OPERA Royal de Wallonie Liège

2022-2023

Lakmé Delibes Carnet du spectateur

Le Roméo et Juliette indien!

www.operaliege.be

Images d'inspiration de l'équipe de création.

Lakmé Léo Delibes

AMOUR INTERDIT
EXOTISME
DRAME
MAGIE

Opéra en 3 actes Musique de **Léo Delibes** Créé à Paris, le 14 avril 1883

Livret d'**Edmond Gondinet** et **Philippe Gille** D'après *Le Mariage de Loti* de Pierre Loti

■ Langue : Français ■ Surtitrage en 4 langues (FR/NL/DE/EN) ● Durée : 3h00

■ Surtitrage en 4 langues (FR/NL/DE/EN)
• Durée : 3h00
(entracte compris)

Partagez ce QR code avec vos élèves pour une sortie réussie à l'Opéra :

Pour faire court...

LE PITCH

Plongeons dans l'Inde du XIXe siècle, alors sous domination anglaise. Lakmé est la fille d'un prêtre brahmane nommé Nilakantha. Celui-ci, interdit de pratiquer sa religion par l'envahisseur britannique qu'il déteste, prive sa fille de contact avec l'extérieur, la destinant au culte de la divinité Borga. Bien entendu ce qui devait arriver arrive: la douce Lakmé tombe amoureuse d'un jeune officier anglais, Gérald, et se retrouve en proie à un amour impossible...

LE COMPOSITEUR

Né en France en 1836, Léo Delibes est plongé dans l'univers musical dès son enfance et est très vite attiré par la musique de scène. Sa carrière peut être divisée en deux grandes périodes : une première davantage tournée vers la musique légère, qui le fait connaître, et une seconde marquée par l'écriture de musiques de ballet et la naissance de ses plus grandes œuvres...dont l'un des plus beaux opéras français romantiques : Lakmé!

L'ŒUVRE

À sa création, en 1883, *Lakmé* triomphe à l'Opéra Comique. Dans le public : des personnalités de l'époque, comme Alexandre Dumas, tous conquis. Le chef et ses 90 musiciens sont applaudis. Le public admire la mise en scène soignée, les décors qui à eux seuls ont coûté plus de 80 000 francs (une fortune à l'époque!), et les costumes flamboyants. La partition qui mêle brillamment musique française et musique orientale, et les célèbres *Air des clochettes* et *Duo des fleurs* font sensation.

Qui est qui?

Lakmé

Fille de Nilakantha (soprano)

Nilakantha

Prêtre brahmane (baryton-basse)

Gérald

Officier britannique, fiancé d'Ellen (ténor)

Frédéric

Officier britannique (baryton)

Mallika

Servante de Lakmé (mezzo-soprano)

Ellen

Fille du gouverneur britannique et fiancée de Gérald (soprano)

Rose

Cousine d'Ellen (soprano)

Mistress Bentson

Gouvernante d'Ellen (mezzo-soprano)

Hadji,

Serviteur de Nilakantha (ténor)

Villageois, villageoises, officiers...

Chœurs, danseurs, figurants

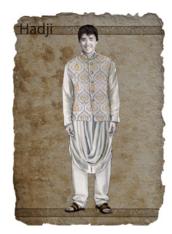

Maquettes costumes de *Lakmé*, signées Giada Masi.

De quoi ça parle?

L'histoire se déroule à la fin du XIXe siècle, en Inde, sous la domination britannique. Beaucoup d'hindous sont alors contraints à pratiquer leur religion en secret, privés de celle-ci par l'envahisseur.

LAKMÉ

Lakmé est une jeune prêtresse. Elle est la fille du prêtre Nilakantha et vit cachée du monde. Un matin, restée sous la surveillance de Mallika en l'absence de son père, elle s'en va cueillir des fleurs sur la rivière. À son retour, elle découvre un officier britannique entré par curiosité dans les jardins sacrés. Malgré l'identité de celui-ci et le blasphème commis, Lakmé tombe sous le charme du jeune homme. La voilà prise entre la colère paternelle, l'obligation religieuse et l'amour...

Hindou: personne qui pratique la religion hindouiste.

