

Béla Bartók   **Le Château de Barbe-Bleue**

Drame lyrique en un acte / Livret de Béla Balázs / Personnages : Le duc Barbe-Bleue, Judith.

Créé le 24 mai 1918 à l'Opéra de Budapest.

Prologue

Il est un conte. Que l'on raconte. On dit : « Il était une fois... ». Et, comme en songe, l'on revoit, messieurs, mesdames...

Espoirs, chimères, lointains mystères. Que nous apporte celui-ci ? Que nous apprend ce vieux récit, messieurs, mesdames ?

La joie est brève, tout n'est que rêve ; on aime, on souffre et le destin Se rit de nous, frappe soudain, messieurs, mesdames.

Ce n'est qu'un conte que l'on raconte. Peut-être qu'il vous en souvient. Écoutez bien, regardez bien, messieurs, mesdames. *(Le rideau se lève)*

La pièce finie, je vous en supplie, Si elle a plu, applaudissez. Voyez dans l'ombre ce château sombre, messieurs, mesdames. Sans doute, vous le connaissez. De ses merveilles l'histoire est vieille...

(Une grande salle ronde, de style gothique. A gauche, un escalier monte à une petite porte de fer. A droite de cet escalier, sept grandes portes closes, dont quatre face à la rampe et trois face à l'escalier. Point de fenêtres ni d'ornements. La salle ressemble à une caverne sombre, vide, taillée en plein roc. Au lever du rideau, la scène est plongée dans l'obscurité ; le barde s'efface. Soudain, la petite porte s'ouvre et dans le rectangle de lumière, les silhouettes noires de Barbe-Bleue et de Judith apparaissent).

Barbe-Bleue

Nous voici au but. Ce château de Barbe-Bleue est la demeure. Il fait plus clair chez ton père. Me suis-tu Judith, ma femme ?

Judith

Je viens, je viens, Barbe-Bleue.

(Barbe-Bleue descend lentement les marches)

Barbe-Bleue

Le tocsin là-bas résonne, là. Ta mère en deuil sanglote, ton vieux père a pris ses armes et ton frère monte en selle. Me suis-tu, Judith, ma femme ?

Judith

Je viens, je viens, Barbe-Bleue. *(Barbe-Bleue est arrivé au bas et se tourne vers Judith, qui s'est arrêtée à mi-chemin. La lumière de la porte éclaire les deux personnages).*

Barbe-Bleue

Tu hésites ? Tu recules ?

Judith

(Portant les deux mains à son cœur) Non. Ma robe s'était prise, un clou l'avait accrochée.

Barbe-Bleue

Vois, la porte reste ouverte.

Judith

Barbe-Bleue ! *(Elle descend quelques marches).*

Quand j'ai quitté mes deux parents, quand j'ai quitté mon frère aimé... *(Elle descend jusqu'en bas)* délaissé mon doux fiancé, je t'ai suivi sans hésiter. *(Elle se serre contre lui).*

Barbe-Bleue ! Si tu me chasses, je resterai devant ta porte, je languirai devant ta porte.

(Il prend Judith dans ses bras).

Barbe-Bleue

Soit, je vais fermer la porte. *(La petite porte de fer est fermée. La salle reste faiblement éclairée, juste assez pour que se distinguent les deux personnages et les sept grandes portes. Judith, tenant la main de Barbe-Bleue, vient s'appuyer au mur).*

Judith

De Barbe-Bleue c'est la demeure. Sans fenêtres ? Toujours sombre ?

Barbe-Bleue

Toujours.

Judith

Le soleil n'y brille jamais ?

Barbe-Bleue

Non, jamais.

Judith

Toujours froide, glaciale ?

Barbe-Bleue

Froide, glaciale.

Judith *(S'avançant)* Nul n'aurait osé sans doute divulguer ce noir présage.

Barbe-Bleue

Quel présage ?

