

CANDIDE

LEONARD BERNSTEIN

LEONARD BERNSTEIN

CANDIDE

Livret de Hugh Wheeler (1956) d'après
Candide ou l'Optimisme de VOLTAIRE

Lyrics (parties chantées) :
Stephen Sondheim, John Latouche,
Dorothy Parker, Lillian Hellman
& Leonard Bernstein

Version révisée de l'édition
du Scottish Opera (1989)

Comic Operetta
en deux actes

LIVRET & PARTITION

D'emblée, *Candide* a été un *work in progress* : de la version de la création en 1956 à la version donnée en 1988 au Scottish Opera de Glasgow, cette *comic operetta* a connu de multiples modifications, variations, ajouts et coupures. C'est sur cette version publiée en 1989 par l'éditeur Boosey & Hawkes que se base la nouvelle production présentée à l'Opéra de Lyon en 2022.

Le *book* lui-même, c'est-à-dire le livret, est de Hugh Wheeler, basé sur le conte philosophique (1759) de Voltaire.

Les *lyrics* – parties chantées – ont été écrites par Richard Wilbur, Stephen Sondheim, John Latouche, Dorothy Parker, Lillian Hellman et Leonard Bernstein lui-même.

Pour en savoir plus, lire l'excellent texte de Andrew Porter, "*Candide* ou l'éternelle genèse" dans l'Avant-Scène Opéra n° 234 consacré à *Candide*.

3

PERSONNAGES

CANDIDE	<i>Ténor</i>
CUNÉGONDE	<i>Soprano</i>
PANGLOSS	<i>Baryton</i>
LA VIEILLE DAME	<i>Mezzo-soprano</i>
LE GOUVERNEUR	<i>Ténor</i>
VANDERDENDUR	<i>Ténor</i>
MAXIMILIEN	<i>Baryton</i>
PAQUETTE	<i>Soprano</i>

Et aussi, des souverains déchus :

Stanislas, Charles-Edouard, Hermann-Auguste,
 le tsar Ivan, le sultan Ahmet ; un alchimiste, un ferrailleur,
 un marchand de cosmétique, un montreur d'ours, un docteur,
 trois inquisiteurs ; deux señores, un capitaine,
 Martin, un croupier, un escroc

ORCHESTRE

2 flûtes (la 2nde aussi piccolo)
1 hautbois (aussi cor anglais)
2 clarinettes
(la 1re aussi petite clarinette, la 2nde aussi clarinette basse)
1 basson

2 cors
2 trompettes (la 1re aussi cornet)
2 trombones
1 tuba

Timbales
1 petite timbale en *ré*

Percussions :

caisse claire, tambour, grosse caisse, cymbales, batterie, xylophone, triangle glockenspiel, tambourins, gong, crécelle, fouet, wood blocks, cloche de vache, maracas, calebasse, bongos, steel drums, castagnettes, cloches

4

Harpe

Cordes

DURÉE MOYENNE

2 heures 30

CRÉATION

Le 1er décembre 1956 au Martin Beck Theatre à Broadway, New York.

Direction musicale. Samuel Krachmalnick

Mise en scène. Tyrone Guthrie

Décors. O. Smith

Costumes. I. Sharaff

Avec Robert Rounseville (Candide), Barbara Cook (Cunégonde), Max Adrian (Pangloss), Irra Petina

(La Vieille Dame), William Holvis (Le Gouverneur)

Cette première à New York fut précédée d'une avant-

première au Colonial Theatre de Boston le 29 octobre 1956.

CRÉATION en FRANCE

1995, Opéra-Théâtre de Saint-Étienne.

Direction musicale. Patrick Fournillier

Mise en scène. Robert Fortune

Décors. Dominique Pichou

Costumes. Rosalie Varda

Avec Jean-François Lapointe (Candide), Annick Massis (Cunégonde), André Jobin (Pangloss), Hélia T'Hezan

(La Vieille Dame), Peter Jeffes (Le Gouverneur),

Valérie Lecocq (Paquette)

L'œuvre était donnée dans une traduction française.

