

BÉATRICE ET BÉNÉDICT

HECTOR BERLIOZ

HECTOR BERLIOZ

BÉATRICE ET BÉNÉDICT

Livret du compositeur d'après
Beaucoup de bruit pour rien
de Shakespeare

Opéra
en deux actes

1862

LIVRET

Dès 1833, Berlioz avait eu le projet – non réalisé – de composer un opéra d’après la comédie de Shakespeare *Beaucoup de bruit pour rien* et en avait esquissé le livret. Edouard Bénazet, directeur du casino de Baden (actuel Baden-Baden) où Berlioz dirige régulièrement depuis 1853, lui commande un opéra pour le nouveau théâtre de la ville. Le sujet historique, un épisode de la Guerre de Trente Ans, n’inspire guère Berlioz qui reprend alors son projet inspiré par la pièce de Shakespeare.

PARTITION

Berlioz commence la composition en octobre 1860 et la termine, par l’ouverture, à la date du 25 février 1862.

L’œuvre est dédiée à son commanditaire, Edouard Benazet.

La partition autographe est conservée à la Bibliothèque nationale de France.

3

PERSONNAGES

DON PEDRO, général de l’armée sicilienne	<i>Basse</i>
CLAUDIO, aide de camp du général	<i>Baryton</i>
BÉNÉDICT, officier sicilien, ami de Claudio	<i>Ténor</i>
LÉONATO, gouverneur de Messine	<i>Rôle parlé</i>
HÉRO, fille de Léonato	<i>Soprano</i>
BÉATRICE, nièce de Léonato	<i>Soprano</i>
URSULE, dame d’honneur de Héro	<i>Mezzo-soprano</i>
SOMARONE, maître de chapelle	<i>Basse</i>
UN MESSAGER	<i>Rôle parlé</i>
UN TABELLION	<i>Rôle parlé</i>
DEUX DOMESTIQUES	<i>Rôles parlés</i>

Musiciens, choristes, peuple sicilien, seigneurs
et dames de la cour du gouverneur

La scène est à Messine.

ORCHESTRE

2 flûtes (la 2e aussi petite flûte)
2 hautbois (le 2e aussi cor anglais)
2 clarinettes
2 bassons

2 cors naturels
2 cors
2 trompettes
1 cornet à pistons
3 trombones

Timbales

2 harpes

Cordes

Musique de scène :

Guitare, grosse caisse, cymbales, tambours de basque,
2 hautbois, 2 bassons, 2 trompettes, 1 cornet

4

DURÉE

2 heures environ

CRÉATION

9 août 1862. Neues Theater de Baden (Grand-Duché de Bade).

Direction musicale. Hector Berlioz

Mise en scène. Amable Mutée

Avec Anne Charton-Demeure (Béatrice), Achille-Félix

Montaubry (Bénédict), Mlle Monrose (Héro),

Mme Geoffroy (Ursule), Jules Lefort (Claudio), Mathieu-

Emile Balanqué (Don Pedro), Victor Prilleux (Somarone)

CRÉATION en FRANCE

Le 4 juin 1890 à l'Opéra-Comique, avec des dialogues
de Charles Bannelier.

L'ŒUVRE à LYON

1981.

Direction musicale. John Nelson

Mise en scène. Jean-Louis Thamin

Décors & Costumes. Dominique Borg

Avec Alicia Nafé (Béatrice), Ian Caley (Bénédict),
Christiane Eda-Pierre (Héro), Fiona Kimm (Ursule),
René Massis (Claudio), Xavier Tamalet (Don Pedro),
Gabriel Bacquier (Somarone)

1984.

Direction musicale. Marc Soustrot

Mise en scène. Yvon Gérard

Décors & Costumes. Bernard Arnould

Avec Cécilia Norick (Béatrice), Thierry Dran (Bénédict),
Andrée Caroubi (Héro), Anne Salvan (Ursule),
Didier Henry (Claudio), Jean-Jacques Doumène
(Don Pedro), André Cognet (Somarone)

1991.

Direction musicale. John Nelson

Avec Susan Graham (Béatrice), Jean-Luc Viala (Bénédict),
Sylvia MacNair (Héro), Catherine Robbin (Ursule), Gilles
Cachemaille (Claudio), Vincent Le Texier (Don Pedro),
Gabriel Bacquier (Somarone)

*Donné en concert à l'Auditorium de Lyon
et au Théâtre du Châtelet, Paris.*

1992.

