

Date du récital/Date of recital: Vendredi 31 mars ou samedi 1er avril 2023/Friday, March 31, 2023 or Saturday, April 1st, 2023

Nom/Name: Caroline Yergeau, mezzo-soprano

Classe de/Class of: Matthew Treviño

These program notes are written by the student performing, and are presented by the student in partial fulfillment of the requirements of their course.

Ces notes de programme sont écrites par l'étudiant-interprète et sont présentées en tant que réalisation partielle des critères de leur cours.

L'amour et la mort : en toute simplicité

5 octobre 1762, Vienne. Herr Johann Thomas von Trattner¹ est assis au *Burgtheatre*, en présence de l'Impératrice Marie-Thérèse et des membres des Cours royale et impériale. La foule attend impatiemment le début de l'opéra *Orfeo ed Euridice*, la seconde collaboration entre le compositeur Willibald Christoforo Gluck et le librettiste Raniero Calzabigi.

Le mythe qui sera présenté sur scène ce soir, Herr von Trattner le connaît bien, puisque c'est l'un des plus utilisés à l'opéra au 17e et 18e siècle². Il s'agit de l'histoire d'Orphée, musicien, poète et prophète mythique de la Grèce Antique, qui pleure la mort de sa femme, Eurydice, mordue par un serpent. Le Dieu Amour, touché par la profondeur de son chagrin, lui permet de descendre aux Enfers pour la ramener parmi les vivants à une condition : Orphée ne doit pas regarder Eurydice avant leur retour sur terre, ce qui s'avère est plus difficile que prévu.

Mais la raison de l'excitation qui règne ce soir au *Burgtheatre* ne réside pas dans le synopsis de l'œuvre. C'est plutôt que, depuis quelques jours, on entend dans tout Vienne qu'avec *Orfeo ed Euridice*, Gluck et Calzabigi veulent révolutionner l'*opera seria* (opéra sur un sujet dramatique), dont la forme est sensiblement la même depuis de nombreuses années. Certains affirment même avoir entendu Gluck qualifier de « ridicule » la manière dont l'opéra italien a évolué. « C'est un peu fort! », pense Herr von Trattner. Quand il a assisté à *Il trionfo di Clelia* de Johann Adolf Hasse ici même, au printemps dernier, il a bien apprécié sa soirée...

¹ Johann Thomas von Trattner est l'imprimeur de la partition en italien et en français d'*Orfeo ed Euridice* en 1762. Sa présence à la première de l'opéra est toutefois du domaine de la spéculation.

² Abert, Anna Amalie. "Preface." In Gluck, Christoph Willibald, Ranieri de Calzabigi, and Hermann Joseph Albert. *Orfeo ed Euridice. Orpheus und Eurydike : (Wiener Fassung von 1762); Azione teatrale per musica in drei Akten*. Kassel: Baerenreiter, 1962.

Les musiciens s'accordent sous la lumière vacillante des feux de la rampe puis, les premières notes de l'ouverture se font entendre. Herr von Trattner n'est pas, pour le moment, surpris. Est-ce que la rumeur serait sans fondement? La musique est belle mais pas révolutionnaire... mais, oh!... un instant... Dès la première scène, les attentes de Herr von Trattner commencent à être déjouées. D'abord, un chœur fait son apparition, ce qu'il n'avait pas vu depuis longtemps à l'opéra, et les progressions harmoniques sortent de l'ordinaire. Aussi, les parties musicales habituellement jouées au clavier sont données à la section des cordes. Ainsi, les récitatifs sont accompagnés par une instrumentation plus élaborée, ce qui réduit la distinction entre eux et les airs chantés. Ces derniers sont aussi simplifiés grâce au retrait des sections fortement ornementées, ce qui met en valeur les émotions du personnage plutôt que la virtuosité des chanteurs. D'ailleurs, cela donne lieu à des airs dont la forme est tout à fait inusitée, par exemple *Chiamo il mio ben così*, le premier air d'Orphée, qui, au lieu du traditionnel A-B-A', fait alterner trois refrains aux textes différents, et des récitatifs. Le public est aussi surpris par l'histoire de Calzabigi, qui se contente d'évoluer autour de trois personnages principaux alors que les libretti les plus en vogue, ceux de Metastasio, en mettent habituellement six en scène. De plus, le fil narratif est simple et sans péripéties secondaires, ce qui contribue à rendre l'opéra facile à comprendre.

