

« L'art du portrait en France, XIXe - XXIe siècles : l'exemple de *Carmen* de Bizet ».

FORMATION HDA enseignement optionnel
Vendredi 6 décembre

Armelle Desvignes – Université Paris-Sorbonne

Dominique Maingueneau (*Carmen, les racines d'un mythe*, 1984) cite (p. 135) le *Nouvel Observateur* en 1983 : « En ½ siècle et demi, la petite bohémienne, une volage de Mérimée, qui courait en dansant vers la mort, est devenue - Georges Bizet aidant – un être fabuleux qui a pris tous les visages du monde et vagabondé sur les scènes et les écrans de tous les continents. »

Marie-Catherine Huet-Brichard (*Mythe et littérature*, 2001) : « Carmen, dans un XIXe siècle puritain, apparut comme l'incarnation du pouvoir démoniaque de la femme, obéissant à la seule loi de son plaisir. »

Carmen c'est donc le portrait mythique de la femme fatale, de la femme libre.

Sommaire :

1. *Carmen*, un portrait féminin complexe et iconique. Comment Bizet crée avec *Carmen* un portrait musical et théâtral complexe ?

1a. Un portrait théâtral : de la nouvelle à l'opéra.

1b. 1er portrait musical d'une femme au destin tragique : Le Prélude de *Carmen*.

1c. Rappel des grandes lignes de l'histoire de la jeune gitane dans l'opéra.

1d. Histoire d'un scandale.

2. *Carmen*, l'héroïne sans peur, la femme fatale ?

2a. Quelques portraits en images.

2b. Rappels définitions.

2c. La Habanera.

2d. 1ères conclusions sur le portrait de *Carmen* : l'héroïne sans peur, la femme fatale.

3. *Carmen* et les autres personnages : un portrait qui se complexifie.

3a. *Carmen* et Miacëla

3b. *Carmen* et Don José

3c. Escamillo/*Carmen*

4. Un sens universel, sujet à de multiples interprétations.

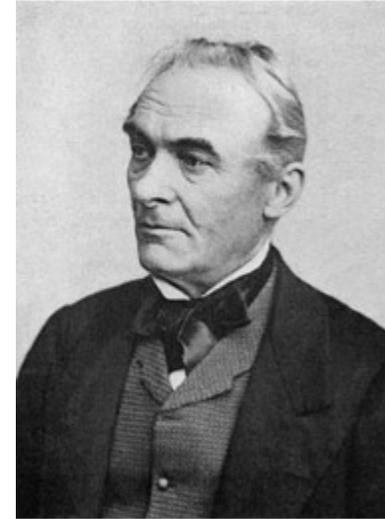
4a. Un décor universel et intemporel qui complète le portrait de *Carmen*

4b. Le portrait de *Carmen* jusqu'à aujourd'hui.

1. Comment Bizet crée avec *Carmen* un portrait musical et théâtral complexe ?

Georges Bizet, *Carmen*,
1875.
Opéra-comique en
quatre actes.
Livret : Henri Meilhac et
Ludovic Halévy.

Prosper Mérimée,
Carmen, nouvelle,
1845-7.

Définition librettiste : = auteur qui écrit le livret d'un opéra, d'un ballet ou d'une œuvre musicale. Le livret est le texte de l'œuvre avec les paroles chantées par les personnages + les indications dramatiques.

Le librettiste développe l'intrigue et les personnages, structure le récit et à adapte le texte pour la scène afin qu'il s'harmonise avec la musique. Il travaille en étroite collaboration avec le compositeur. Les émotions et les actions des personnages doivent être transcrites par le texte, mais aussi par la musique.

