SAISON
2021 · 2022

Opéra ROYAL DE LIÈGE WALLONIE

Lucia di Lammermoor

DONIZETTI

Fiche pédagogique

LUCIA DI LAMMERMOOR

OPÉRA EN 3 ACTES

MUSIQUE DE GAETANO DONIZETTI (1797-1848)

LIVRET DE SALVATORE CAMMARANO

INSPIRÉ DU ROMAN *THE BRIDE OF LAMMERMOOR* DE SIR WALTER SCOTT

PREMIÈRE REPRÉSENTATION À NAPLES, LE 26 SEPTEMBRE 1835

LANGUE : ITALIEN

SOUS-TITRAGE EN 4 LANGUES (FR/NL/DE/EN)

DURÉE : 3H (1 ENTRACTE COMPRIS)

GENRE : OPERA SERIA

EN BREF

L'HISTOIRE

Enrico Ashton veut marier sa sœur, Lucia, à Arturo. Mais Lucia aime Edgardo, l'ennemi juré de son frère. Trompée par une lettre falsifiée qui lui fait croire à l'infidélité d'Edgardo, elle accepte d'épouser Arturo qu'elle n'aime pas. Maudite par Edgardo, innocent, Lucia devient folle et tue son époux pendant la nuit de noces...

LE COMPOSITEUR

Compositeur italien de la première moitié du XIXe siècle, Gaetano Donizetti brille par une rapidité créatrice et une prolificité hors du commun. Il compose en tout plus de 70 opéras, partagés entre le drame romantique et la comédie. Ses plus grands succès sont *L'Elisir d'amore* (1832), *Lucia di Lammermoor* (1835), *La Fille du régiment* (1840) ou encore *Don Pasquale* (1843). Donizetti a joué un rôle déterminant dans le développement de l'opéra romantique italien, faisant le pont entre l'époque de Rossini et celle de Verdi.

L'ŒUVRE

Inspiré du roman *The Bride of Lammermoor* de Walter Scott, lui-même basé sur des faits authentiques, l'opéra de Donizetti est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la musique romantique. Le livret de Salvatore Cammarano résume de manière efficace tous les traits essentiels de la tragédie vécue par l'héroïne. Le drame musical fait un pas en direction du réalisme où les émotions sont tangibles et sincères.

LE COMPOSITEUR

GAETANO DONIZETTI (1797-1848)

1797
Donizetti nait à Bergame le 29 novembre, dans une famille pauvre de non-musiciens.

1818
Malgré un père qui le destine au barreau, il se tourne vers la musique. Dès la fin de ses études, son maître, Mayr, négocie pour lui sa première commande auprès du Théâtre de Venise.

1828
Donizetti épouse Virginia Vasselli, fille d'un juriste romain. Le couple s'installe à Naples, où le compositeur devient directeur musical des Théâtres royaux.

1830
Doté d'une puissance de travail hors du commun (de 1822 à 1830, il composera pas moins de 26 opéras dont plusieurs remportent un réel succès), Donizetti va accéder à la renommée internationale avec *Anna Bolena*. L'opéra triomphe à Milan dès sa création et sera repris à Paris, Londres, Madrid... Jusque-là considéré par la critique comme «trop rossinien», le compositeur assoit, avec cette œuvre, sa singularité.

1832
Donizetti triomphe à nouveau avec la création de *L'Elisir d'amore*, l'une des œuvres qui assurera au compositeur sa postérité.

1835
À Paris, Rossini invite Donizetti à faire représenter son opéra *Marin Faliero*. Le compositeur y sera fait chevalier de la Légion d'honneur par le roi Louis-Philippe. La même année, il triomphera à Naples avec son œuvre la plus célèbre, *Lucia di Lammermoor*.

1837
Après le décès de ses parents et de sa fille l'année précédente, la perte de son épouse plonge Donizetti dans une profonde dépression.