Direction musicale. John Nelson

Mise en scène. Pierre Barrat

Décors. Laurent Peduzzi

Costumes. Gérard Audier

Avec Hélène Perraguin (Béatrice), Tibère Raffali (Bénédict),

Danielle Borst (Héro), Catherine Robbin (Ursule),

Didier Henry (Claudio), Pierre Thau, (Don Pedro),

Gabriel Bacquier (Somarone)

ACTE I

SCÈNE 1

N°1. Chœur

Dans les jardins de Léonato, gouverneur de Messine, le peuple sicilien se réjouit de la victoire de l'armée du général Don Pedro sur les Mores.

SCÈNES 2 & 3

Dialogue

On attend l'arrivée du général et de ses officiers : Claudio, aimé par Héro, fille du gouverneur, et Bénédicte, détesté par Béatrice, cousine de Héro, qui l'accable de ses railleries.

SCÈNE 4

N°2. Chœur & Dialogue

Le peuple reprend ses acclamations. BÉATRICE, excédée par ces chants de victoire, se sauve.

SCÈNE 5

Dialogue

HÉRO, au contraire, et ravie de partager la joie du peuple qui reprend ses chants...

N°2 bis. Sicilienne

... et qui danse.

SCÈNE 6

N°3. Air

HÉRO, restée seule, chante son bonheur de revoir Claudio celui qu'elle aime, à qui elle promet sa main.

SCÈNE 7

Dialogue

LÉONATO félicite DON PEDRO et ses « jeunes braves », CLAUDIO et BÉNÉDICT. Le premier retrouve HÉRO et tous deux s'éloignent vers le fond du jardin.

N°4. Duo

Quant à BÉATRICE et BÉNÉDICT, ils se décochent dédains et railleries, mais la colère fait palpiter leur cœur, comme si c'était de l'amour.

SCÈNES 8 & 9**Dialogue**

DON PEDRO annonce à BÉNÉDICT et à CLAUDIO que le Gouverneur a décidé de marier sa fille Héro à Claudio le soir-même. Il demande à BÉNÉDICT s'il n'est pas tenté, lui aussi, par le mariage.

N°5. Trio

Celui-ci réagit avec véhémence, se marier, jamais, sinon il consentirait qu'on inscrive « comme une enseigne, sur son toit : Ici l'on voit Bénédicte, l'homme marié ! ». CLAUDIO et DON PEDRO s'amuse de sa fureur et ne désespèrent pas de le guérir de sa « matrimoniophobie ».

8

SCÈNE 10**Dialogue**

Restés seuls, DON PEDRO et CLAUDIO décident de comploter à l'union de Bénédicte avec Béatrice, et de mettre Héro dans la conspiration.

L'arrivée de musiciens venant répéter les fait fuir.

SCÈNES 11 & 12**Dialogue**

SOMARONE, le maître de chapelle, exhorte ses artistes des chœurs et ses musiciens à bien répéter le chef-d'œuvre qu'il vient de composer pour la fête nuptiale.

N°6. Épithalame grotesque

Les choristes chantent un peu trop fort, un texte un peu ridicule : « Mourez, tendres époux / Que le bonheur enivre, etc. »

Dialogue

Tandis que SOMARONE sermonne ses choristes, BÉNÉDICT, à part, médite sur son ami Claudio, officier courageux et combatif, qui se laisse prendre dans le piège conjugal.

SCÈNE 13*Dialogue*

Il est rejoint par DON PEDRO et CLAUDIO, venus écouter la répétition.

N° 6 bis. Épithalame grotesque, 2e couplet

SOMARONE leur fait entendre la suite de son hymne nuptial

Dialogue

DON PEDRO et CLAUDIO font semblant d'apprécier. SOMARONE et les musiciens les laissent.

SCÈNES 14 & 15

LÉONATO les rejoint. Sachant que BÉNÉDICT, caché, les écoute, ils évoquent avec insistance la nouvelle du jour : Béatrice est amoureuse de Bénédicte. Celui-ci flaire le piège, mais finalement ne peut croire que Léonato, le digne gouverneur, puisse s'adonner à une telle farce.

Et finalement, l'appât fonctionne, BÉNÉDICT est troublé et même davantage : « Je vais être effroyablement amoureux d'elle... »

N° 7. Rondo

« Ah ! je vais l'aimer, l'adorer, l'idolâtrer... » chante-t-il.

SCÈNE 16*Dialogue*

HÉRO raconte à sa dame de compagnie, URSULE, comment, à la demande de son père, elle fait croire à BÉATRICE écoutant dans une chambre voisine que Bénédicte était fou amoureux d'elle.

