

ARRIGO BOITO

MEFISTOFELE

Livret du compositeur

Opéra en un prologue
quatre actes &
un épilogue

1875

OPERA de LYON

LIVRET & PARTITION

Arrigo Boito, librettiste et compositeur, conçoit son projet dès le début des années 1860, lors de ses voyages à Paris et en Allemagne. D'abord pensé comme un diptyque, correspondant aux deux parties du *Faust* de Goethe, l'opéra sera finalement structuré en un seul volet : prologue, 5 actes et épilogue pour la première version – dont la création à la Scala en 1868 est un échec ; prologue, 4 actes et épilogue pour la seconde version, retravaillée par Boito entre 1868 et 1875, travail qui se poursuivra jusqu'à la production présentée à la Scala en 1881.

PERSONNAGES

MEFISTOFELE	<i>Basse</i>
FAUST	<i>Ténor</i>
MARGHERITA	<i>Soprano</i>
MARTA	<i>Contralto</i>
WAGNER	<i>Ténor</i>
ELENA	<i>Soprano</i>
PANTALIS	<i>Contralto</i>
NERÈO	<i>Ténor</i>

CHŒURS :

Multitudes célestes, Chœur mystique, Chérubins (24 enfants),
Pénitents, Promeneurs, Arbalétriers, Chasseurs, Étudiants,
Villageois, Gens du peuple, Bourgeois, Sorcières, Sorciers,
Chorétides grecques, Sirènes, Filles de Doris,
Coryphées, Grecs, Guerriers

ORCHESTRE

1 piccolo
2 flûtes dont 1 second piccolo
2 hautbois dont 1 cor anglais
2 clarinettes dont 1 clarinette basse
2 bassons

4 cors
2 trompettes
3 trombones
1 serpent
1 ophicléide
1 trombone basse

Timbales
Grosse caisse
Cymbales
Tam-tam
Triangle
Cloches (*ut, ré, mi, fa, sol*)
Machine à tonnerre
Sifflet

Orgue

Cordes

2 harpes

Musique de scène :

2 trompettes

2 cors

3 trombones

Accordéon

Tambours

Cymbales

Tam-tam

DURÉE MOYENNE

2 heures 15 minutes

CRÉATION

Première version. 5 mars 1868, Scala de Milan.

Direction musicale. Arrigo Boito

Décors. F. Peroni & C. Ferrario

Costumes. Ditta Zamperoni

Avec Marcel Junca (Mefistofele), Gerolamo Spallazi (Faust),

Melania Ribelli Reboux (Margherita / Elena), Giacomo

Redaelli (Wagner), Giuseppina Flory (Marta / Pantalis)

Seconde version. 4 octobre 1875, Teatro Comunale de Bologne.

Direction musicale. Emilio Usiglio

Avec Romano Nannetti (Mefistofele), Italo Campanini

(Faust), Erminia Borghi-Mamo (Margherita / Elena),

Carlo Casarini (Wagner / Nerè), Antoniette Mazzucco

(Marta / Pantalis)

CRÉATION en FRANCE

23 avril 1887 à l'Opéra de Nantes, dans une version
en français de Paul Milliet.

PROLOGUE DANS LE CIEL

Sonnerie de trompettes, tonnerre... Les multitudes célestes célèbrent la divinité. MÉPHISTOPHÉLÈS s'impose dans ces chants : dégoûté de la médiocre humanité, il n'a même plus envie de la tenter. Il relève cependant le défi qui lui est proposé – appâter et prendre Faust dans ses filets – puis disparaître, écœuré par les chants des pénitents, des chérubins, des multitudes célestes.

Première Partie

PREMIER ACTE

LE DIMANCHE DE PÂQUES

Une foule nombreuse et mélangée déambule dans la ville. Parmi elle, on remarque un étrange moine vêtu de gris. Un peu à l'écart, FAUST et son élève, WAGNER, observent les gens, puis regardent le crépuscule. Le moine gris intrigue et inquiète FAUST.

LE PACTE

Dans son cabinet de travail, serein, FAUST s'apprête à méditer quand il est interrompu par un cri : le moine gris l'a suivi chez lui. En un clin d'œil, il change de costume,

se transforme : c'est MÉPHISTOPHÉLÈS, qui se présente à FAUST – « Je suis l'Esprit qui nie toujours, tout » – avant de lui proposer un pacte : le servir ici, à condition que FAUST le serve là-bas. FAUST accepte et consent à mourir si MÉPHISTOPHÉLÈS parvient à lui faire vivre un instant qui lui fasse dire : « Arrête-toi, tu es beau ! » MÉPHISTOPHÉLÈS étend son manteau dans les airs, le périple commence.

DEUXIÈME ACTE

LE JARDIN

Chacun de leur côté, MÉPHISTOPHÉLÈS et MARTHE et FAUST et MARGUERITE déambulent dans le jardin. FAUST séduit la jeune fille. Pour pouvoir passer une nuit avec MARGUERITE, il lui donne un flacon de somnifère qui lui permettra d'endormir sa mère qui vit avec elle. Le couple se sépare sur cette promesse de plaisir.

