

SAISON
2021 • 2022

OPÉRA
ROYAL DE
LIÈGE
WALLONIE

Otello

Ossia Il Moro

di Venezia

ROSSINI

Fiche pédagogique

OTELLO

OPÉRA EN 3 ACTES

MUSIQUE DE GIOACHINO ROSSINI (1792-1868)

LIVRET DU MARQUIS FRANCESCO MARIA BERIO DI SALSA

D'APRÈS LA CÉLÈBRE TRAGÉDIE OTHELLO DE WILLIAM SHAKESPEARE

PREMIÈRE REPRÉSENTATION À NAPLES, LE 4 DÉCEMBRE 1816

LANGUE : ITALIEN

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

DURÉE : 3H05 (1 ENTRACTE COMPRIS)

GENRE : OPERA SERIA - DRAMMA PER MUSICA

EN BREF

L'HISTOIRE

Entre complots et quiproquos, jalousie et colère, découvrez la tragique histoire d'amour d'Otello et Desdemona ! Tous deux entretiennent une liaison secrète alors qu'Elmiro, le père de Desdemona, voue une haine sans merci à Otello. Mais l'union des deux amants s'expose au grand jour lorsqu'Elmiro tente de marier Desdemona à Rodrigo. Iago, jaloux du pouvoir d'Otello, va s'allier à Rodrigo pour le faire basculer dans la folie. La jalousie meurtrière sera-t-elle fatale à l'héroïne ?

LE COMPOSITEUR

Gioachino Rossini, originaire d'Italie, est l'un des plus célèbres compositeurs d'opéra au monde. À sa mort, en 1868, il compte à son actif une quarantaine d'opéras, dont le très célèbre *Barbier de Séville*. Encore aujourd'hui, ses compositions sont jouées partout dans le monde et utilisées dans la publicité ou même dans des dessins animés comme *The Simpsons* ou *Bugs Bunny* !

L'ŒUVRE

Dans cette vision adoucie de l'œuvre de Shakespeare, la jalousie et la perfidie restent néanmoins très présentes et sont portées par une musique d'une grande force et d'une profonde éloquence. À l'époque de sa création, en 1816, *Otello* reçoit d'ailleurs un accueil enthousiaste pour sa puissance et l'émotion que procure le tourment amoureux des protagonistes. L'œuvre connaît un certain succès jusqu'en 1887, date à laquelle l'*Otello* de Verdi l'éclipse.

OTHELLO ET DESDEMONA,
PEINTURE DE THÉODORE CHASSÉRIAU.

LA MUSIQUE DE ROSSINI ILLUSTRE
UN ÉPISODE DE BUGS BUNNY APPELÉ
LE LAPIN DE SÉVILLE (WARNER BROS, 1950).

LE COMPOSITEUR

GIOACHINO ROSSINI (1792-1868)

1792

Gioachino Rossini naît le 29 février à Pesaro, d'un père musicien d'orchestre et d'une mère cantatrice.

1803

Très tôt, l'enfant montre des aptitudes musicales. Encouragé par ses parents, il étudie, dès 11 ans, le chant, le piano et le cor. Il s'intéressera très vite à la composition.

1806

À 14 ans, il écrit son premier opéra, *Démétrios et Polybe*, et s'inscrit au prestigieux Conservatoire de Bologne.

1811

Sa carrière commence réellement avec *L'Equivoco stravagante* : la première au Théâtre de Bologne est triomphale.

1813-1814

La création de *Tancredi*, qui marque un tournant dans sa carrière, est une réussite. Succès également avec *L'Italienne à Alger*. Rossini accède à une notoriété nationale.

1815

À Naples, il rencontre Isabella Colbran, chanteuse lyrique, qu'il épousera sept ans plus tard. Il crée à Rome *Le Barbier de Séville*, adapté de la pièce de Beaumarchais. Les airs en seront sifflés partout dans les rues.

1816-1817

Rossini rompt avec l'opéra buffa (sujet comique comme dans *L'Equivoco stravagante*) et se tourne vers l'opéra seria (sujet sérieux comme pour *Otello*) et le dramma giocoso (œuvre qui comporte des traits joyeux et tristes comme dans *La Cenerentola*).

