
SAISON 2022

**Dossier
pédagogique**

HAMLET

Ambroise Thomas

Chères enseignantes, chers enseignants,

Vous trouverez dans ce dossier des informations relatives sur l'opéra que vous souhaitez faire découvrir à vos élèves, ainsi que des pistes d'exploitation en classe.

Vous trouverez également des ressources pédagogiques relatives à l'univers de l'Opéra Comique dans l'espace pédagogique.

Si vous souhaitez approfondir votre travail sur ce spectacle ou sur l'Opéra Comique, nos équipes sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet.

Rédactrice : Lise Bognon

CONTACT

Lucie Martinez

Chargée de médiation culturelle

lucie.martinez@opera-comique.com

0170 23 0184

RENSEIGNEMENT ET BILLETTERIE

enseignement@opera-comique.com

0170 23 0144

Théâtre National de l'Opéra Comique

Place Boieldieu

75002 Paris

DISTRIBUTION

HAMLET

Opéra en 5 actes.

Livret de Michel Carré et Jules Barbier
d'après Shakespeare.
Créé en 1868 à l'Opéra.

Direction musicale **Louis Langrée**
Mise en scène **Cyril Teste**
Décors **Ramy Fischler**
Costumes **Isabelle Deffin**
Lumières **Julien Boizard**
Conception vidéo **Mehdi Toutain-Lopez**
Cadreur - opérateur **Paul Poncet**

Hamlet **Stéphane Degout**
Ophélie **Sabine Devieille**
Claudius **Laurent Alvaro**
Gertrude **Lucile Richardot**
Laërte Pierre **Derhet**
Le Spectre **Jérôme Varnier**
Marcellus /second fossoyeur **Yu Shao**
Horatio /premier fossoyeur **Geoffroy Buffière**
Polonius **Nicolas Legoux**

Chœur **Les éléments**
Orchestre des Champs-Élysées

Production **Opéra Comique**
Coproducteur **Opéra Royal de Wallonie,**
Beijing Music Festival, Collectif MXM

du 24 janvier au 3 février 2022
Spectacle en français, surtitré en français et anglais
3h20 entracte compris

L'ARGUMENT

Acte I

Dans le palais danois d'Elseleur, la cour est en ébullition. Suite à la mort de son frère, le roi Claudius s'apprête à accéder au trône après avoir épousé la reine, la veuve Gertrude. Au milieu de cette effervescence, le jeune prince Hamlet, fils du roi défunt sombre dans la mélancolie et cherche du réconfort auprès d'Ophélie sa promise. Fille du ministre Polonius, elle est confiée aux bons soins d'Hamlet par son frère Laërte parti pour un voyage en Norvège.

Vers minuit, Hamlet quitte la fête qui bat son plein pour converser avec le fantôme de son père qui erre dans le château. Ce spectre lui révèle que c'est le roi Claudius qui l'a assassiné, avant de séduire la reine Gertrude. Hamlet décide alors de se venger.

Acte II

Bouleversé par la révélation, Hamlet est distant avec sa bien-aimée. Ophélie se met alors à douter de son amour pour elle, malgré la tentative de la reine pour la rassurer. Cette dernière craint que son fils ait découvert la vérité au sujet de l'assassinat de son ex-mari.

Conscient du mal-être d'Hamlet, le roi tente de se rapprocher de lui. Hamlet joue la désinvolture et convie une troupe de comédiens à jouer pour la cour Le Meurtre de Gonzague. Cette pièce confond publiquement le meurtre de son père et effraie le public. Hamlet feint alors la folie et confond sa mère et Claudius.

Acte III

Caché, Hamlet entend prier Polonius. Il comprend que son futur beau-père est complice du meurtre du roi. Hamlet rompt avec sa fiancée sans lui expliquer pourquoi. Il se dispute ensuite violemment avec sa mère. Il est alors rappelé à l'ordre par Le Spectre qui lui demande d'épargner Gertrude.

Acte IV

En pleine fête du printemps, Ophélie s'abandonne à la folie et se noie.

Acte V

Rongé par de terribles pensées, Hamlet se rend au cimetière. Il y croise le cortège venu enterrer Ophélie. Il est alors pris à parti par Laërte, revenu de Norvège. Alors qu'il s'apprête à se suicider, Hamlet aperçoit de nouveau Le Spectre. Il lui rappelle sa promesse de vengeance. Hamlet, tue le roi Claudius et devient alors le nouveau roi du Danemark.

