OPéRA Royal de Wallonie Liège

2022-2023

I Lombardi alla Prima Crociata

Giuseppe Verdi

Carnet du spectateur

“Quand fraternité rime avec rivalité...”

www.operaliege.be

I Lombardi alla Prima Crociata

Giuseppe Verdi

ÉPOPÉE
CROISADE
FRATERNITÉ
HONNEUR

Drame lyrique
en 4 actes

Musique de **Giuseppe Verdi**
Livret de **Temistocle Solera**
d'après 15 chants
de Tommaso Grossi

Créé à Milan,
le 11 février 1843

Langue : Italien

Surtitrage en 4 langues
(FR/NL/DE/EN)

Durée : 2h45
(entracte compris)

Partagez avec vos élèves ce QR code
« Astuces pour une sortie réussie à l'Opéra » :

Pour faire court...

LE PITCH

Deux frères, Pagano et Arvino, sont amoureux de la même femme, Viclinda. C'est Arvino que la jeune femme choisit d'épouser, laissant Pagano furieux au point d'agresser son frère. Dix-huit ans plus tard, alors que toute la ville célèbre la réconciliation des deux frères, Pagano, toujours aveuglé par la vengeance, provoque un incendie pour en finir avec son rival. Mais c'est son père qu'il tue par erreur... Saisi d'horreur, il est condamné à l'exil. Pagano cache son identité sous les traits d'un ermite et aide les chevaliers chrétiens à délivrer la ville d'Antioche puis à libérer Jérusalem. Le destin le fera-t-il à nouveau croiser le chemin d'Arvino ?

LE COMPOSITEUR

Giuseppe Verdi (1813-1901) est l'un des plus célèbres compositeurs d'opéra au monde, toutes époques confondues. Son œuvre est l'une des plus importantes de toute l'histoire du théâtre lyrique, ses créations (dont 28 opéras !) sont encore aujourd'hui fréquemment jouées dans les salles du monde entier et certains de ses airs sont depuis longtemps inscrits dans la culture populaire. On lui doit, entre autres, *La Traviata*, *Nabucco*, *Rigoletto*, *Aïda*, ... Il n'est âgé que de 29 ans lors de la composition de *I Lombardi*.

L'ŒUVRE

L'Opéra de Milan, La Scala, commande un nouvel opéra à Verdi après l'énorme succès remporté par *Nabucco* l'année précédente. Le jeune compositeur choisit pour thème une histoire de rivalité amoureuse et fraternelle à l'époque des croisades. Lors de sa première représentation en 1843, *I Lombardi alla Prima Crociata* (*Les Lombards à la première croisade*) est acclamé par le public pour ses grands moments de chœurs et son esprit patriotique qui résonne dans le cœur des Italiens au moment de leur histoire où l'Italie est unifiée et se libère de la domination autrichienne. Une version en français sera réalisée en 1847 sous le titre de *Jérusalem*. *I Lombardi* est également le premier opéra du compositeur à être représenté aux États-Unis. Le nom de Verdi commence à faire le tour du monde...

Maquette décor de *I Lombardi alla Prima Crociata*, signée Pier Paolo Bisleri.

Qui est qui ?

Oronte
Fils du tyran d'Antioche (ténor)

Giselda
Fille de Viclinda et Arvino (soprano)

Pagano
Frère jaloux d'Arvino (basse)

Arvino
Fils de Folco et frère de Pagano (ténor)

Viclinda
Épouse d'Arvino (soprano)

Pirro
Écuyer et confident de Pagano (basse)

