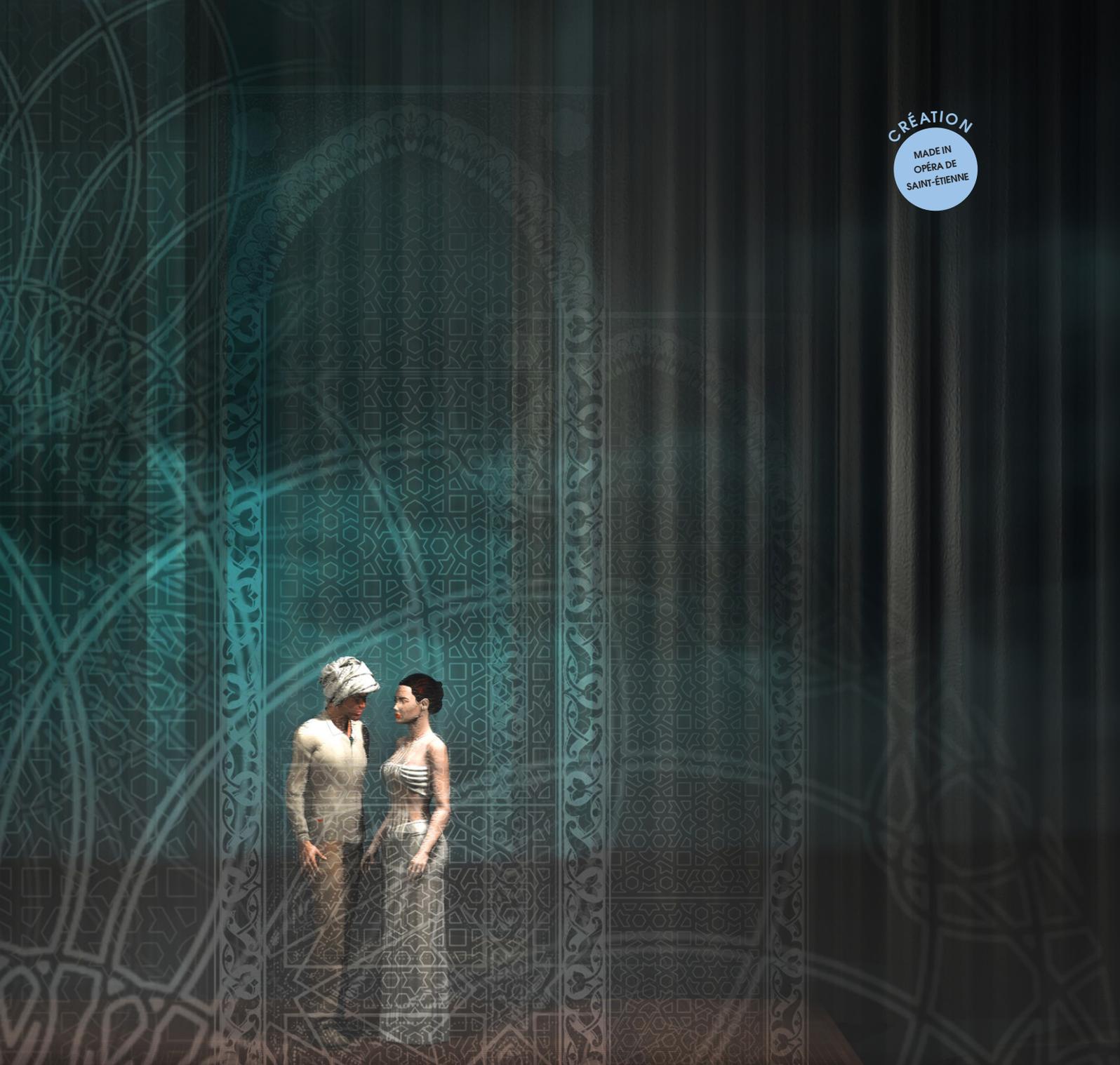

CRÉATION
MADE IN
OPÉRA DE
SAINT-ÉTIENNE

ALADIN ET LA LAMPE MERVEILLEUSE

NINO ROTA

OPÉRA
SAINT-ÉTIENNE

**DOSSIER
PÉDAGOGIQUE**
SAISON 2016-2017

Saint^{ville de}**Étienne**
L'expérience design/

OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE

ÉRIC BLANC DE LA NAULTE
DIRECTEUR GÉNÉRAL

JARDIN DES PLANTES - BP 237
42013 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 2

DOSSIER RÉALISÉ SOUS LA DIRECTION

D' **OUMAMA RAYAN**

COORDINATION

CLARISSE GIROUD

RÉDACTION DES TEXTES

JONATHAN PARISI

MAQUETTE ET RÉALISATION

SERVANE CROSSOUARD

DOCUMENT DISPONIBLE
EN TÉLÉCHARGEMENT SUR :

WWW.OPERA.SAINT-ETIENNE.FR

CONTACT

CLARISSE GIROUD

CHARGÉE DE LA MÉDIATION

ET DE L'ACTION CULTURELLE

04 77 47 83 34

CLARISSE.GIROUD@SAINT-ETIENNE.FR

AUDE MONASSE

RESPONSABLE DU PÔLE DES

RELATIONS AVEC LES PUBLICS

04 77 47 83 31

AUDE.MONASSE@SAINT-ETIENNE.FR

ALADIN ET LA LAMPE MERVEILLEUSE

NINO ROTA

Conte lyrique en 3 actes

DATES

DIM **16 OCT 15H**

MER **19 OCT 20H**

LIEU

GRAND THÉÂTRE

MASSENET

DURÉE

1H10 SANS ENTRACTE.
EN FRANÇAIS, SURTITRÉ
EN FRANÇAIS.