N° 8. Duo – Nocturne

À ce moment d'amusement succède chez la jeune fiancée un moment de mélancolie mais aussi de bonheur qu'elle confie à la nuit, en compagnie de sa confidente.

Entr'acte – Sicilienne

ACTE II

SCÈNE 1

Dialogue

Dans le palais du Gouverneur, les soldats victorieux, les musiciens et les choristes festoient et boivent, avec SOMARONE qui n'est pas le moins assoiffé.

N°9. Improvisation & Chœur à boire

Les vins de Syracuse et de Marsala inspirent au maître de chapelle une chanson à boire reprise par tous les convives.

Dialogue

Ayant bien chanté, les convives décident de se transporter dans le jardin pour continuer leurs libations.

SCÈNE 2

N°10. Air

BÉATRICE apparaît, bouleversée de ce qu'elle a entendue : Bénédict l'aime. Elle l'aime aussi, en elle cède la digue des « mordantes railleries ».

10

SCÈNE 3.

Dialogue & N°11. Trio

Mais à HÉRO et URSULE venues la rejoindre, elle donne encore le change : la jeune épousée et sa confidente chantent le bonheur de l'amour, tandis que BÉATRICE réaffirme qu'elle n'y cédera jamais.

Dialogue & N°12. Chœur lointain

L'heure de la cérémonie approche, HÉRO va achever sa parure en compagnie d'URSULE. BÉATRICE s'apprête à les suivre, mais écoute avec émotion le chœur nuptial.

SCÈNE 4

Dialogue

BÉNÉDICT interrompt sa méditation. Tous deux restent interdits, avant d'échanger leurs piques habituelles, trop vives cette fois pour que chacun des deux comprenne que l'amour se cache derrière tant d'agressivité...

SCÈNE 5***Dialogue & N°13. Marche nuptiale***

Le cortège de mariage approche et entre en scène.

Dialogue

Le tabellion fait signer le contrat par HÉRO et CLAUDIO, et sort un deuxième contrat de mariage.

Le Gouverneur fait l'étonné, et se met à rechercher un éventuel second couple. À leur corps défendant, du moins l'affirment-ils, BÉATRICE et BÉNÉDICT consentent à s'épouser. « L'homme est une créature changeante » dit BÉNÉDICT.

SCÈNE 6

SOMARONE arrive avec ses musiciens et ses choristes

N° 14. Enseigne

Ils portent les panneaux formant l'enseigne : « Ici l'on voit Bénédict, l'homme marié. »

N° 15. Scherzo – Duettino

BÉATRICE et BÉNÉDICT se promettent de s'adorer, au moins jusqu'au lendemain.

Pour son livret, Berlioz n'a pas utilisé la totalité de l'intrigue de *Beaucoup de bruit pour rien*, la pièce de Shakespeare. Il en efface le côté dramatique, éliminant notamment le personnage de Don Juan, frère de DON PEDRO, qui comme Iago dans *Othello*, complotte contre le couple formé par CLAUDIO et HÉRO et manque de le détruire.

Béatrice et Bénédicte, le titre l'indique, est centré sur ce jeune couple qui se déteste trop pour ne pas s'aimer.

L'opéra est l'histoire d'une conspiration – celle du général DON PEDRO, du gouverneur de Messine, LÉONATO, de HÉRO, de sa dame de compagnie URSULE, de son fiancé CLAUDIO.

Le complot destiné à faire que BÉATRICE et BÉNÉDICT reconnaissent finalement l'amour qu'ils se portent mais cachent derrière des joutes oratoires incessantes.

Le maître de chapelle, SOMARONE, n'existe pas dans la pièce de Shakespeare. Berlioz lui donne naissance et le baptise d'un nom italien – grand âne. Il se prend pour un grand maître de la baguette, il est surtout un grand maître du vin. Il peut rappeler les personnages comiques qui émaillent toutes les pièces de Shakespeare, même les plus tragiques.

12

L'intrigue est simple, pour ne pas dire mince, l'action plutôt limitée. Les personnages, comme l'ouvrage, valent moins pour leur force théâtrale que pour la musique que Berlioz leur donne à chanter, qui les accompagne et qui nous offre, dans cet ultime opéra du compositeur quelques-uns des plus beaux moments de son œuvre.

**Retrouvez l'intégralité du livret-
programme de *Béatrice et Bénédict***

en vente au prix de 9 € :

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

. au 04 69 85 54 54

. au guichet

HECTOR BERLIOZ
BÉATRICE ET BÉNÉDICT