

*Bienvenue à la représentation de ce soir de **The Turn of the Screw** de Benjamin Britten, avec livret de Myfanwy Piper d’après une nouvelle de Henry James. L’action se déroule au manoir Bly, une maison de campagne anglaise, au milieu du 19e siècle, et dans ses environs.*

PROLOGUE

L’opéra s’amorce : un homme nous présente une « histoire étrange, écrite à l’encre qui s’estompe ». Nous rencontrons les principaux personnages : Mme Grose, femme de ménage de Bly ; Miles et Flora, deux jeunes enfants, orphelins et vivant à Bly ; et la jeune gouvernante, embauchée à la condition qu’elle ne dérange jamais, en aucune circonstance, le tuteur des enfants.

THÈME

L’orchestre joue le thème principal de l’opéra. Il est basé sur des intervalles de quartes et de quintes et englobe les 12 tons de l’échelle chromatique.

ACTE I

SCÈNE 1 : Le voyage (gouvernante)

La gouvernante se dirige en carrosse vers Bly, le manoir où les enfants vivent et qui deviendra sa demeure. Elle s’inquiète de son avenir et se demande si elle sera à la hauteur de la tâche.

VARIATION I

Tout au long de l’opéra, l’orchestre développe le thème dans ces variations. Chacune révèle le caractère dramatique de la scène à venir.

SCÈNE 2 : L’accueil (gouvernante, Mme Grose, Miles, Flora)

Miles et Flora sont tellement excités de rencontrer la nouvelle gouvernante et ils agacent Mme Grose avec leurs questions : « Est-ce qu’elle est gentille ? Pourquoi n’est-elle pas là ? Est-ce qu’elle nous aimera ? » Ils pratiquent leur accueil jusqu’à ce que la gouvernante arrive. Elle et Mme Grose chantent un duo lyrique et espèrent que la vie sera heureuse à Bly, alors que les enfants insistent pour que la gouvernante vienne avec eux afin de lui faire visiter la propriété.

VARIATION II / SCÈNE 3 : La lettre (gouvernante, Mme Grose, Miles, Flora)

Mme Grose apparaît avec une lettre de l’école de Miles. Il a été renvoyé pour avoir infligé « une blessure à ses amis ». Perplexes, la gouvernante et Mme Grose décident que Miles est innocent et qu’elles ignoreront la lettre. La gouvernante assurera son éducation à Bly.

VARIATION III / SCÈNE 4 : La tour (gouvernante, Quint)

Un soir d’été chaud. La gouvernante se promène sur la propriété de Bly, et s’exclame : « comme c’est beau » et dit que ses craintes sont « toutes disparues maintenant ». Elle est satisfaite. Au moment où elle se demande si le tuteur des enfants serait heureux d’elle, elle aperçoit un homme étrange debout sur une tour lointaine. Au début, elle pense que c’est peut-être le gardien, mais elle décide que ce n’est pas le cas. Elle se demande qui cette personne peut bien être.

VARIATION IV / SCÈNE 5 : La fenêtre (gouvernante, Mme Grose, Miles, Flora, Quint)

Pendant que les enfants jouent, la gouvernante est terrifiée de voir un homme debout à la fenêtre les regardant fixement. Elle est visiblement effrayée, et Mme Grose lui demande si elle va bien. La gouvernante décrit qui elle a vue, et qu’il était aussi sur la tour la veille. Mme Grose dit qu’elle pense que l’homme pourrait être Peter Quint, valet de chambre du maître, qui est mort dans des circonstances mystérieuses. Mme Grose raconte alors l’histoire de Mlle Jessel, l’ancienne gouvernante, qui est également morte. Ces informations bouleversent visiblement la gouvernante.

VARIATION V / SCÈNE 6 : La leçon (gouvernante, Miles, Flora)

Au cours de la leçon de latin de Miles, Flora imite la récitation du frère aîné de formes verbales tandis que Mme Grose et la gouvernante s’expriment sur la façon dont elles trouvent les enfants bons et intelligents. Tout à coup, Miles chante une chanson mélancolique basée sur le mot latin « malo ». La gouvernante pense que c’est étrange et lui demande si elle lui a appris la chanson. Sa réponse est énigmatique.

