

OPÉRA
COMIQUE

SÉMIRAMIS
DON JUAN

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

RENSEIGNEMENT ET BILLETTERIE

enseignement@opera-comique.com

THÉÂTRE NATIONAL DE L'OPÉRA-COMIQUE

Place Boieldieu
75002 Paris

DISTRIBUTION

SÉMIRAMIS - DON JUAN

BALLETS-PANTOMIMES DE CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK

LIVRETS DE GASPARO CALZABIGI

SÉMIRAMIS

DIRECTION MUSICALE Jordi Savall

CHORÉGRAPHIE Ángel Rodríguez

SCÉNOGRAPHIE Curt Allen Wilmer et Leticia Gañán

COSTUMES Rosa Ana Chanza Hernández

LUMIÈRES Nicolás Fischtel

DON JUAN

DIRECTION MUSICALE Jordi Savall

CHORÉGRAPHIE Edward Clug

SCÉNOGRAPHIE Marko Japelj

COSTUMES Leo Kulaš

LUMIÈRES Tomaz Premzl

ORCHESTRE Le Concert des Nations

BALLET Opéra national du Capitole

PRODUCTION Opéra national du Capitole

COPRODUCTION Théâtre national de l'Opéra-Comique, Gran Teatre del Liceu

Du 24 au 28 mai 2025

1h25 avec entracte

ARGUMENT

Don Juan

Acte I

Sous les fenêtres de la madrilène Donna Elvira, Don Juan clame son amour. Arrive alors le père de la jeune femme, le Commandeur, bien décidé à protéger sa fille du charmeur. Les deux hommes entament un duel à l'épée au cours duquel Don Juan blesse mortellement son ennemi.

Acte II

Don Juan et ses amis sont réunis pour un banquet. On frappe à la porte. Don Juan ouvre et découvre la statue du Commandeur. Alors qu'il s'avance pour convier cette dernière au banquet, la statue le devance et l'invite à dîner avant de partir.

Acte III

Au cimetière, la statue et Don Juan sont réunis pour partager un repas. Le Commandeur sort de sa tombe et reproche à Don Juan sa vie immorale. Le cimetière change de visage, devient menaçant et engloutit Don Juan dans les Enfers.

ALEXANDRE-ÉVARISTE FRAGONARD, DON JUAN ET LA STATUE DU COMMANDEUR, VERS 1830, STRASBOURG, MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Sémiramis

Acte I

La reine Sémiramis est en plein cauchemar. Ninus, son mari qu'elle a poussé au suicide, semble revenu pour la menacer, armé d'un poignard. Elle se réveille pleine d'effroi et cherche en vain celui qui est venu la hanter. C'est alors qu'apparaît au mur la phrase suivante : « Mon fils, va me venger : tremble, épouse perfide ! ». Sémiramis hurle, appelle à l'aide. À ses cris, les femmes du palais accourent. Mais la terrible phrase a mystérieusement disparu.

Acte II

La reine est sur le point de choisir un nouvel époux. Le temple est en effervescence, tout le monde se prépare à la fête. Le vaillant soldat Ninias s'approche et présente à Sémiramis les trophées de ses victoires. Elle demande alors au Grand Prêtre d'ordonner la cérémonie qui scellera leur union. Ce dernier refuse à plusieurs reprises, arguant que ce mariage n'est pas béni des Dieux. La Reine fait fi de ces recommandations et s'avance vers l'autel. Le ciel s'obscurcit, le tonnerre gronde et l'autel est frappé par la foudre, sous les cris d'horreur de la foule.

Acte III

C'est jour de fête dans le Bosquet sacré où se trouvent les tombeaux des rois. La foule s'avance, danse et fait ses offrandes. Sémiramis, accompagnée de ses dames de compagnie, approche fébrilement de la tombe de son défunt mari. Mais alors qu'elle la frôle, celle-ci s'ouvre et laisse apparaître le spectre de Ninus. Un vent de panique souffle sur le Bosquet et la foule disparaît. Sémiramis tente d'échapper au fantôme, mais elle n'y parvient pas. Il la saisit et l'entraîne dans le tombeau.

