CRITIQUE, Livre. Gérard Desbois : Les femmes de Puccini, « De la courtisane à l'héroïne » (Éditions du Panthéon)

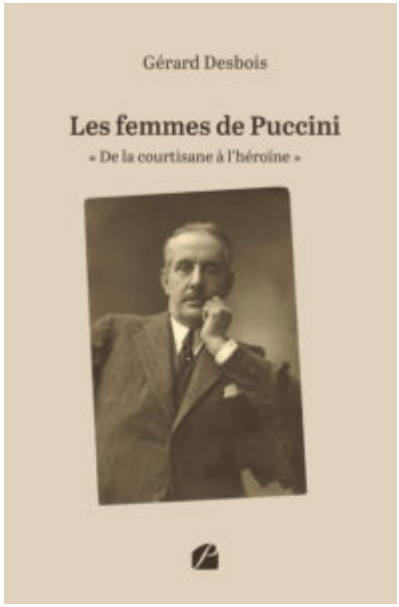
A l'appui des 10 000 lettres de la très riche correspondance épistolaire laissée par Puccini, l'auteur propose dans ce court essai, la découverte de ses opéras, à travers le portrait de leurs héroïnes respectives… Fidelia / Tigrana, Manon, Mimi / Musetta, Floria Tosca, Cio-Cio-San / Butterfly, Minnie,Turandot / Liu… une constellation de portraits de femmes aussi captivante que surprenante, le compositeur révélant une véritable tendresse pour la psychologie féminine.

« Je ne peux composer qu'en étant amoureux » a déclaré Giacomo Puccini. L'intérêt de l'approche est donc de mettre en relation la vie amoureuse de Puccini et chacune des femmes dont il conçoit le portrait musical dans chacun de ses ouvrages.

L’homme aime sa retraite de Torre del Lago où il compose dans un calme recherché (entre deux parties de chasse ou de pêche…). Un havre favorable à l’inspiration, loin des assauts de son épouse, exclusive, étouffante, vindicative, et très jalouse : Elvira (épousée en février 1904, quelques semaines après la création – désastreuse de Tosca à Milan, préambule à la reprise à Brescia en mai qui suscitera un immense triomphe, jamais démenti depuis).

La composition est très étroitement liée à un désir constant de séduire et de plaire, de posséder et de collectionner : Puccini fut un homme volage épris de passion tout au long de sa vie, accumulant les aventures, certaines plus longues que d’autres. Les femmes de Puccini sont autant ses créations lyriques, personnages hautes en couleurs et forts tempéraments à quelques exceptions près, que les sirènes réelles qu’il croisa dans la vie : entre autres l’étudiante Corinna (« Cori », à l’époque de la composition de Tosca, rencontrée avant son mariage avec Elvira), la jeune baronne Josephine Von Stengel… sans omettre Sybille Seligman, confidente des heures les plus douloureuses d’une vie tourmentée et impétueuse, dramatique même comme en témoignent les événements de 1909 qui aurait conduit l’épouse en prison si Giacomo n’avait pas payé pour lui éviter l’incarcération.

A part, Minnie, héroïne singulière de La Fanciula del West, est ici l’objet d’une enquête rapportée qui dévoile celle qui en fut l’inspiratrice, la jeune « Giulia », fille de Domenico Manfredi qui gérait un bar sur pilotis au bord du lac de Torre del Lago… Une jeune femme très à part, dans la vie de Puccini et dont le texte rétablit la juste place.



L’auteur évoque très brièvement le contexte social dans lequel Puccini continue de réformer considérablement le genre opératique ; face à l’incompréhension voire la méfiance de ses voisins immédiats qui lui reprochent son indifférence aux événements géopolitiques, le compositeur quitte Torre de Lago pour Viareggio après la guerre (1919) ; … avant que ne surgisse et se précise la nouvelle figure lyrique et dramatique de la fin : la princesse chinoise Turandot d’après Gozzi et selon l’adaptation de Schiller. Un nouveau portrait de femme, conçu par un Puccini sexagénaire qui s’amourache à nouveau de la jeune soprano allemande Rose Ader, son dernier amour…

L’auteur avait réellement besoin d’être amoureux pour écrire et composer. A travers la galerie de portraits ainsi restituée, c’est bien une quête éperdue de l’amour qui anime Puccini, une passion jamais éteinte dont témoignent à présent les mille et une figures de femmes que le génie italien a ciselées dans son œuvre aussi intime et juste que bouleversante et spectaculaire.