Indien: personne née en Inde ou qui en a la nationalité.

À ne pas manquer :

N'hésitez pas à surfer sur notre site et nos réseaux sociaux @operaliege (Facebook, Instagram...) où vous trouverez toute une série de documents, vidéos, photos (répétitions, backstage...)

NILAKANTHA

Nilakantha est un prêtre brahmane très en colère contre les colonisateurs anglais. Il veille à ce que sa fille reste à l'écart du monde. Alors qu'il retourne aux jardins du temple après une courte absence. il découvre qu'un homme a osé s'aventurer en ce lieu sacré et s'approcher de sa protégée. Malgré les demandes de sa fille, il crie vengeance. Déguisé en mendiant, il s'approche des officiers anglais avec Lakmé et, par la ruse, parvient à identifier le blasphémateur. Il le blesse...

Gérald est un officier britannique attaché à ses devoirs de soldat, prêt à partir en guerre. Il est fiancé à Ellen, la fille du gouverneur britannique. La curiosité de celle-ci le conduit dans les jardins entourant le temple hindou dissimulé dans la forêt. Ses compagnons partis, il reste dans ce lieu qui le fascine et y rencontre la belle Lakmé, dont il tombe amoureux. Il s'enfuit rapidement suite aux mises en garde de la jeune fille sur son père. Lorsqu'il la revoit, elle s'évanouit et il ne peut s'empêcher de courir à son secours. Nilakantha le poignarde alors, pour se venger et protéger sa fille. Gérald est conduit dans la forêt par Lakmé, qui le soigne. Mais le jeune officier est partagé entre son amour et son engagement militaire...

Léo Delibes (1836-1891) raconte sa vie !

D'OÙ ME VIENT MA PASSION POUR LA MUSIQUE?

Ma mère était musicienne. À la mort de mon père, notre installation à Paris m'a permis d'entrer au Conservatoire de Paris où j'ai étudié l'orgue, le piano et la composition.

MON OCCUPATION PRÉFÉRÉE?

À 17 ans, je suis nommé organiste à l'Église Saint Pierre de Chaillot et engagé au Théâtre Lyrique comme accompagnateur. Ce poste au Théâtre Lyrique me permet d'accompagner les répétitions de Faust de Gounod, des Pêcheurs de perles de Bizet et des Troyens à Carthage de Berlioz, et de développer une véritable passion pour le théâtre! Je ne tarde pas à faire mes débuts de compositeur et par être repéré par Offenbach, alors directeur des Bouffes-Parisiens. La composition devient rapidement ma raison d'être!

LA MUSIQUE, RIEN QUE LA MUSIQUE?

En 1863, je quitte le Théâtre Lyrique pour devenir chef de chœur et second chef d'orchestre à l'Opéra où je découvre... le ballet. On dira que ma contribution à l'histoire du ballet demeure considérable! Pour la première fois et avant Tchaïkovski, j'ai donné à la musique de ballet, jusqu'alors purement utilitaire, un rôle dramatique: la musique a désormais un rôle à jouer dans le récit!

LE PRINCIPAL TRAIT DE MON APPARENCE?

C'est assez prétentieux mais un journaliste me décrivait de la manière suivante : « C'était un beau jeune homme, à la taille élevée et élégante, aux cheveux châtain clair, à la barbe blonde et soyeuse, aux yeux à la fois pleins de douceur et de vivacité, à la tenue toujours correcte et irréprochable ; la grâce en personne, avec une parole vive et spirituelle, dont le mordant allait rarement jusqu'à la raillerie familière et s'arrêtait toujours au seuil de la médisance. »

MON PRINCIPAL DÉFAUT?

Malgré les multiples marques de reconnaissance, je suis un artiste envahi par le doute... sur mon art, sur l'opportunité de suivre les modes musicales de mon temps, etc. Contrairement à la plupart des hommes, je deviens de plus en plus hésitant et timide à mesure que grandissent ma renommée et mon succès.

UN COMPOSITEUR ADMIRÉ?

Je voue à Wagner une admiration sans limites. C'est un génie allemand admirable. Mais j'estime qu'en musique, comme en tout autre art, chaque nation doit conserver son génie personnel et donc je me refuse à l'imiter, voulant rester fidèle à la musique française.

