

OPERA VISION

Hamlet

Un opéra

Littérature anglaise, Musique,
Histoire et Société
Niveau : 14-18 ans

SOMMAIRE

Musique 3

Compositeur 4

Personnages 6

Histoire 7

En profondeur 9

Activités pédagogiques 11

Une étude de trois scènes de l'opéra d'Ambroise Thomas, Hamlet (1868)

Ce module se concentre sur trois courtes scènes de l'opéra pour stimuler la discussion, l'analyse ainsi qu'un examen plus approfondi de l'oeuvre. Les scènes en question sont la mort d'Ophélie (Hamlet Acte IV, scène vii), la scène des fossoyeurs (Hamlet Acte V, scène i) ainsi que le retour de Laërte et la mort d'Hamlet (Hamlet Acte V, scène ii). La corruption, la vengeance, la perception de la réalité et les questionnements quant aux conséquences de nos actes comptent parmi les thèmes les plus importants de l'opéra.

Ce module fait appel à des vidéos disponibles gratuitement sur [**OperaVision**](#). Les liens des vidéos individuelles se trouvent ci-dessous.

Ce module a été rédigé par Kim Waldock en collaboration avec OperaVision. OperaVision est soutenu par le programme Creative Europe de l'Union européenne.

Musique

© Ben van Duin | OPERA2DAY

HAMLET

Musique de Ambroise Thomas

Livret de Michel Carré et Jules Barbier, basé sur une adaptation française de la pièce Hamlet de William Shakespeare par Alexandre Dumas père et Paul Meurice.

Grand opéra de la période romantique en cinq actes, créé à Paris en 1868.

Œuvre complète : Hamlet

<https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/hamlet-opera2day>

Extrait 1 : « Pâle et blonde »

<https://youtu.be/LnG0dFrMSKE>

Extrait 2 : « Dame ou prince, homme ou femme »

<https://youtu.be/mpd2c8H3oNg>

Extrait 3 : « Mais qui marche dans l'ombre ? »

<https://youtu.be/m7R7rssDABl>

Vidéo bonus 1 : Une introduction à Hamlet d'Ambroise Thomas

<https://operavision.eu/fr/bibliotheque/faire-de-lopera/introduction-hamlet>

Note : L'œuvre complète est disponible jusqu'au 13 mars 2020, tandis que les extraits et vidéos bonus restent disponibles après cette date.

Compositeur

AMBROISE THOMAS (1811-1896)

Ambroise Thomas était un compositeur et professeur français. Né au sein d'une famille de musiciens en 1811, il apprit le violon et le piano dès l'enfance avant d'aller étudier au Conservatoire de Paris. En 1832, il obtint le prestigieux Prix de Rome et se consacra entièrement à la composition. Son premier opéra, une comédie en un acte intitulée *La double Échelle*, fut représenté pour la première fois à l'Opéra-Comique de Paris en 1837. L'accueil fut plutôt favorable, Hector Berlioz (vainqueur du Prix de Rome deux ans avant Thomas) le louant pour son « extrême vivacité et son esprit ».

Par la suite, Thomas eut à cœur de composer des opéras sérieux, mais en raison de la concurrence de compositeurs établis tels que Jacques Fromental Halévy, Daniel Auber et Giacomo Meyerbeer, il dut se contenter de composer d'autres comédies. Sa première œuvre à succès en trois actes, *Le Caïd*, est créé à l'Opéra-Comique en 1849 et *Le Songe d'une nuit d'été* est créé l'année suivante. Décrite par *The Musical Times* comme « un petit chef-d'œuvre », cette dernière œuvre est un exemple de l'intérêt du compositeur pour William Shakespeare, le poète figurant parmi les personnages aux côtés de la reine Elizabeth I et de Falstaff.

En 1856, Thomas devint professeur de composition au Conservatoire de Paris, où il enseigna jusqu'à sa mort quarante ans plus tard. Au cours de ces années, on trouvait parmi ses élèves les compositeurs Jules Massenet, Gaston Serpette et, plus tard, George Enescu.

La grande percée de Thomas eut lieu en 1866 avec *Mignon*. Basé sur le roman de Johann Wolfgang von Goethe, *Wilhelm Meisters Lehrjahre*, cette œuvre est une réponse du compositeur à l'opéra *Faust* de Charles Gounod, créé en 1859. *Mignon* connaît un grand succès à l'Opéra-Comique, où l'on donna plus de 100 représentations de l'œuvre au cours de la première saison. Thomas passa également de longues années à écrire un opéra basé sur *Hamlet*, de sorte que lorsque l'adaptation de

Roméo et Juliette de Shakespeare par Gounod fut jouée au Théâtre Lyrique en 1867, cela le poussa à terminer son propre opéra.