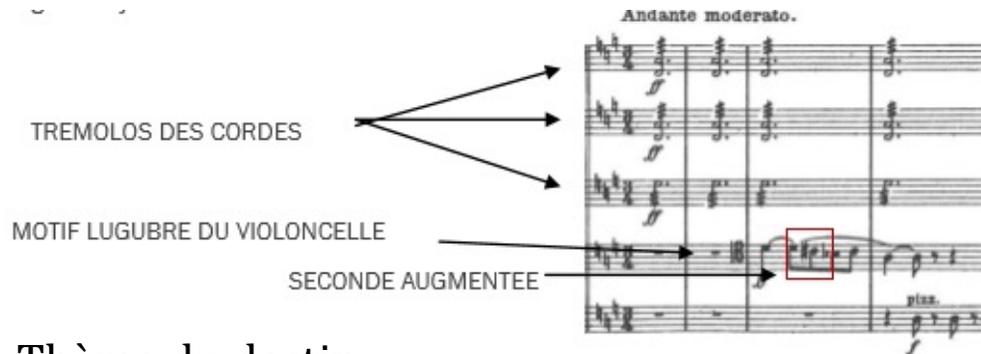
Comment Bizet crée avec *Carmen* un portrait musical et théâtral complexe ?

Prélude :

Antécédent thème de la Corrida, demi-cadence.

Conséquent avec cadence parfaite.

Thème du destin.

Célestine Galli-Marié qui créa le rôle en 1875, portrait réalisé par Henri-Lucien Doucet en 1884.

Carmen de Bizet, acte IV scène finale (estampe d'après un dessin de A. Bonamore) © Gallica - BnF

Carmen, la mort et le destin

Elisabeth Ravoux Rallo insiste sur l'importance de ces deux thèmes (« *Passion de vie, pulsion de mort* » : *Carmen entre Escamillo et Don José*) : « Le thème musical d'Escamillo est présent dans le Prélude de Bizet, celui de Don José ne l'est pas. C'est celui qui fait couple avec Carmen, avec celle qui est musicalement associée au motif du Destin. Dès lors c'est bien à Escamillo, trop souvent joué et chanté comme un toréador d'opérette, qu'il faut demander le sens de la figure féminine qui lui fait pendant, comme l'ombre ne fait qu'un avec la lumière. Et aussitôt de songer, bien sûr, aux deux principes, masculin et féminin, au Soleil et à la Lune, au jour et à la nuit des grands mythes. »

L'opéra *Carmen* de Georges Bizet est un exemple fascinant d'un **portrait musical de la femme**. Carmen, l'héroïne de l'opéra, est une **figure complexe et controversée**. Elle incarne une **femme libre, sensuelle et indépendante, mais aussi tragique**.

Comment Bizet crée avec *Carmen* un portrait musical et théâtral complexe ?

• RESUME DE L'HISTOIRE :

Carmen, jeune bohémienne enjôleuse, est une femme libre au tempérament rebelle. Elle déclenche une bagarre dans la manufacture de tabac où elle travaille. Le brigadier Don José, chargé de la mener en prison, tombe sous le charme et la laisse s'échapper. Pour l'amour de Carmen, il va tout abandonner : sa fiancée Micaëla, son métier pour rejoindre les contrebandiers bohémiens. Mais il est dévoré par la jalousie, et Carmen va se lasser de lui et se laisser séduire par le célèbre torero Escamillo...

Les personnages principaux et leur voix :

- Carmen, cigarière et séduisante bohémienne, *mezzo-soprano*
- Don José, brigadier, *ténor*
- Micaëla, jeune paysanne, *soprano*
- Escamillo, célèbre torero, *baryton*

COMPOSITION DE L'ORCHESTRE :

12 violons I et 10 violons II,

8 altos, 6 violoncelles, 4 contrebasses, , 1 harpe,

2 flûtes, 1 piccolo, 2 hautbois, 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons,

4 cors, 2 trompettes, 3 trombones,

les timbales, percussions. (Musique de scène : 2 trompettes et 3 trombones.)

Comment Bizet crée avec *Carmen* un portrait musical et théâtral complexe ?

Un portrait complexe : entre l'identité individuelle et les attentes sociales

Scandale ! Critiques de l'époque : une œuvre engagée à la fin du XIXe

Le public fut **choqué** et **scandalisé** par l'héroïne aux mœurs légères qui est assassinée sur scène à la fin. Certains journaux comparent l'héroïne à une « *femelle vomie de l'enfer* ». Il faudrait « *la bâillonner et mettre un terme à ses coups de hanche effrénés, en l'enfermant dans une camisole de force* » écrit le musicologue **Oscar Commettant** dans le journal *Le Siècle*.

