

OPÉRA
COMIQUE

JEAN-PHILIPPE RAMEAU

SAMSON

SAISON 2024-2025

Dossier pédagogique

Chères enseignantes, chers enseignants,

Vous trouverez dans ce dossier des informations relatives au spectacle 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 dédié aux enseignants.

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 la médiation culturelle
lucie.martinez@opera-comique.com
01 70 23 01 84

RENSEIGNEMENT ET BILLETTERIE

enseignement@opera-comique.com
01 70 23 01 44

Théâtre National de l'Opéra-Comique

Place Boieldieu
75002 Paris

DISTRIBUTION

SAMSON

OPÉRA DE JEAN-PHILIPPE RAMEAU

LIVRET DE VOLTAIRE

DIRECTION MUSICALE **Raphaël Pichon**

MISE EN SCÈNE **Claus Guth**

SCÉNOGRAPHIE **Étienne Pluss**

COSTUMES **Ursula Kudrna**

DRAMATURGIE **Yvonne Gebauer**

LUMIÈRES ET CRÉATION VIDÉO **Bertrand Couderc**

CHORÉGRAPHIE **Sommer Ulrickson**

SON **Mathis Nitschke**

COLLABORATION À L'ÉCRITURE **Eddy Garaudel**

ASSISTANT MISE EN SCÈNE **Romain Gilbert**

ASSISTANT LUMIÈRES **Gilles Bottacchi**

SAMSON **Jarrett Ott**

DALILA **Ana Maria Labin**

TIMNA **Julie Roset**

ELON **Laurence Kilsby**

L'ANGE **Camille Chopin** (Artiste | 1ère promotion Académie)

ENFANT **Maîtrise Populaire de l'Opéra-Comique**

ORCHESTRE ET CHŒUR **Ensemble Pygmalion**

PRODUCTION **Festival d'Aix-en-Provence**

COPRODUCTION **Opéra-Comique**

du 17 au 23 mars 2025

Durée : 2h25 entracte inclus

Chanté en français, surtitré en français et en anglais

ARGUMENT

ACTE I

Le peuple des Israélites est prisonnier du grand-prêtre des Idoles qui leur demande de renoncer à leur foi. Réunis sur les berges du fleuve Adonis, ils se lamentent et invoquent Samson héros doté d'une force surhumaine, renversant les autels païens et appelant à la révolte.

ACTE II

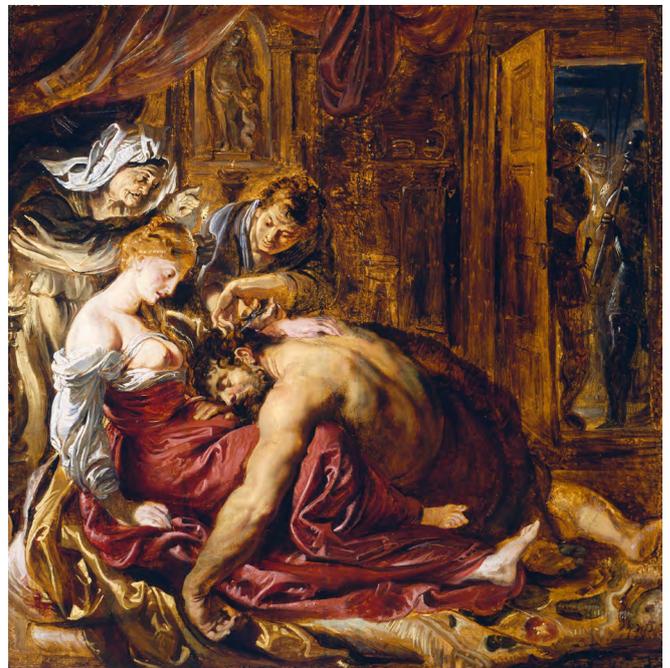
Les Israélites, menés par Samson sont aux portes du palais des Philistins. Samson, qui affirme être envoyé par Dieu, fait gronder la foudre et jaillir des fontaines pour prouver sa légitimité. Il est acclamé par les Hébreux qui clament leur victoire face au roi Philistin.

ACTE III

Le roi doute et décide de consulter un oracle. Il apprend ainsi que seul l'amour peut terrasser Samson. C'est la Philistine Dalila qui est donc chargée de réveiller le héros endormi et de le charmer. Mais lorsqu'elle le voit, elle tombe éperdument amoureuse de Samson.

ACTE IV

Le grand-prêtre demande à Dalila de percer le secret qui rend Samson invincible. Elle cherche secours auprès de l'Amour et demande Samson en mariage, proposition que Samson accepte alors qu'apparaît le temple de Vénus. Dalila parvient à obtenir de

PIERRE RUBENS, SAMSON ET DALILA, 1609-1610,
LONDRES, NATIONAL GALLERY

Samson qu'il lui livre son secret et, tandis que le tonnerre rugit, les Philistins s'emparent de Samson. Dalila, désespérée, veut le rejoindre dans la mort.

ACTE V

En prison, Samson apprend la mort de Dalila. Il demande à parler au roi, prétextant avoir des révélations à lui faire. Celui-ci se moque de lui, fait sortir les Hébreux et ébranle le temple en déviant les colonnes. Le temple s'effondre.

QUI EST SAMSON ?

