

Dire et Chanter Les Passions
DCLP

REVUE

INTERNATIONALE

DIRE ET

CHANTER

LES PASSIONS

03 L'Émotion chez Maria Callas

sept 2024

Directeurs de la revue :

Marc JEANNIN et David POULIQUEN

Directeur de publication :

Jean-François BIANCO

Revue à comité de lecture
International peer-reviewed journal

Directeurs de la revue (par ordre alphabétique)

Dr Marc JEANNIN, Université d'Angers & **Dr David POULIQUEN**, DCLP

Directeur de publication

Dr Jean-François BIANCO, Université d'Angers

Direction scientifique (par ordre alphabétique)

Prof. Matteo CASARI	Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
Pr Adrian GRAFE	Université d'Artois
Pr Danièle PISTONE	Sorbonne Université

Comité scientifique (par ordre alphabétique)

Prof. Angela ALBANESE	Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Pr. Carlo ALTINI	Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Pr Patrick BARBAN	Université du Havre
Pr Marina BONDI	Università degli Studi Modena e Reggio Emilia, Conservatorio di Musica Vecchi Tonelli
Pr Philippe BLAUDEAU	Université d'Angers
Dr Jean-Noël CASTORIO	Université du Havre
Fabio CEPPELLI	Teatro Luciano Pavarotti
Pr Carole CHRISTEN	Université du Havre
Dr Golda COHEN	Université d'Angers
Pr Nobert COL	Université de Bretagne Sud

Pr. Carl GOMBRICH	The London Interdisciplinary School
Simon LEADER	The Leys School
Dr Marie NGO NKANA	Université de Strasbourg
Jean-Yves LE JUGE	Festival de musique baroque de Quelven
Dr Nicola PASQUALICCHIO	Università di Verona
Dr Paul PHILLIPS	Stanford University
Dr Geoffrey RATOUIS	Université d'Angers
Dr Sophie ROCH-VEIRAS	Université Catholique de l'Ouest
Pr Clair ROWDEN	School of Musicologie Cardiff University

Équipe éditoriale

Volet édition :

Marine VASLIN
 Lisa FISCHER
 Marjorie GRANDIS

Volet graphique-design :

Allison LEGAVRE

Conception et supervision du numéro :

Marc JEANNIN

Webmaster

Dominique RIBALET

Publication périodique

Revue en libre accès disponible sur : www.dclp.eu/revue-dclp

Langues de publication : français, italien, anglais

@ : contact-revue-dclp@dclp.eu

ISSN : 2804-0074

Dépôt légal : février 2021

Présentation de la *Revue internationale Dire et Chanter Les Passions*

La *Revue internationale Dire et Chanter Les Passions* (revue DCLP) est une revue à comité de lecture qui publie des articles rattachés à la thématique principale de l'expression des passions. Elle propose des sujets de réflexion interdisciplinaires de qualité, notamment autour de la voix et des émotions qu'elle suscite, selon des angles d'approche divers et originaux. La revue DCLP publie dans le domaine des sciences humaines et sociales, en format numérique et/ou papier, des articles émanant de chercheurs, d'experts, de spécialistes, d'artistes et de personnalités rayonnant dans une sphère nationale et/ou internationale. La revue DCLP publie des numéros thématiques et également des hors-séries, et une rubrique varia. Cela souligne l'engagement résolu de la revue DCLP en faveur du décroisement des savoirs et la diffusion des connaissances.

CALLAS, LA CRÉATION D'UNE LÉGENDE

Marguerite Frison-Roche
Auteure et chroniqueuse

La renommée exceptionnelle de Maria Callas a donné naissance à la création d'une véritable légende. Mais comment expliquer qu'une interprète ait, à ce point, marqué l'histoire de la musique ?

Dans le monde de la musique classique, les plus grands interprètes possèdent un pouvoir unique : celui de transmettre une émotion vibrante sur scène, de transporter un public et de créer une communion émotionnelle entre deux êtres humains, même à distance. Cependant, leur gloire est souvent éphémère, se dissipant avec leurs contemporains. Ils ne laissent généralement pas de révélation posthume, mais plutôt l'assurance de l'oubli.