Judith

Le château si noir, si sombre. *(S'avançant encore et avec un sursaut)* L'eau ruisselle ! Barbe-Bleue !

D'où vient donc cette eau qui suinte ? Tes murailles, elles pleurent ! *(Elle se couvre les yeux).*

Barbe-Bleue

De ton fiancé, plus claire, plus joyeuse est la demeure. Des murs blancs, couverts de roses et des flots de gaie lumière.

Judith

Tais-toi, tais-toi, Barbe-Bleue ! Que m'importent la lumière et les roses ? Peu m'importent lumières, roses. Tais-toi, tais-toi, tais-toi ! Mais que ton château est sombre ! Que ce grand château est sombre ! Triste, sombre... Hélas, combien tu es à plaindre !

(Elle tombe sanglotante, aux pieds de Barbe-Bleue et prend ses mains qu'elle baise).

Barbe-Bleue

Pourquoi m'as-tu suivi, Judith ?

Judith *(Se dressant)* Pour tarir ces eaux qui suintent de mes lèvres, les tarir ! Réchauffer ces froides pierres de mes bras et de mes lèvres et j'ai hâte de le faire, Barbe-Bleue ! Dissiper l'ombre accablante, faire entrer ici la joie. Brises douces, gaie lumière, gaie lumière, porteront ici la joie !

Barbe-Bleue

Rien n'éclairera ma demeure. *(Se tournant à droite, Judith va vers le milieu de la scène).*

Judith

Barbe-Bleue, mène-moi par ta demeure. *(Elle arrive au milieu).* Sept grandes portes sinistres. Les sinistres portes closes ! *(Il la suit du regard, demeurant immobile et muet).* Pourquoi donc sont-elles closes ?

Barbe-Bleue

Nul ne doit ouvrir ces portes.

Judith

Ouvre, ouvre, ouvre vite. Ouvre vite, que pénètrent brises douces, gaie lumière !

Barbe-Bleue

Songe à l'effrayant présage.

Judith

Que rayonne la lumière. Que s'éclaire ta demeure, pauvre, triste château sombre ! Ouvre, ouvre vite !

(Elle frappe à la première porte. Soudain s'élèvent de sourds gémissements, pareils au bruit que produit le vent souff-

flant à travers de longs corridors surbaissés). Oh ! (Reculant vers Barbe-Bleue) Oh ! Qu'est-cela ? Qui soupire ? Qui sanglote ? Barbe-Bleue, ta demeure... Ces murs sombres ! Ces murs sombres !

Barbe-Bleue

Tu trembles ?

Judith (*Pleurant doucement*) Oh, ces sombres murs qui pleurent !

Barbe-Bleue

Tu trembles ?

Judith

Oh, ces sombres murs qui pleurent ! Ouvre, ouvre, ouvre vite ! Laisse-moi bien vite ouvrir. Douce et tendre, j'ouvrirai, douce, tendre, tendre. Donne-moi les clefs bien vite. Donne-les, comme je t'aime !

(Elle appuie sa tête sur l'épaule de Barbe-Bleue).

Barbe-Bleue

Ta main soit bénie, Judith ! (*Les clefs tintent dans l'obscurité*).

Judith

Merci bien, merci bien ! (*Elle retourne vers la première porte*). Je m'en vais ouvrir sur-le-champ. (*On entend la clef tourner dans la serrure : de nouveau de profonds soupirs*). Qu'est-ce ? Qu'est-ce ? (*La porte s'ouvre silencieusement, un rectangle rouge apparaît, semblable à une blessure et un long trait de lumière rouge se projette sur le plancher de la salle*). Oh !

Barbe-Bleue

Que vois-tu ? Que vois-tu ?

Judith

(Portant les deux mains à son cœur) Des chaînes, des verges, des tenailles, une roue...

Barbe-Bleue

C'est ma chambre de torture !

Judith

Quelle épouvantable chambre ! Barbe-Bleue ! Horrible !

