

CARMEN OPERA en quatre actes de Georges Bizet

Représentation générale le jeudi 19 mars 2015 au zénith d'Orléans pour les
scolaires (tarif 2 euros)

Dossier pédagogique

Sommaire :

1. Le projet de la fabrique opéra
2. L'œuvre en quelques lignes
3. Le compositeur et le librettiste
 4. Les personnages
 5. Les voix de l'opéra
 6. Liste d'écoute

1 – Le projet Zénith d'Orléans 2015 :

Cet opéra aura lieu au Zénith d'Orléans, les 20, 21 et 22 mars 2015. Il est d'ores et déjà possible de se procurer des places via le site internet <http://lafabriqueopera-valdeloire.com>.

Le cœur du projet de la fabrique opéra, c'est d'amener un nouveau public vers cet art qui fut populaire et qui doit le redevenir ! C'est pourquoi il regroupe 350 lycéens et apprentis des lycées et CFA de la région, qui vont créer, concevoir et façonner les décors, les costumes, les maquillages, les coiffures, la communication, l'accueil... de l'opéra Carmen.

C'est un projet pédagogique fort suivi par 7 établissements, 40 professeurs et bientôt 10000 spectateurs. Le but étant de proposer au plus grand nombre l'accès à ce spectacle, la répétition générale est ouverte aux collèges et aux écoles primaires. Des étudiants en BTS communication se chargeront début février de récolter les inscriptions et organiseront votre venue.

Afin de préparer vos élèves au spectacle, le chef d'orchestre, Clément Joubert pourra se déplacer en amont du spectacle ou à la suite de celui-ci, pour répondre à toutes les interrogations qu'auront pu se poser vos élèves à la vue de l'opéra.

Pour toute question : contact-orleans@lafabriqueopera.com

2 – L'œuvre en quelques lignes

Opéra en quatre actes de Georges Bizet sur un livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy d'après la nouvelle « Carmen » de Prosper Mérimée L'histoire se passe au sud de l'Espagne, en Andalousie. Créé le 3 mars 1875 à l'Opéra-Comique sous la direction d'Adolphe Deloffre, c'est l'un des opéras les plus joués au monde.

Le synopsis :

Acte 1 Nous sommes à Séville, sur une place. A gauche, se trouve le corps de garde avec les soldats. A droite, l'entrée de la manufacture de tabac où travaillent les jeunes cigarières dont la jolie Carmen. Une jeune fille, Micaëla, se présente à la caserne. Elle désire rencontrer le brigadier Don José. Elle devra revenir à la garde montante car il est absent. La cloche sonne, les cigarières sortent de la manufacture pendant une pause. Carmen apostrophe Don José et lui jette une fleur qu'il cache sous son uniforme. Puis les cigarières retournent à leur travail. Micaëla revient, fidèle messagère, pour remettre à Don José une lettre de sa mère et un baiser. Elle le laisse seul terminer la lecture de la lettre. Des cigarières excitées sortent de la manufacture. La Carmencita s'est battue avec une ouvrière et l'a blessée. Sur l'ordre du lieutenant Zuniga, le brigadier

Don José emprisonne Carmen. Mais il s'éprend de la prisonnière et la laisse s'échapper. Elle lui promet de le retrouver le soir à la taverne de Lillas Pastia.

Acte 2 Dans la taverne, les bohémiens chantent et dansent. Carmen est attablée avec ses amies Frasquita et Mercédès en compagnie des officiers. Le torero Escamillo fait une entrée triomphante avec ses amis. Il remarque Carmen. Mais celle-ci attend Don José comme elle le lui a promis, afin de s'acquitter de sa dette. Elle refuse de suivre ses amis les contrebandiers, le Dancaïre et le Remendado, venus recruter des complices femmes pour duper les douaniers. Comme convenu, Don José retrouve Carmen à la taverne. Mais le lieutenant Zuniga survient et fait du charme à Carmen qui lui plaît bien. Il ordonne à Don José de décamper. Celui-ci refuse. Ils se battent. Acculé par les événements, Don José n'a plus d'autre choix que de désertir et de rejoindre les contrebandiers.

