

Aïda de Giuseppe Verdi
Zénith d'Orléans mars 2017
La fabrique Opéra Val De Loire
Dossier pédagogique

*Le CD correspondant à ce dossier est à demander aux CPEM
5, rue Dante Alighieri 45100 Orléans*

[Joindre à votre demande un CD vierge ou une clé USB et une enveloppe timbrée pour le retour. Merci](#)

Il est indispensable de préparer les élèves à la répétition générale par une contextualisation de l'œuvre, un résumé de l'histoire, la présentation des personnages et l'écoute de quelques extraits ; plus largement, travailler sur l'opéra, ses particularités et donner des repères culturels et historiques aux élèves.

Ce dossier pédagogique conçu à l'attention des enseignants permettra de travailler concrètement en classe autour de l'œuvre, avant et après le spectacle, mais également autour de l'opéra au sens large.

Présentation du dispositif :

La Fabrique Opéra a pour volonté de démocratiser l'art lyrique, de permettre à de nouveaux publics d'y accéder, et de valoriser le dynamisme et le talent de la jeunesse d'un territoire par une approche professionnelle.

Après *Carmen* en 2015 et *La Flûte enchantée* en 2016 c'est l'opéra *Aïda* qui sera monté en 2017 sur ce même modèle coopératif reposant sur la collaboration de professionnels et d'amateurs.

Les principaux acteurs du projet :

Direction artistique et direction d'orchestre : Clément Joubert

Direction du chœur opéra : Corinne Barrère

Mise en scène : Wahid Lamamra

Scénographie : Ludovic Meunier

Lumières : Dan Felice

Les solistes :

Marilyn Clément (Aïda) Soprano

Georges Wanis (Radamès) Ténor

Marie Gautrot (Amnérís) Mezzo-soprano

Kristian Paul (Amonasro) Baryton

Jean-Loup Pagésy (le Roi d'Égypte) Basse

Benoît Gadel (Ramphis, prêtre égyptien) Basse

Clara Schmidt (la Grande Prêtresse) Soprano

Olivier Trommenschlager (le Messager) Ténor

La formation :

L'orchestre d'Aïda au Zénith:

Cordes frottées : 9 violons 1, 8 violons 2, 7 altos, 6 violoncelles, 3 contrebasses

Vents : 3 flûtes, 2 hautbois, 1 cor anglais, 3 clarinettes, 2 bassons

Cuivres : 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba

Percussions

1 harpe

Les chœurs

La particularité des chœurs d'Aïda réside dans les nombreuses subdivisions des pupitres et les relations entre les voix. Chaque pupitre est scindé en groupes bien définis :

Les hommes sont prêtres, soldats, prisonniers ou font partie du peuple.

Les femmes sont prêtresses, esclaves ou également membres du peuple.

Ils ont tous un rôle précis, soulignent le pouvoir du pharaon et honorent le vainqueur.

Dans certains passages, chaque groupe s'affronte (les prêtres, les esclaves, le peuple) : les voix se chevauchent, se juxtaposent ou se répondent.

Le chœur double souvent les voix des solistes .

Le travail de l'écoute analytique de ces passages est tout à fait adapté au CM : écoute des différentes tessitures et des hauteurs (les voix d'hommes et de femmes sont par moments bien distinctes), perception de l'organisation (alternance des pupitres, questions/ réponses, alternances solistes/ chœur, orchestre/ chœur). Il sera donc essentiel dans chacun des extraits proposés d'être attentif au rôle des chœurs. On peut choisir un extrait de ces passages pour réaliser un musicogramme.

Le compositeur :

Giuseppe Verdi (1813/1901) est un compositeur romantique italien. Son œuvre, composée essentiellement d'opéras, est l'une des plus importantes de toute l'histoire du théâtre musical. Ses œuvres sont fréquemment jouées dans les opéras du monde entier, certains de ses thèmes sont depuis longtemps inscrits dans la culture populaire comme « La donna è mobile » de Rigoletto, (*extrait 12*) le « Brindisi » de La traviata (*extrait 13*), le « Va, pensiero » de Nabucco (*extrait 15*) ou la « Marche triomphale » d'Aïda. (*extrait 4*) Les opéras de Verdi dominent encore le répertoire de l'art lyrique un siècle et demi après leur création.

Le librettiste: Auguste Mariette (1821 / 1881) est un égyptologue français. Il est avec Jean-François Champollion, l'un des deux pères fondateurs de l'égyptologie. Verdi confiera la traduction du livret en italien au librettiste Antonio Ghislanzoni.

