OPÉRA ROYAL DE LIÈGE WALLONIE

SAISON 2021 • 2022

SCOLAIRE
SECONDAIRE • SUPÉRIEUR

LE CARNET DU SPECTATEUR

« Pour moi, le meilleur sujet que j'aie jamais mis en musique est Rigoletto. Il a des situations très fortes, du brio, du pathétique, de la variété. Toutes les péripéties naissent d'un personnage léger, libertin: le Duc, d'où les craintes de Rigoletto, la passion de Gilda, qui donnent lieu à d'excellents moments dramatiques, et, entre autres, à la scène du quatuor qui, pour l'effet, restera toujours l'une des meilleures de notre théâtre ».

- Giuseppe Verdi, le 22 avril 1853

Vous irez prochainement voir le spectacle *Rigoletto* à l'Opéra de Liège ? En lisant ce carnet, vous aurez toutes les cartes en main pour profiter au mieux de votre spectacle...

RIGOLETTO, DE GIUSEPPE VERDI

Opéra en 3 actes

Musique de Giuseppe Verdi (1813-1901)
Livret en italien de Francesco Maria Piave
D'après la pièce de Victor Hugo, *Le Roi s'amuse*
Première représentation donnée à Venise le 11 mars 1851

Langue : Italien
Surtitrage en 4 langues (FR/NL/D/EN)
Durée : 2h45 (entracte compris)

Pour faire court...

À la recherche d'un bref aperçu de cet opéra en image ?
Une courte vidéo de présentation se trouve sur le Facebook de l'Opéra

LE PITCH

Imaginez un bal au palais ducal. Le bouffon Rigoletto se moque du comte Ceprano dont l'épouse est courtisée par le duc, un homme libertin cynique et coureur de jupons. Il se rit aussi du comte Monterone, qui fait irruption pendant le bal, pour accuser le duc d'avoir séduit sa fille. ***Quelle ambiance!*** Monterone va alors maudire le duc ainsi que Rigoletto. Par un subterfuge, c'est au tour de Gilda, la fille de Rigoletto, d'être livrée au duc. Pour sauver son honneur, Rigoletto fait appel à un tueur à gages, mais la malédiction poursuit son œuvre...

Trop court pour vous ? Rendez-vous à la page 5 pour en savoir plus !

LE COMPOSITEUR

Né en 1813, génial, engagé et généreux, Giuseppe Verdi est le compositeur dont les opéras accompagnent l'émergence de l'Italie en tant que nation. ***Rien que ça !*** Avec Victor Hugo, en littérature, il incarne la toute-puissance des effusions romantiques. *Nabucco, Le Trouvère, La Traviata, Aïda,* sont autant de chefs-d'œuvre qui font qu'aujourd'hui encore, tous les grands théâtres lyriques du monde perpétuent la gloire du compositeur.

Une biographie plus longue s'impose, non ? Rendez-vous à la page 6 !

Ça fait beaucoup de personnages... Un petit récap ?

Rigoletto, bouffon du duc de Mantoue - baryton

Gilda, sa fille - soprano

Le duc de Mantoue - ténor

Sparafucile, tueur à gages - basse

Maddalena, prostituée, sœur de Sparafucile - mezzo

Le Comte de Ceprano, courtisan - baryton

La Comtesse de Ceprano, sa femme - mezzo

Giovanna, servante de Rigoletto - mezzo

Le Comte de Monterone, noble à l'origine de la malédiction - baryton

Marullo, courtisan - baryton

Matteo Borsa, courtisan - ténor

Courtisans, serviteurs, courtisanes, la Mort, un page ... - Choeurs hommes, ballet, voix d'enfant...

Une ballerine

Rigoletto

Gilda

Maddalena

POUR BIEN COMPRENDRE CE QUI SE PASSE SUR SCÈNE, RDV À LA PAGE 8 !

(Avec encore plus de maquettes costumes !)

Maquettes costumes de MARCO PIEMONTESE

Le Duc de Mantoue

Mais... de quoi ça parle ?

Mots-clefs : malédiction, ruse, séduction, quiproquo, retournements de situation, famille...

