

Ah, la transformation des personnages chez Wagner et Massenet ! Un sujet passionnant, agrémenté d'une bonne dose d'humour, si vous le voulez bien !

Commençons avec Wagner, le maître du drame musical, où les personnages ne se contentent pas de changer de costumes ; ils passent par des métamorphoses dignes d'un super-héros ! Prenez Tristan et Isolde : leur amour est si intense qu'il pourrait brûler toute la ville (et probablement un peu plus) ! Ils se transforment d'amants passionnés en âmes tourmentées — un peu comme un couple qui essaierait de réunir la passion du premier rendez-vous avec le calme d'une promenade dominicale au parc... en pleine tempête ! Chaque acte est une leçon de vie, où ils passent de "je t'aime" à "si tu veux, je peux encore te tromper... mais à la mode " Wagner !"

Maintenant, penchons-nous sur Massenet, qui, avec un clin d'œil contemporain, s'empare aussi de cette thématique. Ses personnages subissent des transformations tout aussi intrigantes, mais avec une touche moderne — imaginez une série télé où les protagonistes passent par une métamorphose après chaque épisode ! Dans ses œuvres, on voit souvent des personnages qui prennent conscience de leur identité d'une manière inattendue. Un peu comme quelqu'un qui réalise, après des années de vie commune, qu'il déteste en fait la raclette et ne peut plus cacher sa passion pour le tofu ! Massenet joue avec la notion de changement personnel, tout en

intégrant les réalités de notre époque. On pourrait dire qu'il est le maître du « coming-out » musical !

Entre Wagner et Massenet, on assiste à un véritable festival de transformations. D'un côté, on a des héros qui passent à deux doigts de la catastrophe chaque fois qu'ils essaient de trouver l'amour, et de l'autre, des personnages qui changent comme on changerait de chaussettes après un marathon !

En fin de compte, qu'il s'agisse de Wagner ou de Massenet, une chose est sûre : leurs personnages ne restent jamais franchement en place. Si la vie est un voyage, leurs œuvres sont comme des montagnes russes émotionnelles, où chaque virage nous rappelle que, parfois, la transformation est inévitable... et souvent, cela implique un peu de drame, d'amour, et peut-être même quelques larmes (ou rires) sur le chemin. Voilà la magie de la musique !

Pour un bref rappel, nos deux compositeurs aujourd'hui:

Richard Wagner (1813-1883) et Jules Massenet (1842-1912) sont comme deux chefs cuisiniers du XIXe siècle, chacun avec sa propre recette musicale !

Richard Wagner

- Période : Actif de 1830 à sa mort en 1883, il est le grand chef de l'opéra romantique.

Contributions : Il a concocté des opéras comme "L'Anneau du Nibelung", où les dragons et les dieux se donnent rendez-vous. Ses innovations ? Des leitmotifs qui dansent comme des ballerines et l'idée de Gesamtkunstwerk, " *l'oeuvre des arts réunis* " de la gastronomie à vocation artistique !

Jules Massenet

- Période : De 1860 jusqu'à 1912, il est le pâtissier de la mélodie délicate.

- Contributions : Avec des opéras comme "Thaïs" et "Manon", il prépare des plats sucrés remplis d'émotion. Ses mélodies sont si délicieuses qu'on pourrait presque les déguster avec une cuillère !

Conclusion

Wagner a fait briller les grands feux d'artifice musicaux, tandis que Massenet a charmé les cœurs avec de douces romances.

Maintenant nous allons donner des exemples, commençons avec Wagner,

Dans l'opéra "La Walkyrie", la transformation de Siegmund est un élément central qui illustre le passage de l'innocence à la tragédie, ainsi que le thème de l'amour et du destin. Siegmund, le héros tragique, commence son voyage en tant que personnage vulnérable, mais son développement au fil de l'œuvre le conduit à un état de grandeur héroïque, bien que tragique.

**\*\*L'amour et la passion\*\*** : La relation entre Siegmund et Sieglinde est au cœur de la progression de la dramaturgie de cet opéra. Leur amour est à la fois pur et maudit, symbolisant à la fois l'espoir et la fatalité. Wagner utilise la musique pour exprimer la profondeur de leurs sentiments et la puissance de leur union, ce qui contribue à la transformation de Siegmund en un héros romantique.