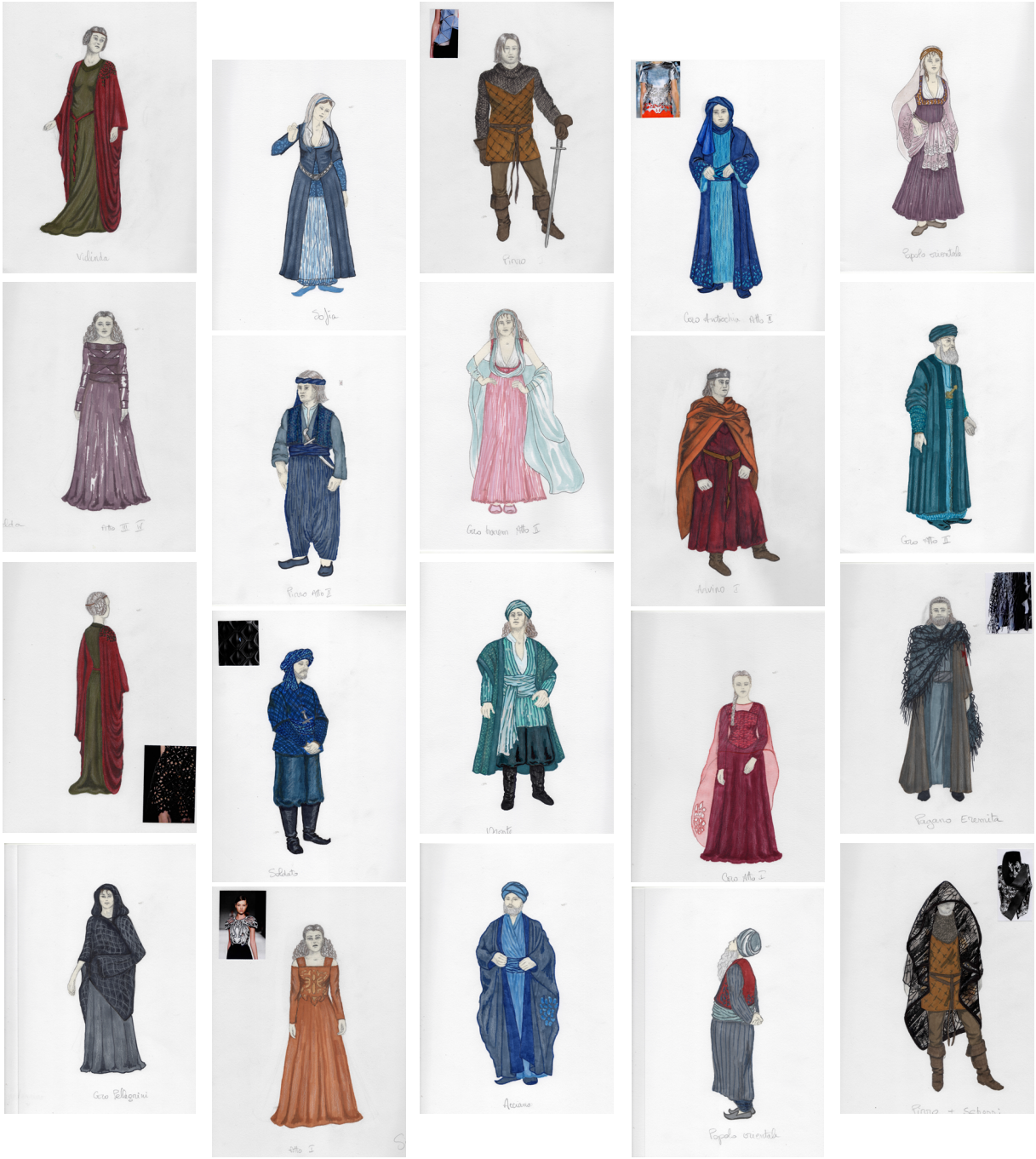
Sofia
Épouse d'Acciano (soprano)

Acciano
Tyran de la ville d'Antioche (basse)

Évêque de Milan
(ténor)

Prêtres, peuple de Milan, serviteurs de Folco, émissaires musulmans, croisés et soldats, pèlerins, femmes musulmanes et dames lombardes…

Galerie de personnages



Illustrations : maquettes costumes de *I Lombardi a la Prima Crociata*, signées Françoise Raybaud.

