

Peter I. Tschaikowsky *Pique Dame* op.68 (1890)

Nouvelle du même titre de A. C. Puschkin

Livret par Modest Tschaikowsky

Nouvel arrangement pour solistes et orchestre op. 75 par Eberhard Kloke

Situation initiale

Les références invoquées pour cet arrangement inédit sont les suivants: les versions de partition éditées par Kalmus, D.Rather, Lucie Galland et le groupe d'éditeurs Herrmann.

En substance, un tel arrangement ne sert pas seulement d'accommoder des petites scènes et des petites formations d'orchestre mais il sert plutôt de créer ici une opportunité pour une concentration autour du noyau dramatique de l'oeuvre.

L'objectif du nouvel arrangement

Le but principal de la réduction est de créer un cadre approprié pour une pièce de théâtre intime. L'action des principaux protagonistes se déroule indépendamment des scènes soi disant narratives (comme éléments traditionnels du grand opéra français avec chœurs, ballets et de colories de genre). Ici le caractère plus intime permet donc un déroulement plus cohérent et ainsi un rapprochement au récit original de Puschkin. L'intention de confusion concernant temps, style et d'actions reste intact malgré le fait que Tschaikowsky se fixait plutôt sur la fin du 18ème siècle et ne pas comme Puschkin au début du 19ème siècle.

L' arrangement musical

La structure de la composition, la notation des parties chantées ainsi que la caractéristique de l'oeuvre sont préservées dans l'intention originale de Tschaikowsky. La réduction des instruments à vent fait prendre en considération les données préalables de la partition originale et est accompagné également d'une réduction des instruments à cordes. Les configurations sonores, leur coloris et les changements de registre s'orientent à la partition principale et sont - tant que possible - retransmis dans la petite formation. Le résultat est une sonorité plus transparente y compris une meilleure compréhension auditive. Afin d'obtenir cette netteté optimale il est nécessaire de trouver une balance équilibrée entre les voix orchestrales et voix humaines.

Solistes - textes chantés

Les parties pour chanteurs ainsi que la notation sont conformes à l'original. Pourtant il faut faire valoir que dans le nouvel arrangement une réalisation plus précise et radicale des nuances vocales, aussi bien chantées que parlées, est possible.

Dans la partition, les textes chantés figurent en russe et allemand. La traduction en allemand (A.Bernhard, Rolf Lauckner) à été révisée par l'auteur de ce nouvel arrangement. Lors du transfert de la diction originale du russe dans la version allemande une attention particulière est prêtée à l'égard des syllabes: leur déroulement ainsi que les séparations sont péniblement alignés de notes en syllabe afin de préserver le caractère et la mélodie de la diction russe aussi bien qu' une approximation phonétique au mélos de cette langue.

La prétendue déperdition du "grand opéra" est contrasté et compensé par une substance sonore qui résulte d'une composition porté sur l'accordage minutieux entre solistes et un orchestre réduit.

Au premier plan se manifestent des avantages pour la disposition avec des multiples possibilités de variation toute en laissant la priorité au spectacle.

Personaggio

Herman, Tenor

Graf Tomsky, Bariton

Fürst Jeletzky, Bariton

Czekalinsky, Tenor

Caplitzki (auch Zeremonienmeister), Tenor

Ssurin, Bass

Namurov, Bass

Lisa, Sopran

Gräfin, Mezzosopran

Pauline, Mezzosopran

Gouvernante, Mezzosopran

Mascha, Sopran

Choeur

Le nouvel arrangement renonce à l'affectation d'un choeur. Seule exception est le cinquième tableau, acte 3 avec Hermann et un choeur derrière la scène.

Ici le choeur peut ou sortir du off, ou il peut être présenté par un enregistrement phonétique ou alternativement par une bande sonore à base d'un soundtrack *Pique Dame* intensifié par la scène des Visions.

Orchestre/Instruments

Disposition et instrumentalisation s'inspirent fortement de la partition de Tchaikowsky. Les caractéristiques du son ainsi que la diversité nuancée des couleurs du son sont conservés. Le changement de registre des instruments à cordes aux instruments à vent (bois et cuivres) s'aligne avec l'original et est parfois modifié si nécessaire. Le son dans sa totalité paraît condensé et accentué. La plupart du temps redoublements ainsi que d'instrumentalisations compensatoires sont supprimés.

Nomenclature des Instruments:

Flûte (le même Flûte alto en G et Petite Flûte)

Hautboi (le même Cor Anglais)

Clarinette 1 en B/A

Clarinette 2 en B/A (le même clarinette de basso)

Basson 1

Basson 2 (le même contrebasson)

Cor 1 en F

Cor 2 en F

Trompette en B

Trombone (Tenorbassposaune)

Piano, Timbales/Perc (Xylorimba, Vibraphon, Glocken, Becken, Gran Cassa, caisse claire, Tamtam) = 3 joueurs

cordes: 4-4-3-3-2 = 16 (alternativ cordes: 8/6/5/4/3 = 26)

au total: 29 (39) joueurs

Acte, Tableau et Scène

1. acte, tableau 1 *Parc publique à St. Petersburg*

Introduction et No.1: scène et arioso de Hermann

Herman, Graf Tomsky, Prince Yeletzky, Chekalinsky, Surin

No. 2: scène

Tomsky, Hermann, Surin, Chekalinsky, Yeletzki

No. 3: quintette et scène

Lisa, Countess, Hermann, Yeletzky, Tomsky, Chekalinsky, Surin

No. 4: scène et balade de Tomsky

Surin, Chekalinsky, Tomsky, Hermann

No. 5: scène finale avec orage

Surin, Chekalinsky, Tomsky, Hermann

1. acte, tableau 2 *Chambre de Lisa*

No. 6: duet et romance

Lisa, Pauline

No. 7: scène et arioso de la gouvernante

No. 8: scènes

Gouvernante, Pauline, Lisa, Mascha, Hermann, Gräfin

2. acte, tableau 3 *Fête dans la résidence du compte Jeletzky*

No.9: prélude

No.10: scène et aire du compte

Maitre de cérémonies, Czekalinsky, Ssurin, compte Tomsky, le prince Jeletzky, Lisa, Hermann

No.11 : scène

Hermann, Ssurin, Czekalinsky

No.12: scène finale

Hermann, Ssurin, Lisa

2. acte, tableau 4 *Chambre de la comtesse*

No.13: scène

Hermann, Lisa, Mascha, Gräfin

No.14: scène finale

Hermann, Gräfin, Lisa

3. acte, tableau 5 *caserne, la chambre d'Hermann, plus tard dans la soirée*

No.15: scène

Hermann, il fantôme de la comtesse

3. acte, tableau 6 *Newaquai*

No.16: scène et Arioso de Lisa, Hermann

3. acte, tableau 7 *Au casino*

No.17: scène finale

Czekalinsky, Caplitzky, Graf Tomsy, Fürst Jeletzky, Ssurin, Namurov, Hermann

Duré (net) au total : 2 heures environ

(Eberhard Kloke, Berlin, état actuel: 27.06.2016)

Traduction: Lothar H. Zimmer