Barbe-Bleue

Tu trembles ?

Judith

(Avec un sursaut) Tous ces murs de pierre saignent ! Tes murailles saignent !... saignent... saignent

Barbe-Bleue

Tu trembles ? (*Judith se tourne vers Barbe-Bleue, clairement silhouettée dans la lumière rouge*).

Judith

(D'une voix blanche, mais calme et décidée) Non ! Je ne tremble pas ! Vois, déjà point la lumière.

(Elle se rapproche de Barbe-Bleue, suivant avec soin le trait de lumière). Vois ces rayons, vois ce flot de lumière !

(Elle s'agenouille et plonge ses mains réunies en forme de coupe, dans le trait de lumière).

Barbe-Bleue

Un flot rouge, du sang rouge.

Judith

(Se relevant) Oh, regarde la lumière, là, regarde ! Il faut vite ouvrir les portes, à la brise, à la lumière. Il faut vite ouvrir les portes !

Barbe-Bleue

Mais sais-tu ce qu'elles cachent ?

Judith

Donne-moi les clefs bien vite ! Donne-moi les clefs bien vite ! Que les portes s'ouvrent toutes ! Donne vite !

Barbe-Bleue

Judith, pourquoi m'y contraindre ?

Judith

Puisque je t'aime !

Barbe-Bleue

Déjà mes murailles tremblent, ouvre si tu veux ou ferme. *(Il lui tend la seconde clef. Leurs mains se rencontrent dans la lumière rouge).* Mais prends garde, prends bien garde pour toi, pour toi, prends garde, Judith !

Judith

(Allant vers la deuxième porte) Douce et tendre, je les ouvre, douce, tendre.

(La clef tourne avec un bruit sec. La deuxième porte s'ouvre sans bruit. Le cadre s'éclaire de leurs cuivrées fulgineuses. Un deuxième trait de lumière se dessine sur le plancher).

Barbe-Bleue

Que vois-tu ?

Judith

Glaives, lances, arcs et flèches, cent affreux engins de guerre.

Barbe-Bleue

C'est ma salle d'armes, Judith.

Judith

Ta puissance est sans mesure, ta puissance est implacable !

Barbe-Bleue

Tu trembles ?

Judith

Ces armes sont ensanglantées, toutes sont ensanglantées !

Barbe-Bleue

Tu trembles ?

Judith

(Se tournant vers Barbe-Bleue) Où sont les clefs des autres portes ?

Barbe-Bleue

Judith, Judith ! *(Judith revient vers l'avant-scène, marchant le long du second trait).*

Judith

La clarté pénètre, la lumière brille, brille ! Donne les clefs des autres portes !

Barbe-Bleue

Prends garde à nous !

Judith

Donne-moi les clefs bien vite !

Barbe-Bleue

Sais-tu ce que les portes cachent ?

Judith

Confiante, je suis venue. Me voici, je suis tout à toi. Conduis-moi par ta demeure, ouvre toutes les portes, toutes.

Barbe-Bleue

Déjà mes murs de pierre tremblent, la joie dans mon château pénètre Judith, Judith ! Moins brûlante est une plaie qui saigne.

Judith

Tout amour, je suis venue, ouvre vite les sept portes !

Barbe-Bleue

Prends les clefs de trois encore. Ouvre-les, mais n'interroge pas, regarde mais n'interroge pas !

Judith

Donne-les, que j'ouvre vite ! *(Elle prend les clefs avec impatience et se précipite vers la troisième porte devant laquelle elle s'arrête, hésitante).*

Barbe-Bleue

Tu hésites ? Tu chancelles ?

Judith

Non, je cherche la serrure.