LE PERSONNAGE D'HAMLET

Le héros apparaît pour la première fois en 1570 sous la plume de l'écrivain français Henri Belleforest dans le roman Les histoires tragiques. Il est ensuite repris par Shakespeare en 1603 dans sa pièce La tragique histoire du prince Hamlet, roi de Danemark. C'est au milieu du 18e lorsque les alexandrins sont traduits dans la langue de Molière que la France découvre ce personnage dont Voltaire dit adorer la « barbarie ». Dès 1769, le héros danois entre à la Comédie Française dans une version écrite par Jean-François Ducis.

Au 19e, Hamlet bouleverse les artistes romantiques. Hector Berlioz s'en inspire pour La marche d'Ophélie et en 1844 pour La marche funèbre pour la dernière scène d'Hamlet en 1842-1844.

De leur côté, Alexandre Dumas et Paul Meurice créent Hamlet, prince du Danemark, un drame en vers et en cinq actes publié en 1847. Ambroise Thomas collabore à cette création en composant les airs d'Ophélie et du fossoyeur.

Sous le second empire, Victor Hugo s'attache à une nouvelle traduction de l'œuvre de Shakespeare, avant qu'Ambroise Thomas ne compose son opéra en 1868. Vingt ans plus tard, le compositeur Aristide Hignard réalise également son propre opéra sur le héros.

Aujourd'hui encore, Hamlet inspire nos contemporains puisqu'en 2017 le Festival de Glyndebourne a commandé un opéra sur ce personnage au compositeur Brett Dean.

Toutes les pièces et opéras créés depuis plus de 450 ans ne se ressemblent pas. Les personnages évoluent, certains disparaissent, les dénouements sont souvent très différents. Néanmoins, toutes les versions de cette tragédie rendent hommage au personnage d'Hamlet dont Victor Hugo déclara que « nulle figure, parmi celle que les poètes ont créée, n'est plus poignante et plus inquiétante ».

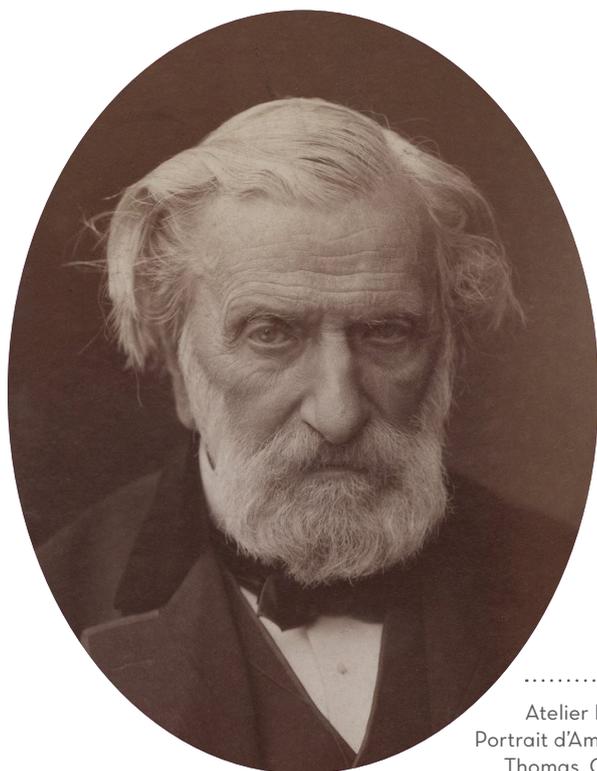

.....
Eugène Delacroix,
Autoportrait en Hamlet,
vers 1820, Musée Delacroix

.....
Alphonse Mucha,
Tragique histoire
d'Hamlet prince,
1899, Gallica

.....
Vincent Pontet, Hamlet, 2018, forumopera.com

.....
Atelier Nadar,
Portrait d'Ambroise
Thomas, Gallica

LE COMPOSITEUR AMBROISE THOMAS

« J'éprouve un très grand plaisir à entendre cette musique vive, alerte, piquante, toujours distinguée »