Le contexte de la création d'Aïda :

À l'occasion de l'ouverture du Canal de Suez en 1869, Ismaïl Pacha, vice-roi d'Égypte commande un texte d'opéra à Auguste Mariette pour célébrer la grandeur du pays et le patrimoine historique égyptien. En 1870, Mariette fait parvenir au compositeur Giuseppe Verdi, un scénario intitulé « Aïda ». Verdi accepte de le mettre en musique. La création de l'opéra Aïda aura lieu le 24 décembre 1871, les costumes, accessoires et la mise en scène sont assurés par Auguste Mariette (ancien professeur de dessin). Verdi n'y est pas présent car il est mécontent du public composé de hauts dignitaires, de politiciens et non d'Égyptiens. Il considérera la première européenne, à la Scala de Milan, le 8 février 1872, comme la véritable création, cette fois, en présence de Mariette. Ce sera un immense succès.

L'histoire :

En Égypte à l'époque des pharaons l'histoire raconte l'amour du général égyptien Radamès et de l'esclave éthiopienne Aïda.

Cet amour est menacé par la guerre que vont se livrer leurs deux pays. Un second danger bien plus grand les menace : Amnéris, fille du roi d'Égypte est amoureuse de Radamès. Aïda, esclave d'Amnéris, est ainsi, par la force des choses, sa malheureuse rivale.

La victoire des troupes égyptiennes est totale et vaut un triomphe à Radamès, à qui le roi offre sa fille Amnéris en récompense.

Mais, de glorieux héros, Radamès va bientôt devenir paria de son pays, amené à trahir les siens en confiant d'importants secrets militaires à Aïda, missionnée par son père, le roi d'Éthiopie Amonasro.

Condamné à être enseveli vivant, Radamès assumera pleinement son destin, au grand désespoir d'Amneris, prête à tout pour le voir vivre. Dans la solitude de sa tombe, Radamès retrouve Aïda venue lui réaffirmer son amour et mourir à ses côtés.

Les personnages :

Aïda, princesse éthiopienne

Radamès, général égyptien

Amnéris, fille du roi d'Égypte, épouse de Radamès

Amonasro, roi d'Éthiopie, père d'Aïda

Ramphis, grand prêtre égyptien

Le roi d'Égypte, père d'Amnéris

Une prêtresse

Un messager

Plus simplement, on peut faire une sorte de diagramme pour établir quelles relations existent entre les différents personnages et le contexte historique :

Il y a la guerre entre l'Égypte et l'Éthiopie. (les situer sur une carte), cela se passe à l'époque des pharaons (situer sur une frise)

Radamès (général de l'armée Égyptienne) et Aïda (princesse éthiopienne, fille du roi d'Éthiopie Amonasro, enlevée par les troupes égyptiennes et devenue esclave secrète) sont amoureux.

Amnérís (fille du roi d'Égypte) est également amoureuse de Radamès et offerte en mariage au général par le roi d'Égypte.

Radamès, après avoir été porté en triomphe pour ses victoires armées, trahit son pays, manipulée par Aïda. Il est finalement enterré vivant, et Aïda le rejoint au final dans son destin tragique pour mourir avec lui.

Raconter l'histoire ou l'écouter : Livre CD : « Aïda, un opéra de Verdi » Editions Calligram

Extraits audio pour préparer les élèves à la répétition générale :

Acte I :

Scène 1 : la scène se passe dans une salle du palais royal de Memphis. Le capitaine de la garde, Radamès, a été choisi comme général des armées égyptiennes dans la guerre contre l'Éthiopie ; il s'en réjouit, mais ne songe qu'à obtenir la main de l'Éthiopienne Aïda, esclave d'Amnérís, elle-même fille du roi et fortement éprise de Radamès.

1 – « Celeste Aïda, forma divina » (Céleste Aïda, forme divine)

3'10

Cet air est chanté par Radamès (ténor) (en italien) qui déclame son amour à Aïda, reine de ses pensées et à qui il voudrait rendre le sourire sous le ciel de sa patrie perdue et lui offrir un trône sous le soleil. Le personnage de Radamès fait preuve d'une grande sensibilité tout au long de l'opéra : celle-ci se manifeste bien dans cet air.

