

La Fantastique de BERLIOZ à l'Opéra de TOURS

TOURS, Opéra. Les 4, 5 mai 2019.

BERLIOZ : Symphonie

Fantastique. Samuel Jean dirige

les musiciens de l'Orchestre

Symphonique Région Centre-Val de

Loire/Tours, célébrant

l'anniversaire Berlioz en 2019,

son génie orchestral, sa stature

d'architecte capable par les

seuls instruments, de composer

ainsi un drame passionnel, amour tragique et maudit (le héros

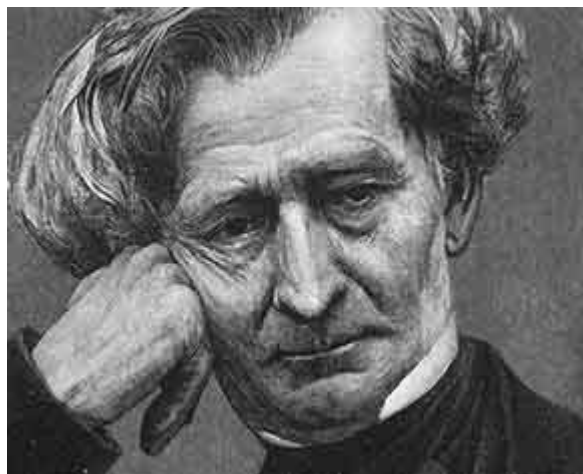
songe à la belle inaccessible, qu'elle s'appelle dans la vraie

vie d'Hector, Estelle, Ophélie, Harriet...), et visions

surnaturelles et orgiaques dont les grimaces et les

soubresauts emportent toute la partition dans son dénouement

spectaculaire et littéralement fantastique.

C'est le manifeste de tout un courant d'idées, un premier

aboutissement de la révolution romantique en France: la

Symphonie fantastique, composée et créée en 1830, rétablit sur

le genre orchestral, la prééminence de la France dans

l'écriture musicale, majoritairement dominée par les

compositeurs germaniques, dans le sillon des Viennois, Mozart,

Haydn, Beethoven, Schubert. Et si la Fantastique était outre

cet ovni symphonique inclassable dans l'histoire de la musique

européenne, la preuve qu'il existe bien une tradition

symphonique en France jamais éteinte depuis... Rameau?

Symphonie visionnaire

A 27 ans, Berlioz (né en 1803) s'impose par sa ténacité créative (son père le voyait plutôt médecin comme lui), un sens nouveau du rythme, des mélodies puissantes où tout est chant (comme chez Chopin). Surtout, le compositeur porte très loin le relief caractérisé des instruments, la

place du timbre, et les ressources des alliances entre pupitres. C'est un orchestrateur qui après Rameau, incarne cette exigence française de l'écriture et des combinaisons d'instruments, variant jusqu'à l'infini le chromatisme du paysage sonore. Créateur de l'orchestre moderne, Berlioz s'intéresse aussi, en expérimentateur audacieux, à la forme: il nous laisse 4 cycles symphoniques d'envergure, aussi libres et inventifs que les meilleurs symphonistes ultra-rhéns:

la Fantastique, Harold en Italie, Roméo et Juliette, la Symphonie funèbre et triomphale, sans omettre Lelio ou le retour à la vie...

Il faudra d'ailleurs restituer le contexte de l'écriture française pour orchestre dont Berlioz porte très haut la tradition qui ne s'est jamais éteinte en réalité. Prenez par exemple l'oeuvre de George Onslow récemment réhabilitée par le Centre de musique romantique française (Quatuors édités par Naïve par les Diotima), Symphonies redécouvertes lors du premier festival du Palazzetto Bru Zane à Venise, "aux origines du romantisme français"... en octobre 2009, restituant l'écriture de Jadin, Onslow, Hérold).