Barbe-Bleue

Ne crains plus rien, peu importe. *(Judith tourne la clef dans la serrure. La troisième porte s'ouvre avec un son profond et vibrant. Un rectangle de lumière dorée se dessine et un troisième trait de lumière est projeté).*

Judith

Quelles richesses ! L'immense trésor ! *(Elle s'agenouille, plonge ses mains dans ses richesses et en retire une couronne, un manteau d'apparat et une parure qu'elle pose sur le seuil).* Combien d'or, de pierreries, diamants, rubis et perles ! Des couronnes scintillantes !

Barbe-Bleue

Mon trésor, mes richesses.

Judith

Merveilleux trésor, Barbe-Bleue !

Barbe-Bleue

Ces bijoux sans prix sont à toi. Prends ces gemmes, prends ces parures.

Judith

(Se dressant subitement) Le sang ruisselle des parures. *(Elle se tourne avec stupéfaction vers Barbe-Bleue).*

Du sang sur la belle couronne ! *(Judith manifeste une agitation croissante. Elle se tourne vers la quatrième porte, l'ouvre).*

Barbe-Bleue

Ouvre la quatrième porte, à la lumière ouvre, ouvre. *(Des rameaux fleuris apparaissent dans le rectangle de lumière bleutée de la porte ouverte et un trait de lumière bleutée vient se dessiner à côté des précédents).*

Judith

Oh ! Le beau jardin ! Oh ! Quel enchantement ! Tant de fleurs sous ces murs sombres !

Barbe-Bleue

C'est là mon jardin secret.

Judith

Jardin merveilleux ! Que ces grands lys blancs sont beaux ! Doux parfums, brillantes roses, clématites, rouges œillets. Merveilleux jardin de rêve.

Barbe-Bleue

De ces fleurs reçois l'hommage. Pour toi sont ces lys, ces roses ! Fais-les vivre, fais-les croître, reflleurir toujours plus belles.

Judith

(Se penchant brusquement effrayée). Toutes ces racines saignent ! De partout le sang ruisselle !

Barbe-Bleue

Ces corolles s'ouvrent pour toi, pour toi, chantent et s'inclinent. *(Judith se dresse et se tourne vers Barbe-Bleue).*

Judith

Qui a arrosé la terre ?

Barbe-Bleue

Bien-aimée, n'interroge pas. Vois, la lumière à flots pénètre. Ouvre la cinquième porte ! *(Judith va d'un pas ferme vers la cinquième porte et l'ouvre. La porte ouverte révèle une grande baie d'où un panorama sans bornes s'offre à la vue. La lumière ruisselle, éclatante. Judith, comme éblouie, se met les mains devant les yeux).*

Judith

Ah !

Barbe-Bleue

Là, tu vois mon territoire. Toute la contrée est mienne. N'est-ce point un beau domaine ?

Judith

(Émue, regarde au loin, fixement). Grand et beau est ton royaume.

Barbe-Bleue

Prairies vertes, forêts vastes, rivières claires qui serpentent et au loin de hautes montagnes.

Judith

Grands et beaux sont tes domaines.

Barbe-Bleue

Tout ceci t'appartient désormais. Là, le crépuscule et l'aube, là, soleil, étoiles, lune seront ton cortège fidèle.

Judith

Ce nuage rouge saigne ! D'où vient ce nuage rouge ?

Barbe-Bleue

Vois, c'est le soleil qui brille, grâce à toi dans ma demeure. Ta main soit bénie, Judith. *(Ouvrant les bras).* Viens dans mes bras, ma bien-aimée ! *(Judith reste immobile).*

Judith

Deux portes encore sont closes.

Barbe-Bleue

Laissons ces deux portes closes. Que montent des chants d'allégresse ! Vois, mes bras ouverts t'attendent.

Judith

Ouvre les dernières portes !

Barbe-Bleue

Judith, Judith, vois, mes bras ouverts t'attendent, bien-aimée !

Judith

Ouvre les dernières portes !

Barbe-Bleue

(Laisant ses bras retomber). Tu désires la lumière ? Vois, mon château en resplendit.