Acte 3 Nous sommes dans le campement des bohémiens, dans la montagne, la nuit. Don José regrette sa vie d'honnête homme et Carmen ne supporte plus son amour tyrannique d'homme jaloux. Tous les deux se disputent. Carmen et ses amies ont sorti leurs cartes et elles les interrogent pour connaître leur avenir. Carmen entrevoit sa mort prochaine. Théâtre Roger Barat d'Herblay 2 Les bohémiens partent pour leurs « affaires ». Les jeunes filles vont à la rencontre des douaniers. Don José se retrouve seul au campement pour monter la garde. Micaëla, partie à la recherche de Don José, arrive au campement. Elle vient le chercher pour assister sa mère qui se meurt. Escamillo lui aussi a retrouvé le campement car il veut voir Carmen. Il comprend que Don José est son rival. Ils se battent. Carmen et les bohémiens arrivent et les séparent. Don José accompagne Micaëla voir sa mère mais promet à Carmen qu'ils se reverront. En partant lui aussi, le torero invite toute l'assemblée à la prochaine corrida.

Acte 4 Nous sommes près des arènes de Séville. Beaucoup de personnages typiques sont sur la place : marchands d'eau, d'oranges, d'éventails... Escamillo apparaît avec Carmen à qui il déclare son amour. Il est acclamé par la foule. Don José est présent dans la foule. Il cherche Carmen, très jaloux. Les amies de Carmen la préviennent. Elle n'a pas peur et va au-devant de lui. Alors que la foule entre aux arènes, Don José et Carmen se retrouvent seuls, face à face. Il la supplie de le suivre. Elle refuse, déclare son amour pour Escamillo en train de combattre et jette la bague que Don José lui a offerte. Pendant que la foule ovationne Escamillo vainqueur, Don José, désespéré, poignarde Carmen qui meurt.

Tous les thèmes et descriptifs, par acte, sur le site de l'académie de Versailles :

<http://www.pedagogie95.ac-versailles.fr/index.php/la-culture-humaniste/education-musicale/113-etudier-un-opera-carmen-de-bizet/329-les-illustrations-sonores-et-les-partitions>

3 - Le compositeur

GEORGES BIZET (1838 – 1875) Georges BIZET est un compositeur français, né à Paris le 25 octobre 1838, issu d'une famille de musiciens. C'est sa mère qui lui apprend à lire la musique et lui enseigne les premiers rudiments du piano. Il fait de brillantes études de piano et de composition. Il s'installera en 1875 à Bougival pour terminer l'orchestration de Carmen. BIZET est surmené pendant la composition de cet opéra et ce surmenage aggrave les troubles cardiaques dont il souffre ; une tumeur provoqua une mort soudaine et inopinée dans sa maison de Bougival le 3 juin 1875.

Le livret complet de l'œuvre sur : <http://www.musicologie.org/sites/c/carmen.html> (permet de retrouver les textes de tous les airs et des récitatifs)

4 - Les personnages

- Carmen, bohémienne andalouse et cigarière (mezzo-soprano)
- Don José, brigadier (ténor)
- Micaëla, jeune Navarraise (soprano)
- Escamillo, toréador (baryton)
- Frasquita, bohémienne (soprano)
- Mercédès, bohémienne (soprano ou mezzo-soprano)
- Le Dancaïre, contrebandier (baryton ou ténor)
- Le Remendado, contrebandier (ténor)
- Zuniga, lieutenant (basse)
- Moralès, brigadier (baryton)
- Lillas Pastia, aubergiste (rôle parlé)
- Un guide (rôle parlé)

5 - Les voix de l'opéra

Chaque voix est unique, la classification vocale est donc artificielle. On a cependant éprouvé le besoin de définir les voix en prenant compte de différents facteurs:

- l'étendue dans laquelle elle peut se mouvoir (sa tessiture)
- son timbre, sa puissance, le type de répertoire abordé.

La tessiture est l'étendue ordinaire des notes qu'une voix peut couvrir sans difficulté.

Pour écouter ces voix : <http://www.levoyagelyrique.com/les-voix-de-l-opera>

La classification des voix :

On distingue généralement trois types de voix pour les femmes et trois pour les hommes : (de la plus aigüe à la plus grave)

FEMMES : Soprano , Mezzo-soprano, contralto. La soprano est la voix féminine la plus élevée.