FRANCESCO HAYEZ, SAMSON, 1845,
FLORENCE, GALERIES DES OFFICES

Samson est un personnage biblique qui apparaît dans l'Ancien Testament, dans le Livre des Juges. Cet ouvrage évoque une période située entre -1150 et -1130 au cours de laquelle les Hébreux sont à la recherche d'un messie envoyé par Dieu pour les aider à lutter contre leurs ennemis, rester soudés et maintenir leurs croyances.

Manoach et sa femme, ne parviennent pas à avoir d'enfant. Un jour, un ange leur annonce qu'ils seront prochainement parents. Leur fils délivrera Israël des Philistins, peuple du Proche-Orient avec lequel les Hébreux sont en guerre. Il devra cependant prendre le statut de *nazir*, c'est-à-dire se consacrer à Dieu en faisant le vœu de ne jamais consommer d'alcool ni couper ses cheveux. Manoach et sa femme deviennent parents d'un fils qu'ils nomment Samson. Ils font de lui un *nazir*, comme l'a demandé l'ange.

Devenu adulte, Samson demande à ses parents l'autorisation d'épouser une femme philistine qu'il a remarquée. Alors que ses parents sont en chemin pour demander la main de la jeune fille à ses parents, Samson tue un lion à mains nues. À son retour, il constate que des abeilles ont commencé à fabriquer du miel à l'intérieur du corps de l'animal mort.

Cette vision le trouble et lors de son mariage, devant ses trente convives, il parie trente parures que personne ne saura répondre à cette énigme : « de celui qui mange est issu ce qui se mange, et du fort est issu ce qui est doux ». Personne n'y parvient et les invités se tournent vers la mariée pour obtenir une réponse. Elle questionne son mari pendant sept jours et obtient la réponse qu'elle donne aux invités. Ces derniers vont trouver Samson et lui déclarent : « Quoi de plus doux que le miel et de plus fort que le lion ? ».

Le héros entre dans une rage folle et tue trente hommes, vole leurs vêtements puis repart vivre auprès de ses parents. Lorsqu'il est de retour pour chercher sa femme, Samson apprend qu'elle a été offerte à un autre homme. Pour se venger, il capture trois-cent renards et les attache par la queue avec des flambeaux. Il les lance ensuite dans le camp des Philistins qui se consume dans les flammes. Ces derniers répliquent en tuant l'épouse de Samson et son père. Samson se venge à nouveau et les bat. Il part ensuite en retraite mais est fait prisonnier par les Philistins. Armé d'une mâchoire d'âne, et grâce à sa force surhumaine, il parvient à terrasser les 1000 ennemis qui se trouvent face à lui. Cette victoire lui vaut d'être nommé « juge » pendant 20 ans.

Peu de temps après, Samson rencontre Dalila, une prostituée. Lorsque les Philistins le voient en sa présence, ils proposent à Dalila d'enquêter pour trouver le secret de la force de Samson. Par trois fois, elle échoue. Mais la quatrième, le héros lui révèle que sa puissance vient de ses cheveux qu'il n'a jamais coupés, comme l'avait demandé l'ange.

Forte de cette révélation, Dalila profite du sommeil de Samson pour couper ses cheveux. Elle prévient ensuite les Philistins qui le capturent, lui crèvent les yeux et l'emprisonnent à Gaza. Les jours passent et à l'occasion d'un rituel, Samson est sorti des geôles pour divertir les Philistins. Ses cheveux ont commencé à repousser. Il se place alors entre deux colonnes du palais et implore Dieu de lui venir en aide. Avec ses mains, il écarte les colonnes, fait s'écrouler le palais et emporte dans son sacrifice la vie de milliers de Philistins.

SAMSON, RAMEAU, FESTIVAL D'AIX-EN-PROVENCE, 2024, PHOTO MONIKA RITTERSHAUS

LE COMPOSITEUR

JEAN-PHILIPPE RAMEAU

Jean-Philippe Rameau naît à Dijon. C'est son père, organiste, qui lui donne tout jeune ses premières leçons de musique. On connaît peu de choses de son enfance, si ce n'est que très tôt il se passionne pour la scène et la musique. Sa vie d'adulte est tout aussi énigmatique et les historiens perdent régulièrement sa trace. On sait qu'à dix-huit ans, il part faire le tour de l'Italie contre l'avis de sa famille qui souhaite le voir devenir magistrat. À son retour, et jusqu'à ses quarante ans, sa vie est ponctuée par de nombreux déménagements partout en France, liés à différents contrats en tant que violoniste puis organiste.

En 1722, Jean-Philippe Rameau s'installe définitivement à Paris. Il y publie des pièces en tant que claveciniste puis compose pour les foires parisiennes en vogue à l'époque. En 1727, il crée *Les Sauvages*, à l'occasion de la venue et de la présentation aux Parisiens d'Indiens venus d'Amérique du Nord. C'est avec cette pièce qu'il rencontre son premier succès.