CRITIQUE, Livre. Gérard Desbois : Les femmes de Puccini, « De la courtisane à l’héroïne » (Éditions du Panthéon)

L’AUTEUR
Médecin psychiatre retraité, le docteur Gérard Desbois est membre de l’Association Dante Alighieri, passionné par la culture, l’opéra, l’histoire et la littérature des auteurs classiques italiens.

Avec « Les femmes de Puccini », il poursuit son itinéraire italien après la poésie vivante d'Alda Merini (Éditions Vérone, 2019), le tragique destin d'Antonia Pozzi et sa verve poétique si émouvante (« Une vie brève, une vie de génie », Éditions du Panthéon, 2020) et deux hautes figures du Moyen Âge, rebelles envers le pouvoir (« La reine Jeanne de Naples et Catherine de Sienne », Éditions du Panthéon, 2023).

PLUS D'INFOS sur le site de l'éditeur Éditions du Panthéon : https://www.editions-pantheon.fr/catalogue/les-femmes-de-puccini/

OPÉRA GRAND AVIGNON, saison 2024 – 2025 : « FEMMES ! ». Présentation, temps forts, thématiques, artistes invité(e)s… La Traviata, Les mamelles de Tiresias, Zaïde, Alice, Turandot, Amérique,

Martin Harriague…

L’OPÉRA GRAND AVIGNON poursuit pour cette nouvelle saison 2024 – 2025 son ouverture vers tous les publics, diffusant partout où elle doit l’être, une culture généreuse et engagée, destinée à « *découvrir et redécouvrir, se rencontrer, partager, s’émouvoir, s’émerveiller, rire*… ». La saison qui est aussi celle du bicentenaire de l’Opéra avignonnais, célèbre les FEMMES : hommage aux femmes d’art et d’histoires dont les sensibilités enfin réestimées, portées à juste titre comme jamais auparavant, enrichissent avec passion l’aventure culturelle et artistique.

Pour preuve cette saison, nombre d’artistes femmes comme d’héroïnes sur la scène lyrique dont le tempérament et l’engagement sauront émerveiller davantage une programmation particulièrement prometteuse… ***La Traviata*** (en ouverture : les 11, 13 et 15 oct), l’opéra baroque « La Giuditta di Cambridge » d’Alessandro Scarlatti (20 oct), **Simone Veil** (qui sera incarnée par la comédienne **Cristiana Reali** dans « Simone Veil, les combats d’une effrontée », 8 janvier 2025), *La Petite Sirène* (7 février 2025), **Mimi** dans *La Bohème* (les 28

fév puis 2 et 4 mars 2025), la soprano **Patricia Petibon** (« Destins de Reines », le 9 mars 2025), ***Zaïde*** de Mozart (les 26 et 27 avril 2025), … sans omettre la direction passionnée, détaillée de la cheffe Débora Waldmann, directrice musicale de l'Orchestre National Avignon Provence, phalange qui assure en fosse toutes les représentations lyriques de la Maison Avignonnaise… **Débora Waldmann**, baguette parmi les plus passionnantes, dirigera ainsi plusieurs grand rendez-vous symphoniques dont entre autres, le dernier grand programme de cette saison avec la trompettiste française tout aussi engagée **Lucienne Renaudin-Vary** (le 20 juin, au programme : symphonies de Haydn et Mozart, Concertos pour trompette de Neruda et JS Bach…) … autant de spectacles et événements qui entre autres illustrent ce nouveau cycle concocté par **Frédéric Roels**, directeur général d'Opéra Grand Avignon.

Quelle place pour les femmes ?

