

Les Barbares (1901) de Saint-Saëns à Saint-Etienne

Saint-Etienne, Opéra. Saint-Saëns: Les Barbares, les 14 et 16 février 2014. Contre le jugement de Debussy qui la tenait pour une œuvre faible, l'Opéra de Saint-Etienne produit une production en version de concert de l'opéra Les

Barbares de Camille Saint-Saëns (1835-1921). Sexagénaire, l'auteur de Samson et Dalila (1877) y excelle pourtant dans l'art d'une forme idéale, plus soucieuse d'architecture harmonique, d'élégance mélodique que d'expressivité théâtrale. Idéaliste, wagnérien raffiné, Saint-Saëns œuvre ici pour la musique pure dont l'éclat et la couleur particuliers nous séduisent irrésistiblement : la réussite serait plutôt à chercher duc ôté de la fosse et de son rapport délicat aux chanteurs, plutôt que sur la scène du côté des chanteurs... la création de l'opéra antique en 1901, à l'époque des grands miracles pucciniens et de Massenet, confirme la génie symphonique du compositeur ; un flux orchestral permanent qui assure la continuité musicale de l'action (wagnérisme).

Saint-Saëns à l'heure de Wagner et de Puccini. Ayant déjà créé (à Weimar grâce à Liszt en 1877) son chef d'oeuvre lyrique absolu, Samson et Dalila d'une sensualité élégante souvent géniale (avec déjà un orchestre somptueux et flamboyant). Après Samson, l'inspiration de Saint-Saëns à l'opéra s'affirme nettement antique (comme Massenet, auteur de Cléopâtre, 1914) : Proserpine (1887), Phryné (1893), la musique de scène d'Antigone d'après Sophocle pour Orange (1894), Les Barbares donc (1901), puis Hélène (1904) et enfin Déjanire (1911)... autant de partitions aujourd'hui totalement oubliées et qui furent du vivant de l'auteur, à peine applaudies. Aucun

doute, Saint-Saëns à l'opéra demeure exotique et même Samson reste trop rare sur les planches hexagonales. D'où l'intérêt que suscite inmanquablement cette recreation des Barbares à Saint-Etienne.

Pour le Théâtre Antique d'Orange (mais la création aura lieu au Palais Garnier le 20 octobre 1901), Saint-Saëns compose un nouvel opéra inspiré de l'histoire romaine : mais une histoire réécrite selon les enjeux du contexte. En pleine tension franco-allemande, alors que la France peine à digérer la défaite de 1870, le compositeur opte avec le librettiste Victorien Sardou pour une action qui réinvente l'action antique : Rome est assiégé par les teutons Germains (dirigés par Marcomir)... contre toute attente, la barbarie n'est pas dans le clan des sauvages assiégeants mais du côté de Livie, veuve inconsolable et haineuse du consul Euryale. Livie en figure de possédée féline, à la vengeance effroyable tient lieu de prétexte au titre de l'ouvrage car ici, la noblesse du german Marcomir (ténor) suscite a contrario l'admiration : la vestale Floria (soprano) l'a bien compris car sous l'emprise de Vénus, elle s'éprend de l'ennemi au mépris de son serment à Vesta comme vierge sacrée. Sensible à la vision fraternel et humaniste défendue par Saint-Saëns vis à vis du Germain, l'empereur Guillaume II nomme le compositeur » Chevalier de l'ordre du mérite » en août 1901 : un signe d'apaisement et de reconnaissance avant la création de l'opéra.

Wagnérisme rentré

Plus scène antique que drame historique, Les Barbares malgré son titre reste un huit clos psychologique : voilà la nature d'une partition dont on attendait un souffle épique d'envergure comme le laissent supposer son titre et la présence des chœurs... Aux côtés de la relation assez terne ou peu fouillée du couple en devenir : Marcomir et Floria, Saint-Saëns laisse une place importante à la figure morale de Livie, blessée dans son veuvage et dont l'esprit revanchard, vraie incarnation des femmes rebelles indignées, réalise le meurtre

expiatoire (à l'endroit du germain assassin) pour réparer, et la mort de son époux, et la dignité de Vesta.

A la création, la prestation de la jeune Jeanne Hatto (22 ans) dans le rôle de Floria assure le relief angélique et virginal de la vestale, contrastant avec le mezzo de la terrible patricienne Livie. Accomplissement irréfutable de la partition, outre l'écriture symphonique, le soin de la prosodie : du grand Saint-Saëns qui semble se souvenir de Gluck mais aussi de Berlioz.

De toute évidence, Les Barbares de Saint-Saëns éclairent la dernière manière du compositeur, admirateur critique du wagnérisme ambiant qu'il tempère par un sens de la couleur et de l'équilibre très personnel. Son tempérament » classique « , le conduit vers la lumière et la tendresse ce qui n'empêche pas un goût pour la sensualité dans le style de Massenet (comme de Samson). L'éloquence et le raffinement harmonique du compositeur imposent enfin sa modernité. Saluons le courage et la curiosité de l'Opéra de Saint-Etienne de ressusciter une oeuvre clé de ce romantisme tardif français à l'époque de Puccini.