1838
Donizetti quitte Naples pour s'installer à Paris.

1840
Dans la capitale française, il compose, en collaboration avec Eugène Scribe et d'autres librettistes, une série d'opéras dont certains trouveront durablement leur place dans le répertoire lyrique. Coup sur coup, il crée 2 de ses plus grands succès : *La Fille du régiment* et *La Favorite*.

1842
Jusqu'en 1846, Donizetti ne cesse de voyager entre Paris, Naples, Rome, Bologne, Milan, Venise et Vienne. Durant cette dernière période faste de sa carrière, il composera et créera notamment *Rita ou le mari battu* et *Don Pasquale*.

1845
Atteint de syphilis depuis plusieurs années, Donizetti se voit contraint d'arrêter de travailler. Perdant la parole, incapable de marcher, il sombre peu à peu dans la folie et sera interné à l'asile d'Ivry-sur-Seine.

1848
Âgé de 50 ans, il est ramené par sa famille dans sa ville natale où il décède le 8 avril en pleine gloire, laissant, après 30 ans de carrière, 72 opéras, 13 symphonies,18 quatuors, 3 quintettes, 28 cantates et 115 autres compositions religieuses, sans compter ses nombreuses pièces de musique de chambre, oratorios et « pièces de salon ».

LES PERSONNAGES

LUCIA | jeune noble éprise d'Edgardo (soprano)
EDGARDO | amant de Lucia (ténor)
ENRICO | frère de Lucia (baryton)
RAIMONDO | chapelain de Lammermoor (basse)
ARTURO | futur époux de Lucia (ténor)
ALISA | amie de Lucia (mezzo-soprano)
NORMANNO | grand veneur d'Enrico (ténor)

MAQUETTES COSTUMES DE FERNAND RUIZ

L'HISTOIRE

ACTE I

L'histoire se passe en Ecosse, dans le district de Lammermoor, à la fin du XVIIe siècle. Depuis toujours, les familles Ashton et Ravenswood sont en conflits. La famille Ashton est la famille de Lucia. Elle a un frère, Enrico. Celui-ci est ruiné et, pour redorer son blason, il a mis tous ses espoirs en sa sœur, Lucia. Il aimerait qu'elle épouse Arturo, un riche seigneur. Lucia refuse de l'épouser, elle est amoureuse d'Edgardo. Son frère est fou de rage : Edgardo est son ennemi n°1 car il est un membre de la famille Ravenswood ! Enrico jure de se venger. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour briser ce couple. Malheureusement, Edgardo doit quitter l'Ecosse et sa bien-aimée pour une mission diplomatique en France. Il veut demander la main de Lucia à Enrico mais celle-ci lui déconseille de le faire, terrifiée à l'idée de la réaction de son frère. Ils s'échangent des anneaux en gage de leur union et se séparent en se jurant fidélité.

ACTE 2

Plusieurs mois plus tard, au château des Ashton, les invités commencent à arriver pour le mariage de Lucia et du riche Arturo. Lucia n'a jamais rencontré son futur époux puisque ce mariage a été arrangé par son frère. En outre, ce dernier a intercepté les lettres d'amour qu'Edgardo a envoyées à Lucia, espérant qu'elle l'oublierait. Enrico a même écrit une fausse lettre annonçant à Lucia le mariage d'Edgardo avec une autre femme. Se croyant abandonnée, Lucia chante sa tristesse. Elle signe donc à contrecœur le contrat de mariage. L'encre n'est pas encore sèche que son bien-aimé fait irruption. Enrico n'est pas très à l'aise dans cette histoire entre sa sœur et le riche Arturo. Edgardo révolté, arrache l'anneau que Lucia lui avait donné et le jette violemment à ses pieds.

