

« ORFEO »
Claudio Montéverdi

- 1607 – « Fable en musique », un prologue et cinq actes – poème d'alesandro Striggio (violiste et chanteur, 1573-1630). Représenté le 24 février 1607 (Carnaval) à Mantoue devant l' Accademia degli Invaghati et le Prince héritier Francesco Gonzague (commanditaires).

L'orchestre :

L'importance accordée par Montéverdi au timbre et à l'association des couleurs instrumentales font de l'orchestre un élément essentiel de la pièce. Il est relativement élargi pour les effectifs de l'époque.

- plusieurs claviers : 2 clavecins et 2 orgues
- une vingtaine d'instruments à cordes (violes, luths...)
- ensemble de vents plus important encore (flûtes, sacqueboutes, trompettes, cornets)
- harpe double.

Cette riche palette lui permet de donner une couleur spécifique à chaque acte. La pastorale initiale renvoyant à l'univers des bergers abonde en flûtes. Les cuivres seront associés aux scènes infernales. Il varie les formations : solistes, duo (2 violons, 2 cornets) ou un personnage avec un instrument. Chaque strophe est entrecoupée de morceaux de couleurs toujours contrastées.

Les personnages :

Orfeo, poète (ténor ou baryton élevé, créateur du rôle : castrat)

Euridice, son épouse (soprano) / La musique (dans le Prologue, soprano) /

Messagère (mezzo) / Proserpine, reine des ombres (soprano) / Nymphes (soprano)

Caron (basse) / Pluton, roi des ombres (basse), Apollon (ténor ou baryton)

Petits rôles : Echo / l'Espérance, 2 esprits, 4 bergers
+ Chœur

Livret de l'ORFEO :

1 – Toccata instrumentale (ouverture)

2 - Prologue : L'allégorie de la Musique présente et justifie la traduction musicale du mythe d'Orphée, dont le chant charmait les bêtes sauvages et firent céder les divinités infernales. (Action en Grèce aux temps mythologiques)

Premier acte : Pastorale Bergers et nymphes annoncent le mariage prochain de la nymphe Euridice (qui s'est longtemps refusée à Orphée). Orphée prend le soleil à témoin de sa joie et Euridice proclame son amour. Ils se dirigent vers le temple pour remercier la Providence.

Deuxième acte : commence et termine par une sinfonia instrumentale. Orphée est avec des bergers lorsque l'amie d'Euridice, la nymphe Sylvia vient lui annoncer la mort de cette dernière piquée par un serpent. Orphée décide de descendre la chercher au séjour des morts ou d'y rester avec elle.

Troisième acte : Guidé par l'Espérance, Orphée atteint les Enfers. Il se retrouve face au passeur d'âmes Caron. Inspiré par Apollon, il réussit par son chant à subjuguier Caron qui s'endort. Il passe le Styx.

Quatrième acte : Proserpine, touchée par les plaintes d'Orphée, obtient de Pluton qu'Euridice serait rendue à Orphée à l'unique condition qu'il ne cherchera pas à regarder sa femme avant d'être sorti des enfers. Mais Orphée se retourne et Euridice disparaît à jamais.

Cinquième acte : Longue plainte d'Orphée aux rochers. Echo les répercute et les ayant entendues, Apollon descend sur un nuage et enlève Orphée vers un éternel séjour olympien. (où il retrouvera finalement Euridice). (diffère de la tradition où il est déchiré par les Bacchantes). Fin par le chœur.