Tout en proposant une saison festive et riche, l'Opéra Grand Avignon pose les bonne questions à l'heure où l'on proclame l'égalité / l'équité entre les sexes, « *où le genre est questionné, invitation à sortir d'une vision binaire de l'humanité ?* »

**Les opéras et ouvrages à l'affiche de cette saison permettent de reconsidérer la place de la femme dans la société. Du moins celle qui souligne et dénonce le genre opéra depuis ses origines. C'est le propre d'une programmation lyrique, divertir tout en suscitant le débat et l'esprit critique : « *Cette saison n'est pas une saison féministe. Ce n'est pas non plus son contraire. Elle interroge simplement sur la place des femmes et leurs combats envers et contre tout, au prisme de l'art musical et théâtral. Dans La Traviata, la metteuse en scène Chloé Lechat raconte l'histoire de la courtisane sous l'angle féminin. Dans Les Mamelles*

***de Tirésias* (les 6 et 8 juin 2025), *c'est le personnage de Thérèse qui décide de changer temporairement de sexe. Dans Alice* (les 29 et 30 mars 2025), *Matteo Franceschini raconte la fausse naïveté d'une petite fille face aux contradictions de l'imaginaire. Dans La Fille de Madame Angot (*27, 29 et 31 déc 2024*), ce sont les femmes qui prennent une forme de pouvoir, dans un contexte transposé à la fin des années soixante. La Petite Sirène, opéra de chambre de Régis Campo (*le 7 fév 2025*), nous parle de la cruauté de la mutilation d'un personnage amoureux. Et l'on verra ailleurs d'autres figures lyriques féminines : Turandot, Mimi de La Bohème, Zaide. Mais aussi dans la catégorie théâtre, Colette, Simone Veil ou Hedwig, chanteur transgenre au destin tragique (*le 1er mars 2025*)* » précise Frédéric Roels dans introduction à la nouvelle saison.

AMÉRIQUE

Simultanément une autre thématique émerge : **l'Amérique.** Le nouveau directeur de la danse, **Martin Harriague**, rebondit face à l'actualité aux USA et présente une chorégraphie pour le Ballet en évoquant la course à la Maison Blanche, actualité

brûlante Outre-Atlantique (« America », les 30 nov et 1er déc 2024) ; il invite dans une autre soirée plusieurs chorégraphes américains parmi les plus passionnants (« United Dances of America », les 17 et 18 mai 2025).
C'est aussi le spectacle « Broadway Rhapsody » avec **Cyrille Dubois** (9 nov), qui célèbre l'univers de la comédie musicale new-yorkaise, également illustré par le concert « Echoes of America » (vibrant hommage à Leonard Bernstein, par **Dulci Jubilo**, **L'Autre Big Band**, 2 avril 2025).

FOLIES AMOUREUSES POUR UN BICENTENAIRE
2025 est aussi une date importante : elle marque le bicentenaire de la création du premier Opéra sur la place de l'Horloge à Avignon. En 1825, la municipalité avignonnaise « *décidait d'investir dans un outil majeur dédié au théâtre et à l'opéra. C'était un geste fort, jamais démenti depuis. Nous célébrerons cela à travers un spectacle inédit : « Les Folies amoureuses », délicieux opéra bouffon qui avait été présenté à Avignon dans les semaines d'ouverture et qui s'appuie sur des musiques de Rossini, Mozart, Cimarosa et autres*…. », complète Frédéric Roels / Les Folies amoureuses sur le livret de Castil-Blaze, le 1er février 2025.

LUCHINI, VARGAS, THARAUD…
Les délices annoncés ne s'arrêtent pas là ; à noter bien d'autres découvertes et rencontres mémorables en compagnie du **Chœur**, du **Ballet** et de **la Maîtrise de l'Opéra Grand Avignon**, de **l'Orchestre national Avignon-Provence** … et aussi avec les talentueux **Fabrice Luchini** (« La Fontaine et le confinement, 26 oct), **Stéphane Freiss**, **Yvan Attal**… sans oublier, l'un des plus grands ténors de sa génération : **Ramón Vargas** (19 oct), ni le récital de son confrère, ténor lui aussi, **Enguerrand de Hys** (et **Paul Beynet**, piano), le 14 déc 2024, ou le concert du pianiste **Alexandre Tharaud**, interprète d'une trilogie poétique

enchanteresse : JS Bach, Ravel, Dukas (transcription pour piano de l'Apprenti sorcier, le 13 avril 2025)…