ACTE I

Au palais du duc de Mantoue, la fête bat son plein. Le duc, jouisseur et libertin, raconte ses nombreuses aventures amoureuses puis accoste la comtesse de Ceprano. C'est alors que le comte de Monterone fait irruption, accusant le duc d'avoir séduit sa fille. Il est arrêté sous les sarcasmes de Rigoletto mais, loin d'être sourd, Monterone maudit le bouffon. ***C'est là que les problèmes commencent...***

Marullo, un courtisan, décide de jouer un tour à Rigoletto en enlevant la jeune fille qui vit recluse chez lui et que tous croient être sa maîtresse. Il ignore que Gilda est en réalité la fille adorée de Rigoletto et que le duc l'a déjà remarquée: se faisant passer pour un étudiant, il a réussi à s'introduire chez elle pour lui déclarer sa flamme.

Le soir même, les courtisans arrivent devant la maison du bouffon. Lui faisant croire qu'ils en ont après la comtesse de Ceprano, dans la maison voisine, ils lui bandent les yeux et lui demande de placer une échelle contre le balcon. Lorsqu'il comprend la ruse, il est trop tard : la malédiction de Monterone commence à se réaliser. ***Rigoletto a participé à l'enlèvement de sa propre fille ! C'est malin...***

ACTE II

Gilda est enfermée dans les appartements du duc de Mantoue. Rigoletto arrive au palais et tente de faire parler les courtisans. Il médite intérieurement une terrible vengeance. Lorsque Gilda se jette dans ses bras, en larmes, avouant s'être laissé séduire par celui qu'elle croyait un simple jeune homme amoureux, Rigoletto décide de faire assassiner son maître par Sparafucile, un tueur à gages. Gilda implore sa pitié pour le duc, qu'elle aime toujours. ***Autant vous dire que ça dégénère dans l'acte II !***

ACTE III

Dans une auberge louche, Sparafucile explique à sa sœur Maddalena, qu'il est payé pour assassiner son prochain client. Elle ignore qu'il s'agit du duc. Celui-ci arrive et fait des avances à Maddalena. Cachés, Gilda et Rigoletto assistent à la scène. ***Gilda prétend que le duc mérite le sort qui l'attend, mais en réalité elle l'aime encore***. Elle accepte néanmoins de partir se déguiser pour fuir la ville. Entre-temps, après avoir conduit son admirateur dans la chambre, Maddalena se dispute avec son frère : le jeune inconnu lui plaît trop pour qu'elle le laisse assassiner. Ensemble, ils décident de tuer à sa place le prochain visiteur. Gilda revient, camouflée sous sa cape, espérant au dernier moment sauver la vie de son amant, et passe la porte de l'auberge...

NO SPOILER ALERT !

Quel suspense...

Il va falloir venir au spectacle pour connaître la suite.

Montage du décor de *Rigoletto*

L'histoire d'une vie avec 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. ***Un peu comme Madonna qui quitte le Michigan pour New-York au début de sa carrière.***

Les débuts professionnels sont difficiles et marqués, en outre, par la douleur du triple deuil de ses deux enfants et de sa femme. Néanmoins, suite au triomphe de *Nabucco* (1842), il compose sans relâche pour honorer les commandes de nombreux théâtres italiens. Pendant 7 ans, soutenu par la rage de créer, il consolide la réputation qu'il a su acquérir !

Découvrez une biographie, des extraits et des podcasts sur le site de Olyrix !

Giuseppe Verdi a 38 ans lorsque le public italien découvre *Rigoletto* sur la scène de la Fenice, l'Opéra de Venise. ***La partition aurait été composée en 40 jours seulement***! Rigoletto constitue le premier volet de ce que l'on a coutume d'appeler sa « trilogie de maturité » ou « trilogie populaire » aux côtés du *Trouvère* et de *La Traviata.* Il s'agit de son 17ème opéra. La minutie que Verdi apporte à la réalisation de ce projet ambitieux porte ses fruits : la première remporte un triomphe immédiat, inscrivant cette sombre histoire de vengeance assortie d'une malédiction au rang des plus grand chefs-d'œuvre de l'art lyrique.

