais le succès d'une première n'est jamais une preuve ; le triomphe du lendemain rassure Verdi, malgré une critique beaucoup plus mitigée. Peu importe, son seul baromètre est le public. Verdi sera amené une vingtaine d'années plus tard à reprendre et transformer son opéra. C'est dans cette version révisée, présentée à l'Opéra de Paris, que l'œuvre s'est ensuite imposée et qu'elle a pratiquement toujours été jouée depuis.

Avec Macbeth, Verdi s'approprie l'histoire et introduit une différence majeure entre la pièce de théâtre et l'opéra. Chez Shakespeare, Macbeth planifie et commande le meurtre de Banco. Il organise l'assassinat avec deux meurtriers. Du dialogue entre Lady Macbeth et son mari dans la scène qui suit, il ressort clairement que Lady Macbeth n'est pas encore au courant de la décision de son mari. Bien qu'il y fasse allusion, le roi ne la révèle pas à sa femme. D'entrée de jeu, Verdi a voulu renverser les rôles dramatiques des deux protagonistes, de façon à ce que Lady Macbeth, et non son époux, devienne l'instigatrice du crime. Pour opérer le renversement des rôles dramatiques voulu par Verdi, Piave, son librettiste, dut attribuer à Lady Macbeth plusieurs vers dévolus à Macbeth par Shakespeare

LES TROIS SORCIÈRES DE MACBETH, JOHANN HEINRICH FÜSSLI, 1783

LES PERSONNAGES

DUNCAN : roi d'Ecosse (rôle muet)
MACBETH : général de l'armée du roi (Baryton)
BANCO : général de l'armée du roi (Basse)
LADY MACBETH : épouse de Macbeth (Soprano)
MACDUFF : noble écossais (Ténor)
MALCOLM : fils du roi Duncan (Ténor)
FLEANCE : fils de Banco (rôle muet)
SUIVANTE DE LADY MACBETH (Mezzosoprano)
LE DOCTEUR (Basse)

Serviteurs, meurtriers, sorcières, bardes, messagers du roi, soldats anglais, esprits de l'air, apparitions, nobles écossais…

MAQUETTE COSTUME DE LADY MACBETH – FERNAND RUIZ

L'HISTOIRE

Macbeth, c'est l'histoire d'un couple qui ne peut s'adapter au monde réel et qui tente de survivre grâce à un voyage dans la folie et dans le meurtre. Il y a de plus en plus de sang, il envahit la scène. Macbeth est un serial killer…

Des sorcières annoncent à Macbeth qu'il deviendra Sire de Cawdor et roi d'Ecosse, un avenir glorieux auquel il ne prête pas grande attention dans un premier temps. Mais le trouble l'envahit quand, en effet, la prédiction se réalise. Le messager du roi Duncan, Banco, lui annonce que son courage lors du combat lui vaut le titre de… Sire de Cawdor. De retour chez lui auprès de son épouse, Lady Macbeth, elle lui apprend que le roi vient passer la nuit en leur demeure. Lady Macbeth lui fait comprendre que l'occasion est trop belle et qu'il faut frapper. Macbeth passe à l'acte tout en laissant l'arme du crime auprès des gardes endormis. Quand la cour découvre l'assassinat, l'horreur est à son comble.

Le soir même, Macbeth tue le messager Banco afin de ne pas laisser de trace de son premier meurtre mais le fils de ce dernier, Fleance, a tout vu. Au grand banquet de célébration du nouveau couple royal, Macbeth est pris d'hallucination. Le fantôme sanglant de Banco se dresse devant lui. Lady Macbeth à beau essayer de maquiller la panique de son époux, un sentiment d'inquiétude et de suspicion s'installe. Macduff, noble écossais, décide de quitter une contrée qu'il juge désormais maudite.

Macbeth retourne auprès des sorcières et exige une nouvelle prédiction. Celles-ci lui dévoilent que Banco n'est pas mort. Lady Macbeth, outrée par ce qu'elle vient d'entendre, suscite à nouveau en Macbeth un instinct de survie meurtrier et la soif de vengeance. Les morts sont indénombrables. Macduff, veuf, et Malcolm, fils de Duncan et héritier légitime, promettent de se venger du roi. Lady Macbeth, suite à une crise de somnambulisme aiguë puis Macbeth auquel Macduff porte un coup fatal, décèdent. Libérés du couple tyrannique, tous clament leur victoire et la joie d'un règne de paix.

