LACHEHEB Amani
M1 MEEF Histoire-géographie - PAC
Opéra

LES VOIX DANS L'OPÉRA

La voix, cet instrument au centre des pièces d'opéra, a cette particularité d'être unique et propre à chaque individu. En effet, l'ensemble des voix forment un large spectre allant de la voix la plus aiguë à la plus grave, des plus puissantes aux plus discrètes, etc.... Ce qui caractérise plus particulièrement la voix des cantateurs et cantatrices est qu'elle doit pouvoir dépasser l'orchestre qui sépare la scène du public et faire preuve d'une endurance olympique pour arriver de la pièce.

Ainsi, le chant lyrique pose donc une double contrainte. Premièrement, de par son exigence, elle requiert un travail et un entraînement acharnés afin d'assimiler toutes les nuances et techniques propre à la musique classique. Deuxièmement, selon le registre du chanteur, ce dernier va pouvoir interpréter ou non certains types de rôles selon ce que le compositeur décide pour sa pièce. Ajoutons, qu'il existe une différence notable entre les voix masculines et féminines avec une classification propre à ces deux catégories, mais sur les mêmes critères.

Nous l'aurons compris, le chant lyrique est très codifié et il serait peut-être inconcevable, dans la catégorie voix féminine par exemple, d'entendre un contre-alto interpréter le rôle d'une soprano. Néanmoins, nous le verrons au cours de notre développement que dans l'opéra que l'attribution des rôles selon la voix varie selon les besoins pour la pièce.

C'est à travers cet exposé que nous chercherons donc à déterminer quels sont les différents registres de voix dans l'opéra et quel rôle leur attribut-on ?

LES CRITÈRES DANS LA CLASSIFICATION DES VOIX

Avant de nous lancer dans une classification des différentes voix dans l'opéra nous devons comprendre quels sont les critères qui permettent de catégoriser une voix. Ainsi pour distinguer une voix d'une autre, il faut ainsi déterminer :

- ✓ **Sa tessiture (voir image ci-dessous)**, c'est-à-dire l'ensemble des notes que peut chanter une personne sans difficulté. C'est en résumé, la zone de confort vocal d'un chanteur.
- ✓ **Son ambitus**, c'est-à-dire l'étendue d'une voix entre la note la plus grave et la plus aiguë qu'elle peut émettre

Pour résumé plus clairement, la différence entre ces deux critères, un chanteur peut chanter une note (donc son ambitus) qui n'est pas dans sa tessiture (il n'est donc pas à l'aise), et l'inverse est obligatoire dans le sens où une note de la tessiture est forcément dans l'ambitus.

- ✓ **Sa puissance** qui est un critère très important dans le chant lyrique. À titre informatif, les voix de Grand Opéra peuvent monter jusqu'à 120 décibels. Sachant que la voix parlée est à seulement 40 décibels.
- ✓ **Son Vibrato,** c'est-à-dire la capacité du chanteur à faire vibrer/osciller sa voix.
- ✓ **Sa façon d'émettre le son sous deux formes :** voix de poitrine et voix de tête.