Hector Berlioz

Même si le romantisme éclabousse toute l'œuvre du compositeur, Ambroise Thomas n'a rien du génie torturé et incompris. Il naît à Metz en 1811 et grandit dans l'école de musique fondée par ses parents. À 17 ans, il entre en tant que pianiste et violoncelliste à l'Opéra de Paris. C'est un élève brillant qui remporte à 11 ans le Grand Prix de Rome. Jeune adulte, il voyage en Italie puis assiste à son retour à Paris en 1836, au succès de l'opéra romantique et aux réussites dans ce domaine des compositeurs français et italiens. Il comprend qu'en dépit de son caractère réservé, il doit se lancer dans le lyrique pour se faire un nom. Dès l'année suivante, il réalise sa première œuvre à l'Opéra Comique et rencontre son premier succès dans ce domaine. Il compose ensuite plusieurs opéras qui connaîtront le même destin. Il est considéré comme un compositeur sérieux et consensuel ayant du mal à transgresser les conventions, même s'il est un musicien apprécié par ses pairs dont Hector Berlioz.

En 1866, il rencontre un grand succès avec Mignon qui sera l'événement lyrique de l'année à l'Opéra Comique. Deux ans plus tard, c'est avec les librettistes Michel Carré et Jules Barbier,

pour son adaptation d'Hamlet à l'Opéra. Dès lors ces deux pièces ne quitteront plus le programme de ces deux institutions.

En 1868, il est le premier musicien nommé au rang de commandeur de la Légion d'honneur. À 60 ans, il devient directeur du Conservatoire. Académique et autoritaire, il rejette l'influence de la musique allemande, sans doute à cause de son séjour en Italie, de son amitié avec Verdi et de l'annexion récente de Metz, sa ville natale.

Il poursuit son travail de composition, même si ses créations sont caractérisées par un grand classicisme. En 1887, on lui commande une nouvelle orchestration de La Marseillaise, hymne national depuis 1879.

En 1894, à l'occasion de la 1000e de Mignon sur la scène de l'Opéra Comique, il est élevé à la dignité de grand-croix de la Légion d'honneur par le président de la République Sadi Carnot, à l'issue de la représentation.

Il meurt en 1896. Sa vie privée est encore aujourd'hui un mystère.

LA RÉCEPTION DE L'ŒUVRE

**« De la grâce, du feu,
beaucoup de tact »**

Hector Berlioz

La tragédie romantique reprend les principes du Grand Opéra (un orchestre de grande envergure, des décors et effets de scène très impressionnants), caractéristiques très prisées dans la France de cette époque. Avec ses airs virtuoses, ses ensembles saisissants, son orchestre chatoyant où débutait le saxophone, Ambroise Thomas composa l'une des plus belles partitions du répertoire français.

Dès la première représentation, l'Hamlet d'Ambroise Thomas triomphe donc auprès du public parisien. Le compositeur propose un Hamlet sensible et tourmenté qui correspond parfaitement au romantisme de l'époque. La tragédie est portée par une musique précise et grandiose et une écriture vocale parfaitement maîtrisée. Ambroise Thomas libère la parole du héros tourmenté pour la rendre plus souple et plus humaine, loin des morceaux de bravoure du Hamlet shakespearien. Hector Berlioz ne tarit pas d'éloges à son sujet et rend hommage au feu, au tact et à la grâce de cet opéra. Dès l'année de sa création l'œuvre vaudra à son compositeur d'être le premier musicien élevé au rang de commandeur de la Légion d'honneur.

Pourtant, certains de ses contemporains reprochent à Ambroise Thomas une certaine forme d'académisme. Tel Stendhal qui considère qu'il faut hasarder pour être un héros romantique, l'œuvre d'Ambroise Thomas est jugée trop lisse et honnête par certaines critiques. Elle inspire au compositeur Emmanuel Chabrier cette terrible formule « Il y a trois sortes de musique : la bonne, la mauvaise et celle d'Ambroise Thomas ».

Edouard Manet, Portrait de Faure dans le rôle d'Hamlet, 1877, Kunsthalle de Hamburg

**« Il y a trois sortes de musique :
la bonne, la mauvaise et
celle d'Ambroise Thomas »**

Emmanuel Chabrier

Et aujourd'hui ?

