

Die Agyptische Helena

Mercredi, 27 Novembre 2019 15:28

Music: RichardStrauss

Libretto: Hugo von Hofmannsthal

First performance Staatsoper Dresden 6 June 1928

Two acts

First performance Scala di Milano November 17, 2019

Richard Strauss (June 11, 1864 – September 8, 1949) was the major German opera composer of the 19-20 th century.

His life and music were controversial during his lifetime and remained so after his death.

One can argue about his music, his score, his ability to catch the heart of his public but a look at opera programs over the world would quickly settle such discussions.

His many operas including : *Così fan tutte*, *Il barbiere di Siviglia*, *Zarathustra*, *Rosenkavalier*, *Don Quixote*, *Salome*, *Elettra*, *Morte e trasfigurazione*, *Don Juan*, *Ariadna* from Naxos and many others are on the schedule of all the major opera houses in the world.

And people came on November 17 a Sunday afternoon to the magnificent Teatro La Scala which was nearly full.

Richard Strauss composed this opera working closely with Hugo von Hofmannsthal his friend and literary inspiration who was a well-known writer and poet and who contributed to most of his operas. Strauss came from a musical family, his father was a member of the Munich orchestra and the mother a singer descended from a wealthy family.

Strauss entered the Munich Conservatory studying piano and composition, but soon abandoned piano to dedicate his full time to composition.

A bitter quarrel ensued between Richard who became totally devoted to the music of Wagner and his father who was an outspoken anti-Wagnerian.

Richard was a long time Wagner admirer devotee and follower and his operas recall his mentor, whom he never met, by the choice of the historical settings, his characters and the non-stop singing of his interpreters leaving them the orchestra and the public exhausted.

Die Agyptische Helena was composed in 1928, the last opera created with Hugo who died tragically at age 33 during the funeral of his son who has committed suicide.

Richard has collaborated thereafter with Stephan Zweig and also Gustav Mahler, both Jewish intellectuals.

He has apparently defended their work and has been, some say, dismissed by the Nazi intellectual elite. Others take a dim view of his continuing to work during the Nazi regime and Toscanini has famously said *"I raise my hat in front of Strauss the composer but I lower my head in front of Strauss the man"* .

As of to this day Richard Strauss work is banned in Israel in spite of efforts by some renegade Jewish conductors such as Daniel Barenboim who they say is now a proud dual passport holder: Palestinian and German.

He was also quoted as asking "*Are Germans antisemites*"?

The factual story of Helen of Troy is straightforward the philosophical and metaphysical narrative Hugo von Hofmannsthal has developed create a subtexts not easy to follow.

So Helen who was kidnapped and taken to Troy is liberated after a long war and taken away by her fiance or her rightfull husband Menelas who has killed Paris, her interim lover.

A storm wrecks their boat and they naufrage on an island inhabited by Aithra.

Aithra is an oracle, magician who takes great affection fo Helena, the most beautiful lady on this planet.

Melenas is thorn by vengeful spirits and plans to sacrifice Helena for having been away and unfaithful. Aithra suspects his plans and prepares two magic drinks, one for Helen to make her forget her past and one for Melenas to renounce his vindictive scheme.

The cockatils are effective, Helen and Melenas are falling into each others arms, they will live along and happy life as royalties back in Sparta.

The singing, the stage, the orchestra.

As many reviews of this performance have written Eva Mei (Aithra) dominates vocally this production. Great volume, superb colour, splendid soffragio, Eva keeps her instrument infallible, not losing her cue or intensity in the high or low register.

Eva is also a consummate actress now terrifying, now sweet, now mysterious, at times erotic she succeeds in energizing the rest of the cast into this complicated plot. The tercet the end of the first act is a musical highlight.

Ricarda Marbeth (Helen) has an imposing voluminous voice with superb control and a thrilling high register which however sounded sometimes strident especially in the first act, somewhat immobile her stage presence could benefit from additional adrenaline.

A delightful surprise was young Caterina Maria Sala (Hermion, daughter of Helen) who at the end the second act delivered a spectacular aria.

