

IL DUCA

RIGOLETTO

Projet de création de production pour l'édition 2018
du festival OPUS GATTIERES

Mise en scène : **GUY BONFIGLIO**
Direction musicale : **FRÉDÉRIC DELOCHE**

SOMMAIRE

1. Historique de l'œuvre
2. Clés de lecture
3. Synopsis
4. Distribution
5. Notes Prévisionnelles de scénographie
6. Conclusions

BORSA ET MARULLO

1 - HISTORIQUE DE L'OEUVRE

Opéra de la maturité, *Rigoletto* est le premier volet d'une trilogie dite « populaire » que Giuseppe Verdi poursuivra avec *Le Trouvère* et *La Traviata*. « Populaire » en ce que les mélodies ravageuses se succèdent à un rythme effréné, avec des airs et des chœurs qui sont d'emblée passés dans l'imaginaire collectif et qui s'intègrent parfaitement au drame inspiré d'une pièce de Victor Hugo. Par ailleurs, ce *Rigoletto* est peut-être le premier des chefs-d'œuvre verdiens à sonder les affres du cœur avec autant de pudeur et de délicatesse ; le premier aussi à se dépouiller totalement des parures héroïques et martiales des opus de jeunesse pour s'attarder, dans des duos d'une beauté ineffable, sur ces rapports père/fille qui exaltent la palette du compositeur. Derrière le masque du bouffon Rigoletto, le peintre Verdi entame sa longue quête sublimée de la vérité humaine.

2 - CLÉS DE LECTURE

Pour *Le Roi s'amuse* (1832), Victor Hugo situe l'action à la Cour de France, avec un bouffon, Triboulet, qui a réellement existé sous Louis XII et François Ier. *Rigoletto* est le deuxième opéra de Verdi à utiliser une pièce de Hugo après *Ernani* (1844), choisissant ainsi deux pièces emblématiques du drame romantisme français et qui ont toutes deux provoqué un scandale à leur création. Si l'occasion de composer *Rigoletto* ne se présente à Verdi qu'à partir du mois d'avril 1850 à la signature du contrat avec La Fenice, le compositeur italien envisageait de mettre en musique *Le Roi s'amuse* dès le mois de septembre 1849. Verdi travaille finalement sur un livret d'abord intitulé *La Maledizione*. Ce titre ne parvint toutefois pas à contourner les restrictions de la censure : l'Italie du Nord, alors sous l'autorité de l'Empire austro-hongrois, filtre toutes les critiques touchant à la royauté. Après de nombreux revirements de la censure, du librettiste, du compositeur, l'intrigue de l'opéra est finalement déplacée à Mantoue, où la Cour est gouvernée par un Duc et non un Roi. Les autorités de la censure autorisent alors enfin la représentation de *Rigoletto*.

Contrairement à ce que la pièce de Hugo pouvait laisser penser, l'intrigue n'est pas historique mais se focalise sur la satire d'une aristocratie décadente, d'où les nombreux assauts de la censure qui accusent autant *Le Roi s'amuse* que *Rigoletto* d'immoralité et de trivialité. Mais le livret de *Rigoletto* s'attache tout autant à railler les travers de l'aristocratie mantouane qu'à dépeindre les passions qui animent les personnages de l'opéra.

3 - SYNOPSIS

A Mantoue et dans ses environs, au XVIème siècle. Rigoletto, bouffon du Duc de Mantoue, séducteur dépravé, protège secrètement sa fille Gilda à l'abri des regards et des dangers. Aussi la malédiction du Comte Monterone à son égard terrifie-t-elle Rigoletto, dont le costume de bouffon de cour cache un père aimant et protecteur. Séduite par le Duc de Mantoue, puis enlevée par les courtisans qui la mènent jusqu'à la chambre de leur maître, Gilda s'enflamme pour son amant volage, son premier amour. Rigoletto s'estime déshonoré et entreprend de se venger du Duc, qui court se gaver d'autres femmes sitôt Gilda séduite : le bouffon engage le spadassin Sparafucile pour qu'il tue le Duc en pleine nuit. Mais Gilda, éprise jusqu'au bout de l'homme qui l'a conquise, se glisse secrètement à sa place au moment où l'assassin doit frapper, et tombe sous ses coups : c'est le corps de sa fille que Rigoletto récupère, effondré : c'est là l'ultime volet de la malédiction de Monterone.