Pour bien comprendre l'oeuvre...

RIGOLETTO ? PAS DU GOÛT DE TOUT LE MONDE !

Rigoletto se base sur *Le Roi s'amuse* de Victor Hugo, drame historique créé en 1832 à Paris, et dont Verdi avait déjà voulu tirer un opéra en 1844. Lorsque le directeur de La Fenice, l'opéra de Venise, lui passe commande d'un nouvel opéra en 1850, le compositeur ne peut s'empêcher de repenser à la pièce de Victor Hugo qui avait pourtant été interdite après sa première représentation, jugée trop ambiguë, amorale et sulfureuse. Verdi fait appel à Francesco Maria Piave pour l'écriture du livret, dont le compositeur suit la préparation de très près, convaincu de la grandeur du sujet de cette pièce qu'il considère comme l'une des plus grandes créations du théâtre moderne. ***Il était hors de question de se planter !*** Après une véritable bataille avec la censure pour faire accepter l'ouvrage, Verdi finit par accepter des compromis sans pour autant toucher au statut social des protagonistes. Le livret quitte néanmoins la cour de France pour le duché de Mantoue. C'est ainsi que François 1er devient le Duc de Mantoue, les noms des personnages sont modifiés : Triboulet sera Rigoletto et Blanche deviendra Gilda. ***On ruse comme on peut...***

LE BOUFFON, AVANT D'ÊTRE UNE INSULTE...

Le bouffon ou « fou du roi » est un personnage satirique dont la profession était de faire rire le gens. Dès le XIe siècle, on trouve des « fous à gage » dans les cours seigneuriales. Ce sont des comédiens, parfois atteints d'une difformité physique dont ils jouent ou qui simulent la folie. En France, c'est en 1316 que la fonction devient officielle. Le fou, Triboulet, mis en scène dans la pièce de Victor Hugo *Le Roi s'amuse*, puis transformé par Verdi en Rigoletto, a vraiment existé. Son véritable nom était Nicolas Ferrial et il fut le bouffon de Louis XII et de François 1er. Ce dernier lui avait donné l'autorisation de se moquer de son entourage, mais avec interdiction de s'en prendre aux dames de la cour ou à la reine. ***Mais, devinez quoi, il l'a quand même fait !***

Portrait du bouffon Gonella, attribué à Jean Fouquet, vers 1440-1445.

Triboulet, par Francesco Laurana, 1461

Le bouffon vert, grand ennemi de Spider-man (2001). Même la pop-culture a ses bouffons !

LA MINUTE ANECDOTE !

Une petite histoire sur notre ami Triboulet vous intéresse ?
Voici une situation un peu cocasse qui peut vous faire sourire...

Triboulet était si virulent auprès de la cour de François 1er, qu'un grand Seigneur menaça de l'assassiner à coups de bâton pour s'être trop violemment moqué de lui. Comme quoi, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ! Triboulet alla se plaindre au roi qui lui avait pourtant donné carte blanche. Voici ce qu'ils se sont dit :

- Ne crains rien, lui dit le Roi ; si quelqu'un osait te faire subir un traitement pareil, je le ferais pendre un quart d'heure après ta mort.

Plein de répartie, Triboulet répondit :

- Ah ! cousin, grand merci vous dirois s'il vous agrée plutôt de le faire pendre un quart d'heure avant!

Pour bien comprendre ce qui se passe sur scène...

FAISONS CONNAISSANCE AVEC LE METTEUR EN SCÈNE !

Mots-clefs : musique, cinéma, acteur, mise en scène, réalisateur

Le metteur en scène est un acteur et réalisateur italo-américain: ***John Turturro***. Connu pour avoir joué dans plus de 60 films, il a notamment tourné aux côtés de George Clooney dans le film *O'Brother* (2000) et de Johnny Depp dans *Fenêtre secrète* (2003). Vous l'avez peut-être déjà aperçu dans le rôle de Seymour Simmons, dans la série de films *Transformers* ! En tant que réalisateur, on lui doit, entre autres, *Apprenti gigolo* (2013) où il donne également la réplique à Woody Allen. Il a aussi prêté sa voix à Francesco Bernulli, la Formule1 de *Cars 2*. QUELLE STAR !