De quoi ça parle ?

ARVINO

Arvino célèbre ses retrouvailles avec son frère, Pagano. Dix-huit ans auparavant, tous deux étaient amoureux de Viclinda. Arvino, choisi par la jeune femme, avait été blessé par son frère, fou de jalousie, au lendemain de ses noces. Malgré la joie générale des retrouvailles, Arvino est saisi d'un mauvais pressentiment... Il est désigné par l'évêque pour prendre la tête de la croisade en Terre sainte. Quelques heures plus tard, son père, Folco, est tué par erreur par un Pagano ivre de vengeance... Plus tard, Arvino se trouve à Antioche, à la tête des croisés et demande à un ermite de prier pour sa fille, captive de l'ennemi. Les croisés libèrent finalement Giselda après avoir tué le tyran d'Antioche. Arvino se voit reprocher par sa fille le sang qu'il a versé. Arvino exprime sa colère et se sent trahi par Giselda. Mais sa fureur est détournée vers une autre personne quand ses hommes lui apprennent que son frère, Pagano, a été vu dans le camp...

GISELDA

Alors qu'elle assiste à la réconciliation de son père avec son oncle, Giselda éprouve une certaine peur face à Pagano. Persuadée que le repentir de celui-ci n'est qu'une feinte, elle prie le Ciel. L'acte de vengeance raté de Pagano lui donne finalement raison...
Plus tard, la jeune femme est faite prisonnière du tyran d'Antioche, Acciano. Elle est amoureuse et aimée d'Oronte, fils du tyran. Dans le harem du palais, elle prie le Ciel et subit les moqueries des autres femmes. Lorsqu'elle apprend que les croisés ont tué Acciano et Oronte pour la délivrer, elle s'emporte contre son père. Elle chante son désespoir face à la perte de son amant, mais le voici qui apparaît, déguisé en Lombard pour échapper à l'ennemi. Ils s'enfuient tous deux en entendant les cris de guerre des croisés. Dans leur fuite, Oronte est gravement blessé et Giselda en devient folle : elle blâme l'injustice du Seigneur. L'ermite apparaît et lui reproche son comportement. Il baptise Oronte au moment où celui-ci meurt dans les bras de sa bien-aimée...

Terre sainte

Nom donné par les chrétiens à la région où est né et a vécu Jésus-Christ et à la ville de Jérusalem où il serait mort et ressuscité.

Croisés

Chevaliers chrétiens qui, au Moyen Âge, participaient aux expéditions militaires en Terre sainte (croisades).

Illustrations : maquettes costumes de *I Lombardi a la Prima Crociata*, signées Françoise Raybaud.

PAGANO

Pagano est de retour à Milan où il retrouve son frère Arvino. Alors que celui-ci est célébré, Pagano, aveuglé par son amour malheureux, planifie sa vengeance avec son écuyer. Il met le feu au palais mais s'aperçoit, trop tard, qu'il a tué son propre père au lieu d'assassiner son frère. Pris d'horreur, il souhaite se suicider mais en est empêché : il finira ses jours seul, en exil. Il devient ermite dans la montagne dominant Antioche et espère pouvoir aider les croisés à prendre la ville aux Sarrasins. Lorsque Arvino vient à lui sans le reconnaître, il le rassure et lui chante son soutien. Plus tard, il découvre Oronte et Giselda au bord du Jourdain et accompagne la mort du jeune homme en le baptisant. Lorsque les croisés se préparent à prendre Jérusalem d'assaut, Arvino et l'ermite sont à leur tête. Blessé durant la bataille, Pagano finit par révéler sa véritable identité à son frère. Soutenu par la prière de Giselda, il supplie Arvino de lui accorder son pardon…

