

L'opéra, un moyen de communication des émotions

I) L'objectif premier de l'opéra lors de sa création

La naissance de l'opéra marque également la naissance du genre lyrique et diffère fortement de la pratique du théâtre musical. Il apparaît à Florence, en Italie, autour du XVIe siècle. Une date est particulièrement retenue : 1600. Elle est marquée par la création d'*Euridice* du compositeur Jacopo Peri.

Initialement, l'opéra a été instauré par les membres de la *camerata* qui souhaitaient rétablir l'union entre le drame et la musique que mettait en avant le théâtre antique grec. L'opéra n'avait donc pas de visée émotionnelle. Son objectif n'était pas d'émouvoir son public mais de « copier » une pratique divertissante plus ancienne en y ajoutant du chant.

De plus, lors de son apparition, l'opéra était destiné à des élites. En effet, la première représentation d'*Euridice* fut le 6 octobre 1600, à Florence, devant deux figures emblématiques italiennes : Ferdinand Ier de Médicis, grand duc de Toscane et son épouse, Christine de Lorraine, dite princesse de Lorraine. Ces derniers avaient organisé une fête somptueuse afin de célébrer le mariage de leur fille Marie avec Henri IV. La présentation de l'œuvre de Jacopo Peri était donc une façon de montrer leur supériorité et la puissance de leur famille.

L'opéra était donc un moyen de montrer sa richesse et sa puissance. La transmission des émotions n'était pas l'objectif premier de cette nouvelle pratique.

II) Musique, jeu d'acteur et chant : trois arts réunis en un seul

Le terme « opéra » provient du latin « opus » qui signifie « œuvres » au pluriel. L'opéra est donc une pratique artistique regroupant plusieurs pratiques afin de créer un seul et unique chef d'œuvre. C'est pour cela que l'on attribue à l'opéra l'appellation « art total ».

La musique est avant tout une relation psychologique entre l'état d'esprit de l'être humain (ses sensations, son humeur, ses émotions) et elle-même. L'être humain a cette capacité d'associer son état avec la musique qu'il écoute. Si une mélodie est définie comme étant triste, alors l'auditeur ressentira probablement de la mélancolie ou de la nostalgie. L'inverse est également vrai. Cependant, pour une même mélodie, un être humain peut ressentir des émotions contradictoires selon l'état d'esprit dans lequel il est lorsqu'il l'écoute. Ainsi, la musique est un art puissant qui ne cherche pas forcément à diffuser des émotions mais qui en procure.

Le jeu d'acteur est le miroir de nos émotions en plus accentué. Dans un film ou sur scène, les acteurs doivent sans cesse jouer les émotions associées à leur texte. Cependant, elles sont accentuées afin que le spectateur les ressente à une plus grande échelle. De plus, de nos jours, les films et séries sont classées par catégories selon si nous souhaitons regarder quelque chose de triste, de comique ou encore qui nous procurera de la peur. Les émotions à diffuser sont donc ciblées dès le départ.

Le chant permet d'exprimer des émotions de manière sincère. Les paroles choisies par l'interprète ont été écrites avec une intention précise : faire ressentir telle ou telle émotion. Comme le jeu d'acteur, les émotions transmises sont choisies avant même que l'écriture du texte soit faite. Cependant, il est important de noter que les interprètes peuvent également écrire des chansons selon leur propre état d'esprit. Cela accentue cette notion de transmission des émotions.

Ces trois arts ont donc une forte capacité dans la diffusion des émotions. Ils sont, par ailleurs, rarement joués ou pratiqués seuls. Effectivement, nous retrouvons presque tout le temps de la musique dans les films, séries ou pièces de théâtre lorsqu'une scène forte en émotions est en train d'être jouée. En outre, la musique et le chant sont également souvent associés. Les paroles ainsi que la mélodie permettent de mettre en avant des sentiments particuliers que l'auditeur ressentira de manière plus ou moins forte selon sa sensibilité.

Ainsi, la combinaison de ces arts est une force majeure dans la diffusion d'émotions. Tout est mis en place pour que le spectateur soit ému et ressente ce qui est mis en lumière par l'opéra et ce de manière forte.