CESARE SACCAGGI, SÉMIRAMIS, REINE D'ASSYRIE, 1934, COLLECTION PRIVÉE

Ninias se rend au Bosquet pour y faire ses offrandes aux Dieux. Mais alors qu'il s'approche du tombeau de Ninus, la phrase suivante apparaît : « Viens, cours, venge ton père ». Un poignard tombe à ses pieds. Le jeune homme comprend alors qu'il est le fils du roi défunt. S'il a peur dans un premier temps, les Dieux l'encouragent à saisir cette arme, entrer dans le tombeau pour leur offrir la personne qu'il aura tuée. Le jeune homme obéit et ressort de la sépulture, le poignard ensanglanté. Sémiramis apparaît alors, mortellement blessée. Lorsqu'il la voit, Ninias comprend. En vengeant celui dont il a découvert être le fils, il a tué sa mère. Il tombe à ses pieds et la supplie de retourner le poignard contre lui. Sémiramis reconnaît son fils, l'embrasse, lui pardonne et meurt. Ninias tente alors de mettre fin à ses jours, mais les Mages l'en empêchent.

LE COMPOSITEUR

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK

JOSEPH-SIFFRED DUPLESSIS, CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK, 1775, VIENNE, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM

Christoph Willibald Ritter von Gluck naît le 2 juillet 1714 en Allemagne dans un foyer qui travaille pour la famille royale. Très tôt, il fait preuve de grandes prédispositions en matière de musique. Il apprend le piano, le violon, mais son père ne l'entend pas de cette oreille. Il souhaite que son fils reprenne le flambeau familial car tous les Gluck sont maîtres des Eaux et Forêts. Il met donc en place de savants stratagèmes pour détourner son fils de la musique, ce qui pousse ce dernier à quitter la maison à l'âge de 16 ans. Gluck fils parcourt alors le pays puis devient musicien à Vienne, auprès de la famille royale.

Charles VI, l'empereur de l'époque, est féru d'opéra italien. Christoph Willibald Gluck part donc en Italie se perfectionner. Il y rencontre de nombreux compositeurs et crée en 1741 son premier opéra, *Artaserse*. Il compose d'autres œuvres avant de partir pour l'Angleterre en 1745. À son retour en Allemagne en 1770, son style évolue. Le compositeur ressent le besoin de faire évoluer l'art lyrique et met en place sa « Réforme ».

Il cherche à simplifier l'action, la forme et l'écriture. Gluck recherche un langage naturel, une fluidité de diction et d'exécution musicale afin de proposer un drame sensible et touchant. On raconte d'ailleurs que lors des répétitions, le compositeur n'hésite pas à rabrouer l'orchestre et les chanteurs résistant à sa vision de l'opéra.

Lors de son séjour à Paris, Marie-Antoinette dont il est le professeur de clavecin, le soutient dans sa réforme. *Iphigénie en Aulide* en 1774, *Armide* en 1777

et *Iphigénie en Tauride* en 1779 sont des opéras qui témoignent de ce changement dans la composition musicale de l'époque.

En 1776, la presse est le théâtre d'une discorde à propos de la représentation de la nature. Gluck est mêlé malgré lui à une querelle entre partisans du drame sensible français et inconditionnels du style italien. On l'oppose au compositeur Niccolò Piccinni. Les Gluckistes défendent une « vraie » imitation de la nature quand les Piccinnistes préfèrent une représentation magnifiée. On donne à cette divergence des points de vue le nom de « Querelle des Gluckistes et des Piccinnistes ».

En 1779, Gluck compose *Echo et Narcisse* et renoue avec le genre de la pastorale qui tombe en désuétude. Il subit de nombreuses moqueries pour ce choix. Humilié, il retourne à Vienne. Le compositeur y meurt en 1787 après avoir composé plus d'une centaine d'opéras.

QUI SONT DON JUAN ET SÉMIRAMIS ?

JEAN-HONORÉ FRAGONARD, LE VERRU, 1776-1779, PARIS, MUSÉE DU LOUVRE

Don Juan

Don Juan est un personnage de fiction né au théâtre en 1630 dans la pièce *El Burlador de Sevilla y Convidado de piedra* du dramaturge espagnol Tirso de Molina. Connu pour son côté libertin, sa vie orientée vers les plaisirs, Don Juan est un personnage archétypal rejetant les normes morales et religieuses. Il a vite intégré la *commedia dell'arte* avant de rencontrer la plume de Molière en 1665.