UN PETIT DÉTAIL DANS MA CARRIÈRE?

La création de *Lakmé*! Le 14 avril 1883, deux ans après *Les Contes d'Hoffmann* d'Offenbach et un an avant *Manon* de Massenet, mon opéra est joué en présence du compositeur Ambroise Thomas, de l'écrivain Alexandre Dumas, de l'ancien directeur de l'Opéra de Paris Emile Perrin et des librettistes Henri Meilhac et Ludovic Halévy... C'est un triomphe!

UNE INVENTION INCROYABLE DE MON ÉPOQUE?

Le théâtrophone! Le principe est simple: des micros sont installés de chaque côté de la scène de l'Opéra de Paris et permettent d'écouter les œuvres en restant chez soi! Mais mon époque a surtout vu l'invention des télégraphes et du téléphone, la découverte du vaccin contre la rage, l'apparition des premières ampoules et des premiers procédés de photographie en couleur.

Il aurait pu renconter :

Marie Curie Physicienne et chimiste
Georges Bizet Compositeur
Auguste Rodin Sculpteur
La Comtesse de Ségur Écrivaine
Louis Pasteur Chimiste et microbiologiste
Victor Hugo Écrivain
Sigmund Freud Neurologue et psychanalyste
Claude Monet Peintre
Gustave Eiffel Ingénieur
Berthe Morisot Peintre
Abraham Lincoln Président des Etats-Unis d'Amérique

Pour mieux comprendre le contexte...

LA COLONISATION - LES ANGLAIS EN INDE

Découvert par Vasco de gama en 1498, ce territoire exotique va très vite intéresser les Anglais qui, dès 1600, fondent la Compagnie anglaise des Indes orientales. Rapidement, ils se heurtent aux Français qui souhaitent aussi contrôler ce territoire.

À partir de 1744, la domination anglaise en Inde est confirmée. La Période Coloniale durera jusqu'en 1947, soit près de 200 ans ! L'Empire britannique présente la colonie comme un bienfait, mais en réalité, l'armée contrôle les populations locales et les conflits culturels et religieux sont amplifiés par cette domination.

À la fin du XIXe siècle, les Indiens prennent conscience de la situation et créent le Congrès national indien. Ce n'est qu'en 1947 que l'Inde obtiendra son indépendance grâce, notamment, à la lutte menée par Gandhi.

L'ORIENTALISME

Lakmé s'inscrit dans le courant orientaliste qui au XIX° siècle touche tous les domaines artistiques. Les artistes, fascinés par l'Orient, y placent leurs œuvres et tentent de le représenter...en laissant souvent beaucoup de place à leur imagination!

Ainsi, le terme « turquerie » utilisé dès le XVII° siècle désigne une œuvre mettant en scène des personnages orientaux fantasmés issus de l'imaginaire européen. Le théoricien Edward Saïd ira jusqu'à dire que « l'Orient a presque été une invention de l'Europe, depuis l'Antiquité, lieu de fantaisie, plein d'êtres exotiques, de souvenirs et de paysages obsédants, d'expériences extraordinaires. »

En musique, la turquerie reste liée au comique... ce qui laisse plus de place à la fantaisie. La première turquerie musicale est la comédie-ballet de Molière et Lully : *Le Bourgeois gentilhomme* (1670). Un autre exemple célèbre : *L'enlèvement au sérail* de Mozart (1782).

Petit à petit cependant, au fil des découvertes, expéditions et colonisations, les artistes s'imposent une plus grande authenticité. Si l'imaginaire reste source d'inspiration, il doit s'accompagner d'une représentation plus réaliste des lieux évoqués. Ce mélange de réalisme et d'idéalisation est à admirer dans *Lakmé* mais aussi dans *Samson et Dalila* de Saint-Saëns (1877), *Les Pêcheurs de perles* de Bizet (1863) ou encore le célébrissime *Aida* de Verdi (1871).

UN AMOUR IMPOSSIBLE...