HOMMES : Ténor, Baryton Basse. La basse est la voix masculine la plus grave.

Le chœur : C'est un ensemble de chanteurs qui interviennent à certains moments dans un opéra. Un chœur mixte est généralement formé de soprani, d'altos, de ténors et de basses. Un chœur d'enfants est composé de voix d'enfants (exemple dans l'opéra Carmen de Bizet)

Classification des voix :

	Voix de femmes	Voix d'hommes
Voix très aigüe	-	Artificielle : Castrat
	-	Naturelle : Haute-contre Contre-ténor
Voix aigüe	Soprano	Ténor
Voix moyenne	Mezzo-soprano	Baryton
Voix grave	Alto (choeur) Contralto (soliste)	Basse

6 – Liste d'écoute :

Les extraits sont issus du CD : *Carmen*, G Bizet; B. Uria-Monzon, orchestre National d'Aquitaine, ed. Naïve

1. Prélude

3'28

Il est composé des trois thèmes essentiels que l'on retrouvera au cours de l'opéra: la corrida, le toréador et la mort.

- La corrida : jusqu'à 0'58", l'orchestre entame une mélodie rapide et gaie. On notera la présence des cymbales, des cuivres qui confèrent au passage un aspect triomphal. Il rappelle l'entrée magnifique des toréros dans l'arène. Repérer la structure du passage AABAA.
- Le toréador : à 0'58, huit courtes notes annoncent un changement : l'« air du toréador » est présenté. Il sera chanté plus tard. Combien de fois ce thème est-il joué? Y a-t-il des différences entre les interprétations? (L'air est joué 2 fois: La première fois, jusqu'à 1'22, de façon legato et peu intense par les cordes graves (altos, violoncelles) soutenues de façon discrète par les cuivres. La deuxième, jusqu'à 1'45, plus intense, est interprétée par toutes les cordes, martelée par les cuivres.)
- De 1'44 jusqu'à 2'01, reprise du thème de la corrida, conclue par deux accords brefs et un silence
- La mort : de 2'04 jusqu'à la fin de ce prélude, le changement d'ambiance est perceptible grâce à un changement de tonalité. Les cordes (violons et altos) aiguës, soutiennent leurs notes en trémolos pendant que les cordes plus graves (violoncelles) jouent le thème du drame, de la mort, puisant dans une gamme chromatique. Les timbales ponctuent discrètement les phrases mélodiques. De 2'31 à 2'52, ce thème est répété, joué plus aigu. A partir de 2'52, les cordes graves vont exécuter une variation du thème en montant vers les aigus. Les cuivres accompagnent cette montée. Les instruments jouent crescendo, ce qui donne une impression de tension extrême qui s'évacue brusquement lorsque retentit le dernier accord très bref, accompagné par les cymbales qui donne l'impression d'un coup de feu et qui préfigure la fin de l'histoire. Le silence soudain qui suit laisse l'auditeur mesurer la gravité de l'issue fatale.

2. Chœur des gamins avec la garde montante (acte 1)

2'17

Voici la garde montante, accompagnée par des enfants.

Quels instruments annonce la garde en arrière-scène? (la trompette puis le fifre (flûte piccolo)

Des *pizzicati* des cordes lient soutiennent le thème qui se précise peu à peu. Les enfants entonnent le chant, parodiant les militaires.

Observer:

-juste avant qu'ils ne chantent, l'orchestre insiste lourdement sur l'accompagnement rythmique de trois notes.

-le texte et les façons de traiter la mélodie faisant ressortir l'humour de la situation.