D'un point de vue musical, les critiques évoquent des « *bizarreries* » avec lesquelles l'oreille doit se familiariser. Dans son article du Figaro, le critique Benoît Jouvin décrit son malaise face à cet opéra qui « *tout entier danse en notes de feu* ».

C'est le portrait de la femme libre, rebelle qui n'a pas besoin d'un homme pour vivre qui choque à l'époque.

Célestine Galli-Marié qui créa le rôle en 1875, portrait réalisé par Henri-Lucien Doucet en 1884 (prix de Rome).

Carmen de Bizet, acte IV scène finale
(estampe d'après un dessin de A. Bonamore)
© Gallica - BnF

Brut.

francemusique.com

francemusique.com

france
musique

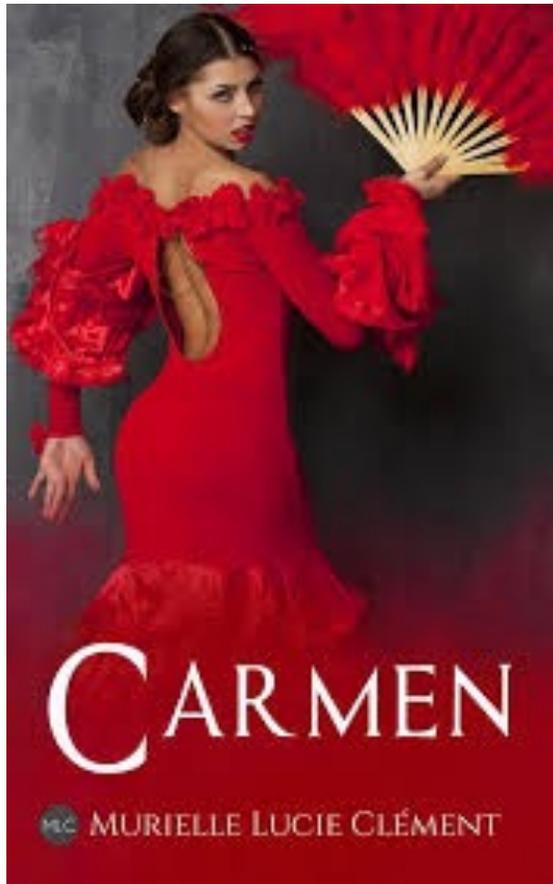
france
musique

francemusique.com

france
musique

francemusique.com

Comment Bizet crée avec *Carmen* un portrait musical et théâtral complexe ?

Comment Bizet crée avec *Carmen* un portrait musical et théâtral complexe ?

Rappels musicaux :

- L'opéra :

L'opéra est né au XVIIIe siècle, c'est un genre musical unissant théâtre et musique (orchestre, chœur et solistes) sur scène avec des décors et des costumes.

Il y a plusieurs formes d'opéra : *Carmen* est un opéra-comique même si la fin est un drame !

L'opéra-comique est fondé sur le mélange entre des épisodes parlés et chantés. C'est un spectacle plus léger que l'opéra seria, il est destiné aux familles.

- La hauteur des voix :

Voix de femme aigue (Soprano), voix de femme médium (Mezzo-Soprano), voix de femme grave (Alto).

Voix d'homme aigue (Ténor), voix d'homme médium (Baryton), voix d'homme grave (Basse).

- L'orchestre symphonique :

C'est une grande formation instrumentale (+ de 30 musiciens) réunissant les 4 familles d'instruments de la moins sonore devant à la plus sonore derrière (cordes- bois- cuivres- percussions).

- Air : Morceau de musique pour chanteur soliste, l'air permet au personnage d'opéra d'exprimer leur sentiment.

-Habanera : Danse cubaine ou catalane du XIX siècle au rythme binaire syncopé imposé.

Comment Bizet crée avec *Carmen* un portrait musical et théâtral complexe ?

La Habanera, Acte 1 n°5 : entrée sur scène de Carmen
= portrait musical.

Structure	Effectif vocal
Introduction	(ostinato)
Thème A1	Soliste
Thème A2	Chœur mixte
Thème B1	Soliste (+intervention chœur)
Thème B2	Chœur mixte

CARMEN

L'amour est un oiseau rebelle
Que nul ne peut apprivoiser,
Et c'est bien en vain qu'on l'appelle,
S'il lui convient de refuser.

