

Carnet spectacle

OPÉRA
ORCHESTRE
NATIONAL
MONTPELLIER
Occitanie Pyrénées-Méditerranée

PEER GYNT

Edvard Grieg

12 et 13 jan 2018 à 20h
Opéra Berlioz/Le Corum

OPÉRA
ORCHESTRE
NATIONAL
MONTPELLIER
Occitanie Pyrénées-Méditerranée

Valérie Chevalier
directrice générale,
Michael Schönwandt
chef principal

Bibliographie

- Yves Chevrel, Lieven D'Hulst, Christine Lombez (éd.), *Histoire des traductions en langue française*, Rieux-en-Val, Verdier, 2012.
- François-René Tranchefort (éd.), *Guide de la musique symphonique*, Paris, Fayard, 1986.
- Jean et Brigitte Massin (éd.), *Histoire de la musique occidentale*, Paris, Fayard, 1985.
- Maurice Prozor, *Peer Gynt, poème dramatique en cinq actes*, traduction française, Paris, Perrin et Cie, 1899.

Iconographie

photographies et croquis de costumes © Le Lab Clarac-Deloeuil

PEER GYNT

Opéra Berlioz/Le Corum

Vendredi 12 janvier et samedi 13 janvier 2018 à 20h

Objet Musical Créatif,
commande de l'Opéra de Limoges,
producteur délégué, en coproduction avec
l'Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie
et Le Lab Clarac-Deloeuil

Michael Schönwandt direction musicale
Jean-Philippe Clarac - Olivier Deloeuil mise en scène,
scénographie et costumes
Christophe Pitoiset lumières
Lodie Kardouss collaboration artistique
Jean-Baptiste Beis vidéo

Philippe Estèphe Peer Gynt
Norma Nahoun Solveig
Marie Kalinine Anitra

Thomas Gornet comédien
Marie Blondel comédienne
Amélie Esbelin comédienne

Noëlle Gény chef de chœur
Chœur Opéra national Montpellier Occitanie
Vincent Recolin chef de chœur
Chœur Opéra Junior
Orchestre national Montpellier Occitanie

Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit
de filmer, enregistrer ou photographier les spectacles

Autour du spectacle :

Flash'Opéra

10 clés pour tout savoir sur l'œuvre
1h avant chaque représentation

Matinée musicologique

samedi 13 janvier 2018 à 17h - Salle Molière

Représentation en audiodescription

samedi 13 janvier 2018

Application Discover Peer Gynt

disponible gratuitement en ligne sur
opera-orchestre-montpellier.fr

Le compositeur : Edvard Grieg

(1843–1907)

Edvard Grieg est né à Bergen en Norvège, le 15 juin 1843, où il meurt le 4 septembre 1907. D'origine écossaise par son père, il reçoit ses premières leçons de piano par sa mère, grande pianiste norvégienne sensible au romantisme allemand. Il entre ensuite au Conservatoire de Leipzig (Allemagne) où il étudie le piano avec le pédagogue et pianiste Moscheles, lui-même élève de Beethoven. Bien qu'il ne soit pas devenu virtuose, Grieg sera, tout au long de sa carrière, considéré comme un très grand instrumentiste.

L'environnement musical dans lequel le jeune Grieg évolue durant ses premières années d'apprentissage musical se compose essentiellement d'influences germaniques. Ainsi, sa musique rappelle parfois le langage de Schumann et d'autres compositeurs allemands.

Malgré cet héritage germanique, Grieg crée avec ses amis – les compositeurs Nordraak et Horneman – le groupe Euterpe visant à défendre la culture scandinave. C'est après la perte de son ami Richard Nordraak, qu'il va pleinement s'engager dans le « romantisme nationaliste ». *L'Humoresque, opus 6* (1865), recueil de scènes de vie populaire pour piano, en est sa première manifestation musicale.

En 1866, Grieg prend la direction des Concerts de la Société Philharmonique à Christiania, future capitale de la Norvège et y fonde, un an plus tard, l'Académie norvégienne de musique. C'est durant cette période que le répertoire du jeune compositeur s'élargit, avec notamment la composition de 140 lieder dédiés à sa femme et le début de l'écriture des pièces lyriques pour piano (1867), qu'il n'achèvera que trente-quatre ans plus tard.