The male cast although of great provenance was less arresting.

Melenas, the young german tenor Andreas Chage was being continoussly overcast by Helen and Aithra in spite of a solid voice.

Thomas Hampson (Altair) the world famous American baritone who has strangely moved to Vienna in spite of an idolized stature in the US had a minor role and his singing was lucking now the golden voice soaring from his videos and recording.

In the final moments we have a descret *menage a trois* whereby the sopranos masterfully cover the tenor.

There is Altair intervention to save the tortured couple and presently Helena and Menelas can elope happily to their Sparta royal home.

Walter Most the conductor was offered the position of director at the Cleveland orchestra one of the top 5 orchestras on the US 18 years ago and is still counting.

So be it, he conducted with a sure hand the La Scala orchestra although his head was buried much of the time in the score and he was not seen singing with the soloists as some of the great opera conductors do well not everyone is born a James Levine.

La Scala orchestra sounded first class responding to all the rhythm changes and bringing forth a great sound from the Buca. I counted 7 contrabass and two harps in addition to the full complement of strings and wind instruments. This is probably today the finest orchestra of the land

To Sven Eric – Bechtolf the regista we can be grateful that he, unlike other invasive registars, has used economically the wood contraptions the significance of which I admit escaped me but which did nothing to hinder the singing or moving of performer across stage.

All in all musically a very challenging afternoon of great voices great orchestra and great

Strauss / Wagner music

On peut discuter sa musique, ses partitions, sa capacité à capter le cœur de son public, mais un coup d'oeil sur les programmes des opéras dans le monde réglerait rapidement de telles interrogations. Ses nombreux opéras dont :

Ainsi parlait Zarathustra, Le Chevalier à la rose, Don Quichotte, Salomé, Elektra, Morte e trasfigurazione, Don Juan, Ariane à Naxos et bien d'autres figurent à l'affiche des plus grands opéras du monde.

Et le public est venu le 17 novembre, un dimanche après-midi, au magnifique Teatro La Scala qui était presque plein.

Richard Strauss a composé cet opéra en étroite collaboration avec Hugo von Hofmannsthal son ami et son inspirateur littéraire qui était un écrivain et un poète bien connu et qui a contribué à la plupart de ses opéras. Strauss est issu d'une famille musicale. Son père était un membre de l'orchestre de Munich et sa mère une chanteuse descendant d'une famille riche.

Strauss entra au Conservatoire de Munich pour étudier le piano et la composition, mais abandonna bientôt le piano pour se consacrer entièrement à la composition. Un différend s'ensuivit entre Richard qui devint totalement dévoué à la musique de Wagner et son père qui était anti-wagnérien.

Richard Strauss, longtemps admirateur dévot et suiveur de Wagner rappelle son mentor qu'il n'a jamais rencontré dans ses opéras, par le choix des milieux historiques, par ses

personnages et par les chants interminables de ses interprètes, laissant l'orchestre et le public épuisés.

Hélène d'Egypte, composé en 1928, fut le dernier opéra créé avec Hugo, mort tragiquement à l'âge de 33 ans lors des funérailles de son fils qui s'était suicidé.

Richard a ensuite collaboré avec Stephan Zweig et Gustav Mahler, deux intellectuels juifs. Il a apparemment défendu leur travail et a été, disent certains, rejeté par l'élite intellectuelle nazie. D'autres voient d'un mauvais oeil la poursuite de son travail sous le régime nazi et Toscanini a dit :

«Je lève mon chapeau devant Strauss le compositeur, mais je baisse la tête devant Strauss l'homme».

A ce jour, le travail de Richard Strauss est interdit en Israël malgré les efforts de certains chefs juifs *renégats* tel Daniel Barenboim qui, dit-on, est un fier d'être titulaire d'un double passeport palestinien et allemand.

Il aurait aussi été remarqué pour avoir demandé : «*Les Allemands sont-ils antisémites*»?