LIVRET DE VINCI VIRGINELLI

D'APRÈS LES MILLE ET UNE NUITS

DIRECTION MUSICALE

LAURENT TOUCHE

MISE EN SCÈNE

JULIEN OSTINI

DÉCORS, COSTUMES

ET ACCESSOIRES

BRUNO DE LAVENÈRE

LUMIÈRES

SIMON TROTTET

ALADIN

MARC LARCHER

LE MAGICIEN

DU MAGHREB

GEOFFROY BUFFIÈRE

LA PRINCESSE

BADR'-AL-BUDUR

ROXANE CHALARD

LA MÈRE D'ALADIN

MARIE GAUTROT

LE SULTAN

NIKA GULIASHVILI

LE GRAND VIZIR

NATHANAËL TAVERNIER

LE GÉNIE DE LA LAMPE

SÉVAG TACHDJIAN

LE GÉNIE DE L'ANNEAU

JEAN-GABRIEL SAINT-MARTIN

ORCHESTRE SYMPHONIQUE

SAINT-ÉTIENNE LOIRE

NOUVELLE PRODUCTION

OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE

DÉCORS ET COSTUMES FABRIQUÉS

DANS LES ATELIERS DE L'OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE

SOMMAIRE

P.6 DÉCOUVERTE DE L'ŒUVRE

Note d'intention du metteur en scène

Nino Rota et *Aladin et la lampe merveilleuse*

- Nino Rota en 10 dates
- Nino Rota : de la Cinécittà à l'Opéra
- *Les Mille et Une Nuits* à l'Opéra...
- Personnages et argument

Guide d'écoute

P.14 PISTES PÉDAGOGIQUES

1 - Opéra et conte, *Les Mille et Une Nuits*

2 - Opéra et scène, le décor oriental

3 - Chanter avec Aladin!

P.19 RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

L'Opéra de Saint-Étienne, son orchestre et son chœur

Zoom sur l'orchestre symphonique

Les voix et les tessitures

Quelques points de vocabulaire, pour aller plus loin

Biographies des maîtres d'œuvre d'*Aladin et la lampe merveilleuse*

DÉCOUVERTE DE L'ŒUVRE

NOTE D'INTENTION DE JULIEN OSTINI, METTEUR EN SCÈNE

Aladin.

Quelle image vous vient-elle en tête lorsque vous entendez ce prénom ?

Un génie bleu déluré ou Fernandel dans *Alibaba* ?

Aladin nous évoque à tous quelque chose. Comment vous faire alors oublier ces histoires, pour vous ramener au plus près du conte original tel que l'a créé Nino Rota ?

Aladin est un récit initiatique.

Aladin signifie en arabe « la foi élevée », c'est donc un conte sur la religion dans son sens propre de lien, reliant l'homme à Dieu. Ce conte aborde la déshérence de l'homme sans foi et les dangers de la manipulation et de la crédulité. Apprendre et avoir la force de dire non à son maître. Savoir garder son esprit critique et son jugement.

Aladin est un jeune homme sans figure paternelle, sans but ni vocation, qui vit dans une pauvreté certaine, aussi bien humaine que culturelle.

Il va être éduqué, mais manipulé par un mage qui prétend être son oncle.

Comment faire la part des choses entre un enseignement et une doctrine, une foi et un fanatisme ? Cet opéra est plus que jamais d'actualité.

Aladin s'oppose à son maître et garde la lampe pour lui. Il va en découvrir les pouvoirs, mal s'en servir et finalement devoir lutter contre cette magie. Seul l'amour le fera grandir, mûrir. C'est la princesse qui saura déjouer le piège et se délivrer elle-même en sauvant Aladin.

Un conte des *Mille et Une Nuits* sur les dangers de la conversion, de la pratique religieuse où la femme est le guide et le protecteur de l'homme ! Le défi est donc d'aborder tous ces aspects philosophiques, religieux et sociétaux en laissant vivre avant tout une musique magnifique, puissante et évocatrice.

J'ai choisi de placer cette histoire dans un désert. Espace vide et mouvant où seul l'homme résonne, dans un lieu de débrouille et de système D. Un terrain vague, une bâche plastique, un chariot de supermarché. Un tampon qui va servir de grotte, de trône, de maison d'Aladin, de table et de tapis magique. Des pongées de soie venant des cintres vont voiler le théâtre pour le passage de la princesse. Puis deviendront colonnes. Et palais. Intemporel. Les costumes ne traduisent aucune époque, afin de préserver l'idée d'universalité du conte. La magie n'est pas présente. Je fais le choix de croire que le génie d'Aladin est un illusionniste, un mage de l'image, un petit charlatan qui tantôt réussit une grande illusion, et parfois bidouille avec trois bouts de ficelle un sort pas très bien réussi. C'est notre naïveté et notre crédulité qui nous font croire qu'il est génial. Finalement l'histoire d'Aladin nous renvoie très fortement à notre société de l'image, de la fiction, de la virtualité, nous rappelant que seul le rapport à autrui nous élève et seul l'amour nous fait grandir et nous protège.

JUIN 2016

DÉCOUVERTE DE L'ŒUVRE

NINO ROTA ET *ALADIN*
ET *LA LAMPE MERVEILLEUSE*

NINO ROTA : DE LA CINECITTÀ À L'OPÉRA

Nino Rota endosse dans sa carrière différentes fonctions du monde musical : compositeur, enseignant, directeur de conservatoire, ou encore chef d'orchestre. Composant son premier opéra à l'âge de quinze ans et sa première musique de film à vingt-deux ans, le compositeur italien écrit avec la même exigence pour le théâtre-lyrique que pour le septième art.

Nino Rota est ainsi l'auteur de la musique originale de plus de 170 films parmi lesquels : *La Strada* (1954), *La Dolce Vita* (1960), *Huit et demi* (1963), *Le Guépard* (1963), ou encore *Le Parrain* (1972), qui le font collaborer avec des cinéastes aussi prestigieux que Fellini, Visconti ou Coppola. À la musique savante, Nino Rota laisse également de nombreuses pages, dont dix concertos, quatre symphonies, de nombreuses œuvres orchestrales et vocales, cinq ballets et douze opéras !