Quelques interprètes exceptionnels ont réussi à laisser une trace indélébile dans l'histoire, non seulement grâce à leur talent, mais aussi parce qu'ils ont eu l'opportunité de créer des œuvres, à une époque où les enregistrements audios n'existaient pas. Les témoignages élogieux de leurs contemporains sont précieux, mais ils ne suffisent pas à immortaliser leur image, leur son et leur art dans les mémoires collectives. Il en va autrement pour les grands compositeurs et créateurs tels que Paganini, Chopin et Liszt, qui sont entrés dans l'histoire pour leurs créations plutôt que leurs interprétations.

Maria Callas, elle, a connu la célébrité de son vivant, mais sa renommée s'est étendue bien au-delà des frontières et perdure encore aujourd'hui, plus de 50 ans après sa mort, même si de nombreuses cantatrices talentueuses ont suivi ses traces. La technologie a grandement évolué, offrant des enregistrements de meilleure qualité que l'acoustique en salle, pourtant les performances légendaires de Callas, comme son interprétation de « Casta Diva », continuent d'accumuler des millions de vues sur YouTube.

LE TALENT EXCEPTIONNEL

Maria Callas était une artiste exceptionnelle, à la fois grande musicienne et grande actrice, dont la carrière a décollé à l'âge de 28 ans. Elle était dotée d'une voix extraordinaire qui a séduit ses contemporains. Elle s'est distinguée par sa capacité à combiner ses dons naturels avec un travail acharné. Elle avait une facilité vocale incroyable, une aisance dans l'apprentissage des langues et une mémoire impressionnante qui lui permettait de maîtriser la plupart des classiques du répertoire.

Cependant, son talent ne se limitait pas à sa voix. Maria Callas était également une comédienne douée, dotée d'une présence scénique remarquable. Les plus grands metteurs en scène de l'époque, tels que Visconti et son disciple Zeffirelli, reconnaissaient son pouvoir sur

scène. Elle a également été choisie par Pasolini pour incarner Médée en tant que pure actrice, ce qui témoigne de sa polyvalence artistique.

Sa carrière a été marquée par une dévotion totale à la musique et à la quête de la perfection dans son exécution. Elle a vécu une vie d'abnégation entièrement dévouée à son art. Mais elle n'a pas ménagé sa voix pour lui permettre d'affronter une carrière longue et dès ses 36 ans, elle a connu les premières difficultés vocales.

LA PERSONNALITÉ

Maria Callas était dotée d'une forte personnalité. Certains l'ont jugée capricieuse. Sa détermination était un trait marquant de son caractère. Venue d'un milieu populaire en Grèce, un pays qui était peu présent sur la scène internationale à l'époque, elle s'est fait une réputation mondiale. Son exigence et son intransigeance étaient des qualités qui ont contribué à sa grandeur en tant qu'artiste.

La diva soignait méticuleusement son image, véritable ambassadrice de l'opéra comme un symbole de raffinement, d'élégance, de richesse, de féminité et de noblesse. Son choix de vêtements, sa posture et son allure dégageaient une aura d'exceptionnalité. Elle était reconnaissable par ses longues robes, ses rivières de diamants, son chignon banane et ses yeux de biche accentués par le trait de kohl noir sur ses paupières. Elle a créé une silhouette iconique qui est devenue emblématique du mythe de La Callas.

Sa personnalité était également une synthèse de ses héroïnes d'opéra, telles que Norma, la prêtresse. Malgré des traits physiques initialement ingrats, Maria Callas a transformé sa propre beauté en travaillant sur son style et son apparence. Elle s'imposait des régimes drastiques pour garder une silhouette svelte. Cette obsession du physique lui a coûté sa voix : la perte de poids rapide a abîmé les muscles du larynx. Malgré une carrière courte, elle a ainsi pérennisé l'image de la diva, qui a eu une influence significative sur l'industrie des chanteurs d'opéra.