Pourquoi les enfants chantent-ils « ta ra ta ta »? **Que parodient-ils?** (le clairon, famille des cuivres)

On pourra apprendre le chant (partition jointe) ou étudier le texte

Fiche écoute détaillée sur Musiqu'prim : http://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-a-ecouter/oeuvre/carmen_choeur_des_enfants_avec_la_garde_montante/

Et dans « Dis-moi dix œuvres 2 » Fiche « L'opéra » CP arts du Loiret

Danse écoute et chante n°14 (chant et PB)

3. Habanera ; L'amour est un oiseau rebelle (acte 1)

4'04

Voici le premier *air* de l'œuvre. Carmen y exprime sa vision de l'amour, un sentiment rebelle que l'on ne peut apprivoiser. Elle prévient aussi du danger qu'il y a à l'aimer: « Si tu m'aimes, prends garde à toi! », elle est elle-même une rebelle attachée à sa liberté. Cet air donne le ton de tout l'opéra car Carmen ne changera pas de position jusqu'à en mourir. Elle est accompagnée par le chœur qui répète ses paroles. L'*ostinato* rythmique qui soutient toute la mélodie se retrouve dans le tango.

Repérer l'*ostinato*, le frapper, le chanter sur des onomatopées.

4. Au secours, n'entendez-vous pas ? (acte 1)

3'18

Des femmes accourent en hurlant et provoquent la surprise de Don José. Elles accusent Carmen. *Comment la musique accompagne-t-elle la scène ?* (le tempo est rapide, l'intensité forte, les timbres utilisés sont plutôt les cuivres, les timbales.

A 0'45, les femmes expliquent qu'une bagarre a éclaté entre Carmen et Manuela. Quelles voix chantent? Les sopranos. Les Soprani 1 (les plus aiguës) accusent Carmen alors que les Soprani 2 (un peu plus graves) accusent Manuela.

La fin est instrumentale. Les soldats dispersent la foule (*forte*) et Carmen apparaît entre deux soldats, précédés de Don José. Il semble que ce soit elle qui ait été arrêtée. L'intensité de l'orchestre va en diminuant et s'arrête en

pianissimo.

Texte du passage : <http://opera.stanford.edu/Bizet/Carmen/acte1.html#num8>

5. Chanson et mélodrame « tra la la la » (acte 1) 2'03

Carmen refuse de répondre. Elle chante toujours haut et fort sa liberté, son refus d'obéir même à la loi. Le chant de Carmen est léger, tout à fait calqué sur un rythme de flamenco, donnant l'illusion de légèreté et d'insouciance. Il alterne avec le parlé du brigadier, sévère et implacable, qui représente la loi.

A 0'54, l'accusation est portée contre elle. *Quels instruments l'accompagnent?* (les cuivres qui donnent un aspect dramatique). Carmen est arrêtée mais continue à chanter.

Repérez à la fin, le chant de Carmen repris par un violoncelle solo.

Frappez le rythme du chant de Carmen en tenant compte des temps forts

6. Final « Voici l'ordre, partez » (fin de l'acte 1) 2'17

Zuniga confie la prisonnière à Don José afin qu'il l'escorte jusqu'à la prison.

A 0'42, Carmen entonne « son thème » en s'adressant à Don José, comme pour l'enjôler lui aussi. Le tempo est lent, la voix chante *piano*. *Décrivez l'accompagnement instrumental (c'est un tapis sonore, des accords tenus, discrets, piano, qui laissent place à la voix)*

A 1'42, *que se passe-t-il? Que raconte le passage orchestral (la fuite de Carmen). Comment Bizet s'y prend-il pour raconter sans mots?* (un roulement de tambour *crescendo* qui annonce la rupture avec la scène précédente, le rythme ternaire, les timbres des instruments (cuivres et cymbales), le fortissimo de tous les instruments).

La clôture de l'Acte I est grandiose, magistrale. Carmen a gagné... et Don José a donc cédé.

7. Chanson des bohémiens (acte 2) 5'00

Carmen et sa camarade Frasquita se trouvent dans la taverne de Lillas Pastia en compagnie de soldats. Des Bohémiennes dansent.

Jusqu'à 1'34, *quels instruments jouent le thème?* Deux flûtes jouent à la tierce un thème, sobrement accompagnées par la harpe (qui remplace la guitare absente de l'orchestre). *Observer les moments où les flûtes jouent les notes de façon liée et à d'autres moments piquée. A la fin de ce passage, l'orchestre reprend en écho, plus fort, le thème des deux flûtes.*

En deux groupes : pour mieux écouter: un groupe danse lorsque les flûtes jouent, un groupe danse avec l'orchestre. Essayez de fredonner le thème.