Hamlet est créé à l'Opéra de Paris en 1868 et est représenté l'année suivante au Royal Italian Opera de Londres (aujourd'hui le Royal Opera House). Avec Mignon, il est considéré comme le plus grand succès de Thomas et fut joué à Leipzig, Budapest, Bruxelles, Prague, New York, Saint-Pétersbourg, Berlin et Vienne en cinq ans suite à la première parisienne.

Lors du déclenchement de la guerre franco-prussienne en 1870, Thomas, bien qu'âgé de près de soixante ans, se porta volontaire pour servir dans la Garde Nationale. L'année suivante, il fut nommé directeur du Conservatoire de Paris. En 1889, l'Opéra de Paris mit en scène une autre de ses adaptations d'une pièce de Shakespeare, La Tempête. Cinq ans plus tard, Mignon fut présenté pour la 1000e fois à l'Opéra-Comique et Thomas fut alors accueilli sur scène par Giuseppe Verdi et décoré du ruban de Grand-Croix de la Légion d'honneur par le président Carnot.

Thomas mourut dans son appartement du Conservatoire en 1896, à l'âge de 84 ans.

Personnages

HAMLET

Prince du Danemark, fils du roi assassiné par son oncle. Il est épris d'Ophélie, jusqu'à ce qu'il apprenne l'implication du père de la jeune femme dans la conspiration. Il la rejette mais est envahi par le chagrin et les remords à l'annonce de sa mort.

OPHÉLIE

La belle et jeune Ophélie est la fille du conseiller du roi, Polonius, qui est impliqué dans la mort de ce dernier. Rejetée par Hamlet, elle perd la raison et met fin à ses jours.

Tout en suivant les thèmes de la pièce de Shakespeare, l'opéra de Thomas se concentre principalement sur les personnages de Hamlet et d'Ophélie, le rôle d'Ophélie étant particulièrement développé.

LAËRTE

Il est le frère d'Ophélie, dévoué à sa sœur, et blâme Hamlet pour sa mort.

LES FOSSOYEURS

Deux « clowns » ou sots shakespeariens qui recourent à l'humour dans leur travail et se montrent philosophiques quant à l'inéluctabilité de la mort.

Histoire

EXTRAIT 1 - LA MORT D'OPHÉLIE

<https://youtu.be/LnG0dFrMSKE>

Ophélie ne comprend ni n'accepte le rejet de Hamlet. Vêtue d'une robe de mariée, elle chante une mélodie à propos des Willis (esprits de l'eau) qui mènent les amants à leur mort, en les entraînant sous l'eau jusqu'à ce qu'ils se noient : « Et maintenant écoutez ma chanson ! Pâle et blonde dort sous l'eau profonde... » Cette aria remplace le « Tomorrow is St. Valentine's Day » de Shakespeare, dont la vulgarité de certains mots a sans doute été considérée comme inappropriée à l'Opéra de Paris.

Ophélie chante : « Le voilà ! Je crois l'entendre ! » Se penchant au-dessus de l'eau, tenant d'une main les branches d'un saule et balayant les joncs de l'autre, elle répète quelques fragments de son duo amoureux du premier acte avec Hamlet. On la voit alors flottant dans sa robe blanche, emmenée par le courant. Dans cette production d'OPERA2DAY, elle entaille également ses poignets. L'action dramatique suit la description de la mort d'Ophélie par Gertrude dans la pièce de Shakespeare, Acte IV, scène vii.

EXTRAIT 2 - LA SCÈNE DES FOSSOYEURS

<https://youtu.be/mpd2c8H3oNg>

Deux fossoyeurs creusent une tombe en discutant de l'égalité face à la mort, en dépit du sexe, du statut ou encore de l'âge. Hamlet apparaît au loin et s'approche doucement d'eux. Ils boivent et chantent les plaisirs du vin. Hamlet demande à qui la tombe est destinée mais les fossoyeurs ne s'en souviennent pas. Hamlet, qui se rend compte qu'Ophélie a perdu la raison, mais ne sait pas encore qu'elle est morte, implore pardon pour la façon dont il l'a traitée dans un soliloque intitulé « Comme une pâle fleur ».