L'ŒUVRE à LYON

Le 16 décembre 2022 à l'Opéra national de Lyon.

Direction musicale. Wayne Marshall

Mise en scène. Daniel Fish

Décors. Andrew Lieberman & Perrine Villemur

Costumes. Terese Wadden

Lumières. Éric Wurtz

Chorégraphie. Annie B. Parson avec la collaboration de Catherine Galasso

Avec Paul Appleby (Candide), Andrea Carroll (Cunégonde), Derek Walton (Pangloss), Tichina Vaughn (La

Vieille Dame), Peter Hoare (Le Gouverneur / Vanderdendur / Ragotski), Sean Michael Plumb (Maximilien), Than-

diswa Mpongwana (Paquette)

Nouvelle production, première production de l'œuvre à Lyon.

CANDIDE, RÉCIT & PERSONNAGES

Des personnages qui vivent, meurent, renaissent, disparaissent, réapparaissent dans un tourbillon de comédie musicale : c'est Candide de Leonard Bernstein.

Ouverture

ACTE UN

Choral de Westphalie

CANDIDE, neveu illégitime du baron de Thunder-ten-Tronck, est amoureux de sa fille, CUNÉGONDE. Bien qu'il soit traité en inférieur par le Baron, la Baronne et leur fils, le très vaniteux MAXIMILIEN, CANDIDE est heureux.

La vie, c'est vraiment le bonheur

Tous ces jeunes gens sont heureux, même PAQUETTE, la jeune et jolie servante. Seul petit problème : la difficulté de déterminer qui de CUNÉGONDE ou de MAXIMILIEN est le plus aimable.

La vie est une absolue perfection (Quatuor)

Leur tuteur, PANGLOSS, qu'ils tiennent pour le plus grand philosophe vivant leur apprend à être heureux.

Le meilleur des mondes possibles (Quintette)

Le Bien universel (Quatuor)

CANDIDE et CUNÉGONDE se déclarent leur amour, et rêvent aux joies du mariage qui les attendent, le premier rêve un bonheur rustique, la seconde un bonheur mondain.

Oh, heureux sommes-nous (Duo)

CANDIDE, par son amour, a bafoué les conventions sociales, il est chassé du château de Thunder-ten-Tronck et il erre avec son seul optimisme en guise de viatique : « Dans tout malheur il y a de la douceur. »

Ce doit être ainsi
(Première Méditation de Candide)

CANDIDE est enrôlé de force dans l'armée bulgare. Il déserte, est repris, est puni. Les Bulgares font la guerre en Westphalie.

Fanfare de Westphalie.
Roulement de tambour. Fanfare

Le Baron et sa famille sont en prières.

Choral de Westphalie

Le château de Thunder-ten-Tronck est attaqué.

Scène de bataille (Orchestre)

7

Tout le monde est massacré : le Baron, la Baronne, Maximilien, Paquette, Pangloss et Cunégonde. CANDIDE recherche son corps.

Lamento de Candide

Le temps passe. CANDIDE donne le peu qu'il lui reste à un vieil homme défiguré par la syphilis. C'est PANGLOSS, revenu à la vie, et toujours inébranlablement optimiste : Vénus est adorable, malgré son bacille.

Cher garçon

PANGLOSS et CANDIDE prennent la mer pour Lisbonne. Ils es-
suient une tempête et vivent le tremblement de terre de Lis-
bonne. Mais PANGLOSS prétend encore que tout est pour le
mieux dans le meilleur des mondes.

Musique de tempête
Musique du tremblement de terre
(Orchestre)

Ils sont arrêtés comme hérétiques et emmenés à l'auto-da-fé, au milieu d'une foule joyeuse. PANGLOSS est pendu, CANDIDE est fouetté.

Auto-da-fé

CANDIDE croit encore que PANGLOSS avait raison et que ses malheurs ne sont dus qu'à lui-même.