Nombreuses sont les histoires d'amour impossible traversant les époques. Mettant en scène des personnages dont l'amour est empêché par le destin, les rivalités familiales, l'honneur, la religion, le statut social, etc., elles nous transportent et nous émeuvent par leur force et leur issue souvent tragique!

Ces récits sont aussi l'occasion de réfléchir sur notre monde et sur l'être humain, l'amour y étant une valeur supérieure à toutes les autres, survivant à tout conflit. Ainsi, dans *Lakmé*, l'amour est plus fort que la haine que peut susciter le choc des cultures, les différences.

Illustrations : Roméo et Juliette, Tristan et Iseut, Jack et Rose, Edward et Bella

Coup de projecteur sur la musique

VOYAGE DANS LE TEMPS

Lakmé est considéré comme l'un des plus grands opéras français romantiques.

Le romantisme est un courant artistique du XIX° siècle caractérisé par une expression nouvelle des sensibilités et des émotions à laquelle participe notamment la musique. Celle-ci devient plus expressive et participe à la construction de l'histoire et des personnages.

Une autre caractéristique du romantisme est la fascination pour l'ailleurs, souvent idéalisé. C'est ainsi que l'orientalisme prend également place dans des œuvres moins légères que dans les siècles précédents. Lakmé est une histoire d'amour interdit, impossible (sujet très fréquent dans les œuvres romantiques!) prenant place dans une Inde fantasmée, où les personnages expriment avec force et nuance leurs émotions.

Attention toutefois : si l'ailleurs fascine les artistes romantiques, ceux-ci sont aussi très attachés à leur nation, à son passé et à son génie. Ainsi, si Léo Delibes souhaite proposer au spectateur une évasion authentique par sa musique, il tient également à ce que celle-ci reste fidèle au génie français, respectant les caractéristiques des grands opéras français de son époque. En résulte un savant mélange de musique orientale et de musique française : « Est-ce de la musique orientale ou de la musique française ? C'est de la musique charmante, voilà le principal. » (Les Annales du Théâtre et de la Musique – 1883)

LES TUBES

Le Duo des fleurs

Ce duo entre Lakmé et son amie Mallika présente deux personnages qui chantent ensemble le même texte et la même mélodie mais à des hauteurs de notes différentes (à la tierce), le tout au-dessus d'un orchestre cristallin et subtil. Ce duo est fréquemment utilisé au cinéma ainsi que dans de nombreuses publicités.

L'Air des clochettes

Cet air interprété par Lakmé s'apparente à un chant d'oiseau d'une virtuosité inouïe. Il comporte une immense vocalise limpide et aérienne accompagnée du tintement des clochettes. Cet air, qui n'est pas à la portée de n'importe quelle chanteuse, est chargé d'une incroyable tension qui traduit en musique le déchirement que vit l'héroïne.

Photo de répétition de Lakmé, sur la scène de l'Opéra Royal de Wallonie-Liège.

DRESSEZ L'OREILLE

Delibes fait le choix d'une ouverture « pot-pourri » qui annonce les thèmes musicaux à venir. Cette ouverture est appelée « prélude ». On y entend une succession d'atmosphères contrastées, véritable histoire dans l'histoire.

Dans un souci dramatique, **Delibes associe certains instruments à des personnages**: la harpe aux arpèges aériens, accompagne les entrées de Lakmé tandis que le piccolo (petite flûte très aiguë) est associé à la comique et grotesque gouvernante. Il est aussi associé à la musique militaire.

Delibes utilise des instruments évocateurs de l'orient : le tambour de basque (serti de disques métalliques), les crotales (minuscules cymbales) et la flûte.

L'Orchestre en répétition, sous la baguette du Maestro Frédéric Chaslin.

Conseils d'écoute (des incontournables) :

→ Mady Mesplé est l'une des plus grandes titulaires du rôle de Lakmé au 20° siècle et... elle garde de son passage à Liège un souvenir ému! Elle confie en effet « Lakmé a accompagné toute ma carrière. Avec ce rôle, j'ai eu mon Premier Prix de chant à Toulouse et j'ai fait mes débuts sur scène à Liège à 22 ans! ».

Pour écouter Mady Mesplé : *Lakmé*, Léo Delibes, direction : Alain Lombard, Chœur et Orchestre du Théâtre National de l'Opéra Comique, Emi, 1971.