EXTRAIT 3 - LE RETOUR DE LAËRTE ET LA MORT DE HAMLET

<https://youtu.be/m7R7rssDABI>

Laërte apparaît au loin, couvert d'une cape. Hamlet l'appelle, Laërte répond et s'approche de lui. Ayant appris la mort d'Ophélie, il cherche à se venger et à défier Hamlet dans un duel. Alors qu'ils sont sur le point de se battre, Hamlet entend le son d'une marche funéraire et demande à Laërte qui est cette personne qui a perdu la vie. Laërte, en aparté, s'étonne du fait que Hamlet ne soit pas au courant.

Le cortège funéraire apparaît, mené par un chœur d'hommes et de femmes. Le corps d'Ophélie est emporté, suivi par le roi et la reine, Polonius, Marcellus, Horatio et les courtisans. Hamlet comprend enfin de qui il s'agit et est envahi par le chagrin et les remords. Déterminé à venger la mort de son père, il tire sur le roi et se suicide ensuite alors que le chœur s'écrie : « Vive le roi Hamlet ! »

En profondeur

UNE PIÈCE PUISSANTE

Plus de 400 ans après, les pièces de Shakespeare enflamment encore l'imagination comme si elles avaient été écrites hier. Aucun autre auteur n'a créé de tragédies si poignantes sur la base de motivations humaines telles que l'amour, l'idéalisme, la jalousie et la vengeance. Hamlet est la pièce la plus longue de Shakespeare et l'une des œuvres les plus puissantes et influentes de la littérature mondiale.

UN DRAME INTENSE

L'opéra d'Ambroise Thomas répond parfaitement à ce que l'on pourrait attendre d'un opéra basé sur Hamlet. On y trouve la cour dégénérée du roi Claude dans toute sa splendeur, l'intense lutte intérieure du héros, l'apparition mystérieuse du fantôme de son père et l'une des meilleures scènes de folie jamais écrites pour le personnage d'Ophélie. Les librettistes, qui avaient précédemment fourni des textes pour Faust de Gounod, ont ramené la pièce de Shakespeare à son essence même afin de la transformer en une œuvre musicale saisissante.

MUSIQUE MAGISTRALE

La musique magistrale de cet opéra est une révélation tant pour les amateurs d'opéra que pour les fans de Shakespeare. La musique de Thomas vous tient rivé à votre siège, du début à la fin. Le compositeur crée pour le Prince de Danemark l'un des plus beaux rôles de baryton à l'opéra, et la soprano jouant Ophélie peut briller de tous ses feux dans une scène de folie dramatique dotée d'une musique particulièrement émouvante.

SUCCÈS GÉNÉRALISÉ

Durant des décennies après sa création à Paris en 1868, Hamlet fut l'un des opéras les plus joués du répertoire, et pas uniquement en France. Cette œuvre est très certainement le plus grand succès opératique d'Ambroise Thomas : elle a été jouée à Londres, Leipzig, Budapest, Bruxelles, Prague, New York, Saint Pétersbourg, Berlin, et Vienne en à peine cinq ans après la première à Paris.

FINS DIVERSES

Il existe différentes versions du final. Dans la fin originale « parisienne » de l'opéra, Hamlet vit et est proclamé roi du Danemark. Thomas savait que cette déviation de la pièce de Shakespeare ne serait pas appréciée à Londres, et il créa donc une alternative dite de « Covent Garden » dans laquelle Hamlet meurt. Dans cette production d'OPERA2DAY, ces deux fins sont combinées puisque Hamlet est proclamé roi avant de mettre fin à ses jours.

OBSESSION POUR OPHÉLIE

Harriet Smithson, la muse qui a inspiré la Symphonie Fantastique de Berlioz, joua le rôle d'Ophélie en 1827 lorsqu'une compagnie anglaise se rendit à Paris pour une saison dédiée à Shakespeare. Son interprétation fut si convaincante qu'elle créa une obsession pour le personnage d'Ophélie auprès des Parisiens, et inspira de multiples créations dans le monde des arts visuels et de la scène.

FILM NOIR

Dans la production d'OPERA2DAY, l'opéra et le film se confondent. Le paysage s'inspire de la riche tradition du film noir. Il en résulte un travail théâtral unique, pénétrant profondément les parts les plus sombres de l'esprit de Hamlet et révélant ses souvenirs, ses visions et ses rêves les plus noirs.

Activités pédagogiques

Activité 1 : La mort d'Ophélie

Regardez l'extrait 1 : « Pâle et blonde » (<https://youtu.be/LnG0dFrMSKE>) et posez à vos élèves les questions suivantes.

