

LA FEMME SANS OMBRE / STRAUSS/ HOFMANNSTHAL / ARGUMENT

L'action se déroule dans l'univers merveilleux d'un conte oriental romantique.

1/ ACTE 1

TABLEAU 1

Sur un toit en terrasse dominant les jardins impériaux.

À l'aube, un Messager, envoyé par le Roi des Esprits Keikobad, vient interroger la Nourrice, chargée par celui-ci de veiller sur sa fille, pour savoir si elle projette une ombre. Sa fille a épousé l'Empereur des îles du Sud -Est, rencontré durant une chasse. Elle était, grâce à un don magique de métamorphose accordé par son père, transformée en gazelle blanche. Alors que l'Empereur avait blessé la gazelle d'une flèche, elle s'est soudain métamorphosée en une belle jeune fille, dont l'Empereur s'est immédiatement épris et qu'il a épousée. Mais au terme de presque une année de mariage, l'Impératrice, qui a perdu son don magique, ne projette toujours pas d'ombre, ce qui signifie qu'elle n'est pas devenue une humaine et ne porte pas d'enfant. Furieux, Keikobad fait annoncer par le faucon de l'Empereur, que celui-ci a perdu depuis la rencontre à la chasse et qu'il cherche à retrouver, que si l'Impératrice n'a pas d'ombre dans un délai de trois jours, elle regagnera le monde des Esprits et l'Empereur sera changé en pierre. L'Impératrice demande alors à la Nourrice de l'aider à trouver une ombre pour sauver son mari, qu'elle aime, de la malédiction. L'empereur ayant décidé de partir trois jours à la chasse pour retrouver son faucon, la Nourrice propose à l'Impératrice de profiter de cette absence pour se rendre chez les humains, malgré la haine et la répugnance qu'elle éprouve pour eux : il sera possible d'y négocier l'achat d'une ombre.

TABLEAU 2

Le tableau 2 se déroule dans la maison misérable, qui lui sert aussi d'atelier, du teinturier Barak et de sa femme, la Teinturière.

Le couple est en conflit. Barak est un homme bon, bienveillant et très travailleur. La femme de Barak est jeune et jolie mais manifeste son irritation de la présence à la maison des trois frères de son époux, des infirmes querelleurs et grossiers, et son insatisfaction de vivre en servitude au foyer. Elle finit par refuser obstinément de donner des enfants à Barak.

Alors que Barak est parti au marché, l'Impératrice et la Nourrice pénètrent dans la maison, déguisées en simples paysannes. La Nourrice use alors de tous ses artifices et de son savoir-faire de magicienne, pour faire entrevoir à la Teinturière, la belle vie qu'elle pourrait avoir : éternelle jeunesse et beauté, richesse, vie somptueuse. Elle lui fait même entrevoir un beau jeune homme qu'elle pourrait prendre comme amant. La Nourrice lui explique qu'il suffirait pour cela de conclure avec elle un pacte : lui vendre son ombre, et donc sa capacité à enfanter, au terme des trois jours que les deux femmes passeront, déguisées en servantes, à la maison.

Alors que l'Impératrice et la Nourrice sont sorties, les cinq poissons, qui cuisent dans la poêle pour le repas de Barak, se mettent à chanter avec des voix d'enfants suppliants, ceux qui ne sont pas encore nés et demandent à venir au monde, culpabilisant ainsi la Teinturière. À son retour, Barak trouve le lit conjugal séparé en deux, sous prétexte que deux parentes vont loger là. Tandis que les veilleurs de nuit de la ville passent dans la rue en chantant l'amour conjugal, la paternité et la maternité, Barak et sa femme sont étendus, séparés, chacun sur son lit.

2/ ACTE 2

Acte complexe, composé de cinq tableaux qui alternent les scènes se déroulant dans la maison de Barak (1, 3 et 5), et celles se déroulant dans la fauconnerie de l'Empereur, dans la forêt (2 et 4). L'Impératrice et la Nourrice se déplacent d'un espace à l'autre en volant.

Par souci de clarté, je regroupe les scènes de chacun des deux lieux.

TABLEAUX 2 et 4 : dans la fauconnerie de l'Empereur.

TABLEAU 2 :

Lors de sa chasse, l'Empereur a retrouvé son faucon. Arrivé à sa fauconnerie, il a la surprise de ne pas trouver l'Impératrice, qui lui a pourtant laissé une lettre lui disant qu'elle séjournerait là pendant les trois jours de sa chasse.

Lorsque l'Impératrice arrive, en compagnie de la Nourrice, l'Empereur perçoit, à leur odeur, qu'elles sont allées chez les humains. Il songe à tuer sa femme, la soupçonnant d'infidélité, mais se réfugie finalement dans les plaintes solitaires.

TABLEAU 4

Dans un rêve agité, l'Impératrice se voit confrontée à un dilemme : si elle s'empare de l'ombre de la Teinturière, elle se rend coupable envers Barak et le couple des humains mais, si elle ne possède pas d'ombre, elle voit l'Empereur changé en pierre. Dans un cri déchirant, elle refuse finalement une ombre qui serait tâchée de sang.