Judith

Je désire que pas une des sept portes ne reste close.

Barbe-Bleue

Ah ! prends garde, ma demeure jamais ne sera plus claire.

Judith

Que je vive, que je meure, peu importe ! Barbe-Bleue...

Barbe-Bleue

Judith, Judith !

Judith

... ouvre vite ces deux portes, Barbe-Bleue, Barbe-Bleue !

Barbe-Bleue

Laisse Judith ! laisse Judith ! Judith ! Judith !

Judith

Ouvre vite !

Barbe-Bleue

Je te donne encore une clef. *(Judith sans parler, tend avidement une main vers lui. Il lui donne la clef. Judith va vers la sixième porte. Au premier tour de clef, un long gémissement monte. Judith recule).* Judith, Judith ! Ne l'ouvre pas ! *(Judith va vivement vers la porte et l'ouvre. Il semble qu'une ombre passe sur la salle. La lumière baisse un peu).*

Judith

Des eaux blanches, des eaux mornes, immobiles, blanches, mornes. D'où viennent ces eaux funèbres ?

Barbe-Bleue

Des larmes, Judith, des larmes, des larmes.

Judith

(Frissonnant). Eaux dormantes, eaux dolentes !

Barbe-Bleue

Des larmes, Judith, des larmes, des larmes. *(Judith se penche et contemple les eaux)*.

Judith

Immobiles, pâles, mortes.

Barbe-Bleue

Des larmes, Judith, des larmes, des larmes. *(Judith se tourne lentement et interroge Barbe-Bleue du regard. Barbe-Bleue ouvre lentement les bras)*. Viens, mes bras ouverts t'attendent, bien-aimée. *(Judith demeure immobile et muette)*.

Mes baisers t'attendent, Judith. *(Judith : même jeu)*. La dernière reste close, toujours close.

(Judith, la tête baissée avance lentement vers Barbe-Bleue. Triste, elle se serre contre lui).

Judith

Aime-moi, Barbe-Bleue. *(Barbe-Bleue l'étreint. Long baiser. Elle met la tête sur l'épaule de Barbe-Bleue)*. M'aimes-tu vraiment, Barbe-Bleue ?

Barbe-Bleue

Tu m'apportes joie, lumière. Aime-moi. Tais-toi. N'interroge pas. *(Long baiser)*.

Judith

(La tête sur l'épaule de Barbe-Bleue). Dis-moi vite, sois sincère : as-tu aimé d'autres femmes ?

Barbe-Bleue

Tu m'apportes joie, lumière : aime-moi, tais-toi, n'interroge pas.

Judith

Étaient-elles plus belles ? Les aimais-tu mieux ? Plus tendrement ? Réponds vite, Barbe-Bleue.

Barbe-Bleue

Judith, aime-moi, tais-toi, chère.

Judith

Ta réponse, Barbe-Bleue !

Barbe-Bleue

Judith ! Tais-toi, tais-toi, chère.

Judith

(S'arrachant de ses bras). Ouvre la septième porte ! *(Barbe-Bleue reste immobile)*. J'ai compris, ô Barbe-Bleue, ce que cette porte cache. Tout le sang souillant tes armes, la couronne ensanglantée, les racines qui saignaient et ce ciel sanglant, sinistre : j'ai compris, ô Barbe-Bleue, d'où vient le morne lac de larmes. Là sont toutes tes épouses, égorgées, de sang baignées. Ah ! l'affreux présage était vrai.

Barbe-Bleue

Judith !

Judith

Hélas, trop vrai ! Ouvre vite, que je sache ! Ouvre la dernière porte.