MACBETH CONSULTANT LES SORCIERES,
EUGENE DELACROIX, 1825

UNE ŒUVRE MAUDITE

Au Royaume-Uni, la pièce de Shakespeare est réputée maudite et il est formellement interdit à qui que ce soit de prononcer son nom dans l'enceinte d'un théâtre. Ainsi, les anglais l'appellent « La Pièce Écossaise », tandis que ses personnages principaux sont nommés « M. et Lady M. ». Cette superstition s'explique de trois manières : tout d'abord, il paraîtrait que jamais *Macbeth* n'aurait été mis en scène sans qu'une personne ne soit blessée ou décédée. Cette affirmation n'a jamais pu être prouvée par les historiens, mais il est vrai que la pièce de Shakespeare comporte de nombreuses scènes de combats, ce qui pourrait expliquer les accidents. La deuxième raison de cette malédiction est que les sorcières sont invoquées au sein de l'œuvre, ce qui porterait malheur. Shakespeare, voulant acquérir la sympathie du Roi James, expert en démonologie, a en effet intégré dans *Macbeth* un véritable rituel de sorcellerie, issu d'un manuel de magie noire. Ce recours aux sciences occultes n'aurait pas plu à ses adeptes, qui auraient alors jeté un sort à la pièce. L'explication la plus vraisemblable de la malédiction de *Macbeth* reste pourtant celle-ci: la pièce de Shakespeare, très populaire en Angleterre, est souvent programmée par les théâtres en déficit budgétaire, pensant attirer de nombreux spectateurs avec cette œuvre si célèbre et ainsi sauver leur compagnie. Mais comme souvent, un spectacle seul ne suffit pas à sortir un théâtre du marasme financier dans lequel il s'est embourbé, les compagnies sont souvent dissoutes malgré tout et la pièce de Shakespeare est dès lors associée à la faillite financière.

NOTE D'INTENTION

Entretien avec Stefano Mazzonis di Pralafera – Mise en scène

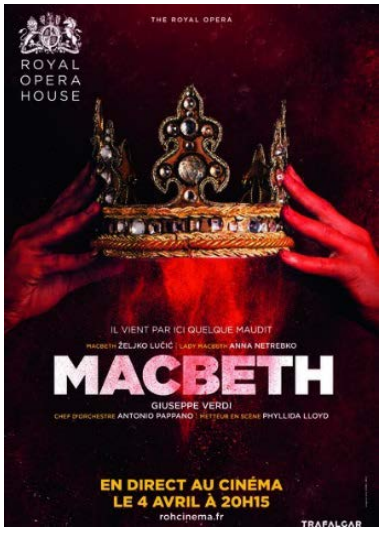
De nombreuses différences apparaissent entre le Macbeth de William Shakespeare et celui de Giuseppe Verdi, même si l'on retrouve dans les deux ouvrages des thématiques semblables telles l'ambition, la recherche de pouvoir et le cheminement d'un destin tout tracé qui affecte les personnages du drame.

Dans l'ouvrage de Verdi, Lady Macbeth est le véritable moteur de l'ambition du couple Macbeth : elle profite de la faiblesse de son époux, pourtant un courageux général de l'armée du Roi Duncan, afin de forcer et d'accélérer le sort prédit par les sorcières qui tirent les ficelles du destin de tous les protagonistes : Macbeth, Banco, Malcolm et Macduff.

L'intrigue se joue comme lors d'une grande partie d'échec où chaque personnage choisit sa stratégie et avance ses pions, marquant ainsi sa destinée et influençant celle des autres. Macbeth subit les influences de sa femme jusqu'à tomber dans la folie et la faiblesse et perdre la partie : Echec et mat !

POUR PROLONGER

- *Mots clé : ambition, apparence, pouvoir, domination.*
  Ces termes pourraient être le début d'une réflexion sur les idéologies contemporaines.
- *Définition : paranoïa.*
  Les deux personnages principaux sombrent rapidement dans le délire. Aborder cette pathologie et distinguer les différences avec l'expression familière dérivée « être parano ».
- *Etudier l'évolution de la sorcellerie au cours du temps et les pratiques attribuées aux sorcières. Illustrer son propos par des dessins, gravures, peintures de différentes époques.*
- *La scène du somnambulisme de Lady Macbeth a inspiré bien des peintres. Cette scène permet notamment de très beaux jeux d'ombre et de lumière. Expliquer cette technique. La plus célèbre des représentations de cette scène a été peinte par Füssli. Elle a également été réalisée par Delacroix, Moreau, Redon… Définir qui sont ces artistes. Observer et comparer dans les différents tableaux la palette de couleurs, la source de lumière, le traitement des yeux, les traits du visage…*
- *Visionner les films du même nom réalisé par Roman Polanski ou Justin Kurzel ainsi que Lady Macbeth de William Oldroyd. Comparer les affiches de ces films avec l'affiche du spectacle du Royal Opera House, diffusé au cinéma.*



Quel personnage de l'opéra de Macbeth de Verdi es-tu ?