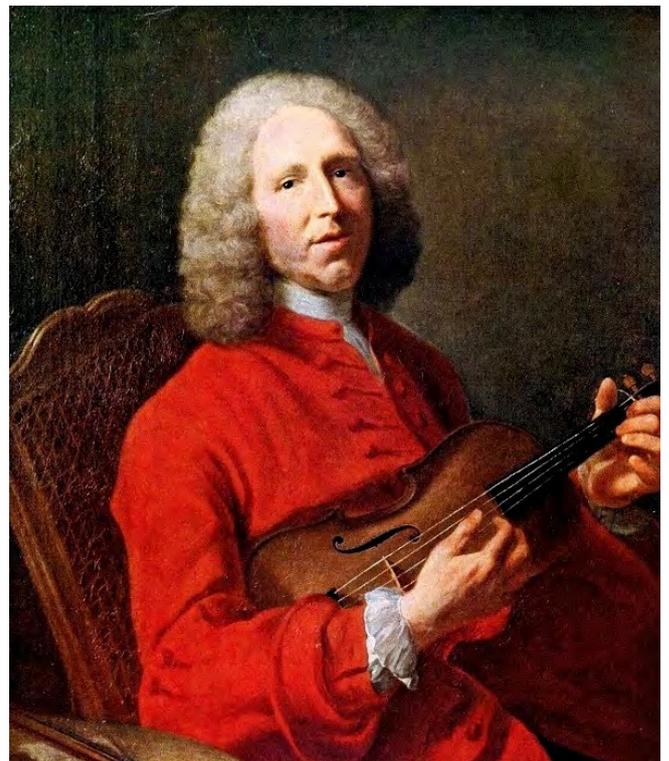
En parallèle, il poursuit un travail de recherche et publie des ouvrages sur la théorie de la musique ponctués de réflexions physiques et mathématiques. Un an plus tard, il part à la recherche d'un librettiste pour composer pour la scène lyrique. Il rédige une lettre, aujourd'hui célèbre, au poète Antoine Houdar de La Motte qui reste malheureusement sans réponse.

On considère que c'est la rencontre avec le mécène Alexandre Le Riche de La Pouplinière qui va changer le destin du compositeur. Jean-Philippe Rameau devient l'un des protégés du cercle La Pouplinière, dirige un orchestre privé financé par ce dernier, anime des fêtes dans les hôtels particuliers, des événements familiaux, etc. À cinquante ans, c'est un musicien et théoricien reconnu. Pourtant, son travail en tant que compositeur se limite à quelques cantates et motets.

Sa carrière prend un véritable essor lorsqu'il rencontre l'abbé Simon-Joseph Pellegrin dans le

cercle La Pouplinière. Ce dernier lui offre le livret d'une tragédie en musique, *Hippolyte et Aricie* et permet enfin au compositeur de briller sur la scène lyrique française, l'œuvre sortant du cercle privé et étant jouée sur la scène de l'Académie royale de musique. Dès lors, Jean-Philippe Rameau multiplie les opéras et devient une figure incontournable de la scène baroque avec des succès comme *Castor et Pollux* en 1737, *Les Indes galantes* en 1735 ou encore *Les Fêtes d'Hébé* en 1739.

On perd de nouveau la trace du compositeur avant de le retrouver en 1745 lorsqu'il est nommé Compositeur de la Musique de la Chambre de Sa Majesté et présente en une année cinq œuvres lyriques. Jean-Philippe Rameau poursuit son travail de théoricien de la musique et de compositeur jusqu'à plus de quatre-vingts ans. Il meurt en 1764 alors qu'il s'apprêtait à présenter *Les Boréades*, sa dernière tragédie en musique.

JOSEPH AVED, PORTRAIT DE JEAN-PHILIPPE RAMEAU, VERS 1728, DIJON, MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LE LIBRETTISTE

VOLTAIRE

ATELIER DE NICOLAS DE LARGILLIÈRE, PORTRAIT DE VOLTAIRE, 1718-1724, PARIS, MUSÉE CARNAVALET

François-Marie Arouet naît à Paris en 1694 et y meurt en 1778. C'est un élève brillant qui dispose de grandes capacités poétiques. À 17 ans, il se consacre déjà à la littérature malgré l'opposition de sa famille. Il fréquente le milieu littéraire et philosophique de l'époque et commence à composer des vers irrévérencieux malmenant la religion et le système politique. Son père tente à plusieurs reprises d'éloigner son fils de ce milieu, en vain.

En 1717, ses écrits lui valent d'être emprisonné à la Bastille. C'est là qu'il décide de prendre le pseudonyme de Voltaire, pour rompre avec sa famille notamment. À sa sortie de prison, il décide de se consacrer à la tragédie et à la poésie épique, domaines littéraires considérés comme plus nobles à l'époque. *Œdipe*, sa première pièce, rencontre un grand succès. Dès lors, Voltaire devient une personnalité appréciée et reconnue des salons mondains de l'époque.

Suite à une nouvelle arrestation, il est condamné à l'exil et part pour Londres. Là-bas, il est séduit par l'esprit de liberté de la société qu'il considère comme un modèle. En 1734, de retour en France, il publie de façon clandestine *Les Lettres philosophiques*, ouvrage commencé en Angleterre. Pour y avoir prôné le modèle anglais, Voltaire est à nouveau recherché pour être enfermé. Dès lors, il doit ruser pour faire paraître ses écrits, fréquemment censurés. Poète, philosophe, dramaturge, il marque son époque avec de véritables plaidoyers pour l'égalité, la tolérance et contre le fanatisme, plaidoyers parfois inspirés par l'actualité ce qui le pousse régulièrement à l'exil.

Voltaire devient l'un des grands penseurs du Siècle des Lumières et se prononce en faveur d'une monarchie libérale et modérée. Les historiens estiment que ses idées ont largement influencé les décennies qui ont précédé la Révolution française.

