Séminaire de master 2 LLCER spécialité « études germaniques » - semestre 3 de master Fabrice Malkani, 2016-2017

Déplacements de sens et transpositions intermédiales sur la scène lyrique allemande à l'époque de la crise des Lumières, du classicisme et du premier romantisme:

Die Entführung aus dem Serail (Stephanie/Mozart), Die Zauberflöte (Schikaneder/Mozart), Fidelio (Sonnleithner, Breuning, Treitschke/Beethoven)

Il s'agira de cerner plus précisément les points de convergence et de divergence entre la pensée de la fin de l'*Aufklärung* (Lumières, *Sturm-und-Drang*, classicisme, humanisme) et les débuts du romantisme allemand à travers leur réception dans le livret d'opéra considéré comme texte littéraire et comme document d'histoire des idées. À partir d'une interrogation sur le statut particulier de l'opéra en langue allemande à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, l'étude portera sur les relations qui s'établissent entre l'évolution du genre et le mouvement de l'histoire des idées esthétiques, philosophiques et politiques.

Le corpus est constitué par les textes de trois *Singspiele* de 1782, 1791 et 1814, ce qui permet de les mettre en rapport avec les productions littéraires, philosophiques et picturales de cette époque de transition (*Aufklärung*, *Spätaufklärung*, *Klassik*, *Frühromantik*, *Idealismus*) et la réception des grands événements historiques (Révolution française, guerres napoléoniennes, fin du Saint Empire).

L'Enlèvement au Sérail, La Flûte enchantée et Fidelio sont en effet des opéras (plus précisément des singspiele) qui s'inscrivent dans le mouvement d'idées allemand (et européen) menant du XVIIIe au XIXe siècle, de même que les discours qu'ils réunissent (texte, indications scéniques et musique) participent de l'épistémè de leur temps. Portant sur la scène lyrique de langue allemande les idées popularisées par les penseurs et philosophes du XVIIIe siècle et par la Révolution française, ils expriment l'accès de l'individu à l'autonomie de pensée et donc à la majorité intellectuelle, mais aussi certains aspects de la réflexion critique sur le rationalisme qui caractérise la fin du XVIIIe siècle, la relativisation du primat absolu de la raison au profit d'une synthèse de l'entendement et des sentiments. En ce sens, on assiste à une transposition dans le domaine de l'opéra de ce que l'on appelle la "crise des Lumières".

Si l'objet premier du séminaire est l'étude des livrets, ce travail sera évidemment inséparable d'une approche de l'écriture musicale et de différentes mises en scène (captations ou productions vidéo) qui seront commentées, toujours en rapport avec le texte et le substrat idéel.

Textes et premiers éléments de bibliographie

Livrets des trois opéras disponibles en version originale dans la collection Reclam Universalbibliothek:

- MOZART, Wolfgang Amadeus: Die Entführung aus dem Serail. Stuttgart, Reclam, UB 18400.
- MOZART, Wolfgang Amadeus: Die Zauberflöte. Stuttgart, Reclam, UB 2620.
- BEETHOVEN, Ludwig van: Leonore. Fidelio. Stuttgart, Reclam, UB 18665.

Autres ouvrages

On pourra consulter avec profit les publications de L'Avant-Scène Opéra correspondant à ces trois opéras (disponibles à la Bibliothèque universitaire Chevreul, au 3e étage, rayon musicologie, cote 780.268) ainsi que les ouvrages suivants :

- BANOUN, Bernard et CANDONI, Jean-François (dir.): Le monde germanique et l'opéra. Le livret en question. Paris : Klincksieck, 2005. (Coll. Germanistique)
- GIER, Albert : *Das Libretto. Theorie und Geschichte einer musikoliterarischen Gattung.* Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998.
- MOINDROT, Isabelle : La représentation d'opéra. Poétique et dramaturgie. Paris : PUF, 1993.
- ZARAGOZA, Georges (Dir.): Le livret d'opéra. Phénix éditions, 2005

Une bibliographie plus détaillée sera remise lors de la première séance.