[Saint-Etienne, Opéra](#)

Camille Saint-Saëns : Les Barbares

Tragédie lyrique en 3 actes et 1 prologue □ Livret de Victorien Sardou et Pierre-Barthélémy Gheusi

[Vendredi 14 février 2014, 20h](#)

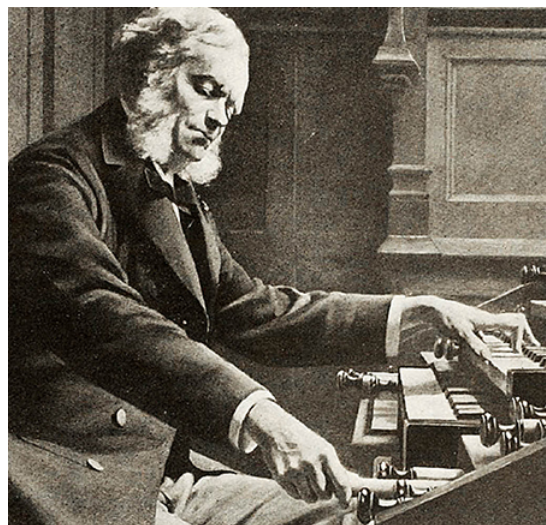
[Dimanche 16 février 2014, 15h](#)

2h avec entracte

surtitré en français

[+ d'info sur le site de l'Opéra de Saint-Etienne](#)

Concert Franck, Saint-Saëns, Dvorak à l'Opéra de Tours

Tours, Grand Théâtre. Concert Franck, Saint-Saëns... les 15 et 16 février 2014. L'OSRCT (l'Orchestre Symphonique Région Centre Tours) offre un bain symphonique et concertant, associant Franck, Saint-Saëns et Dvorak. Franck fut un des professeurs de Magnard, dont l'Opéra de Tours programme début avril Bérénice. Imprégné de mysticisme, dans la lignée de la

musique religieuse de Liszt, l'intermède de son oratorio Rédemption se fait rare dans les programmations, et c'est dommage. Le deuxième Concerto pour piano de Saint-Saëns est une merveille d'écriture, de pyrotechnie pianistique et de clarté dans l'élocution musicale : l'autre face de cette école française sera défendue par Carole Carniel. Déjà invitée pour Pétrouchka, la pianiste est une des animatrices de la vie musicale régionale, en particulier au sein de l'Atelier Musical de Touraine. Dirigé par Claude Schnitzler, fidèle chef invité à Tours, le programme se conclut par une des symphonies rarement jouées de Dvorak, pleine des échos de sa terre natale et portée par une écriture éclectique où s'affirment les germaniques, de Brahms à Wagner...

Interlude Rédemption

Programme alléchant car il inscrit une oeuvre très rare et pourtant éblouissante signé César Franck. Rédemption est un interlude symphonique de moins de 15 mn à l'origine conçu comme un oratorio pour mezzo seule dans une version de 1873 qui cependant ne suscita aucun enthousiasme. L'oeuvre augmentée d'un chœur dans une seconde version suscitera enfin un

tonnerre d'applaudissements, mais Franck était mort avant de vivre son succès; Il y est question du salut de l'humanité sauvé par un élan fraternel (ce même sentiment qui inspire le dernier mouvement de la 9è de Beethoven). Aujourd'hui le texte de l'oratorio trop manifestement emphatique, est délaissé... pour l'interlude purement orchestral qui en a été extrait : daté de 1873, la matière de l'interlude d'un wagnérisme réassimilé, superbement original, annonce l'écriture de la Symphonie en ré, sommet symphonique beaucoup plus tardif (1889).

La Symphonie n°5 en fa majeur, op.76 de Dvorak est créé à Prague en mars 1879 affirme une puissance d'inspiration en particulier dans son ultime mouvement qui annonce la grande réussite de la Symphonie new yorkaise du Nouveau Monde n°8, créé au Carnegie Hall en décembre 1893. Dans l'Andante règne la douce et mélancolique rêverie slave (doumka) ; dans le dernier mouvement (allegro molto), Dvorak semble préparer le rayonnement d'une joie pleine et irrésistible d'autant plus expressive et saisissante que lui précède un balancement imprévisible entre ivresse, exaltation et angoisse aux racines certainement autobiographiques. La Symphonie profite de la rencontre à Vienne avec Brahms dès 1873, lequel l'inspire musicalement et l'aide concrètement à éditer ses oeuvres... C'est un période décisive pour le compositeur né en Bohême qui peu à peu gagne une stature européenne. Plus composite que celle de Smetana, l'écriture de Dvorak profite de son ouverture vers les auteurs germaniques : il fixe d'emblée le cadre et les enjeux de la symphonie tchèque, tout en cultivant la très forte spécificité slave et hongroise en rapport avec ses origines. De retour dans en Tchékoslovaquie, Dvorak accentue et colore encore davantage son écriture symphonique avec Russalka de 1900, clair manifeste d'une âme musicienne qui a la nostalgie émerveillée de sa propre culture.

César Franck

Rédemption, interlude symphonique

Camille Saint-Saëns

Concerto n°2 pour piano et orchestre en sol mineur, op.22

Antonín Dvorák

Symphonie n°5 en fa majeur, op.76

Carole Carniel, piano

Claude Schnitzler, direction

Orchestre Symphonique Région Centre-Tours

[Samedi 15 février 2014 – 20h](#)

[Dimanche 16 février 2014 – 17h](#)

conférences autour du concert

Samedi 15 février à 19h00 – Dimanche 16 février à 16h00

Grand Théâtre – Salle Jean Vilar

Entrée gratuite

**CD. French Romantic Cantatas,
Cantates romantiques
françaises. Karine Deshayes,
mezzo soprano.**

CD. French Romantic Cantatas, Cantates romantiques françaises. Karine Deshayes, mezzo soprano. La valeur de ce nouvel album tient à son sujet : la Cantate académique. Il s'agit bien de démontrer la très haute qualité d'écriture (d'essence lyrique et dramatique) d'un genre qui inspire ici de réels accomplissements (donc en

particulier au milieu des années 1830, pleine période romantique). La Cantate romantique, en témoignent celles nombreuses de Berlioz, a suscité d'indiscutables génies musiciens, futurs compositeurs d'opéras... qu'il faudra bien un jour ou l'autre dévoiler enfin. Concernant ce programme, les deux partitions majeures demeurent la cantate Circé de Cherubini de 1789 et cette Velléda de Boisselot (1836), aînée de celle de Dukas, lui aussi poète inspiré par le profil de la gauloise magnifique. Circé confirme la finesse d'écriture d'un Cherubini qui a l'ampleur et le raffinement des plus grands. La couleur s'invite aussi dans une texture très virile (bassons graves et austères, d'une sinueuse et voluptueuse activité). Certes, il ne s'agit pas d'une Cantate pour le Prix de Rome, mais l'oeuvre tout en affirmant la place de Cherubini en France, indique très clairement les origines et la source auxquelles s'abreuvent les jeunes académiciens au début du XIXe, tel Boisselot... Qualité déclamatoire, précision et justesse prosodique, puissance parfois sauvagerie qui annonce sa Médée de 1797.