LA GENÈSE DE L'ŒUVRE

ANICET CHARLES GABRIEL LEMONNIER, *LE SALON DE MME GEOFFRIN*, 1812, RUEIL-MALMAISON, MUSÉE NATIONAL DES CHÂTEAUX DE MALMAISON ET DE BOIS-PRÉAU

En 1731, Jean-Philippe Rameau rencontre Voltaire par l'intermédiaire du mécène Alexandre Le Riche de La Pouplinière. Si dans un premier temps l'homme de lettres ne semble pas apprécier le compositeur qu'il considère comme pédant et ennuyeux, très vite, il change d'opinion, subjugué par la virtuosité et les qualités de théoricien de celui qu'il baptise « Euclide-Orphée ».

Deux ans plus tard, les deux hommes envisagent de créer ensemble un opéra. Voltaire convainc Rameau de révolutionner la scène lyrique en axant la composition sur l'intrigue et l'intensité dramatique. Il l'encourage à limiter les récitatifs et les fioritures pour privilégier les airs et duos. Très vite, les premières partitions voient le jour. La création de l'opéra est malheureusement mise à mal par l'exil de Voltaire en 1734 après la publication des *Lettres philosophiques*. Il poursuit cependant la rédaction du livret mais à peine achevé, il est interdit par la

censure, à deux reprises. Voltaire parviendra à le faire publier à l'étranger, quelques années plus tard. De son côté, Jean-Philippe Rameau réutilisera certains de ses airs dans d'autres opéras.

Près de trois siècles ont passé. Deux hommes, le chef d'orchestre Raphaël Pichon et le metteur en scène Claus Guth, sont habités par ce qu'ils considèrent comme l'une des plus belles chimères de l'opéra. Ensemble, ils décident de recréer *Samson*. Leurs recherches et leur collaboration permet donc pour la première fois d'entendre cet opéra inédit, mais surtout de découvrir des aspects totalement méconnus de la musique de Jean-Philippe Rameau. Portés par la noirceur du livret, les deux hommes ont puisé chez le compositeur une grande intensité dramatique, une grande tension et présentent une œuvre qui aurait pu bouleverser la scène lyrique du XVIIIe siècle français.

LE CONTEXTE DE L'ÉPOQUE

Au XVIIIe siècle, époque à laquelle *Samson* est créé, l'Europe est en plein Siècle des Lumières. On cherche à sortir de « l'illumination divine » et de l'obscurantisme religieux par la raison, la connaissance, l'expérience. Les lois et coutumes européennes sont remises en question par les philosophes qui ne craignent pas les conséquences de leurs positions. De nombreux hommes de lettres sont ainsi enfermés ou doivent affronter la censure parce qu'ils osent remettre en question les rois, la justice, la religion catholique et argumentent pour l'usage de la raison.

Denis Diderot et les écrivains de *l'Encyclopédie* affirment d'ailleurs que c'est grâce à la réflexion et au savoir que les hommes se sensibilisent à la lutte contre l'intolérance. Les idées des Lumières se répandent dans les théâtres et les salons grâce à la littérature. On considère que cette période s'achève en 1789 avec la Révolution française. Parmi les grandes figures des Lumières, on trouve d'autres écrivains et philosophes comme Kant et des scientifiques, comme Emilie du Châtelet et Lavoisier.

JEAN HUBER, UN DÎNER DE PHILOSOPHES, 1772, OXFORD, VOLTAIRE FOUNDATION

Le Siècle des Lumières est aussi une importante période de transition artistique. Il clôt une période classique basée sur l'équilibre et la mesure, puis ouvre celle de la couleur, des décors et de la frivolité rococo en arts plastiques avec notamment Fragonard, Goya, Gainsborough et Vigée Le Brun.

SAMSON, RAMEAU, FESTIVAL D'AIX-EN-PROVENCE, 2024, PHOTO MONIKA RITTERSHAUS

LA CENSURE AU SIÈCLE DES LUMIÈRES

On considère que la censure apparaît en même temps que l'imprimerie. Les premiers ouvrages à la connaître sont les écrits protestants du XVIe siècle. Pour tenter de contrôler ces idées qui remettent en question l'ordre établi, l'ordonnance de Moulins de février 1566 impose une relecture préalable de tous les manuscrits devant être imprimés par un censeur désigné par le chancelier. Ce dernier, après relecture, délivre une approbation garantissant l'innocuité du texte.

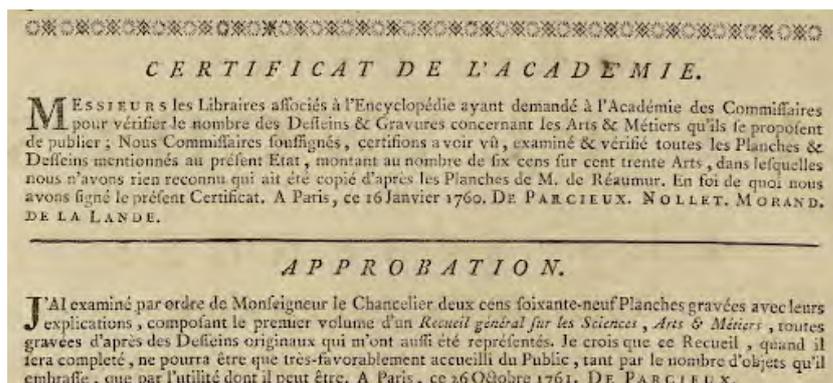
Si la censure concerne d'abord les écrits religieux, au XVIIe siècle, elle connaît un nouvel essor avec le cardinal de Richelieu qui la récupère au profit du pouvoir royal. Désormais tous les livres sont également relus par un censeur royal avant leur publication. En 1701, un arrêt du conseil du roi crée un système de permission et d'approbation. Il impose aux imprimeurs d'afficher sur les ouvrages les autorisations et interdit toute publication qui ne les auraient pas reçues. La France devient alors l'un des pays les plus sévères en ce qui concerne l'édition et la circulation d'imprimés.