Au XIXe siècle, son côté irrévérencieux continue de fasciner de nombreux auteurs comme Alexandre Dumas ou Prosper Mérimée. Même si son caractère évolue légèrement avec les époques, l'aspect séducteur et scandaleux de Don Juan restent de mise. Ainsi, sous la plume d'Éric-Emmanuel Schmitt, Don Juan apparaît sous les traits d'un homme mature attiré par un homme.

SÉMIRAMIS - DON JUAN, GLUCK, OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE, 2024, PHOTO DAVID HERRERO

EDGAR DEGAS, SÉMIRAMIS CONSTRUISANT BABYLONE, 1861, PARIS, MUSÉE D'ORSAY

Sémiramis

Sammu-ramat est une reine ayant véritablement existé et dont le nom signifie « paradis extrême ». C'est la première femme à avoir accédé au pouvoir et avoir dirigé le régime néo-assyrien du IXe siècle. Même si son règne n'a duré que cinq ans, elle a bénéficié d'une grande popularité auprès des artistes qui l'ont renommée Sémiramis.

La légende raconte que sa mère serait la déesse syrienne Dercéto et son père, un jeune berger syrien. Suite à leurs amours, Dercéto aurait eu honte de cette enfant et l'aurait abandonnée. Sémiramis aurait été recueillie par les colombes puis adoptée par le principal berger du roi d'Assyrie. Devenue adulte, sa grande beauté aurait séduit

Onnès, gouverneur de la province de Syrie puis Ninus roi d'Assyrie. C'est à la suite du décès de ce dernier que Sémiramis aurait accédé au pouvoir.

Elle aurait fait construire Babylone, ses monuments, ses jardins suspendus et remporté de nombreuses campagnes militaires. Les avis divergent vis-à-vis de sa disparition, après qu'un oracle lui a prédit que son fils la tuera. Certains racontent qu'elle se serait jetée dans un bûcher quand d'autres estiment que son fils l'aurait assassinée.

Son histoire a inspiré de nombreux artistes et écrivains dans le monde entier. Elle est devenue un mythe de femme forte et stratège accomplissant de nombreuses prouesses militaires et architecturales.

QU'EST-CE QU'UN BALLET-PANTOMIME ?

PIERRE GROSBOIS, *MÉDÉE ET JASON* DE JEAN-GEORGES NOVERRE, 2012, OPÉRA-COMIQUE

Le ballet-pantomime, ou ballet d'action, est un type de spectacle dansé né au XVIIIe siècle, influencé par les comédies-ballets de Lully, Molière et Beauchamp. Il présente en musique une histoire ne faisant pas intervenir la parole : les pas et expressions des danseurs se substituent au discours oral. Le ballet-pantomime exacerbe les émotions des personnages pour nourrir le récit. Il associe trois artistes : un compositeur, un librettiste et un chorégraphe.

On doit son essor aux volontés du compositeur Christoph Willibald Gluck et aux chorégraphes Gasparo Angiolini et Jean-Georges Noverre de se diriger vers des formes d'arts plus « naturelles »

d'avantage tournées vers l'émotion et l'action. La danse n'est plus un intermède, elle devient un art à part entière capable à elle seule de transmettre un argument. Elle s'éloigne d'une succession de gestes « mécaniques » auxquels elle va substituer la pantomime, qui mime des actions de la vie quotidienne.

On estime que le ballet-pantomime est né à Vienne avec *Sémiramis* et *Don Juan*. En France, il a été popularisé sur les planches des foires parisiennes, du Théâtre-Italien et de l'Opéra-Comique.

Les historiens considèrent que l'on doit à Jean-Georges Noverre la théorisation du ballet-pantomime.

En 1760, son ouvrage *Lettres sur la danse et sur les ballets*, a défini trois types de chorégraphies :

- La danse noble, mettant en scène des tragédies ;
- La danse mixte, également appelée demi-sérieuse, présentant des comédies nobles ;
- La danse grotesque ou comique ou pantomime, empruntant son style au comique.

Si le ballet-pantomime a dominé la création chorégraphique du XVIIIe siècle, il a pris des directions différentes au XIXe siècle. D'un côté, il s'est concentré sur la virtuosité des pas et a ouvert la voie aux ballets romantiques comme *La Sylphide* de Philippe Taglioni. De l'autre, il s'est orienté vers davantage d'expressionnisme pour donner naissance à la danse moderne puis contemporaine.