Candide continue ses voyages

Ce doit être moi

(Seconde Méditation de Candide)

Pendant ce temps à Paris, une beauté mystérieuse et triste, couverte de bijoux par ses riches protecteurs – un Cardinal et un Juif – se désole d'être obligée de briller et d'être gaie, malgré ses malheurs.

Scène de valse à Paris (Orchestre)

Brille et sois gaie (Air)

Arrivé à Paris, CANDIDE est stupéfait de reconnaître CUNÉGONDE, ressuscitée, en la mystérieuse beauté. Ils se racontent leurs tourments.

Tu étais morte, tu sais (Duo)

Leurs retrouvailles sont interrompues par LA VIEILLE DAME, dame de compagnie de Cunégonde. Elle les avertit de l'approche du Juif, puis du Cardinal-Archevêque.

Entrée du Juif

Entrée du Cardinal-Archevêque

CANDIDE, par inadvertance, les tue tous les deux, et s'enfuit à Cadix, accompagné de CUNÉGONDE et de LA VIEILLE DAME.

Voyage aux écuries

(Changement de décor instrumental)

Le Bien universel

La VIEILLE DAME leur raconte sa vie : fille d'un pape polonais, elle a été violée, réduite en esclavage, elle a perdu une fesse pendant un siècle, etc., mais elle s'intègre partout aisément.

Je m'intègre facilement
(*Tango de la Vieille Dame*)

La police le poursuivant pour ses meurtres, CANDIDE embarque pour l'Amérique du Sud, toujours en compagnie de CUNÉGONDE et de LA VIEILLE DAME. Le Nouveau Monde les remplit d'espérances.

Quatuor
(*Finale de l'acte I*)

ACTE DEUX

Entr'acte (Orchestre)

- 9 Ils arrivent tous les trois à Buenos Aires. MAXIMILIEN et PAQUETTE – miraculeusement ramenés à la vie – arrivent en même temps déguisés en esclaves femmes.

Fanfare du Gouverneur (Orchestre)

LE GOUVERNEUR de Buenos Aires, tombe amoureux de MAXIMILIEN. Découvrant sa méprise, il demande CUNÉGONDE en mariage, tout en l'assurant que son amour ne sera pas immortel.

Mon amour (Sérénade du Gouverneur)
Reprise par Maximilien
Musique de sortie du Gouverneur (Orchestre)

Trois ans après, LE GOUVERNEUR n'a pas tenu sa promesse de mariage. CUNÉGONDE s'ennuie, LA VIEILLE DAME aussi : misères que ne connaissent que les gens riches et privilégiés.

Silence (Trio)

Poursuivi par la police, CANDIDE a fui dans la jungle. Il tombe sur le campement jésuite, où le Père supérieur et la Mère supérieure les pressent de se joindre à leur troupeau de pénitents.

Alléluia (Ensemble)

Surprise : la Mère supérieure est PAQUETTE, le Père supérieur est MAXIMILIEN. Par inadvertance, CANDIDE tue ce dernier, fuit dans jungle et arrive en Eldorado. C'est un pays splendide, regorgeant d'or et de pierres précieuses.

Musique de singe

Introduction à l'Eldorado

Mais CANDIDE ne peut y demeurer longtemps, il veut retrouver CUNÉGONDE. Les habitants lui souhaitent bon voyage, et lui remettent quelques moutons en or.

Ballade de l'Eldorado

10 CANDIDE arrive dans la colonie hollandaise du Surinam. Il rencontre MARTIN, pessimiste de son état, l'inverse de Pangloss.

Des mots, des mots, des mots

(Chanson du rire de Martin)

VANDERDENDUR, un Hollandais riche, qui ne peut s'empêcher de faire le mal, propose à CANDIDE d'échanger le dernier mouton d'or qui lui reste contre un voilier – en fait une épave. Les gens du Surinam et VANDERDENDUR souhaitent à CANDIDE une bonne traversée.

