

IL RITORNO D'ULISSE IN PATRIA

Opera in un Prologo e tre Atti
Musica di Claudio Monteverdi
Libretto di Giacomo Badoaro

IL RITORNO D'ULISSE IN PATRIA

Opera in un Prologo e tre Atti
Musica di Claudio Monteverdi
Libretto di Giacomo Badoaro
secondo l'Odissea di Omero

Prima rappresentazione:
Venezia, Teatro SS. Giovanni e
Paolo, 1640

Personaggi

Prologo

L'Humana Fragilità, soprano o tenore
Il Tempo, basso
La Fortuna, soprano
Amore, soprano

Dei

Giove, tenore
Nettuno, basso
Minerva, soprano
Giunone, soprano

Mortali

Ulisse, baritone
Penelope, sposa di Ulisse, contralto
Telemaco, figlio di Ulisse, tenore o soprano
Melanto, mezzo-soprano
Eumete, tenore
Eurimaco, tenore
Ericlea, contralto
Pisandro, tenore
Anfinomo, tenore
Antinoo, basso
Iro, tenore
Feaci, coro celeste e marittimo

LE RETOUR D'ULYSSE DANS SA PATRIE

Opéra en un prologue et trois actes
Musique de Claudio Monteverdi
Livret de Giacomo Badoaro
d'après l'Odyssée d'Homère

Première représentation :
Venise, Teatro SS. Giovanni e
Paolo, 1640

Personnages

Prologue

La Fragilité humaine, soprano ou ténor
Le Temps, basse
La Fortune, soprano
L'Amour, soprano

Dieux

Jupiter, basse
Neptune, basse
Minerve, soprano
Junon, soprano

Mortels

Ulysse, bariton
Pénélope, son épouse, contralto
Télémaque, son fils, ténor ou soprano
Mélantho, suivante de Pénélope, mezzo-soprano
Eumée, un berger, ténor
Eurymaque, amant de Mélantho, ténor
Euryclée, nourrice d'Ulysse, soprano
Pisandre, ténor
Amphinome, ténor
Antinoüs, basse
Iros, serviteur des prétendants, ténor
Phéaciens, chœur céleste et maritime

L'argument

Nous ne donnons pas de découpage en scène et acte, qui sont différents suivant les manuscrits.

Il faut savoir, avant de passer à la pièce elle-même, qu'après avoir participé au siège de Troie pendant 10 années et avoir erré en mer pendant une période analogue, Ulysse, le roi d'Ithaque est sur le point de rentrer chez lui. Mais la situation y est confuse : depuis son départ, sa maison a été envahie de prétendants, «prétendants» qu'Ulysse et mort, et «prétendant» à la main de Pénélope.

Prologue

L'opéra s'ouvre sur un Prologue, exergue philosophique de toute la pièce, qui met en scène la Fragilité humaine face à ses tortionnaires que sont le Temps (boiteux, mais ailé), la Fortune (aveugle) et l'Amour.

Acte I

Scène 1

Puis c'est Pénélope en son palais qui, dans un long «recitar cantando» (ponctué par les deux interventions de la vieille nourrice Eurycle) particulièrement poignant, exprime, en digne représentante de la «Fragilité humaine», son chagrin, son sentiment d'injustice (Ulysse l'a quittée pour rendre une autre femme à son mari), sa haine de la guerre, sa peur du temps qui passe, son amour passionné pour Ulysse (dont la composante sexuelle n'est certainement pas absente du *Torna, deh torna Ulisse* qui ponctue son chant).

Scène 2

A l'attente amoureuse succède une scène de séduction, entre Mélantho, suivante de Pénélope, et Eurymaque, l'un des prétendants. Cette scène n'est qu'un jeu : même si l'attirance mutuelle est évidente, Eurymaque cherche à obtenir de Mélantho des avantages auprès de sa maîtresse, tandis que la petite suivante est sans doute plus éblouie par le statut social que par l'homme.

Scène 3 : perdue

Scène 4

La scène suivante est muette et se déroule en mer : le navire de Phéaciens aborde une plage et y déposent Ulysse, endormi, avec les présents qu'il a reçus.

