

Les Indes Galantes

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Opéra ballet

composé d'un prologue et de quatre entrées.
créé à l'Académie Royale de Musique le 23 août 1735, sur un livret de Louis Fuzelier

Les quatre voyages des Indes.

L'œuvre s'est tout d'abord intitulée: "Les Victoires Galantes". On y témoignait du pouvoir de l'amour. Dans un second temps, les auteurs préfèrent "Les Indes Galantes". Ils rendent ainsi hommage à la magie de l'exotisme et la force de son imaginaire. Notez que les Indes étaient alors orientales, les pays d'Asie, et occidentales, les Amériques.

La création de l'œuvre, un des tout premiers opéras de Rameau puisque seul Hippolyte et Aricie le précède, remporte un succès mitigé. Les auteurs la reprennent, la corrigent, l'adaptent, la complètent. Tant et si bien que pas moins de 16 versions du livret vont voir le jour du temps de Rameau ainsi que 8 versions de la partition. L'ordre des tableaux, des airs, des danses évolueront constamment au gré des critiques, des envies et des nécessités.

Prologue

Hébé, déesse de la jeunesse est tour à tour sollicitée par l'Amour et par Bellone, déesse de la guerre, qui l'une et l'autre veulent ses faveurs. Indécise et tiraillée entre les attraits de la gloire et ceux d'une paisible idylle, la jeunesse se voit proposer d'embarquer pour les Indes Galantes..

Le Turc généreux

Les personnages:

Osman Grand Vizir (basse)

Emilie Esclave provençale d'Osman (soprano)

Valère Marin, amant d'Emilie (haute-contre)

Chœur des Matelots et des Matelottes

Ce qui s'était passé à l'époque:

Les récits de voyage, de Tavernier, Thévenot ou Chardin, les traductions de littérature orientale et surtout "Les Mille et une Nuits" (1704-1717) révèlent aux lecteurs de l'époque, un univers intrigant par l'étrangeté et le charme de ses mœurs. Les diplomates de retour de Constantinople relatent avec force détails les charmes de la vie orientale. La fascination pour les pays du Levant est encore excitée par la venue d'ambassades venues des rives du Bosphore.

Dans la préface de son livret, Fuzelier dit s'être inspiré de la personnalité du grand vizir Topal Osman, dont l'histoire avait été relatée dans le Mercure de France en janvier 1734. Il prend soin de préciser: "... un turc semblable à Topal Osman n'est pas un héros imaginaire; et quand il aime, il est susceptible d'une tendresse plus noble et plus délicate que celle des occidentaux.."

Ce qui se passe dans l'opéra:

la scène est dans une île turque

Le grand vizir Osman est amoureux de sa belle esclave provençale Emilie, conquise le sabre à la main. Mais Emilie se veut fidèle à son amant Valère et craint pour la vie de l'amant marin quand elle apprend qu'il est pris dans une violente tempête. Sauvé des eaux, Valère retrouve Emilie sur la rive. La constance des amoureux émeut Osman, qui plein de compassion et de bonté renonce à Emilie et offre au jeune couple équipage et liberté.

Les Incas du Pérou

Les personnages:

Phani Princesse péruvienne (soprano)

Don Carlos Officier espagnol (haute-contre)

Huascar Grand prêtre du soleil (basse)

Chœur des Incas et des Péruviens

Ce qui s'était passé à l'époque

Les rivalités coloniales françaises, espagnoles et anglaises dans les Indes occidentales sont présentes dans tous les esprits. A l'origine de guerres et de trafics en tout genre, elles alimentent les conversations. D'autant que le commerce des colonies multiplie l'importation de bijoux, de denrées et d'épices mais aussi de récits en tout genre.

Les révoltes régulières de peuples insoumis parviennent aux oreilles des intellectuels "européens". La destruction du monde Inca et ses conséquences alimentent aussi, depuis plus d'un siècle, non seulement les programmes de théâtre mais aussi les catalogues de peinture et toute une imagerie populaire.

