

OPERA VISION

Décors et costumes comme éléments narratifs

Art et design
Niveau : 8-14 ans

SOMMAIRE

Musique 3

Personnages 4

Histoire 5

En profondeur 6

Activités pédagogiques 8

Fiche : Profil des personnages 11

Étude de deux scènes de l'opéra de Wolfgang Amadeus Mozart *Les Noces de Figaro* (1786)

Ce module se penche sur deux scènes de l'opéra pour analyser la façon dont l'art et les décors sont utilisés pour raconter une histoire (storytelling). Les exemples utilisés montrent en particulier les différences entre les modes de vie des classes supérieures et des classes inférieures à l'époque où l'opéra fut créé. Les activités pédagogiques qui suivent font appel à l'observation, le dessin, la conception, les mathématiques, la description, la prise de parole en public et le travail d'équipe.

Ce module fait appel à des vidéos disponibles gratuitement sur [**OperaVision**](#). Vous trouverez ci-dessous les liens des vidéos individuelles.

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

Musique

LES NOCES DE FIGARO

Musique de Wolfgang Amadeus Mozart

Livret de Lorenzo da Ponte, basé sur la pièce de Pierre Beaumarchais *La Folle Journée, ou Le Mariage de Figaro*.

Opéra comique de la période classique en quatre actes et joué pour la première fois à Vienne en 1786.

Les Noces de Figaro

<https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/flash-back/mariage-figaro-royal-college-music>

Bande-annonce : Sir Thomas Allen introduit l'opéra (en anglais)

https://youtu.be/w_-dHqf51cs

Extrait 1 : La chambre de Figaro dans l'Acte I, scène i, « Cinque, dieci, venti... Se a caso madama la notte ti chiama... Se vuol ballare »

https://youtu.be/_L-VhDStMkQ

Extrait 2 : La chambre de la Comtesse dans l'Acte II, scène ii, « Susanna, or via, sortite »

https://youtu.be/JA8NTSwf_bO

Note : La bande-annonce et les extraits de cette production du Royal College of Music, Londres, resteront disponibles jusque fin 2020 au minimum mais la représentation complète, diffusée sur OperaVision début 2019, est désormais expirée.

Personnages

FIGARO

Valet du Comte Almavira, Figaro est sur le point de se marier à sa chère Susanna et est impatient de vivre à ses côtés. Il est intelligent et est capable de déceler les manigances de son maître à son encontre.

SUSANNA

Femme de chambre de la Comtesse Almaviva, elle est fiancée à Figaro. Elle est clairvoyante et loyale, et souhaite que sa maîtresse regagne l'affection du Comte.

COMTE ALMAVIVA

Un grand homme et le maître de la maison. Il est marié à la Comtesse mais aime charmer d'autres femmes. Il est particulièrement attiré par la fiancée de Figaro, Susanna, et tente de la séduire. Il néglige sa femme mais se montre jaloux lorsqu'elle se lie d'amitié avec son page.

COMTESSE ALMAVIVA

Femme du Comte, elle est malheureuse face au manque d'amour apparent de son mari. Pour éviter la solitude, elle se lie d'amitié avec ses servants.

Histoire

EXTRAIT 1 - LA CHAMBRE DE FIGARO

https://youtu.be/_L-VhDStMkQ

Acte I, scène i : Susanna et Figaro sont en train de préparer leurs futures noces. Elle essaye différentes tenues et Figaro prend des mesures dans la chambre pour leur nouveau lit de noces. (Duo : « Cinque, dieci, venti »). Ils sont heureux et impatients mais Susanna est également inquiète quant à la proximité de leur chambre par rapport à celle de leur maître, le Comte Almaviva. (Duetto : « Se a caso madama la notte ti chiama »). Figaro n'est pas aussi inquiet, convaincu d'être plus malin que le Conte et se sent prêt à faire face à ses manigances. (Cavatine : « Se vuol ballare »).

EXTRAIT 2 - LA CHAMBRE DE LA COMTESSE

https://youtu.be/JA8NTSwf_b0

Acte I, scène i : La Comtesse Almaviva discute avec le page Chérubin dans sa chambre. Lorsqu'elle entend son mari frapper à la porte, elle cache le garçon dans sa garde-robe. Le Comte fait irruption dans la pièce et accuse sa femme de cacher un amant dans la garde-robe. La Comtesse lui explique qu'il s'agit simplement de Susanna qui essaye des tenues de mariage. Pendant ce temps, la servante assiste à la scène depuis l'entrée et derrière un écran.

Note : L'histoire complète de l'opéra se trouve ici :

<https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/flash-back/marriage-figaro-royal-college-music#histoire>

En profondeur

Sir Thomas Allen, célèbre baryton et metteur en scène de Le Mariage de Figaro, s'émerveille de la richesse de cet opéra de Mozart.