VARIATION VI / SCÈNE 7 : Le lac (gouvernante, Miles, Flora, Mlle Jessel)

Au cours d’une promenade près d’un lac, Flora chante une berceuse à propos de la mer Morte à sa poupée. La gouvernante, croyant qu’elle a vu l’apparition de Mlle Jessel sur le lac, craint pour l’avenir et pour les enfants et s’exclame : « ils sont perdus, perdus ! »

VARIATION VII / SCÈNE 8 : La nuit (Quint, Mlle Jessel, gouvernante, Mme Grose, Miles, Flora)

La gouvernante parcourt les corridors de Bly tard dans la nuit et trouve à la fois Mlle Jessel et Quint guidant les enfants. Miles et Flora apparaissent, appelant des voix inconnues alors que Mme Grose arrive en se demandant ce qui se passe. Les fantômes disparaissent et la gouvernante, près d’une crise de nerfs, demande à Mme Grose d’amener Flora à sa chambre. Miles a le dernier mot de la scène en disant à la gouvernante : « Vous voyez, je suis mauvais. Je suis mauvais, n’est-ce pas ? »

*Welcome to tonight’s performance of Benjamin Britten’s **The Turn of the Screw**, with libretto by Myfanwy Piper based on a story by Henry James. The opera takes place in and around Bly, an English country house, during the mid-19th century.*

PROLOGUE

The opera opens, a man introduces us to a “curious story, written in faded ink”. We meet our main characters: Mrs. Grose, Bly’s housekeeper; Miles and Flora, two young children, orphaned and living at Bly; and the young Governess, hired on the condition that she never, under any circumstance, bother the children’s guardian.

THEME

The orchestra plays the main theme of the opera. It is based on the intervals of a 4th and a 5th and encompasses all 12 tones of the scale.

ACT I

SCENE 1: The Journey (Governess)

The Governess rides in a coach towards Bly, the estate where the children live and which will now be her home. She worries about her future and wonders if she will be up to the task.

VARIATION I

Throughout the opera, the orchestra develops the Theme in these variations. Each one reveals the dramatic character of the upcoming scene.

SCENE 2: The Welcome (Governess, Mrs. Grose, Miles, Flora)

Miles and Flora are overly excited to meet the new Governess and pester Mrs. Grose about her: “Will she be nice? Why isn’t she here? Will she like us?” They practice their greeting until the Governess arrives. She and Mrs. Grose sing a lyrical duet hoping that things will be happy at Bly as the children pester the Governess to come with them so they can show her the estate.

VARIATION II / SCENE 3: The Letter (Governess, Mrs. Grose, Miles, Flora)

Mrs. Grose appears with a letter from Miles’ school. He has been dismissed and accused of “an injury to his friends.” Perplexed, the Governess and Mrs. Grose decide that Miles is innocent and they will ignore the letter. The Governess will educate him at Bly.

VARIATION III / SCENE 4: The Tower (Governess, Quint)

It is a warm summer’s evening. The Governess is strolling on the grounds of Bly, commenting on “How beautiful it is” and how her fears are “all vanished now.” She is content. As she wonders if the children’s guardian would be happy with her, she spies a strange man standing on a faraway tower. At first she thinks it might be the guardian, but then resolves it isn’t and questions who it might be.

VARIATION IV / SCENE 5: The Window (Governess, Mrs. Grose, Miles, Flora, Quint)

While the children are playing, the Governess is shocked to see a man standing at the window staring at them. She is visibly frightened, and Mrs. Grose asks her if she is well. The Governess describes who she saw, and that he was also on the tower the day before. Mrs. Grose says she thinks the man might be Peter Quint, the master’s valet, who died under mysterious circumstances. Mrs. Grose goes on to tell of Miss Jessel, the former governess, who also died. The Governess is visibly upset by this information.

VARIATION V / SCENE 6: The Lesson (Governess, Miles, Flora)

During Miles’ Latin lesson, Flora mimics her older brother’s recitation of verb forms while Mrs. Grose and the Governess remark how smart and good the children are. Suddenly, Miles sings a melancholy song based on a Latin word “malo”, which the Governess thinks is strange and questions whether she taught him the song. His answer is enigmatic.

VARIATION VI / SCENE 7: The Lake (Governess, Miles, Flora, Miss Jessel)

During a stroll by a lake, Flora sings her dolly a lullaby about the Dead Sea. The Governess, believing she has seen the apparition of Miss Jessel across the lake, fears for the future and for the children saying that “they are lost, lost!”