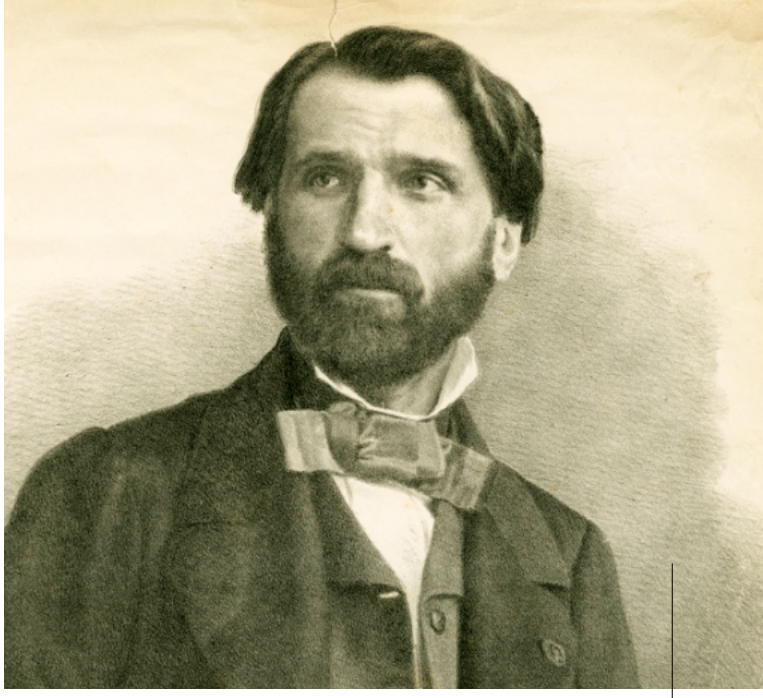
Antioche

Ville ancienne et importante dans l'histoire du christianisme. Elle se situait dans l'actuelle Turquie.

Le Siège d'Antioche

Illustration : maquette costume de *I Lombardi a la Prima Crociata*, signée Françoise Raybaud.

Giuseppe Verdi (1813-1901) raconte sa vie !



D'OÙ ME VIENT MA PASSION POUR LA MUSIQUE ?
Mes parents sont des aubergistes. Cela m'a permis d'être fréquemment en contact avec des musiciens ambulants. J'ai pu essayer des instruments, chanter avec les chœurs et... engranger les souvenirs qui nourriront plus tard l'inspiration populaire de mes opéras ! Mes parents ont été rapidement attentifs à ma vocation musicale et un négociant, Antonio Barezzi, m'a pris sous son aile et m'a permis de faire des études, d'abord au lycée de Busseto, puis à Milan.

MON OCCUPATION PRÉFÉRÉE ?
Créer. Créer et encore créer ! En 1939, je crée *Oberto*, mon premier opéra. Toutefois, c'est *Nabucco* qui me fera connaître en 1842. Dès ce moment, les directeurs de Théâtres me demandent de leur composer au moins un opéra par an, ce qui représente un travail colossal ! J'ai d'ailleurs appelé cette période « les années de galère ». Grâce à une trilogie d'opéra (*Rigoletto*, *Il Trovatore* et *La Traviata*), je suis reconnu dans le monde entier et je reçois des commandes pour des évènements importants. J'ai ainsi composé *Aïda* pour célébrer l'inauguration du Canal de Suez en 1871. J'ai aussi écrit un Requiem à l'occasion des funérailles d'Alessandro Manzoni, un des plus importants écrivains de la littérature italienne !

MES SOURCES D'INSPIRATION ?
Plutôt que de parler d'autres compositeurs, je préfère citer mes inspirations littéraires. À côté de Schiller, Shakespeare et des classiques italiens, ce sont surtout les écrivains français qui ont nourri mon imaginaire, notamment Voltaire, Victor Hugo ou encore Alexandre Dumas. Je puise aussi beaucoup d'inspiration dans les personnages de l'histoire de France.