Au beau milieu du luxueux palais Pavlovsk de Catherine la Grande, une belle horloge française repose sur une cheminée en marbre. Cet appareil est l'œuvre de l'inventeur Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, et également le témoignage de la valeur d'un homme et d'une vie bien remplie. Mais Beaumarchais était aussi un dramaturge, et l'homme qui donna vie à... *Figaro*.

Figaro illustre brillamment la profondeur de la vie. Au fur et à mesure que la pièce se déroule, couche après couche, elle est dépouillée pour révéler les multiples facettes de l'état de désintégration d'une société.

Aussi reconnaissants que nous soyons pour une telle œuvre, le monde avait été chanceux bien avant : il y a près de 250 ans, la comédie de Beaumarchais a été immortalisée dans un chef-d'œuvre de création musicale. *Le Mariage de Figaro* est le fruit d'une collaboration miraculeuse entre Wolfgang Amadeus Mozart et Lorenzo Da Ponte, l'un compositeur précoce, l'autre aventurier littéraire.

L'opéra fut créé à Vienne le 1er mai 1786. Imaginez l'atmosphère du théâtre ce jour-là : des bougies et des lampes, un espace enfumé et puis, à travers la brume, les premières notes fugitives de cette brillante ouverture.

Ce qui a suivi, tant dans la pièce de théâtre que dans l'opéra, est une histoire pour laquelle le mot « zeitgeist » aurait bien pu être inventé. Lorenzo Da Ponte avait pris l'initiative de Beaumarchais et puisé dans les grognements mécontents qui émergeaient alors, mais qui allaient conduire inexorablement à la révolution et au chaos.

Tout ceci, et la comédie aussi.

Figaro souligne les inégalités de sa société d'une manière aussi pertinente aujourd'hui qu'à l'époque. Il aborde de grands enjeux tout en nous permettant d'être témoins des relations humaines dans leurs moindres détails.

Il y a d'autres détails, non écrits et non dits, que nous devons découvrir par nous-mêmes entre les lignes. Ils sont là, tout comme ils le sont dans toutes les plus grandes œuvres... cherchez et vous trouverez.

Enfin, *Figaro* nous montre que l'amour conquiert, mais avec plus de succès pour certains que pour d'autres.

J'y retourne régulièrement pour faire de nouvelle connaissance avec *Figaro*, et à chaque visite, je redécouvre le travail sous un nouvel angle.

Le saviez-vous ?

- Lorsqu'elle fut jouée pour la première fois, la pièce de Beaumarchais fut considérée comme dangereuse pour l'ordre social parce qu'elle racontait l'histoire de personnages issus de la classe inférieure qui déjouent la classe supérieure.
- Mozart écrivit cet opéra de trois heures en à peine six semaines.
- Le personnage du page Chérubin est un « rôle de travesti », généralement incarné par une femme.
- *Les Noces de Figaro* est l'un des dix opéras les plus joués au monde.

Activités pédagogiques

Regardez la brève introduction de Sir Thomas Allen aux *Noces de Figaro* et cette production au Royal College of Music, Londres, qu'il a mise en scène.

Bande-annonce : Sir Thomas Allen introduit l'opéra

https://youtu.be/w_-dHqf51cs

Regardez les deux extraits en vous assurant que les élèves comprennent l'identité des personnages et des lieux. Ayez recours aux explications fournies dans la section Histoire ci-dessus.

Extrait 1 : La chambre de Figaro dans l'Acte I, scène i, « Cinque, dieci, venti... Se a caso madama la notte ti chiama... Se vuol ballare »

https://youtu.be/_L-VhDStMkQ

Extrait 2 : La chambre de la Comtesse dans l'Acte II, scène ii, « Susanna, or via, sortite »

https://youtu.be/JA8NTSwf_b0

Après chaque extrait, identifiez avec les élèves où l'action prend place et demandez-leur quels indices ils ont utilisé pour en arriver à leur conclusion.

DISTRIBUEZ LA FICHE RELATIVE AU PROFIL DES PERSONNAGES

Les différents personnages montrent leur statut social respectif à travers la musique qui leur est associée : le Comte est grandiose et se tient fièrement ; Figaro est nettement moins formel ; sa musique est plus insouciant.

Regardez à nouveau les extraits et demandez aux étudiants de commenter le profil des personnages quant à la façon dont chaque personnage chante sa partie à l'aide de la fiche "profil des personnages". Le but est de montrer que la musique écrite pour chaque personnage aide à établir son statut et son rôle au sein de l'opéra.