VARIATION VII / SCENE 8: At Night (Quint, Miss Jessel, Governess, Mrs. Grose, Miles, Flora)

The Governess walks the halls of Bly late at night and finds both Quint and Miss Jessel beckoning the children. Miles and Flora appear, calling out to the unknown voices as Mrs. Grose arrives wondering what is happening. The ghosts disappear and the Governess, in near hysterics, tells Mrs. Grose to take Flora to her bedroom. Miles ends the scene, telling the Governess, “You see, I am bad. I am bad. Aren’t I?”

ACTE 2

VARIATION VIII / SCÈNE 1 : Colloque et Soliloque (Quint, Mlle Jessel, gouvernante)

Tard dans la nuit, la gouvernante déambule à nouveau dans les corridors de Bly. Peter Quint et Mlle Jessel apparaissent en se disputant. Mlle Jessel demande à Quint : « Pourquoi m’avez-vous enlevée à mes rêves de salle de classe ? » alors qu’il continue de la contrarier. La gouvernante écoute et regarde avec désespoir. Les fantômes prononcent « La cérémonie de l’innocence est noyée », puis ils disparaissent. Terrifiée, elle pense devenir folle, et se demande à voix haute : « perdue dans mon labyrinthe, je ne vois pas de vérité. Je ne connais rien du mal, mais je le crains, je le sens, pire, je l’imagine ».

VARIATION IX / SCÈNE 2 : Les cloches (gouvernante, Mme Grose, Miles, Flora)

Alors que les enfants chantent un hymne sur leur chemin vers l’église, Mme Grose dit à la gouvernante qu’elle devrait écrire à l’oncle des enfants. La gouvernante n’est pas convaincue. Comme Flora et Mme Grose entrent dans l’église, Miles se tient en arrière pose des questions étranges sur « les autres », ce qui déconcerte encore une fois la gouvernante.

VARIATION X / SCÈNE 3 : Mlle Jessel (gouvernante, Mlle Jessel)

Dans la salle de classe, Mlle Jessel apparaît devant la gouvernante. Elle fait face à Mlle Jessel, maintenant convaincue que l’âme de Flora est en danger. La gouvernante décide qu’elle doit écrire au tuteur et lit sa lettre à voix haute : elle doit le voir et lui dire des choses qu’il doit savoir !

VARIATION XI / SCÈNE 4 : La chambre (gouvernante, Miles, Quint)

Miles se trouve au bord de son lit en chante « malo » lorsque la gouvernante entre. Ils discutent de la manière dont la gouvernante est toujours en train « d’épier. » Elle lui dit qu’elle a écrit à son oncle, et il se demande ce qu’elle lui a raconté. Quint apparaît. Seule la gouvernante semble le voir et l’entendre. Une bougie vacille et fait peur à Miles (ou est-ce la voix de Quint qui lui fait peur?).

VARIATION XII (Quint)

Au cours de cette variation et de la scène 5, Quint apparaît et encourage Miles à prendre la lettre de la gouvernante. On ne sait pas s’il la prend en réponse à Quint, ou parce qu’il se méfie des intentions de la gouvernante.

SCÈNE 5 : Quint (Miles, Quint)

VARIATION XIII / SCÈNE 6 : Le piano (gouvernante, Mme Grose, Miles, Flora)

Miles joue de façon animée au piano, Flora joue au jeu du berceau tandis que Mme Grose observe avant de s’endormir. Flora s’esquive alors que la gouvernante, distraite par le jeu de Miles, crie à Mme Grose de se réveiller et d’aller trouver Flora. La gouvernante est maintenant convaincue que les enfants complotent avec les fantômes. Les deux femmes courent à l’extérieur pour chercher Flora tandis que Miles joue triomphalement au piano.

VARIATION XIV / SCÈNE 7 : Flora (gouvernante, Mme Grose, Flora, Mlle Jessel)

Les femmes appellent Flora et la découvrent au bord du lac. Mlle Jessel apparaît, mais une fois de plus, seule la gouvernante peut la voir. Mme Grose nie qu’elle puisse voir quoi que ce soit, tandis que Flora hurle encore et encore : « Je ne vois personne ! » Flora dit à la gouvernante qu’elle la trouve cruelle, méchante, haineuse et horrible. La gouvernante est découragée. Les fantômes semblent avoir retourné les enfants contre elle.