Pour contourner cette censure si puissante, de nombreux penseurs vont donc faire le choix de faire éditer, comme Voltaire, leurs ouvrages à l'étranger. Pourquoi le livret de *Samson* a-t-il été censuré ?

Au XVIIIe siècle, on craint le trouble dans l'esprit des lecteurs qui les pousseraient à remettre en question l'Etat, la religion et l'ordre établi. Louis XVI déclare ainsi, en 1786 qu'« Il faut un frein à la licence ; car sans ce moyen la religion et les mœurs perdraient bientôt de leur pouvoir[...]. Nos philosophes modernes n'ont exalté les bienfaits de la liberté, que pour jeter avec plus d'adresse dans les esprits les semences de la rébellion. [...] Je crains qu'ils ne séduisent la jeunesse et qu'ils ne préparent bien des troubles à cette génération qui les protège ».

Par son argument, *Samson* s'attaque à la religion. Il propose une réécriture du mythe de Samson et donc de l'Ancien Testament. Il fait appel à la mythologie gréco-romaine mais surtout donne aux héros de l'œuvre des sentiments et attitudes humaines. Samson et Dalila forment un couple qui s'aime et n'apparaissent plus comme des entités antithétiques synonymes du bien contre le mal.

Lorsque Voltaire présente le livret au censeur royal, ce dernier le rejette en raison « du mélange du sacré et du profane, de l'altération trop arbitraire de l'histoire sainte. Dalila était devenue une prêtresse de Vénus, l'Olympe païen se trouvait mêlé à cette inspiration biblique ». Il va même jusqu'à considérer qu'avec leur œuvre, les auteurs proposent « d'avilir l'histoire sainte en la prostituant sur un théâtre très profane ». Le livret nous est toutefois parvenu parce que pour contourner la censure, Voltaire le fit publier à Amsterdam, accompagné de l'avertissement suivant : « M. Rameau, le plus grand musicien de France, mit cet opéra en musique vers l'an 1732. On était près de le jouer, lorsque la même cabale qui depuis fit suspendre les représentations de *Mahomet ou du Fanatisme* empêcha qu'on ne représentât l'opéra de *Samson* ».

JEAN-PHILIPPE RAMEAU ET LES QUERELLES

ANTOINE COYSEVOX, BUSTE DE LULLY, 1687, PARIS,
BASILIQUE NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES

Première querelle

Tout l'opéra et la musique baroque française ont été profondément influencés par la baguette du compositeur Jean-Baptiste Lully, surintendant de la musique de Louis XIV puis maître de musique de la famille royale. Après sa mort, lorsque les notes de Jean-Philippe Rameau commencent à émerger, elles dénotent de celles auxquelles sont habituées les oreilles françaises. Certaines lui reprochent de ne pas respecter l'héritage de Lully et de composer

une musique trop surprenante, car trop novatrice. Certaines critiques vont même jusqu'à l'accuser d'utiliser de faux instruments. Cette première querelle voit émerger le terme « Rameauneurs » pour désigner les admirateurs de ce « nouveau » compositeur.

Seconde querelle

Tout au long du XVIIe siècle, l'opéra français évolue. L'opéra italien également. Cependant, il semble se développer davantage du côté transalpin qui compte deux catégories : l'*opera seria* et l'*opera buffa*. Ce dernier, plus léger, se rapproche de la *commedia dell'arte* par son argument mais aussi par une composition plus simple, portée par une grande théâtralité. En France, les opéras relèvent encore de l'*opera seria* et mettent en musique des drames portés par une écriture plus traditionnelle que l'*opera buffa*.

À Paris, une « querelle » divise donc les amateurs d'opéra, à laquelle on donne le nom de « Querelle des Bouffons », le terme bouffons étant utilisé pour désigner péjorativement les chanteurs italiens. D'un côté se trouvent les partisans de tragédies lyriques « classiques » avec Jean-Philippe Rameau pour figure de proue. De l'autre, les sympathisants d'une nouvelle forme plus légère incarnée par la musique italienne soutenus Jean-Jacques Rousseau, connu pour son inimitié avec l'incontournable compositeur français de l'époque. Ce dernier ira même jusqu'à déclarer que « Le chant français n'est qu'un aboiement continu, insupportable à toute oreille, non prévenue. L'Harmonie est brute, sans expression. Les airs français ne sont point des airs ».