LES MILLE ET UNE NUITS À L'OPÉRA...

Composée en 1965, la délicieuse et singulière partition d'*Aladin et la lampe merveilleuse* demeure encore une rareté du répertoire lyrique. Pourtant, l'œuvre s'inspire du très célèbre recueil de contes des *Mille et Une Nuits*.

D'origine indienne et persane, ce recueil date du Xe siècle, et s'il ne comptait à l'origine pas autant d'histoires, le chiffre de «1001» signifiait en arabe un nombre infini ! Depuis, différents auteurs et traducteurs ont compilé ou subdivisé certains textes initiaux, afin de parvenir au fameux chiffre de «1001» contes.

D'ailleurs, *Aladin et la lampe merveilleuse* ne figure pas dans le recueil original, mais est le fruit de ce vaste rajout, opéré notamment par Antoine Galland entre 1704 et 1717. En 1965, c'est l'auteur Vinci Virginelli qui adapte le conte pour écrire le livret que Nino Rota mettra en musique.

NINO ROTA EN 10 DATES

- 1911** Naissance à Milan
- 1926** À l'âge de 15 ans, Nino Rota compose son 1er opéra
- 1929** Nino Rota intègre le Conservatoire Sainte-Cécile de Rome
- 1930** Sur les conseils de Toscanini, il part se perfectionner à Philadelphie
- 1937** Nino Rota débute une carrière d'enseignement de la musique
- 1950** Nino Rota prend la direction du Conservatoire de Bari
- 1960** Composition de la musique de *La Dolce Vita* de Fellini
- 1965** Composition de son opéra *Aladin et la lampe merveilleuse*
- 1972** Composition de la musique du *Parrain* de Francis Ford Coppola
- 1979** Mort de Nino Rota à Rome

soldats

sultan

princesse

Aladin

mère

PERSONNAGES

ALADIN (TÉNOR) Enfant des rues
 LE MAGICIEN DU MAGHREB (BASSE)
 LA PRINCESSE BADR'-AL-BUDUR
 (SOPRANO)
 LA MÈRE D'ALADIN (ALTO)
 LE SULTAN (BASSE)
 LE GRAND VIZIR (BASSE)
 LE GÉNIE DE LA LAMPE (BARYTON)
 LE GÉNIE DE L'ANNEAU (BARYTON)

L'ACTION EN DEUX MOTS...

Chargé de retrouver la lampe magique qui permettra à son détenteur de gouverner le monde, le jeune Aladin découvre qu'il est manipulé par un sorcier malveillant. Aidé des génies de l'anneau et de la lampe, Aladin va combattre le sorcier et conquérir le cœur de la princesse Badr'-Al-Budur...

ARGUMENT

ACTE I

Sur le marché d'Al-Qalàs, Aladin, enfant des rues, vit dans la plus grande liberté, glanant de quoi survivre sur les étals. Aladin se soucie peu des tracas de la vie et se désintéresse même de ce qui occupe pourtant tout le royaume : trouver un époux à la princesse. Un sorcier se présente à Aladin et le convainc de le suivre **dans le désert** s'il veut devenir riche. Arrivé **près d'une grotte**, le sorcier prononce une incantation qui fait s'ouvrir la terre et ordonne à Aladin de descendre dans la grotte pour en rapporter la lampe merveilleuse.

Guidé par un anneau magique, Aladin parcourt ces lieux merveilleux, remplis d'or et de pierres précieuses, jusqu'à trouver la lampe ! Mais lorsqu'il rapporte le précieux objet, le sorcier soupçonneux et impatient referme les portes de la grotte sur Aladin. Pris au piège, Aladin frotte par hasard l'anneau magique, faisant apparaître un Génie qui lui propose d'exaucer son vœu. Il s'est à peine exprimé qu'Aladin se retrouve hors de la grotte, libre !

ACTE II

Revenu **chez lui** et réalisant qu'il est toujours pauvre, Aladin montre à sa mère la vieille lampe trouvée dans le désert. Celle-ci décide de la nettoyer pour qu'il puisse la vendre au marché. Elle la frotte à peine quand, en un

génie

magicien

figuration début

éclair, apparaît le Génie de la lampe. Celui-ci propose à son nouveau maître d'exaucer un vœu. Mort de faim, Aladin demande de quoi manger et se trouve aussitôt attablé devant un festin de prince, servi dans une magnifique vaisselle !

Près des fontaines et bains royaux, la garde du Palais annonce l'arrivée de la princesse Badr'-Al-Budur, mettant en garde les curieux : nul ne doit poser ses yeux sur la princesse s'il veut rester en vie ! Aladin se cache alors pour l'admirer, puis parvient à l'approcher pour lui déclarer son amour.

De retour chez lui, Aladin raconte à sa mère son incroyable rencontre et la supplie d'aller demander la main de la princesse. Elle pourra alors emmener comme présent la vaisselle de pierres précieuses. Malgré les mises en garde de sa mère, Aladin insiste et affirme préférer mourir que de vivre sans son aimée.

Au Palais du sultan, le Grand Vizir annonce l'arrivée des prétendants. Stupéfait par les présents qu'apporte la mère d'Aladin, le Sultan la prie d'approcher. Celle-ci demande alors la main de la princesse pour son fils. Mais quand le Grand Vizir déclare les présents indignes d'une princesse, la mère d'Aladin s'apprête à repartir. Aladin paraît à son tour, pour demander lui-même la main de la princesse. Celle-ci s'avance alors, et confirme son propre amour. Les deux parents se réjouissent de cet union future, tandis qu'Aladin demande au Génie de la lampe de lui bâtir un palais digne de la princesse.