Même si l'œuvre d'Ambroise Thomas illustre parfaitement l'âge d'or de l'opéra européen, sa postérité est due en particulier au personnage d'Hamlet, très prisé des barytons. C'est un opéra joué dans le monde entier, qui a su séduire les différents publics qu'il a croisés.

LE CONTEXTE DE L'ÉPOQUE ^(1/2)

Au niveau politique

En février 1848 a lieu la « Troisième Révolution », qui conduit Louis-Philippe à abdiquer. La Deuxième République voit le jour. Pourtant, en 1851, elle est renversée par Louis-Napoléon Bonaparte : c'est le début du Second Empire. Il met en place un système politique très autoritaire qui contraint de nombreux opposants tels que Victor Hugo à l'exil. Très vite, la France rencontre des tensions avec la Prusse, ce qui conduit les deux pays à entrer en guerre en 1870. La Troisième République est proclamée cette même année.

Théodore Jung, Entrée de Napoléon dans Paris, 1852, Musée Carnavalet

Au niveau social

La France entre pleinement dans l'ère industrielle et la modernisation de la capitale est entamée avec les travaux du Baron Haussmann. Dès 1864, les ouvriers obtiennent le droit de grève pour la première fois.

En ce qui concerne l'Église, elle perd peu à peu sa place de ciment de la société, malgré ses tentatives pour se moderniser.

Gustave Caillebotte, Rue de Paris, temps de pluie, 1877, Art Institute of Chicago

LE CONTEXTE DE L'ÉPOQUE (2/2)

Au niveau artistique

Au début du 19e siècle, la nouvelle génération d'artistes « venue trop tard dans un siècle trop vieux » selon Musset s'ennuie et se désintéresse de la raison des Lumières. Elle cherche à réenchâter le monde, rêve d'autres horizons. Elle promène son spleen et cherche un autre ailleurs. Les créations de l'époque sont ainsi marquées par le sentiment, l'émotion, le bouleversement qu'elles cherchent à susciter.

En littérature, les écrivains de l'époque s'émancipent et se tournent vers les tourments de leur âme et de la nature. On considère que c'est la publication des Méditations poétiques de Lamartine en 1820 qui marque l'entrée de la littérature dans la période romantique.

1830 sonne comme l'apogée des romantiques, menés par Victor Hugo qui avec Hernani bouscule les règles qui régissaient le théâtre classique. Puis, peu à peu, des auteurs tels qu'Honoré de Balzac ou Gustave Flaubert font évoluer les écrits de l'époque vers plus d'objectivité en s'attardant au réalisme de l'histoire et des personnages. La littérature entre donc dans une nouvelle époque : celle du réalisme puis du naturalisme.

Tout au long du 19e, les arts plastiques voient également cohabiter deux courants : le romantisme et le réalisme. Jusqu'en 1848, les artistes s'intéressent au « moi » et à l'expression du sentiment avec des artistes tels qu'Eugène Delacroix. Puis, portés par l'essor des sciences, les artistes redéfinissent leur rapport au réel et changent de regard sur leurs contemporains. Ils s'attachent à représenter avec fidélité la réalité sociale. On parle alors de réalisme, avec des peintres tels que Gustave Courbet.

Enfin, la création musicale de l'époque est elle aussi marquée par l'évocation du sentiment. Les sonorités se veulent évocatrices. L'orchestre gagne en importance, le clavecin est peu à peu remplacé par le piano, qui permet de plus grands contrastes. C'est en Allemagne, porté par Ludwig Van Beethoven que le romantisme musical est le plus fort, même s'il domine toute la création européenne du 19e siècle.

.....
Caspar David Friedrich, *Le Voyageur contemplant une mer de nuages*, 1818, Kunsthalle de Hambourg

Zoom sur 1868

L'année 1868 qui voit la naissance de l'opéra d'Ambroise Paré est aussi celle de Thérèse Raquin d'Émile Zola, de *La Pie* de Claude Monet et du Concerto pour piano et orchestre n° 2 de Camille Saint-Saëns.

.....
Claude Monet, *La pie*, 1869, Musée d'Orsay

LE METTEUR EN SCÈNE

CYRIL TESTE

Né en 1975, Cyril Teste est un homme de théâtre, metteur en scène et comédien français. Il a fait des études d'arts plastiques et suivi des cours de dramaturgie avant d'intégrer le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris.