Qui chante ? comment peut-on qualifier cette voix ? A l'écoute, peut-on avoir une idée du discours tenu par Radamès ? (c'est une romance d'amour) Est-ce plutôt un chant d'amour, un chant de guerre ? Comment ressent-on l'émotion du général dans cet air ?

Expliquer aux élèves qu'à l'époque de Verdi, l'opéra était un art populaire et que le public était habitué à cette façon de manifester des émotions en musique (c'était à la mode !)

Scène 2 : le temple de Vulcain Cérémonie officielle au temple de Ptah pendant laquelle Radamès est investi de sa mission.

Tout le peuple égyptien souhaite à Radamès et à ses hommes un retour victorieux. Aïda, elle, est tiraillée entre son amour pour le guerrier et celui qu'elle voue à sa patrie, l'Éthiopie. Un dilemme qui la rend très malheureuse.

2 – « Su ! del Nilo al sacro lido accorrete, Egizi eroi » (En avant ! Volez héros égyptiens jusqu'aux bords du fleuve sacré »

2'37

Cet air est chanté par le roi (basse), Aïda (soprano), Radamès (ténor), Amnérís (mezzo-soprano), Ramphis (basse), les ministres et les officiers (chœurs d'hommes). Chacun des personnages encourage Radamès pour la mission qui lui est donnée de vaincre les éthiopiens.

Repérer le nombre de voix différentes : 4 + les chœurs ; Quels instruments de l'orchestre entend-on le plus (les cuivres), quel rôle ont-ils ? (ils annoncent les batailles à venir, attisent l'esprit guerrier pour donner du courage à Radamès)

Que font les chœurs ? (ils chantent en écho avec le soliste)

Acte II

Scène 1 : cela se passe dans les appartements d'Amnérís. Après avoir découvert l'amour entre Aïda et Radamès, Amnérís menace Aïda et les deux princesses se disputent féroce.

Pendant ce temps, on vient d'apprendre que Radamès a vaincu les éthiopiens et qu'il revient triomphant.

3 – « Gloria all'Egitto, ad Iside » (Gloire à l'Égypte et à Isis)

2'27

Cet air est chanté par le prêtre Ramphis et le peuple (chœur de femmes), les soldats et les prêtres (chœurs d'hommes). Introduction aux cuivres, puis alternance avec les cordes. Puis entrée du chœur. Rupture puis crescendo final. Le chœur d'hommes (soldats et prêtres) est en second plan sonore et se superpose à celui des femmes.

Scène 2 : Dans l'une des entrées de la ville de Thèbes...

Retour victorieux des armées égyptiennes ramenant les prisonniers éthiopiens, dont Amonasro. Les esclaves sont amnistiés. Le roi d'Égypte offre en récompense la main de sa fille Amnérís à Radamès ; les deux amants (Aïda et Radamès) se désespèrent...

4 – « Marche triomphale »

1'38

Cet air est le plus connu de l'opéra et évoque le retour glorieux des combattants victorieux.
Regarder cet extrait d'Aïda : <https://www.youtube.com/watch?v=l3w4I-KElxQ>

5- « Vieni , o guerriero vindice » (viens héros victorieux) 2'11

Cet air est chanté par le prêtre (basse) et le peuple (chœur)
Gloire au guerrier victorieux qu'est Radamès qui est mis à l'honneur par le peuple d'Égypte à son retour de la guerre.

Acte III

Scène unique : Sur les bords du Nil

Aïda et Radamès s'apprêtent à fuir ensemble en Éthiopie pour sauver leur amour. Radamès est amené, par ruse, à révéler à sa bien-aimée la route cachée permettant de rejoindre l'Éthiopie, par le col de Napata. Mais Amnérís les a surpris. Tandis qu'Aïda prend la fuite avec son père, Radamès, conscient d'avoir trahi son pays, baisse les armes et se rend spontanément au Grand Prêtre Ramfis.

6 – « O tu che sei d'Osiride » (Ô, toi épouse d'Osiris) 2'04

Cet air est chanté par les chœurs. Introduction de l'orchestre (cordes, puis bois), puis intervention du chœur d'hommes rejoint ensuite par le chœur de femmes en alternance, puis en superposition).

Faire un musicogramme : une couleur par élément musical (rouge = chœur d'hommes, bleu = chœur de femmes, jaune = orchestre) et dessiner la forme de l'extrait.

7- « Patria mia, mai piu ti rividro ! » (Ô patrie que je ne reverrai pas) 5'12

Cet air est chanté par Aïda, qui désespérée, chante sa tristesse de ne plus revoir sa terre natale. (Ô ma patrie, jamais plus je ne te reverrai)

Repérer le hautbois (soliste) qui accompagne le chant de la soprano.