ACTE 3

Les festivités du mariage battent leur plein dans la grande salle du château. Soudain, Lucia arrive, sa jolie robe de mariée couverte de sang. Elle vient de tuer Arturo, son tout nouveau mari, avec sa propre épée. Lucia semble délirer complètement ; elle se croit aux côtés d'Edgardo dans les moments heureux qu'ils ont vécus. La voyant ainsi déboussolée, Enrico est gagné de remords. Suite à tant de folie, elle meurt. Des invités de la noce rejoignent Edgardo, lui raconte la scène de folie et lui confirme le décès de sa bien aimé. Celui-ci ne voit qu'un moyen de rejoindre celle qu'il aime...

REPRÉSENTATION DE *LUCIA DI LAMMERMOOR*
AU DRURY LANE THEATRE DE LONDRES EN 1847.

JENNY LIND DANS LA SCÈNE DE LA FOLIE AU
HER MAJESTY'S THEATRE DE LONDRES EN 1848.

L'ŒUVRE

DANS QUEL CONTEXTE MUSICAL NAIT *LUCIA DI LAMMERMOOR* ?

Lors de la création de *Lucia di Lammermoor*, Donizetti se retrouve seul représentant du grand opéra italien. Rossini profite alors d'une retraite anticipée et Bellini décède trois jours avant la création de cet opéra. Quant à Verdi, il faut encore attendre sept ans avant qu'il ne marque le monde lyrique d'un nouveau sceau. La force tragique des scènes fondatrices de *Lucia di Lammermoor* évoque cependant déjà la tension passionnelle des grands opéras de Verdi à venir. C'est d'ailleurs Salvatore Cammarano, futur librettiste d'*Il Trovatore* de Verdi qui va collaborer avec Donizetti pour *Lucia di Lammermoor.*

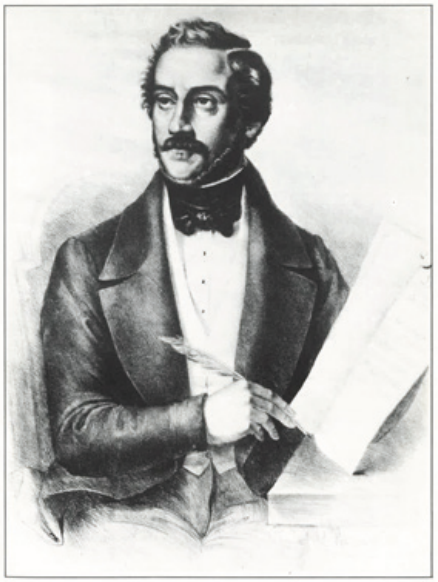
SALVATORE CAMMARANO

QUELLES SONT LES ADAPTATIONS QUE LE LIBRETTISTE EFFECTUE PAR RAPPORT AU ROMAN DE WALTER SCOTT ?

Le roman de Walter Scott, *The Bride of Lammermoor*, basé sur une histoire authentique, avait été par quatre fois mis en musique avant que Cammarano ne s'en empare. Son travail d'adaptation est remarquable : à partir d'une histoire riche en personnages et en événements, il produit un livret simple, logique, linéaire mais dont l'élan dramatique empoigne les émotions des spectateurs dès les premières scènes. Dans l'opéra, plusieurs personnages ont été supprimés si bien que la famille de Lucia se résume à son frère. Les noms des personnages ont été conservés mais leurs prénoms sont italianisés. La confrontation des deux est d'ailleurs assez surprenante. La conclusion de l'opéra, la mort d'Edgardo, diffère du roman : il n'est plus enseveli par les sables mouvants au moment où il se rend vers le lieu du duel avec le frère aîné de Lucia mais il se suicide sur la tombe de la jeune femme.

EN COMBIEN DE TEMPS DONIZETTI COMPOSE-T-IL SON OPÉRA ?

En six semaines à peine ! Le monde lyrique de l'époque lui impose une impitoyable exigence de rapidité. Il a 38 ans lorsque son opéra est créé à Naples. La création de *Lucia di Lammermoor* lui valut un de ses plus grands succès que sa longue carrière ne démentira jamais.



