

Mathilde Reichler, HEMU, décembre 2021

Claude DEBUSSY, *Pelléas et Mélisande*

Les enjeux du passage à la scène

Pour rappel...

« [Je rêve d'un poète qui,] disant les choses à demi, me permettra de greffer mon rêve sur le sien [...]. »

Versions visionnées :

- Irving Guttman (dir. Jean Beaudet), Radio canadienne, 1955
- Pierre Strosser (dir. John Eliot Gardiner), Opéra de Lyon, 1987
 - Peter Stein (dir. Pierre Boulez), Covent Garden, 1992
- Bob Wilson (dir. Philippe Jordan), Opéra de Paris, 1997
- Graham Vick (dir. Andrew Davis), Glyndebourne Festival Opera, 1999
- Olivier Py (dir. Marc Minkowski), Théâtre Stanislavski de Moscou, 2007
 - Laurent Pelly (dir. Bertrand de Billy), Vienne, 2009
 - Peter Sellars (dir. Simon Rattle), semi-scénique, Philharmonie de Berlin, 2015
- Dmitri Tcherniakov (dir. Alain Altinoglu), Opéra de Zurich, 2016
- Katie Mitchell (dir. Esa-Pekka Salonen), Festival d'Aix-en-Provence, 2016
- Benjamin Lazar (dir. Maxime Pascal), Opéra de Malmö, 2016

Et encore...

- Peter Brook, « Impressions de Pelléas », Bouffes du Nord, 1992
- Sven-Eric Bechtolf (dir. Franz Welser-Möst), Opéra de Zurich, 2004
- Nikolaus Lenhoff (dir. Stefan Soltesz), Aalto-Musiktheater Essen, 2012
- Claus Guth (dir. Friedemann Layer), Opéra de Frankfurt, 2012
- Christophe Honoré, dir. Kazushi Ono, Opéra de Lyon, 2015
- Barrie Kosky (dir. Jordan de Souza), Komische Oper de Berlin, 2017
- Stefan Herheim (dir. Robin Ticciati), Glyndebourne, 2018
- Damien Jalet & Sidi Larbi Cherkaoui, scénographie de Marina Abramovic (dir. Jonathan Nott), Opéra des Flandres et Grand Théâtre de Genève, 2021

(etc...!)

Interview de Pierre Boulez :

<https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/caf97066056/pierre-boulez-a-propos-de-pelleas-et-m>

Pierre Boulez à propos de "Pelléas et Mélisande"

JT 20H - 1969

Que savons-nous de l'univers visuel de la création ?