TABLEAUX 1, 3 et 5 : dans la maison de Barak

TABLEAU 1

La Nourrice continue de séduire et de tenter la femme de Barak. Lorsque son mari rentre à la maison, couvert de victuailles achetées au marché, et invite tout le monde à partager un festin, elle le couvre de critiques et de moqueries.

TABLEAU 3

La Nourrice verse un somnifère à Barak et fait apparaître devant la Teinturière l'image d'un jeune amant séduisant. Luttant contre la tentation, la Teinturière réveille son mari mais le rudoie à nouveau, dès qu'il est réveillé.

TABLEAU 5

En plein jour, il fait nuit. Tout le monde est inquiet. « Des forces supérieures sont en jeu », déclare la Nourrice.

La Teinturière, au sommet de sa rancœur contre son mari, prend la parole avec colère. Elle dénonce ceux qui vivent comme du bétail, affirme avoir trompé Barak avec le jeune homme, avoir vendu son ombre et renoncé ainsi à la maternité.

Barak pense que sa femme est devenue folle et demande à ses frères d'allumer un feu : il peut alors constater qu'effectivement elle ne projette plus d'ombre. La Nourrice exhorte immédiatement l'Impératrice à s'emparer de cette ombre. Mais la Teinturière refuse violemment : « Je ne veux pas de l'ombre : il y a du sang dessus, je ne la toucherai pas. »

Barak, pris de fureur, menace sa femme de mort et une épée flamboyante descend du ciel, tandis que ses frères et l'Impératrice le supplient de ne pas souiller ses mains de sang.

Mais la Teinturière connaît alors une brutale métamorphose. Elle avoue qu'elle n'a en réalité pas cédé à la tentation avec le jeune amant. Voyant pour la première fois Barak en noble époux et juge sévère, elle l'exhorte à la tuer. Mais l'épée s'éteint et échappe de la main de Barak.

Soudain les forces supérieures se déchainent. La terre s'ouvre, la maison s'effondre, le fleuve emporte tout sur son passage. Barak et sa femme sont engloutis, séparément, dans les eaux, la Nourrice réussit à sauver l'Impératrice et en appelle aux puissances supérieures.

3/ ACTE 3

Dans le monde des Esprits.

4 tableaux, avec changement de lieu à chaque tableau.

TABLEAU 1

Dans les profondeurs du monde des Esprits.

Barak et sa femme se trouvent séparés dans une voûte souterraine, partagée en deux pièces par un mur épais. La Teinturière, en larmes, réaffirme son innocence et exprime sa mauvaise conscience de ne pas avoir su apprécier les qualités humaines de son mari et d'avoir refusé de lui donner des enfants ; Barak, sombre, se sent coupable de n'avoir pas su la protéger et d'avoir voulu la tuer. Une voix venue d'en haut et un rayon de lumière invitent chacun à gravir un escalier.

TABLEAU 2

Une terrasse rocheuse, à l'entrée d'un temple dans la montagne.

Le Messager de Keikobad attend là. La Nourrice et l'Impératrice arrivent dans une barque. Un tribunal s'est réuni pour juger l'Empereur. La Nourrice, par crainte de Keikobad, déconseille à l'Impératrice de rejoindre son époux, comme elle en exprime le désir. Mais l'Impératrice, pour l'aider, veut affronter l'épreuve de l'eau de vie, congédie la Nourrice et franchit le seuil.

Barak et sa femme arrivent, lancés à la recherche l'un de l'autre. Mais la Nourrice les égare volontairement, en leur donnant de fausses informations, pour les empêcher de se retrouver.

Alors que la Nourrice veut suivre l'Impératrice, le Messager l'en empêche violemment et la condamne à errer à jamais parmi les humains qu'elle déteste.

TABLEAU 3

Une pièce à l'intérieur du temple.

L'Impératrice s'avance vers une niche recouverte et interroge son père, dont elle ressent la présence. Une eau d'or jaillit du sol, qu'une voix d'en haut lui enjoint de boire, pour conquérir l'ombre qui était à la femme de Barak et trouver sa place dans le monde des humains. L'Impératrice entend à plusieurs reprises les appels et les plaintes des voix de Barak et de sa femme qui se cherchent toujours. Leur nuire est impossible, mais la niche qui s'éclaire lui fait voir l'Empereur pétrifié. Pour la troisième fois cependant, elle refuse de boire : « Je-ne-veux-pas ! » L'eau s'arrête de couler, l'Impératrice projette soudain une ombre et l'Empereur se met à se mouvoir. Le sacrifice de l'Impératrice lui a fait réussir l'épreuve. Accompagnés de l'intensification de la lumière, les voix des enfants à naître font entendre la joie de leurs appels à l'existence du haut de la voûte céleste. L'Impératrice et l'Empereur les célèbrent et chantent le don réciproque de leur amour.

TABLEAU 4

Un beau paysage, en pente raide, avec une cascade d'or.

En bas, Barak et sa femme se rejoignent enfin et peuvent chanter leur amour retrouvé. Le couple impérial les regarde d'en haut. Tous exultent et les voix des enfants à naître chantent la fin des menaces et des peurs.