

TABLE DES MATIERES

PARTIE I

SOCIOLOGIE ET HISTOIRE DE L'OPERA

CHAPITRE 1	Quelques idées reçues	5
	« Il faut toujours crier bravo ! »	5
	« C'est trop cher ! »	6
	« C'est trop long ! »	7
	« Je ne saurais pas quoi opiner ! »	8
	« Il faut faire la file d'attente pendant des heures au guichet ! »	9
	« Il faut s'habiller pour aller à l'opéra ! »	10
	« L'opéra, c'est vieillot ! »	11
	« Les nouvelles créations sont toujours difficiles ! »	12
	« Ça ne parle que d'amour ! »	14
	« Il n'y a pas d'humour ! »	16
	« On ne comprend pas ce qu'ils chantent ! »	18
	« Il y a trop d'enregistrements, on s'y perd ! »	19
	« L'opéra : c'est ça ! »	21
CHAPITRE 2	Les différents types d'opéra	23
	Les grands types d'opéra	23
	Les types d'opéras modernes	30
CHAPITRE 3	De Monteverdi à nos jours	33
	Le XVII ^e siècle	35
	<i>L'Orfeo, Favola in musica</i> de Claudio Monteverdi	35
	Jean-Baptiste Lully et la tragédie lyrique en France	35
	L'opéra en Angleterre et le <i>mask</i>	38
	Les pays germanophones	39
	La <i>zarzuela</i> en Espagne	40

Le XVIII ^e siècle	40
L'essor de l' <i>opera seria</i> et de l' <i>opera buffa</i>	40
Haendel et l'anti-opéra de Pepusch et Gay	42
En France.....	44
La réforme de l'opéra par Christoph Willibald Gluck	46
Dans les pays germanophones.....	47
En Espagne et dans la Nouvelle Espagne.....	51
Le XIX ^e siècle	52
En France.....	52
En Italie : <i>le bel canto</i> , Rossini, Donizetti et Bellini	58
Giuseppe Verdi : de <i>Nabucco</i> à <i>Falstaff</i>	63
L'après Verdi et la fin du siècle italien	66
Giacomo Puccini	68
L'Allemagne du début de siècle et le romantisme	69
Richard Wagner : de <i>Rienzi</i> à <i>Parsifal</i>	72
L'après Wagner et la fin du XIX ^e siècle	77
En Russie.....	77
Les opéras nationaux.....	83
En Espagne et en Amérique latine	84
Le XX ^e siècle	85
La fin du néo-romantisme allemand.....	86
Richard Strauss.....	87
L'atonalité	88
L'opéra français du début du XX ^e siècle.....	91
Igor Stravinsky	92
L'opéra russe	93
L'opéra tchèque	94
L'opéra hongrois	96
L'opéra polonais	97
L'opéra italien	97
L'opéra espagnol et latino-américain	99
Le retour de l'opéra anglais.....	100
L'opéra allemand de la 2 ^e moitié du XX ^e siècle.....	101
L'opéra français : les « Six » et la 2 ^e moitié du XX ^e siècle.....	102
La fin de l'opérette	103
Le <i>musical</i> ou comédie musicale.....	104
L'opéra des Etats-Unis	105
La première décennie du XXI ^e siècle	106

CHAPITRE 4	25 chefs-d'œuvre du répertoire lyrique	109
	<i>Fidelio</i> de Beethoven	109
	<i>Wozzeck</i> de Berg	110
	<i>Les Troyens</i> de Berlioz	111
	<i>Carmen</i> de Bizet	112
	<i>Le Tour d'érou</i> de Britten.....	113
	<i>Pelléas et Mélisande</i> de Debussy	114
	<i>Lucia di Lammermoor</i> de Donizetti	115
	<i>Iphigénie en Tauride</i> de Gluck.....	116
	<i>Faust</i> de Gounod	117
	<i>Orphée, fable en musique</i> de Monteverdi	118
	<i>Boris Godounov</i> de Moussorgski.....	119
	<i>Don Giovanni</i> de Mozart	120
	<i>Les contes d'Hoffmann</i> d'Offenbach	121
	<i>L'Amour des trois oranges</i> de Prokofiev	122
	<i>La Bohème</i> de Puccini.....	123
	<i>Les Indes galantes</i> de Rameau	124
	<i>L'Enfant et les Sortilèges</i> de Ravel.....	125
	<i>Le Barbier de Séville</i> de Rossini	126
	<i>Attente</i> de Schönberg	127
	<i>Elektra</i> de Strauss.....	127
	<i>La Carrière d'un libertin</i> de Stravinsky	128
	<i>Eugène Onéguine</i> de Tchaïkovski	129
	<i>La Traviata</i> de Verdi	130
	<i>Tristan et Isolde</i> de Wagner	131
	<i>Le Freischütz</i> de Weber	132

 PARTIE II

LES METIERS ARTISTIQUES DE L'OPERA

CHAPITRE 5	L'orchestre et les instruments	135
	Petite histoire de l'orchestre	135
	L'apparition du chef d'orchestre.....	139
	La classification des instruments	139
	Les familles d'instruments.....	140

CHAPITRE 6	La voix	149
	Un peu d'histoire	149
	Les tessitures (étendue des sons)	150
	Quelques grandes voix	151
	Le chœur	156
	Existe-t-il encore des castrats de nos jours ?	157
CHAPITRE 7	L'envers du décor	159
	L'habillement des artistes	159
	Les décorateurs	160
	Les machinistes	160
	Les accessoiristes	160
	Les sonoriseurs	160
	Les opérateurs vidéo	161
	Les éclairagistes	161
	Les danseurs et les figurants	161
CHAPITRE 8	Quelques considérations sur la mise en scène	163
	Des arts plastiques et de la mise en scène	163
	Mise en scène « moderne » ou « contempo- raine » ?	166
	Une mise en scène qui « nous parle »	168
	« Scène vide » ou « espace vide » ?	169

 PARTIE III

POUR UNE DIFFUSION DE L'OPERA

CHAPITRE 9	Interactions avec le public : festivals et nouvelles technologies	173
	Quelques festivals célèbres	173
	Retransmissions en direct dans les salles de cinéma	176
	Retransmission sur Internet	176
	Bibliographie	178
	Index des noms propres	182