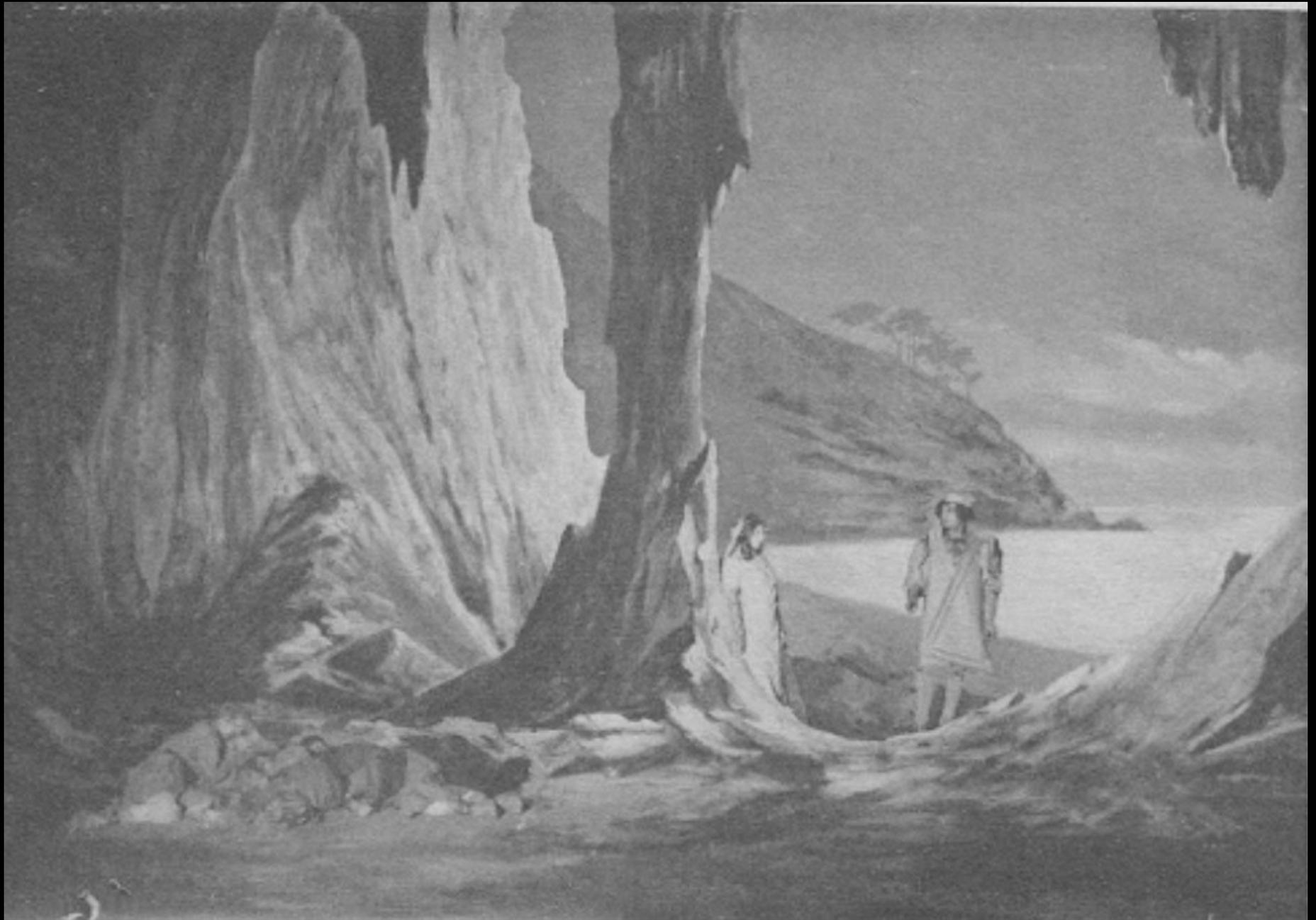

*Décor de Lucien Jusseaume, Paris,
Théâtre de la Porte