Peu adepte de l'écriture pour orchestre symphonique mais ayant besoin d'argent, c'est en 1874 que Grieg accepte la commande d'Henrik Ibsen (1828-1906). Ce dernier vient de terminer l'écriture de son drame poétique et philosophique, *Peer Gynt*, dont il souhaite l'adaptation

en musique. Grieg entreprend alors la composition d'une musique de scène, dont la création aura lieu le 24 février 1876 au Théâtre Christiania d'Oslo.

Sa vie durant, Grieg ne cesse de revenir régulièrement à des compositions d'inspiration folkloriques. Ainsi, ce souffle nationaliste lui inspire ses *Vingt-cinq danses et chansons norvégiennes, opus 17* (1869), sa *Ballade en sol mineur, opus 24* (variations sur un thème folklorique), ses *Variations pour deux pianos, opus 51* et deux éléments de ses *Pièces lyriques, opus 54* : *Gaertergut* et *Klokkeklang*.

Enfin, les compositions orchestrales des vingt dernières années de sa vie révèlent un talent rare d'harmoniste et son œuvre ne sera pas sans influencer Debussy ou encore Ravel.

L'écriture orchestrale de *Peer Gynt* aurait posé de grands tracas au compositeur, peu à l'aise, selon ses dires, avec l'univers symphonique. Se considérant comme un piètre orchestrateur, il aurait même souhaité un instant recevoir de Lalo quelques leçons supplémentaires d'orchestration !

Edvard Grieg en 10 dates

- **1843** Naissance à Bergen (Norvège)
- **1848** Il commence le piano
- **1858** Il intègre le conservatoire de Leipzig
- **1863** Constitution à Copenhague du groupe Euterpe pour défendre la musique scandinave
- **1864** Composition de sa *Symphonie en ut mineur*
- **1867** Il fonde à Oslo l'Académie norvégienne de musique
- **1870** Création à Rome du *Concerto pour piano opus 16*
- **1872** L'État norvégien fait de lui un ambassadeur artistique, Grieg peut se consacrer uniquement à la composition
- **1874** Début de la composition de *Peer Gynt*
- **1907** Mort dans sa ville de naissance

Genèse de l'œuvre

« La musique de scène ressemble à celle d'un opéra dont les personnages ne feraient que parler ! »

**Julien Chauvin, directeur musical
du Concert de la Loge**

Selon le traducteur français Maurice Prozor, Henrik Ibsen (1828-1906) n'aurait pas eu comme première intention de faire de son œuvre un drame poétique et philosophique. Ce qu'il comptait écrire, nous dit Prozor, « *c'était une pièce populaire, une sorte de féerie-satire, teintée d'idéal, comme il sied à toute invention scandinave, fût-elle humoristique ou satirique (témoins Les Contes d'Andersen)* ». Ibsen sent le besoin de se laisser aller à quelque folie (ses propres mots) après la tension accumulée durant l'écriture de *Brand*. Ainsi, sa fantaisie poétique le ramène malgré lui aux sources naturelles de la pensée et son ouvrage prend une dimension dramatique et philosophique.

Parmi ses multiples voyages, c'est au cours d'un premier séjour à Rome (vers 1865-1866) qu'Edvard Grieg rencontre Henrik Ibsen, son alter ego dramatique. Quelques années plus tard, Ibsen achève l'écriture de *Peer Gynt* et en 1874, commande à Grieg, par courrier, une musique de scène pour sa pièce. La première adaptation scénique a lieu peu de temps après, le 24 février 1876 à Christiania.

Edvard Grieg reçoit dans la lettre d'Ibsen des indications précises pour jalonner son travail de composition : « *La scène nuptiale doit gagner en impact par rapport au texte, grâce au ballet. Il faut composer pour cela un thème dansant qu'on conservera, de façon plus discrète, jusqu'à la fin de l'acte. Au deuxième acte, le traitement musical de la scène avec les trois filles des pâturages est laissé à la discrétion du compositeur, mais il me faut du diabolique ! [...] Le quatrième acte sera coupé pratiquement en entier. A sa place, j'ai imaginé un grand épisode musical pictural, retraçant les voyages de Peer à travers le monde. [...]* »

Le chœur des jeunes filles avec Anitra sera entendu derrière le rideau, avec l'orchestre. [...] Dans la scène 10, la congrégation ecclésiastique chante en traversant la forêt. Les cloches et les psaumes résonnent à travers toute la musique qui suit, jusqu'à ce que la chanson de Solveig mette fin à la pièce. Le rideau tombe, mais les psaumes retentissent toujours, de plus en plus proches et puissants. »

On peut considérer cette musique de scène qu'est *Peer Gynt* comme étant un équivalent à la musique de film, dont le rôle premier est de ponctuer et soutenir le propos tout en rythmant l'action et tout en suscitant l'émotion du spectateur.