Circé, Velléda ... furieusement

romantiques

La Velléda de Boisselot de 1836, oeuvre d'un Prix de Rome accomplit la forme de la cantate pour voix seule, comme Berlioz au début des années 1830 (ultime offrande dans ce format a voce sola). Cette Velléda, contemporaine des grands accomplissements romantiques à l'opéra (Les Huguenots de Meyerbeer ou Lucia di Lammermoor) s'articule en trois airs d'après Chateaubriand : la druidesse, éprise du consul Eudore, mène malgré elle son peuple à la mort assurant la victoire des romains... C'est en filigrane la soeur de Norma : même passion foudroyée sur l'autel de la guerre, même femme amoureuse détruite et trahie, et aussi fille endeuillée, terrifiée par une horreur... qui finit suicidaire (sur la lame de sa serpe d'or) : une figure passionnante, propice à un superbe traitement musical et linguistique.

Le druidisme de Boisselot s'accomplit ici avec éclat et surtout des couleurs et nuances en une langue âpre, mordante à laquelle Karine Deshayes apporte une flamme passionnante (soprano ample et très incarné... sur les traces évoquées de la Falcon). L'orchestre sait étager avec fureur les clameurs de la bataille lointaine avec ce gong pathétique et tragique qui marque le début du combat effrayant et décisif. Dans l'esprit, Boisselot synthétise et Berlioz et Bellini, sachant évidemment (dès la harpe d'ouverture) recueillir les fruits de la mélopée enivrante et langoureuse, la langueur étant du reste la véritable nature de Velléda : une ivresse des sens qui la mène au suicide. Le cd nous restitue l'étoffe passionnelle de l'héroïne avec une voix féminine idoine quand la création de la cantate fut plutôt confiée à ... un ténor (pénurie de chanteuses alors).

L'air de Nérïs (Ah nos peines seront connus) extrait de Médée de Cherubini souligne l'orchestrateur et mélodiste indiscutable avec la couleur du basson très mis en avant, en

relation avec la haute virtuosité de l'école française d'alors.

Aux côtés de Circé et de Velléda, **l'Ariane de Hérold (1811)** fait un peu tâche. Plus tardive et plus » grise » et uniforme, elle n'est pas la meilleure oeuvre du compositeur. Elle éclaire plutôt la carrière du jeune musicien académique (20 ans). L'élève de Méhul se remettra à l'ouvrage l'année suivante pour décrocher le Prix de Rome, en digne « moderne », plus habile encore dans la modulation harmonique, nerf dramatique sous-jacent de l'action lyrique.

Outre les deux cantates majeures de l'album, chef et musiciens redoublent d'engagement habile pour le cantabile et la fureur parfois brouillonne de l'ouverture de Cherubini (nouvelle version réorchestrée par l'auteur en 1820), mais aussi ce frénétique émergeant dans Circé (Cherubini préfigure en cela l'arc tendu d'un Spontini). Tandis que la Velléda de Boisselot s'affirme indiscutablement parmi les oeuvres les plus convaincantes du programme. [Pour juger de la valeur des oeuvres ici ressuscitées \(et donc recréées\), visionnez notre reportage vidéo exclusif : Cantates romantiques \(Boisselot, Cherubini...\) par Karine Deshayes.](#) Réserve : la prise de son trop réverbérée dans une église impropre pour la nature fiévreuse et lyrique et théâtrale des Cantates ici abordées. On a compris que les cantates couronnées par le Prix étaient jouées avec orchestre sous la coupole de l'Institut mais cette résonance d'église reste hors sujet.

French Romantic Cantatas, Cantates romantiques françaises. Cherubini (Circé, air de Nérès), Boisselot (Velléda), Hérold (Ariane). Karine Deshayes, mezzo soprano. Opera Fuoco. David Stern, direction. 1 cd Zig Zag ZZT337. Enregistrement réalisé à Paris, église Notre-Dame du Liban en mars 2013. Durée : 1h17mn.

Poitiers, TAP : 9 concerts classiques en 2014 (janvier-juin 2014)

Poitiers. TAP : 9 concerts classiques en 2014. Institution pluridisciplinaire, le TAP (Théâtre Auditorium de Poitiers) excelle dans sa diversité métissée, généreuse dans son invitation vers les cultures du monde méditerranéen. Le fil rouge de cette saison est bien la Méditerranée, mais pas seulement. Chaque année, il s'agit aussi de mettre l'accent sur le travail des orchestres associés au lieu : trois phalanges dont le profil et les répertoires sont complémentaires aux deux autres. **Orchestre Poitou-Charentes** au vaste répertoire, **Orchestre des Champs Elysées** (qui jouant sur instruments d'époque, offre une interprétation particulièrement pertinente dans le sillon de la pratique historiquement informée, se dédiant en particulier aux compositeurs classiques et romantiques, connus ou méconnus), c'est enfin **Ars Nova** qui explore les écritures modernes et se dédie aux créations... Outre la vitalité musicale d'un lieu d'accueil pour des instrumentistes aguerris, le TAP favorise également plusieurs chantiers non classiques qui associent aux professionnels, les musiciens issus des conservatoires du territoire. Rencontres, partages, émulation n'ont jamais été aussi présents en 2014. [Voici les concerts à l'affiche du TAP, jusqu'en juin 2014.](#) Faîtes comme nous : n'hésitez pas à faire une halte enivrante au TAP de Poitiers. D'autant que la salle des concerts, bénéficie de l'une des acoustiques les plus modernes et les plus séduisantes d'Europe.

