

Le Voyage Lyrique

Initiation à l'opéra

Giacomo Puccini

Le Vérisme italien

Le Vérisme est un mouvement musical italien de la fin du XIXème siècle. Le credo du Vérisme est résumé dans le prologue de *Pagliacci* de Leoncavallo : « l'artiste écrit pour les hommes et doit s'inspirer de la vérité » : il s'agit de décrire la vie des petites gens telle qu'elle est, sans l'embellir. Les passions humaines - jalousie, amour, envie - et les conditions de vie sont décrites de manière directe, sans les enjoliver et sans romantisme.

On peut apparenter le Vérisme au Naturalisme français. Ses plus célèbres représentants sont Pietro Mascagni (*Cavalleria Rusticana*) et Ruggiero Leoncavallo (*Pagliacci*, *L'Amico Fritz*) ainsi que Umberto Giordano (*Andrea Chénier*). La technique de chant vériste est assez rude et brutale, requérant un grand engagement scénique. Les histoires, toujours réalistes, sont souvent empruntées d'un certain pathos. Le mouvement s'éteindra rapidement au tournant du XXème siècle.

Giacomo Puccini commença par s'apparenter au Vérisme (*Manon Lescaut*, *La Bohème*, *Tosca*, *Il Tabarro*...) avant de s'en détacher progressivement. Il restera toujours attaché à un certain romantisme et au lyrisme italien.

Giacomo Puccini (1858-1924)

Giacomo Puccini est un compositeur qui s'inscrit dans la lignée de l'opéra verdien, lui même héritier du *bel canto*. Comme Verdi, Puccini accordait beaucoup d'attention au choix de ses livrets : il cherchait des situations dramatiques fortes et des personnages intéressants au caractère marqué. Puccini est remarquable par l'originalité de ses mélodies et la grande attention qu'il porte à la qualité de son orchestration et à la création d'atmosphères particulières.

Puccini est né en Toscane en 1858. Il suit une formation en musique religieuse mais à 18 ans il entend *Aida* et se découvre une vocation de compositeur d'opéra.

Son troisième opéra *Manon Lescaut* (après *Le Villi* et *Edgar*) est un succès (1893) qui le rend célèbre auprès du public italien. C'est une œuvre qui se rattache à la jeune école vériste en vogue mais d'un lyrisme plus ardent et passionné. Il signe également sa première collaboration avec les librettistes de *La Bohème*, *Tosca* et *Butterfly*, Luigi Illica et Giuseppe Giacosa.

Entre temps, Puccini tombe amoureux d'une jeune femme mariée, Elvira Gemignani. Ils vivront ensemble et elle lui donnera un fils.

Le Voyage Lyrique

Initiation à l'opéra

A partir de 1891, Puccini s'installe à Torre del Lago, près de Lucca, où il résidera une bonne partie de sa vie.

En 1896 a lieu la première de *La Bohème* à Turin, conduite par Arturo Toscanini, grand ami de Puccini. Il y explore de nouvelles couleurs et s'applique à créer une ambiance parisienne. La ligne de chant reste typiquement italienne. Le succès s'étend rapidement à toute l'Europe.

Suivront *Tosca* (1900) à l'ambiance plus violente, et *Madame Butterfly* (1904).

A partir de 1904, son activité se ralentit. Désormais riche et célèbre, il cherche de nouveaux thèmes et un nouveau public. Ce sera *La Fanciulla del West* au Met de New York, d'une grande originalité harmonique, suivie de *La Rondine* à Monaco en 1917, du *Triptyque (Il Tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi)* à New York, pour finir par *Turandot*, dont la composition longue et difficile sera interrompue par sa mort en 1924 (d'un cancer de la gorge.)

L'œuvre sera tout de même terminée par le compositeur Alfano et créée en 1926, sous la baguette de Toscanini.

La musique de Puccini

- Le style de Puccini, avec peu d'airs et une musique continue sort définitivement des cadres de l'opéra italien traditionnel « airs / récitatifs ».

- Puccini a apporté un développement et une maîtrise de l'orchestre comme aucun compositeur italien avant lui. Il intègre aux formes traditionnelles de l'opéra italien héritées du *bel canto* et de Verdi, des évolutions musicales inspirées des Allemands comme Wagner puis des Français comme Debussy. Mais on retrouvera toujours une passion et un lyrisme tout italien (contrairement à Debussy qui refusait toute mélodie).

Pénétré d'une longue tradition théâtrale, Puccini a la science des planches. Pour lui, un opéra est d'abord une bonne soirée proposée au public. Les repères musicaux sont habilement calculés.

La musique de Puccini reste très populaire : elle touche directement la sensibilité et plaît immédiatement à l'oreille tout en étant extrêmement élaborée.

« Si je ne me sens pas élu, si le livret ne me touche pas le cœur, s'il ne me fait pas pleurer ni rire, s'il ne m'exalte ni me secoue, il n'y a rien à faire, ce n'est pas une chose pour moi. »

« Je ne suis pas fait pour les actions héroïques. J'aime les êtres qui ont un cœur comme le nôtre, qui sont faits d'espérance et d'illusions, qui ont des éclairs de joie et des heures de mélancolie, qui pleurent sans hurler et souffrent avec une amertume toute intérieure ».

G. Puccini.

Le Voyage Lyrique

Initiation à l'opéra

Discographie

Giacomo Puccini

Le Villi, Placido Domingo, Renata Scotto, Leo Nucci, L.Maazel

Manon Lescaut, P. Domingo, M. Freni, R. Bruson dir. Giuseppe Sinopoli, DG

Tosca, Maria Callas, Giuseppe Di Stefano, Tito Gobbi, dir. Victor de Sabata, EMI

Madama Butterfly, Angela Gheorghiu, Jonas Kaufmann, dir. A. Pappano, EMI

La Bohème, Freni, Pavarotti, Harwood, Panerai, Ghiaurov, von Karajan, DECCA

Le Triptyque (Suor Angelica, Il Tabarro, Gianni Schicchi), Freni, Nucci, Pons, dir. Bartoletti,

La Rondine, Alagna, Gheorghiu, dir. A. Pappano, EMI

La Fanciulla del West, C. Neblett, P. Domingo, S. Milnes, Dir. Zubin Mehta, DG

Turandot, Birgit Nilsson, Renata Tebaldi, Jussi Bjoerling, dir. Erich Leinsdorf, RCA

DVD

Manon Lescaut, Covent Garden, P. Domingo, Ki.Te Kanawa, Allen, dir. G. Sinopoli

La Fanciulla del West, Covent Garden, P. Domingo, Carol Neblett, dir. Nello Santi

Turandot, Metropolitan Opera, Domingo, Marton, Mitchell, dir. James Levine

Tosca, Film de Benoît Jacquot, Roberto Alagna, Angela Gheorghiu, R. Raimondi.

Tosca, Placido Domingo, Catherine Malfitano, Ruggero Raimondi; dir. Z. Mehta

Manon Lescaut, Royal Opera House, Placido Domingo, Kiri Te Kanawa, 1983.

La Bohème, Met, prod F. Zeffirelli, T. Stratas, J. Carreras, R. Scotto, dir. J. Levine

Il Tabarro, Met Opera, Domingo, Pons, Stratas, F. Zeffirelli, dir. J. Levine, DG

La Rondine, Met Opera, Alagna, Gheorghiu, dir. M. Armiliato

Madama Butterfly, film de Frédéric Mitterrand, dir. James Conlon

Récitals :

Puccini arias, José Cura, Erato

Nessun Dorma Jonas Kaufmann, Sony

Verismo, Anna Netrebko, DG