Le saviez-vous ?

Jacques Offenbach a lui aussi composé la musique d'un ballet-pantomime. Chorégraphié par Marie Taglioni à qui l'on doit l'invention des pointes en danse classique, *Le Papillon* a été créé le 26 novembre 1860. L'œuvre est malheureusement tombée dans l'oubli car elle a été retirée du répertoire de l'Opéra national de Paris à la suite du décès tragique de la danseuse héroïne.

SÉMIRAMIS - DON JUAN, GLUCK, OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE, 2024, PHOTO DAVID HERRERO

LA GENÈSE DES ŒUVRES

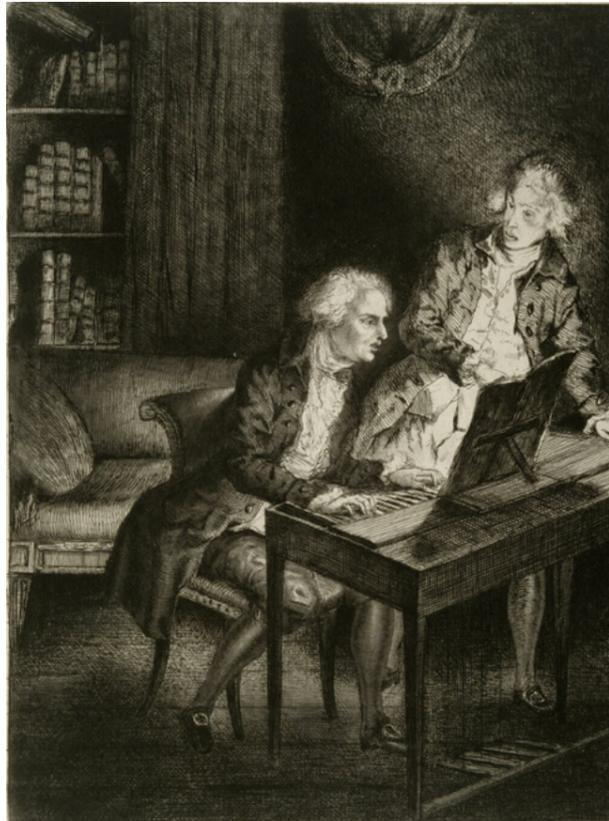
Pour l'historienne Irene Brandenburg, la seconde moitié du XVIIIe siècle est marquée par la rupture, le changement et l'innovation dans le domaine musical. Les artistes et compositeurs de l'époque remettent en question les styles portés par le contexte culturel des Lumières européennes.

Ainsi, à Vienne, l'un des grands centres culturels européens, les compositeurs expérimentent et explorent de nouvelles formes d'expression. C'est ainsi que Christoph Willibald Gluck et le danseur Gasparo Angiolini inventent une nouvelle forme artistique : le ballet-pantomime.

Don Juan, créé à Vienne en 1761, est le fruit de leur première collaboration. Les deux hommes poursuivent leur travail et présentent quatre ans plus tard *Sémiramis*, d'après la tragédie éponyme de Voltaire.

Ces œuvres sont marquées par la rupture et l'innovation. Dans sa *Dissertation sur les ballets pantomimes*, publiée en 1765, Gasparo Angiolini déclare ainsi : « Ce ne fut que l'an 1761 que mes idées commencèrent à s'éclaircir, à s'enchaîner et à germer ensemble. Depuis ce temps, à force de surmonter les difficultés de différents genres, je trouvais, sans aide et sans modèle la manière flatteuse et intéressante de transporter en pantomime une comédie, un drame, et même une tragédie entière ».

Si Gasparo Angiolini révolutionne l'art du ballet, Christoph Willibald Gluck s'apprête à bouleverser le visage de l'opéra français avec sa Réforme, soutenue par Marie-Antoinette.