1818-1822

Il occupe le poste de directeur artistique du Théâtre San Carlo à Naples. Il y crée *Moïse en Egypte*, *Ermione*, *La Dame du lac*, *Maometto II...*

1822-1823

Il séjourne à Vienne, puis à Londres, où ses opéras remportent de francs succès. Après l'échec de *Semiramide* à Venise, Rossini quitte l'Italie pour la France.

1825

Nommé directeur du Théâtre-Italien de Paris, il reçoit une commande pour le couronnement de Charles X et crée *Le Voyage à Reims*. Il devient ensuite compositeur du Roi et inspecteur général du chant en France.

1826-1828

Adaptant son style musical aux sonorités de la langue française, il compose *Le Siège de Corinthe* (1826), *Moïse et Pharaon ou le passage de la mer rouge* (1827) et un opéra-bouffe, *Le Comte Ory* (1828).

1829

Il compose *Guillaume Tell*, puis décide, sans donner d'explication, de ne plus composer d'œuvre lyrique, après avoir écrit plus de 40 opéras en une vingtaine d'années. Il a 37 ans.

1842

Après plus de dix ans de silence, la création de *Stabat Mater* à Paris est un événement colossal.

1868

Rossini meurt le 13 novembre à Passy, léguant tous ses biens à sa ville natale, Pesaro. Un important Conservatoire, formant de nombreux talents, et un Festival rassemblant chaque année les plus grands artistes internationaux, y portent encore son nom.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Rossini a porté bien des surnoms tout au long de sa vie. En voici quelques-uns :

« **Le Cygne de Pesaro** » : ce surnom est attribué à Rossini pour deux raisons. La première est que le compositeur est né à Pesaro, en Italie centrale. La seconde est que le cygne, avant de mourir, pousserait un chant particulièrement beau et touchant. Une référence aux puissantes symphonies de Rossini.

« **Le paresseux légendaire** » : Rossini est connu pour sa soi-disant fainéantise et son art du recyclage. Notre célèbre compositeur a utilisé, pour *Le Barbier de Séville*, la même musique d'ouverture que celle de deux autres oeuvres composées quelques années auparavant !

« **Le Petit Allemand** » : c'est sa passion, lors de ses études musicales à Bologne, pour les partitions de Mozart et de Haydn, tous deux des compositeurs allemands, qui lui a valu ce surnom.

« **Monsieur Crescendo** » : par la répétition d'une même phrase musicale, enrichie à chaque fois d'un nouvel instrument, Rossini créait un crescendo, une nuance de plus en plus forte, et donc une sorte de frénésie dans son orchestre !

LES PERSONNAGES

OTELLO | un étranger au service de l'armée vénitienne, amoureux de Desdemona (ténor)

DESDEMONA | fille d'Elmiro, amoureuse d'Otello (soprano)

IAGO | ennemi d'Otello, éconduit par Desdemona (ténor)

LE DOGE DE VENISE | homme politique haut placé (ténor)

RODRIGO | le fils du Doge et prétendant amoureux de Desdemona (ténor)

EMILIA | femme de Iago, confidente de Desdemona (soprano)

ELMIRO | un sénateur vénitien, père de Desdemona qui déteste Otello (basse)

LUCIO | un vénitien (ténor)

UN GONDOLIER (ténor)

Des **SÉNATEURS** vénitiens, des **SERVITEURS**, des **BOURGEOIS** et **BOURGEOISES**, le **PEUPLE** (chœur et figurants)

OTELLO

DESDEMONA

IAGO

RODRIGO

MAQUETTES COSTUMES DE GABRIELA SALAVERRI

L'HISTOIRE

ACTE I

À Venise, de retour de la guerre, Otello est acclamé de tous, ou presque. En remerciement de cette victoire, le Doge gratifie le capitaine étranger de la citoyenneté vénitienne. Heureux, ce dernier confie toutefois que seul l'amour le comblerait. Fêté d'un côté, Otello suscite d'autre part de la jalousie auprès de Iago et de Rodrigo, le fils du Doge. Si le premier envie son succès, le second pressent que le héros pourrait devenir un rival de cœur. Au centre de cette attention: Desdemona, la fille d'Elmiro. Rodrigo et Elmiro s'interrogent sur la tristesse de la belle. Iago, qui a tout entendu, sent là un moyen de s'opposer à la montée en puissance d'Otello et promet son soutien à Rodrigo.