En 2000, il fonde avec d'autres artistes le collectif MxM dont il est le metteur en scène. Ils créent un jeu scénique associé à un univers technologique mêlant image, film et son. Leurs créations et adaptations inventent un nouveau langage au croisement de l'artificiel et du vivant.

Avec son collectif, Cyril Teste écrit des textes dramatiques qu'il met en scène et collabore avec des auteurs contemporains tels que Sylvain Levey. En parallèle il réalise des longs et courts métrages, avec Joël Jouanneau notamment.

Depuis 2005, il enseigne dans différentes écoles supérieures d'art dramatique et poursuit son travail de mise en scène autour de la performance filmique notamment.

En 2018, il choisit une lecture très cinématographique d'Hamlet faisant écho d'après lui à l'écriture de Shakespeare et aux ellipses des librettistes Barbier et Carré. Aux côtés des musiciens dirigés par Louis Langrée, Cyril Teste déploie pour son adaptation une mise en scène théâtrale et filmique cherchant à instaurer une proximité entre les personnages et le public. Hamlet, qui se cache derrière une image, est ainsi mis à nu. Le cinéma dans le théâtre montre le hors-champ, révèle en direct son intimité sur grand écran. Le spectateur devient le témoin d'un drame familial et d'une vengeance savamment orchestrée.

.....
Cyril Teste lors des répétitions de *Fidelio*, 2021, Opéra Comique

**« Le parti pris de la confiance
qu'adopte l'opéra a guidé
notre conception du projet »**

Cyril Teste

POUR ALLER PLUS LOIN

PISTES PÉDAGOGIQUES

EMC

CYCLE 4:

La morale et l'éthique :

- > Hamlet est-il fou ?
- > Comme Hamlet qui dénonce, un travail peut être envisagé sur ce que souhaiteraient dénoncer les élèves et la façon dont ils pourraient être entendus.

Respect d'autrui :

- > Qui est responsable de la mort d'Ophélie ?
- > L'histoire aurait-elle été différente si Hamlet avait été une femme ?

Le rôle de la loi dans une société :

- > Doit-on être loyal envers ses parents ?

Histoire

CYCLE 4:

Se repérer dans le temps, construire des repères historiques :

- > À l'aide des époques et figures historiques étudiées par les élèves, imaginer ce à quoi pourrait ressembler le règne d'Hamlet.

LYCÉE:

Maîtriser et utiliser des repères chronologiques et spatiaux

- > Comme Hamlet qui dénonce publiquement l'accession au trône de son oncle, des figures de contestation historique peuvent être mises en parallèle avec l'œuvre (contestatation religieuse avec le protestantisme, politique avec les caricatures de Damier, sociétale avec Molière...)

Philosophie

LYCÉE:

L'Etat:

- > Le roi Claudius devient roi après avoir commis un meurtre. Hamlet également. Quelle est la place de l'honnêteté et de l'irréprochabilité dans le pouvoir politique ?

La vérité:

- > Hamlet choisit de révéler la vérité, ce qui n'est pas sans conséquence. Aurait-il mieux fait de se taire ? Toute vérité est-elle bonne à dire ?

Français

CYCLE 4:

Lecture et compréhension de l'écrit et de l'image :

Lire des œuvres littéraires et fréquenter des œuvres d'art :

- > Si Ambroise Thomas et Shakespeare se disputaient au sujet d'Hamlet ? Que pourraient-ils se dire ?

Adopter des stratégies et procédures d'écriture efficaces :

- > Si un journaliste de la presse à scandale réalisait un article sur la famille d'Hamlet, qu'écrirait-il ?

LYCÉE:

La poésie du 19e au 21e siècle :

- > Quels parallèles peuvent être établis entre l'opéra d'Ambroise Thomas et la poésie de Victor Hugo ?

Le roman et le récit, du Moyen-Âge au 21e siècle :

- > Le suicide d'Ophélie est-il comparable au choix de Mademoiselle de Chartes (La Princesse de Clèves) de vivre dans un couvent ?