Baigné par toutes sortes de musique durant son enfance (jazz, opéra, R&B, soul, pop, folk...), la mise en scène d'un opéra lui a semblé être une nouvelle étape très naturelle dans son cheminement. C'est donc avec *Rigoletto* qu'il relève ce challenge. Son souhait est de sonder les profondeurs du drame. Ainsi, John Turturro privilégie dans sa mise en scène les détails humains, sans chercher à réinventer quelque chose qui n'existe pas ou à apporter un point de vue moderne sans autre but que la recherche de la nouveauté. Il s'est laissé guider par «les ingrédients» même de *Rigoletto:* la beauté, l'amour, les attentes, les ténèbres, la lumière, le sacrifice, l'égoïsme, les contrastes, les contradictions... TOUT UN PROGRAMME !

Maquettes décors de FRANCESCO FRIGERI

LA VISION DE L'ÉQUIPE DE CRÉATION...

Mots-clefs : XVIIIe siècle, rouge, lumière et occultisme, ambiance cinématographique gothique...

L'histoire est transposée à la fin du XVIIIe siècle, dans un palais Renaissance qui va se décontruire au rythme de la descente aux enfers des personnages... Marco Piemontese, le costumier a développé de très beaux costumes, qui semblent sortir d'une sombre histoire gothique. Les personnages sont représentés de manière très typée afin de les rendre facilement identifiables. Parmi des camaïeus de bleus-verts sombres et de noir, le rouge est mis en exergue, par touches, et apparaît soudainement lorsque Monterone jette sa malédiction. Le décorateur, Francesco Frigeri, s'est engagé à réduire la scène à son essence puissante et à suggérer la vie intime des protagonistes: *«Notre idée est celle de la déconstruction subtile du monde réaliste, et nous aimerions faire émerger les personnages de la manière la plus humaine possible, en laissant leur histoire et la musique se dérouler, sans fioritures supplémentaires, dans toute leur puissance et leur gloire.»*

Si vous voulez suivre l'évolution des répétitions et en savoir plus sur la production de Rigoletto, retrouvez-nous sur facebook (Opéra Royal de Wallonie-Liège) et sur instagram (Operaliege) !

Le Comte de Monterone

Sparafucile

ADMETTEZ QUE ÇA DONNE ENVIE !

LE CHEF D'ORCHESTRE NOUS MÈNE À LA BAGUETTE !

Au sein d'un orchestre, le chef d'orchestre a un rôle primordial. Il impulse la façon dont une œuvre va être interprétée par l'ensemble des musiciens. Ce sont ses choix d'interprétation qui rendront l'œuvre inoubliable aux yeux du public. Pour cela, il ou elle a étudié avec minutie les partitions puis dirige les répétitions. Le chef d'orchestre doit avoir une forte personnalité et être charismatique pour emmener avec lui/elle tout l'orchestre. Dos au public, il coordonne les différents instruments en donnant le tempo, la mesure, en indiquant les démarrages de solistes, les nuances de sonorité afin de faire ressentit au public toute l'émotion et la beauté d'un morceau de musique. C'est le ***Maestro Daniel Oren*** qui dirigera *Rigoletto*. Israëlien et âgé de 67 ans, il est un spécialiste de la musique italienne. Il a voyagé à travers le monde pour diriger les orchestres des plus grands opéras : New-York, Londres, Vienne, Tokyo, Paris...

Daniel Oren

ET NON !!! ***Le chef d'orchestre ne gesticule pas dans tous les sens pour faire joli !***
Voici un petit guide à l'usage des chefs amateurs !

Pour bien comprendre la musique...