ACTE III

Dans le Palais d'Aladin, le Magicien du Maghreb s'infiltré déguisé en marchand et propose à la princesse de remplacer ses anciennes lampes. Se demandant pourquoi Aladin gardait sa vieille lampe, la princesse la propose au Magicien qui s'en empare aussitôt et disparaît. Le sorcier médite alors sa vengeance contre Aladin et fait le souhait de faire disparaître son palais.

Sur **les ruines du palais disparu**, Aladin cherche sa bien-aimée. Lorsqu'il frotte son anneau magique, le Génie apparaît pour l'aider à retrouver la princesse. Mais son pouvoir est insuffisant à ramener la princesse, désormais loin. Aladin lui demande alors de le conduire jusqu'à elle.

Prisonnière du Magicien du Maghreb, la princesse se lamente **dans sa chambre**, lorsqu'elle voit soudainement venir Aladin. Les complices prévoient alors un plan pour faire s'endormir le sorcier et lui dérober la lampe merveilleuse. Au cours du dîner, le Magicien se laisse séduire par la princesse et lève son verre à l'amour, buvant le breuvage qui le fait tomber à terre. Saisissant la lampe, Aladin sauve sa princesse et fuit avec elle vers un nouveau palais enchanté...

DÉCOUVERTE DE L'ŒUVRE

GUIDE D'ÉCOUTE

ÉCOUTE N°1

CHŒUR D'ENTRÉE

« Il était une fois, un pays de fantasia, étoilé de rêves inassouvis. Errant, un enfant y recherchait son chemin. L'imagination secoua son destin. Écoutez l'histoire d'Aladin... »

À l'opéra, les chœurs ont souvent pour rôle de présenter ou commenter l'action, à la manière du chœur de la tragédie antique qui représente l'avis public, le peuple ou même l'auteur. Ici, le chœur d'entrée fait entendre des voix lointaines qui évoquent, par leur éloignement dans l'espace, des temps et lieux mystérieux. La mélodie, simple et tournant autour d'elle-même, adopte l'allure d'un chant populaire.

Sur le marché d'Al-Qalàs - Acte 1, scène 1

EN PRATIQUE

- Mémoriser la mélodie de ce chœur d'entrée.
- Distinguer la partie vocale et la partie instrumentale et qualifier l'accompagnement orchestral : quels instruments, quel type de mélodie, quel tempo, quelle atmosphère ?

ÉCOUTE N°2

DUO D'ALADIN ET DE LA PRINCESSE BADR'-AL-BUDUR

La Princesse : « Oh ! Pourquoi, nuit d'étoiles, mon désir aboutit à triste rêvasserie ? Je suis riche, mais si seule ! Tout est vide dans mon cœur, tout l'or, infinis trésors, tout ça m'écœure ! Mon désir demeure dans ma cage d'or, j'attends en vain celui que j'adore... »

Aladin : « Oh Badr'Al-Budur ! Mon doux rêve d'amour ! À toi ! Ivresse joie ! Oh Badr'Al-Budur, mon amour, je suis à toi ! »

Débutant par une envolée douce et enivrante des cordes aiguës accompagnées des bois, ce duo laisse d'abord entendre la mélodie de la Princesse, dont le rythme et la courbe ondulante permet de caractériser le personnage, exotique et belle. Une section centrale fait entendre les percussions et les bois dans une dynamique nouvelle, sautillante et enflammée, qui témoigne de l'emballement de ces deux cœurs s'unissant bientôt en une même mélodie, sur les mots : « Mirage d'amour/Mon amour, je suis tout à toi ! ». L'orchestration toute entière vient alors exprimer un sentiment d'enchantement et d'amour, tandis que le duo s'achève par de lointaines voix : « Tendre rêvasserie enchante la nuit... ».

EN PRATIQUE

- Reconnaître les voix respectives : la Princesse, Aladin, le chœur,
- identifier leur tessiture et comprendre que celle-ci détermine une typologie des personnages.
- Nommer les différents instruments entendus et les replacer dans leur famille : cordes, bois, cuivres, percussions.

ÉCOUTE N°3

AIR DU MAGICIEN DU MAGHREB

« Lampes brillantes, troquez chères clientes... Lampes dorées, changez les usées ! Gens heureux et gens peureux, mes lampes illuminent mieux. Apportez vos vieux trésors, ils valent de l'or ! Vieille de mille et une nuits est la lampe qui m'éblouit ! »

S'ouvrant par une attaque de timbales, l'air du Magicien du Maghreb installe un climat sombre et inquiétant. Un rythme obstiné, d'un bout à l'autre, s'impose alors que le Magicien met en marche son plan, dans un grondement en aller-retour des instruments graves venant appuyer la crainte générale. Puis, le tintement clair voire strident du carillon vient confirmer la malice du personnage avant que l'air ne s'achève instantanément.

EN PRATIQUE

- Avant de prendre connaissance du texte et d'en connaître le personnage concerné, écouter l'air et identifier : la tessiture du soliste, le type de mélodie, le rythme, la hauteur des instruments utilisés (graves, medium, aigus), le caractère général.
- Relier alors les sensations auditives et les éléments musicaux nommés à la situation dramatique elle-même et au personnage dont il est question.

Dans le désert - Acte 1, scène 2

EN PRATIQUE

- **ÉLÉMENTAIRE** : Lire l'extrait suivant des *Mille et Une Nuits*, comprendre le cadre dans lequel se déroule l'action, situer les personnages et faire leur portrait en quelques mots.

- **COLLÈGE-LYCÉE** : Réaliser une étude littéraire et/ou comparée entre le texte extrait des *Mille et Une Nuits* et le livret d'*Aladin et la lampe merveilleuse*.

- **COLLÈGE-LYCÉE** : Réécrire la scène dans le style de son choix : dialogue sans narrateur, narration simple, langage actuel, versifié, etc., en essayant de rendre le texte musical, propice à être chanté.