LITTÉRATURE

1. Penchez-vous sur le personnage d'Ophélie dans cet extrait et rédigez une courte description du personnage, en n'utilisant que les informations que vous trouverez dans la scène.
2. Comparez celle-ci à la description d'Ophélie dans l'Acte IV, scène vii de la pièce originale. Dans quelle mesure l'interprétation de la mort d'Ophélie dans l'opéra est-elle plus dramatique ?
3. Selon vous, pour quelle raison le compositeur et le librettiste ont-ils altéré l'histoire de cette façon ?
4. Comment le recours à la technologie permet de souligner la narration dans cet extrait ?

MUSIQUE

L'accompagnement instrumental est très léger dans cette scène, offrant un contraste frappant avec la ligne vocale « coloratura » d'Ophélie. « Coloratura » signifie littéralement « colorier ». En musique, ce terme décrit une mélodie chantée très élaborée, remplie de notes, de trilles, de grands sauts et de passages généralement difficiles à chanter. Il peut sembler étrange d'avoir un tel passage virtuose juste avant la mort d'Ophélie, mais le compositeur souhaite montrer ici que la scène n'est pas centrée sur les actions d'Hamlet, mais bien sur la réponse d'Ophélie à celles-ci.

1. Écoutez l'extrait et analysez la façon dont la technique « coloratura » est utilisée pour transmettre à la fois le bonheur et la folie.

2. Comment le compositeur s'assure-t-il que la ligne vocale soit clairement entendue tout au long de l'extrait ? Quels exemples de figuralismes pouvez-vous trouver dans l'accompagnement orchestral ?
3. Si vous deviez composer une scène de mort, quelles couleurs instrumentales choisiriez-vous et pour quelles raisons ?

HISTOIRE ET SOCIÉTÉ

La scène de la mort d'Ophélie est ici beaucoup plus développée que dans la pièce originale de Shakespeare. Ophélie représente la féminité et Hamlet se sert d'elle pour exprimer sa colère face à l'implication meurtrière de sa propre mère. Au milieu du XIXe siècle, la figure tragique-romantique d'Ophélie devient un sujet populaire. On la retrouve notamment dans un célèbre tableau de John Everett Millais intitulé Ophelia.

1. Le symbolisme est omniprésent dans les pièces de Shakespeare. Dans la scène de la mort d'Ophélie sont mentionnés de nombreux objets naturels symboliques tels que le saule, des violettes, du romarin, des pensées et de nombreuses autres fleurs. Quelle est la pertinence de ces symboles pour le personnage d'Ophélie ? Dans quelle mesure ces symboles sont-ils devenus partie intégrante de notre culture ?
2. Il est intéressant de noter que le public de l'opéra applaudit à la fin de la scène, alors que cela ne se produirait pas dans une représentation de la pièce. Que cela traduit-il en termes de traditions et d'attitudes ?

Activité 2 : La scène des fossoyeurs

Regardez l'extrait 2 : « Dame ou prince, homme ou femme » (<https://youtu.be/mpd2c8H3oNg>) et posez à vos élèves les questions suivantes.

LITTÉRATURE

1. Dans cette pièce, les fossoyeurs jouent le rôle de clowns ou de « sots ». Shakespeare se sert régulièrement de ces rôles pour commenter la société, des personnages issus d'une classe inférieure qui usent de leur esprit et de leur intelligence pour amener leurs supérieurs à s'améliorer. Comment les fossoyeurs y parviennent-ils dans cette scène ?
2. Pourquoi Shakespeare ferait-il suivre une scène si tragique d'une scène comique ?
3. Jusqu'à cet épisode de l'histoire, les actions d'Hamlet ont été dominées par la vengeance. Que nous dit la scène sur ce qui a désormais changé ? Analysez la musique et le texte.

MUSIQUE

1. Quels sont les aspects de la musique qui renforcent la nature comique de l'ouverture de cette scène ?
2. Hamlet chante son amour pour Ophélie. Dans quelle mesure la façon dont Hamlet chante et utilise sa voix contraste avec la façon dont Ophélie chantait dans la scène précédente ?
3. Comment la musique reflète-t-elle l'humeur de Hamlet et le sens des mots ? Comment son langage corporel reflète-t-il le sens des mots qu'il chante ?

HISTOIRE ET SOCIÉTÉ

1. Les rites funéraires ont de tous temps constitué une pratique cruciale et ce, dans toutes les civilisations. Comment cette scène dépeint-elle les rites funéraires du XIXe siècle ?
2. Dans quelle mesure les pratiques funéraires ont-elles évolué dans la culture occidentale à travers les époques ?
3. Pourquoi les fossoyeurs sont-ils si souvent représentés dans l'art et la littérature ?

4. Dans de nombreuses cultures, les fossoyeurs sont marginalisés. Trouvez plusieurs exemples et tentez d'en expliquer la raison.