POUR ALLER PLUS LOIN

ÉTUDIER D'AUTRES ŒUVRES

JEAN-PHILIPPE RAMEAU

Voici une sélection d'œuvres et documents permettant d'étudier le compositeur, figure incontournable de la musique baroque française,

LIRE

- *Quand Rameau fait son cinéma*, article disponible sur le site de l'Opéra-Comique, 2020
- *Rameau de A à Z*, Philippe Beaussant, essai, 1983
- *Rameau, compositeur baroque*, Marina Bellot, documentaire jeunesse, 2014

ÉCOUTER

- *Les Cyclopes*, Jean-Philippe Rameau, pièce pour clavecin, 1724
- *Danse des Sauvages*, Jean-Philippe Rameau, pièce pour clavecin, 1725
- *Hippolyte et Aricie*, Jean-Philippe Rameau, opéra, 1733
- *Les Indes galantes*, Jean-Philippe Rameau, opéra, 1735
- *Castor et Pollux*, Jean-Philippe Rameau, opéra, 1737
- *Platée*, Jean-Philippe Rameau, opéra, 1745

REGARDER

- *Jean-Philippe Rameau*, le maître du baroque, documentaire Arte concert, 2014
- *Samson*, Jean-Philippe Rameau, opéra, du 17 au 23 mars 2025 à l'Opéra-Comique
- *Portrait musical de Jean-Philippe Rameau*, documentaire, Benjamin Bleton, 2013
- *Indes Galantes*, Philippe Béziat, documentaire, 2021
- *La Bossa Fataka de Rameau*, Dominique Hervieu et José Montalvo, chorégraphie, 2006

VISITER

- *Le Centre de musique baroque de Versailles*
- *Rameau2014.fr*, site internet créé à l'occasion du 250e anniversaire de la disparition du compositeur
- *Le Festival Dans les Jardins de William Christie*, tous les ans en août à Thiré en Vendée

LA CENSURE

Au siècle des Lumières, *Samson ne verra jamais le jour à cause de la censure*. Voici des œuvres qui l'ont également subie ou qui ont suscité de très vives réactions d'opposants.

REGARDER

- *Afrique 50*, René Vautier, documentaire, 1950
- *Le Corbeau*, Henri-Georges Clouzot, film, 1943
- *Et Dieu... créa la femme*, Roger Vadim, film, 1943
- *Le Dictateur*, Charlie Chaplin, film, 1940
- *Grâce à Dieu*, François Ozon, film, 2019
- *L'Âge d'or*, Luis Bunuel, film, 1930
- *Capture*, Paolo Cirio, installation photo, 2020
- *Carré blanc sur fond blanc*, Kasimir Malevitch, tableau, 1918
- *Le Jugement Dernier*, Michel-Ange, fresque, 1536-1541
- *Piss Christ*, Andre Serrano, photo, 1987
- *Dirty Corner*, Anish Kapoor, installation, 2015
- *L'Après-midi d'un faune*, Vaslav Nijinski, ballet, 1912

ÉCOUTER

- *Du vent*, Mano Solo, chanson, 2004
- *Hexagone*, Renaud, chanson, 1975
- *Fidelio*, Ludwig van Beethoven, opéra, 1805
- *Saül*, Georg Friedrich Haendel, oratorio, 1739, censuré en 2023 à l'université de Cambridge

- *Carmen*, Georges Bizet, opéra-comique, 1875

LIRE

- *Les Misérables*, Victor Hugo, roman, 1862
- *Les Fleurs du mal*, Charles Baudelaire, recueil de poèmes, 1857
- *Tartuffe ou l'Hypocrite*, Molière, pièce de théâtre, 1664
- *Madame Bovary*, Gustave Flaubert, roman, 1856
- *Les Versets sataniques*, Salman Rushdie, roman, 1988
- *Lolita*, Vladimir Nabokov, roman, 1955
- *Lorenzaccio*, Alfred de Musset, pièce de théâtre, 1834
- *"L'insécurité sous la plume d'un barbare"*, Hamé, article de presse, 2002

VISITER

- *Musée d'Orsay*, Paris : Le Déjeuner sur l'herbe d'Edouard Manet, 1862-1863, et La Petite Danseuse de quatorze ans, Edgar Degas, 1875-1880.
- *Centre Pompidou*, Paris : Fontaine de Marcel Duchamp, 1917, et Le Baiser de l'artiste, ORLAN, performance de 1977

VOLTAIRE

La liste suivante propose des documents permettant d'étudier en classe l'une des figures majeures du Siècle des Lumières.

LIRE

- *Candide ou l'Optimisme*, Voltaire, conte philosophique, 1759
- *Zadig ou la Destinée*, Voltaire, conte philosophique, 1747
- *Traité sur la tolérance*, Voltaire, essai, 1763
- *Dictionnaire philosophique*, Voltaire, dictionnaire, 1764
- *Lettres philosophiques*, Voltaire, essai, 1734
- *Jeannot et Colin*, Voltaire, conte philosophique, 1764
- *La Princesse de Babylone*, Voltaire, conte philosophique, 1768
- *Pensées végétales*, Voltaire, essai, 2014
- *Voltaire amoureux*, Clément Oubrier, bd, 2017
- *Voltaire*, le culte de l'ironie, Jean-Michel Beuriot et Philippe Richelle, bd, 2019
- *Candide ou l'Optimisme de Voltaire*, Michel Dufranne et Gorian Delpature, bd, 2008

REGARDER

- *Les Aventures du jeune Voltaire*, Georges-Marc Benamou, mini-série, 2021
- *Voltaire ou la liberté de penser*, France télévisions, documentaire, 2019
- *Voltaire*, Quelle histoire-TV5 Monde, documentaire, 2020
- *Candide ou l'Optimisme*, Félix déLIRE, site Lumni.fr, 2022

ÉCOUTER

- *À Mme du Châtelet*, C'est la base : rap et poésie, site Lumni.fr, 2023
- *Vie de Voltaire*, série de podcast sur France Culture, 2021
- *Les aventures post mortem de Voltaire*, podcast Europe 1, 2021
- *Voltaire et l'affaire Calas*, podcast France Inter, 2023

VISITER

- *Le Château de Voltaire*, Ferney-Voltaire
- *Le Musée Carnavalet*, Paris

POUR ALLER PLUS LOIN

PISTES PÉDAGOGIQUES

FRANÇAIS

CYCLE 4

Participer de façon constructive à des échanges oraux

> Le square Honoré-Champion du 6e arrondissement de Paris abrite une statue de Voltaire récemment restaurée. Elle subissait les dégradations volontaires. Pour quelles raisons ? Qu'en pensent les élèves ?