A 1'34, un personnage prend la parole. *Qui est-il? (Carmen)* Elle va interpréter un chant complètement lié à une danse *sur laquelle vous aussi pouvez essayer de danser.*

Ecoutez les timbres qui rappellent les instruments des Bohémiens; Carmen donne leur nom dans le premier couplet, cherchez-les (sistres, tambours de Basque, guitare).

Carmen indique que la danse est de plus en plus vive. *Est-ce le cas dans ce morceau? (Oui, le tempo accélère régulièrement jusqu'au bout pour devenir extrêmement rapide en final).*

Ce chant possède des couplets et un refrain. *Les repérer : Combien y a-t-il de couplets? (3) de refrains? (3)*

Visionnez une danse flamenca pour comprendre ce qu'évoque Carmen (tissus, couleurs, bracelets...), accélération qui étourdit : https://www.youtube.com/watch?v=XNhfv_53W7A

A partir de 4'38, l'orchestre est pris de la même frénésie que les danseuses et termine fortissimo et à toute vitesse (tempo très rapide).

8. Couplet (acte 2) 4'27

L'orchestre déploie les cuivres et les timbales pour annoncer Escamillo. Une musique de corrida pleine d'énergie accompagne son entrée.

Frapper le rythme puis suivez-le dans ce passage; Les cuivres le jouent à certains moments accompagnant le chant. Jouez-le lorsque vous l'entendez.

A 1'22, Escamillo entonne un air déjà entendu, à quel endroit? (dans le Prélude)

Que décrit-il? (la corrida).

A 1'48, puis à 4'00 tout le monde reprend en chœur avec lui.

Fiche d'écoute détaillée : <http://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-a-ecouter/oeuvre/carmen-air-du-toreador/>

9. Récitatifs et chanson "Halte là" (acte 2)

3'17

Carmen attend Don José qui arrive en chantant un air militaire.

Carmen et Don José se retrouvent. Ce dernier n'a pas utilisé ce que Carmen lui avait fait envoyer pour s'évader. Il lui redit son amour.

Maintenant, ils projettent de faire la fête pour leurs retrouvailles.

Montrer comment dans l'opéra, l'histoire se raconte par les chansons ponctuées de dialogues. Utiliser le terme « récitatif » et l'expliquer.

10. Finale « Holà Carmen Holà » »

4'39

Zuniga entre pour séduire Carmen. Don José se met entre eux et montre sa jalousie. Les Bohémiens découverts dans leur trafic, sur un signe de Carmen, désarment Zuniga et l'emmènent avec eux pour qu'il n'appelle pas l'armée à son aide.

Repérer l'accompagnement de l'orchestre. Comment montre-t-il le caractère dramatique du moment? (il joue sur les nuances (crescendos), et les timbres (utilisation des cors)

A 1'17 puis à 1'44, écoutez le ton doux et faussement poli de Carmen puis des deux contrebandiers qui s'empressent de ligoter l'officier. *Repérez le jeu drôle du basson.*

A 2'43, Carmen s'adresse alors à Don José qui est obligé maintenant de suivre le groupe également. Elle lui fait l'éloge de la liberté.

A 3'10, le chœur des Bohémiens reprend les paroles de Carmen, faisant l'apologie de la liberté. *Ecoutez le crescendo des voix et de l'orchestre qui hurlent ce mot jusqu'au paroxysme.*

L'orchestre termine l'acte dans le même état d'esprit, très brillamment, adhérant à cette valeur idéale.

11. Entracte (entre acte 2 et acte 3)

2'35

Ce passage instrumental permettra aux élèves d'identifier quelques instruments solistes :

-La harpe joue les accords arpégés

-La flûte joue le thème en entier. Il est composé de deux phrases musicales (de 0'07 à 0'22 puis de 0'23 à 0'44)

-La clarinette joue à son tour le thème en entier. On entend, en second plan sonore, l'accompagnement de la harpe qui continue de la même façon qu'au début, la flûte exécutant un contre-chant et les cordes (accords des violons et altos, pizzicati aux contrebasses).

-Le hautbois fait son entrée, doublé par le basson, plus grave. Ils jouent des variations sur les premières notes du thème, vite rejoints par les autres bois (flûte, clarinette...) et les cordes qui accompagnent en contre-chant.