Scène 5

Neptune, l'ennemi d'Ulysse (rappelons que celui-ci a crevé l'oeil unique du cyclope Polyphème, fils de Neptune), est en colère : la plage où Ulysse a été déposé est celle d'Ithaque, et les malheurs du héros vont prendre fin. Neptune exige, pour calmer sa colère, au moins la mort des Phéaciens, et Jupiter accepte.

Scène 6

Les Phéaciens, présomptueux (ne chantent-ils pas que «tout qui est possible à l'homme quand il veut ?») seront engloutis par les flots, agités par Neptune.

Scène 7

Ulysse se réveille, mais ne reconnaît pas Ithaque : il pense que les Phéaciens l'ont abandonné sur une plage inconnue et les maudit.

Scène 8

Minerve, métamorphosée en jeune berger, lui apparaît, lui apprend qu'il est bien à Ithaque et se révèle à

Il Ritorno d'Ulisse in Patria

lui comme la déesse qui l'a toujours protégé. Elle lui conseille de se déguiser en vieillard pour affronter la situation dans son palais. Minerve a un plan et secondera Ulysse : elle cache les présents déposés à côté de lui, sur la plage, par les Phéaciens, envoie Ulysse à la rencontre d'Eumée, le vieux porcher resté fidèle malgré les années et s'en va elle-même ramener à Ithaque Télémaque, le fils d'Ulysse, qui était parti pour un long voyage à la recherche de son père.

Scène 10

Au palais, Pénélope, entourée de ses suivantes, subit le discours de Mélantho qui l'engage à choisir un époux parmi les prétendants. Pénélope reste fidèle à son engagement («l'amour est un leurre !») et rabroue la suivante.

Scène 11

Le berger Eumée fait l'éloge de sa vie simple dans la nature.

Scène 12

Eumée croise Iros, un bouffon mangeur et buveur, créature des prétendants. Celui-ci insulte le vieux serviteur, tandis qu'Eumée lui renvoie sa gloutonnerie.

Scène 13

Après le départ d'Iros, Eumée pense à Ulysse, tandis que celui-ci, toujours déguisé, lui apparaît, mais sans se faire reconnaître. Eumée accueille avec bonté, selon les lois de l'hospitalité, celui qu'il prend pour un pauvre vieil homme. L'acte se termine sur l'affirmation, par le voyageur, qu'Ulysse est vivant et qu'il reviendra.

Acte II

Scène 1

Minerve ramène Télémaque à Ithaque et le conduit à la maison d'Eumée.

Scène 2

Eumée et Ulysse, toujours déguisé en vieil homme, accueillent Télémaque. Télémaque montre son chagrin dû à l'absence de son père, Eumée fait part à Télémaque de ce que lui a dit le «vieil homme», qu'Ulysse ne tarderait plus. Eumée va annoncer à Pénélope que son fils est rentré.

Scène 3

Ulysse et Télémaque sont restés seuls. Dans un rayon de lumière, après avoir été englouti par la terre, dans une explosion de lumière, Ulysse réapparaît sous sa véritable identité. Scène de bonheur et d'espoir. Télémaque part rejoindre sa mère, tandis qu'Ulysse reprend l'aspect du vieil homme.

Scène 4

Les amants Mélantho et Eurymaque se retrouvent, celle-ci avouant son incapacité à faire fléchir Pénélope. Ils quittent la scène pour de plus joyeuses activités.

Scène 5

Les trois prétendants, Antinoüs, Pisandre et Amphinomé, enjoignent Pénélope d'aimer à nouveau, qui refuse énergiquement, puis tentent de divertir la reine par un ballet.

Scène 7

Eumée annonce à la reine que son fils est de retour, et qu'Ulysse ne tardera plus. Pénélope est dans les affres de l'incertitude.

Scène 8

Les prétendants et Eurymaque craignent le danger pour leur cause que constitue la présence de Télé-

maque et font le projet de l'assassiner. Un présage (le vol d'un oiseau) semble les favoriser. Avant de se séparer, ils décident également de gagner le coeur de la reine par des présents.