[Toutes les infos et les modalités de réservations sur le site du TAP, concerts classiques](#)

16 janvier 2014

[**Concert Beethoven, Mozart, Rossini, Hersant
Orchestre Poitou-Charentes**](#)

L'Orchestre Poitou-Charentes s'intéresse à l'une des « petites » symphonies de Beethoven, la deuxième, qui est un véritable festival de bonne humeur. Xu Zhong, chef et pianiste dirige du clavier le magnifique air de concert de Mozart Ch'io mi scordi di te, où l'instrument dialogue amoureuxment avec la voix de soprano. Sophie Marilley, jeune mezzo-soprano suisse qui a déjà chanté de nombreux rôles

mozartiens sur scène, en sera l'interprète. la chanteuse montre une autre facette de son talent en incarnant Rosine, héroïne déterminée et triomphante du Barbier de Séville de Rossini.

En ouverture du programme, le TAP présente une pièce qui a gagné le prix lycéens des compositeurs 2012 de la SACEM : les Fantaisies sur le nom de Paul Sacher de Philippe Hersant, hommage au célèbre mécène de la musique disparu en 1999.

Orchestre Poitou-Charentes

Xu Zhong, direction et piano

Sophie Marilley, mezzo-soprano

Philippe Hersant : Fantaisies sur le nom de Sacher

Gioachino Rossini : Ouverture Una voce poco fa (extrait du Barbier de Séville)

W. A. Mozart : Ch'io mi scordi di te K.505, Parto (extrait de La Clémence de Titus)

L. van Beethoven : Symphonie n° 2 en ré majeur op.36

22 janvier 2014

Quatuor de Jerusalem

Le Quatuor de Jerusalem brille par un parcours discographique sans faute et des apparitions qui suscitent chaque fois la même admiration. A Poitiers, les quatre instrumentistes présentent un programme issu de leurs racines Mitteleuropa : l'un des derniers quatuors de l'autrichien Mozart et ceux des deux compositeurs tchèques, Smetana, le père spirituel de Dvořák auteur de la célèbre Moldau, et Janáček qui a ouvert les portes de la musique moderne de son pays. Le violoncelliste Kyril Zlotnykow joue un instrument ayant appartenu à Jacqueline du Pré et prêté par le chef israélien Daniel Barenboim (son époux).

Alexander Pavlovsky, violon

Sergei Bresler, violon

Ori Kam, alto

Kyril Zlotnikov, violoncelle

W. A. Mozart : Quatuor KV.589

Leoš Janáček : Quatuor n° 1 La Sonate à Kreutzer

Bedřich Smetana : Quatuor n° 1 De ma vie

De février à juin 2014, la suite du calendrier des concerts classiques au TAP met en lumière le travail des orchestres maison, ceux auxquels le théâtre offre une résidence ou un asile privilégié pour l'approfondissement d'un projet : Orchestre Poitou Charentes, Orchestre des Champs Elysées, Ars Nova. C'est aussi la participation des ressources musicales locales fédérées autour d'un chantier prometteur ou d'un seul concert qui engage les forces vives du Conservatoire par exemple.

Le 20 février (auditorium, 19h30), l'Orchestre des Champs Élysées sous la direction de **Louis Langrée** joue un programme de musique française : **Debussy, Fauré et Chausson...** En marge des représentations de Pelléas et Mélisande de Debussy qu'il donne à l'Opéra Comique, l'Orchestre des Champs-Élysées présente un programme aux esthétiques très différentes. Le Prélude à l'après-midi d'un Faune, premier feu d'un impressionnisme sonore magique, peut s'entendre comme un antidote hypnotique aux vénéneuses résonances wagnériennes de la symphonie de Chausson, immense chef-d'œuvre d'un compositeur qui a très peu produit, mais à quel niveau ! La pièce de Maeterlinck Pelléas et Melisande a été une source d'inspiration notamment pour Schönberg et Sibelius. Peu avant que Debussy n'en tire à son tour son célèbre drame lyrique (créé en 1902), Fauré lui consacra une très belle musique de scène pour une représentation... en anglais, à Londres ! L'orchestre plus habitué à travailler les classiques Viennois (Mozart et Haydn) ou Beethoven, sort de son habituel répertoire germanique, guidé par Louis Langrée, fervent amateur de romantisme français.

Le 20 mars 2014 (auditorium, 19h30), Concert Ravel, Ibert et Offenbach par l'Orchestre Poitou Charentes (Fayçal Karoui, direction). Pour l'anniversaire du début de la grande guerre, l'Orchestre Poitou-Charentes interprète Le Tombeau de Couperin de Ravel, -introspection historicisante, une œuvre écrite à partir de 1914. Les six pièces qui la composent sont un hommage à des amis de Ravel morts au front, dans une forme qui rappelle la musique baroque Grand Siècle, emprunte de nostalgie, d'élégance et de raffinement (dans les couleurs instrumentales), de poésie surtout, méditative et pudique. Le programme croise ensuite le raffinement du Concerto pour flûte d'Ibert (soliste : Magali Mosnier, flûte) et la fièvre légère et élégante de Manuel Rosenthal quand il

adapte en un florilège irrésistible, les rythmes trépidants d'Offenbach. Même légère, la musique française sait séduire par sa subtilité toutes en couleurs.