Vidéo-bonus optionnelle : Sir John Eliot Gardiner sur les moments clés des *Noces de Figaro*

<https://youtu.be/AGbaUooR2SY>

Après ce premier exercice, regardez à nouveau les deux extraits et demandez à la classe de compléter la fiche. Commencez par faire des observations spécifiques et les élèves commenceront à trouver de nombreux exemples, tels que :

- Les meubles dans la pièce
- Les couleurs et les tissus de la pièce
- Le style de costume de chaque personnage
- Les accessoires (ornements, articles ménagers, bijoux, perruques, etc.)

Chaque moment d'une production contribue à raconter l'histoire de l'opéra. Personne n'a besoin de spécifier que Figaro et Susanna sont issus d'une classe inférieure - nous le savons grâce à leurs costumes, leur environnement et leur travail. De même, le statut bourgeois du Comte est indiqué par les vêtements qu'il porte et les pièces dans lesquelles il vit.

DÉFI CRÉATIF

Imaginez que votre théâtre local présente une pièce qui raconte l'histoire de personnages respectivement issus de la classe supérieure et de la classe inférieure, ayant vécu il y a trois cents ans.

Note à l'enseignant : Vous pourriez utiliser l'histoire de Figaro, ou une scène d'un autre opéra, d'une pièce de théâtre ou d'un roman en rapport avec votre programme d'études ; ou utiliser ceci comme une occasion de faire des recherches sur les vêtements et les habitudes de vie dans votre pays dans les années 1700 et élargir ainsi la portée de l'exercice.

Le théâtre a demandé à vos élèves de concevoir le décor et les costumes de la pièce. Ils doivent utiliser l'information découverte dans *Les Noces de Figaro* pour les aider à planifier leurs dessins.

Divisez la classe en groupes pour travailler sur des parties spécifiques de l'activité. Une fois l'exercice terminé, le groupe discutera de ses idées avec le reste de la classe.

DÉCORS

Les élèves doivent tenir compte du type de pièce, des éléments et objets qui s'y trouveraient et de la façon dont la pièce pourrait être décorée. Ils

devraient s'inspirer d'autres exemples de la période donnée. Une fois les décors et des accessoires choisis, encouragez les groupes à créer un plan à la bonne échelle sur papier graphique.

Ils devront mesurer un espace et mesurer la longueur des objets qu'ils souhaitent placer dans cet espace. Vous pourriez leur allouer un espace particulier, tracé avec du ruban adhésif dans l'école pour qu'ils puissent faire leurs mesures et commencer à visualiser à quoi pourrait ressembler leur décor. Rappelez-leur que le plateau doit faire face à un public et laisser suffisamment d'espace pour que l'action ait lieu dans la salle.

Vidéo-bonus optionnelle : Amy Lane à propos du processus de création d'un décor à la Royal Opera House de Londres

<https://youtu.be/GUyzdZrQ-vM>

Une fois les esquisses créées, les élèves peuvent décider de construire une maquette de leur décor en guise de projet ou d'activité supplémentaire.

COSTUMES

Les élèves doivent tenir compte de l'âge et du statut social des personnages ainsi que de l'époque et du lieu où ils ont vécu. En groupes, faites un brainstorming sur la façon dont les costumes pourraient transmettre cette information à un auditoire. Les élèves devraient faire des recherches sur des exemples de la période en question.

Rappelez aux élèves qu'ils doivent tenir compte des types de matériaux utilisés dans les vêtements de l'époque, de la longueur et du style des vêtements et des accessoires - chapeaux, sacs, bijoux, cannes, éventails, etc. Comment se coiffait-on ? Au fur et à mesure que le groupe recueille des informations, les élèves peuvent noter leurs idées et réflexions sur une grande feuille de papier pour pouvoir les réutiliser par la suite.

Vidéo-bonus optionnelle : Les décorateurs sur les procédés de conception et de création de costumes au Scottish Opera, Glasgow

<https://youtu.be/9ORvcE2FOWs>

Les élèves doivent ensuite choisir les costumes des deux personnages, les dessiner et les colorer pour les présenter au reste de la classe.

Fiche : Profil des personnages

LES NOCES DE FIGARO

Figaro	Susanna	Comte Almaviva	Comtesse Almaviva
Statut social : Serviteur	Statut social : Servante	Statut social : Classe supérieure fortunée	Statut social : Classe supérieure fortunée
Décrivez son style de chant et sa musique :	Décrivez son style de chant et sa musique :	Décrivez son style de chant et sa musique :	Décrivez son style de chant et sa musique :
Décrivez son costume :	Décrivez son costume :	Décrivez son costume :	Décrivez son costume :
Décrivez la chambre de Figaro :		Décrivez la chambre de la Comtesse :	
Quels autres indices indiquent le statut social de Figaro et Susanna ?		Quels autres indices indiquent le statut social du Comte et de la Comtesse ?	