Scène 9

Minerve fait part de ses projets pour qu'Ulysse récupère sa position, son épouse et son royaume en écartant les prétendants : la déesse inspirera Pénélope pour qu'elle lance un concours parmi les prétendants, à celui qui pourra bander l'arc d'Ulysse. Elle promet à nouveau à celui-ci de le seconder.

Scène 10

Eumée fait part à Ulysse, joyeux et confiant après avoir entendu Minerve, de ce qu'il a vu au palais, l'audace et l'obstination des prétendants, mais aussi leur crainte d'Ulysse.

Scène 11

Télémaque conte à sa mère le récit de son voyage et montre combien Hélène, reine de Sparte où l'ont mené ses pas, a su captiver son coeur par sa beauté. Pénélope tente de ramener son fils à la raison. Télémaque lui fait part également d'un heureux présage, annoncé par Hélène, pour le retour d'Ulysse.

Scène 12

La longue scène 12 se passe au palais d'Ulysse.

Eumée est insulté par les prétendants, soutenus par Iros. Ulysse, toujours en vieil homme, défie le bouffon. Les prétendants enjoignent la reine d'accepter le duel qui promet d'être grotesque. Iros, malgré son poids et l'avantage -apparent- de la jeunesse, est vaincu. Par ce fait de courage, Pénélope prend Ulysse sous sa protection.

Les prétendants louent la bonté de Pénélope et lui remettent leurs cadeaux. La reine fait apporter l'arc et le carquois d'Ulysse. Elle promet sa main et le royaume d'Ulysse à l'archer qui sera le plus fort.

Aucun des trois prétendants ne réussit à bander l'arc d'Ulysse, et Pénélope convient que «qui n'égale pas la valeur d'Ulysse n'est pas digne d'hériter ses biens.»

Ulysse déguisé demande à passer l'épreuve, la reine accepte, et Ulysse se retrouve l'arc bandé en main, en position de combat. Assisté de Minerve, il transperce de ses flèches tous les prétendants.

Acte III

Scène 1

Iros se lamente sur la mort des prétendants et sur son triste sort : finis les festins, il est réduit à mourir de faim.

Scène 2 : perdue

Scène 3

Pénélope et sa suivante Métanthe se lamentent sur le massacre des prétendants et attendent la vengeance divine qui, sous une forme ou une autre, se manifesterà.

Scène 4

Eumée affirme à Pénélope que le vieil homme vainqueur des prétendants est Ulysse lui-même. Pénélope ne le croit pas.

Scène 5

Télémaque tente à son tour de convaincre sa mère que le vieil homme qui a massacré les prétendants est Ulysse lui-même, secondé par Minerve. Pénélope reste incrédule.

Scène 6

Minerve sonde la déesse Junon, épouse de Jupiter, sur le sort d'Ulysse : celle-ci a pris le parti du roi

d'Ithaque.

Scène 7

Sur la mer, les dieux devisent. Junon demande à son époux Jupiter qu'Ulysse puisse retrouver la paix. Mais il convient d'abord que Neptune apaise son courroux : celui-ci est satisfait de la perte des Phéaciens, et accepte qu'Ulysse retrouve son épouse et son royaume. Jupiter assigne à Junon d'apaiser les esprits des Grecs qui veulent venger la mort des prétendants.

Scène 8

Euryclée, seule, s'interroge : elle a lavé les pieds du vieil homme et a reconnu la cicatrice d'Ulysse. Doit-elle ou non faire part de sa découverte ?

Scène 9

Toujours inquiète, Pénélope refuse de croire Eumée qui lui affirme que l'archer était bien Ulysse.

Scène 10

Ulysse et Pénélope sont seuls, Ulysse a retrouvé son apparence, son palais est vidé de ses ennemis, mais Pénélope ne veut pas le croire et le prend pour un magicien, même lorsque la nourrice Euryclée vient apporter son témoignage. C'est grâce à la broderie qui orne les draps nuptiaux qu'Ulysse, enfin, convainc Pénélope (et que celle-ci, ne doutant pas un instant que seul Ulysse peut en connaître les détails, démontre sa fidélité). Ils tombent dans les bras l'un de l'autre, dans un duo d'amour qui ne détonne pas dans des lèvres un peu ridées... un duo d'amour sublime, mais dont la musique n'est pas de Monteverdi !

