Rameau: Hippolyte et AricieAvant Scène Opéra n°264

Rameau: Hippolyte et Aricie
Avant Scène Opéra n°264
Comme à son habitude, le cycle d'articles produit ses apports décisifs pour mesurer la valeur (immense) de la partition de Rameau: architecture dramatique, inventions formelles, surtout approche raisonnée et critique de l'analyse des personnages convoqués: en quoi le librettiste de Rameau, l'Abbé Pellegrin réinvente le mythe de Phèdre (d'après Racine), pourquoi il ajoute cette princesse Aricie (d'après Ovide)? En quoi son texte résume voire aplatit la source théâtrale racinienne? Comment Thésée y gagne un surcroît de vérité scénique? … La diversité des approches témoigne de la richesse du chef d'oeuvre de 1733, sans véritablement épuiser toutes les clés de compréhension.
Le bénéfice le plus important est ce bilan des modifications et révisions orchestrées par Rameau au fur et à mesure des reprises de l'opéra, depuis sa forme oriignelle à sa création en 1733. Avouons notre totale désaccord avec l'article : « De Phèdre à Aricie » qui voudrait ne voir dans l'opéra qu'un terne avatar du théâtre originel, sans ambiguité, sans ambivalence, surtout sans richesse psychologique… mais alors que produit la musique ici? Une tapisserie décorative? Vision réductrice quand on sait le génie musical d'un Rameau quasi symphoniste… Force est de constater que tel quel, le livret de Pellegrin s'accorde idéalement à la musique de Rameau: il en permet et en exalte les pointes dramaturgiques et les enchaînements spectaculaires.
L'éditeur complète l'analyse de toute la partition, les enjeux de chaque tableau tout au long des 5 actes (Guide d'écoute) par l'article de Debussy (« écoutons le coeur de Rameau »), élogieux, au moment de la reprise d'Hippolyte à l'Opéra de Paris en 1908. Le lecteur saura en outre tirer profit de la

discographie disponible (pas encore de dvd réalisé, problème de droits oblige) et démêler ce qui fait le miel et la saveur des versions les plus récentes: Gardiner (1983), Minkowski (1994: trop vert?), Christie (1996: trop sage mais si somptueusement tissée?)
Bonus, le cahier critique regroupe les comptes rendus 2011 des festivals de Salzbourg, Aix en Provence, Glyndebourne, Bayreuth; ainsi que les critiques des cd et dvd opéra, parus ces dernières semaines. Ajoutons que cette publication est d'autant plus opportune qu'elle prépare la prochaine reprise d'Hippolyte à l'Opéra de Paris (Hippolyte et Aricie de Rameau, du 9 juin au 9 juillet 2012, mise en scène d'I. Alexandre, production créée à Toulouse en 2009. Emmanuelle Haïm, direction, avec Anne-Catherine Gillet et Topi Lehtipuu dans les rôles d'Aricie et d'Hippolyte), ainsi que le 250è anniversaire de la mort de Rameau en 2014…

Rameau: Hippolyte et Aricie, Avant Scène Opéra n°264. ISBN:978 2 84385 283 1. 130 pages. 25 euros. L'Opéra national de Paris programme Hippolyte et Aricie de Rameau dans le cadre de sa nouvelle saison 2011-2012.