→ La même Mady Mesplé recommande quant à elle Natalie Dessay. Elle dira « Natalie Dessay est arrivée avec des qualités uniques aujourd'hui et a repris le flambeau de ce personnage que j'ai tant chéri. Elle y est superbe. La voix est ronde est homogène ». Dans cet opéra, Natalie Dessay est accompagnée par José Van Dam (un artiste belge habitué de l'Opéra Royal de Wallonie!).

Pour écouter Natalie Dessay: *Lakmé*, Léo Delibes, direction: Michel Plasson, Chœur et Orchestre du Capitole de Toulouse, Emi, 1998

Pour bien comprendre ce qui se passe sur scène

Le metteur en scène Davide Garattini Raimondi a décidé de situer l'action de cette production en 1883, l'année de la création de *Lakmé*.

Sa volonté est de redonner une nouvelle vie à cet opéra dont on connaît généralement les moments-clefs sans en connaître toute la richesse. La magie des ambiances orientales est dès lors recréée: chaque décor comporte des éléments typiques de l'Inde et, surtout de la vision que nous en avons. Comme lors de la création de *Lakmé* au XIX° siècle, il s'agit pour le spectateur de retrouver l'Inde tel qu'il l'imagine.

L'un des objectifs du metteur en scène est aussi de mettre en relation l'opéra et l'histoire de l'Inde. Voulant montrer que l'œuvre ne se limite pas à un amour impossible mais envisage des thèmes d'actualité comme la confrontation de mondes éloignés, de religions et traditions différentes, il a décidé d'intégrer une invention historique pour encourager la réflexion du spectateur : Gandhi enfant (il avait 13 ans lors de la création

de l'œuvre) apparaîtra comme assistant à l'opéra. Assister au destin tragique des personnages nourrira sa réflexion, sa philosophie de la nonviolence (il y aura dans chaque acte un moment « magique », un moment de « vision » identifié par la lumière noire). Il s'agit là d'une invention de la part du metteur en scène, encourageant chacun de nous à vivre cette histoire en réfléchissant au monde dans lequel nous vivons...

Chaque acte sera par ailleurs identifié à l'une des trois couleurs du drapeau indien (le safran, le blanc et le vert), en référence au rôle attribué ici à l'opéra dans l'accession de l'Inde à l'Indépendance, à travers le personnage de Gandhi.

Au sein de cet univers coloré, Lakmé porte un costume indigo, couleur de l'Inde par excellence (le latin indicum signifie « originaire d'Inde »). La jeune femme incarne son pays et la fascination exotique qu'il incarne. Leur destin semble par ailleurs le même...

Dans l'opéra, comme dans l'Inde d'autrefois et d'aujourd'hui, la danse occupe un grand rôle et participe au récit.

« Nous voulons vivre l'Inde dans toute sa magie, entre harmonie et contradiction, entre passé et présent, pour raconter l'histoire de Lakmé. » (Davide Garattini Raimondi)

Maquettes décors de *Lakmé*, signées Paolo Vitale.

Exploitations possibles

- \rightarrow Etudier l'orientalisme en littérature et/ou en musique ; effectuer une étude comparative d'œuvres.
- → Etudier l'histoire de l'Inde ; créer un champ lexical et symbolique de l'Inde évoquée (brahmane, lotus...).
- → Etudier l'histoire coloniale de divers pays d'Europe ; entamer une réflexion sur les questionnements que cette réalité encourage et qui font encore sens aujourd'hui (« choc des cultures », multiculturalisme, ... cf. mise en scène).
- → Avant d'assister à la représentation, mise en commun des imaginaires de chacun sur l'Inde au XIXe siècle (usage possible du dessin, du collage ou de la rédaction).
- → Repérer les procédés musicaux typiques de l'orientalisme ; effectuer une étude comparative de plusieurs opéras.
- \to Comparer différentes œuvres mettant en scène un amour impossible, y étudier les messages/leçons sur le monde et l'humain qui y sont perceptibles.

Décor de l'Acte II en 1883. Lithographie d'Antonin-Marie Chatinière.