Saint-Martin, 1905*

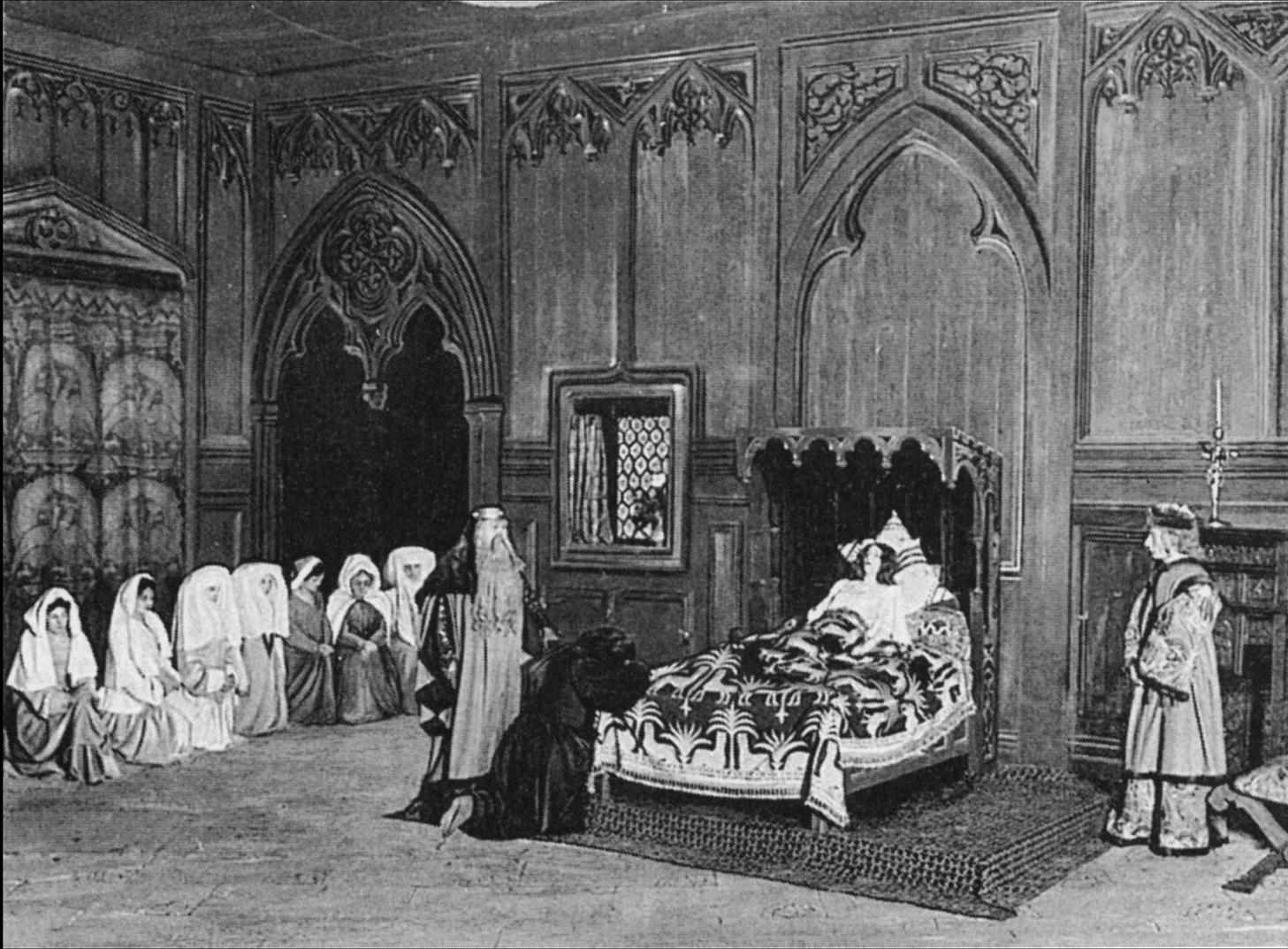
Production de 1905 (acte II scène 1)