Dans son air "Winterstürme wichen dem Wonnemond" et la réponse de Sieglinde, nous avons le début de cette relation transformatrice.

<https://www.youtube.com/watch?v=PDdURujLKY0>  
5min

Maintenant regardons le protagoniste de l'opéra "Werther" de Jules Massenet.

La transformation de Werther est montrée à travers l'évolution de sa musique. Au début de l'opéra, la musique de Werther est légère et joyeuse, reflet de son optimisme et de son amour pour la vie.

Cependant, au fur et à mesure que l'opéra progresse, le chant de Werther devient de plus en plus sombre et complexe, reflétant sa transformation intérieure.

Dans son air à la nature, Werther exprime son désir de se fondre dans la nature et de devenir un avec elle. La musique de cet air est à la fois douce et mélancolique, reflétant le désir de Werther de s'échapper de ses souffrances et de trouver la paix dans la nature.

Massenet a brillamment utilisé la musique pour montrer la transformation de Werther dans cet air. Il a capturé la complexité de son histoire humaine et a su exprimer les émotions profondes de Werther à travers sa musique.

<https://www.youtube.com/watch?v=YV8R3LnzitM&t=46s> 5 min

La musique de Massenet joue un rôle crucial dans la représentation de la transformation de Charlotte dans ce même opéra. Elle est initialement présentée comme une figure maternelle, une femme sérieuse et responsable qui est engagée envers sa famille. La musique qui l'accompagne est généralement mélodique et douce, reflétant sa nature aimante et dévouée.

Cependant, au fur et à mesure du déroulement de l'ouvrage, Charlotte tombe amoureuse de Werther, la musique change pour refléter ses conflits intérieurs et son désir croissant. Les thèmes musicaux associés à Charlotte deviennent de plus en plus passionnés et

tourmentés, avec des harmonies plus complexes et des mélodies plus passionnelles.

Dans l'acte III, la scène des lettres est un tournant majeur pour Charlotte. La musique ici est intense et dramatique, reflétant le conflit intérieur de Charlotte en raison de son amour pour Werther et son devoir envers sa famille.

Écoutons cet air

<https://www.youtube.com/watch?v=3ILXBP2csUQ>

9 min

Restons avec Massenet

Dans son opéra "Thaïs", la transformation du personnage principal est marquée par une évolution psychologique et spirituelle profonde, illustrée par la musique.

1. **\*\*L'Acte I - La sensualité de Thaïs\*\*** : Au début de l'opéra, Thaïs est présentée comme une courtisane séduisante, vivant dans le luxe et l'indulgence.

Le baryton qui incarne Athanaël, un moine, est fasciné par sa beauté. La musique est caractérisée par des mélodies voluptueuses et des harmonies riches, évoquant son charme et son allure. Écoutons l'air d'Athanaël

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

Voilà la terrible cité air d'Anthanaël 3:30min

2. **L'Acte II - La confrontation avec Athanaël** : La rencontre avec Athanaël provoque un conflit intérieur chez Thaïs. Elle est tiraillée entre sa vie de plaisirs et le désir de rédemption. La musique devient plus intense, avec des motifs mélodiques qui représentent ce conflit. Athanaël chante des passages fervents pour la convaincre de changer de vie. Par exemple, dans l'air "Dis-moi que je suis belle", on ressent sa lutte intérieure, tandis que la musique reflète ce changement à venir.

<https://www.youtube.com/watch?v=rFi8G2ilNg8&t=57>

s

7:21 min

Dans la **Méditation** nous avons une interlude instrumental qui va incarner la transformation intérieure de Thaïs et sert de transition entre les actes et souligne la profondeur son évolution.

1. **Musique introspective** : La Méditation commence par une mélodie douce et contemplative, jouée par le violon solo. Cette introduction évoque un moment de réflexion et de paix intérieure, soulignant la quête de Thaïs pour la spiritualité. La douceur de la musique contraste avec les tumultes de sa vie antérieure, symbolisant son besoin de rédemption.

2. **\*\*Élégie et émotion\*\*** : Les thèmes mélodiques de la Méditation sont empreints d'une profonde émotion, reflétant la lutte intérieure de Thaïs. Les variations mélodiques et les nuances dynamiques permettent d'exprimer sa vulnérabilité et son désir de changer. C'est un moment de transition qui montre sa prise de conscience et son désir d'élever son âme au-dessus des plaisirs terrestres.