Thème 1

Rien n'y fait ; menace ou prière ;
L'un parle bien, l'autre se tait ;
Et c'est l'autre que je préfère ;
Il n'a rien dit, mais il me plaît.

Thème 1

Repris par Carmen

CHŒUR

L'amour est un oiseau rebelle
Que nul ne peut apprivoiser,
Et c'est bien en vain qu'on l'appelle,
S'il lui convient de refuser.

Reprise du chœur – même
mélodie qu'au début – thème 1

CARMEN

L'amour est enfant de Bohême,
Il n'a jamais, jamais connu de loi ;
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime ;
Si je t'aime, prends garde à toi !...

Thème 2

CHŒUR

Prends garde à toi !

CARMEN

Si tu ne m'aimes pas,
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime.

Thème 3

CHŒUR

Prends garde à toi !

CARMEN

Mais si je t'aime,
Si je t'aime, prends garde à toi !

Thème 4

CHŒUR

L'amour est enfant de Bohême,
Il n'a jamais, jamais connu de loi ;
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime ;
Si je t'aime, prends garde à toi !
Prends garde à toi !

Reprise du chœur - thème 2

Comment Bizet crée avec *Carmen* un portrait musical et théâtral complexe ?

Carmen : héroïne sans peur / femme fatale

Entrée sur scène de Carmen : *La Habanera* : ostinato rythmique joué aux violoncelles qui reprend le rythme obstiné de la danse sensuelle d'origine cubaine :

La mélodie principale (inspirée par un recueil de chansons espagnoles) : écriture chromatique et écriture rythmique volontairement « déhanchée » avec ses « trois pour deux » qui suggèrent la sensualité de Carmen. Le chœur accentue les propos de Carmen avec un « prends garde à toi » très menaçant.

Allegretto quasi andantino

Carmen, affiche pour la création.

*Comment Bizet crée avec **Carmen** un portrait musical et théâtral complexe ?*
Carmen : héroïne sans peur / femme fatale

Entrée en scène de Carmen : désordre orchestral !

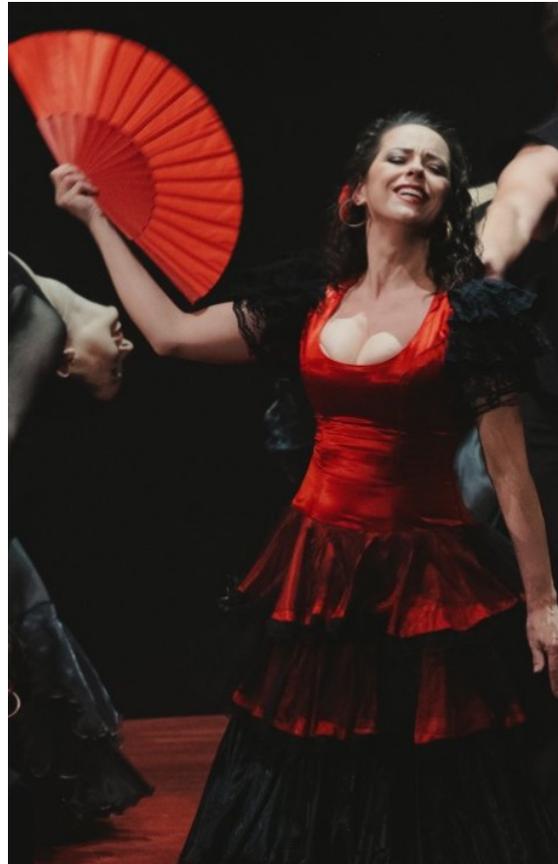
Carmen est **transgressive**, elle est **celle qui commande**, l'orchestre (cf. récitatif *colla voce*) et les hommes (le chœur répète ses propos comme envouté) au nom de sa liberté pour son seul plaisir :

« Mais par sa singularité au milieu des autres, Carmen est spectacle attendu : « Mais nous ne voyons pas la Carmencita », grondent soudain les basses, l'orchestre monte, criard, tapageur, cinglant, fatal, introduisant le thème du Destin de l'ouverture, redescend vers le grave et remonte à l'aigu sur le paroxysme des cœurs haletants, du chœur d'hommes : La voilà [silence] La voilà [silence] Voilà la Carmencita. » (Benito Pelegrin, « *Entre chien et loup* », *Carmen*).