Ce qui se passe dans l'opéra

la scène est dans une montagne du Pérou, terminée par un volcan

Don Carlos aime la princesse péruvienne Phani mais Phani redoute la colère du grand prêtre Husacar, qui l'aime aussi. Huascar a surpris leur secret mais dissimule sa jalousie. Il prépare la célébration du culte du soleil quand une éruption volcanique vient interrompre les festivités. Huascar tente alors de persuader Phani que les éléments mécontents se déchaînent car elle se refuse à lui. Il veut la convaincre qu'elle doit l'épouser pour calmer les éléments. Terrifiée, elle est sur le point de céder lorsque Don Carlos survient et lui explique la supercherie de Huascar. Il entraîne alors le grand prêtre qui périt sous une pluie de lave et de rochers.

Les Fleurs - une fête persane

Les personnages:

Tacmas Prince persan (haute-contre)

Fatime Esclave de Tacmas (soprano)

Ali Favori de Tacmas (basse)

Zaïre Esclave d'Ali (soprano)

Chœur des Fleurs

Ce qui s'était passé à l'époque

La Perse est à la mode, depuis qu'en février 1705 Méhémet-Riza-Beg, ambassadeur extraordinaire, fit son entrée à cheval au château de Versailles après avoir fendu la foule qui occupait l'avenue de Paris. Mais plus encore depuis la parution en 1721 des "Lettres Persanes" de Montesquieu qui racontent le voyage à Paris de deux Persans.

Ici encore, le rêve du lointain, de l'inconnu et d'autres enivrants des sens, stimulent l'imaginaire des contemporains de Rameau. L'amour que les persans semblent avoir pour les fleurs et l'art qu'ils ont d'en embellir jardins et réjouissances conduit Fuzelier à imaginer une "Fête des fleurs".

Ce qui se passe dans l'opéra

la scène est dans les jardins de Tacmas

Dans le jardin d'Ali, le favori de Tacmas, la Fête des fleurs se prépare. Tacmas est amoureux de Zaïre, une esclave d'Ali. Il se déguise pour connaître les intentions de la jeune femme. Tacmas et Ali se rencontrent et s'entretiennent sur leurs sentiments respectifs. Il apparaît que de son côté, Ali est amoureux de Fatime, esclave de Tacmas. S'en suit un jeu de déguisement, emprunt de trouble et de duperie. Les protagonistes se reconnaîtront juste à temps, avant que la jalousie ne les conduise à commettre l'irréparable. Ali et Tacmas échangent leurs esclaves et tous partent à la Fête des fleurs.

Les Sauvages

Les personnages:

Zima Jeune Indienne, fille de chef (soprano)

Damon Officier français (haute-contre)

Alvar Officier espagnol (basse)

Adario Commandant des guerriers de la nation Sauvage (ténor)

Chœur des Amazones et des Guerriers

Ce qui s'était passé à l'époque

Ici aussi un livre, source quasi exclusive d'informations au temps de Rameau, semble avoir inspiré Fuzelier: les "Mémoires de l'Amérique septentrionale" du baron de Lahontan, récit fort bien documenté qui évoque " Les amours et mariages des Sauvages".

Le temps de nos auteurs est celui de la jeune philosophie des lumières. Entre autres, on y défend la théorie "du bon sauvage" et de la "bonne et vertueuse nature".

On perçoit ici tout la distance que prend l'opéra de Rameau par rapport à celui de Lully qui régnait encore quelques 50 ans auparavant. Il était alors question de l'histoire des Dieux, il est maintenant question de l'histoire des hommes.

Ce qui se passe dans l'opéra

la scène est dans un bois voisin des colonies françaises et espagnoles

Dans une forêt d'Amérique du Nord, deux officiers, le français Damon, et l'espagnol Don Alvar, courtisent une jeune indienne: Zima. Le premier vante les charmes de l'inconstance légère, le second ceux d'une passion grave. A l'un et à l'autre, la douce "sauvagesse" oppose sa fidélité à Adario, chef des armées sauvages. La fête du calumet de la paix, avec l'hymne aux forêts, à la nature simple, à l'amour innocent et à la paix, scellera l'union de Zima et d'Adario, en même temps que la réconciliation des peuples.