RIGOLETTO

4 - DISTRIBUTION VOCALE

Rigoletto

TESSITURE

Baryton

DESCRIPTION DU PERSONNAGE

Bouffon du Duc de Mantoue, père de Gilda

ANALYSE DU PERSONNAGE

C'est d'abord la dualité inhérente à Rigoletto qui caractérise le personnage éponyme de l'opéra : il est d'abord le bouffon qui divertit la Cour de Mantoue, réputé pour son sens de la répartie. Mais il est aussi le père protecteur de Gilda. S'il paraît parfois crédule, et en particulier lorsqu'il se fait piéger par les courtisans du Duc qui capturent sa propre fille, Rigoletto n'en est pas moins conscient des dangers à venir, que ce soit pour Gilda ou pour lui-même : le personnage est hanté par la malédiction prononcée à son encontre par le Comte de Monterone. Sur le plan vocal, le rôle de Rigoletto nécessite autant une puissance dramatique (sur les interjections « Maledizione ! ») qu'une conduite lyrique et expressive, et s'inscrit dans la même lignée vocale que ceux de Macbeth ou de Giorgio Germont, tous trois créés par Felice Varesi.

Gilda

TESSITURE

Soprano colorature

DESCRIPTION DU PERSONNAGE

Fille de Rigoletto

ANALYSE DU PERSONNAGE

Gilda représente l'innocence dans cet opéra dominé par des figures aussi diverses que calculatrices. Cloîtrée par son père dans une maison dont elle ne sort que pour aller à la messe, elle ne connaît rien du monde et s'enflamme vite pour le Duc, qu'elle a repéré à l'église. Cet isolement peut expliquer pourquoi Gilda tombe naïvement amoureuse d'un homme qu'elle ne connaît pas (et qui se présente à elle comme un pauvre étudiant nommé Gualtier Maldè), et lui voue un amour sans borne qui la pousse à se sacrifier pour lui à la fin de l'acte III. Malgré l'écriture virtuose et colorature de son air « Caro nome », le rôle de Gilda s'éloigne considérablement du stéréotype de la soprano légère et désinvolte de l'opéra italien, et est écrit avec une intensité dramatique exceptionnelle, digne de cette héroïne passionnée et déchirée entre son père et son amour pour le Duc.

Le Duc de Mantoue

TESSITURE

Ténor lyrique

ANALYSE DU PERSONNAGE

Le Duc de Mantoue se présente dès le départ comme un éternel séducteur. Il le restera tout au long de l'opéra, séduisant tour à tour la Comtesse Ceprano et Gilda à l'acte I, puis Maddalena à l'acte III. Si le Duc semble pendant un temps sincèrement épris de Gilda (« Elle, qui la première a su allumer dans ce cœur la flamme d'un amour fidèle », acte II), cet attrait ne paraît que passager puisque ses idées sur les femmes et l'amour ne changent pas entre son air de l'acte I « Questa o quella » (« Pour moi, l'une vaut bien l'autre »), et celui de l'acte III « La donna è mobile » (« Comme la plume au vent, la femme est changeante ») : il y vante finalement toujours l'amour volage.

Sparafucile

TESSITURE

Basse

DESCRIPTION DU PERSONNAGE

Tueur à gages

ANALYSE DU PERSONNAGE

Sparafucile est un personnage mystérieux, parfois même ambigu : c'est lui qui vient à la rencontre de Rigoletto à l'acte I pour proposer ses services, se présentant comme un « homme d'épée [...] qui peut le délivrer d'un rival ». Il faudra attendre le début de l'acte III pour que Sparafucile soit engagé par Rigoletto pour tuer le Duc. Pour autant, Sparafucile risque le déshonneur en se laissant convaincre par sa sœur Maddalena de laisser la vie sauve au Duc. Verdi a choisi le registre grave de basse pour illustrer le personnage le plus sombre de son opéra.

Maddalena

TESSITURE

Mezzo-soprano

DESCRIPTION DU PERSONNAGE

Sœur de Sparafucile

ANALYSE DU PERSONNAGE

Séductrice, Maddalena attire habituellement les victimes de son frère jusqu'à l'auberge où ce dernier les fait disparaître. Mais c'est elle qui finit par se laisser séduire, risquant tout pour sauver le Duc.

