

CD, compte rendu critique. Debussy: Pelléas et Mélisande, Kozena, Gerhauser... Rattle / LSO (3 SACD hybrid + 1 Pure Audio Blu-ray LSO janvier 2016)

CD, compte rendu critique.
Debussy: Pelléas et Mélisande,
Kozena, Gerhauser... Rattle / LSO
(3 SACD Hybrid + 1 Pure Audio
Blu-ray LSO janvier 2016).
La riche matière musicale portée
par le formidable orchestre de
Debussy exprime le monde léthal,
agonisant d'Allemonde: un vacuum
suspendu entre évanouissement et
anéantissement. Ce milieu où se

fixe un temps, l'impénétrable Mélisande qui ne sait pas ce
qu'elle dit, s'inscrit dans le mystère, c'est comme un trou
noir, un temps et un espace inconsistant, qui passe, se
transforme, meurt, réapparaît toujours sans forme ni but
francs. L'imprécision règne. Toute la direction de **Simon
Rattle** pilotant le somptueux LSO **LONDON SYMPHONY ORCHESTRA**
contient cette couleur permanente de la malédiction et de la
disparition. Un monde clos et énigmatique dont pourtant il
éclaire le tissu sonore en en révélant la subtile filiation
avec l'indéterminé wagnérien, en particulier avec l'étouffante
et l'hypnotique texture de Parsifal. Les incroyables cordes du
LSO regardent même du côté de la langueur tristanesque.
Debusyste et wagnérien, Rattle éblouit littéralement dans ce
jeu en résonances multiples qui enrichit considérablement le

propos de Debussy sur le plan orchestral. La puissance suggestive des instruments gagne en connotation de mort et en onirisme aussi. C'est bien la toute la réussite de cette version captée sur le vif (janvier 2016) à Londres et est le premier enregistrement du chef comme directeur musical du LSO.

Ce Pelléas in live, était mis en scène avec beaucoup de goût et d'ellipses par Peter Sellars. Mais le travail sonore qui émane de l'enregistrement rend compte de cet univers musical qui aime l'ombre et la pénombre, interstices propices au dévoilement d'hypothétiques secrets.

Au centre de ce théâtre sonore où ce qui se voit ne compte que par ce qu'il cultive l'invisible, la princesse Mélisande, sirène et Prêtresse de ce grand rituel du mystère et de la violence : en elle, par elle se concrétisent les menace et les obsessions que perpétuent de façon impuissante et malade tous les personnages de cette famille figée, pétrifiée en une langueur immobile.

Subtile plus sombre qu'interrogative, **Magdalena Kožená**, exprime le venin de l'inéluctable et la morsure de la fatalité, elle aime Pelléas sans l'aimer vraiment et reste d'une épaisseur fascinante dans ces confrontations avec Golaud. Nous sommes a contrario des Mélisande plus lumineuse mais distanciée des récentes Deviehle ou Petibon.

Le Golaud parfois trapu et bestial de **Gerald Finley** creuse d'autant plus l'impuissante agitation de l'époux de Mélisande que son jeu reste uniforme, comme désincarné, seulement habité par le doute et le soupçon. Il est subtilement hors de l'action et ne comprendra jamais celle qu'il a épousé.

Évanescent entre deux réalités toujours sur le départ, **le Pelléas du baryton Christian Gerharrer éblouit lui aussi** par l'élégance de son chant d'une finesse féline absolument captivante même si parfois le médium éprouvé dans certains aigus, éreinte un français pourtant à l'articulation remarquable.

A l'inverse, Selig inscrit sa prosodie de sépulcre dans ce réseau souterrain à l'activité permanente et invisible, et Fink lectrice de la lettre achève ce tableau des miroitements sourds et crépusculaires.

Seul ombre faillible dans cette fresque des ombragés, d'une rare cohérence, le rôle travesti d'Yniold chanté par le jeune Elias Madlër perce la fascinante toile par des stridences inopportunes et un français pour le moins imprécis. Pour son premier enregistrement comme directeur musical du LSO, Simon Rattle en remarquable dramaturge de l'instant, réussit brillamment l'épreuve de ce feu orchestral, de ce baptême symboliste et onirique puissant où les petits détails pèsent autant que l'architecture globale du psychisme miroitant.

CD, compte rendu critique. Debussy: Pelléas et Mélisande, Kozena, Gerhaher... Rattle / LSO (3 SACD hybrid + 1 Pure Audio Blu-ray LSO janvier 2016)

Mélisande : Magdalena Kožená

Pelléas : Christian Gerharrer

Golaud : Gerald Finley

Geneviève : Bernarda Fink

Arkel : Franz-Joseph Selig

Yniold : Elias Madlër

Le Berger / Le Médecin : Joshua Bloom

London Symphony Orchestra

London Symphony Chorus

Direction musicale : Sir Simon Rattle

Enregistré au Barbican Centre, Londres, janvier 2016

[3 CD + 1 Blu RAY Pure Audio LSO](#)