Le mois de mai est particulièrement riche : place tout d'abord **le 6 mai (auditorium, 20h30)** à l'**Orchestre des Champs Elysées** sous la direction de son fondateur et chef historique **Philippe Herreweghe** dans une partition peu jouée et peu connue (à torts) de [Beethoven : Les Créatures de Prométhée](#), ballet en une ouverture et trois actes pour le chorégraphe italien Salvatore Vigano. Dans cette oeuvre oubliée créée à Vienne le 28 mars 1801 (quand Haydn a livré son chef d'oeuvre testamentaire, La Création), Beethoven compose plusieurs thèmes qu'il recyclera dans sa fameuse Symphonie Héroïque.

Paysages sonores. Comme les cubistes intègrent dans leurs toiles les éléments de la vie réelle (journaux, paille de chaise, vrais papiers peints...), les compositeurs puisent dans la nature, des sons eux aussi réels et concrets (chants d'oiseaux, tempête, éclair et tonnerre, ...), le concept de paysage sonore ainsi né dans les années 1970 se développe poursuivant l'oeuvre des anciens (Cris de Paris de Clément Jannequin, Pastorale de Beethoven...). [Le concert du 15 mai \(théâtre, 20h30\)](#) propose l'oeuvre de trois compositeurs librement inspirés des sons de la nature, paysages sonores d'une verve poétique souvent déconcertante et surprenante. Oeuvre de Ferrari, Hudry et Spiropoulos (Ensemble instrumental Ars Nova, avec Géraldine Keller, chant)

Le dernier concert de mai au TAP, le 23 (auditorium, 20h30) présente un travail spécifique mené par l'Orchestre des Champs Elysées et le TAP et qui implique [le chœur et l'Orchestre des Jeunes dans l'interprétation de la Gran Partita de Mozart et la Messe D 872 de Schubert](#). 50 choristes, une dizaine d'instrumentistes issus des conservatoires régionaux travaillent ensemble autour du programme dont les défis sont autant instrumentaux (extraits de la Sérénade Gran Partita de Mozart) que vocaux (la Deutsch Messe de Schubert s'articule autour d'un texte en allemand. La professionnalisation des jeunes musiciens se réalise dans l'interprétation très encadrée (Marcel Ponseele, préparation) de ces deux oeuvres majeures du classicisme et du préromantisme. Matthias von Brenndorf (direction).

Enfin deux concerts concluent la saison musicale 2013-2014 du TAP, programmés en juin. [Le 4 \(auditorium, 20h30\)](#), récital de piano à quatre mains, celles de Jean-Claude Pennetier et de Christian Ivaldi dans un programme Schubert (Sonate D 617) et Mozart (Sonates K521 et K497).

Et pour [la fête de la musique \(le 21, concert gratuit : auditorium à 15h puis 17h\)](#), rien ne vaut les musiques aérées accessibles du génie de la musique de film, l'indépassable Nino Rota (Suite d'orchestre de La Strada) auquel répond la Symphonie n°2 de Mikis Theodorakis (extraits).

9 concerts classiques, 9 rv événements à Poitiers
jusqu'en juin 2014

Strauss : Hélène d'Egypte (1928)

Dossier opéra. Richard Strauss :
Hélène d'Egypte (1928). Genèse,
enjeux, synopsis. Hélène
d'Egypte ou Hélène Egyptienne ...
Avec Elektra, Daphné, L'Amour de
Danée, Hélène égyptienne raconte
un épisode (inédit voire
imaginaire) de l'histoire
antique. Strauss n'a cessé

d'illustrer la force et la violence des mythes inspirés par
l'Antiquité et la mythologie grecque. Mais dans deux
directions apparemment antinomiques qui ne manquent pas
d'enrichir la tension de chaque ouvrage : d'une part, la
flamboyance d'une orchestre suractif, philharmonie permanente
exprimant, commentant, infirmant parfois le chant des
protagonistes sur la scène ; d'autre part, l'intimisme ardent
d'une écriture ciselée qui, mettant en avant le verbe (au
point d'être taxé souvent de bavardage), sert surtout les
dialogues entre les héros. Entre comédie verbale où règne le
chambrisme du chant, et de superbes évocations orchestrales
qui convoquent la profondeur de sentiments sertis ou qui

rendent tangibles souffle et spectaculaire de l'épopée héroïque et légendaire, chaque chef doit trouver le juste équilibre comme la bonne dynamique pour préserver, la solennité des tableaux, l'intelligibilité du texte et la continuité de l'action théâtrale.

Hélène d'Egypte, opéra psychologique

En outre, au moment de la conception théâtrale, Strauss et son librettiste entendent éclairer la cohérence psychologique de chaque personnage et aussi servir un thème que le compositeur aime illustrer sous l'influence du poète **Hugo von Hofmannsthal** avec lequel il a constitué un duo miraculeux : **la métamorphose** qui révèle le héros ou l'héroïne à leur véritable identité, dyonisienne ou apollinienne, introspective et solitaire ou compatissante, altruiste et fraternelle. Exclusion ou intégration, chaque protagoniste fait l'expérience d'une » catastrophe » qu'il partage avec le spectateur tout au long du drame jusqu'à l'accomplissement de la scène finale qui en est la résolution ultime. Le cas le plus flagrant ici en est la dernière scène de Daphné où la nymphe fusionne avec la nature en se métamorphosant en arbre laurier, car depuis le début pourtant sollicitée par le désir

du berger Leucippe et d'Apollon dans un premier temps, Daphné n'aspire qu'à réaliser sa nature contemplative et apollinienne, écartant définitivement toute sensualité charnelle. En fin d'action, elle réalise parfaitement son essence solitaire et abstraite. Elle se pétrifie (au sens premier du terme) : quittant son enveloppe humaine et organique pour un état non émotionnel.