Giovanna

TESSITURE

Mezzo-soprano

DESCRIPTION DU PERSONNAGE

Gouvernante de Gilda

ANALYSE DU PERSONNAGE

Au service de Rigoletto dont elle doit protéger la fille du monde extérieur, elle se laisse corrompre par le Duc, entraînant Gilda dans une suite d'évènements qui la conduira au déshonneur puis à la mort.

Le Comte Ceprano

TESSITURE

Basse

DESCRIPTION DU PERSONNAGE

Un courtisan, époux de la Comtesse Ceprano

La Comtesse Ceprano

TESSITURE

Mezzo-soprano

DESCRIPTION DU PERSONNAGE

Courtisane, épouse du Comte Ceprano

Marullo

TESSITURE

Baryton

DESCRIPTION DU PERSONNAGE

Courtisan

Matteo Borsa

TESSITURE

Ténor

DESCRIPTION DU PERSONNAGE

Courtisan

Le Comte Monterone

TESSITURE

Baryton

DESCRIPTION DU PERSONNAGE

Un courtisan dont la fille a été déshonoré par le Duc

Un huissier

TESSITURE

Basse

Le page

TESSITURE

Soprano

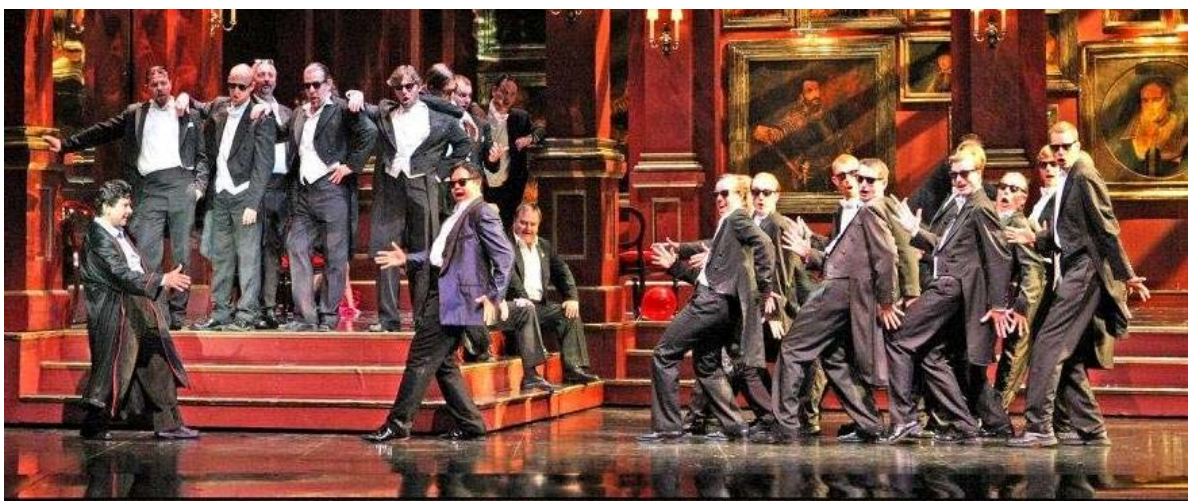
Cadre de Chœur

TESSITURES

Ténors & Basses

Nous aurons besoin de 8 hommes minimum pour assurer les parties nombreuses et magnifiques de chœur, pas de chœur femme dans cet ouvrage.

SCORRENDO UNITI REMOTA VIA....

Nous aurons besoin pour les aspects scéniques d'un contingent de 4 figurantes féminines (minimum). Elles seront plutôt jeunes et jolies, uniquement dans le premier acte de l'œuvre, des choristes motivées peuvent s'intégrer à ces figurantes.

5 - NOTES PRÉVISIONNELLES DE SCÉNOGRAPHIES

Comme les illustrations qui garnissent ce document ont dû vous le laissez supposer, j'ai décidé de placer l'action de ce Rigoletto dans le monde de la pègre contemporaine. Outre le fait que cela fonctionne parfaitement, tant dans le respect de l'œuvre, que dans les affres profondes des rapports humains, mieux, les rapports entre chaque personnage seront magnifiés par la proximité qu'aura le spectateur avec chacun d'entre eux.

Mes références cinématographiques sont évidentes, et restent très efficaces, l'action se situera dans un lounge bar nommé « **Il Duca** » surnom que porte notre ténor.

IL DUCA

Rigoletto est le gérant de cet établissement. Il est salarié du Duca, son confident et bras droit.