L'histoire factuelle d'Hélène de Troie provient directement du récit philosophique et métaphysique que Hugo von Hofmannsthal a développé, créant des sous-titres pas facile à suivre. Helen qui a été enlevée et emmenée à Troie est finalement libérée après une longue guerre et emmenée par son fiancé ou son mari légitime Menelas qui a tué Paris, son amant

intérimaire.

Une tempête détruit leur bateau et ils font naufrage sur une île habitée par Aithra.

Aithra est un oracle, magicien qui prend en affection Hélène, la plus belle femme de cette planète.

Melenas, aiguillé par un esprit vengeur, prévoit de sacrifier Helene pour s'être éloignée et lui avoir été infidèle.

Aithra soupçonne ses plans et prépare deux boissons magiques, une pour Helen pour lui faire oublier son passé et une pour Melenas pour qu'il renonce à son plan vindicatif.

Les cocktails sont efficaces. Helen et Melenas retombent dans les bras l'un de l'autre. De retour à Sparte, ils vivront longtemps une vie heureuse comme roi et reine.

Le chant, la scène, l'orchestre.

Comme beaucoup de critiques l'ont écrit, Eva Mei (Aithra) domine vocalement cette production. Grand volume, couleur superbe, splendide

Soffragio

. Eva garde sa voix son instrument infallible, ne perdant jamais ni son signal ni l'intensité dans tous les registres haut ou bas.

Eva est aussi une actrice consommée, tantôt terrifiante, tantôt douce, tantôt mystérieuse, parfois érotique ; elle réussit à dynamiser le reste de la distribution dans cete intrigue compliquée. Le tercet à la fin du premier acte est un point culminant musical.

Ricarda Marbeth (Helen) a une voix imposante et volumineuse avec un contrôle superbe et un registre exaltant qui pourtant sonnait parfois strident, surtout dans le premier acte. Sa présence sur scène pourrait bénéficier d'un supplément d'adrénaline.

Une délicieuse surprise a été la jeune Caterina Maria Sala (Hermion, fille d'Helen) qui à la fin du deuxième acte a livré un aria spectaculaire.

Le casting masculin bien que de grande provenance retenait moins l'attention.

Melenas, le jeune ténor allemand Andreas Chage était constamment couvert par Helen et par Aithra, malgré une voix solide.

Thomas Hampson (Altair) le baryton américain de renommée mondiale qui a étrangement déménagé à Vienne alors qu'il était idolâtré aux États-Unis, a eu un rôle mineur et son chant était loin de la voix d'or de ses vidéos et enregistrements.

Dans les derniers instants, nous avons un discret *menage à trois* où les sopranos ont couvert magistralement le ténor.

Il y a l'intervention d'Altair pour sauver le couple torturé et ainsi Helena et Menelas peuvent s'enfuir heureux à leur maison royale de Sparte.

Walter Most le chef d'orchestre, qui, il y a 18 ans s'était vu offrir le poste de directeur de l'orchestre de Cleveland, l'un des cinq meilleurs orchestres des États-Unis, est toujours en forme.

Il a ainsi dirigé d'une main sûre l'orchestre de La Scala de Milan, bien que sa tête soit restée enfouie la plupart du temps dans la partition. Il n'a pas été vu en train de chanter avec les solistes comme le font certains des grands conducteurs d'opéra. Tout le monde n'est pas né avec une âme de Levine.

L'orchestre de La Scala sonnait *première classe* répondant parfaitement à tous les changements de rythme et en produisant un grand son de la *Buca*

J'ai compté 7 contrebasses et deux harpes en plus de l'ensemble des cordes et instruments à vent.

C'est probablement aujourd'hui le meilleur orchestre d'Italie.

Nous pouvons être reconnaissants envers Sven Eric–Bechtolf pour les décors. Contrairement à d'autres décorateurs plus invasifs, il a sagement utilisé les modules en bois dont l'importance, je le reconnais, m'a échappé mais qui n'ont en rien entravé le chant ou les déplacements des interprètes à travers la scène.

Finalement, ce fut un après-midi de défi musical avec de grandes voix, un grand orchestre et une grande musique Strauss / Wagner.

Peter Hermes