révélation de sa nature profonde

Il s'agit dans tous les cas d'effacer l'oeuvre des artifices et des intrigues pour affronter en un rituel irréversible et décisif voire salvateur, la vérité pour chacun. Cette révélation ne peut se réaliser sans le concours de l'autre : rencontre, confrontation, compréhension profonde ... Tel serait le sens profond de l'opéra **Hélène d'Egypte**, une clé de compréhension qui explique la structure et la dramaturgie de l'opéra conçu par Hofmannsthal et Strauss. L'ouvrage sera ensuite révisé par le chef Clemens Kraus avec l'aval du compositeur en 1933. Il s'agit de la dernière oeuvre recueillant les fruits d'une prodigieuse collaboration, celle de Strauss et de son librettiste, le poète Hofmannsthal qui devait mourir en 1929.

le salut d'Hélène passe par la conscience de Ménélas

Hofmansthal choisit de faire d'Hélène une anti Isolde, femme séductrice (douée de toutes les séductions orientales) tournée non vers la nuit extatique, en une ivresse nocturne qui dissout toute conscience (Isolde au II)èe acte de Tristan und Isolde de Wagner), mais vers la lumière pour affronter le regard de l'époux qu'elle a trompé (avec Paris) : Ménélas voit ainsi sa femme revenir à lui : saura-t-il lui pardonner ? La volonté d'assumer sa faute fait d'Hélène une figure admirable de loyauté recouvrée ; elle permet surtout à Ménélas d'évoluer au delà de ses propres limites. Le couple se trouve sublimé et transfiguré par cette expérience désormais vécue à 2. Les deux concepteurs inventent l'épisode d'Hélène en Egypte (après l'épisode homérique qui évoque surtout le siège de Troie pour y délivrer la belle retenue captive).

Revenue de son amour pour Pâris jà Troie, Hélène paraît ici comme coupable et fautive, souhaitant s'amender vis à vis de son époux de l'infidélité qui la ronge et la détruit. L'épisode égyptien est pour Hélène, l'histoire de sa rédemption non plus comme sirène sensuelle mais comme épouse et femme loyale.

A ses côtés, Ménélas (qui incarne comme l'ordre moral un rien psychorigide : la raison, le mariage, les lois de la famille) éprouve aussi les étapes d'un itinéraire en métamorphoses qui le mène du mari cocufié pétrifié dans son humiliation vers un être nouveau capable de se régénérer et de pardonner à Hélène. Strauss et Hofmannsthal permettent donc deux carrières simultanées et presque parallèles dont l'une permet la rédemption de l'autre, et vice versa. Ménélas tente de se défaire de la collectivité masculine (conforme, absente au changement) pour atteindre cette individualité absente au départ, qui lui permet ensuite d'exprimer et de vivre enfin le salut du pardon. Hélène, l'Hélène polygame de l'Orient, séductrice collectionneuse d'aventures et de conquêtes souhaite elle aussi un nouveau statut ou une nouvelle conscience, appartenir entièrement à son époux, être reconnue de lui, être pardonné de ses fautes passées.

Il y a bien un parallèle avec *La femme sans ombre* : contrairement à l'Empereur, Ménélas ici évolue et change spirituellement, passant de la pétrification psychique au pardon, Ménélas peut enfin comprendre son épouse et l'aimant pour ce qu'elle est viscéralement, refonder leur mariage contre le mensonge d'une frivolité sensuelle. De même, les

personnages clés de l'Impératrice comme de la Teinturière illustrent ce passage de l'égoïsme narcissique (la première veut une ombre, la seconde veut s'enivrer au bras du jeune homme fantomatique) à l'amour pur réconciliant les époux. C'est aussi l'application du principe de l'allomatie : chaque destin se trouve dépendant les uns des autres. Aucun être ne peut réaliser son salut sans le concours de l'autre. Une belle allégorie de la compassion et de la fraternité.

Là encore, la fresque antiquisante sert un drame construit comme l'approfondissement d'une reconnaissance partagée (qui s'achève par l'apologie du couple comme La Femme sans ombre), d'un humanisme individuel aussi (car la réussite des deux dépend de la transformation individuelle de chaque) ; une révélation vécue à deux qui prend souvent la forme d'un théâtre domestique car comme c'est le cas de beaucoup d'opéras de Strauss, contredisant la flamboyance symphonique de la fosse (ou plutôt la complétant et l'enrichissant), l'ouvrage est très bavard, imposant toujours la force et la tension du texte, un verbe souvent symbolique et spirituel, propre à l'idéal fraternel et humaniste de Hugo von Hofmannsthal. Ici le mythe rejoint le réalisme d'un fait divers.

Synopsis

Acte I. Les sortilèges d'Aïthra sauve Hélène de Ménélas. Sur son île non loin du littoral égyptien, Aïthra attend le retour de son amant Poséidon. La conque omnisciente lui dévoile alors ce que se trame sur l'océan : sur un navire proche de l'île, Ménélas furieux tente de tuer son épouse traîtresse Hélène. Aïthra suscite une terrible tempête pour sauver la femme ; le couple fait naufrage sur l'île. Aïthra pour tromper Ménélas lui fait boire la coupe de l'oubli : la magicienne l'informe

que la guerre de Troie reprend et qu'Hélène l'attend toujours en son palais égyptien. En outre, Hélène régénérée (à qui Aïthra a fait boire un filtre de jouvence !) paraît dans toute sa beauté saisissante : Ménélas pense alors avoir réellement tuer Hélène et Paris ; son épouse fidèle l'attend toujours, alors qu'à Troie, il s'agissait d'une illusion fantomatique.

Acte II. Une oasis dans une palmeraie de l'Atlas. Ménélas et Hélène sont accueillis par les vassaux d'Aïthra : Altaïr, prince de l'Atlas et son fils Da-ud ; ces deux derniers éblouis par la beauté d'Hélène lui font aussitôt une cour assidue. Ménélas qui pense cependant avoir tué Hélène et Paris, doute de l'identité de celle qui prétend être Hélène. La jeune beauté décide alors d'affronter son destin : elle fera boire le philtre du souvenir à son époux soupçonneux pour qu'il comprenne ce qu'elle a fait, pour qu'il lui pardonne, comprenant enfin son désarroi et sa volonté refonder leur couple dans la fidélité et le mariage. Le miracle se produit : Ménélas reconnaît sa femme et l'accepte par amour. Ménélas tue Da-ud et Althaïr doit se soumettre après l'intervention de Poséidon prié par Aïthra. Apologie du couple refondé, le tableau final voit leur fille, Hermione, conduire ses parents pacifiés, Ménélas et Hélène jusqu'à Sparte.

