

Les antisèches de l'Opéra

Pour aller plus loin | *Tristan und Isolde*

Complément à l'Antiséche de l'Opéra *Tristan und Isolde* | L'essentiel

L'interview du compositeur Richard Wagner (1813-1883)

D'OÙ ME VIENT MA PASSION POUR LA MUSIQUE ?

Je suis né à Leipzig, en Allemagne, dans une famille où l'art occupait une place importante. Mon beau-père, Ludwig Geyer, était peintre, acteur et poète, et il a éveillé en moi une curiosité artistique. Toutefois, c'est durant mes études à l'école Saint-Thomas et au contact de la musique de Beethoven que ma vocation s'est véritablement révélée.

MON OCCUPATION PRÉFÉRÉE ?

Composer des opéras qui allient musique, poésie, et mise en scène. Mon objectif a toujours été de créer un art total – que l'on appelle en allemand le « Gesamtkunstwerk » – où tous les éléments se fondent en une expérience unique pour le spectateur.

UNE CRÉATION DONT JE SUIS FIER ?

Difficile de choisir parmi mes œuvres... mais deux me viennent immédiatement à l'esprit. *L'Anneau du Nibelung* (1876), mon cycle épique en quatre opéras qui m'a permis de réaliser un réel travail novateur sur l'orchestration et qui m'a demandé des années de travail ! Toutefois, *Tristan und Isolde* (1865) occupe une place particulière dans mon cœur car cet opéra est souvent considéré comme le début de la musique moderne. Rien que cela ! Il paraît même que de cet opéra a influencé les générations de compositeurs qui m'ont suivi, comme Benjamin Britten et Maurice Ravel.

UN ÉCHEC ?

Comme tout artiste, j'ai connu des revers. Mon opéra *Das Liebesverbot* (1836) a été un échec lors de sa première et l'œuvre n'a jamais véritablement trouvé sa place. Ce fut une leçon difficile, mais précieuse, qui m'a poussé à repenser mes ambitions artistiques et à explorer des formes plus profondes et personnelles.

UN TRAIT DE MON CARACTÈRE ?

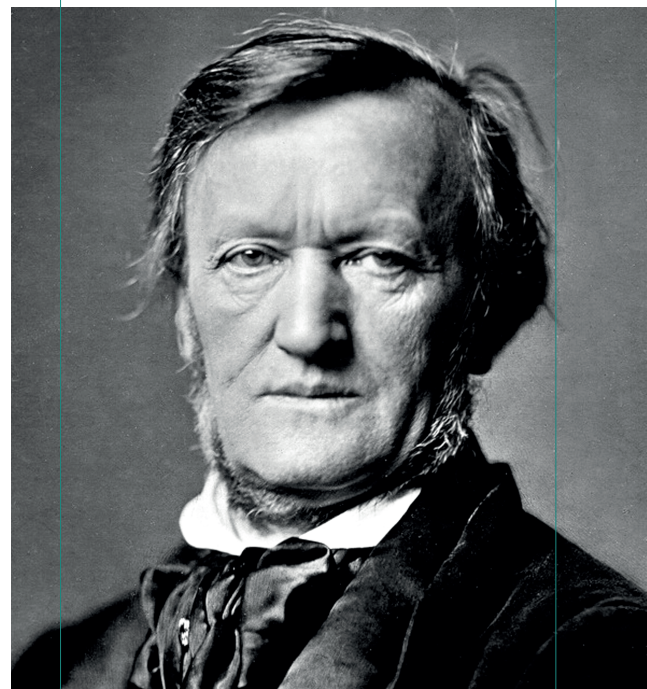
On me décrit souvent comme passionné et déterminé, mais aussi comme exigeant, parfois au point d'être intransigeant. Je vis pour mon art, et cela m'a parfois éloigné de ceux qui m'entourent. Ma quête de perfection peut être difficile, mais elle est essentielle à mon œuvre.

UN REGRET ?

J'avoue que ma vie personnelle est marquée par des scandales, des dettes et des amours tumultueuses. Je provoque autant l'enthousiasme que l'hostilité. Après ma mort, les avis à mon sujet resteront partagés et souvent passionnés. Peut-être que mes positions politiques et mes écrits polémiques ont parfois éclipsé l'essence de mon travail musical et la profondeur de mes créations...

UNE DÉCOUVERTE INCROYABLE DE MON ÉPOQUE ?