En 1874, sur les vingt-trois épisodes musicaux, seulement quatre numéros, puis cinq, vont être choisis par Grieg pour constituer deux suites d'orchestre : la *Suite n° 1, opus 46* et la *Suite n° 2, opus 55*. La musique de *Peer Gynt* est aujourd'hui essentiellement connue pour ces extraits-là, demeurés les plus célèbres.

Aujourd'hui *Peer Gynt* s'offre aux spectateurs sous différentes formes, parfois nouvellement adaptées, sous la forme d'un ballet, d'une suite orchestrale ou dans sa forme première de pièce théâtrale.

La version d'Alain Perroux

Cette version vise à donner, dans une situation de concert, une idée globale de la pièce d'Ibsen pour laquelle Grieg a écrit sa musique. Le recours au mélodrame a lieu en fonction des indications de Grieg et Ibsen. Le tout a été conçu de manière à rester compréhensible par un auditeur qui ne bénéficie ni d'une mise en scène de la pièce, ni d'une traduction des textes chantés en norvégien. Cette version permet également d'entendre les 26 numéros originaux dans l'ordre et au sein du contexte dramatique pour lequel ils ont été conçus.

Argument

Peer Gynt est un fripon. C'est un jeune garçon norvégien de vingt ans qui veut tout et tout de suite, sans penser au lendemain. Pour arriver à ses fins il contourne, affronte, s'arrange avec les obstacles de la réalité, et surtout, ment. Son histoire est celle d'un homme sous l'emprise de désirs multiples. Tout au long de la pièce, il va lentement déchoir dans les méandres de son esprit pour finalement trouver à l'issue de sa vie, une rédemption.

Solveig, une jeune fille de son village vertueuse et fidèle, lui promet sa main. Peer est flatté mais préfère, plutôt que de s'engager, sauver Ingrid d'un mariage forcé. Il entraîne alors la jeune épouse loin de la fête mais, après l'avoir consolée, l'abandonne à l'aube au milieu des bois. Peer fuit son village pour vivre sa propre aventure à travers les montagnes. Il y rencontre un nouvel amour : une des filles du légendaire roi de Dovre, régnant sur un peuple de trolls, gnomes et démons. Alors que la princesse tombe amoureuse de Peer, elle se retrouve enceinte. Peer entreprend de l'épouser mais au moment des noces, il comprend qu'il lui faudrait renoncer à sa condition d'homme et devenir lui-même un enfant de la forêt. Le sacrifice étant trop grand, Peer s'enfuit, non sans difficultés, vers de nouvelles aventures.

Après quelques errances, Peer rencontre fortuitement Solveig et décide de regagner son village natal. Il y trouve sa mère au bord du trépas et l'accompagne avec une fantaisie particulière vers sa mort imminente. Après cette douleur, Peer quitte la Norvège et poursuit ses voyages. Vingt ans plus tard le voilà en Afrique et fortuné, d'autant plus orgueilleux et ambitieux. Toujours en proie à de grandes débauches, il entreprend un victorieux voyage de retour vers ses terres d'origine. Mais après lui avoir été volé, son bateau se retrouve au fond des mers. Peer, alors contraint à une vie de vagabond, devient prophète d'hommes sauvages, abandonné au désert, sauvé par une oasis et enfin, séduit par Anitra qui achèvera de le ruiner. Devenu « empereur des fous » dans un asile du Caire, il aperçoit Solveig en rêve et comprend qu'il doit rentrer. Lorsque Peer retrouve enfin Solveig, il est déjà vieux et devenu pauvre. La belle qui l'a attendu toute sa vie le console et le berce dans ses bras jusqu'à sa mort, lui murmurant :

« Ton voyage est fini, Peer, tu as enfin compris le sens de la vie, c'est ici chez toi et non pas dans la vaine poursuite de tes rêves fous à travers le monde que réside le vrai bonheur. »

Les personnages

Comédiens

Peer Gynt

La Femme, reflet des personnages féminins confrontés à Peer Gynt (Solveig, Åse, la femme en vert, Anitra...)

Le Narrateur, qui endosse aussi des rôles divers

Villageois, trolls, marins

Chanteurs

Peer Gynt baryton

Solveig soprano

Anitra soprano

Les Trois filles des pâturages sopranos

- Pull MARIUS Classic Navy
- Dessous = T-shirt blanc
manches longues-

- Cargo Pants BLEU.