> Samson utilise la force pour lutter et tuer les Philistins. Aurait-il pu utiliser un autre moyen de résolution de conflit ?

> Samson meurt après avoir chanté « J'ai réparé ma honte, et j'expire en vainqueur ». Que pensent les élèves des ces propos ? Quel autre choix autre pu faire Samson ? Peut-on délibérément tuer parce que l'on a été blessé ? Pourquoi est-ce si difficile de pardonner ?

Lire des œuvres littéraires et fréquenter des œuvres d'art

> Des coryphées sont présents dans le livret de Voltaire. Qui sont ces personnages ? Quel est leur rôle ?

> Le grand-prêtre des Idoles est présenté comme le grand dirigeant des Philistins. Que sont les idoles ? Celles évoquées dans le livret sont-elles les mêmes que les idoles contemporaines ?

2nde

Acquérir un vocabulaire technique permettant de décrire le fonctionnement de la langue et des discours

> Le 14 février 2003, à New York, devant l'ONU, Dominique de Villepin tente d'empêcher la guerre en Irak dans un discours aujourd'hui célèbre. Quels étaient ses arguments ? Comment résonnent-ils vis-à-vis de l'argument de Samson ?

Améliorer la compréhension et l'expression écrite et orale

> Le compositeur Jean-Philippe Rameau, figure incarnant l'opéra à la française, fut au cœur de la Querelle des Bouffons, querelle opposant sa musique à l'opéra italien. Quels étaient les arguments de chacun de deux camps ? On peut proposer aux élèves d'imaginer un débat dans lequel après avoir écouté les points de vue de chacun des partis, un jury devrait prendre position.

> Dans l'acte I, scène 1, l'espérance est présentée comme « Fille de la Clémence » et « Trésor des malheureux ». Que pensent les élèves de cette présentation ? Ont-ils la même vision ?

> L'acte I s'achève sur les paroles suivantes : « L'affreux esclavage / Flétrit le courage : / Mais la liberté / Relève sa grandeur, et nourrit sa fierté. / Liberté ! Liberté ! » Pourquoi peuvent-elles être considérées comme emblématiques de la pensée de Voltaire ?

1ère

Le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle

> *Manon Lescaut* de l'Abbé Prévost et *Samson* de Voltaire mettent en scène l'amour et la passion. Ce sentiment est-il traité de la même façon dans ces deux œuvres composées à quelques années d'intervalle ?

La littérature d'idées du XVIe au XVIIIe siècles

> Voltaire demande à Jean-Philippe Rameau de composer des airs concentrés autour de l'intensité dramatique du livret. Peut-on considérer que, d'une certaine façon, il lui demande de « tirer la substantifique moelle » comme le disait Rabelais ?

PHILOSOPHIE

La raison

> On considère que les philosophes des Lumières ont posé des principes de clareté permettant de mesurer la différence entre la réalité et ces principes. Ils apparaissent comme un idéal universel vers lequel tendre. Qu'en pensent les élèves ?

L'État

> Peut-on considérer que l'homme obéit à l'Etat parce qu'il a peur d'un recours à la force en sa défaveur ?

ARTS PLASTIQUES

TOUS CYCLES

Expérimenter, produire, créer

> En 1718, Voltaire a écrit : « J'ai changé mon nom d'Arouet en celui de Voltaire. J'ai été si malheureux par l'autre que je veux voir si celui-ci m'apportera du bonheur. » Si les élèves pouvaient changer leur nom, lequel choisiraient-ils ? Pourquoi ? Quelle typographie utiliseraient-ils ? S'ils devaient un faire un logo, à quoi ressemblerait-il ?

> A l'aide d'un appareil photo, comment les élèves pourraient-ils illustrer l'idée de force ? Leurs propositions peuvent ensemble être mises en perspective avec les nombreuses représentations de la masculinité et de la virilité qui ont traversé les arts plastiques.

> Charlie le Mindu est un artiste qui utilise les cheveux comme matière première. Son travail peut être présenté aux élèves.

ÉDUCATION MUSICALE

CYCLE 4

Ecouter, comparer, construire une culture musicale et artistique

> Avant d'assister à *Samson*, on peut faire écouter aux élèves plusieurs extraits d'œuvres de Jean-Philippe Rameau afin de leur faire sentir les couleurs de sa partition. Après l'opéra, une discussion avec les élèves peut être entamée : ont-ils reconnu le compositeur dans *Samson* ?

Echanger, partager, argumenter et débattre

> Si l'on propose à chaque élève d'imaginer la musique que pourrait écouter *Samson*, toutes époques confondues, quels choix feraient-ils ? Pour quelles raisons ?

POUR ALLER PLUS LOIN

PISTES PÉDAGOGIQUES

2nde

Echanger, partager, argumenter et débattre

> Dans son dictionnaire de la musique, Jean-Jacques Rousseau propose sa définition de la mélodie. Quelle est-elle ? Qu'en pensent les élèves ? Quelle définition proposeraient-ils à leur tour ?

