

GUIDE PÉDAGOGIQUE

LUCIA DI LAMMERMOOR (1835), drame tragique en trois actes par **Gaetano Donizetti** sur un livret de **Salvadore Cammarano** d'après le roman *La fiancée de Lammermoor* (*The Bride of Lammermoor*) de Sir Walter Scott (1819)

ARGUMENT

<https://www.olyrix.com/oeuvres/180/lucia-di-lammermoor/argument>

L'ŒUVRE

<https://www.olyrix.com/oeuvres/180/lucia-di-lammermoor/a-propos>

LES PERSONNAGES

<https://www.olyrix.com/oeuvres/180/lucia-di-lammermoor/personnages>

LE COMPOSITEUR

<https://www.olyrix.com/artistes/2893/gaetano-donizetti/biographie>

<https://www.symphozik.info/gaetano+donizetti,53.html>

<https://www.francemusique.fr/musique-classique/10-petites-choses-que-vous-ne-savez-peut-etre-pas-sur-gaetano-donizetti-38872>

GUIDES PÉDAGOGIQUES

en français :

[https://www.opera-](https://www.opera-lille.fr/fichier/o_media/10235/media_fichier_fr_dossier.pedagogique.lucia.di.lammermoor.pdf)

[lille.fr/fichier/o_media/10235/media_fichier_fr_dossier.pedagogique.lucia.di.lammermoor.pdf](https://www.opera-lille.fr/fichier/o_media/10235/media_fichier_fr_dossier.pedagogique.lucia.di.lammermoor.pdf)

en anglais :

<https://www.metopera.org/globalassets/discover/education/educator-guides/lucia/lucia.08-09.guide.pdf>

LIVRET

http://www.murashev.com/opera/Lucia_di_Lammermoor_libretto_Italian_French

EXTRAITS MUSICAUX

- « Regnava nel silenzio », un exemple du *bel canto* (interprété par Anna Moffo)
<https://www.youtube.com/watch?v=N4zKjNR8snM>
- « Il pallor funesto, orrendo », duo entre Enrico et Lucia révélant le pouvoir manipulateur d'Edgardo sur Lucia (interprété par Rolando Panerai et Maria Callas)
<https://www.youtube.com/watch?v=gab5ltXAPXc>
- « Chi mi frena in tal momento », un sextuor qui n'a pas d'égal dans la musique lyrique, interprété par Natalie Dessay (Lucia), Joseph Calleja (Edgardo), Matthew Plenk (Arturo), Ludovic Tézier (Enrico) et Kwangchul Yuon (Raimondo).
<https://www.youtube.com/watch?v=TR1zzv9zlO8>
- « Il dolce suono », une scène de folie incomparable structurée comme un thème et variations, avec un retour de la mélodie de « Quando rapita in estasi » chantée par Lucia au début de l'opéra (interprétée par Natalie Dessay)
<https://www.youtube.com/watch?v=C1LC6BRJQiQ>
- « Tu che a Dio spiegasti l'ali », l'aria poignant qui clôt l'opéra (interprété par Piotr Beczala)

<https://www.youtube.com/watch?v=nHsv0l4gnIM>

ACTIVITÉS

I. TROUVEZ LES PAIRES

Dans certaines arias un instrument seul peut ressortir de l'orchestre pour dialoguer plus directement avec le chanteur ou l'introduire. La couleur de l'instrument choisi, la nature de la mélodie qu'il joue et sa relation avec la ligne vocale du chanteur nous éclairent sur le personnage (sa stabilité psychologique, ses motivations, sa détermination) ou sur sa situation.

a. Associez les instruments suivants aux pièces dans lesquelles on les entend ressortir seuls de l'orchestre

1. « Il pallor funesto, orrendo »	a. violoncelle
2. « Il dolce suono »	b. haut-bois
3. « Tu che a dio spiegasti l'ali »	c. flute

Réponses : 1-b; 2-c; 3-a

b. Associez la description du rôle de l'instrument seul au personnage et à la pièce qu'il accompagne

1. Lucia dans « Il pallor funesto, orrendo »	a. révèle l'instabilité psychologique du personnage en reproduisant des mélodies chantées plus tôt par elle/lui dans l'opéra
2. Lucia dans « Il dolce suono »	b. partage la mélodie avec le personnage et la continue lorsqu'il/elle ne le peut plus
3. Edgardo dans « Tu che a dio spiegasti l'ali »	c. accompagne l'entrée du personnage en nous présentant son désarroi avant qu'il/elle ne chante

Réponses : 1-c; 2-a; 3-b

II. VRAI OU FAUX?

1. La ligne vocale de « Regnava nel silenzio » commence de manière syllabique et devient de plus en plus mélismatique.

2. Le livret de *Lucia di Lammermoor* est tiré d'une pièce de théâtre de Shakespeare.

3. « Chi mi frena in tal momento » est un quatuor.

4. Au début, Donizetti avait prévu un harmonica de verre pour accompagner la scène de folie de Lucia.

Réponses : 1-V; 2-F (il est tiré d'un roman de Walter Scott); 3-F (c'est un sextuor); 4-V

III. RECONNAÎTRE LES TYPES DE VOIX

Dans « Chi mi frena in tal momento », Donizetti crée un effet de crescendo en ajoutant les voix au fur et à mesure (souvent par paires). Identifiez l'ordre dans lequel chacune des voix est ajoutée.