Production de 1905 (acte II scène 3)

Décors de Ronsin pour la création en 1902 (acte 4)

Production de 1902 (acte V)

Les créateurs de Mélisande et de Pelléas

Mary Garden en 1902

ARCHIVES audio et vidéo (versions historiques) :

Un extrait de Mary Garden dans le rôle titre !! (avec Debussy au piano!!) :
<https://soundbeat.org/episode/pelleas-and-melisande-wpatrick-doyle/>

Suzanne Danco dans le même passage :
https://www.youtube.com/watch?v=uUeC3_LcXV4

Et ici un extrait de mise en scène de 1955 (Radio-Canada), avec Suzanne Danco dans le rôle de Mélisande :
https://www.youtube.com/watch?v=Gfw_qC-4LHk

> Mais voir en premier lieu la scène de la Grotte sur DVD.

Analyse et comparaisons de séquence

Opéra National de Lyon, 1987

Direction : John Eliot Gardiner

Mise en scène : Pierre Strosser

Pelléas : François Le Roux

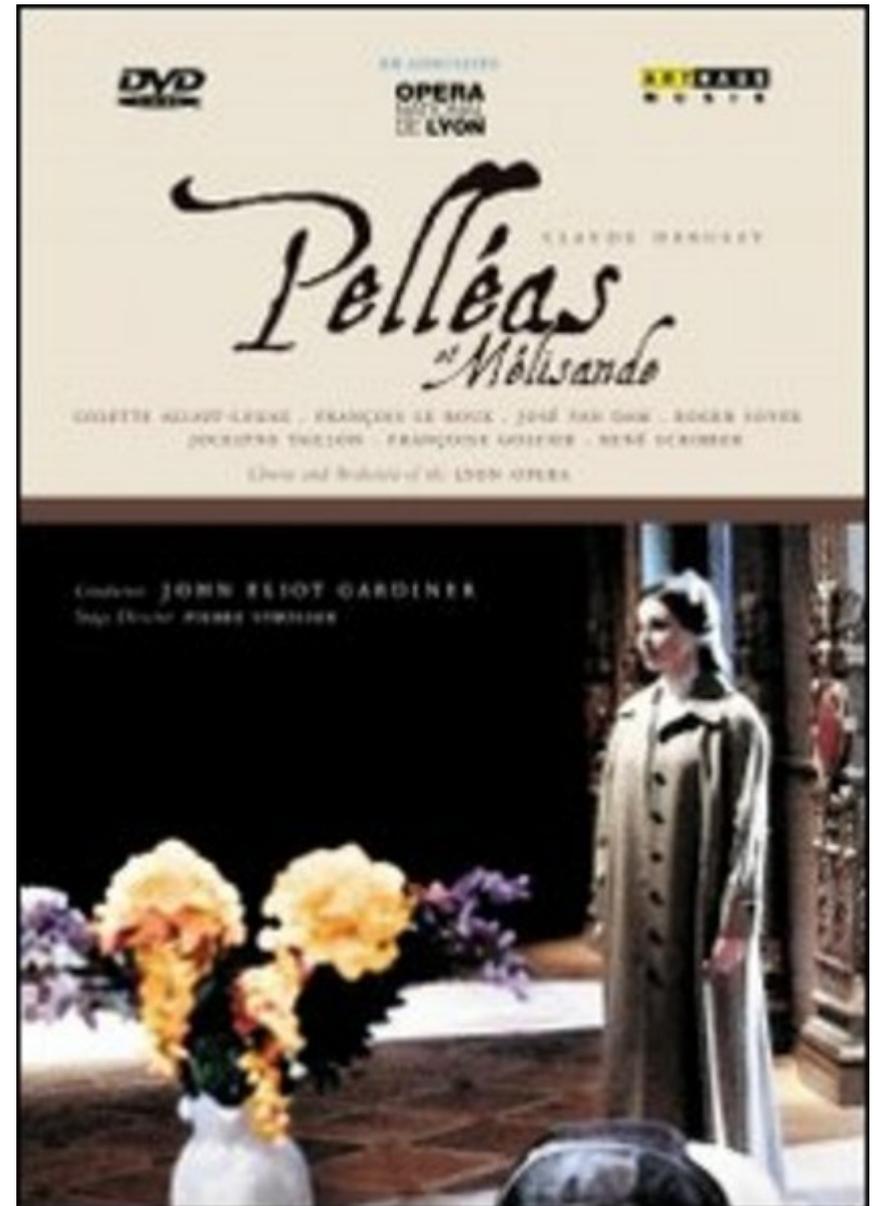
Mélisande : Colette Alliot-Lugaz

Golaud : José van Dam

Arkel : Roger Soyer

Geneviève : Jocelyne Taillon

Yniold : Françoise Golfier

Opéra de Paris, 2012

(mise en scène créée à Salzbourg en 1997)