Au Palais, Desdemona est plus qu'inquiète. Il y a peu de temps, son père a découvert une lettre d'amour, accompagnée d'une mèche de cheveux, qu'elle comptait adresser à Otello. Depuis, elle est sans nouvelles de celui qu'elle aime. La lettre serait-elle tombée entre de mauvaises mains ? Otello se serait-il mis à douter d'elle, de son amour ? Sa confidente, Emilia, tente en vain de l'apaiser.

Iago, qui autrefois avait aussi nourri le secret espoir d'épouser Desdemona, est rejoint par Rodrigo et Elmiro qui promet la main de sa fille à Rodrigo, pensant ainsi contrer Otello dans son ascension. Elmiro annonce à sa fille que bientôt, sa douleur se dissipera. Desdemona oscille alors entre espoir et appréhension. Que peut bien lui réserver son père ?

Elmiro a organisé une fête. Accueillie par les invités, Desdemona découvre avec stupeur son futur époux : Rodrigo. Devant son désarroi, le fils du Doge comprend que son amour n'est pas partagé, et Elmiro constate que sa fille lui résiste. Arrive alors Otello qui, sans le vouloir, envenime la situation en revendiquant la main de Desdemona. Elmiro n'est plus que fureur lorsqu'il entend sa fille confirmer cet engagement. Otello et Rodrigo s'affrontent devant une assistance médusée.

MAQUETTES DÉCORS DE DANIEL BIANCO

ACTE 2

Alors que Rodrigo tente de démontrer la sincérité de son amour à Desdemona, elle lui avoue avoir épousé Otello. Éconduit, Rodrigo ne va pas en rester là et jure de se venger. Desdemona, affolée, confie à Emilia qu'elle vient de divulguer son secret et part à la recherche de son aimé. Elle veut le mettre en garde, l'avertir du danger.

Otello, resté seul, est en proie au doute : si Desdemona lui préférerait Rodrigo ? Si, en ayant révélé son amour, il perdait gloire et honneur ? Mais toujours follement amoureux, il ne peut se résoudre à laisser son aimée aux mains d'un rival. C'est alors que Iago sème le trouble dans son esprit : il lui montre la lettre et la mèche de cheveux et désigne Rodrigo comme le légitime destinataire du message. Abasourdi, Otello voit en ces quelques lignes la preuve irréfutable de l'infidélité de Desdemona. La jalousie s'empare de lui, Iago se réjouit de son stratagème.

Rodrigo, d'humeur conciliante et à mille lieux de se douter de ce qui vient de se passer, arrive pour offrir son amitié à Otello qui refuse catégoriquement. Un duel se prépare quand Desdemona surgit et s'interpose. Rien n'y fait, la fureur des deux hommes éclate. Desdemona s'évanouit. Secourue par Emilia, elle recouvre peu à peu ses esprits, prie le ciel d'épargner son Otello, mais surtout de la laisser mourir si elle devait être séparée de lui.

Otello est en vie ! Le soulagement de Desdemona n'est que de courte durée car son père, toujours fou de rage, décide de châtier les amants.

ACTE 3

Alors qu'Otello est condamné à l'exil, Desdemona, recluse dans sa chambre, cherche le réconfort auprès d'Emilia. Restée seule, elle entend un chant au loin qui réveille en elle des souvenirs tragiques. Avant de s'endormir, elle adresse une ultime prière au ciel.

Par une porte dérobée, Otello, muni d'un poignard, se glisse dans la chambre de Desdemona endormie. Sa beauté retient la main d'Otello, prêt à frapper. Dans son sommeil, Desdemona murmure des mots d'amour qui ravivent la jalousie d'Otello, les pensant destinés à Rodrigo. L'infortunée ouvre les yeux, tente de s'expliquer, mais la colère de son amant est telle qu'il lui porte un coup au coeur.