LA MUSIQUE, RIEN QUE LA MUSIQUE ?
Pas du tout ! Je suis aussi un homme engagé, notamment pour le Risorgimento, le mouvement qui a œuvré à unifier l'Italie ! À Milan, alors sous occupation autrichienne, des partisans ont même utilisé mes chants comme hymnes. À la demande d'un de mes amis, alors Président du Conseil italien, j'ai siégé ensuite comme député au premier parlement du Royaume d'Italie. Je n'aime cependant pas la politique et je ne me suis pas représenté aux élections suivantes. Les valeurs que je défends, mes convictions, sont perceptibles dans la plupart de mes œuvres, avant et après cette prise de fonction.

UN PETIT DÉTAIL DANS MA CARRIÈRE ?
Je l'ai déjà dit : Antonio Barezzi m'a permis d'entamer des études musicales. J'ai cependant échoué à entrer au conservatoire de Milan ! Cet échec a été très difficile à surmonter mais j'ai eu ma revanche : ce même conservatoire porte aujourd'hui... mon nom !

UNE INVENTION INCROYABLE DE MON ÉPOQUE ?
J'étais déjà âgé de 82 ans quand un jeune physicien du nom de Guglielmo Marconi a fabriqué la première radio ! En 1895, ce jeune homme est parvenu à envoyer des signaux par le biais d'ondes électromagnétiques. Après plusieurs essais, il a réussi l'impossible et à l'aide de son domestique, il a réalisé la première liaison télégraphique d'une distance de 2,4 km dans les Alpes ! J'aime à penser que ce moyen de communication pourra servir, un jour, à diffuser mes opéras. Moi qui ai toujours tenté de composer des opéras universels à destination de tous et non pas seulement de l'élite, je vois cette radio d'un bon œil !

Il a rencontré / aurait pu rencontrer :

→ **Charles Darwin** Naturaliste et paléontologue britannique
→ **Nikola Tesla** Inventeur et ingénieur américain d'origine serbe
→ **Bertha von Suttner** Première Prix Nobel de la paix
→ **Emily Brontë** Écrivaine solitaire
→ **Ada Lovelace** Mathématicienne
→ **Marie Curie** Physicienne et chimiste
→ **Georges Bizet** Compositeur
→ **Auguste Rodin** Sculpteur
→ **Victor Hugo** Écrivain
→ **Claude Monet** Peintre
→ **Gustave Eiffel** Ingénieur
→ **Berthe Morisot** Peintre
→ **Abraham Lincoln** Président des Etats-Unis d'Amérique

Pour mieux comprendre l'œuvre et son contexte...

LA PREMIÈRE CROISADE

L'œuvre de Verdi a pour cadre la première croisade menée entre 1095 et 1099.

Au Moyen Âge, une croisade est une **expédition militaire organisée** pour permettre le pèlerinage des chrétiens en Terre sainte. Ceux qui y participent sont d'ailleurs considérés comme des « pèlerins armés » avant d'être désignés comme « croisés ». Neuf croisades ont eu lieu entre 1095 et 1272.

La première croisade est lancée en 1095 par le pape Urbain II. Elle a pour objectif de « libérer le tombeau du Christ » à Jérusalem pour permettre à nouveau aux chrétiens de s'y rendre et de ne plus y être persécutés. Jérusalem n'est en effet plus aux mains des chrétiens depuis des siècles et le pèlerinage n'y est plus autorisé depuis 1071 par les Turcs seldjoukides qui ont pris la tête de la ville. L'Église lance alors ce qu'elle présente comme une « guerre juste », légitimée par la nécessité de récupérer des territoires qu'elle estime injustement pris par des ennemis.

L'appel aux volontaires lancé par le pape connaît un succès inattendu, surtout auprès du peuple. 35 000 fidèles - chiffre énorme pour l'époque - pauvres ou grands seigneurs, portés par une forme d'élan mystique, vont se déverser de l'Europe vers l'Orient. **La première armée à se mettre en route, et dont il est question dans l'opéra de Verdi, vient de Lombardie, en Italie.**

Cinq ans après l'appel du pape, l'objectif de la croisade est atteint : le tombeau du Christ est libéré et les pèlerins armés y entonnent leurs chants de prière. Tous les chroniqueurs, chrétiens et musulmans, s'accordent à dire que la prise de Jérusalem s'est déroulée dans un **véritable bain de sang**. Si la violence n'est pas une réalité inouïe à l'époque, celle qui caractérise cette première croisade marque durablement les esprits...

