

Giuseppe Verdi, mode d'emploi

Editions Avant Scène Opéra

Verdi, mode d'emploi

Chantal Cazaux: Giuseppe Verdi

Editions Avant Scène Opéra

Ce « mode d'emploi » pour Verdi rend pleinement justice à l'œuvre plurielle d'un compositeur inspiré dont le succès populaire ne doit pas cacher l'exigence artistique et musicale. Si le musicien est aussi connu aujourd'hui, c'est bien parce qu'il a fondé l'opéra moderne: force des situations dramatiques, vérité psychologique des caractères, accents musicaux d'une rare efficacité scénique... Verdi a lu et s'est directement inspiré des grands auteurs et dramaturges tels Shakespeare, Schiller, Hugo... Personne en Italie, ne pouvait à son époque atteindre la perfection de son écriture lyrique. Chœurs au souffle irrésistible, électrisant la fièvre patriotique des Italiens indépendantistes, figures finement brossées dont celle du père... Verdi maîtrise tous les registres: légende égyptienne d'Aïda, « drame bourgeois de La Traviata, épouvante de Macbeth, comédie raffinée de Falstaff » ... le guide des opéras de Verdi présente toutes les composantes d'un style qui ne s'est jamais imposé de limites. Outre l'explication d'ouvrages connus, le livre réserve aussi de nombreuses découvertes surprenantes: révélant par exemple que Verdi « naît français, grandit citoyen autrichien avant de devenir enfin italien, en 54 ans de carrière et 28 opéras... »

Tous les opéras de Verdi

Verdi et ses ... 28 opéras, d'Oberto (1839) à Falstaff (1893) dominant ainsi la scène lyrique européenne dès les années

1840... Une longévité artistique et un génie constant capable de se renouveler auxquels l'auteure dédie presque 300 pages d'analyses, de commentaires, de comparaison, de présentation thématisée. Il n'en faut pas moins pour embrasser un oeuvre dense, exigeant, traversé par la nécessité dramatique; ce qui fait aujourd'hui le succès jamais démenti de Verdi à l'opéra, c'est bien cette préoccupation de l'expression du sentiment, de la vérité, du dramatisme finement mesuré où se dévoilent les passions sublimes de l'âme humaine. Le » théâtre-vérité » dont il est question ici, se précise au fil des pages ; c'est une quête toujours affûtée pour la vérité théâtrale et musicale, l'avènement d'un romantisme italien traversé par la justesse et la sincérité comme marqué par les options musicales pour en exprimer l'intensité. Et qui contre les réactions qu'il n'a pas manqué de susciter, a trouvé une immédiate compréhension du public de son temps.

En couverture, la caricature du compositeur signée par Melchiorre Delfico vers 1866, l'année précédant la création de Don Carlo; le compositeur admiré à l'échelle internationale paraît ainsi en une silhouette quasi dansante et longiligne: il y est épinglé en personnalité adulé partout et plutôt généreusement payé. Aucun doute, comme Wagner et s'il avait vécu l'essor du cinéma, Verdi aurait été un immense réalisateur: un conteur épique et allusif d'une incroyable inventivité.

Tout cela est parfaitement évoqué dans cet opuscule opportun (publié en prélude au centenaire Verdi 2013), véritable immersion synthétique dans l'une des œuvres lyriques les plus passionnantes du XIXe italien : » Verdi dans l'histoire de la musique, Un homme dans son siècle, V.E.R.D.I., le peuple et l'Italie, Une danse de séduction du lyrique... « : chaque approche éclaire les ferments d'un tempérament singulier; les éléments qui ont favorisé son succès dans l'Italie en quête d'indépendance...

Après les deux premières parties d'analyse et de présentation

synthétique (Points de repère et Etudes), » Regards sur les opéras » analyse en détail chacun des 28 opéras, précisant les enjeux, les scènes capitales, la genèse, comme les créateurs et la structure dramatique de chaque ouvrage... Diriger, chanter, mettre en scène Verdi... sont autant de regards complémentaires permettant de distinguer les grands interprètes particulièrement inspirés par la lyre verdienne. Avant les grandes célébrations 2013, la lecture de ce » Verdi, mode d'emploi » est donc incontournable.

Chantal Cazaux: Giuseppe Verdi, mode d'emploi. Editions Avant Scène Opéra, 288 pages. ISBN: 78 2 84385 274 9.