PISTES PÉDAGOGIQUES

1 - OPÉRA ET CONTE,
LES MILLE ET UNE NUITS

MOTS-CLÉS : THÉÂTRE, CHOISIR, CRÉER, INCARNER

Même s'il est fortement inspiré du recueil des *Mille et Une Nuits*, l'opéra de Nino Rota est, comme toutes les adaptations de conte, une réécriture plus ou moins libre. Diverses péripéties sont ainsi transformées pour les besoins du nouveau spectacle.

« ALADIN ET LA LAMPE MERVEILLEUSE », EXTRAIT DES *MILLE ET UNE NUITS*

Il l'emmena dans de splendides jardins. Ils se reposèrent sur une pelouse douce comme du velours et écoutèrent le chant des oiseaux. Aladin n'avait jamais rien vu ni entendu d'aussi beau, même dans ses rêves... Quand le magicien vit Aladin aussi émerveillé, il se frotta les mains, son plan devait réussir. « Je vais te faire voir des choses extraordinaires et inconnues, des richesses que personne n'a jamais vues », promit-il, alors qu'ils approchaient de la colline sous laquelle était enfoui le trésor.

Le magicien commença à mesurer le sol puis il s'arrêta. Ayant allumé un feu de quelques brindilles, il y jeta une poignée d'encens. Bientôt il n'y eut plus qu'un épais nuage de fumée. « Regarde à travers la fumée », dit le magicien lui montrant le sol. Aladin, surpris, découvrit une trappe pourvue d'un anneau en fer. « Tu vas soulever cette trappe et descendre dans les profondeurs de la terre », murmura le faux-oncle, « tu passeras par des couloirs, des salles, des jardins, tout ce que tu pourras prendre sur le chemin sera à toi, la seule chose que je désire est une lampe qui est accrochée dans une des salles ».

« Avec plaisir, mon oncle », dit Aladin, « mais pourquoi ne viendriez-vous pas avec moi ? ». « Je reste ici pour veiller sur ta sécurité », dit le magicien, « maintenant vas-y ». Aladin attrape l'anneau et soulève la trappe. Le jeune garçon arrive à un passage obscur après avoir traversé de grandes salles pleines d'or, d'argent, de diamants, de perles et autres pierres précieuses. Il continue d'avancer et arrive à un jardin merveilleux. De chaque branche des arbres tombent des diamants, des perles, des rubis, des améthystes, des émeraudes et des saphirs. Dans une niche est accrochée la lampe. Elle est vieille, poussiéreuse et éclaire faiblement. Aladin la décroche avec précautions, éteint la flamme, jette l'huile et prend le chemin du retour. Alors seulement il prend le temps d'admirer les richesses qui l'entourent et d'en remplir ses poches. Le magicien l'attend dans la plus grande impatience. Quand il le voit, il crie : « Que de temps il t'a fallu ! Viens maintenant, passe-moi la lampe et je t'aiderai à sortir. »

« Je ne peux pas, mon oncle, elle est trop lourde, aidez-moi d'abord à sortir », bégaie Aladin. Mais le magicien n'a pas la moindre intention de l'aider. Il veut la lampe pour ensuite se débarrasser du jeune garçon. Aladin essaie encore, et encore, mais il ne peut réussir à soulever la lampe jusqu'à l'ouverture. Alors le magicien entre dans une fureur épouvantable. « Ingrat », hurle-t-il, « je vais te donner une leçon ! ». Et à ces mots il jette une seconde poignée d'encens dans le feu, tout en marmonnant des paroles magiques dans une langue inconnue.

La dalle de pierre se met à bouger et, lentement, recouvre l'ouverture. « Puisque je ne peux pas avoir cette lampe, tu peux mourir, personne ne viendra te chercher là », dit-il avec un rire mauvais. Puis il frotte l'anneau magique et disparaît.

Aladin est tout seul dans l'obscurité. Il appelle au secours mais personne ne peut l'entendre. Il remonte les couloirs, les salles, jusqu'au jardin merveilleux, cherchant une issue éventuelle. Mais rien. Désespéré, il revient au point de départ et, se laissant tomber dans un coin, il pleure silencieusement. Puis il se met à prier. Comme il prie, ses doigts accrochent la vieille lampe et soudain un génie à la figure énorme se matérialise devant lui. « Maître, vous m'avez appelé, que désirez-vous ? » demande-t-il à Aladin. « Emmène-moi auprès de ma mère », ordonne le jeune garçon, abasourdi et, avant d'être revenu de son étonnement, il se trouve devant la porte de sa maison.

Apparition du génie de l'anneau dans la grotte - Acte 1, scène 2

EN PRATIQUE

- **ÉLÉMENTAIRE** : Imaginer ses propres décors d'Aladin et la lampe merveilleuse en se basant sur l'argument détaillé (présent aux pages 6 et 7) et proposer une image pour chaque lieu de l'action, mais aussi pour les accessoires, les objets...

- **COLLÈGE-LYCÉE** :

S'intéresser aux décors d'opéras orientalisants, à travers l'histoire : *Aïda* (1871), *Lakmé* (1883), *Salammbô* (1890), *Madame Butterfly* (1904), *Salomé* (1905) ; en repérant les éléments récurrents, afin de se questionner sur cette vision-là de l'Orient, la façon dont elle se met en spectacle, ses buts, ses enjeux.

PISTES PÉDAGOGIQUES

2 - OPÉRA ET SCÈNE, LE DÉCOR ORIENTAL

MOTS-CLÉS : CONTE, LIVRET, ADAPTATION, RÉÉCRITURE

À l'opéra, le choix d'un sujet oriental permet aux compositeurs, librettistes et décorateurs, d'imaginer des tableaux toujours plus fastueux et étonnants afin de satisfaire la curiosité du public ! En la matière, l'authenticité est peu importante, il ne s'agit pas de reconstituer des lieux avec exactitude, mais seulement d'évoquer quelque chose d'étranger, d'effrayant ou d'aventureux. Une esthétique de l'exotisme naît alors peu à peu au cours du XIXe siècle, et devient un véritable enjeu pour les artistes français, chaque nouvelle œuvre rivalisant avec la précédente dans le juste équilibre entre le sauvage et le raffiné, le colossal et le délicat.