6

LA NUIT DE SABBAT

MÉPHISTOPHÉLÈS guide FAUST sur la montagne, sorcières et sorciers sont rassemblés autour de lui, chantant, dansant, lui rendant hommage avant de lui tendre un globe de verre : le monde que MÉPHISTOPHÉLÈS déteste et méprise. Il brise le globe de verre à la joie de l'assemblée. Cependant, FAUST a la vision de MARGUERITE emprisonnée, abandonnée – alors que reprennent les rondes infernales.

TROISIÈME ACTE

MORT DE MARGUERITE

Dans sa prison, MARGUERITE délire : l'enfant qu'elle a eu de FAUST est mort, sa mère est morte. Elle est accusée des deux meurtres. FAUST rejoint la prison, les deux amants se

rappellent leurs heureux moments. FAUST veut la faire éva-
der, elle refuse, sentant la présence maléfique de MÉPHISTO-
PHÉLÈS. MARGUERITE meurt : jugée, affirme MÉPHISTOPHÉLÈS,
sauvée, répondent les multitudes célestes.

Seconde Partie

QUATRIÈME ACTE

LA NUIT DE SABBAT CLASSIQUE

Un paysage idéal de la Grèce antique, le pays des mythes.
HÉLÈNE et PANTHALIS chantent une sérénade, suivie par une
vision terrible d'HÉLÈNE : celle de l'incendie et de la des-
truction de Troie. FAUST se présente devant HÉLÈNE et lui
déclare un amour ardent. Le couple chante cet amour tout
neuf et son avenir radieux.

ÉPILOGUE

LA MORT DE FAUST

Dans le cabinet de travail de FAUST, dégradé par le temps
qui a passé, FAUST médite sur sa vie – souffrances, illu-
sions... Au seuil de la mort, il rêve d'un peuple neuf et
d'une humanité sage et prospère... MÉPHISTOPHÉLÈS craint
cette aspiration au bien et tente d'en détourner FAUST.
On entend chanter les multitudes célestes. Une vision
céleste ; FAUST demande à l'instant si beau de s'arrêter. Il
meurt mais le ciel fait tomber sur lui une pluie de roses,
signe du pardon divin. MÉPHISTOPHÉLÈS a échoué à saisir
l'âme de FAUST. Il s'enfonce dans la terre, tandis qu'anges
et multitudes célestes poursuivent leurs hymnes.

Pour son adaptation, Boito utilise les deux parties du *Faust* de Goethe, contrairement aux deux versions lyriques les plus représentées du mythe, celle de Berlioz et celle de Gounod, centrées essentiellement sur les épisodes mettant en scène Marguerite. *Mefistofele* peut être vu comme une fresque, qui commence dans le ciel et se termine dans les chants des chœurs célestes.

Le titre de l'œuvre – *Mefistofele* – indique la place centrale qu'y occupe le personnage. **MÉPHISTOPHÉLÈS** est en effet présent en scène presque en permanence du Prologue à l'Épilogue, y compris sous la défroque du moine gris qu'il revêt avant sa rencontre avec FAUST. On le voit accepter le pari proposé par le Dieu – le Seigneur dans l'œuvre de Goethe est en fait chanté par un chœur mystique, chœur de basses en coulisse. À la fois serviteur et guide de FAUST, MÉPHISTOPHÉLÈS l'accompagne partout ; il est plus à l'aise dans les vapeurs de goudron et de résine du sabbat des sorcières que dans l'atmosphère raffinée et éthérée du sabbat classique de la Grèce antique : « comme un poisson dans l'eau, puis comme un poisson hors de l'eau », selon les termes mêmes de Boito. Il échoue cependant à s'arroger l'âme de FAUST, *in fine* sauvé par les puissances célestes.

Mefistofele met en scène le parcours de **FAUST** – une vie : jeunesse, amours, passions et souffrance, illusions et désillusions, jusqu’à la sérénité finale et le rêve d’une humanité nouvelle. L’instant si beau qu’il lui demande de demeurer, selon les termes du pacte passé avec MÉPHISTOPHÉLÈS, n’est pas issu des splendides visions produites par ce dernier, mais par les cantiques célestes qu’il entend avant de mourir.

Autour de FAUST, gravitent les personnages dont il traverse la destinée : **MARGUERITE**, la victime qui aime et en meurt, **HÉLÈNE**, l’idéal classique, dont il partage l’utopie d’un âge d’or d’une Arcadie harmonieuse et sereine.

Silhouettes davantage que personnages à part entière, MARTHE et PANTHALIS – au jardin et en Grèce – WAGNER et NÉRÉE – à Francfort et en Grèce.

Les Chœurs sont présents dans une majorité des scènes – au ciel et sur terre : chœurs célestes (dont un chœur d’enfants, un des premiers à apparaître dans le répertoire lyrique), promeneurs, chasseurs, étudiants, sorciers, sorcières, sirènes, coryphées, *etc.* Boito leur donne une des toutes premières places dans sa partition.

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