LA TECHNOLOGIE

L'apogée de la carrière de Maria Callas coïncide avec l'avènement de technologies d'enregistrement audio plus avancées, bien loin des premiers enregistrements qui déformaient la voix de Caruso. À cette époque, on commence également à enregistrer de plus en plus les performances sur scène en vidéo, offrant ainsi une nouvelle dimension visuelle à l'expérience musicale. Les enregistrements de Maria Callas, capturés en noir et blanc avec des plans statiques, ont permis de préserver ses interprétations de manière accessible à un large public, bien au-delà de l'auditorium.

Aujourd'hui, alors que les enregistrements vidéo sont maintenant devenus monnaie courante, aucune cantatrice n'arrive à détrôner le succès de la Callas.

UN VIVIER DE VEDETTES

Maria Callas a également consolidé sa notoriété en côtoyant d'autres grandes stars de son époque. Une des représentations les plus célèbres est *La Traviata* donnée en 1955 à Milan sous la direction de Carlo Maria Giulini, dans la mise en scène de Visconti. La combinaison du talent de Callas, de la vision artistique de Visconti sous la baguette de Giulini a été un moment marquant de sa carrière. Un autre moment clé de sa carrière cinématographique a été sa collaboration avec le légendaire réalisateur Pier Paolo Pasolini, pour lequel elle a incarné le rôle de Médée.

En plus de ses partenariats cinématographiques, Maria Callas a travaillé avec de grands chefs d'orchestre tels que Herbert von Karajan et Leonard Bernstein, renforçant ainsi son statut d'artiste de renommée mondiale. Sa capacité à s'entourer de tels talents et à collaborer avec eux a contribué à faire d'elle une figure emblématique de l'opéra et du monde de la musique classique au-delà de sa voix exceptionnelle.

LA VIE DE STAR

La vie privée de Maria Callas a contribué à façonner sa légende et à la transformer en une véritable star de cinéma. Son mariage avec son impresario, qu'elle a finalement quitté pour Aristote Onassis, l'un des hommes les plus riches du monde, a fait sensation dans les médias. Onassis était attiré par la notoriété et le faste que Maria Callas représentait, lui qui était plus amateur de musique populaire que d'opéra. Il admirait en elle sa puissance et sa notoriété.

Onassis est devenu le grand amour de sa vie, mais aussi l'un des facteurs de sa chute. Cette femme convoitée par des légions d'hommes s'est éprise d'un homme qui n'a pas su l'aimer. Pire encore, il l'a méprisée et trompée. Alors qu'il lui refusait le mariage, il a épousé une autre légende, la veuve du président américain Kennedy, Jackie Kennedy. Maria Callas a appris cette nouvelle dans un journal, après neuf années de vie commune avec Onassis, espérant en vain un mariage qui n'a jamais eu lieu. Ce trio amoureux, impliquant trois des personnalités les plus puissantes du 20e siècle, a été scruté par les médias, marquant ainsi l'essor du monde de la communication et l'intrusion des caméras dans les vies privées.

La vie privée de Maria Callas ressemblait aux histoires d'amour tragiques qu'elle avait elle-même interprétées sur scène : Norma, Violetta, Lucia. On ne peut s'empêcher de penser à un personnage emblématique, Donna Elvira (qu'elle n'a pourtant jamais chanté), qui pardonne toujours à son Don Juan d'aller dans les bras d'autres femmes.

UNE RÉFÉRENCE ACADÉMIQUE

La réputation de Maria Callas n'a pas seulement perduré, elle s'est renforcée après sa mort, devenant une référence ultime pour de nombreux professionnels de l'art. Les universitaires et les experts de l'opéra en ont fait une icône incontestée, et elle est aujourd'hui reconnue comme une référence incontournable dans le monde artistique. Les directeurs d'opéras et de théâtres du monde entier continuent de s'inspirer de sa carrière exceptionnelle pour orienter leurs choix de productions et de casting.