Bon voyage (Hornpipe)

Le bateau coule. Retrouvant son mouton d'or dans la mer, CANDIDE monte à bord d'une galère qui passe et rencontre cinq rois déchus.

Musique de noyade

La galère est menée à la rame par PANGLOSS, revenu à nouveau à la vie. Les rois, s'ils atteignent la terre, promettent de vivre simplement, servant Dieu et l'Homme.

Barcarolle des rois

La galère accoste à Venise. C'est le carnaval, le casino resplendit de lumières. Tout le monde est masqué.

L'argent, l'argent, l'argent

(Scène du jeu à Venise)

Grand Canal.

(Changement de décor instrumental)

CUNÉGONDE et LA VIEILLE DAME sont employées par LE PRINCE RAGOTSKI à encourager les joueurs à miser. Elles célèbrent leur féminité.

Nous sommes femmes (Polka)

11 LA VIEILLE DAME se lamente : ses talent de tricheuse, c'est son patron qui en profite. Et ainsi, chaque joueur gruge les autres et est grugé : à quoi bon tricher et escroquer ?

À quoi bon (Ensemble)

CUNÉGONDE et LA VIEILLE DAME gémissent sur leurs ennuis. Candide, masqué comme elles, écoutent le récit de leurs malheurs et promet de leur venir en aide. Soudain, les masques tombent, CANDIDE et CUNÉGONDE se reconnaissent avec stupefaction.

La Gavotte de Venise

(Quatuor)

CANDIDE est désabusé. Ce n'était donc que ça, le sens de ma vie. « Tu aimais l'or, tu aimais l'or. [...] Pas plus que ça. »

Rien de plus que ça

CUNÉGONDE, CANDIDE, LA VIEILLE DAME, PANGLOSS et PAQUETTE vivent pauvrement dans une petite ferme en dehors de Venise. Mauvaise humeur, morosité. CANDIDE ne parle plus.

*Lamento de Candide
(Retour en Westphalie)*

Le Bien universel (La vie n'est ni... ni...)

On constate que la vie n'est ni bonne ni mauvaise, qu'elle est tissée de joies et de chagrins. CANDIDE reparle. Lui et CUNÉGONDE ne s'aimeront plus de la façon dont ils se sont aimés mais pour ce qu'ils sont. Il demande à CUNÉGONDE de l'épouser. Avec LA VIEILLE DAME, PANGLOSS, PAQUETTE, MAXIMILIEN et LE GOUVERNEUR, ils prennent la résolution de cultiver leur jardin, plutôt que d'introuvables paradis.

Cultivons notre jardin (Finale)

Saluts (Orchestre)

***Candide*, le projet & les questions du metteur en scène**

Un château en Westphalie
Un tremblement de terre
Une guerre
Un viol
Une maladie vénérienne
Un naufrage
Une flagellation
Une exécution de masse publique
Un voyage à Lisbonne, Paris, Cadix, Buenos Aires,
en Eldorado et à Venise
Une conversion
Une réincarnation
Une réconciliation

Ce sont les événements décrits dans les différentes versions du livret de *Candide*. Dans ce spectacle, vous ne verrez de représentation littérale d'aucun d'entre eux. Nous cherchons plutôt à orienter l'histoire dans une voie plus ouverte, plus essentielle.

Que se passe-t-il lorsque le personnage et le récit disparaissent, et que les interprètes, leurs corps, leurs voix et leur présence interagissent avec la glorieuse musique de Leonard Bernstein ?

Comment se fait-il, en dépit de montagnes de plus en plus hautes de preuves du contraire, que les gens continuent de croire que tout va bien se résoudre à la fin ?

Daniel Fish

**Retrouvez l'intégralité
du livret-programme de *Candide***

en vente au prix de 8 € :

. sur le site de l'Opéra, à l'achat du billet

. au 04 69 85 54 54

. au guichet

LEONARD BERNSTEIN
CANDIDE