FREDÉRIC VILLOT, GLUCK, D'APRÈS DELACROIX, 1835, PARIS, MUSÉE NATIONAL EUGÈNE DELACROIX

La réception des œuvres

Don Juan est joué pour la première fois le 17 octobre 1761 à Vienne, sur les planches du Theater am Kärntnertor. Gasparo Angiolini y tient le rôle du héros. La première de *Sémiramis* a également lieu à Vienne, mais quatre ans plus tard, sur la scène du Burgtheater. Les deux œuvres sont saluées respectueusement, mais leur caractère novateur déstabilise le public, peu habitué à la pantomime et à la musique créée pour l'accompagner. Les deux ballets vont donc rester relativement confidentiels et ne seront pas entièrement considérés comme des créations emblématiques du répertoire de Christoph Willibald Gluck.

LES CHORÉGRAPHERS

ÁNGEL RODRÍGUEZ (SÉMIRAMIS) ET EDWARD CLUG (DON JUAN)

Edward Clug

Edward Clug est un danseur et chorégraphe roumain. Travailler sur *Don Juan* a été pour lui l'occasion de confronter un mythe classique à une transcription contemporaine. Il a pensé son travail comme un dialogue entre passé et présent en s'attachant à livrer sa propre interprétation de l'argument, porté par la partition pensée pour danser de Christoph Willibald Gluck.

EDWARD CLUG, SITE DANCEOPEN.COM

ÁNGEL RODRÍGUEZ, 2012, SITE LA DÉPÊCHE

Ángel Rodríguez

Pour le chorégraphe et danseur espagnol, Ángel Rodríguez, la création de *Sémiramis* s'est également faite en se laissant inspirer par les notes du compositeur. Il a choisi de ne pas se concentrer sur l'intrigue de l'œuvre mais s'est attaché à faire de *Sémiramis* un personnage dans lequel se côtoient de nombreuses femmes : une mère, une épouse, une souveraine... Sur les plans à la fois historique et légendaire. De ce pluralisme est née l'image d'un personnage complexe, tissant des liens dans de nombreux registres et se métamorphosant à l'infini.

SÉMIRAMIS - DON JUAN, GLUCK, OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE, 2024, PHOTO DAVID HERRERO

ÉTUDIER D'AUTRES ŒUVRES

LE BALLET-PANTOMIME

Voici des œuvres et documents permettant d'appréhender ce genre et sa place dans l'histoire de la danse.

ÉCOUTER

- Jean-Georges Noverre, créateur du ballet moderne, podcast issu de l'émission *Au cœur du ballet* sur France musique, 2023

LIRE

- *Lettres sur la danse*, Jean-Georges Noverre, essai, 1760
 - *Dissertation sur les ballets-pantomimes des anciens*, Gasparo Angiolini, essai, 1765
 - *Nouvelle histoire de la danse*, Laura Cappelle, essai, 2020

VISITER

- Bibliothèque-Musée de l'Opéra national de Paris
 - Centre national de la danse, Pantin

REGARDER

- Paquita, Edouard Deldevez, Paul Foucher et Joseph Mazilier ballet-pantomime, 1846
 - Jason et Médée, Jean-Joseph Rodolphe, Georges Noverre, ballet-pantomime, 1763
 - Les Petits Riens, Wolfgang Amadeus Mozart, Sonia Korty et Jean George Noverre, ballet-pantomime, 1778 (le spectacle est visible dans la médiathèque numérique du Centre national de la danse)
 - Manon Lescaut, Fromental Halévy, Eugène Scribe et Jean-Pierre Aumer, ballet-pantomime, 1830
 - La Fille mal gardée, Louis-Joseph-Ferdinand-Hérold et Jean Dauberva, ballet-pantomime, 1789
 - La page Pantomimes du site numeridanse.tv
 - Giselle..., François Grémaud, spectacle en tournée dans toute la France
 - La Table verte, Kurt Jooss, ballet, 1932

DES ŒUVRES QUI OUVRONT DE NOUVELLES PERSPECTIVES

Sémiramis et Don Juan ont marqué l'histoire de l'art en créant un nouveau type de spectacle. Voici des œuvres et artistes qui ont aussi marqué leur époque et ouvert de nouvelles perspectives artistiques.