Avec, entre autres, l'invention du téléphone, de l'ampoule électrique ou encore des premiers procédés de photographie en couleur, mon époque est riche en nouveautés. Je suis assez fier d'avoir participé aux innovations culturelles et musicales de mon temps avec l'apparition du tuba wagnérien, instrument conçu spécifiquement pour mes opéras ou avec la construction de mon théâtre à Bayreuth, une salle de spectacle vraiment pensée pour magnifier l'expérience acoustique et visuelle du spectateur.

Portrait de Richard Wagner

Musique, œuvre et contexte

DANS QUEL CONTEXTE DE LA VIE DE WAGNER L'ŒUVRE EST-ELLE CRÉÉE ?

À l'automne 1854, Wagner trouve refuge à Zurich, en Suisse, en raison des troubles politiques qui agitent l'Allemagne. Il est hébergé par le couple Wesendonck. Inspiré par diverses lectures et la passion interdite qu'il entretient avec l'épouse, Mathilde, Wagner cherche à trouver une nouvelle voie d'expression pour ses sentiments. Il songe alors à la légende de Tristan et Iseult, sujet qu'il avait travaillé lors de ses études à Dresde, et décide d'y consacrer un drame musical qu'il envisage comme un hymne à l'amour absolu.

Le tout jeune roi Louis II de Bavière, passionné par les opéras de Wagner (et probablement amoureux du compositeur) s'arrange pour que *Tristan und Isolde*, puisse être monté. Malgré les énormes difficultés rencontrées lors des répétitions, la première sur scène de ce septième opéra du compositeur, initialement prévue à Vienne en 1861, a finalement lieu le 10 juin 1865 à Munich.

QUELLES SONT LES SOURCES D'INSPIRATION DE CET OPÉRA ?

Il y a d'abord un ouvrage du philosophe allemand Schopenhauer intitulé *Le Monde comme volonté et comme représentation*. Ce livre, traitant de la souffrance de l'homme tiraillé entre le désir de mort et l'amour, marque fortement Wagner.

Le compositeur s'inspire ensuite de diverses versions de la légende de Tristan et Iseult, en particulier de celle de Gottfried von Straßbourg, écrite au XIIe siècle. Wagner s'empare de ce récit et en réduit l'intrigue et les personnages à l'essentiel, voulant se concentrer sur l'intériorité des amants. L'opéra commence ainsi à l'épisode décisif du philtre, symbole de mort et d'amour dans lequel les amants plongent en toute conscience.

Aux thématiques d'amour et de mort, s'ajoute le motif de la nuit, alimenté chez Wagner par un recueil poétique *Hymnes de la nuit* de Novalis, l'un des textes fondateurs du Romantisme allemand.

Enfin, l'aventure sentimentale de Wagner avec Mathilde Wesendonck (qui lui adresse des poèmes qu'il met en musique) stimule la composition de *Tristan und Isolde*.

QU'EST-CE QU'UN « LEITMOTIV » ?

Principalement développé par Wagner, le leitmotiv est un thème musical qui représente un personnage, une idée, un concept : le leitmotiv d'Isolde, celui de Tristan, celui du désir, celui de la mort, etc. Dans le prélude de *Tristan und Isolde*, les leitmotivs se succèdent, donnant lieu à un véritable résumé de l'histoire d'amour à venir.

QU'EST-CE QUE « L'ACCORD DE TRISTAN » ?

« L'accord de Tristan » est un accord de quatre notes ainsi nommé car il apparaît au début du prélude de *Tristan und Isolde*. Lors des premières représentations de l'œuvre, il déstabilise les spectateurs qui le trouvent innovant, audacieux. Il s'agit sans doute de l'un des passages les plus commentés de l'histoire de la musique... Ce fameux « accord de Tristan » relie le leitmotiv de Tristan et celui d'Isolde, comme pour signifier, par une harmonie musicale déroutante, le caractère impossible de leur amour.

UNE MUSIQUE INFINIE ET GRANDIOSE, UN DÉFI POUR LE SPECTATEUR !

Wagner conçoit sa création comme une œuvre d'art totale, prenant en charge à la fois la composition, le livret et la scénographie. *Tristan und Isolde* repose sur de nouvelles règles mélodiques et temporelles ouvrant la porte à la modernité en musique. Dans cette œuvre en effet, l'orchestre joue un rôle central, tissant un flux sonore ininterrompu qui reflète les émotions des personnages dans une narration continue. C'est le concept de « mélodie infinie » propre à Wagner et qui ne laisse que peu de répit au spectateur habitué à l'opéra à des œuvres découpées clairement entre les différents airs et ensembles. Le temps s'étire, donnant lieu à un drame psychologique de quatre heures environ ! Avec sa longueur, ses innovations musicales et son intensité émotionnelle, *Tristan und Isolde* demande une écoute active et engagée, offrant en retour une expérience musicale extraordinaire.