- Bottillons style Timberland
Maron ou Noir

- Coiffe branchages
+ Fleurs Rouge-Bleu-Blanc

Guide d'écoute

Au matin

« Oh ! La radieuse matinée !
Le scarabée roule ses œufs et
le colimaçon montre ses cornes. Le
matin arrive chargé d'espoirs dorés.
De quelle merveilleuse puissance la
nature n'a-t-elle pas doté les rayons
du jour levant ! On se sent, tout à
coup, si sûr de soi. Le courage vous
vient ; on affronterait un taureau
furieux. Autour de moi, quel
silence ! »
(Peer Gynt, Acte IV scène 4)

Cet épisode débute par un thème de la flûte, bientôt repris par le hautbois, figurant les premiers rayons du soleil. Ce thème principal circule entre les instruments comme les lueurs du jour à travers les arbres, quand un vaste *crescendo* fait se lever l'orchestre entier en même temps que le soleil. À l'extrême fin du mouvement des motifs en écho entre clarinette, flûtes et hautbois font même entendre les chants des oiseaux.

Dans l'ancre du roi de la montagne

L'intrépide héros arrive dans l'ancre du roi de la montagne où il découvre d'étranges trolls. Pour obtenir la main de la fille du roi, il doit devenir l'un des leurs. Effrayé par ces affreuses créatures, Peer tente de s'enfuir, tandis que les trolls se lancent à sa poursuite...

Ce célèbre extrait débute par un motif aux allures de marche, joué par les instruments graves de l'orchestre : contrebasses, violoncelles et bassons. Le motif se multiplie à travers les autres pupitres, à la manière de ces étranges créatures que Peer découvre dans la montagne. Puis, se gonflant, prenant de l'ampleur et s'accéléralant, le thème envahit tout l'espace sonore et se fait menaçant, illustrant la fuite de Peer poursuivi par toute une armée de trolls...

Danse arabe

Quelques années plus tard, Peer vit maintenant en Afrique où il est devenu un riche marchand d'esclaves. Mais le naufrage de son bateau lui fait perdre sa fortune. Il doit rester en Arabie. Il visite le désert, découvre une oasis et se laisse enchanter par la séduisante Anitra.

Cette danse s'ouvre par un rythme entraînant des percussions faisant alterner sur un premier temps le son grave de la grosse caisse et sur le second temps un son plus clair de la cymbale et du triangle. Le triangle reproduit ici le tintement des grelots habituellement attachés aux chevilles des danseuses orientales. Puis c'est un thème de courbe sensuelle et dansante, du même coup typiquement oriental, qui parcourt l'orchestre, sollicitant essentiellement la famille des cordes, plus charnelles que les percussions.

À découvrir

1. Dans l'ancre du roi de la montagne

<https://www.youtube.com/watch?v=Be3yvl13mv4>

2. Peer Gynt en dessin animé

https://www.youtube.com/watch?v=r__Dk4oWGJQ

Point vocabulaire

Crescendo

Terme italien désignant une augmentation progressive de l'intensité sonore, allant par exemple de la nuance *piano* (doux) à la nuance *fortissimo* (très fort).

Rythme

Le rythme détermine la durée des notes les unes par rapport aux autres. La notion de rythme ne doit pas se confondre avec celle de *tempo*, qui renvoie, elle, à la vitesse d'exécution d'une pièce musicale.

Thème

La notion de thème rassemble un certain nombre de paramètres tels que la courbe mélodique, le rythme, l'harmonie, parfois même la nuance et possède ainsi une identité propre. Si l'un de ces paramètres change, le thème peut réapparaître sous un nouveau visage tout en demeurant identifiable.

1.

2.

OPÉRA
ORCHESTRE
NATIONAL
MONTPELLIER
Occitanie Pyrénées-Méditerranée

Valérie Chevalier
directrice générale,
Michael Schönwandt
chef principal

Découvrez l'application Peer Gynt !

Application créée par Sonic Solveig.
Jouez gratuitement en ligne sur :
opera-orchestre-montpellier.fr

**Service Développement Culturel et Numérique,
Actions et Médiations artistiques et pédagogiques**

Carnet réalisé sous la direction de
Jonathan Parisi

Rédaction des textes
Flore Levyne
Jonathan Parisi

Maquette et réalisation graphique
Audrey Brahimi

Document également disponible sur :
www.opera-orchestre-montpellier.fr

montpellier
Méditerranée
métropole