Plus tard, Lucio, un officier, vient annoncer à Otello que Rodrigo, que l'on pensait mort, est bien vivant, tandis que Iago, lui, s'est donné la mort après avoir révélé ses perfides tromperies. Arrivent entre-temps le Doge, Elmiro et Rodrigo, venus pour apaiser les tensions. Elmiro s'est ravisé et a décidé d'accorder la main de sa fille à l'étranger. Otello désespéré, horrifié par l'aveuglement dont il a fait preuve, révèle son geste. Desdemona a-t-elle survécu ?

MAQUETTES DÉCORS DE DANIEL BIANCO

WILLIAM SHAKESPEARE

Qui n'a jamais entendu parler de l'histoire d'amour impossible entre Roméo et Juliette? Qui n'a jamais pensé à l'éternelle question d'Hamlet, "Être ou ne pas être" ? Quand on parle de William Shakespeare, on pense également à de nombreuses références et citations inspirantes que nous croisons dans notre vie de tous les jours. En musique, on ne compte pas moins de 20 000 œuvres inspirées par cet immense auteur.

Né en 1564, à Stratford upon Avon, William Shakespeare est un dramaturge et écrivain britannique issu d'une famille aisée. Il quitte sa ville natale pour s'installer à Londres en 1588 et vivre de son activité artistique. Il écrit quelques poèmes narratifs pour traiter de la jalousie, du désir, du sentiment amoureux, de la hantise de la vieillesse ainsi que de la mort. Il devient par la suite actionnaire de la compagnie théâtrale «King's Men» qui donne des représentations au Théâtre du Globe puis au Blackfriars. Il produira de grands classiques de la littérature anglo-saxonne comme *Le Roi Lear*, *Hamlet*, *Othello* ou *Macbeth*, mais également des comédies comme *Le Songe d'une nuit d'été*. William Shakespeare revient définitivement à Stratford et y meurt le 23 avril 1616.

LE CHANDOS, PORTRAIT DE WILLIAM SHAKESPEARE, JOHN TAYLOR, 1610, NATIONAL PORTRAIT GALERY

Malgré sa notoriété, il existe beaucoup de théories et de doutes quant à l'existence réelle de Shakespeare. Il existe très peu d'éléments biographiques avant 1592 et sa date de naissance exacte nous est aujourd'hui inconnue... L'héritage littéraire, théâtral et poétique du célèbre britannique a néanmoins offert un univers entier de romance, de conflits et de beauté.

LE SAVIEZ-VOUS ?

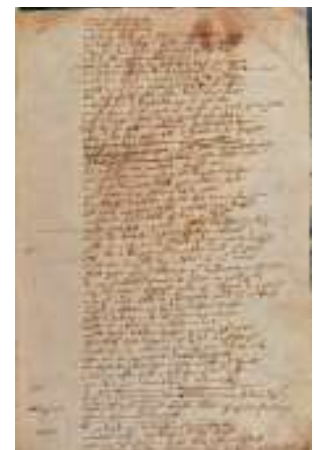
Le seul document écrit de la main de William Shakespeare qui soit parvenu jusqu'à nous est une pièce de théâtre intitulée *The Booke of Thomas More (Le livre de Thomas More)*. Le script décrit la vie et la mort du conseiller catholique d'Henry VIII, emprisonné dans la tour de Londres et finalement exécuté en 1535 pour avoir refusé de reconnaître la légitimité de l'Église d'Angleterre. Le manuscrit est actuellement en possession de la British Library.

SHAKESPEARE EN QUELQUES CITATIONS :

"Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Et notre vie durant nous jouons plusieurs rôles."

"La jalousie est un monstre qui s'engendre lui-même et naît de ses propres entrailles."

"Être ou ne pas être, telle est la question..."

SCAN DU DOCUMENT ORIGINAL
ÉCRIT DE LA MAIN DE
SHAKESPEARE

L'ŒUVRE

OTHELLO + OTELLO

Otello est un opéra tragique en trois actes tiré de *Othello, le Maure de Venise*, une tragédie écrite par William Shakespeare en 1604. Le librettiste, Francesco Maria Berio di Salsa, n'a pas écrit le livret en se basant uniquement sur le texte de Shakespeare. À cette époque, on s'appuyait beaucoup sur les adaptations déjà existantes pour créer son œuvre. L'écart avec la tragédie anglo-saxonne est donc compréhensible et volontaire !