POUR ALLER PLUS LOIN

PISTES PÉDAGOGIQUES

Arts plastiques

CYCLE 4 ET LYCÉE :

Expérimenter, produire, créer / Mettre en œuvre un projet :

- > Si l'opéra n'a pas encore été vu des élèves, un sujet sur la représentation du spectre peut être proposé. Si le spectacle a déjà été vu, proposer aux élèves d'imaginer le spectre d'Ophélie s'il apparaissait à Hamlet.
- > Si une photo de famille des personnages de l'opéra devait être réalisée, comment serait-elle ?
- > Si Hamlet n'utilisait pas le théâtre pour dénoncer le crime de son père, mais qu'il choisissait de publier une vidéo, que contiendrait-elle ?
- > Quels peuvent être les symboles et armoiries d'Hamlet ?
- > Comment exprime-t-on corporellement la tension, la contestation ?

Histoire des arts

CYCLE 4 ET LYCÉE :

Construire un exposé de quelques minutes sur un petit ensemble d'œuvres ou une problématique artistique :

- > Comment peut-on représenter l'eau ? Quels sont les choix picturaux faits par les artistes à travers les époques ?

Associer une œuvre à une civilisation, à partir des éléments observés :

- > Quelle période artistique semble la plus appropriée pour contextualiser l'histoire d'Hamlet ?
- > Présenter des représentations d'Ophélie réalisées par différents artistes et proposer aux élèves de choisir celle qui leur semble la plus proche du personnage d'Ambroise Thomas et d'expliquer pourquoi.
- > Si Hamlet choisissait la danse pour dénoncer le crime de son père, quels choix ferait-il ?

Éducation musicale

CYCLE 4 :

Échanger, partager, argumenter, débattre

- > Quels morceaux de musique pourraient se trouver dans la playlist d'Hamlet ?

Explorer, imaginer, créer et produire :

- > Si les élèves devaient mettre en voix le monologue d'Hamlet, comment le rythmeraient-ils ? Que pensent-ils du choix d'Ambroise Thomas ?

POUR ALLER PLUS LOIN

ÉTUDIER D'AUTRES ŒUVRES

La folie

Terrassé par les révélations du spectre, Hamlet semble quitter peu à peu la raison des hommes tout comme Ophélie. Comme pour ces héros, la question de la folie est présente dans les œuvres suivantes :

LIRE :

- > *Le joueur d'échecs*, Stefan Zweig (1943), roman
- > *La chute*, Albert Camus (1956), roman
- > *Le journal d'un fou*, Nikolai Gogol (1834), roman
- > *Fables psychiatriques*, Darryl Cunningham (2010), roman graphique

VOIR :

- > *Vol au-dessus d'un nid de coucou*, Milos Forman (1975), film
- > *Amadeus*, Milos Forman (1984), film
- > *Ophélie*, Yoann Bourgeois (2021), spectacle
- > *Le plancher de Jeannot*, Jeannot le Béarnais (1971-1972), Paris

ÉCOUTER :

- > *Cassandre*, Hector Berlioz (1858)
- > *La mort d'Ophélie*, Hector Berlioz et Camille Saint-Saëns (1848)

⇒ VISITER :

- > Le Musée de la Vie Romantique, Paris

La vengeance

Aveuglé par la colère et la haine, Hamlet cherche à venger son père. Comme lui, ces œuvres sont traversées par ce besoin de revanche.

LIRE :

- > *Le Comte de Monte-Cristo*, Alexandre Dumas (1846), roman
- > *Moby Dick*, Herman Melville (1851), roman
- > *Mygale*, Thierry Jonquet (1984), roman

VOIR :

- > *La piel que habito*, Pedro Almodovar (2011), film
- > *Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils*, Pierre Aknine (2014), téléfilm

ÉCOUTER :

- > *Médée*, Marc-Antoine Charpentier (1693), opéra

La famille

La famille est le noyau de l'œuvre. Loin des schémas habituels, elle questionne. Elle s'écarte également des représentations conventionnelles dans ces œuvres :

LIRE :

- > *Le Cid*, Pierre Corneille (1637), tragédie
- > *Antigone*, Jean Anouilh (1944) / Sophocle (-441), tragédie
- > *L'attaque du moulin*, Émile Zola (1844), nouvelle
- > *Lucrece Borgia*, Victor Hugo (1833), drame

VOIR :

- > *Les éblouis*, Sarah Suco (2019), film
- > *Snow therapy*, Ruben Ostlund (2014), film
- > *Mommy*, Xavier Dolan (2014), film

ÉCOUTER :

- > *Rigoletto*, Giuseppe Verdi (1851), opéra

opera-comique.com