POURQUOI VERDI CHOISIT-IL CE THÈME POUR SON OPÉRA ?

Verdi compose *I Lombardi* (1843) dans le contexte de **la libération et de l'unification de l'Italie**. Cette période importante de l'histoire de l'Italie porte le nom de « Risorgimento » que l'on peut traduire par « renaissance » ou encore « résurrection ».

À cette époque, des mouvements révolutionnaires se développent et une guerre contre l'Empire d'Autriche qui occupe le territoire se déclare. Le royaume d'Italie sera proclamé en 1861 et l'unification sera achevée en 1870 avec l'annexion de Rome.

Comme en France à la même époque, **les artistes et leurs œuvres jouent un grand rôle dans la diffusion d'une pensée patriotique**.

Pour le livret d'*I Lombardi*, Verdi demande à l'auteur Temistocle Solera d'adapter l'œuvre de Tommaso Grossi, une véritable épopée des croisades des Lombards, remplie d'un élan nationaliste ! **La délivrance de Jérusalem par les Lombards stimule les envies d'indépendance des Milanais par rapport à la domination de l'Empire d'Autriche... le succès est assuré !**

Affiche de la série *Knitghfall* mettant en scène les croisades.

La censure

La censure autrichienne est très sévère , le peuple ne peut s'exprimer pleinement et librement. C'est pourquoi des militants complotant pour que le roi de Sardaigne conquière Milan font circuler l'inscription « Viva Verdi » comme code de ralliement contre l'occupant. Derrière ces lettres se dissimule en réalité l'acronyme de « Viva Vittorio Emanuele Re D'Italia » (Vive Victor Emanuel Roi d'Italie).

Le code Viva Verdi

> **« Ce fut la culture qui créa l'unité de la Patrie »**
>
> **Francesco de Sanctis**

Coup de projecteur sur la musique

I Lombardi alla Prima Crociata **est un opéra qui s'inscrit dans le courant romantique.**

Ce mouvement est d'abord caractérisé par une expression nouvelle des sensibilités et des émotions. Dès lors, la musique devient plus expressive. Ainsi, Verdi accorde dans ses œuvres une grande importance à l'étude de ses personnages, dont la musique accompagne la sensibilité. De même, sa partition soutient le drame, en accentue les nuances. Comment ne pas ressentir, dès le prélude ouvrant le premier acte, un lourd pressentiment contrastant avec le contexte joyeux observé ?

Le romantisme se caractérise également par des élans nationalistes, un retour aux traditions et aux fondements des nations. À cet aspect s'ajoutent un combat politique, social et artistique pour la liberté ainsi qu'une prise en considération nouvelle du peuple. Verdi mobilise avec brio ces élans dans *I Lombardi* : à travers ses chœurs, il met en scène le peuple dans un contexte historique où se mène un combat pour la liberté. De ce fait, le chant de dévotion des pèlerins dans l'Acte III et, plus encore, le chant des croisés à l'Acte IV sont devenus de véritables hymnes en Italie, acclamés par le public de 1843.

Une autre caractéristique du romantisme est l'exaltation de la foi, la présence d'une spiritualité exacerbée. Le contexte de la croisade permet à Verdi de développer celle-ci à travers plusieurs personnages, dont Giselda et Oronte ou encore Pagano devenu ermite repenti en Terre sainte. Chacun de ceux-ci exprime sa foi et ses doutes à travers ses chants. *I Lombardi* offre notamment une des plus célèbres scènes de mort écrites par le compositeur : celle d'Oronte (fin Acte III).