Acte IV

Scène 1 : Dans le palais de Memphis

Procès et condamnation de Radamès : Il sera emmuré vivant dans la pierre tombale pour trahison. Amnérís plaide et implore en vain la clémence des prêtres pour celui qu'elle aime.

8 - « L'abborrita rivale a me sfuggia » (l'affreuse rivale qui me fuit) 3'03

Cet air est chanté par Amnérís. Amnérís dit sa colère d'avoir été trahie, son désespoir de ne pas être aimée par Radamès et son vœu de le sauver de la mort.

On peut repérer quelques mots en italien :

Traditore tutti (tous des traîtres) ; A morte (à mort) ; Vorrei salvarlo, e come ? (je voudrais le sauver, mais comment ?)

Repérer les timbales à 2'40

Scène 2 : Dans le temple de Vulcain et la crypte

Dans la crypte où il est emmuré, Radamès retrouve Aïda qui a choisi de rejoindre son amour et de partager son supplice.

9 - « La fatal pietra sovra me si chiuse » (la pierre tombale se ferme) 2'27

Cet air est chanté par Radamès et Aïda. Radamès est dans la tombe, et pense à sa bien-aimée, soudain il sent quelque chose à ses côtés, un insecte ? Une vision ? Une forme humaine !! il appelle « Aïda, c'est toi ? » et Aïda lui répond : « C'est moi ! »!

Faire remarquer aux élèves comment l'histoire se raconte en chantant dans l'opéra et le rôle des textes pour comprendre l'histoire (ici en italien), parfois chanté, parfois « parlé chanté ». On appelle ça un « récitatif » style de récitation à mi-chemin entre la déclamation parlée et le chant.

10 – « O terra adio » (Adieu Terre) 3'41

Cet air est chanté par Aïda, Radamès, Amnérís et le chœur.

C'est le final de l'opéra, triste et tragique puisque les deux héros meurent. La princesse Amnérís prie au-dessus du tombeau, Aïda et Radamès disent adieu à la Terre, adieu vallée des larmes, et s'envolent vers les cieux où ils seront unis pour toujours.

Autres œuvres en lien:

11- « Aïdaïkiri » Quai n°5	3'43
Orchestre de jazz. Adaptation libre d'après la marche triomphale d'Aïda. <i>À comparer avec l'extrait n°4 (ressemblances, différences, préférences)</i>	
Les « tubes » de Giuseppe Verdi :	
12- « La donna è mobile ; RIGOLETTO »	2'13
13 - « Brindisi : Libiamo Ne Lieti Calici ; LA TRAVIATA »	2'54
<i>Voir fiche pédagogique pour cet extrait dans le document des CPEM « Cultivons notre oreille 2 »</i>	
14 – « Le chœur des bohémiennes ; LA TRAVIATA »	2'43
15 – « Va pensiero ; NEBUCCO »	4'45

Site à visiter et bibliographie :

<http://www.lafabriqueopera-valdeloire.com/aida/>

Livre CD : « Aïda, un opéra de Verdi » Editions Calligram

Livre « Les métiers de l'opéra » Editions Actes Sud

DVD « Côté coulisse » Editions Sceren CRDP

L'opéra imaginaire (DVD en prêt auprès des CPEM)

Les voix à l'opéra : <http://decouvrir.la.musique.online.fr/classe.html>

Une captation vidéo de l'opéra Aïda, représenté à l'Opéra de San Francisco en 1981 avec Luciano Pavarotti et Margaret Price : <https://www.youtube.com/watch?v=b8rsOzPzYr8>

Quelques croquis des costumes et des décors réalisés par Auguste Mariette pour la création de l'œuvre au Caire

Les traces pour l'élève

Qu'est-ce qu'un opéra ? (faire lister par les élèves)

Ci-dessous des réponses possibles :

Un lieu :	De la création :	De la musique:	De la mise en scène :
<i>Une scène Une grande salle Un public Un rideau qui se ferme après chaque acte. Un plateau Une scène Des coulisses Des applaudissements</i>	<i>De la poésie Une histoire ou un conte Du texte Un auteur Un titre Des sentiments Des personnes qui se parlent, de l'amour, de l'humour...</i>	<i>Des voix d'opéras Du chant Des acteurs, des chanteurs De la danse Un chef d'orchestre, des musiciens Des gens qui chantent très fort sans micro Savoir par cœur Etre concentré Plusieurs sortes de musique Fort ou doux en fonction de l'action </i>	<i>Des décors Des costumes Du maquillage De la lumière et des projecteurs Des préparations Des répétitions </i>

I - Les voix de l'opéra

Classe ces voix de femmes de la plus aigüe à la plus grave (Alto, mezzo-soprano, soprano), puis associe les personnages d'Aïda à leur voix (Aïda, Amnérís, la prêtresse) :

Attention il y a un piège !