PLUSIEURS RVS BAROQUES…

Les amateurs de musique baroque ne seront pas déçus, enthousiasmés même grâce à plusieurs perles programmées (en partenariat avec Musique Baroque en Avignon : outre La Giuditta di Cambridge en oct, déjà citée, ne manquez pas en effet, le programme défendu / incarné par le contre-ténor **Léopold Gilloots** (concert virtuose, acrobatique d'un très grand interprète qui chante le contemporain comme le baroque avec la même percutante justesse, la même subtile intensité « Haendel vs Farinelli », le 24 nov), « Mater Dolorosa » (le 26 janvier 2025 : Vivaldi et Pergolèse avec le sopraniste **Bruno de Sá** et le contre-ténor **Paul Figuier**), le récital du claveciniste **Skip Sempé** (16 mars 2025), …

En musique de chambre, succombez comme nous au geste audacieux, transcendant du **Quatuor Tchalik**, singulière fratrie de musiciens passionnants à la sonorité hypnotique (Quatuors de Mozart et Schubert, avec « Les voix de l'indicible » de Fabien Waksman, création 2024, le 6 avril 2025).

VOUS AVEZ DIT IMMERSIF ?

Enfin après le succès de « La Flûte enchantée – le souffle de la paix »
la saison dernière, lOpéra Grand Avignon propose un nouvel opéra participatif, pour un très large public « **Turandot – énigme au musée** », d'après l'opéra Turandot de Puccini (18 et 19 janvier 2025) ; une immersion qui donne l'occasion à tous de chanter à nouveau avec les artistes sur scène. Une expérience et une aventure exceptionnelle pour partager et vivre le spectacle vivant, ensemble. Superbe geste collectif !

TOUS LES PROGRAMMES, la billetterie en ligne, le détail des spectacles et des concerts, les artistes à l'affiche, sur **le site de l'Opéra Grand Avignon, saison 2024 – 2025** :
https://www.operagrandavignon.fr/

OPÉRA
GRAND AVIGNON
SAISON 24•25
femmes !

Les Femmes selon Richard Strauss

Richard Strauss : portraits de femmes. *De Salomé à Capriccio, soit au cours de la première moitié du XXème siècle, Richard Strauss, comme Massenet ou Puccini aura laissé une exceptionnelle galerie de portraits féminins. Lente évolution qui d'ouvrages en partitions, recueille les fruits d' une écriture musicale en métamorphose, et précise la place et le rôle de la femme vis à vis du héros. Alors que Wagner n'envisage pour ses héroïnes qu'un aspect certes flamboyant mais unique (et qui le destine souvent à mourir), celui d'un ange salvateur œuvrant pour le salut du maudit (le héros et le compositeur se fondent ici), Strauss, avec son librettiste Hofmannsthal fouillent l'ambivalence contradictoire de la psyché féminine avec une subtilité rarement atteinte au théâtre. Selon les sources empruntées et le sujet central de l'opéra, l'héroïne est ici solitaire égoïste comme emprisonnée définitivement par ses propres obsessions, ou à l'inverse, mobile et généreuse, souvent sujet d'une métamorphose imprévue, capable de sauver le héros dont elle a croisé le destin. L'itinéraire de la femme au cours d'un seul ouvrage traverse bien des épreuves : elle pose clairement le principe de la transformation, du changement qui du début à la fin de l'ouvrage, indique une progression souvent passionnante à suivre.*