Le résumé complet de l'histoire

PREMIÈRE PARTIE (ACTE I)

Un navire parti d'Irlande se dirige vers les Cornouailles. À son bord se trouvent Isolde, sa suivante Brangäne, le chevalier Tristan et son écuyer Kurwenal. Tristan est chargé d'amener la belle dame à son oncle, le roi Marke, qui souhaite faire de celle-ci son épouse. La voix d'un jeune marin chantant son adieu à celle qu'il aime accompagne les personnages. La perspective du mariage avec Marke désespère Isolde. D'autant plus qu'elle aime Tristan, qui semble indifférent. La pensée que celui-ci la conduit à son promis provoque sa colère et son souhait de le voir mourir. N'a-t-elle pas jadis sauvé la vie de ce chevalier ? Ne lui avait-il pas juré une reconnaissance éternelle ? Pourquoi la trahit-il désormais ? Alors que les côtes anglaises apparaissent, Isolde prend peur et exige une entrevue avec Tristan après avoir demandé à sa suivante de préparer un poison mortel. Décidée, elle propose au chevalier de boire à leur réconciliation, tentant ainsi de mourir avec lui. Brangäne a toutefois substitué le philtre d'Amour à celui de Mort... La coupe vidée, les deux jeunes gens se laissent emporter par leur passion mutuelle, enfin révélée.

ENTRACTE

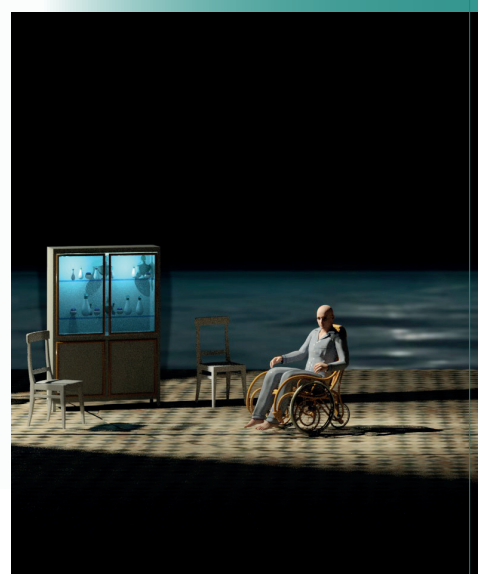
SECONDE PARTIE (ACTE II)

Alors que le roi Marke et sa suite partent à la chasse, Isolde, impatiente, attend Tristan dans le jardin du château. Brangäne la met en garde contre Melot, chevalier qui se prétend dévoué à Tristan et qu'elle soupçonne de trahison. Isolde refuse de l'entendre et lui demande d'éteindre la torche, signal convenu avec son amant. Les amoureux se retrouvent avec fougue et s'abandonnent à leur passion, saluant la nuit qui leur apporte la sécurité. Brangäne annonce au loin le lever du jour et le retour du danger qui l'accompagne mais les amants ne l'écoutent pas. Kurwenal surgit et crie à Tristan de s'enfuir. Il est suivi de peu par le roi et sa suite, guidés par le traître Melot. Ému, le roi peine à comprendre le déshonneur causé par son neveu. Après avoir demandé à Isolde si elle était prête à le suivre dans le royaume de la Mort et obtenu son approbation, Tristan se jette sur la lame de Melot.

ENTRACTE

TROISIÈME PARTIE (ACTE III)

De retour sur ses terres, Tristan, mortellement blessé, agonise, veillé par Kurwenal. Celui-ci a envoyé un messenger chercher Isolde, seule potentiellement capable de sauver le chevalier. Un berger est chargé de prévenir de l'arrivée du navire de la reine alors que Tristan sombre dans un délire nostalgique. Le chant du berger devient soudain joyeux : Isolde approche ! Tristan, épuisé par sa blessure et devenu à demi fou dans l'attente, se lève et tombe dans les bras de celle qu'il aime. Il la regarde une dernière fois et expire... Un second navire arrive avec, à son bord, Marke et sa suite. Pensant ceux-ci à la poursuite d'Isolde, Kurwenal les attaque et tue le traître Melot avant de s'écrouler à son tour. Brangäne avoue alors avoir révélé au roi le secret du philtre d'Amour. Comprenant que Tristan et Isolde ne pouvaient lutter contre leur passion, Marke était venu accorder son pardon et donner son épouse à son neveu... Mais il est trop tard. Isolde se laisse mourir sur le corps de son bien-aimé.