Activité 3 : Le retour de Laërte et la mort d'Hamlet

Regardez l'extrait 3 : « Mais qui marche dans l'ombre ? »

(<https://youtu.be/m7R7rssDABI>) et posez à vos élèves les questions suivantes.

LITTÉRATURE

1. Regardez la scène et comparez-la ensuite à la scène originale de Shakespeare, Acte V, scène i. Quelles sont les similarités et les différences entre les deux scènes ?
2. Comment réagit Laërte lorsqu'il comprend que Hamlet n'est pas au courant du décès d'Ophélie ?
3. Quelles techniques dramatiques sont utilisées pour transmettre le remords de Hamlet à l'annonce de la mort d'Ophélie ?

MUSIQUE

1. Comment est utilisée la musique dans la scène funéraire lors du passage du cortège ? Notez que la façon dont la musique a été composée reflète la personnalité d'Ophélie, et ne tente pas de répliquer une marche funéraire pour un grand monarque.
2. En écoutant la musique, essayez de décrire la façon dont le compositeur s'est servi du rythme, de la mélodie, de l'harmonie et de l'orchestration pour créer une musique funéraire qui corresponde au personnage d'Ophélie.
3. Dans les dernières minutes de l'extrait, la musique se transforme presque en musique de film, en suggérant l'état d'esprit de Hamlet et en soutenant la trame. Identifiez quelques exemples et montrez comment le compositeur est parvenu à créer cet effet.

HISTOIRE ET SOCIÉTÉ

1. Regardez la vidéo bonus 1 : Une introduction à Hamlet d'Ambroise Thomas (<https://operavision.eu/fr/bibliotheque/faire-de-opera/introduction-hamlet>). Pourquoi le metteur en scène de cette production estime-t-il que la recherche historique nécessaire à la mise en scène de Hamlet ?
2. Pourquoi Hamlet pense-t-il que ses actions ont condamné Ophélie à jamais ? Quelles attitudes sociétales et culturelles sont reflétées ici ?
3. Dans quelle mesure la perception du suicide au sein de la société a-t-elle évolué au fil des années ? La mort de Hamlet était-elle à l'époque considérée comme héroïque ?

Activité 4 : Aperçu général et réflexions

Après avoir regardé ces trois extraits, posez à vos élèves les questions suivantes.

LITTÉRATURE

Pendant plusieurs années, l'opéra a été sévèrement critiqué parce qu'il n'était pas assez fidèle à la pièce de Shakespeare.

1. Cela est-il vrai pour les extraits présentés ?
2. Y trouve-t-on les mêmes thèmes, mais exprimés différemment ?
3. Qu'est-ce qu'une « licence poétique » et quand est-il approprié pour un auteur créatif de l'utiliser ?
4. Pouvez-vous penser à d'autres exemples en littérature dotés d'une « licence poétique » qui s'applique à une histoire - qu'il s'agisse du récit d'un événement historique ou de l'adaptation d'une œuvre littéraire existante ?

HISTOIRE ET SOCIÉTÉ

Notre compréhension de l'histoire est façonnée par les histoires racontées au travers des arts visuels et de la scène. Richard III de Shakespeare en est un bon exemple : la pièce le dépeint comme un roi bossu, ambitieux et cruel, qui a assassiné ses neveux. L'histoire nous apprend que Richard III était un réformateur qui fit beaucoup pour améliorer le niveau de vie de son peuple, et qu'aucune preuve de la mort de ses neveux n'a pu être trouvée.

1. Pouvez-vous trouver d'autres exemples d'œuvres artistiques ayant façonné notre regard et notre compréhension d'un événement ou d'un personnage historiques ?
2. Les artistes ont-ils la responsabilité morale de rester fidèles aux « faits historiques » ? Devraient-ils l'avoir ?

MUSIQUE

L'oratorio et l'opéra sont les deux grandes formes de musique vocale de la culture occidentale depuis l'époque baroque. La principale différence entre ces deux formes réside dans le fait que dans un oratorio, l'on se fie uniquement aux voix et à la musique pour raconter une histoire, tandis que l'opéra combine tous les arts : chant, théâtre, costumes, décors et mise en scène.

1. Imaginez une chanteuse ou un chanteur en pleine préparation d'interprétation d'un rôle dans un opéra ou un oratorio. Comme procéderaient-ils pour un opéra par rapport à un oratorio ?
2. Quelles sont les similitudes et les différences dans la façon dont les chanteurs livrent leur performance ? Pensez à l'utilisation du timbre vocal, du visage et du corps, de la diction, de la projection et de la caractérisation.