GAETANO DONIZETTI AVEC LA PARTITION DE *LUCIA DI LAMMERMOOR* À L'ÉPOQUE DE LA COMPOSITION DE L'OPÉRA. GRAVURE DE L. ROSCIONI.

LA MUSIQUE

L'armonica de verre ou armonica de Franklin est un instrument créé au XVIIIe siècle par Benjamin Franklin. Il fonctionne sur le principe de la vibration d'un verre. Le son est produit en effleurant le bord de plusieurs verres empilés par ordre décroissant de taille sur un axe horizontal rotatif actionné par une pédale. Ceux-ci reconstituent la gamme chromatique. Le musicien peut contrôler la vitesse de rotation et ainsi modifier l'intensité du son. La version la plus courante de l'armonica de verre possède 37 bols qui couvrent 3 octaves. Mozart, Gluck, Beethoven, Strauss ... ont également composé pour cet instrument.

ORTHOGRAPHE

L'orthographe d'armonica sans «h» a été fixée par Benjamin Franklin lui-même, sur la base de l'italien «armonia» (harmonie), qui renvoie à la richesse des harmoniques de l'instrument. Une confusion s'est opérée ultérieurement avec l'harmonica, instrument à vent de la famille de l'accordéon, qui a été inventé au XIXe siècle et n'a rien à voir avec l'armonica.

NOUS ACCUEILLERONS SASCHA RECKERT, SPÉCIALISTE RÉPUTÉ DE L'ARMONICA DE VERRE.

Durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, l'armonica de verre a la réputation d'instrument du diable car on pense que certaines de ses fréquences créent des crises d'épilepsie, provoquent des accouchements prématurés ... ou suscitent la folie. Sa sonorité provoque un climat d'irréel qui correspond tout à fait à la scène de la folie de Lucia. Néanmoins, Donizetti dû se résoudre à le remplacer, lors de la première, par une flûte, le joueur d'armonica de verre du Teatro San Carlo à Naples n'étant plus payé.

L'AIR DE LA FOLIE

L'air de la folie est très célèbre. On peut notamment l'entendre dans le film *Le cinquième élément* avec Bruce Willis. La scène se déroule à l'opéra, sur un vaisseau spatial et La Diva Plavalaguna, une extraterrestre, interprète cette scène de haute voltige. L'actrice française Maïwenn et la soprano Inva Mula forment à elles deux ce personnage étrange. Des modifications ont été apportées à la voix de la soprano par ordinateur car le réalisateur, Luc Besson, souhaitait rendre cette voix surhumaine.

LA DIVA PLAVALAGUNA DANS *LE CINQUIÈME ÉLÉMENT* DE LUC BESSON.

LA MISE EN SCÈNE

Le metteur en scène a choisi de garder la référence de l'époque et du lieu : l'Ecosse du XVIe siècle. Sur la scène, deux éléments symboliques : d'une part, le château de Ravenswood et, d'autre part, la petite tour qui abrite les appartements d'Edgardo. Autant le château apparait comme une belle et majestueuse construction, autant la tour est petite, pauvre et délabrée. Entre ces deux constructions, la forêt des rencontres secrètes de Lucia et Edgardo. Lucia est une femme forte et, même si elle donne l'impression d'être faible et folle, elle est consciente de ses agissements et bien déterminée dans sa vengeance. C'est l'esprit d'une femme qui refuse la suprématie masculine, comme on pourrait encore le voir aujourd'hui.

Les costumes et les décors respectent également cette ambiance. Ainsi, plus de 600 pièces de costumes ont été confectionnées. Chaque kilt est unique. Plus il y a de couleurs de fils dans un tartan, plus la personne est noble. Cela peut aller jusqu'à sept fils différents.

LUCIA DI LAMMERMOOR, SUR NOTRE SCÈNE EN 2015.

LUCIA DI LAMMERMOOR, SUR NOTRE SCÈNE EN 2015.