Herr von Trattner, comme certains de ses amis férus d'opéras, sort du *Burgtheatre* le sourire aux lèvres, ravi des innovations narratives et musicales. Toutefois, le grand public de Vienne se montre en général plus froid face à *Orfeo ed Euridice* : l'opéra s'éloignerait-il trop de ses attentes?

Aujourd'hui, en 2023, *Orfeo ed Euridice* se retrouve au programme d'*Opera McGill*. Pourquoi? Ce n'est pas parce que le mythe d'Orphée véhicule un message social porteur, même si l'on peut encore être ému par l'intensité des sentiments du poète pour sa femme Eurydice. Ce n'est pas pour rappeler à la population montréalaise la nécessité de craindre les feux des

Enfers et la colère des dieux. Non. L'opéra de Gluck et de Calzabigi est encore monté à notre époque parce que, grâce ou malgré son caractère « réformé », il recèle beauté et vérité. Et aujourd'hui, en 2023, moi, qui ai l'immense privilège d'interpréter le personnage d'Orphée, je me fais un point d'honneur de respecter la vision de Gluck et Calzabigi pour *Orfeo ed Euridice*, vision explicitée dans la préface de leur collaboration subséquente, *Alceste*³, et de m'inscrire dans une recherche de vérité dans l'interprétation, autant sur le plan du jeu d'acteur que du chant.

En effet, tout semble indiquer que dans cette œuvre, la communication des actions dramatiques au public doit primer, ce qui fait en sorte que mon point de départ a été une analyse poussée et précise des motivations, enjeux et stratégies du personnage, de la manière dont elles s'inscrivent dans la musique.

Pour vous donner un exemple, je vous transporte au début de l'acte 2, qui marque l'arrivée d'Orphée aux Enfers. Ici, le but ultime du personnage est évidemment de convaincre les furies de le laisser traverser les portes qui le mèneront à sa bien-aimée. Orphée n'est pas naturellement un héros sans peur et sans reproche mais il a une « arme » redoutable : sa musique. Il devra toutefois décider comment l'utiliser et, alors que le texte de l'air qu'il entonne, *Deh, placatevi*, est redondant, Gluck fournit des pistes interprétatives intéressantes. La première itération de l'air est marquée des exclamations de refus de la part des furies sur la tonique ou la dominante, donc, dans l'harmonie, ce qui confirme qu'ils écoutent la requête qui leur est faite. Lorsque Orphée fait sa seconde tentative, l'air est parsemé de plus de dissonances, qui traduisent à la fois son insistance et sa virtuosité comme musicien. Le chœur tente avec plus de conviction l'ébranler, en lui répondant sur une note qui ne fait pas partie de la tonalité de l'air, mais Orphée arrive à reprendre le contrôle de la tonalité (et de

³ Robbins Landon, H.C. "Some Thoughts on Gluck and the Reform of the Opera." In *Gluck*, edited by Patricia Howard, 401-417. London: Routledge, 2016.

la situation). Par la suite, les interventions des furies restent dans la tonalité et s'espacent de plus en plus, ce qui indique qu'Orphée réussit à les convaincre. Ainsi, la musique m'a suggéré des tactiques différentes pour les trois itérations de l'air : la première consiste à tenter de découvrir les faiblesses de l'adversaire, ce qui implique une certaine insécurité chez Orphée; la deuxième marque le virage en mode attaque, avec un chant plus confiant; la dernière est de maintenir le calme chez les furies, avec une couleur vocale s'approchant de la berceuse.

On peut ainsi constater que Gluck et Calzabigi, avec les innovations qu'ils ont attachées à *Orfeo ed Euridice*, ont fait migrer le personnage-mythe d'Orphée vers une figure incontestablement humaine, ce qui transforme l'opéra en une invitation au public à accompagner Orphée dans son périple, non seulement dans celui qui le mènera aux Enfers, mais dans celui qu'il vivra émotionnellement et dont ce soir, je serai porteuse.