PISTES PÉDAGOGIQUES

---

3 - CHANTER AVEC ALADIN !

MOTS-CLÉS : MUSIQUE, CHANT CHORAL, SPECTACLE VIVANT

INÉDIT À L'OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE !

Pour la 1ère fois à l'Opéra, les artistes de la production d'Aladin invitent le public à chanter avec eux et depuis leur fauteuil, le chœur d'entrée d'*Aladin et la lampe merveilleuse*. Chanté sur une mélodie facilement mémorisable, dans une tessiture médium et apparaissant 3 fois au cours de l'œuvre, cette page musicale est l'occasion idéale de s'immerger dans le monde enchanté d'Aladin et de participer à la réussite du spectacle !

« Il était une fois, un pays de fantaisie, étoilé de rêves inassouvis. Errant, un enfant y recherchait son chemin. L'imagination secoua son destin. Ecoutez l'histoire d'Aladin... »

« Il était une fois, un pays de fantaisie, comblé d'un amour béni. Mais la cruauté en changea la destinée. »

« Il était une fois, un pays de fantaisie, comblé de rêves assouvis. Errant, un enfant y fut surpris par la vie. Elle lui offrit tous ses rêves inaccomplis. L'imagination à l'infini... »

EN PRATIQUE

- **EN CLASSE** : lire, comprendre et préparer la mémorisation du texte.

- **À L'OPÉRA** : répéter la mélodie du chœur lors d'un atelier animé par l'équipe d'Aladin.

Aladino e la lampada magica

Aladin und die Wunderlampe ALADIN LA LAMPE MERVEILLEUSE Atto I

5

Nino Rota

Klavierauszug: Rainer Schottstädt

PROLOGUE

Andante sost.^{to}, con semplicità

1 2

Ancelle TRIO DES SOUPIRS

3 4

5 6

7 8

2 Largo, misterioso

2 théâtres

- **Le Grand Théâtre Massenet** soit
1 210 places assises
scène de 377 m²

- **Le Théâtre Copeau**
300 places assises
scène de 150 m²

plus 46 000 spectateurs
accueillis par an

36 000 m² répartis
sur 6 niveaux

Plus de 120 levers de
rideau par an

Équipements

- ateliers de fabrication de costumes et de construction de décors
- unité audiovisuelle
- régie son, lumière, vidéo
- 3 studios de danse
- 3 studios de répétition
- salles de répétition
- studio polyvalent
Centre de Musique Française

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

L'OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE,
SON ORCHESTRE ET SON CHŒUR

L'OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE

L'Opéra de Saint-Étienne est un établissement de la Ville de Saint-Étienne dont la vocation première est une vocation lyrique : avec ses propres ateliers de construction de décors et de réalisation de costumes, il produit et coproduit chaque saison de nouvelles œuvres lyriques.

Le Chœur Lyrique Saint-Étienne Loire et l'Orchestre Symphonique Saint-Étienne Loire sont les acteurs essentiels d'une programmation riche avec une exigence de qualité dans les domaines du lyrique, du symphonique, du récital, de la musique de chambre et du ballet.

L'Opéra remplit également une mission capitale auprès du jeune public, proposant une saison dédiée, riche et variée, et donnant accès à la programmation tout public, qu'elle soit lyrique, symphonique ou chorégraphique. L'Opéra propose ainsi un certain nombre de créations spécialement conçues pour les jeunes spectateurs, comme la nouvelle production d'*Aladin et la lampe merveilleuse*, les concerts pédagogiques symphoniques.

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE SAINT-ÉTIENNE LOIRE

Créé en 1987, l'Orchestre Symphonique Saint-Étienne Loire (OSSEL) a su s'élever au rang des grands orchestres français. La critique, toujours attentive aux évolutions des institutions musicales, salue de façon enthousiaste cette phalange, considérant désormais que la Ville de Saint-Étienne possède un très bel instrument, capable de servir tant les grandes œuvres du répertoire que la création contemporaine.

À Saint-Étienne et dans la Loire, l'OSSEL est un acteur culturel incontournable qui accomplit une mission essentielle d'éducation et de diffusion du répertoire symphonique et lyrique. Sur le plan régional, l'OSSEL va à la rencontre de tous les publics au travers d'actions de médiation ou de la participation à des festivals (Festival Classical Bandol...). Sur le plan national enfin, l'OSSEL a su acquérir une solide réputation, en particulier dans le répertoire romantique français.

LE CHŒUR LYRIQUE SAINT-ÉTIENNE LOIRE

Le Chœur Lyrique Saint-Étienne Loire est un ensemble vocal à géométrie variable, constitué d'une soixantaine de chanteurs professionnels. Pour chaque production lyrique ou concert, l'effectif est formé autour d'un cadre d'artistes fidélisés.

Le chœur est ainsi rompu aux exigences de l'art lyrique, couvrant un répertoire allant de Mozart à Stravinsky, voire aux créations contemporaines, tout en se produisant en concert pour aborder les pages plus intimistes de la musique de chambre. Il manifeste toutefois une prédilection pour l'opéra français. Unanimement salués par la critique spécialisée, ses deux derniers enregistrements du *Mage* de Massenet et des *Barbares* de Saint-Saëns en sont le témoignage.

Il est placé sous la responsabilité musicale de Laurent Touche depuis 1999. Le Conseil général de la Loire a signé en septembre 2010 une convention afin de soutenir l'activité du Chœur Lyrique Saint-Étienne Loire.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

ZOOM SUR L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE

LES FAMILLES D'INSTRUMENTS

LES CORDES

Les cordes frottées :
violon, alto, violoncelle, contrebasse.

