Opéra-ci Opéra-là ou comment découvrir l'art lyrique? (Gallimard, 2009)

Opéra-ci Opéra-là

Voici un livre d'approche, ludique, léger mais documenté, sélectif mais passionnant. En abordant les caractères et l'histoire du genre lyrique, le texte présente un voyage (de 1607 à 1957…) à travers 4 siècles d'évolution et de métamorphose constante, en 25 ouvrages triés sur le volet, en raison de leur cohérence et qualité artistique, de leur enjeu dramatique et narratif, de leurs perspectives visionnaires.
Autant dire que si vous retenez le pourquoi et le comment de ses 25 opéras ci et opéras là, vous serez imbattables quant à l'histoire et aux apports de la planète lyrique. Le chant, le jeu, la danse, le drame: il n'existe pas de spectacle plus complet, plus « total » que l'opéra… depuis 4 siècles. En fait, on fait remonter ses origines au mythique et premier Orfeo de Claudio Monteverdi, créé devant une assemblée princière et ducale de la Cour de Mantoue en février 1607. En traitant de tous les aspects présents dans un drame lyrique, l'ouvrages et ses diverses entrées n'omettent aucun de ses caractères qui le rend fascinant depuis ses origines.
Pourquoi Verdi est-il lié à l'indépendance italienne? Quels sont les moments clés de l'Orfeo de Monteverdi? … Chacun des 25 ouvrages est abordé au travers d'un moment clé de son action (avec livret de chaque tableau ainsi sélectionné pour mieux suivre le déroulement dramaturgique), lequel renvoie au contexte de la création, au courant esthétique de la période concernée… La présentation suit la chronologie de création et choisit quelques ouvrages majeurs de l'histoire lyrique: Orfeo, Atys, King Arthur pour le 17è; Giulio Cesare, Orlando Furioso (enfin Vivaldi n'est pas oublié!!), Platée, Armide (Gluck), Les Noces de Figaro pour le 18è… évidemment le 19è se

taille la part du lion à croire que c'est le siècle de tous les déploiements, de tous les équilibres exemplaires (?): Le Barbier de Séville (Rossini), Der Freischütz, Norma, Les Troyens, Tristan und Isolde, Eugène Onéguine, Rigoletto, Tosca… 6 ouvrages pour évoquer le 20è, c'est par contre un peu chiche, de Pelléas et Mélisande à West Side Story… L'attrait majeur est l'extension documentaire développée comme un prétexte à chaque ouvrage présenté: ici, King Arthur de Purcell permet de traiter l'âge d'or du théâtre anglais; Giulio Cesare de Haendel, de la vie et de la mort de l'opéra italien à Londres; Carmen de Bizet permet de citer Nietzche et sa passion pour cette partition neuve, à la clarté « africaine » contre les brumes wagnériennes… ; Platée de Rameau offre un lit nuptial souverain pour la délirante et artistique folie; Le Barbier de Séville de Rossini permet d'aborder la notion de crescendo en finale; La Belle Hélène d'Offenbach dévoile l'art de la caricature sous le Second Empire; Boris de Moussorsgki nous parle d'opéra politique et dialogué; Rigoletto de Verdi incarne un art dramatique qui doit impressionner; Tosca de Puccini laisse envisager les différences entre la naturalisme français et le vérisme italien; Pelléas et Mélisande de Debussy nous fait comprendre comment Mélisande joue avec le feu dans une forêt de symboles, etc… Lecture très recommandable.

Opéra-ci Opéra-là ou comment découvrir l'art lyrique?
Dorian Astor, Gérard Courchelle, Patrick Taïeb. Editions Gallimard. 400 pages. Parution: octobre 2009.