Parmi les différences notables : la situation géographique de la pièce (nous quittons Chypre pour Venise) ainsi que la psychologie des personnages. Iago, qui fait preuve d'une cruauté sans pareille dans l'œuvre de Shakespeare, perd de son importance et de sa férocité chez Rossini, tandis qu'Elmiro, père de Desdémone, est mis en avant avec une forte part d'ombre.

OTHELLO ET DESDÉMONE, PAR ALEXANDRE-MARIE COLIN

PORTRAIT D'ISABELLA COLBRAN,
PAR HEINRICH SCHMIDT

UNE CRÉATION + UNE RENCONTRE

La première représentation d'*Otello* a lieu le 4 décembre 1816 au Teatro del Fondo suite à une commande de 9 opéras à Rossini pour la ville de Naples. Le premier rôle féminin, celui de Desdémone, est attribué à Isabella Colbran qui deviendra, en 1822... la première épouse de Rossini !

UN SUCCÈS + UN DÉCLIN

Considéré comme « trop tragique », une partie du public de l'époque se montre réticente à l'opéra de Rossini. Malgré tout, le succès est au rendez-vous ! Dès 1821, l'œuvre est représentée dans l'Europe entière et connaît un succès fulgurant.

La popularité de l'*Otello* de Rossini va durer 70 ans avant de brusquement tomber dans l'oubli. En cause ? Les goûts de l'époque se détournent du bel canto (technique de chant fondée sur la virtuosité et la beauté du son), la technique et le style de Rossini sont progressivement oubliés, la difficulté du public à apprécier l'œuvre éloignée de la tragédie de Shakespeare, et surtout l'apparition, en 1887, du chef-d'œuvre retentissant de Verdi.

Le chef-d'œuvre de Rossini renaîtra plus tard, au XXe siècle, pour être joué sur les plus grandes scènes.

LA MUSIQUE

UN TRUBLION MUSICAL

Tout au long de sa carrière musicale, Rossini cherche à briser les codes et formes traditionnelles des genres lyriques. C'est pour ça qu'il est considéré comme un « trublion musical ». Que ce soit dans l'opéra buffa ou dans l'opéra seria, Rossini va apporter des rythmes inhabituels, orner les mélodies et offrir une plus grande importance à l'orchestre en dépit des chanteurs jusqu'alors, tout-puissants. Véritable révolution dans le monde lyrique, cela mènera pourtant Rossini au succès.

Ses compositions les plus célèbres reposent sur une rythmique extrême presque frénétique, en rupture avec le style des compositeurs d'opéra du XVIIIe siècle. L'orchestre se transforme en un mécanisme complexe, vivant et énergique, grâce au « crescendo Rossini ».

LA RELATION ENTRE LES PERSONNAGES : OTELLO ET DESDEMONA

Bien que Desdemona et Otello soient fous amoureux l'un de l'autre, l'œuvre de Rossini ne leur écrit aucun duo d'amour... Dans les plus grandes romances, les protagonistes épris l'un de l'autre offrent des envolées lyriques et des explosions de sentiments, tels Lucia et Edgardo dans *Lucia di Lammermoor* de Donizetti ou Mimi et Rodolphe dans *La Bohème* de Puccini ! Ici, le seul duo des amoureux est tragique : c'est celui où Otello vient assassiner la jeune femme !

Il est à noter qu'Otello chante plus souvent en duo avec Iago, son pire ennemi, qu'avec sa bien-aimée et tendre... Une manière détournée de placer la jalousie au-dessus de l'amour ?

LES TÉNORS MIS À L'HONNEUR !

Pour la première fois dans l'histoire de l'opéra, *Otello* de Rossini réunit trois ténors sur le devant de la scène. Ce choix délibéré de Rossini vient de son affection pour les talentueux artistes de la Ville de Naples. Bien que les rôles d'Otello et de Rodrigo soient interprétés par deux ténors, le caractère vocal des interprètes offre deux personnalités différentes. Alors que Rodrigo est un contraltino léger qui s'emporte dans des pyrotechnies vocales, Otello est un baryténor sombre et héroïque, marqué par la guerre. En plus de ces deux ennemis, s'ajoutent Iago qui est un ténor à l'écriture grave !