Barbe-Bleue

Soit, soit, prends la dernière clef. *(Judith le regarde fixement, sans prendre la clef)*. Ouvre, Judith, va, regarde ! Là sont toutes mes épouses. *(Judith reste un temps indécise, puis prend la clef d'une main tremblante marche à pas chancelants vers la septième porte qu'elle ouvre. Au bruit de la clef, la sixième et cinquième porte se referment avec un faible son plaintif. La lumière décroît sensiblement. Seules les quatre portes restées ouvertes éclairent la scène de leurs colorées. A ce moment, s'ouvre la septième porte, donnant passage à une lueur blanche lunaire qui éclaire les traits de Judith et de Barbe-Bleue)*. Vois, ce sont là mes épouses, celles qu'avant toi j'aimai. *(Judith recule, stupéfaite et horrifiée)*.

Judith

Vivantes, vivantes ! Elles vivent ! *(De la septième porte surgissent trois femmes, couronne en tête, richement vêtues et couvertes de bijoux. Elles sont pâles, hautaines et marchent à pas lents, l'une derrière l'autre, pour venir s'arrêter devant Barbe-Bleue qui tombe à genoux comme en extase et leur tend les bras)*.

Barbe-Bleue

Belles, belles, bien-aimées, vous vivez inoubliées. Vous m'avez porté richesses. Vous avez fait fleurir mes roses, agrandi mes beaux domaines. Tout ici est vôtre. *(Judith, anxieuse, se place près d'elles, quatrième).*

Judith

Qu'elles sont belles, qu'elles sont riches ! Moi, je suis si humble et pauvre. *(Barbe-Bleue se lève et dit d'une voix émue).*

Barbe-Bleue

A l'aurore la première vint à moi, parée de roses. Depuis lors, la fraîche aurore, son manteau de roses rouges, l'argent clair de la couronne sont à elle pour toujours.

Judith

Oh, qu'elle est heureuse et belle ! *(La première femme se retire à pas lents).*

Barbe-Bleue

La deuxième vint, brillante, dans l'ardent éclat de midi. Depuis lors, midi, sa gloire, son pesant manteau de flamme, sa couronne éblouissante, sont à elle pour toujours.

Judith

Oh, qu'elle est heureuse et belle ! *(La deuxième femme se retire).*

Barbe-Bleue

La troisième au crépuscule vint à moi dans l'ombre calme. Depuis lors, le soir, sa pluie, son manteau lourd de mystère sont à elle. Pour toujours.

Judith

Oh ! qu'elle est heureuse et belle ! *(La troisième femme se retire. Barbe-Bleue reste devant Judith. Ils se regardent longuement l'un l'autre. La quatrième porte se referme lentement).*

Barbe-Bleue

La quatrième au cœur de la nuit vint à moi.

Judith

Barbe-Bleue, arrête, grâce !

Barbe-Bleue

Dans la nuit semée d'étoiles.

Judith

Tais-toi, tais-toi, je suis encore là !

Barbe-Bleue

La clarté sur ton visage, l'ombre dans ta chevelure. Désormais la nuit est tienne. *(Il va prendre sur le seuil de la troisième porte le manteau, la couronne, et les bijoux. La troisième porte se referme. Il place le manteau sur les épaules de Judith).* Son brillant manteau d'étoiles.

Judith

Barbe-Bleue, arrête, grâce ! *(Il lui place la couronne sur la tête).*

Barbe-Bleue

Sa couronne scintillante...

Judith

Pitié ! Pas cette couronne ! *(Il lui met les bijoux autour du cou).*

Barbe-Bleue

... est à toi pour toujours.

Judith

Pitié ! Pas cette parure !

Barbe-Bleue

Belle, belle, rayonnante ! Tu as été de toutes, de toutes la plus belle ! *(Ils se regardent longuement l'un l'autre. Judith succombant presque sous le poids du manteau, la tête penchée, s'en va doucement le long du trait de lumière et disparaît par la septième porte qui se referme sur elle).* Désormais, plus rien que l'ombre, l'ombre, l'ombre... *(Nuit complète. La silhouette de Barbe-Bleue disparaît).*

Traduction française : M. D. Calvocoressi