1. basse (Raimondo)
2. soprano (Lucia)
3. chœur
4. mezzo-soprano (Alisa)
5. baryton (Enrico)
6. ténor (Arturo)
7. ténor (Edgardo)

Réponse : 7-5; 2-1; 6-4; 3

IV. IDENTIFIER LES CABALETTES

Les pièces de l'opéra italien du XIXe siècle suivent pour la plupart une même structure, décrite parfois par les termes « aria double » ou « pièce multipartite ». Ces pièces commencent généralement par un récitatif, suivi d'un air lent (appelé « *cavatina* » ou « *adagio* »), d'une interruption par d'autres personnages ou un chœur (appelé « *tempo di mezzo* ») et culminant dans un air plus rapide ou dramatique (appelé « *cabaletta* »).

Plusieurs des extraits musicaux écoutés contiennent des cabalettes, pouvez-vous les identifier?

Réponses : « Quando rapita in estasi » (deuxième partie de « Regnava nel silenzio »); « Se tradirmi tu potrai » (fin du duo « Il pallor funesto orrendo »). D'ailleurs, « Tu che a Dio spiegasti l'ali » est en fait une cabalette, la scène commence par le récitatif (« Tombe degli avi miei ») et l'*adagio* (« Fra poco a me ricovero »).

V. RÉFLEXION SUR LES THÉMATIQUES SOCIALES

Dans cet opéra, Lucia, le seul personnage féminin à l'exception de sa servante Alisa, est complètement écrasée par les hommes autour d'elle. Son frère la manipule et l'oblige à épouser un homme qu'elle n'aime pas, contre son gré, car cela lui convient à lui. L'homme qu'elle aime ne comprend pas les pressions qu'elle a vécues et la rejette violemment. Le prêtre en qui elle a confiance l'encourage à obéir son frère. Le respect de l'autre, le droit des femmes, la violence psychologique et la question du consentement sont toutes soulevées par cet opéra et apparaissent de manière très claire dans le deuxième acte de l'opéra (le troisième acte en révèle les conséquences tragiques).

Voici le texte de l'échange entre Enrico et Lucia dans « Il pallor funesto, orrendo » :

LUCIA

Cette visible pâleur
qui paraît sur mon visage
te reproche silencieusement
mes tourments...mon chagrin.
Que Dieu te pardonne
ta rigueur inhumaine.

ENRICO

L'amour honteux qui te consume
m'a justement fait inhumain.
Ne parlons plus du passé
je suis toujours ton frère.

La colère en mon cœur s'éteint,
que s'éteigne aussi ton amour insensé.

[S'ensuit un échange où elle proteste car elle est promise à un autre, il lui montre une lettre forgée indiquant faussement que l'homme qu'elle aime la trompe, et lui explique ensuite combien il a besoin qu'elle épouse l'homme qu'il a choisi pour elle.]

ENRICO

Si tu m'abandonnes
mon destin est écrit;
tu me privas de l'honneur et de la vie,
tu fais tomber la hache sur ma tête.
Tu me verras dans tes rêves
ombre outragée et menaçante;
la hache sanglante
sera toujours devant tes yeux.

LUCIA

(levant au ciel des yeux remplis de larmes)
Toi qui vois mes pleurs,
toi qui lis dans mon cœur,
si mon malheur n'est pas dédaigné
du ciel comme il est de la terre,
ôte-moi, Dieu éternel,
cette vie de désespoir,
la mort sera la joie
d'une telle infortune.

Comment s'y prend-il pour la manipuler? Est-ce que ce texte représente un vrai dialogue, basé sur l'écoute mutuelle? Créez un nouveau dialogue entre frère et sœur basé sur le respect et l'écoute l'un de l'autre. Réfléchissez à comment on peut être en désaccord et exprimer des points de vue divergents sans recourir aux menaces ou à la culpabilisation. Comment auraient-ils pu résoudre la situation différemment?

VI. DANS LES SOULIERS D'UN LIBRETTISTE : ADAPTEZ L'ŒUVRE DE VOTRE CHOIX EN UN OPÉRA (PREMIÈRE ÉTAPE)! Les opéras du XIXe siècle suivaient des conventions très précises, et associaient chaque type de voix à un rôle spécifique. Les sopranos sont généralement les protagonistes : jeunes et innocentes elles sont prises entre l'amour d'un ténor et le devoir familial incarné par un baryton (père ou frère). Les mezzo-sopranos sont souvent plus âgées et jouent le rôle de confidentes ou servantes et les basses sont généralement des hommes sages et plutôt bienveillants (dans les opéras on les trouve souvent dans le rôle de prêtres).

Pensez à une histoire que vous aimez (que ce soit un roman, un film, une série télévisée, une pièce de théâtre, etc.). Résumez l'histoire en trois à cinq phrases. Chaque phrase pourra devenir le fondement d'une scène de l'opéra ou d'un acte. N'oubliez pas que tout prend plus de temps à exprimer dans un opéra car tout est chanté, il faut donc limiter le contenu au noyau du drame et laisser tomber les fioritures. Regardez ensuite vos personnages, en suivant les conventions de l'opéra du XIXe siècle, quels types de voix associeriez-vous à chaque personnage? Une fois ces

deux étapes terminées, vous seriez prêts à trouver un théâtre intéressé, à commencer la collaboration avec un compositeur et à rédiger le livret de votre opéra!