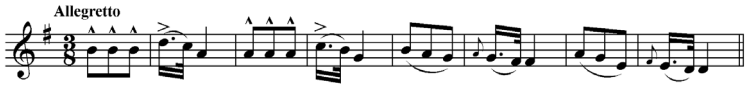
LA MUSIQUE ROMANTIQUE EN 2 MOTS

Avec Verdi, nous sommes en plein romantisme (1820-1910). Le romantisme en tant que courant artistique cherche à rompre avec l'ordre et la raison, exaltant les sentiments, la passion, la spontanéité et, parfois, le surnaturel. ***On ne parle donc pas que d'amour !*** La musique s'imprègne de littérature et les compositeurs s'inspirent de Goethe, Schiller, Shakespeare, entre autres, pour traduire des situations conflictuelles. Le langage musical est assez complexe. Les compositeurs développent des sons qui imitent ceux de la nature. Ils s'expriment avec plus d'harmonie, de mélodie et de rythme. À la période du romantisme, la ***virtuosité*** est un maître mot. Parmi quelques-uns des compositeurs les plus célèbres de l'époque romantique, citons notamment Wagner, Berlioz, Chopin, Donizetti, Rossini, Bellini, Tchaïkovski, Bizet...

LA MUSIQUE DE RIGOLETTO EN 2 MOTS

Du point de vue de l'écriture musicale, Verdi s'inscrit dans la tradition italienne héritée de Rossini mais fait également évoluer l'opéra sous l'influence du grand opéra à la française et du drame wagnérien. Si la typologie des voix respecte certaines règles : le jeune séducteur (ténor) aime une héroïne (soprano) tandis qu'un troisième personnage, le père (baryton), s'oppose à cet union, ***c'est un peu la base,*** l'ensemble s'inscrit dans une nouvelle dynamique. Verdi suit au plus près le déroulement de l'histoire et s'affranchit du cadre strict du récitatif et de l'air pour créer une mélodie plus fluide et donner plus de corps à ses personnages.

Au cœur du drame de *Rigoletto* se situe, avec toutes ses contradictions et sa complexité, le bouffon ayant donné son nom à l'opéra. Difforme et apparemment méchant, il garde au fond de lui un secret : il est père. C'est au travers de cette paternité qu'apparait le meilleur de lui-même, à savoir son amour et son inquiétude pour sa fille. Il s'agit donc d'un homme dont le caractère et le mode de vie révèle les contradictions. Par moment, le texte ne parvient plus à exprimer à lui seul toute la violence des sentiments ! C'est alors que l'éloquence du chant et la puissance de l'orchestre au grand complet deviennent indispensables et la musique bouleversante de Verdi sert admirablement le rôle.



« La donna è mobile »

Est-ce que cet air célèbre vous dit quelque chose ?
Peut-être l' avez-vous entendu dans une ***publicité pour des pizzas*** *?*
Ou pour une célèbre marque de ***déodorant pour homme qui vous donne la séduction assurée*** *? Vous le retrouverez dans l'acte III de Rigoletto, il s'agit de l'****air du Duc de Mantoue !***

!!! ALERTE TUBE INTERNATIONAL !!!

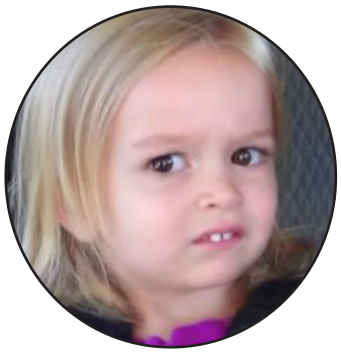
CRÉE TON MÈME OPERA !

On va tenter quelque chose... La création de mèmes-Opéra ! Pour que tout le monde soit au point avec ce qu'est un mème, voici une petite définition : *Mème =**Concept (texte, image, vidéo) massivement repris, décliné et détourné sur Internet de manière souvent parodique, qui se répand très vite, créant ainsi le buzz.***

Pour créer un bon mème, il faut donc une bonne dose d'humour, pas mal d'imagination et parfois de l'autodérision... Inspirez-vous de vos réactions pendant la lecture de ce carnet du spectateur, imaginez la réaction des personnages, faites-nous rire !
Par exemple :

« Être chanteur d'opéra n'est pas du tout stressant, je viens juste de terminer mon master ! »

À VOTRE TOUR !



Ma tête quand.....

.....

La tête de.....quand.....

.....

Interdiction de répondre « Ma tête quand je dois aller à l'Opéra»

Toi, quand.....

.....