REGARDER

- Yves Saint-Laurent, Jilil Lespert, film, 2014
 - Pina, Win Wenders, film, 2011
 - La Sylphide, Filippo Taglioni, ballet romantique, 1832
 - La sortie des usines Lumières à Lyon, les frères Lumière, film, 1895
 - Hokusai, Hajime Hashimoto, film, 2023
 - Le Mystère Picasso, Henri-Georges Clouzot, documentaire, 1956
 - NIKI SAINT PHALLE, reportage disponible sur la chaîne Youtube Culture Tube, 2020

VISITER

- Impression, soleil levant, Claude Monet, tableau, 1873, musée Marmottan Monet
 - Le baiser de l'artiste, Orlan, performance, 1977, musée Pompidou
 - Villa Savoye, Le Corbusier, 1929, Poissy
 - Le Déjeuner sur l'herbe, Edouard Manet, 1863, musée d'Orsay
 - Fontaine, Marcel Duchamp, 1917, musée Pompidou

ÉCOUTER

- Orfeo, Claudio Monteverdi, opéra, 1607
 - Symphonie n°5, Ludwig van Beethoven, symphonie, 1805
 - Variations pour une porte et un soupir, Pierre Henry, composition musicale, 1963
 - Les œuvres d'art qui ont changé le monde, série de podcasts sur France Culture

LIRE

- Phèdre, Jean Racine, tragédie, 1677
 - Hernani, Victor Hugo, drame, 1830
 - 1984, George Orwell, roman, 1949
 - Voyage au bout de la nuit, Louis-Ferdinand Céline, roman, 1932
 - La disparition, Georges Perec, roman, 1969

LE BIEN, LE MAL, LA MORALE ET L'INTERDIT

Don Juan et Sémiramis questionnent ces notions, tout comme les documents suivants.

REGARDER

- Faust, Charles Gounod, opéra, du 21 juin au 1er juillet 2025 à l'Opéra-Comique
 - Médée, Luigi Cherubini, opéra, du 8 au 16 février 2025 à l'Opéra-Comique
 - Le Jeu de la mort, Thomas Bornot, Gilles Amado et Alain-Michel Blanc, documentaire, 2009
 - La Religieuse, Jacques Rivette, film, 2013
 - Macbeth, du 24 janvier au 11 mai 2025 à la Comédie-Française
 - Les Éblouis, Sarah Suco, film, 2019
 - Je verrai toujours vos visages, Jeanne Henri, film, 2023

ÉCOUTER

- C'est bon pour la morale, podcast de Binge Audio, 2020
 - Qu'est-ce que la morale ? podcast de l'émission Grand bien vous fasse sur France Inter, 2021

LIRE

- Œdipe-Roi, Sophocle, tragédie, -429
 - Antigone, Jean Anouilh, tragédie, 1944
 - Le Portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde, roman, 1890
 - La Peau de chagrin, Honoré de Balzac, roman, 1831
 - La Chute, Albert Camus, roman, 1956
 - Les Liaisons dangereuses, Pierre Choderlos de Laclos, roman, 1782
 - La Vague, Todd Strasser, roman, 1981

POUR ALLER PLUS LOIN

PISTES PÉDAGOGIQUES

FRANÇAIS

CYCLE 4

Participer de façon constructive à des échanges oraux

- > D'après les élèves, pourquoi Don Juan sombre-t-il dans les Enfers ?
- > Ninias est-il responsable de la mort de sa mère ?
- > Que pensent les élèves de la réaction de Donna Elvira au décès de son père ? Et de celle de Don Juan ? On peut proposer aux élèves d'étudier un extrait du *Cid* de Corneille pour comparer la réaction de Donna Elvira à celle de Chimène.
- > Il est question de vengeance dans les deux ballets-pantomimes présentés. Qu'en pensent les élèves ? La vengeance est-elle bonne conseillère ? Quelle(s) autre(s) alternative(s) pourraient-ils imaginer ?

Exploiter les principales fonctions de l'écrit

- > Aucune parole n'est prononcée dans les ballets-pantomimes. Pourtant, le livret indique que, dans le cimetière, le Commandeur reproche à Don Juan sa vie immorale. Que pourrait contenir ce texte ? Quelles phrases et arguments semblent avoir été mimés ?

Exploiter les ressources expressives et créatives de la parole

- > Comment les élèves pourraient-ils interpréter ces phrases et arguments face à leurs camarades ?