*Comment Bizet crée avec **Carmen** un portrait musical et théâtral complexe ?*
Carmen et les autres personnages : un portrait qui se complexifie

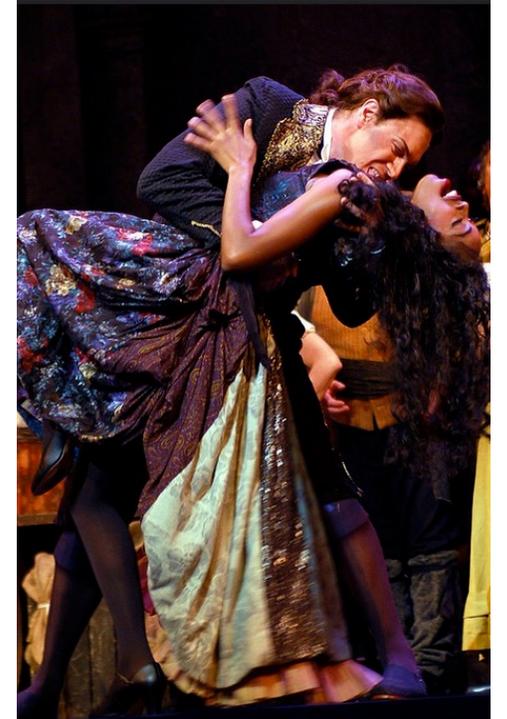
Micäela /Carmen

Carmen/Don José : *Séguedille*

Carmen/Escamillo

Carmen, le portrait d'une femme moderne et universelle sujet à de nombreuses reprises

1915 : *Charlot joue Carmen (Burlesque on Carmen)* de Charlie Chaplin (version restaurée en 2014) : ce court-métrage parodie deux films sortis en 1915 à un mois d'écart : l'un réalisé par Raoul Walsh et l'autre par Cecil B. DeMille.

1983 : *Carmen*, ballet filmé de Carlos Saura.

1984 : *Carmen*, film d'opéra de Francesco Rosi avec Julia Migenes et Placido Domingo.

1985 : *Habanera*, Nina Hagen and Ekstasy Drive, Rio.

1990 : Publicité Ajax.

2002 : *Carmen : a Hip-hopera*, téléfilm produit pour MTV et réalisé par Robert Townsend avec la chanteuse Beyoncé qui y fait ses débuts d'actrice.

2015 : *Carmen*, film d'animation et chanson de Stromae.

06/12/2024

Armelle DESVIGNES, Formation enseignement optionnel - Histoire des Arts de l'académie de Versailles - 2024-2025

Références :

- LACOMBE, Hervé, *Georges Bizet*, Paris, Fayard, 863 p.
- L'Avant-scène Opéra sur *Carmen* est aussi une référence : ouvrage collectif aux éditions Premières loges (2007).
- Benito Pelegrin, « *Entre chien et loup* », *Carmen*
- Elisabeth Ravoux Rallo « *Passion de vie, pulsion de mort* » : *Carmen entre Escamillo et Don José*
- David Wills, *Le chant du taureau ou la mouvance des genres*.
- *Les Clefs de l'orchestre* de Jean-François Zygel "Daphnis et Chloé" de Maurice Ravel France.tv
- Les Clés du classique #23 - *Le Carnaval des animaux* de Saint-Saëns :
<https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/series/les-cles-du-classique/les-cles-du-classique-23-le-carnaval-des-animaux-de-saint-saens>
- Le mythe de Carmen, la femme fatale : <http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/post/HEROINES-DE-TOUJOURS-4-4-Carmen-la-femme-fatale>
- L'opéra Carmen en entier : <https://www.youtube.com/watch?v=zTDMvyj4TFg>
- Analyse musicale de la Habanera : <https://metascore.philharmoniedeparis.fr/fr/app/qxVr>