

CLAUDIO MONTEVERDI

**LE RETOUR D'ULYSSE
DANS SA PATRIE**

IL RITORNO D'ULISSE IN PATRIA

Livret de GIACOMO BADOARO

Dramma in musica
en un prologue
& trois actes

1640

OPERA de LYON

LIVRET

- 2 Écrit par Giacomo Badoaro (1602-1654), d'après *L'Odyssée* d'Homère (chants XIII à XXIII).

PARTITION

On ne conserve qu'une copie manuscrite de l'œuvre, « guère plus qu'une trame, un canevas, conforme au reste à ce que l'on sait des pratiques vénitienes du temps. L'œuvre entière est ainsi notée sur deux lignes, l'une pour les parties chantées, l'autre pour la ligne de basse continue. Seuls quelques ensembles (trios, duos et séquences instrumentales – sinfonias et ritournelle à cinq voix) sont notées sur trois ou cinq lignes. Pareillement, la basse n'est que rarement chiffrée, ce qui oblige l'interprète à imaginer l'harmonie à partir des règles du premier baroque contenues dans quelques traités contemporains. » (Roger Tellart, *Claudio Monteverdi*, Fayard, 1997.)

PERSONNAGES

LA FRAGILITÉ HUMAINE	<i>Contralto</i>
LE TEMPS	<i>Basse</i>
LA FORTUNE	<i>Soprano</i>
L'AMOUR	<i>Soprano</i>

JUPITER	<i>Ténor</i>
NEPTUNE	<i>Basse</i>
MINERVE	<i>Soprano</i>
JUNON*	<i>Soprano</i>

ULYSSE	<i>Ténor</i>
PÉNÉLOPE, femme d'Ulysse	<i>Soprano</i>
TÉLÉMAQUE, fils d'Ulysse	<i>Ténor</i>

Les prétendants amoureux de Pénélope :

ANTINOOS	<i>Basse</i>
PISANDRE	<i>Ténor</i>
AMPHINOMOS	<i>Contralto</i>

EURYMAQUE, amant de Mélantho*	<i>Ténor</i>
MÉLANTHO, suivante de Pénélope	<i>Soprano</i>
EUMÉE, berger d'Ulysse	<i>Ténor</i>
IRO, serviteur bouffon des prétendants*	<i>Ténor</i>
EURYCLÉE, nourrice d'Ulysse*	<i>Soprano</i>

Chœur dans le ciel, Chœur maritime
Chœurs de naïades, de sirènes, de néréïdes,
de Phéaciens, du peuple d'Ithaque*

* Personnages et chœurs n'apparaissant pas dans la version de Philippe Pierlot donnée à Lyon en 2019.

ORCHESTRE

4 violes de gambe

2 théorbes

1 lirone

1 harpe

2 guitares

N.B. La copie manuscrite ne donne pas d'indications d'instrumentation. Les ensembles du XVIIe adaptaient la partition à leurs propres effectifs. La nomenclature orchestrale présentée plus haut est celle des représentations dirigée par Philippe Pierlot à Lyon en 2019.

DURÉE MOYENNE de L'ŒUVRE

Variable selon les versions établies pour chaque production.
L'œuvre intégrale dure en moyenne 3 heures

CRÉATION

Première représentation à Venise, Teatro Santi Giovanni e Paolo, en 1640.

CRÉATION en FRANCE

16 mai 1925, à la Petite Scène à Paris, dans une adaptation musicale de Vincent d'Indy et version en français de Xavier de Courville qui signa aussi mise en scène, décors et costumes.

Avec Mmes Peignot (Minerve), Claire Croiza (Pénélope), Jacqueline Casadesus (Melanto), Mlle Richettine de Carfort (Télémaque), Mme de Boulanacy (Ericlea), MM. J. Mourier (Ulysse), M. Hébert (Antinoos), L. de La Patellière (Pisandro), P. E. Beretin (Anfinomo), A. Gaudin (Eurimaco), P. Lavallée (Eumete), J. Michaut (Iro)

PROLOGUE

Dialogue entre LE TEMPS (qui presse), L'AMOUR (qui blesse),
LA FORTUNE (qui attire) face à LA FRAGILITÉ HUMAINE.

PREMIER ACTE

PÉNÉLOPE dit sa douleur et pleure l'absence de son mari, Ulysse, le roi d'Ithaque, parti depuis si longtemps et qu'elle implore de revenir.

Le dieu NEPTUNE exprime sa colère face à l'orgueil des hommes. JUPITER, lui, prône la bienveillance.

ULYSSE a retrouvé Ithaque. Échoué sur un rivage, il s'éveille et se demande où il se trouve. Déguisée en berger, MINERVE lui demande de suivre ses conseils : que sans se faire reconnaître, il gagne son palais pour voir de ses yeux « l'impudente audace » des prétendants voulant épouser Pénélope et la constance immuable de celle-ci.

MELANTHO, suivante de PÉNÉLOPE, l'exhorte à profiter de la vie et à céder à l'amour des prétendants.

Sous l'aspect d'un vieillard, ULYSSE rencontre EUMÉE, berger qui lui est resté fidèle. Il lui demande l'hospitalité et lui annonce le retour du roi à Ithaque.