-A partir de 1'59, le basson, puis le hautbois, la clarinette et enfin la flûte de nouveau jouent le début du thème.

-L'accord final unit les instruments alors que la harpe joue les derniers accords arpégés.

Nommer les instruments entendus, identifier à quelle famille ils appartiennent, les reconnaître visuellement.

12. Duo (acte 3)

3'03

Jusqu'à 0'55, Don José fait la connaissance d'Escamillo et découvre que ce dernier est amoureux de Carmen et qu'il vient la retrouver. Il le provoque en duel.

A 0'55, le ton monte. On sent l'effroi et la jalousie dans le ton de Don José. Le combat s'engage, Escamillo tombe à terre et Carmen arrivant à ce moment-là arrête son geste meurtrier.

Mimer le combat des deux hommes (à partir de 0'55) en s'appuyant sur les coups de l'orchestre (timbales et cuivres) qui ponctuent le discours et illustrent le bruit des épées qui s'entrechoquent.

13. Entracte (entre acte 3 et acte 4)

2'05

Une danse flamenco interprétée par l'orchestre. *Les sistres (percussions) remplacent le roulement des castagnettes. Ce passage peut donner lieu à une expression corporelle pour ressentir les différents rythmes*

14. Marche et chœur (extrait)

3'37

On retrouve une musique connue (les thèmes annoncés dans le Prélude). *Quelle est la nouveauté? (des cha sont associés aux thèmes).*

La procession des acteurs de la corrida regroupés en quadrilles commence et les spectateurs la commentent *Essayez à l'écoute de repérer les différents personnages qui passent :*

-Les enfants puis le chœur annoncent la quadrille.

- Le thème de la corrida est repris par l'orchestre.
- Les enfants annoncent l'alguazil et le hue.
- Thème orchestral de la corrida
- Les hommes puis les femmes saluent les chulos: c'est-à-dire le reste de la quadrille, les banderilleros.
- Les picadors sont ensuite acclamés et enfin Escamillo, le matador, est ovationné.
- L'air du Toréador est alors entonné par le chœur, fortement accompagné par tout l'orchestre.

15. Duo et chœur final (extrait)

2'47

Don José a essayé d'argumenter pour faire céder Carmen et la faire revenir vers lui. Il lui répète son amour passionné. Carmen de son côté, fidèle à ses principes de liberté et d'honnêteté, dans le même temps, persiste à le rejeter.

Don José, ivre de jalousie, se met en travers de la route de Carmen. La foule continue d'applaudir la corrida.

On retrouve les mesures du thème de la mort qui retentissent.

L'alternance entre l'ambiance dans l'arène au second plan et le drame qui se déroule au premier se fait plus rapide. On passe du dialogue passionné aux airs connus et gais.

L'orchestre accompagne par ses silences, ses accords tendus, ses crescendos la montée de la jalousie de José.

L'air du toréador repris une dernière fois sert de toile de fond à la mort de Carmen, poignardée par José. Il se termine sur le thème de la mort.

Les quelques mesures de la fin donnent la parole à Don José qui avoue son crime et choisit ainsi également la prison et probablement la mort.

Quelques sites pour compléter :

- **Pour voir les instruments d'un orchestre symphonique :**

<http://www.artsalive.ca/fr/mus/instrumentlab/woodwinds.html>

- **Etudier Carmen à l'école**

<http://www.pedagogie95.ac-versailles.fr/la-culture-humaniste/education-musicale/113-etudier-un-opera-carmen-de-bizet>

Dossier pédagogique très complet : http://issuu.com/musiclycee/docs/carmen_de_bizet

- **Les métiers de l'opéra**

<http://www.lesite.tv/videotheque/0635.0000.00-des-metiers-de-lopera>

http://www.crdp-montpellier.fr/produits/ecole-des-arts/opera/pdf/Les_metiers_de_l_opera.pdf

- **Documents joints**

✓ Qui fait quoi à l'opéra ?

✓ Partition « Le chœur des gamins »

- **Voir un manuscrit de la partition (Habanera)**

<http://www.wdl.org/fr/item/2699/view/1/1/>