Voix	Personnages
1.....
2.....
3.....

Réponses :

- 1 soprano ; Aïda et la prêtresse
- 2 mezzo-soprano ; Amnérís
- 3 alto (pas d'alto dans Aïda)

Classe ces voix d'hommes de la plus aigüe à la plus grave (basse, baryton, ténor), puis associe les personnages d'Aïda à leur voix (Radamès, Amonasro, Ramphis le prêtre)

Voix	Personnages
1.....
2.....
3.....

Réponses :

- 1 ténor ; Radamès
- 2 baryton ; Amonasro
- 3 basse ; Ramphis

II - Qui fait quoi à l'opéra ?

Associe le métier à la description de son travail

1. Le compositeur
 2. Le costumier
 3. Le musicien
 4. Le choriste
 5. Le librettiste
 6. Le soliste
 7. Le metteur en scène
 8. Le chef d'orchestre
 9. Le décorateur
-
- a. écrit l'histoire, les textes qui seront chantés dans l'opéra
 - b. interprète seul(e) un passage de l'opéra
 - c. invente la musique et écrit la partition de l'opéra
 - d. dirige l'orchestre
 - e. crée les décors du spectacle
 - f. joue d'un instrument, interprète la musique du compositeur et fait partie de l'orchestre
 - g. dessine et conçoit les costumes
 - h. conçoit la scénographie et dirige le jeu de chanteurs
 - i. chante dans le chœur

Réponses : 1c, 2g, 3f, 4i, 5a, 6b, 7h, 8d, 9^e

III - Ajoute ou barre sur l'image les instruments par rapport à la formation de cet orchestre

L'orchestre d'Aïda au Zénith:

Cordes frottées : 17 violons , 7 altos, 6 violoncelles, 3 contrebasses

Vents : 3 flûtes, 2 hautbois, 1 cor anglais, 3 clarinettes, 2 bassons

Cuivres : 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba

Percussions

1 harpe

Réponses : il faut rayer une contrebasse, 1 violon alto, 5 violons, 1 harpe, la clarinette basse et ajouter une clarinette

IV - Connaître Aïda de Giuseppe Verdi

Maintenant que tu as appris beaucoup de choses sur Aïda, cet opéra de Giuseppe Verdi, essaie de répondre à ces questions en entourant la bonne réponse.

1. Verdi est un compositeur : a) allemand b) français c) italien
2. L'histoire d'Aïda se déroule en : a) Éthiopie b) Espagne c) Égypte
3. Aïda est devenue esclave mais c'est la princesse : a) d'Égypte b) d'Éthiopie c) d'Italie
4. Radamès tombe éperdument amoureux de : a) Amnérís b) Aïda c) Isis
5. Le beau et courageux Radamès est : a) le chef des armées égyptiennes b) le roi d'Éthiopie c) le fils de Ramphis
6. Amnérís est une femme : a) douce b) originale c) jalouse
7. Parmi les prisonniers qui défilent, Aïda reconnaît : a) son frère b) son bien-aimé c) son père
8. Les prisonniers éthiopiens sont a) tués b) libérés c) emprisonnés
9. Le passage secret pour rejoindre l'Éthiopie que connaît Radamès se trouve :
a) Au col de Nepata b) près du temple d'Isis c) dans le sous-sol du palais du pharaon
10. Quand Radamès se livre au prêtre Ramphis, Amnérís veut : a) le punir b) obtenir sa grâce c) le tuer
11. Les deux héros amoureux vont mourir : a) enterrés vivants b) de vieillesse c) ensevelis
12. Verdi a composé son opéra Aïda :
a) pour l'inauguration du canal de Suez
b) parce qu'il aimait l'Égypte ancienne
c) pour célébrer l'amitié entre l'Égypte et l'Éthiopie

Réponses : 1c, 2c, 3b, 4b, 5a, 6c, 7c, 8b, 9a, 10b, 11a, 12a