DEUXIÈME ACTE

MINERVE sur son char accompagne TÉLÉMAQUE, le fils d'Ulysse. EUMÉE le reconnaît et se réjouit de ce retour qui en préfigure un autre. ULYSSE partage leur joie puis reprend sa propre apparence. Père et fils se retrouvent avec émotion.

PÉNÉLOPE résiste aux avances pressantes des prétendants, ANTINOOS, PISANDRE et AMPHINOMOS. Tous les trois décident de couvrir Pénélope d'or et de présents pour la faire céder.

MINERVE dévoile à ULYSSE le plan qui lui permettra de retrouver Pénélope et de tuer les prétendants : inciter Pénélope à leur proposer une épreuve de tir avec l'arc d'Ulysse...

MELANTHO fait part à EUMÉE de son étonnement devant l'austère constance de Pénélope – « un cœur de diamant » – si contraire à son goût à elle, qui aime jouir de la vie.

EUMÉE fait part à ULYSSE de la peur qu'ont eu les prétendants en entendant le seul nom d'Ulysse. Les deux hommes s'apprêtent à les rejoindre au palais.

Chacun des prétendants présente son don à PÉNÉLOPE. Celle-ci, inspirée par Minerve, demande qu'on apporte l'arc d'Ulysse : elle épousera celui qui sera l'archer le plus vaillant. Mais ni ANTINOOS, ni PISANDRE, ni AMPHINOMOS ne parviennent à tendre l'arc. ULYSSE, toujours incognito, demande à subir l'épreuve. Il bande son arc, on entend la foudre de Jupiter, puis il tue les trois prétendants.

TROISIÈME ACTE

PÉNÉLOPE n'est pas convaincue que l'archer le plus vaillant est vraiment Ulysse. EUMÉE tente de la persuader, TÉLÉMAQUE lui fait valoir qu'Ulysse est aimé et protégé par MINERVE.

Celle-ci plaide la cause d'Ulysse auprès de JUPITER. Un chœur chante la clémence du maître des dieux.

ULYSSE retrouve PÉNÉLOPE, et lui prouve sa réelle identité en évoquant ce qu'eux deux seuls connaissent : la parure de soie à l'effigie de Diane qui décore le lit conjugal.

Les deux époux se retrouvent dans la joie.

Le prologue met en scène les personnages allégoriques qui président aux destinées humaines et à l'histoire d'Ulysse revenant dans sa patrie, dans son royaume d'Ithaque après sa longue odyssee : **LE TEMPS, LA FORTUNE, L'AMOUR** et **LA FRAGILITÉ HUMAINE**.

Les dieux aussi prennent part à l'histoire. **MINERVE** (l'Athéna des Grecs) protège **ULYSSE**, comme elle avait protégé les Grecs pendant la Guerre de Troie ; elle est aussi sa conseillère stratégique : elle lui recommande l'anonymat sous le déguisement d'un vieillard, elle inspire à **PÉNÉLOPE** l'idée d'inviter les prétendants à l'épreuve de l'arc, elle indique à **ULYSSE** quand il devra tirer : « Quand ton arc retrouvera ta main, un son terrible te fera signe. » C'est elle aussi qui, sur son char, ramène à Ithaque **TÉLÉMAQUE**, fils d'Ulysse et de Pénélope. Les autres dieux, dans la version conçue par Philippe Pierlot, ne font qu'une brève apparition, toute en contrastes (acte I, scène II) : **NEPTUNE**, dieu de la mer, scandalisé par l'audace et l'orgueil des hommes et **JUPITER**, qui prône la bienveillance et la clémence.

ULYSSE est au centre de l'action, avec son épouse PÉNÉLOPE. On le retrouve endormi, échoué sur un rivage. Son réveil est difficile, mais l'action bienveillante de MINERVE lui permet de suivre son chemin jusqu'aux retrouvailles finales avec PÉNÉLOPE, en passant par celles avec **EUMÉE**, figure du berger, du vieux serviteur fidèle et avec son fils **TÉLÉMAQUE**.

PÉNÉLOPE est la figure même d'une fidélité de fer – ou de diamant, pour reprendre le mot de **MÉLANTHO**, sa suivante et confidente, dont le goût du plaisir et la légèreté mettent en valeur en faisant contraste la constance presque austère de PÉNÉLOPE.

PÉNÉLOPE est harcelée, quasi assiégée par les prétendants : **ANTINOOS**, **PISANDRE**, **AMPHINOMOS**. Ils sont, dans l'opéra, moins nombreux que dans *L'Odyssée* d'Homère (où l'on en dénombre cent dont seuls quinze sont nommés). Ils paraissent aussi moins dangereux, vaguement ridicules dans leur emphase et leur cupidité.

PÉNÉLOPE oscille entre désespoir et espérance : son mari est absent depuis longtemps, trop longtemps – si longtemps même qu'elle est pleine de méfiance même après qu'ULYSSE a réussi l'épreuve de l'arc – elle ne le croit qu'au moment où il lui fait part d'un détail domestique – la nature et le motif du drap qui recouvre le lit conjugal, qu'il est le seul à connaître : l'harmonie finale alors peut régner.

**Retrouvez l'intégralité
du livret-programme en vente
au guichet et au 04 69 85 54 54**