Les cordes pincées :
harpe.

Les cordes frappées :
piano.

LES INSTRUMENTS À VENT

Les bois : flûte, clarinette, hautbois, cor anglais, basson, contrebasson, saxophone...

Les cuivres : trompette, trombone, tuba...

LES PERCUSSIONS

Les membranophones :
tambour, timbales

Les idiophones : cymbales, triangle, xylophone...

COMPOSITION DE L'ORCHESTRE

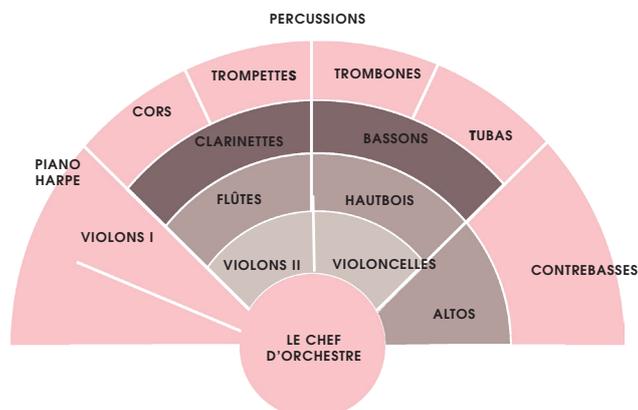
Un orchestre symphonique est un ensemble musical formé des quatre habituelles familles d'instruments que sont les cordes, les bois, les cuivres et les percussions et dirigé par un chef d'orchestre.

Le nombre de musiciens composant chaque famille de l'orchestre n'est pas fixe. C'est en effet la partition jouée qui détermine le nombre d'exécutants nécessaires.

Ainsi, pour une œuvre donnée, l'orchestre peut aussi bien pour la famille des vents par exemple, ne conserver que les habituels flûtes, hautbois, clarinettes et bassons, que s'élargir largement en incorporant le piccolo, le cor anglais, la clarinette basse ou le contrebasson.

LE CHEF D'ORCHESTRE

Un chef d'orchestre est un musicien chargé de coordonner le jeu des instrumentistes. Sa tâche consiste, techniquement, à rendre cohérent le jeu de l'ensemble des musiciens par sa gestuelle, notamment en leur imposant une pulsation commune. Il règle par ailleurs l'équilibre des diverses masses sonores de l'orchestre. Artistiquement, c'est à lui que revient la tâche d'orienter l'interprétation des œuvres, un processus qui s'étend à partir du choix du répertoire, de la première répétition jusqu'à la représentation finale.

QUELQUES POINTS DE VOCABULAIRE

LIVRET

À l'opéra, le terme de livret (ou *libretto*) renvoie au texte littéraire mis en musique par le compositeur. Consulté indépendamment de la partition, le livret permet de lire l'intégralité des dialogues chantés et/ou parlés de l'œuvre musicale. Il est rédigé par un librettiste qui, soit rédige l'intégralité du texte, soit adapte un texte préexistant afin qu'il puisse être mis en musique.

ORCHESTRATION

Le terme d'orchestration renvoie à la science d'attribuer à tel timbre instrumental telle note de la composition musicale, en veillant à l'efficacité de la répartition et à l'équilibre des masses sonores.

RYTHME

Le compositeur Vincent d'Indy définit ainsi la notion de rythme : « Le rythme est l'Ordre et la Proportion, dans l'Espace et le Temps ». En effet, le rythme détermine la durée des notes les unes par rapport aux autres. La notion de rythme ne doit pas se confondre avec celle de tempo, qui renvoie, elle, à la vitesse d'exécution d'une pièce musicale.

POUR ALLER PLUS LOIN

UNE VERSION ITALIENNE D'ALADIN ET LA LAMPE MERVEILLEUSE EN VIDÉO :

<https://www.youtube.com/watch?v=TMFJXUzHBCE>

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

LES VOIX ET TESSITURES

UNE VOIX POUR UN PERSONNAGE

Les différents registres de la voix humaine s'adaptent par leur extension, leur timbre, leur caractère et leurs capacités techniques à différents genres de personnages. Le choix que fait le compositeur est donc très important pour que le rôle incarné par le chanteur soit crédible.

VOIX DE FEMMES

SOPRANO

C'est la voix la plus aiguë chez les femmes. Il existe plusieurs caractères de voix (colorature, lyrique ou dramatique). Le rôle de l'héroïne est souvent chanté par une soprano.

MEZZO-SOPRANO

C'est la voix moyenne chez les femmes. La voix de mezzo s'adapte aux personnages de jeunes garçons, de femmes séduisantes ou à des personnages au caractère tragique.

ALTO

C'est une des voix féminines les plus graves. C'est une voix souvent utilisée pour personnifier des nourrices, des vieilles dames ou des guerriers. Il existe une voix encore plus grave, c'est celle de **contralto**.

VOIX D'HOMMES

TÉNOR

C'est une des voix les plus aiguës chez les hommes (on trouve également une voix encore plus aiguë : celle de **contre-ténor**). C'est souvent la voix du ténor qui incarne le héros ou l'amoureux à l'opéra.

BARYTON

C'est la voix moyenne chez les hommes. On lui attribue souvent les rôles d'amis, de pères ou encore de maris trompés.

BASSE

C'est la voix la plus grave chez les hommes. Souvent la voix de basse incarne des personnages terribles comme comme des démons, des hommes méchants ou bien des hommes sages et matures. Elle peut incarner également des personnages rassurants, comme les bons pères de famille.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

LES MAÎTRES D'ŒUVRE

LAURENT TOUCHE DIRECTION MUSICALE

Formé aux conservatoires de Saint-Étienne et de Lyon (C.N.R. et C.N.S.M.), ainsi qu'à Paris à l'UNESCO dans le cadre de cours de direction d'orchestre, Laurent Touche exerce aujourd'hui une triple activité de chef de chœur, chef d'orchestre et pianiste.