2NDE

Le théâtre du XVIIe au XXIe siècle

- > Le *Cid* de Corneille et *Don Juan* de Molière semblent apparaître dans l'argument de *Don Juan*. *Hamlet* de Shakespeare et l'œuvre éponyme de Voltaire transparaissent également dans *Sémiramis*. Qu'en pensent les élèves ? Que leur apporte le ballet-pantomime ?

1RE

La poésie du XIXe au XXIe siècle

- > Avec le ballet-pantomime, Gasparo Angiolini invente une nouvelle écriture qu'il souhaite davantage ancrée dans l'expression et le geste juste. Sa démarche peut-elle être comparée à celle exposée par Francis Ponge dans son ouvrage *La Rage de l'expression* ?
- > Parce qu'il se sent indigné contre son époque, Arthur Rimbaud rompt avec les codes littéraires et crée une autre façon d'écrire la poésie. En quoi sa démarche fait-elle écho à celles de Christoph Willibald Gluck et Gasparo Angiolini ?

HISTOIRE DES ARTS

CYCLE 4

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

- > Don Juan est un personnage que l'on retrouve dans plusieurs domaines artistiques. Lesquels ? Est-il, à chaque fois, doté des mêmes caractéristiques ?
- > La légende raconte qu'on doit à Sémiramis les jardins suspendus de Babylone. Quels étaient ces édifices ?

L'art au temps des Lumières et des révolutions (1750-1850).

- > La philosophie des Lumières a-t-elle uniquement concerné la France ? Peut-on considérer qu'elle a exercé une influence sur l'essor des ballets-pantomimes ?

2NDE ET 1RE

Avoir conscience des interactions entre la forme artistique et les autres dimensions de l'œuvre

- > Si nous connaissons les partitions des ballets-pantomimes créés par Christoph Willibald Gluck, les chorégraphies de Gasparo Angiolini ne sont pas parvenues jusqu'à nous. Comment transmet-on une œuvre dansée ? Existe-t-il un code spécifique ? Quelle est la solution trouvée par le chorégraphe Angelin Preljocaj pour ses ballets ?
- > Au XVIIe, le maître à danser de Louis XIV Pierre Beauchamp a encodé certains pas des ballets royaux. Si l'on présente à plusieurs groupes d'élèves une planche de son travail, comment le mettraient-ils en scène ? Auraient-ils tous la même interprétation ?
- > Pourquoi considère-t-on que l'Opéra-Comique a favorisé l'essor des ballets-pantomimes ?
- > Peut-on considérer *Sémiramis* et *Don Juan* tels que présentés comme des œuvres originales ?

Acquérir des repères culturels qui permettent une conscience des ruptures, des continuités et des circulations

- > Gasparo Angiolini et Christoph Willibald Gluck se sont tous deux trouvés au cœur de querelles. Pour quelles raisons ?
- > On considère que les ballets-pantomimes ont marqué une rupture dans l'histoire de la danse. Pourquoi ? À quoi ressemblaient les ballets auparavant ?

TERMINALE

Femme, féminité, féminisme

- > Quelle était la place des femmes dans les ballets de cour puis les ballets-pantomimes ? Comment a-t-elle évolué ?

ARTS PLASTIQUES

TOUS CYCLES

Expérimenter, produire, créer

- > Don Juan est l'archétype de l'homme séducteur. Comment pourrait-il se présenter sur les réseaux sociaux ? Quelles photos de lui se trouveraient sur son profil Tinder ?
- > L'acte III de *Sémiramis* se déroule dans un cimetière, un jour d'offrande aux rois défunts. Que peuvent contenir ces présents ?
- > Il est fréquent de trouver des icônes dans les cimetières. À quoi pourraient ressembler celles du Bosquet sacré ?
- > La reine Sémiramis a vraiment existé. Si l'on avait réalisé un portrait d'elle en costume de sacre, quels auraient été ses attributs du pouvoir ?
- > Il est fréquent de voir les monarques apparaître sur les pièces de monnaie. À quoi ont pu ressembler à l'époque les pièces contenant le visage de Sémiramis ?
- > Si l'on répartit les élèves en deux groupes et que l'on demande à l'un d'entre eux de réaliser une très courte chorégraphie qui devra être codée par le groupe spectateur, comment va-t-il procéder ?