RIGOLETTO

Les « comprimari » seront les hommes de main du Duca (**Ceprano, Marullo et Borsa**) les choristes clients et sympathisants de cet endroit de perdition.

COMPRIMARI ET CHORISTES

Chaque personnage est redevable au Duca, il n'y a pas d'amitié, pas de sentiments, seuls l'argent, le sexe, la drogue et trafics en tous genres règlent les rapports de ce petit monde.

Gilda, jeune fille fragile et très jeune, est tenue loin de ce monde par son père, elle ne sait rien de lui, ne connaît pas le monde sulfureux dans lequel il gravite. Elle ira néanmoins jusqu'au bout de son désir pour l'homme qui l'a pourtant trompée et violée. Je l'aimerais très jeune, nous accentuerons ce côté fort juvénile par le costume à l'acte 1, il faut que les sentiments qu'elle suscite au Duca soient assez ambigus.

GILDA ET SON PERE

Sparafucile, le tueur à gage, sera présent dès le début, il aura un rôle dans le bar, cela nous évitera un changement de décor, et fera un bel effet théâtral.

SPARAFUCILE

Sa sœur Maddalena l'entraînera dans le déshonneur en le poussant à flouer son client.

MADDALENA

Monterone, second rôle assez important, puisqu'il déclenchera par son anathème les doutes de Rigoletto, puis sa rencontre avec Sparafucile le tueur à gage. Il vient au début dans le bar, réclamer sa fille qui fut enlevée par les hommes du Duca. Il pourrait être un parrain ennemi du Duca, il sera enlevé et torturé, nous le reverrons avant la vendetta.

MONTERONE

6 - CONCLUSIONS DE GUY BONFIGLIO...

Je me fais une joie de créer cette production pour les 30 ans d'Opus, et vous savez à quel point vous avez été pour moi un tremplin, travailler avec ces metteurs en scènes et chefs d'orchestre aura fait décoller ma carrière. J'aimerais aujourd'hui rendre à OPUS ce qu'elle m'a donné, en bâtissant ensemble un spectacle original, émouvant et profond.

J'ai été chanteur pendant presque 30 ans, sur presque toutes les scènes nationales, mais aussi en Italie, en Chine, en Suisse, en Grèce, bref, la vie itinérante de l'artiste lyrique. Aujourd'hui, j'amorce un virage en mettant en scène cet œuvre majeure du Théâtre Lyrique.

Je garde à l'esprit les valeurs fondatrices d'Opus, monter de toutes pièces un spectacle lyrique avec de jeunes artistes encore perfectibles, encadrés par quelques chanteurs professionnels, et ça marche depuis 30ans.

Pour ce spectacle, le décor sera créé de toutes pièces, par la talentueuse équipe technique d'Opus, qui montrera au public l'intérieur d'un lounge bar. Sur le côté cour de la scène trônera une haute cheminée de brique rouge, avec l'enseigne lumineuse du Bar « Il Duca ».

Les costumes seront créés par Elisabeth Aubert, savant mélange de récupération, modification et adaptation, pour garder une cohérence globale.

Je garde à l'esprit qu'à l'Opéra il ne faut pas se servir de l'œuvre, mais la servir... Nos spectateurs verront donc un Rigoletto, dans un univers différent, mais rien de l'essence même des chefs d'œuvre conjoints de Victor Hugo et Giuseppe Verdi ne sera trahi. Les spectateurs seront les témoins de la descente aux enfers d'un homme fou de douleur, qui par vengeance entrainera sa fille vers la mort.

30ème FESTIVAL OPUS OPÉRA

RIGOLETTO

Il
DU
CA

VERDI

Direction musicale :
Frédéric Deloche

Mise en scène :
Guy Bonfiglio

LIVE

ROBINS - KOWALINSKA - PRUVOT - FERRARI - BERNADI
AUBERT - DELSARTE - BRUN - LOMBARDO - TERRIEN - HABERT

17-18-22-23 Juillet 2018

Gattières

21h • Place Grimaldi

Réservations :
0493086116
OU
www.opus-opera.com

illustrations et mise en page : jc philippart - www.argontendance.fr

DÉPARTEMENT
DES ALPES-MARITIMES

Région

Provence-Alpes-Côte d'Azur

CNRR

SPEDIDAM
les droits des artistes-interprètes

OPÉRA
Nica Côte d'Azur