Maquettes des décors par JEANNY KRATOCHWIL

Questions bonus

TRISTAN ET ISEULT, AMANTS LÉGENDAIRES DE PLUS DE MILLE ANS

La légende de Tristan et Iseult constitue l'un des grands mythes littéraires de la civilisation occidentale et naît de la rencontre de diverses cultures. **Les sources orales remontent au IXe siècle.** L'histoire s'est construite progressivement, au fil des variations apportés par les différents narrateurs. **Les premières versions écrites datent du XIIe siècle** et sont l'œuvre de poètes anglais et normands. La légende des deux amants a depuis donné lieu à d'innombrables romans, films, adaptations théâtrales ou musicales.

Enluminure, XIIIe siècle

QUI EST SHOPENHAUER ?

Arthur Schopenhauer (1788-1860) est un philosophe allemand dont la **pensée, pessimiste**, est marquée par le constat du caractère tragique de l'existence humaine. Wagner reprend deux concepts de son œuvre *Le Monde comme volonté et comme représentation* : le désir de mort et l'amour. Pour le philosophe, **la mort est le seul moyen de vivre librement et l'amour n'est que souffrance.** Wagner interprète cette pensée en montrant la fusion atteinte par les deux amants dans la nuit (Acte II) puis dans la mort (Acte III).

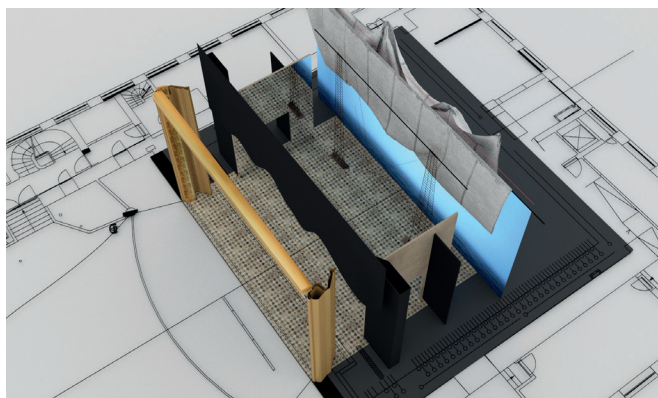
**Dans le torrent déferlant,
dans le son retentissant,
dans le souffle du monde
me noyer,
sombrier
inconsciente,
bonheur suprême!**

QU'EST-CE QUE LE « LIEBESTOD » ??

De l'allemand « Liebe », amour et « Tod », mort, le terme « Liebestod » peut se traduire par « **la mort d'amour** ». C'est un concept littéraire très connu mais également le nom du dernier air d'Isolde. En littérature, le « Liebestod » libère un couple d'amants qui ne peuvent vivre et consommer leur amour que dans la mort, par-delà toute barrière. L'amour apparaît donc plus fort que la mort elle-même. On retrouve ce message dans toute l'histoire littéraire. Dans *Tristan und Isolde* comme dans *Roméo et Juliette*, **en mourant ensemble, les amants se mêlent à l'infini et deviennent le mythe de l'amour absolu.**

UN PROJET ROMANTIQUE PAR EXCELLENCE

Wagner incarne le Romantisme allemand dans la musique d'opéra. Il transpose la légende médiévale de Tristan et Iseult dans ce **grand courant artistique qui apparaît en Allemagne et en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle.** Pour les romantiques, la nuit est le lieu du rêve, du fantasme ; elle est également synonyme de fuite du réel et de liberté. La mélancolie de l'anti-héros Tristan, la mort omniprésente, la sensibilité des personnages, l'amour plus fort que la mort, inscrivent pleinement cet opéra dans ce courant.

Vue de la maquette et plan

LE SPECTACLE EN 2025, À QUOI S'ATTENDRE ?

Jean-Claude Berutti, metteur en scène, décide de centrer son regard sur Tristan et d'envisager les deux premiers actes comme étant une plongée dans les souvenirs de celui-ci. Il aborde donc l'opéra en commençant par son issue : Tristan, agonisant, qui attend le retour d'Isolde et se remémore leur amour. Passé et présent se mêlent alors, donnant la **sensation d'une répétition cyclique du temps**, renforçant le caractère tragique de cette histoire d'amour dans laquelle souffrance et mort sont omniprésentes et inévitables. Laisant le devant de la scène à la musique et aux émotions, Berutti opte pour une scénographie épurée au sein de laquelle les **vidéos et jeux de miroirs** emmènent le spectateur entre mer et forêt, en plein jour ou au cœur de la nuit.