

The Britten-Pears edition: Peter Grimes, Billy Budd, Idomeneo, Winterreise 4 dvd Decca (1964-1970)

Edition cyclique événement! Le couple à la ville, à la scène, Benjamin Britten, Peter Pears se dévoile mémorable voire inégalé grâce à Decca qui réédite plusieurs productions lyriques, dirigées par le premier, chantées par le deuxième. Au centre de cette réédition collective mémorable, Peter Grimes mais aussi Billy Budd et un Winterreise schubertien traversé par les visions intérieures, brumeuses autant que poétiques, conçues par le compositeur viennois.

Perles audiovisuelles: le terme n'est pas usurpé. En quatre volumes, Decca nous gâte, rééditant quatre oeuvres dont le transfert en dvd ne perd rien de l'intensité des témoignages originels. D'autant qu'il s'agit de productions réalisées par la BBC pour la télévision, assurant ainsi une image léchée, certes en noir et blanc pour Billy Budd, mais dont le travail scénique et la précision du jeu accusent l'intensité dramatique. Les options scéniques et décoratives servent en particulier la musique: ce parti « musical » et aussi théâtral permet de bénéficier aujourd'hui de réalisations qui restent totalement actuelles.

✖ Dans le rayon, « auteur dirigeant son oeuvre », nous mettrons en avant Peter Grimes (1969) et Billy Budd (1966). L'un en couleurs, l'autre en noir et blanc, indiquent combien il s'agit ici d'un duo musical exemplaire dont la complicité se lit à l'écran: un auteur, son interprète (qui fut aussi son compagnon de vie): Benjamin a écrit pour Peter Pears, **Peter Grimes**. Le document produit en novembre 1969 (au Snape Maltings Concert Hall en février puis réalisé pour la TV

en novembre 1969) est âpre et prenant: la solitude incomprise de Grimes, les velléités passives de la foule des villageois, surtout la complexité psychologique du personnage-titre grâce à un Pears/Grimes indiscutable, retiennent l'attention du début à la fin, d'autant que Heather Harper (Ellen Orford) est à la mesure de l'incarnation de Pears: vrai et juste. Voici la seule captation du ténor dans le rôle qui fut taillé pour son éloquence vocale. L'interprète ajoute une coloration hallucinée, à la fois tragique, hypersensible et violent à l'un des personnage lyrique les plus ambivalents de l'opéra du XXème siècle.

✘ Trois années auparavant (11 décembre 1966), Britten dirige une autre production télévisuelle, celle en noir et blanc de **Billy Budd**: Les érieux de la production renforce le monde clos, étouffant et finalement tragique du monde viril. Sur le bateau, aucune issue: les rapports humains y sont barbares, violents, sans poésie ni compassion. Britten y ajoute ce sentiment trouble du désir non analysé qui cependant colore chaque scène avec une force croissante... On y retrouve les mêmes thèmes emblématiques du théâtre de Britten: enfance sacrifiée, incompréhension sauvage et violente voire barbare entre les êtres, solitude et noirceur. Pears incarne la Capitaine Vere (un rôle dont il a assuré la création) qui raconte après coup la chronique marine: témoin et acteur, son chant cisèle l'anglais comme en acteur sensible et fin. A ses côtés, le Cleggart de Langdon sonne toute aussi juste et Glossop en Budd, incarne l'objet de tous les désirs, entre trouble et jalousie.

✘ On retrouve le couple Pears/Britten dans un volume **Schubert (Winterreise)** couplé avec plusieurs **folksongs** du compositeur (juin 1964 pour le Winterreise, novembre 1970 pour les mélodies de Britten). A l'image, une complicité tendre et souvent humoristique, comme densément poétique, se dévoile composant un document légendaire. Le concert a été enregistré au Snape Maltings Concert Hall, chanté en allemand pour le

Winterreise. Pears introduit et présente chaque Folksong. En bonus, le dvd complète le récital avec une séance de répétition et de travail où le couple interprétatif discute autour des oeuvres choisies. Incontournable.

❌ Mozartien, Britten le fut sans hésitation. En témoigne cet **Idomeneo** en couleurs, et chanté dans la langue de ... Shakespeare, en mai 1970 dont la production télévisuelle préserve l'impeccable réalisation sur le plan théâtral. Là encore l'Ilia de Heather Harper se distingue: pureté expressive du chant, économie du jeu scénique qui moins malaise ou maladresse, désigne, en option physique pleinement assumée, l'intelligence de l'interprète, assure aux côtés de Peter Pears, dans le rôle titre, la réussite de cette production télégénique. La direction de Britten sait comme il l'a fait chez Schumann (certaines Scènes de Faust, également chez Decca, en cd), est fébrile, proche du parcours émotionnel de chaque personnage. La rigueur et l'honnêteté de l'approche (à noter l'introduction pédagogique initiant chaque acte par le très sérieux et très british, professeur John Warrack) rend justice à l'engagement de Britten, toujours soucieux de cohérence dramatique au sein d'une troupe spécialement constituée autour de sa démarche lyrique.

Vous l'aurez compris, ce polyptique audiovisuel, remastérisé, nous l'espérons suivi d'autres chapitres, demeure incontournable.

Benjamin Britten: Billy Budd. Avec Peter Pears, Captain Vere. Peter Glossop, Billy Budd. Michael Langdon, John Claggart. John Shirley-Quirk, Mr Redburn... Ambrosian opera chorus, London Symphony orchestra. Benjamin Britten, direction. Production réalisée pour la télévision britannique BBC, le 11 décembre 1966 (1 dvd Decca 0 44007 43256 3).

Benjamin Britten: Peter Grimes. Avec Peter Pears, Peter Grimes. Heather Harper, Ellen Orford. Bryan Drake, Captain Balstrode. Elizabeth Bainbridge, Auntie... Ambrosian opera

chorus, London Symphony orchestra. Benjamin Britten. Production réalisée pour la BBC, le 2 novembre 1969 (1 dvd Decca 0 44007 43261 7).

Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo. Avec Peter Pears, Idomeneo. Heather Harper, Ilia. Anne Pashley, Idamante. Rae Woddland, Elettra... English Opera chorus, English Chamber orchestra. Benjamin Britten, direction (1 dvd Decca 0 44007 43258 7).

Schubert: Winterreise (1970). Britten: Folk songs arrangements (1964). Purcell: Man is for the woman made. Avec Peter Pears, ténor. Benjamin Britten, piano (1 dvd Decca 0 44007 43257 0).