Son travail, notamment sur la musique vocale française, l'a conduit à être invité en France et à l'étranger (Opéra de Shanghai, Opéra National du Mexique, Opéra de Manaus au Brésil, etc.), pour diriger, accompagner ou enseigner dans le cadre de classes de maîtres. Responsable musical du Chœur Lyrique Saint-Étienne Loire, il concentre à l'Opéra de Saint-Étienne une part importante de ses activités musicales.

La voix accompagne son parcours musical depuis l'enfance. Il explore régulièrement de nouveaux domaines, comme la chanson et le théâtre musical.

JULIEN OSTINI METTEUR EN SCÈNE

Né à Genève, il découvre le théâtre à l'âge de 6 ans : il s'initie au jeu d'acteur avec la troupe de l'Ermitage de Moscou, venue au Théâtre de Carouge. Il collaborera de nombreuses fois dans ce même théâtre comme assistant à la mise en scène et comédien. Parallèlement, il suit des études de violon au Conservatoire de Musique de Genève, ainsi que des études d'art dramatique.

Il a été assistant à la mise en scène et comédien pour cinq créations au Théâtre de Blavignac et douze spectacles pour enfants au Théâtre Töppfer pour lesquels il a créé et interprété la musique. Il a mis en scène deux spectacles de marionnettes pour la compagnie Chariots de Thespis ; *Ali Water* et *Chair de poule*.

Il collabore régulièrement avec Le Grand Théâtre de Genève sous la direction de José Luis Gomez, Jérôme Savary, Marthe Keller, Olivier Py, Mira Bartov, Giancarlo del Monaco, Christof Nel, Ezzio Toffolutti, Christof Loy, Christof Nel, Damiano Michieletto, Dieter Dorn, Ivo Guerra, Daniel Kramer, Philipp Himmelmann et Robert Sandoz.

Il a notamment mis en scène au Grand Théâtre de Genève *Siegfried ou qui deviendra...* de Peter Larsen, opéra tout public d'après l'œuvre de Richard Wagner. Pour les milieux scolaires, il a créé *Reine de Cœur*, un spectacle poétique autour des mélodies de Fauré, Debussy,

Il est Directeur Artistique de « Linière(s) » à Ballée en Mayenne, un centre culturel d'actions artistiques dans les dépendances d'un Château du XVIIe, pour lequel il a déjà mis en scène *Faisons un rêve* de Sacha Guitry. En 2017, il mettra en scène *Art* de Yasmina Reza, *Invitation au Château* de Jean Anouilh, *Andromaque* de Jean Racine, *La petite hutte* de André Roussin, ainsi que *Carmen* de George Bizet dans le cadre d'un opéra pour tous.

Il anime aussi des rencontres « ApérOpéra », moments conviviaux à la campagne, pour faire découvrir l'opéra à un public novice.

BRUNO DE LAVENÈRE DÉCORS, COSTUMES ET ACCESSOIRES

Bruno de Lavenère crée des scénographies pour l'opéra, la danse et le théâtre. Il est diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre.

En 2014, le Syndicat professionnel de la critique de théâtre, de musique et de danse lui attribue le prix de meilleur créateur d'éléments scéniques dans la catégorie opéra pour la scénographie de *Doctor Atomic* à Strasbourg.

Parmi ses créations, citons: *Songs from before* (Lucinda Childs, Opéra National du Rhin et Théâtre de la Ville, Paris), *Cendrillon* (Michel Kelemenis, Grand Théâtre de Genève), *La Reine Morte* (Kader Belarbi, Théâtre du Capitole), *La Chartreuse de Parme* (Renée Auphan, Opéra de Marseille), *Farnace* (Lucinda Childs, Opéra National du Rhin), *Re Orso* (Richard Brunel, Opéra Comique), *La Damnation de Faust* (Frédéric Roels, Opéras de Rouen et Limoges), *The Tender Land* (Jean Lacornerie, Opéra de Lyon), *Carmen* (Frédéric Roels, Opéras de Rouen, Limoges, Versailles), *Don Pasquale* (Stéphane Roche, Théâtre du Capitole), *Siegfried, ou qui deviendra...* (Julien Ostini, Grand Théâtre de Genève), *Doctor Atomic* (Lucinda Childs, Opéra National du Rhin), *Siroe* (Max Emanuel Cencic, Megaron Athènes, Opéra Royal de Versailles), *Quai Ouest* (Kristian Frédéric/Régis Campo, ONR et Staatstheater Nürnberg), *Les Contes d'Hoffmann* (Frédéric Roels, Opéra de Rouen), *La Vie Parisienne* (Waut Koeken, Opéra de Strasbourg), *Lucia di Lammermoor* (Jean-Romain Vesperini, Opéras de Rouen), *La Belle Hélène* (Robert Sandoz, Grand Théâtre de Genève), *Don Giovanni* (Frédéric Roels, Opéra de Rouen), *The Sleeping Beauty* (Ballett Basel, Alejandro Cerrudo), *Maria Republica* (Opéra de Nantes, Gilles Rico)...

Il prépare actuellement les scénographies de *Così fan Tutte* et de *Norma* (Frédéric Roels, Opéra de Rouen Opéra d'Oman), d'*Un dîner avec Jacques* (Gilles Rico, Opéra Comique) ou encore *Cavalleria rusticana/Pagliacci* (Opéra National du Rhin, Kristian Frédéric) ...

Retrouvez l'Opéra de Saint-Étienne sur internet
www.opera.saint-etienne.fr

Jardin des Plantes - BP 237
42013 Saint-Étienne cedex 2

Locations / réservations
du lundi au vendredi de 12h à 19h
04 77 47 83 40