Direction : Philippe Jordan

Mise en scène, décors et lumières :
Robert Wilson

Pelléas : Stéphane Degout

Mélisande : Elena Tsallagova

Golaud : Vincent Le Texier

Geneviève : Anne Sophie von Otter

Arkel : Franz Josef Selig

Yniold : Julie Mathevet

Glynderbourne Festival Opera, 1999

Direction : Andrew Davis

Mise en scène : Graham Vick

Décors : Paul Brown

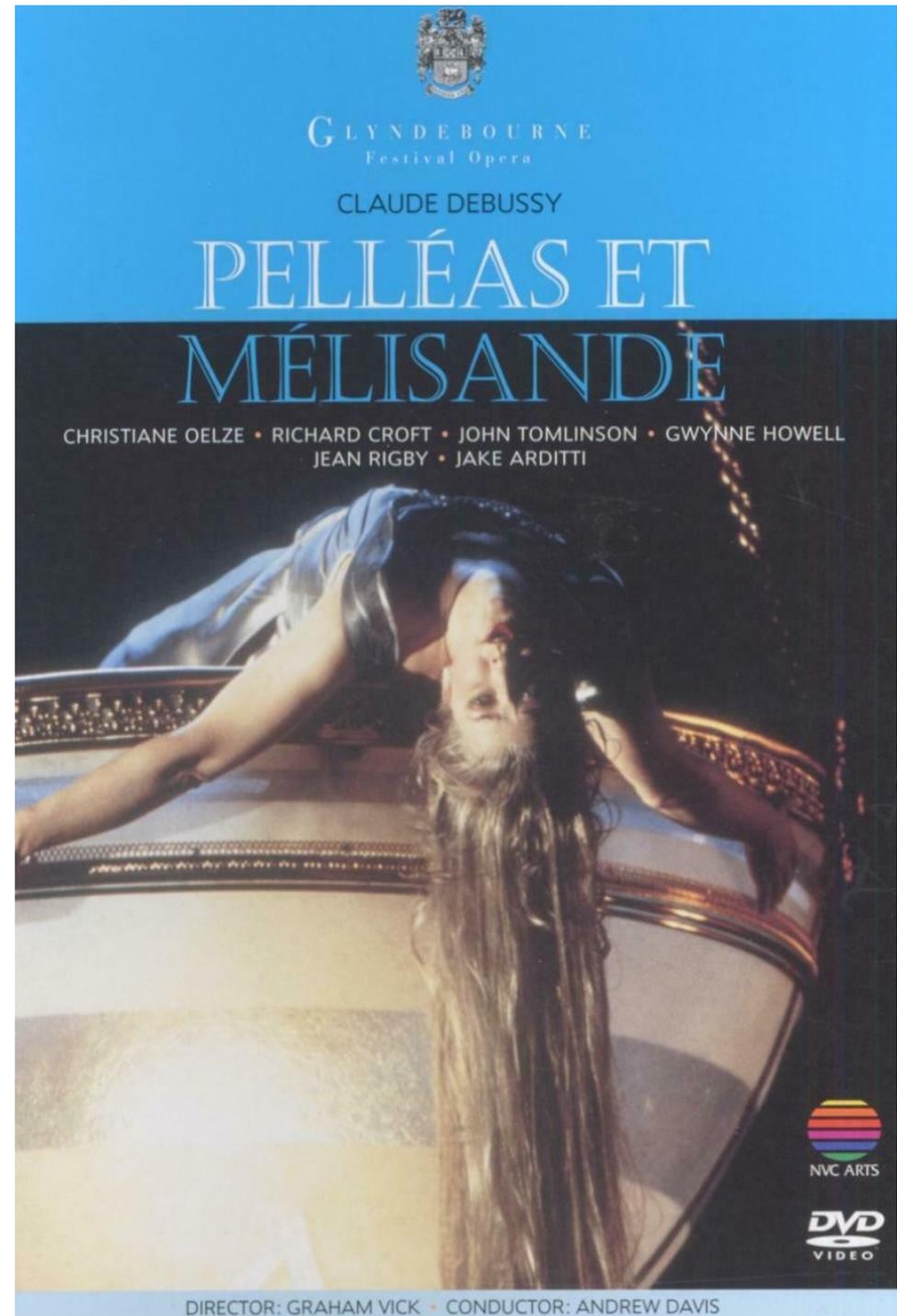
Pelléas : Richard Croft

Mélisande : Christiane Oelze

Golaud : John Tomlinson

Arkel : Gwynne Howell

Geneviève: Jean Arditti

Moscou, Théâtre Stanislavski, 2007

Chœur et Orchestre du Théâtre
Stanislavski

Direction : Marc Minkowski

Mise en scène et lumières : Olivier Py

Décors et costumes : Pierre-André
Weitz

Pelléas : Jean-Sébastien Bou

Mélisande : Sophie Marin-Degor

Golaud : François Le Roux

Arkel : Dmitri Stepanovitch

Geneviève : Natalia Vladimirskaia

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LOCARNO 2008

Les Films Pelléas présente

PELLÉAS ET MÉLISANDE

LE CHANT DES AVEUGLES
Un film de Philippe Béziat
Mise en scène Olivier Py
Direction musicale Marc Minkowski
d'après l'opéra de Claude Debussy

AVEC JEAN-SÉBASTIEN BOU, SOPHIE MARIN-DEGOR, FRANÇOIS LE ROUX, DMITRI STEPANOVITCH, NATALIA VLADIMIRSKAIA, ET LE CHŒUR ET ORCHESTRE DU THÉÂTRE MUSICAL STANISLAVSKI & NÉMIROVITCH-DANTCHENKO. DÉCORS PIERRE-ANDRÉ WEITZ. IMAGE RAPHAËL O'BYRNE. SON LAURENT GABOÏ, THOMAS DAPPELO, EMMANUEL CROSET. MONTAGE CYRIL LEUTHY. PRODUIT PAR PHILIPPE MARTIN. AVEC LA PARTICIPATION DU CENTRE NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE, DU FONDS D'ACTION SACEM ET DE CULTURESFRANCE. UNE DISTRIBUTION LES FILMS PELLÉAS.