Identifier les relations qu'entretient la musique avec les autres domaines de la création : sciences, sciences humaines, autres arts, etc.

> Jean-Philippe Rameau fut l'un des premiers théoriciens de la musique. Dans son ouvrage le *Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels*, il présente sa vision de l'harmonie. Quelle est-elle ? Qu'est-ce que l'accord « parfait » ?

> Pourquoi peut-on considérer que sa thèse suit une approche mathématique ?

1ère ET TERMINALE

Identifier les relations qu'entretient la musique avec les autres domaines de la création et du savoir : sciences, sciences humaines, autres arts, etc.

> Quel rôle jouait la musique à l'époque des Lumières ?

> Comment Jean-Philippe Rameau a-t-il collaboré avec les penseurs de son époque ?

> A la demande de Voltaire, Jean-Philippe Rameau compose un opéra dans lequel la partition se concentre sur l'intensité dramatique de l'argument. Peut-on considérer que *Samson* annonçait la vague romantique qui allait bouleverser le monde de la musique ?

HISTOIRE DES ARTS

2nde ET 1ère

Etablir des liens et distinctions entre des œuvres diverses, de même époque ou d'époques différentes, d'aire culturelle commune ou différente ?

> Samson peut-il être considéré comme la version biblique d'Hercule ?

> Le livret de Voltaire fut interdit par la censure. Aujourd'hui, en France, censure-t-on encore des écrits ? Par quelles instances ? Pour quelles raisons ?

> L'opéra présenté par Raphaël Pichon peut-il être considéré comme une restauration de l'œuvre originale ?

L'OPÉRA-COMIQUE ET LE THÉÂTRE NATIONAL DE L'OPÉRA-COMIQUE

Voici quelques repères pour bien appréhender les spécificités de ce terme, qui désigne à la fois un lieu et un type d'opéra.

UN GENRE QUI SE JOUE DES CONTRAINTES

L'opéra français voit le jour en 1669 sous le règne de Louis XIV. Il est un véritable enjeu politique : le souverain y apparaît sous les traits du héros et le spectacle vise à mettre en avant la puissance du roi. Parce que l'opéra sublime la figure royale, les créations sont strictement encadrées et l'Académie royale de musique détient le monopole des créations. De son côté, la Comédie-Française détient celui du théâtre.

De nombreuses troupes d'artistes « non officielles » voient donc leurs créations entravées par des lois régissant l'utilisation de la danse, du chant et de la musique. Pour survivre, elles rivalisent d'intelligence pour déjouer les interdictions. Les comédiens ne peuvent jouer ? On utilise des marionnettes. Ils ne peuvent chanter ? Ils font chanter le public. On donne ainsi à ce type de spectacle « impertinent », qui mêle chant et théâtre, le nom d'opéra-comique.

Sous le règne de Louis XIV, le 1er janvier 1714, une troupe obtient un privilège pour son spectacle avec l'obligation d'intercaler des passages parlés entre les airs chantés. Un an plus tard, à la Foire Saint-Germain, cette même compagnie, menée par Catherine Baron et Gauthier de Saint-Edme, joue *Télémaque*, une parodie de l'opéra *Télémaque* et *Calypso* de Destouches et Pellegrin. L'œuvre est désignée pour la première fois comme un opéra-comique. L'opéra-comique devient alors un genre qui s'oppose à l'opéra traditionnel, entièrement chanté.

SALLE FAVART, THÉÂTRE NATIONAL DE L'OPÉRA-COMIQUE PHOTO STEFAN BRION

LE SAVIEZ-VOUS ?

Carmen de Georges Bizet est aujourd'hui l'opéra le plus joué dans le monde. Et c'est un opéra-comique créé en 1875 pour l'Opéra-Comique !

BERNARD PICART, FRONTISPICE LE THÉÂTRE DE LA FOIRE, 1722, GALLICA

UN LIEU SPÉCIFIQUE

Les années passent et cette troupe s'installe à l'Hôtel de Bourgogne. L'Opéra-Comique devient un lieu et la compagnie présente ses premières à la Cour. Ses œuvres ont un rayonnement international. Au fil des ans, l'institution poursuit ses créations parmi lesquelles *Carmen*, de Georges Bizet, en 1875, *Lakmé* de Léo Delibes en 1883, ou *Manon* de Jules Massenet en 1884. Elle ouvre également son répertoire à d'autres formes d'opéra.

L'actuel théâtre de l'Opéra-Comique n'est pas le bâtiment des débuts. Le bâtiment de l'époque construit en 1783 et inauguré par la reine Marie-Antoinette brûle en 1887 lors d'une représentation. L'Etat décide de le reconstruire sur le même lieu, en 1893. Ses plans sont confiés à l'architecte Louis Bernier. Ce dernier s'entoure d'artistes de renom dont les créations témoignent de l'art français de la fin du XIXe. Le théâtre, à la pointe de l'innovation, est même la première salle d'Europe qui fonctionne intégralement à l'électricité. Il est inauguré en 1898 par le Président de la République, Félix Faure. C'est aujourd'hui l'une des plus anciennes institutions théâtrales et musicales de France avec l'Opéra de Paris et la Comédie-Française. Des visites peuvent être organisées pour les groupes et le site internet de l'Opéra-Comique propose également des visites virtuelles.