Enfin, le romantisme affectionne tout particulièrement les histoires d'amour contrariées. C'est pourquoi, aux grands chœurs et aux élans de foi, s'ajoutent de nombreux morceaux exprimant les sentiments individuels des protagonistes.

La Scala de Milan, haut lieu de l'art lyrique où Verdi triomphe.

Pour bien comprendre ce qu'il se passe sur scène

Si l'histoire d'origine se déroule en 1099, à Milan, à Antioche et dans la campagne autour de Jérusalem, **la metteure en scène, Sarah Schinasi**, a décidé de se concentrer sur l'aspect humain et de proposer une lecture moderne et laïque de l'œuvre. **Le thème qui pour elle est central dans cet opéra est l'amour, œuvrant pour construire la Paix.** La thématique religieuse devient alors discrète pour accorder le premier plan aux personnages et à leurs motivations personnelles dans la recherche d'une certaine légitimité, d'un sens à leur vie.

Pour nourrir sa réflexion, **Sarah Schinasi s'est inspirée de la pensée de Viktor Frankl, psychiatre ayant survécu à Auschwitz** qui, dans son livre *L'homme à la recherche d'un sens*, analyse le concept de l'existence à travers l'étude des relations des uns vers les autres. Il constate que, dans les camps, **les prisonniers qui avaient la plus grande chance de survivre étaient ceux qui avaient gardé une vision du futur**, une vision du sens à atteindre, malgré le tragique du vécu.

Dans *I Lombardi*, **au milieu des violences, la seule voix qui s'exprime pour l'unité et l'acceptation de la différence est celle de Giselda**. Elle prononce dès le départ une mise en garde prémonitoire et définit le fil rouge de l'œuvre : en marge du contexte des croisades, elle transmet un message d'unité, si fidèle aux valeurs verdiennes.

À partir de ces constats, la metteure en scène a décidé de mettre en place **une structure scénique atemporelle et géométrique** qui ramène le spectateur au fil conducteur de l'histoire : l'homme à la recherche d'un sens. Les mouvements des volumes, la décomposition-composition des costumes, permettent une homogénéité visuelle et narrative entre les différentes situations dramaturgiques.
Dans le contexte actuel marqué par une nouvelle guerre européenne, Sarah Schinasi souhaite par cette lecture universelle de l'œuvre transmettre un message, un souhait : que le parcours des protagonistes devienne un parcours vers la Paix pour chacun, à travers le dépassement de son individualité.

Maquette décor de *I Lombardi alla Prima Crociata*, signée Pier Paolo Bisleri.

Exploitations possibles

→ Effectuer des recherches sur les croisades et, plus largement, sur les guerres menées au fil de l'histoire au nom des religions ; analyser les conflits religieux actuels et les confronter aux anciens ;
→ Effectuer des recherches sur Jérusalem (histoire, géographie, religion, politique, symbolique) ;
→ Effectuer des recherches sur le Risorgimento ; s'interroger sur les liens possibles entre le contexte de création de l'opéra (Risorgimento) et le cadre historique de l'histoire mise en scène (première croisade) ;
→ Avant la représentation, imaginer et présenter (par les mots et/ou l'image) des mises en scène possibles pour cet opéra – envisager une mise en scène clairement inscrite dans le cadre spatio-temporel de l'histoire et une mise en scène moderne et atemporelle ; débattre en vue d'élire les mises en scène les plus pertinentes ;
→ À partir d'œuvres romantiques françaises, lister les caractéristiques récurrentes du romantisme puis en observer l'occurrence ou non dans *I Lombardi* ;
→ Comparer le chant des hébreux de *Nabucco* au chant des pèlerins de *I Lombardi* ;
→ Rédiger un article paru au lendemain de la création de *I Lombardi* à Milan, mettant en évidence le succès rencontré par le compositeur, notamment pour les idées qu'il véhicule.

À ne pas manquer :

N'hésitez pas à surfer sur notre site et nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram…) où vous trouverez toute une série de documents, **vidéos, photos (répétitions, backstage…)**