Certaines comme Salomé ou Daphné demeurent étrangères à tout renouvellement de l'esprit : leur carrière suit toujours le même dessein, être seule, sans amour puis mourir ou être pétrifiée. Leur route est fixe et ne cible qu'une inéluctable fin tragique. Elles

s’opposent ouvertement au corps social, ne désirant à aucun moment lui appartenir… D’autres éclairent les tumultes et tempêtes d’une vie de couple parfois à la lumière de la propre expérience de Strauss : immersion réaliste dans l’aventure domestique où la querelle et le soupçon, l’incommunicabilité profonde menace un destin qui à une époque s’est envisagé à deux (quel avenir pour le mariage et le serment de confiance réciproque qui lui est lié?) : ainsi la femme du teinturier dans La femme sans ombre, surtout Christine, l’épouse du chef d’orchestre Robert Storch dans Intermezzo (le livret de Strauss lui-même indique clairement un sens souvent autobiographique dans l’écriture de l’ouvrage). Et puis il y a les généreuses loyales qui par amour accomplissent l’impossible, défient le sort et la loi divine, s’offrent – comme Isolde, sans compter (Hélène égyptienne) ou à l’inverse, renoncent en un geste de détachement ultime qui s’apparente aussi à l’amour (La Maréchale dans Le Chevalier à la rose). De telles figures si humaines et fraternelles accomplissent leur destin grâce au pouvoir évocatoire de la musique, la seule en vérité qui semble capable d’exprimer l’indicible intelligence féminine, le chant et les notes plutôt que tout discours verbal fût-il poétique. N’est ce pas ce qu’aurait pu défendre Strauss lui-même dont Capriccio, son dernier opéra (1942) indique clairement l’opinion comme le tempérament : si à la fin de l’opéra, la question reste en suspend, il semble bien que par la voix de la Comtesse Madeleine, le compositeur défende bien les vertus de son art: quelle autre discipline mieux que la musique peut dévoiler la vie intime des êtres ?

année Strauss 2014 : la femme selon Richard Strauss

Portraits de femmes…

A l'occasion de l'année Richard Strauss 2014, – 150 ème anniversaire de la naissance, classiquenews dresse le portrait de ses femmes sublimes dont la musique de Strauss éclaire désirs et velléités de la nature profonde.

Salomé : le désir monstrueux. Salomé incarne mieux que toute autre, l'idéal féminin de Strauss qui souhaitait, de son propre aveu, être captivé et saisi par la figure d'une héroïne centrale. C'est assurément le cas de Salomé dont le tempérament oriental et vénéneux préfigure l'érotisme énigmatique de Lulu. Par les yeux d'Hérode, Strauss semble scruter la courbe frénétique et provocante du corps adolescent pendant la danse des sept voiles. Jouissive, perverse, Salomé concentre son désir sur la bouche de Jokanaan le Prophète, quand elle demeure insensible au jeune capitaine syrien Narraboth qui terrassé et donc manipulé, se jette à ses pieds avant de se suicider, éconduit… Par elle, s'écoule l'ivresse sensorielle qui envoûte et hypnotise ; puis son obsession suscite la décapitation du Prophète, semant la terreur autour d'elle. Inconsciente à toute raison, la jeune femme encore pubère sème frustration et mort sur son chemin : il n'est d'autre issue que la mort pour rompre le charme fatal de la sirène enjôleuse. A la beauté de sa silhouette, Strauss ajoute par le pouvoir d'une musique névrotique et expressionniste mais flamboyante et terriblement sensuelle, le trouble que produit

la jeunesse criminelle : l'innocence de Salomé contredit ses fantasmes qui confinent à la folie barbare. C'est la beauté du diable : une mante religieuse dans le corps d'une lolita.
Sous le masque de la candeur gracile se cache la figure d'un monstre. Ici le désir n'est canalisé par aucun ordre moral : il s'exacerbe et se consume jusqu'à la mort. La jeune fille de 16 ans qui doit chanter comme une Isolde, incarne l'opéra le plus torride jamais écrit avant lui : manifeste éruptif d'un désir unilatéral qui à a sa création à Dresde en décembre 1905, reste le plus grand scandale lyrique d'Europe, et aussi le premier triomphe de son jeune auteur (tout juste quadra).
Illustration : Salomé par Titien (DR)