CD

La seule version digne d'intérêt demeure la lecture d'Antal Dorati, à la tête du Detroit Symphony Orchestra (dont il fut directeur musical de 1977 à 1981), enregistrée à Detroit en 1979. Inimaginable aujourd'hui depuis la crise financière, le projet s'avère aussi somptueux que pertinent, à la mesure d'une partition autant vocale que symphonique. La distribution étonne par sa

fine caractérisation : **Barbara Hendricks** (Aïthra féminine et complice d'Hélène, entre amoureuses, le courant passe et cette Aithra est bien une fidèle protectrice pour la jeune grecque ; en dépit d'un piètre allemand, la soprano offre d'Aithra un portrait tendre et ardent); à ses côtés, l'Hélène de **Gwyneth Jones** est stupéfiante, d'embrasement lyrique, une muse hollywoodienne qui se montre de plus en plus proche de Ménélas (honnête Matti Kastu aux aigus trop faibles et savonnés). Déjà l'Altair de **Willard White** accroche l'écoute par sa noblesse débordante : arrogance et nervosité du prince oriental, vite éconduit. Les mille couleurs de l'orchestre offrent une fresque toute en accents, vitalité, rugissements, mais aussi ivresse flamboyante (les deux finals) sont ici passionnants. Une nuance d'humanité cependant manque à cette intégrale très recommandable. 2 cd Decca.

Lire aussi notre [dossier spécial Hélène d'Egypte](#)

Andreas Scholl, portrait (2013)

Télé, ARTE. **Andreas Scholl, contre ténor, le 19 janvier 2014, 0h10** ... Le quadra haute-contre allemand Andreas Scholl (né en 1967) a marqué l'interprétation du répertoire baroque (Purcell, Bach, Haendel...) dans les années 1985-2010 grâce à une voix d'une remarquable onctuosité flexible qui l'a distingué d'entre ses pairs.

Incarnant alors l'idéal vénéré des Farinelli ou Senesino et Cafarelli, le timbre aigu du chanteur n'a cessé de fasciner et

de troubler. Quoi de plus déconcertant qu'un homme chantant avec des aigus féminins, jouant sur scène de plusieurs identités ... ?

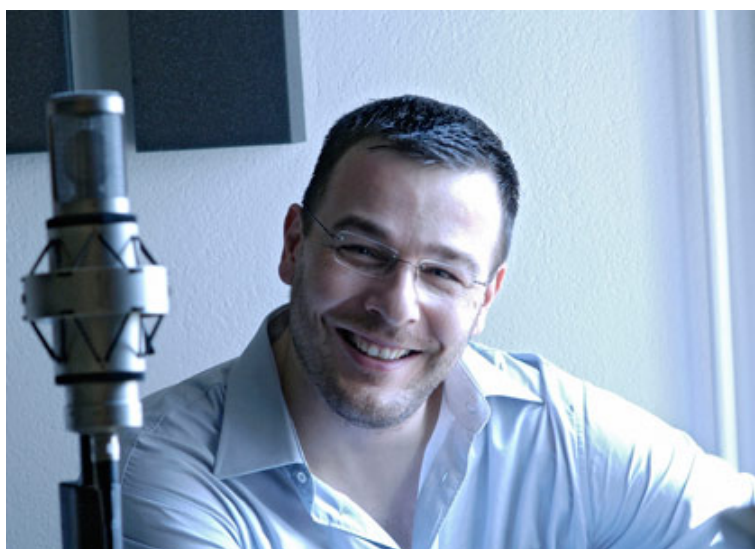
portrait du contre ténor Andreas Scholl

l'aventure des castrats

Une voix pour César

Arte, Dimanche 19 janvier 2014, 0h10

Riche d'une expérience de vingt ans comme chanteur professionnel, **Andreas Scholl** se livre ici : il explique comment il a conservé sa voix d'enfant malgré la mue... Mais une technique solide ne suffit pas pour interpréter : l'art du chanteur doit aussi

maîtriser les qualités d'un acteur. Comme professeur à l'école de musique de Mayence, le haute contre qui prend sa retraite peu à peu, commente et explique ce qui fait aujourd'hui les qualités d'un bon haute contre...

Documentaire de Manfred Schyko (Allemagne, 2013, 51 mn).

Son dernier album chez Decca remonte à mars 2012 (Cantates de Bach). En voici la critique que rédigeait alors notre collaborateur Camille de Joyeuse :

La voix a perdu de son élasticité, cette suavité première, naturellement lumineuse et éclatante... En revanche, elle a gagné en intelligence d'élocution, en justesse et intensité stylistique : le Bach d'Andreas Scholl est un acte profondément investi, aux aspérités nouvelles plus proche du cœur que d'un hédonisme vocal ailleurs... si lisse et ennuyeux chez bon nombre de ses confrères dont la surprise du timbre passée, fait place souvent à ... un vide sidéral quant au phrasé et à l'expressivité ; souvent s'agissant des altos (et sopranos) masculins, l'ennui perce vite, laissant criante une indifférence totale à un chant souple et surtout vivant; ici, rien de tel; au contraire, Andreas Scholl incarne une évolution très intéressante de sa voix et de sa tessiture, preuve qu'on peut chanter longtemps et bien... parce que les choix de répertoire, intelligents et opportuns, ont ménagé le cœur du timbre... Prudence et sagesse de l'interprète, plutôt rares chez les chanteurs.