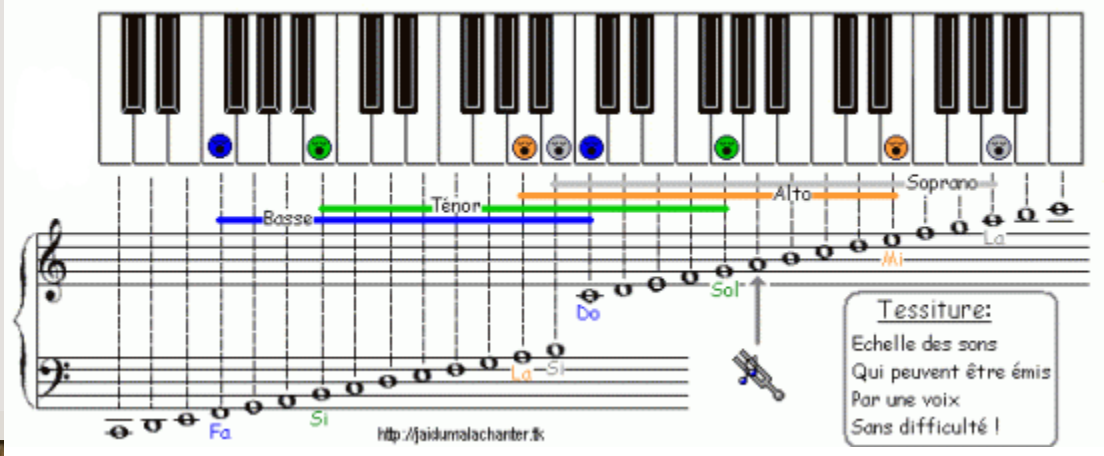


Illustration des différentes tessitures, source image : https://www.edmu.fr/2012/10/classification-des-voix.html

LES DIFFÉRENTS REGISTRES :

➢ Les voix féminines :

De la voix la plus aiguë à la plus grave nous avons :

- **La soprano** (« au-dessus » en italien) qui catégorise donc les voix les plus äiguë pouvant chanter di si2 à do5. Il existe plusieurs sous catégories:
  - Soprano léger : voix claire, aérienne, très juvénile et souvent peu puissante
  - Soubrette : voix claire mais plus charnue
  - Soprano lyrique : la plus courante, elle est plus puissante et chaleureuse qu'un soprano léger et a une bonne présence dans les graves et les aiguës
  - Soprano dramatique : qui sont les plus puissantes
  - Soprano Drammatico di agilità : les voix les plus rares et typiques du bel canto.
  - Etc…
- **La mezzo-soprano** (« moitié soprano ») qui est la catégorie intermédiaire entre le soprano et l'alto/contre-alto. Toutefois, la limite qui la sépare de la soprano est floue. Elle se situe, en outre, deux notes en-dessous de la soprano et peut donc chanter du la2 au la4. Des sopranos peuvent chanter le registre des mezzo-soprano.
- **La contre-alto** qui est extrêmement rare, représente la voix la plus grave chez les femmes. Les contre-alto peuvent chanter du fa2 au fa4.

Un exemple de soprano : Maria Callas

Un exemple de mezzo-soprano : Elīna Garanča

Un exemple de contre-alto : Nathalie Stutzmann

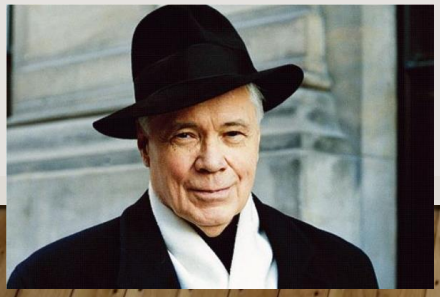
LES DIFFÉRENTS REGISTRES :

➢ Les voix masculines :

De la voix la plus aiguë à la plus grave, nous avons :

- **Le contre-ténor :** est la voix la plus aiguë chez les hommes. Le contre-ténor est proche du contre-alto féminin puisque leurs voix s'étendent du fa2 au fa4.
- **Les castrats :** qui sont techniquement les voix les plus aiguës de cette catégorie. Mais contrairement au contre-ténor, leurs voix sont obtenues de manière artificielle en castrant les jeunes garçons avant leur puberté, interdite depuis par la papauté. Seule la voix **d'Alessandro Moreschi** un des derniers castrats a pu être enregistrée.
- **Le ténor (= « tenir » en italien) :** sa voix s'étend du ut2 au si3, et on peut distinguer plusieurs sous-catégories:
  - le ténor léger
  - le ténor lyrique
  - la haute-contre (caractérisée par une voix très aiguë).
- **Le baryton :** tessiture intermédiaire entre le ténor et la basse, connu comme ayant une voix polyvalente. C'est une voix assez courante dans les opéras de Verdi par exemple.
- **La basse** : représente la voix la plus grave chez les hommes s'étendant du fa1 au mi3. On retrouve deux sous-catégories : la basse chantante (qui a une présence dans les aiguë) et la basse profonde/noble (atteint les notes les plus graves, plus rares).