ÉDUCATION MUSICALE

CYCLE 4

Écouter, comparer, construire une culture musicale et artistique

- > Lorsqu'un opéra baroque est donné sur les planches de l'Opéra-Comique, la fosse de l'orchestre est relevée et donc plus haute que lorsqu'il s'agit d'un opéra romantique. Pour quelles raisons ?
- > Christoph Willibald Gluck a réformé l'opéra *seria*. De quoi s'agit-il ?
- > Pourquoi le style de Gluck était-il opposé au style de Niccolò Puccini ?
- > Pourquoi le compositeur allemand a-t-il exercé une telle influence sur l'opéra français ?

2NDE

Réaliser des projets musicaux d'interprétation et de création

- > Quelles paroles les élèves pourraient-ils écrire pour accompagner la musique de l'avant-dernier air de *Don Juan*, « Allegro non troppo ». Comment les mettraient-ils en musique ?

1RE ET TERMINALE

Développer une étude comparée, analytique et critique des œuvres écoutées

- > Christoph Willibald Gluck est célèbre pour sa réforme de l'opéra. En 1762, *Orphée et Eurydice* est la première œuvre dans laquelle il l'applique. Comment apparaît-elle dans l'air « J'ai perdu mon Eurydice » ? On peut aider les élèves en faisant comparer cet air à « Non so frenare il pianto », extrait de l'opéra *Demetrio* composé vingt ans plus tôt.

Identifier les relations qu'entretient la musique avec les autres domaines de la création du savoir

- > Peut-on considérer que la réforme du compositeur est la version musicale de la philosophie des Lumières ?

EPS

CYCLE 4

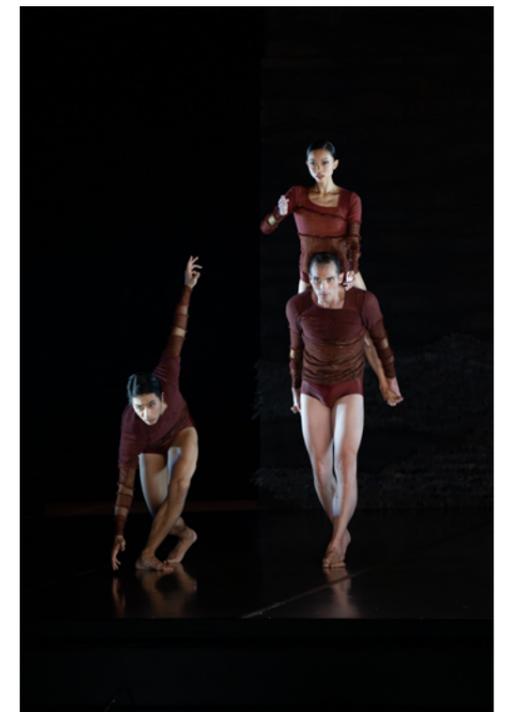
S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique

- > On peut proposer aux élèves répartis en groupes un temps de travail autour de passages de contes connus à transmettre à leurs camarades. L'idée est d'en choisir une, puis de la faire deviner à l'aide d'une succession de mouvements chorégraphiés. De ce travail peut émerger la notion de mise en scène mais également de pantomime.
- > Chaque chorégraphie peut ensuite être apprise par un autre groupe pour faire émerger l'idée de transmission et d'intention.
- > Afin de faire émerger la notion de choix, on peut présenter aux élèves les propositions de chorégraphes sur des contes : *Barbe-Bleue* par Pina Bausch, *Blanche Neige* par Angelin Preljocaj, *Cendrillon* par Maguy Marin...

2DE ET CYCLE TERMINAL

Réaliser une prestation corporelle destinée à être vue et appréciée

- > Les chorégraphes Ángel Rodríguez et Edward Clug proposent chacun leur propre version des ballets *Sémiramis* et *Don Juan*. Bien qu'inspirées par la musique et les livrets originaux, leurs propositions sont le fruit d'une inspiration personnelle et contemporaine. Si les élèves étaient amenés à chorégraphier un passage des livrets de leur choix, quels choix feraient-ils ? Comment les justifieraient-ils ?
- > Comment pourraient-ils faire évoluer leurs propositions en jouant sur les paramètres de temps et d'espace ?

SÉMIRAMIS - DON JUAN, GLUCK, OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE, 2024, PHOTO DAVID HERRERO

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.