Réponds aux questions ci-dessous en choisissant la proposition qui te correspond le mieux. Reporte-toi à la grille de solutions pour connaître ton résultat.

1. *Quel sentiment éprouves-tu le plus souvent ?*
    a. *Indifférence*
    b. *Joie*
    c. *Colère*

2. *Tu es amoureux de quelqu'un qui ne le sait pas…*
    a. *Tu tentes de le/la conquérir petit à petit*
    b. *Tu considères qu'il/elle doit être à toi sinon à personne*
    c. *Tu es prêt à tout pour écarter les concurrent(e)s potentiel(le)s*

3. *Tu te considères comme…*
    a. *Un éternel enfant*
    b. *Une personne responsable*
    c. *Tu hésites encore*

4. *Au marché, une vieille dame te bouscule pour la troisième fois…*
    a. *Tu la repousses gentiment en t'excusant*
    b. *Tu laisses tomber, elle ne doit pas faire exprès*
    c. *Tu attends la première occasion pour lui faire un croche-pied*

5. *Pour toi mentir c'est…*
    a. *Naturel*
    b. *Un plan « galère »*
    c. *Malhonnête*

6. *Un ami te fait un très sale coup…*
    a. *Tu lui pardonnes vite, un peu trop vite même*
    b. *Tu finiras bien par tourner la page mais pas sans séquelle*
    c. *Tu éprouves une envie folle de le massacrer*

7. *Quel qualificatif te convient le mieux ?*
    a. *Patient*
    b. *Ambitieux*
    c. *Angoissé*

8. *Tu fais tomber le vase préféré de ta grand-mère…*
    a. *Tu lui dis que tu l'as trouvé comme ça !*
    b. *Tu avoues que c'est toi et t'excuses mille fois !*
    c. *Tu pars et ne dis rien, avec de la chance, elle le verra demain.*

9. *Pour toi trahir c'est…*
    a. *Un signe de faiblesse et de soumission*
    b. *Fuir*
    c. *Immature*

10. *Après avoir inventé un mensonge qui semble être passé pour vrai…*
    a. *Tu culpabilises et as peur que ça finisse par éclater au grand jour…*
    b. *Tu te félicites et tu passes vite à autre chose tout à fait naturellement*

c. *Tu pries pour qu'on ne te pose pas plus de questions, tu as déjà oublié les détails de ton plan*

11. *Tu reçois une lettre qui vient des USA, avec un renflement suspect dans un coin…*
    a. *C'est sûrement une attaque bioterroriste : tu appelles la police.*
    b. *Dans le doute, tu la jettes*
    c. *Tu l'ouvres aussitôt pour savoir de quoi il retourne*

Résultats

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	#	♪	♫	♫	#	♪	♪	#	#	♫	♫
B	♪	♫	♪	♪	♫	♫	#	♪	♫	#	♪
C	♫	#	#	#	♪	#	♫	♫	♪	♪	#

Tu as une majorité de ♫, tu es Macbeth

Spontané et impulsif, tu agis librement. Tu fonces tête baissée prêt à relever de nombreux défis. Tu arrives à dépasser tes angoisses pour entreprendre les choses les plus folles. Sous tes airs de dur se cache une âme fragile, pleine de sensibilité. Tu partages une grande complicité avec tes amis qui font souvent appel à toi dans les moments difficiles. Veille néanmoins à garder ton sang froid pour faire les bons choix.

Tu as une majorité de #, tu es Lady Macbeth

Tu es battant et déterminé. Lorsque tu t'es fixé un objectif, tu te donnes les moyens d'y arriver. Coûte que coûte tu comptes bien y parvenir. Persévérant, tu vas au bout des choses. Loin de toi l'idée de baisser les bras à la première difficulté. Tu as de l'ambition et tu es prêt à y investir toute ton énergie. Tes dons de persuasion te mèneront loin dans ta quête de la réussite. Loyal, tes proches savent qu'ils peuvent compter sur toi dans n'importe quelle situation. Tu as le sens de la famille. Ce que tu entreprends, tu le fais avec passion. Sois néanmoins attentif à être mesuré en toute chose… l'excès nuit en tout.

Tu as une majorité de ♪, tu es Macduff

Ta force, c'est de garder confiance, même dans les circonstances difficiles. La sensibilité est certainement ta plus grande qualité. Calme, tu prends le temps d'analyser chaque situation pour trouver une solution. Tu écoutes attentivement les personnes qui t'entourent pour tenter de les comprendre. Pour toi, chaque problème a une solution. Pas besoin de s'énerver d'ailleurs, il vaut mieux éviter les conflits. Honnête, juste et droit, les gens savent qu'ils peuvent compter sur toi en toute situation.