Il n'y en a pas assez ? Le Doge de Venise, le Gondolier et Lucio sont, eux aussi, des ténors. De quoi offrir un feu d'artifice vocal aux spectateurs...

LES TYPES DE TÉNORS

Contraltino : le ténor contraltino était une catégorie développée par Rossini pour remplacer les castrats qui disparaissaient petit à petit de la scène lyrique. Le castrat désignait un chanteur lyrique qui a eu recours à une castration à l'enfance afin d'empêcher la puberté de faire son œuvre. Cette opération, qui n'est plus pratiquée de nos jours, visait à conserver une voix juvénile, donc plus aigüe.

Baryténor : voix de ténor plus basse, qui se rapproche de celle du baryton, .

LES TÉNORS CÉLÈBRES

- Vivants : Plácido Domingo, **Roberto Alagna**, **Jonas Kaufmann**, ou, plus proche de la variété, **Vincent Niclo**
- Décédés : **Luciano Pavarotti**, qui a participé à rendre l'art lyrique populaire auprès du grand public en partageant la scène avec Céline Dion, George Michael et même les Spice Girls ! Ou encore **José Carreras**, qui formait, avec Pavarotti et Domingo, le célèbre groupe des «trois ténors»
- James Blunt, **Michael Jackson**, Bruno Mars, Matt Bellamy (Muse), Ed Sheeran ou Charlie Puth sont également des ténors, mais non classiques.

VINCENT NICLO
OFFICIEL

LA MISE EN SCÈNE

NOTE DE MISE EN SCÈNE

« Cet opéra de Rossini n'est ni un exercice rhétorique ni une œuvre épique, mais une critique d'une société bourgeoise présentant une approche schématique et une fin clairement moralisatrice. Il entend dénoncer la corruption, le classisme, le racisme et le cynisme de la vie publique d'une société bourgeoise, même si, par moments, il peut paraître mélodramatique.

Cette approche m'a amené à implanter l'action au début du XXe siècle, après la Grande Guerre. Le formalisme et les manières de la haute société de l'époque contribuent à mettre en évidence l'absence de scrupules avec laquelle les hommes décident du destin et des sentiments d'une femme, Desdemona.

Francesco Berio s'éloigne de l'œuvre shakespearienne et revient dans son livret à la narration de Giraldi Cinthio, dont Shakespeare s'inspira pour écrire sa tragédie. Il modifie, entre autres, la motivation de Iago, à savoir l'envie et la manipulation, par un amour frustré pour Desdemona. Dans cette œuvre de Rossini, Desdemona fait preuve d'une grande force psychologique et dramatique dans sa confrontation avec un monde d'hommes, celui d'Otello, de Rodrigo, de Iago et même de son père Elmiro, qui s'opposent les uns aux autres en faisant fi des sentiments purs de cette femme que tous aiment, chacun à leur manière. » - Emilio Sagi

LES DÉCORS

Dans le salon d'une vaste demeure du début du XXe siècle, Daniel Bianco a prévu un décor unique aux allures de film en noir et blanc. Sur les côtés latéraux de la scène, de grands murs avec des frises en relief et une grande cheminée. Un grand escalier côté jardin mènera à une galerie à la hauteur d'un premier étage.

Dans le fond de la scène : de grandes baies vitrées. Celles du rez-de-chaussée s'ouvrent et donnent accès à une terrasse en arrière-plan. Une toile imprimée figurant un jardin en noir et blanc sera au lointain. Au sol, un parquet en marqueterie.

LES COSTUMES

Gabriela Salaverri prévoit des costumes classiques de la Belle Époque : certains seront d'une coupe un peu plus moderne, figurant ainsi la modernité qui s'annonce. À l'Acte I, des costumes de domestiques ou de soubrettes portés par certains artistes du Chœur sont présents, les autres étant en costumes de ville, de soirée, en uniformes militaires...