Episode symphonique

Berlioz en 1830 bouscule les habitudes. Le moins intégré des compositeurs parisiens interroge, surprend, dérange. Fortement autobiographique, la Fantastique devait à l'origine s'inscrire dans un ensemble en diptyque plus vaste, constituant avec Lelio ou le retour à la vie... , Episode de la vie d'un artiste (créé en 1832).

La Fantastique ne peut se comprendre sans la violente action dramatique que sous-tend son développement. Le fantastique

dont il s'agit est le fruit des visions, délires, vertiges d'un homme amoureux malheureux, éconduit, suicidaire, sous l'action des drogues hallucinogènes. Si la Fantastique stigmatise l'asservissement de toute force psychique aux pulsions souterraines et noires, le second épisode (avec Lelio) s'élève vers la lumière, un retour à la vie où l'âme épuisée

mais quasi intacte du jeune homme peut à nouveau espérer ...

Le 5 décembre 1830, la même année que la révolution théâtrale d'Hernani, le public parisien découvre la Fantastique, saisi par la violence, la sauvagerie voire l'impudeur du propos; l'audience parisienne s'insurge et crie au scandale.

PLAN de la Symphonie Fantastique

1. Rêveries et passions. Enivré par l'opium, le poète-musicien rêve de la femme idéale. A chaque évocation de l'élue, le héros s'abandonne à une vision extatique: c'est l'idée fixe, aussi irrésistible qu'obsessionnelle.

2. Au bal, la figure aimée, présente mais inaccessible prend davantage d'importance.

3. Scène aux champs: probablement inspiré par la découverte récente de la Symphonie n°6 "Pastorale" de Beethoven, Berlioz développe pour son mouvement lent, une évocation pastorale (chant et duo du cor anglais et du hautbois), pause bucolique dont le plein air coloré et palpitant voire menaçant (grondements de l'orage sur les pas de la 6ème de Beethoven) coupe avec l'introspection des scènes préalables;

4. Marche au supplice: le lugubre surgit dans une vision sanguinaire et fantastique où le poète pense avoir tué sa bien-aimée, comme proie angoissée et trop soumise aux drogues dont il

est la victime. L'évocation devient aigre et hideuse, objet d'un traitement orchestral d'une exceptionnelle orchestration (en syncopes, soubresauts, déflagrations.)... Dès sa création,

ce morceau fut bissé par l'auditoire, effrayé par tant de justes secousses.

5. Songe d'une nuit de Sabbat

Le poète assiste à ses propres funérailles. L'idée fixe refait surface mais dénaturée sous le prisme d'une sensibilité grimaçante, tel un air trivial désormais dissout dans une orgie satirique.

Atypique, porteuse d'avenir, la Symphonie Fantastique ouvre la musique vers son futur, dans l'audace et l'expérimentation: ce qu'a immédiatement reconnu Robert Schumann. Tous les grands romantiques, de Wagner à Liszt et jusqu'à Richard Strauss ont une dette envers la modernité sans égale de Berlioz.

TOURS, Opéra.

BERLIOZ : Symphonie Fantastique

Samedi 4 mai 2019 – 20h

Dimanche 5 mai 2019 – 17h

Direction musicale : **Samuel Jean**

Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours

RESERVEZ VOTRE PLACE

<http://www.operadetours.fr/fantastique-4-5-mai>

Olivier PENARD

Concerto pour Violoncelle et orchestre

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle

Co-commande Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours Orchestre Régional Avignon-Provence, Orchestre régional de Cannes PACA

Hector BERLIOZ

Symphonie fantastique Op. 14,

Épisode de la vie d'un artiste

Conférences

Samedi 4 mai – 19h00

Dimanche 5 mai – 16h00

Grand Théâtre – Salle Jean Vilar

Entrée gratuite

Billetterie

Ouverture du mardi au samedi

10h30 à 13h00 / 14h00 à 17h45

02.47.60.20.20

theatre-billetterie@ville-tours.fr