

L'opéra-ballet

1. Le XVIIIe siècle, siècle des lumières. L'art classique.

- Contexte politique. La France au XVIIIe garde le régime de monarchie absolue mais avec un esprit de réforme.
- Contexte économique. C'est un pays qui reste essentiellement agricole et qui se laisse distancer par ses voisins pour l'industrialisation.
- Contexte Social. Classe bourgeoise riche. La ville donne le ton, ce n'est plus la Cour.
- Contexte idéologique. les « lumières » = éclairage nouveau. La raison est libérée des contraintes de l'autorité.. L'homme individu devient la valeur essentielle. Goût pour le réalisme, développement de la sensibilité. Grandes découvertes dans tous les domaines. L'esprit est au service de la science.
- Contexte artistique. Le XVIIIe est marqué par une mise à l'écart des extravagances du style baroque (lequel se caractérisait par la liberté des formes et la profusion des ornements) au profit du rationalisme. Avec le classicisme, le goût se fonde sur la **raison**, le retour aux valeurs de l' **antiquité** et de la **nature**. D'où un besoin d'irrationnel et de divertissement que l'on va retrouver par exemple dans le ballet.

2. L'opéra-ballet.

Depuis la mort de Lully (1633-1687), la **tragédie¹ lyrique** s'essouffle et s'épuise

En revanche, l'**opéra-ballet** se développe. Il naît en 1695 avec *Les saisons* de Pic et Colasse.

Suit en 1697 [*l'Europe galante de Campra*](#).

Il est moins noble et plus populaire que la tragédie.

C'est un opéra dans lequel on intègre des ballets notamment à la fin des actes.

C'est un genre de demi-caractère², sorte de résurgence du ballet de cour mais avec des innovations:

- **Thématique.** le sujet est débarrassé de la mythologie, ou s'il y'en a, elle est à l'échelle humaine. Les nouveaux sujets sont l'actualité et l'exotisme, nouveau trait de la culture du temps (cf Antoine Galland, traduction des *1000 et 1 nuits* de 1704 à 1717; Montesquieu, *Lettres persanes* en 1721, Defoe, *Robinson Crusoe* en 1719, Swift, *les voyages de Gulliver* en 1726).
- la **structure** est en 3 ou 4 actes autonomes liés entre eux par un thème général répondant aux exigences d'une logique rationnelle correspondant à ce siècle cartésien.
- **Costume.** Il est proche du costume de ville avec tous les inconvénients que cela comporte. Femme: robe longue à panier surchargée, il faudra attendre la Camargo pour réduire cela et lancer sur scène une mode de talons aiguilles qui sera copiée à la ville. Homme: perruque, chapeau, masque, tonnelet (jupe raidie de galons)

¹ Oeuvre dramatique en vers présentant une action tragique

² se dit de la musique ou de la danse qui tient le milieu entre le genre grave et le genre comique.

[Le terme « demi-caractère » est employé par opposition à la danse « noble », la danse de « caractère »...](#)

Le succès de ce genre est

- commercial: la structure en actes autonomes permet aux éditeurs de vendre la partition en actes séparés.
- psychologique: l'opéra ballet s'attribue des personnages plus humains que mythologiques et autorise le mélange des genres, ce qui est interdit dans la tragédie. L'intrigue séparée de chaque acte réclame moins de concentration de la part du spectateur, préfigurant de près de deux siècles l'ère du vidéo-clip.

3. Un ballet célèbre: Les Indes Galantes

Cet opéra-ballet de Jean Philippe Rameau est créé en 1735

Le livret de Louis Fuzelier montre l'exotisme au sens du XVIIIe siècle: le lointain, l'inconnu, le voyage dans des contrées éloignées sans souci de réalité et encore moins de précision géographique puisque les lieux d'actions de ces Indes se situent en Turquie, Perse, empire inca ou Amérique du nord. Il s'attache à démontrer que l'amour règne en maître dans toutes les nations. A part le prologue, il n'y a ici aucun Dieu ni enchanteur.

Prologue, [2 \(menuets, musette en rondeau\)](#), [3](#).

Hébé: déesse préposée aux plaisirs des dieux

Bellonne: patronne de la guerre.

Lutte entre elles pour s'emparer de l'esprit de la jeunesse des 4 nations (Français, italiens espagnols et polonais) =corps de ballet.

Première entrée. [Le Turc Généreux](#) , [2](#), [3](#), [4 \(tambourin, rigaudon\)](#).

Osman est amoureux d'Emilie, son esclave, Emilie est l'amante de Valère. Osman la laisse partir avec son amant en souvenir d'un bienfait ancien.

Deuxième entrée: [Les Incas du Pérou](#), [2](#), [3 \(« Brillant soleil »\)](#), [4 \(« permettez astre »\)](#), [Gavottes 1mln45\)](#)

Phani (princesse incas) et Carlos (guerrier espagnol) s'aiment.

Huascar (grand prêtre des incas) désire Phani. Il finit par se suicider en se jetant dans un volcan.

Troisième entrée: [Les Fleurs ou la Fête Persane](#), [2](#), [3 \(ballet des fleurs, gavotte en rondeau...\)](#)

Tacmas amoureux de Zaïre (esclave de Ali)

Ali amoureux de Fatime (esclave de Tacmas)

L'intrigue amène Tacmas et Fatime à se déguiser dans le sexe opposé. Ali découvre ces travestissements et tout se finit bien.

Quatrième entrée. [Les Sauvages](#) (danse des sauvages 3mn42s), [2 \(menuets, gavotte, « régnez plaisirs et jeux »\)](#), [3 \(chaconne\)](#) , [4 \(bis avec danse des sauvages\)](#)

Dans une forêt américaine pour la cérémonie du « grand calumet de la paix »

Damon (officier français) et Alvar (officier espagnol) sont amoureux de l'indienne Zima qui leur préfère Adario (membre de sa tribu). Le bon sauvage l'emporte sur l'homme civilisé.

Bibliographie et liens Internet

Paul Bourcier *Histoire De La Danse En Occident* - Tome 1 Seuil. Ouvrage épuisé (trouvable sur les sites de livres d'occasions)

J.P. Pastori *La danse, du ballet de Cour au Ballet blanc*, Découvertes Gallimard n°297 (ouvrage épuisé)