BIBLIOGRAPHIE

- Bourne, Joyce. "Orfeo." In *A Dictionary of Opera Characters*, edited by Oxford University Press. Accessed Sept 24, 2022. <https://global.oup.com>.
- Brown, Bruce Alan. "Calzabigi [Calsabigi], Ranieri." In *Grove Music Online*, edited by Deane Root. Accessed Sept 28, 2022. <https://www.oxfordmusiconline.com>.
- Brown, Bruce Alan, and Julian Rushton. "Gluck, Christoph Willibald, Ritter von." In *Grove Music Online*, edited by Deane Root. Accessed Sept 24, 2022. <https://www.oxfordmusiconline.com>.
- Burkholder, J. Peter, Claude V. Palisca, and Donald Jay. Grout. "Christoph Willibald Gluck (1714-1787)." In *Norton Anthology of Western Music, 8th edition*, edited by J. Peter Burkholder and Claude V. Palisca, 44-67. New York: W.W. Norton & Company, 2019.
- Cartwright, Mark. "Orpheus." In *World History Encyclopedia*, edited by Fiona Richards and al. Accessed Sept 26 sep, 2022. <https://www.worldhistory.org/Orpheus/>.
- Crichton, Ronald. "Gluck in Perspective." *Opera* 47, no. 9 (1996): 1035-1041.
- Gluck, Christoph Willibald, Ranieri de Calzabigi, and Hermann Joseph Albert. *Orfeo ed Euridice. Orpheus und Eurydike : (Wiener Fassung von 1762); Azione teatrale per musica in drei Akten*. Kassel: Baerenreiter, 1962.
- Hayes, Jeremy. "Orfeo ed Euridice (i)." In *Grove Music Online*, edited by Deane Root. Accessed Sept 24, 2022. <https://www.oxfordmusiconline.com>.
- Heimler, Hans. "First Performance: documentary." In *C.W. von Cluck, Orfeo*, edited by Patricia Howard, 53-56. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- Howard, Patricia. "First Performance: speculation." In *C.W. von Cluck, Orfeo*, edited by Patricia Howard, 56-60. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- Karácsony, Noémi. "Christoph Willibald von Gluck and the Dawn of the Reform of Opera." *Musica* 62, no. 2 (2017): 61-72.
- Kennicott, P. "The Reformer Reconsidered: The Operas of Gluck Are Being Performed with Increasing Frequency These Days." *Opera News* 71, no. 3 (2006): 46-49.

Landon, H. C. Robbins. "Some Thoughts on Gluck and the Reform of the Opera." In *Essays on the Viennese Classical Style: Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven*, 22-38. London: Barrie & Rockliff The Cresset Press, 1970.

Noiray, Michel. "Un manifeste en musique." In *Gluck*, edited by Patricia Howard, 188-193. London: Routledge, 2016.

"Orfeo ed Euridice, Gluck." Irish National Opera, Accessed Oct 17, 2022.
<https://operavision.eu/performance/orfeo-ed-euridice#:~:text=The%20first%20person%20to%20sing,French%20opera%20for%20heroic%20characters>.

"Orpheus." In *Encyclopedia Britannica*, Accessed Sept 26 2022.
<https://www.britannica.com/topic/Orpheus-Greek-mythology>.

Rehding, Alexander. "Rousseau, Rameau, and Enharmonic Furies in the French Enlightenment." *Journal of Music Theory* 49, no. 1 (2005): 141-180.

Robbins Landon, H.C. "Some Thoughts on Gluck and the Reform of the Opera." In *Gluck*, edited by Patricia Howard, 401-417. London: Routledge, 2016.

Singher, Martial. "Gluck, Orfeo ed Euridice." In *An Interpretive Guide to Operatic Arias : A Handbook for Singers, Coaches, Teachers, and Students*, 51-53. University Park: Pennsylvania State University Press, 1983.

Thomason, Paul. "Gluck's Orfeo and Euridice." *The Metropolitan Opera*. Accessed Oct 17, 2022. <https://www.metopera.org/user-information/nightly-met-opera-streams/week-34/program-notes/orfeo-ed-euridice/>