Elektra : venger le père. Elektra (Dresde, 1909) n'est pas une femme comme les autres : en elle, brûle le feu de la vengeance, un brasier pour lequel elle renonce à sa vie propre, écarte tout bonheur et tout amour. A l'injonction structurante : vis ta vie, sois toi-même ! Elektra répond : je ne peux pas : j'aime trop mon père. Rien n'importe plus que venger la mort du père (Agamemnon), donc tuer la mère (Clytemnestre) : l'objet de son obsession. Elketra n'a pas dépassé son complexe œdipien. Tout l'opéra qui découle de la pièce de théâtre de Hofmannsthal (1903) se concentre sur le délire psychique, la quête obsessionnelle d'Elektra. C'est un huit-clos psychologique qui confine à l'étouffement. Certes on ne cesse de souligner la finalité tragique et l'emprisonnement de la jeune femme qui erre comme une bête aux abords du palais de sa mère criminelle. Mais tiraillée par les événements qui l'accablent, comment Elektra aurait-elle pu agir autrement que dans l'esprit de vengeance? Elle ne peut s'en sortir qu'en vengeant son père. A contrario

de sa sœur Chrysothémis qui veut vivre sa vie, Elektra ne peut vivre sans se libérer de sa quête. Là encore comme dans Salomé, Strauss trouve une figure féminine centrale, totalement hallucinante. Ne supportant pas l'impunité de l'assassinat, l'héroïne veut faire expier : la mort appelle, exige la mort. Mais elle ne peut le faire seule : cette impuissance fonde la violence déchirée du personnage. Et quand son frère Oreste retrouvé, réalise la punition tant espérée, Elektra s'effondre … morte. En outre leurs retrouvailles restent dans la vie de l'héroïne l'instant le plus humain de l'opéra, un répit dans une arène suffocante.

Outre la formidable musique que compose Strauss, le livret d'Hofmannsthal s'intéresse au verbe poétique d'Elektra : en elle coule la source d'une connaissance supérieure, celle du mot juste qui dénonce et exhorte. Pour le poète librettiste, Elektra est une figure de l'artiste qui voit tout, mais son existence n'est qu'un exutoire ; le verbe répète toujours et encore la tragédie de l'acte traumatisant. Le verbe d'Elektra, cri et incantation, emprisonne : il est voué à la répétition car il ne résout rien. Elektra est d'abord une victime d'autant plus qu'elle ne surmonte pas le crime de son père. Sa solitude est terrible car même la vengeance qu'elle exige, ne la libérera pas. Elle est condamnée de toute façon dès le début de l'opéra. Pas de lien social pour Elektra ni Salomé. Mais le sort tragique surhumain de deux figures absolues, l'une portée par son seul désir ; la seconde tout autant enchaînée à la vengeance qui la consume. Illustration : jeune romaine, fresques de Pompei (DR).

La quête d'Hélène égyptienne … Dernier opéra conçu par **Hofmannsthal et Strauss**, Hélène égyptienne créé en 1928 confirme l'Antiquité comme une source régulière et inépuisable : après Elektra, Arianne, voici donc **Hélène** mais dans un épisode moins connu, celui indirectement légué par Euripide. Homère retrouve Hélène et Ménélas, heureux comme réconciliés,

malgré la séquence d'Hélène enlevé par Paris jusqu'à Troie… Or selon Euripide, soucieux d'expliquer les retrouvailles des époux, imagine qu'en réalité, Pâris aurait enlevé le fantôme d'Hélène ; la vraie Hélène se serait enfuie en Egypte à la cour du Protée où l'époux dubitatif et d'abord trompé, la retrouve ; elle lui aurait toujours été loyale.

Hélène égyptienne raconte l'histoire d'une femme en quête de son époux, cherchant à rétablir la confiance dans leur couple en dépit d'une réputation tronquée mais néfaste… en dépit de l'infidélité dont elle s'est rendue coupable. Contre la fatalité et le poison du soupçon, Hélène veut croire au serment du mariage : être fidèle à son époux, c'est enfin accomplir son destin. Il n'est jamais trop tard. Voici encore une fois, la figure d'une femme admirable qui souffrante désire être sauvée. **En lire +**

à suivre …

Prochain épisode : La Maréchale du Chevalier à la rose (1911)