Un exemple d'un baryton : Dietrich Fischer Diskau



Un exemple de ténor : Luciano Pavarotti

Un exemple de basse : Bryn Terfel

UNE VOIX, UN RÔLE ?

Cette diversité de voix dans le chant lyrique permet à un compositeur de sélectionner la voix parfaite pour incarner ses personnages. En effet, ce choix est cruciale dans l'écriture d'un personnage, puisque la voix détermine sa place dans l'opéra et sa personnalité. Par conséquent, on retrouve généralement le schéma grossier « d'une voix pour un rôle précis » pour avoir une certaine cohérence.

On s'attend alors à retrouver la même logique s'appliquer dans tous les opéras existants. Ainsi, les voix les plus aiguës et agiles (ténor/contre-ténor et soprano) sont de toute évidence les gentils et les premiers rôles, les voix intermédiaires (mezzo-soprano, baryton) se contentent des seconds rôles et les voix les plus graves (contre-alto, basse) jouent les méchants de l'histoire ou alors les personnages les plus matures et sages.

Cependant, il nous faut préciser que la classification des voix que nous connaissant s'est construite et s'est nuancée au fil des époques. De plus, certains compositeurs de l'époque écrivaient leurs pièces en ayant la voix d'un chanteur ou d'une chanteuse en particulier. La voix étant un instrument unique pour chaque personne, le compositeur construisait donc un rôle digne de la voix qui doit l'interpréter sans prendre en compte la « catégorie» à laquelle le chanteur ou la chanteuse appartenait. De plus, on retrouve plus d'une fois les voix intermédiaires et basses dans des premiers rôles, comme le célèbre exemple du rôle de Carmen de Bizet interprété par une mezzo-soprano.

Ajoutons aussi qu'il y a une certaine porosité entre catégorie et type de rôle, au point que des hommes jouent des rôles de femmes et inversement. Le premier cas de figure n'est pas étonnant puisque pendant un certain temps les femmes ne pouvaient pas chanter sur scène. Dans le second cas, les femmes jouent le rôle d'hommes, par exemple, pour reprendre les rôles qui étaient destinés aux castrats aujourd'hui inexistants. Toutefois, précisons que comme expliquer précédemment le choix de l'association d'une voix avec un rôle était avant tout lié au besoin de la pièce. En outre, le compositeur pouvait volontairement faire jouer le rôle d'une femme par un homme et inversement pour jouer sur l'ambiguïté, accentuer l'absurde ou la confusion dans une scène/ chez un personnage.

CONCLUSION ?

Pour conclure, nous avons pu voir que la catégorisation des voix a d'une part son importance dans l'opéra puisqu'elle permet de connaître la capacité d'un chanteur et d'une chanteuse. Mais qu'en parallèle la liste que nous avons fourni n'est pas quelque chose d'immuable et que les compositeurs, parfois, n'en tenaient pas rigueur lors de l'écriture de leurs œuvres.

Enfin, nous pouvons aussi ajouter que notre liste est découpée en deux catégories : voix masculines et voix féminines, mais que naturellement des hommes ou des femmes peuvent chanter des notes correspondant à l'autre catégorie. Par exemple, on retrouve des hommes catégorisés soprano (appelés sopraniste dans leur cas) comme le chanteur Bruno de Sá (voir vidéo ci-dessous une vidéo YouTube d'une de ses prestation).

→ https://youtu.be/W3yDZ8pbMYg

WEBOGRAPHIE :

- *Les types de voix*, operavision.eu : https://operavision.eu/fr/feature/les-types-de-voix (consulté le 24/02/2023
- Julia le Brun, *Les Voix de l'Opéra,* sur le site levoyage lyrique.com : https://www.levoyagelyrique.com/les-voix-de-l-opera (consulté le 24/02/2023)
- Laupér, *Mélanges des genres (18/01/16)*, sur le site : https://vissidarte.over-blog.com/2016/01/melange-des-genres.html (consulté le 24/02/2023)