D'emblée, la cohérence du programme révèle un regard réfléchi et très personnel: se dessine ainsi un chemin en spiritualité qui pourrait synthétiser toute l'expérience fervente dont Bach laisse un témoignage parmi les originaux et les plus poignants du baroque sacré; Il ne s'agit pas seulement de sélectionner les cantates correspondant au timbre du contre-ténor; il est aussi question d' un parcours poétique et spirituel dont le sens se réalise grâce à la très fine continuité et correspondance des thèmes abordés dans les textes des cantates

ainsi abordées et combinées.

Elévation, spiritualité, ferveur

La blessure de la voix illumine la prière dialoguée avec le hautbois soliste de l'air du début de la BWV 82: Ich Habe genug... (1727: cantate originellement pour basse pour la fête de la Purification, que le contre-ténor allemand chante dans la version alternative pour mezzo, cordes et hautbois: climat serein et apaisé qui pourtant grâce à cette attention aux mots se fait monologue palpitant, subtilement incarné; caractère intimiste d'une brûlante vérité dans l'articulation ciselée du verbe. C'est la certitude du croyant touché par la grâce angélique de l'Enfant (air central qui est le plus développé: Schlummert ein, ihr matten Augen...).

Contrepointant le chemin introspectif touché par le Mystère de la 82, la 169 frappe par son climat d'emblée plus jubilatoire, d'une gaieté d'abord délicieusement portée par l'orgue introductif; Andreas Scholl convainc dès son premier air parfaitement préparé par l'arioso précédant: certitude à nouveau du croyant dont le cœur sans jamais dévier de sa route, se réserve à Dieu; contre les illusions du monde terrestre dont l'air d'une très subtile et douce gravité désigne la vanité, la voix ouvre tout un horizon céleste ; Le parcours de l'âme implorante qui aspire à la fin de délivrance est enfin accompli dans la sélection des deux airs finaux: récitatif accompagné de la BWV 161, auquel l'air aux cloches de la BWV 53 apporte l'ultime réponse en forme de résolution pour tout le programme.

Si les instruments manquent de subtilité, le chant expressif, précis, naturel et très juste d'Andreas Scholl préserve l'approfondissement spirituel déposé dans le texte: vision de la dernière heure éprouvée ici comme une béatitude pacifiante.

L'aboutissement de toute quête spirituelle. La sincérité du style, la justesse de l'intonation touchent indiscutablement. Magnifique récital. Superbement conçu.

Andreas Scholl, contre-ténor: Jean-Sébastien Bach, Cantates BWV 82, 169, + extraits des BWV 150, 200, 161, 53. Andreas Scholl, contre ténor. Orchestre de chambre de Bâle. 1 cd Decca. Enregistré en janvier 2011 en France. Ref: 478 2733

En 2008, Radio Classique dédiait un portrait au contre ténor Andreas Scholl. Voici la notice qu'écrivait alors notre rédacteur Ernst van Beck :

Révéle à partir de 1990, alors qu'il avait à peine dépassé la vingtaine, Andreas Scholl poursuit une carrière sans faute de goût, imposant son timbre lumineux, souple et angélique, saisissant par l'égalité de son émission et aussi une absence de vibrato expressif... Après René Jacobs, c'est le grand « Bill » (William Christie) qui le repérant au cours d'une audition, lui offre d'enregistrer la partie d'alto dans le Messie de Haendel (1994). Sa carrière était lancée: Cantates de Bach, Monteverdi, Vivaldi, puis une collaboration long terme avec Philippe Herreweghe, dans les champs élyséens composés par le Cantor de Leipzig (Messe en si, Passion selon Saint-Jean et selon Saint-Matthieu...). Timbre raffiné, diseur des climats plus discrets et allusifs, le contre-ténor allemand, âgé de 40 ans (né le 10 novembre 1967), séduit toujours autant en ange, évangéliste, verbe sacré incarné, plutôt que caractère de la scène lyrique.

Richard Wagner: Le Crépuscule des Dieux Paris, Opéra Bastille. Du 21 mai au 16 juin 2013

Du 21 mai au 16 juin 2103 (et pour 7 représentations très attendues), Philippe Jordan dirige le Crépuscule des dieux, concluant ainsi la Tétralogie de Wagner : c'est la suite du Ring du bicentenaire 2013 et la reprise d'une production déjà présentée en juin ... 2011.

Le mythe de Siegfried (héros sacrifié dans le théâtre wagnérien) a inspiré dès son origine, le projet de Wagner...

Dukas: Ariane et Barbe-Bleue (Denève, Liceu, 2011)

Barcelone, juin 2011 : le Liceu accueille la production créée en 2005 à Zurich, essentiellement fermée, en un espace sans guère de porte de secours, où chaque encadrement menace. D'ailleurs, Claus Guth refuse toute échappée, y compris l'allusion à l'aube printanière...

Pietro Nardini: 6 Quatuors florentins, 1782 (Eleusi, 2012) 1 cd Brilliant classics

Pietro Nardini: 6 Quatuors florentins, 1782 (Eleusi, 2012). Récemment révélés au dernier festival de Saintes (juillet 2012), le jeune et déjà mûr Quatuor Eleusi transfigure ici Pietro Nardini dont ils nous offrent la première intégrale des Quatuors pour cordes, sommet de la littérature italienne chambriste, nourrie d'élégance et de grâce... mozartienne.

Neujahrskonzert, New Year's concert, Concert du Nouvel An à Vienne 2013 Franz Welser-Möst. 1 cd Sony classical

Après une première session en 2011, le chef Welser-Möst revient au Konzerthaus de Vienne pour diriger le Philharmonique de Vienne, un orchestre qu'il connaît bien puisqu'il le retrouve tout au long de l'année dans la fosse de l'Opéra de Vienne dont il est directeur musical.