3. **\*\*Tension et libération\*\*** : À travers des passages plus tendus suivis de résolutions apaisantes, Massenet exprime le conflit intérieur de Thaïs. Les variations entre tension et relâchement dans la musique symbolisent ses doutes et ses espoirs, accentuant la profondeur de sa métamorphose. Ce mouvement musical reflète également la tension entre le monde matériel et la quête de la spiritualité.

4. **\*\*Préparation au changement\*\*** : À la fin de la Méditation, la musique se dirige vers une résolution harmonique sereine, préfigurant la transformation finale de Thaïs. Ce passage musical prépare le public à sa renonciation aux plaisirs terrestres et à son engagement vers une vie spirituelle, renforçant ainsi le fil narratif de l'opéra.

En somme, Massenet crée une atmosphère introspective qui illustre la transformation émotionnelle et spirituelle de Thaïs. La musique, par sa richesse mélodique et ses nuances, accompagne parfaitement le cheminement du personnage vers la rédemption et la paix intérieure.

<https://www.youtube.com/watch?v=718UdiQh0CQ>

Méditation

3. **\*\*L'Acte III - La quête de rédemption\*\*** : Au cours du dernier acte, Thaïs subit une transformation radicale. Elle abandonne sa vie de courtisane pour chercher une spiritualité plus profonde. Sa musique devient plus pure et ascétique, illustrant son changement intérieur. La scène où elle renonce à ses biens matériels et se dirige vers le monastère est accompagnée de mélodies simples et dépouillées, symbolisant son renoncement.

<https://www.youtube.com/watch?v=EkUOPhj35KQ>

O Messager de Dieu et Baigne d'eau mes mains 5 min

4. **\*\*Le final - La mort de Thaïs\*\*** : Dans la scène finale, lorsque Thaïs meurt, la musique exprime à la fois la paix et la souffrance. Athanaël, accablé par sa perte, ressent la douceur de son sacrifice. La mélodie est empreinte d'une mélancolie douce, symbolisant son épanouissement spirituel ultime, tandis qu'elle trouve enfin la paix.

Massenet utilise ainsi des motifs musicaux et des modulations harmoniques pour illustrer la transformation de Thaïs, de la séduction à la spiritualité, et fait de son parcours un chemin de rédemption poignant.

Dans "Die Meistersinger von Nürnberg", Wagner illustre la transformation de ses personnages à travers divers moyens musicaux et narratifs. Voici quelques points clés montrant cette transformation :

1. **\*\*Évolution Psychologique\*\*** : Les personnages comme Hans Sachs et Walther von Stolzing subissent un développement significatif. Hans Sachs, au début, est un maître traditionnel, mais il devient un mentor ouvert d'esprit, encourageant l'innovation musicale notamment celle de Walther, qui, quant à lui, passe d'un élève confus à un candidat compétent au concours de chant grâce aux conseils de Sachs.

2. **\*\*Conflit et Résolution\*\*** : Les tensions entre tradition et innovation sont incarnées par le personnage de Beckmesser, représentant du conservatisme, qui change au fur et à mesure que la dynamique entre les jeunes et les anciens évolue. Sa tentative de critiquer la nouveauté finit par le déconsidérer.

En somme, Wagner utilise une construction théâtrale complexe et une riche palette musicale pour démontrer la transformation de ses personnages, selon sa conception de l'art allemand.

Quelques exemples précis illustrent la transformation des personnages des "Maîtres chanteurs"

1. **Hans Sachs** :

- **Au début** : Hans est d'abord présenté comme un personnage sage et respecté, ancré dans les traditions des Maîtres-chanteurs. Son ariette "Wahn, Wahn, überall Wahn" (Folie, folie, partout de la folie) montre sa frustration face aux rigidités de la tradition.
- **Transformation** : Au fur et à mesure de l'opéra, il devient un fervent défenseur de l'innovation artistique. En encourageant Walther à reprendre la mélodie et à s'élever, il incarne l'idée que l'art doit évoluer. Son monologue à la fin, où il célèbre l'harmonie entre l'ancien et le nouveau, témoigne de sa transformation en mentor novateur.