www.pelleas.fr/pelleasetmelisande

© Les Films Pelléas

Opéra de Zurich, 2016

Chœur et Orchestre de l'Opéra de Zurich

Direction : Alain Altinoglu

Mise en scène et décor : Dmitri Tcherniakov

Costumes : Elena Zaytseva

Lumières : Gleb Filshtinsky

Dramaturgie : Beate Breidenbach

Pelléas : Jacques Imbrailo

Mélisande : Corinne Winters

Golaud : Kyle Ketelsen

Arkel : Brindley Sherratt

Geneviève : Yvonne Naef

Yniold : Damien Göritz

CLAUDE DEBUSSY

PELLÉAS ET MÉLISANDE

JACQUES CORINNE KYLE BRINDLEY YVONNE
IMBRAILO WINTERS KETELSEN SHERRATT NAEF

CONDUCTOR ALAIN ALTINOGLU PHILHARMONIA ZÜRICH STAGE DIRECTOR DMITRI TCHERNIAKOV

OPERNHAUS ZÜRICH

BelAir
classiques

Dmitri Tcherniakov, à propos de sa mise en scène de *Pelléas et Mélisande* :

« Je n'arrive pas à imaginer comment un opéra, aujourd'hui, peut faire monter sur scène tous les espaces décrits dans le livret. Et quel en serait, en fait, l'intérêt ? Les significations de l'opéra, à la fois musical, verbal et symbolique, sont tellement puissantes et suggestives qu'il n'est pas nécessaire de les reproduire strictement dans les décors. Le public entend tout dans la musique et comprend ce qui est chanté ! Je suis contre l'idée de rendre la scène trop transparente, il faut que le public travaille aussi. Il est important de créer un lien entre le public et l'œuvre, pour que l'histoire se déploie dans leur imagination. Le public fait de toute façon bien plus confiance aux images ressenties qu'à celles, toute faites, qui s'exposent à lui sur scène. »

Booklet de *Pelléas et Mélisande*, 2016.

Barbara Hannigan dans la mise en scène de Katie Mitchell

Aix-en-Provence, 2016

Direction : Esa-Pekka Salonen
Mise en scène : Katie Mitchell
Dramaturgie : Martin Crimp
Scénographie : Lizzie Clachan
Costumes : Chloé Lamford
Lumières : James Farncombe
Chorégraphie : Joseph W. Alford

Pelléas : Stéphane Degout
Mélisande : Barbara Hannigan
Golaud : Laurent Naouri
Geneviève : Sylvie Brunet-Grupposo
Arkel : Franz Josef Selig
Yniold : Chloé Briot

Malmö, 2016

Direction : Maxime Pascal

Mise en scène : Benjamin Lazar

Pour retrouver ces mises en scène :

- Irving Guttman, Radio canadienne, 1955 : existe en DVD (bibliothèque HEMU) et extrait en ligne ici : https://www.youtube.com/watch?v=Gfw_qC-4LHk

- Pierre Strosser, Opéra de Lyon, 1987 : existe en DVD (bibliothèque HEMU) mais pas sur internet (?)

- Bob Wilson, Opéra de Paris, 2012 : existe en DVD (bibliothèque HEMU) et disponible sur Medici.tv :

<https://www.medici.tv/fr/search/?q=Pelleas%20et%20Melisande> (accès gratuit depuis le serveur de l'HEMU) et sur « bilibili.com ».

- Graham Vick, Glyndebourne, 1999 : existe en DVD (bibliothèque HEMU), et ici :

<https://www.bilibili.com/video/BV1Mf4y1W7zQ?from=search&seid=876793285371345899>

- Olivier Py, Moscou, 2007 (documentaire « Le chant des aveugles ») : existe en DVD (bibliothèque HEMU), et disponible sur Medici.tv :

<https://www.medici.tv/fr/search/?q=Pelleas%20et%20Melisande> (accès gratuit depuis le serveur de l'HEMU)

- Dmitri Tcherniakov, Opéra de Zurich, 2016 : existe en DVD, et disponible sur Medici.tv : <https://www.medici.tv/fr/search/?q=Pelleas%20et%20Melisande> (accès gratuit depuis le serveur de l'HEMU) et aussi sur Naxos et sur bilibili.com

Et encore...

- Katie Mitchell, Aix-en-Provence, 2016 : voir ici :

<https://www.bilibili.com/s/video/BV15x411e7cv>

- Benjamin Lazar, Opéra de Malmö, 2016 : existe en DVD et disponible en streaming sur Naxos Video Library

<https://blausanne.beta.naxosvideolibrary.com/title/BAC144>)

- Claus Guth, voir extrait sur:

https://www.oper-frankfurt.de/en/video/?id_media=111