VARIATION XV / SCÈNE 8 : Miles (gouvernante, Mme Grose, Miles, Flora, Quint)

Le lendemain matin, Mme Grose et Flora quittent Bly. Lâchée seule avec Miles, la gouvernante lui demande ce qui se passe. Il ne peut pas répondre, parce que Quint apparaît. Pris entre la gouvernante et Quint, Miles (qui n’admet toujours pas qu’il voit ou entend Quint) devient frénétique et désespéré. La gouvernante et Quint poussent Miles à reconnaître sa réalité. Le niveau d’anxiété s’élevant sans cesse, le garçon crie enfin : « Peter Quint, diable ! » et s’effondre. Quint dit adieu à Miles et disparaît. La gouvernante croit qu’elle a triomphé, jusqu’à ce qu’elle s’aperçoive que Miles est mort. Le tenant dans ses bras, elle chante le dernier refrain de « Malo » alors que l’obscurité l’enveloppe.

ACT 2

VARIATION VIII / SCENE 1: Colloquy and Soliloquy (Quint, Miss Jessel, Governess)

Late at night, the Governess again wanders the halls of Bly. Peter Quint and Miss Jessel appear, arguing. Miss Jessel asks Quint “Why did you call me from my schoolroom dreams?” as he antagonizes her. The Governess listens and watches in despair. The ghosts pronounce “The ceremony of innocence is drowned” and then disappear. Terrified she might be going mad, the Governess wonders aloud, “Lost in my labyrinth, I see no truth. I know nothing of evil, yet I fear it, I feel it, worse imagine it.”

VARIATION IX / SCENE 2: The Bells (Governess, Mrs. Grose, Miles, Flora)

As the siblings sing a hymn on their way to church, Mrs. Grose tells the Governess that she should write to the children’s uncle. The Governess is unconvinced. As Flora and Mrs. Grose go into the church, Miles hangs back and asks strange questions about “the others”, which unnerves the Governess yet again.

VARIATION X / SCENE 3: Miss Jessel (Governess, Miss Jessel)

In the schoolroom, Miss Jessel appears in front of the Governess. She confronts Miss Jessel, now convinced Flora’s soul is in jeopardy. The Governess decides she must write to the guardian and reads her letter aloud: She must see and tell him things that he must know!

VARIATION XI / SCENE 4: The Bedroom (Governess, Miles, Quint)

Miles sits on the edge of his bed singing “Malo” when the Governess enters. They discuss how the Governess is always “watching.” She tells him that she’s written to his uncle, and he wonders what it is she told him. Quint starts to appear, but only the Governess seems to see and hear him. A candle flickers out and scares Miles (or is it the voice of Quint scaring him?).

VARIATION XII (Quint)

During this variation and Scene 5, Quint appears and encourages Miles to take the Governess’ letter. It is unclear if he takes it because he hears Quint, or because he mistrusts the Governess’ intentions.

SCENE 5: Quint (Miles, Quint)

VARIATION XIII / SCENE 6: The Piano (Governess, Mrs. Grose, Miles, Flora)

Miles gregariously plays the piano and Flora plays cats-cradle while Mrs. Grose looks on before falling asleep. Flora sneaks away as the Governess, distracted by Miles’ playing, screams to Mrs. Grose to wake up and go find Flora. The Governess is now convinced the children are scheming with the ghosts. Both women run outside to look for Flora while Miles plays the piano triumphantly.

VARIATION XIV / SCENE 7: Flora (Governess, Mrs. Grose, Flora, Miss Jessel)

The women call Flora’s name and discover her by the side of the lake. Miss Jessel appears, but once again only the Governess can see her. Mrs. Grose denies that she can see anything, while Flora yells over and over “I can’t see anybody!” Flora tells the Governess that she finds her cruel, nasty, hateful, and horrible. The Governess is despondent. The ghosts seem to have turned the children against her.

VARIATION XV / SCENE 8: Miles (Governess, Mrs. Grose, Miles, Flora, Quint)

The next morning, Mrs. Grose and Flora leave Bly. Left alone with Miles, the Governess asks him about what’s going on. He cannot answer, because Quint appears. Caught between the Governess and Quint, Miles (who still will not acknowledge he sees or hears Quint) becomes frenzied and distraught. The Governess and Quint push Miles to acknowledge his reality. Under ever-increasing stress, the boy finally yells, “Peter Quint, you devil!” and collapses. Quint says farewell to Miles and disappears. The Governess believes she has triumphed, until she sees that Miles has died. Holding him in her arms, she sings the last refrain of “Malo” as darkness enfolds her.

THE TURN OF THE SCREW

Guide de visionnement / Viewing guide