Les historiens de l'art considèrent Maria Callas comme une figure clé dans l'histoire de l'opéra et de la musique classique. Son influence sur le développement de l'art lyrique est inestimable, et son interprétation des rôles classiques continue d'être étudiée et admirée pour sa profondeur et son expressivité.

Puis ce sont les mélomanes du monde entier qui ont adopté Maria Callas comme une référence suprême. Sa discographie, comprenant des enregistrements légendaires d'opéras tels que *La Traviata* de Verdi et *Norma* de Bellini, reste une référence inégalée pour les amateurs de musique classique. Les mélomanes continuent de s'imprégner de sa passion et de son engagement inébranlable envers l'art vocal.

CULTURE POPULAIRE

La réputation de Maria Callas a été entretenue et perpétuée grâce à sa présence dans la culture populaire contemporaine. Son personnage emblématique a été repris et célébré au théâtre, au cinéma et dans la littérature, transcendant les frontières nationales pour devenir une figure incontournable de la culture populaire occidentale.

De nombreux films ont été directement inspirés par sa vie, à la fois dans le cinéma américain et européen. Des pièces de théâtre telles que "Skorpions au loin" se penchent sur des éléments de sa vie, notamment sa relation avec Aristote Onassis sur le yacht de ce dernier. Des films comme "Callas Forever" et "Callas et Onassis" ont exploré différents aspects de sa vie et de sa carrière, mettant en lumière son impact sur la scène artistique mondiale.

Le centenaire de sa naissance a également inspiré de nouvelles œuvres, notamment le dernier livre d'Éric-Emmanuel Schmitt, qui met en scène une rivale de fiction de Maria Callas, ainsi que le biopic *Maria*, où la cantatrice sera incarnée par la célèbre actrice Angelina Jolie. L'influence de Callas est également présente dans des projets tels que *Callas* avec Noomi Rapace, qui continuent à célébrer sa vie et son art.

De plus, l'extrait de « Casta Diva », l'une de ses interprétations les plus célèbres, est devenu un élément récurrent dans de nombreux films, soulignant sa présence durable dans la culture cinématographique.

En dehors du cinéma, des artistes contemporains comme Marina Abramovic ont également exploré le mythe de Maria Callas dans des œuvres telles que *Les sept morts de Maria Callas*. Dans l'ensemble, Maria Callas continue de captiver et d'inspirer les générations actuelles, témoignant de son statut iconique dans la culture populaire occidentale.

La création de la légende autour de Maria Callas s'explique donc par une combinaison exceptionnelle de facteurs. Son talent vocal inégalé, sa capacité à transcender les émotions à travers sa voix, et sa polyvalence artistique l'ont élevée au rang de diva incontestée de l'opéra. Sa personnalité, caractérisée par son exigence, son intransigeance, sa détermination et son aura de diva inaccessible, a captivé le public et les médias. La technologie a joué un rôle crucial en préservant ses performances magistrales et en les rendant accessibles à des générations futures.

Ses enregistrements ont résisté à l'épreuve du temps, et des millions de personnes continuent de les écouter et d'en être émerveillées.

Sa vie de star, marquée par des relations tumultueuses et publiques avec des personnalités, a alimenté la fascination du public pour sa vie personnelle tout autant que pour son art.

Maria Callas reste ainsi une icône inoubliable de l'opéra, un symbole de la puissance de l'art vocal, et une figure indétronable de la culture populaire occidentale. Sa légende perdurera sans doute encore comme un exemple exceptionnel de la fusion entre le talent, la personnalité, la technologie et la célébrité.

« Je veux donner un peu de bonheur même si je n'ai pas eu grand-chose pour moi. La musique a enrichi ma vie et, espérons-le, à travers moi un peu, le public. Si quelqu'un sort d'un opéra plus heureux et en paix, j'ai atteint mon but », disait la cantatrice. Le pari est réussi !