<https://www.youtube.com/watch?v=9tpkA60jIP8>

Wahn, Wahn überall Wahn 7 min

2. **Walther von Stolzing** :

- **Au début** : Walther est extérieur au monde des Maîtres-chanteurs, confus et hésitant. Son air "Dir, dir, mein Leben" montre son désir ardent d'exprimer son amour pour Eva, mais son incapacité à naviguer dans le système des Maîtres chanteurs le rend vulnérable.

- **Transformation** : À la fin de l'opéra, après avoir assimilé les leçons de Hans Sachs, il participe activement au concours, démontrant sa confiance. Sa dernier air, exprime sa vision et ses idéaux, montre sa capacité à allier la tradition à une nouvelle créativité.

<https://www.youtube.com/watch?v=GFx-pWrelgw>  
Morgenlich leuchtend in rosigem Schein

4. **Eva** :

- **Au début** : Eva est d'abord le symbole de la tradition et de l'attente. Elle est promise à Beckmesser, représentant le maintien des normes établies.

- **Transformation** : Son attachement à Walther et son choix de suivre son cœur au lieu de se plier aux attentes sociales montrent comment elle devient un personnage actif. Sa décision finale d'unir sa voix à celle de Walther symbolise le renouveau.

Le quintet final de "Die Meistersinger von Nürnberg" est un moment clé qui illustre de manière significative les transformations des personnages principaux. Voici comment cette scène met en lumière leur évolution :

### 1. **\*\*Cohésion et Harmonie\*\*** :

- Dans cette scène, chaque personnage chante simultanément des lignes qui s'entrelacent, symbolisant l'harmonie entre tradition et innovation. Cela reflète la transition vers une société plus unie, où différentes voix peuvent coexister, mettant en avant l'évolution de l'art et de la culture.

### 2. **\*\*Hans Sachs comme Leader\*\*** :

- Hans Sachs assume son rôle de guide et de mentor. Son intervention souligne non seulement son acceptation de nouveauté, mais aussi sa volonté de favoriser le changement. Il réussit à harmoniser les aspirations de Walther avec les conventions des Maîtres-chanteurs, illustrant ainsi sa transformation d'un simple gardien de la tradition à un promoteur de la créativité.

### 3. **\*\*Walther von Stolzing\*\*** :

- Walther représente la jeunesse et l'innovation. Dans le quintet, son chant est sûr et enthousiaste, marquant sa pleine transformation en tant qu'artiste.

### 4. **\*\*Eva et la Nouvelle Génération\*\*** :

- Eva devient une figure déterminante, exprimant un nouveau sens de liberté et d'égalité. Son engagement à soutenir Walther lors du concours témoigne de sa rébellion contre les normes traditionnelles, ajoutant une dimension féminine à la transformation générale. Sa voix se joint à celle de Walther, soulignant l'importance de la créativité partagée.

## 5. **\*\*Beckmesser et le Passé\*\*** :

- Beckmesser, représentant du conservatisme, se retrouve en décalage avec le reste du quintette. Sa tentative de maintenir le statu quo est mise en évidence par son incapacité à s'intégrer harmonieusement dans le chant collectif. Son ridicule montre sa non-évolution et son incapacité à s'adapter aux changements, accentuant ainsi la dynamique de transformation des autres personnages.

## 6. **\*\*Thématiques de l'Unité\*\*** :

- La combinaison des voix dans le quintet symbolise l'unité et la collaboration.

En somme, le quintet final illustre puissamment les transformations des personnages en présentant leur évolution individuelle tout en soulignant la nécessité d'harmonie et d'évolution collective dans le monde de la musique et de l'art.

<https://www.youtube.com/watch?v=aiKq8ZsDqSQ>

5 min

En définitive, la transformation, qu'elle soit celle des personnages wagnériens aux prises avec leur destin ou celle des sons et des idées chez Massenet, est une danse perpétuelle, où chaque note et chaque silence contribuent à une œuvre collective en constante évolution.

Cette exploration de la transformation au sein de la musique nous rappelle que, que ce soit au XIXe siècle ou aujourd'hui, l'art demeure une voie essentielle d'expression et de compréhension de soi.

Remerciements:

Bertrand Rossi, directeur general de l'opéra de Nice  
Gilles Sistrin

Notre Technicien de son aujourd'hui

Les membres du Cercle Wagner Nice Côte d'Azur

Françoise Reverdin pour son aide précieuse avec la préparation de cette conférence