III) Les émotions principales mises en avant par l'opéra

Lorsque nous évoquons l'opéra, nous pensons souvent à des œuvres dans lesquelles les personnages principaux sont confrontés à des dilemmes en lien avec l'amour, la passion, le sacrifice ou encore la trahison. Ces domaines, une fois joués, font ressortir de fortes émotions chez le spectateur. Effectivement, prenons l'exemple de *Tosca* de Giacomo Puccini. Le baron Scarpia suscite une puissante colère chez le spectateur qui voit ce dernier pousser une femme au suicide. Cet opéra inspire également de la pitié et de la tristesse pour cette femme qui succombe à la cruauté de Scarpia. A l'inverse, l'opéra de Richard Wagner, *Tristan et Iseut*, met en avant un amour plus fort que la mort elle-même. Iseut souhaite mourir avec l'homme qu'elle aime. Son souhait se réalise et cette dernière s'éteint dans les bras de son bien-aimé. Cet opéra suscite donc de fortes émotions chez le spectateur qui se trouve envouté par cet amour puissant que même la mort ne peut arrêter.

Ces exemples d'œuvres montrent que les personnages sont tiraillés par des situations qui leurs procurent de forts sentiments. Ils doivent sans cesse faire des choix qui changeront drastiquement leur vie. De plus, les personnages sont souvent de jeunes gens ce qui accentue les émotions ressenties par le public. Les spectateurs et les personnages partagent des émotions fortes. Le public, ne connaissant pas le dénouement de l'œuvre, va également être tiraillé par ces choix difficiles. Cela le met dans une position active malgré sa « passivité » de spectateur. Ainsi, l'opéra est constitué d'œuvres dans lesquelles le doute laisse place à du bonheur, du désarroi ou encore de la pitié, émotions que l'on peut qualifier de puissantes.

L'opéra romantique, apparu au XIXe siècle en même temps que la musique romantique, privilégie le drame et donne une place importante aux émotions ressenties grâce à la musique ainsi qu'à celles éprouvées par les personnages. Cette concentration sur les émotions n'est que

bénéfique pour en procurer chez les spectateurs. Ainsi, de grands compositeurs tels que Georges Bizet, Gioachino Rossini ou encore Giuseppe Verdi ont écrit des chefs-d'œuvre dans lesquels l'amour et le drame, notamment, prônent et envoutent le public. Ce dernier est tiraillé par des histoires compliquées telles que celle dépeinte par *La Traviata* de l'italien Verdi. Une jeune femme, Violetta, est atteinte de tuberculose et refuse l'amour d'Alfredo. Elle sait que ses jours sont comptés mais fini par succomber et tombe amoureuse de cet homme. Cependant, la fatalité de sa maladie la rattrape et la jeune femme termine par s'éteindre dans les bras de l'homme qu'elle aime. *La Traviata* est donc un opéra qui fait passer le public par différentes émotions toutes aussi fortes les unes que les autres. Ce dernier éprouve d'abord de la pitié pour l'homme qui se fait rejeter puis de la joie lorsque les deux amants s'enfuient ensemble pour enfin ressentir une profonde tristesse lorsque leur amour est brutalement arrêté par la maladie incurable de Violetta.

L'opéra est donc source d'émotions et chaque œuvre cherche à envouter son public avec les thèmes qu'elle aborde. Ces thèmes sont souvent liés à de puissantes émotions telles que la colère, le bonheur mais aussi la tristesse. Les spectateurs ne ressortent jamais indemnes après avoir vu un opéra. Ils sont remplis d'émotions.

IV) Conclusion

L'opéra est une pratique qui existe depuis plusieurs siècles mais qui n'a pas toujours eu le même objectif. Synonyme de puissance et de luxe, il a dorénavant comme objectif premier d'émouvoir son public, et ce depuis de nombreuses années. Cela est notamment possible grâce à l'association de trois pratiques artistiques : la musique, le jeu d'acteur et le chant. Jouées seules, ces dernières procurent de fortes émotions chez les auditeurs et spectateurs. Ainsi, les réunir n'est que bénéfique pour atteindre l'objectif premier de l'opéra.

De nombreuses émotions traversent les différentes œuvres et touchent de manière forte leurs spectateurs. Une multitude de pièces ont été créées afin d'émouvoir le public. Celui-ci se trouve face à des situations dramatiques et dont la fatalité réveille de puissantes émotions qu'il n'aurait pas imaginé ressentir en allant voir ces œuvres. L'opéra est donc un art total qui,

par l'association de plusieurs pratiques, accentue les émotions mises en avant par les différents thèmes abordés par les compositeurs.