
Il soggetto

di John Neumeier

Prologo

Marguerite Gautier è morta. Il contenuto del suo lussuoso appartamento sta per essere messo all'asta. Nanina, la sua fedele domestica, si accomiata per l'ultima volta dalle stanze per lei familiari. Entrano visitatori curiosi, acquirenti, conoscenti e amici della defunta, fra i quali il vecchio Monsieur Duval, per esaminare gli arredi.

Un giovane – Armand Duval – irrompe disperato nella stanza e perde i sensi. Duval riconosce suo figlio e amorevolmente lo sostiene. Sopraffatto dai ricordi, Armand comincia a raccontare la sua storia.

Atto primo

Si apre al Théâtre-des-Variétés durante una rappresentazione del balletto *Manon Lescaut*, famoso dramma di una cortigiana combattuta fra l'amore per il lusso e il vero amore. Marguerite Gautier – una delle più belle e più desiderabili cortigiane di Parigi – era fra il pubblico. Toccata dalla difficile situazione di Manon, ma disgustata dalla sua infedeltà, ella rifiutava di vedere in Manon un riflesso di se stessa. Armand, che aveva ammirato Marguerite da lontano, le era stato presentato per la prima volta quella sera. Seguendo la vicenda del balletto, aveva temuto che il suo futuro potesse riflettere il tragico destino di Des Grieux.

Dopo lo spettacolo Marguerite aveva deciso di divertirsi, invitando Armand nel suo appartamento. Si era servita di Armand per provocare il noioso Conte N. Allorché Marguerite era stata sopraffatta da un attacco di tosse, Armand le aveva offerto il suo aiuto e, profondamente turbato, le aveva confessato il suo amore per lei. Benché toccata dalla sua

appassionata dichiarazione, Marguerite, conscia della sua malattia fatale e della conseguente necessità di vivere nel lusso, lo aveva tenuto a distanza.

La loro relazione si era tuttavia fatta più profonda. Passando da un ballo all'altro e da un ammiratore all'altro, Marguerite continuava la sua vita nel lusso, ma Armand non cessava di aspettarla, arrivando addirittura a seguirla nella idilliaca casa di campagna che il Duca aveva messo a sua disposizione.

Atto secondo

In campagna Marguerite aveva continuato la sua vita disordinata a spese del Duca. Inevitabilmente si era giunti a un confronto fra il Duca e Armand. Per la prima volta Marguerite aveva fatto una scelta, prendendo le difese del suo amato davanti a tutti e rifiutando una vita fatta di ricchezze e sicurezza. Il Duca se ne era andato indignato, e Armand e Marguerite erano rimasti finalmente soli.

Sopraffatto dal pensiero di quanto questa felicità sia ormai lontana, Armand sviene nuovamente. Il padre, profondamente colpito, ricorda con vergogna il ruolo da lui giocato in questa vicenda.

Venuto a sapere quale vita stesse conducendo il figlio, egli si era recato nella casa di campagna di Marguerite all'insaputa di Armand, e le aveva chiesto di allontanarsi da Armand. Marguerite aveva dimostrato la profondità e la sincerità del suo amore per Armand accettando di lasciarlo. Armand racconta al padre di come al suo ritorno avesse trovato la casa vuota.

Quel giorno egli aveva atteso invano Marguerite, finché Nanina gli aveva portato una sua lettera, nella quale ella lo informava che doveva interrompere la loro relazione e ri-

tornare al suo precedente stile di vita. Incredulo, egli si era subito recato a Parigi e l'aveva trovata fra le braccia del Duca.

Atto terzo

Qualche tempo dopo i due si erano incontrati per caso agli Champs-Élysées. Marguerite era accompagnata da un'altra bella cortigiana, Olympia, che Armand immediatamente aveva cominciato a corteggiare, desideroso di restituire la pariglia a Marguerite, nei confronti della quale, offeso, provava un profondo risentimento.

Mortalmente malata Marguerite si era recata un'ultima volta da lui, pregandolo di smettere di umiliarla. La loro passione si era riaccesa, ma quando si erano addormentati a Marguerite era apparsa in un terribile incubo la visione di Manon; al risveglio aveva deciso di onorare la sua promessa e, in silenzio, aveva lasciato per la seconda volta l'amato Armand. Tempo dopo egli a un ballo l'aveva pubblica-

mente offesa, consegnandole una busta piena di denaro: pagamento per i suoi servizi. Mortalmente malata, Marguerite aveva perso i sensi.

Armand è ora giunto al termine del suo racconto, che il padre ha ascoltato profondamente commosso. I due quindi si separano. Quando Armand è rimasto solo, Nanina gli consegna il diario di Marguerite. Armand comincia a leggerlo e scopre così il profondo e sincero amore della giovane, e il rapido e grave deterioramento della sua salute. Durante la lettura gli sembra di accompagnarla per l'ultima volta a teatro, a vedere *Manon Lescaut*; nel balletto Manon, ormai ridotta in povertà, muore stremata fra le braccia del suo fedele innamorato Des Grieux, che l'aveva seguita in esilio.

Malata e disperata, Marguerite deve lasciare il teatro, ma i personaggi del balletto le appaiono nei sogni provocati dalla febbre. Desidera vedere un'ultima volta Armand, ma muore sola e in povertà. Armand in silenzio chiude il diario.

(traduzione di Silvia Tuja)

Foto Marco Brescia

Foto Marco Brescia

Sopra: Gilda Gelati (Manon) e il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, atto I.
Sotto: Alessandra Ferri (Marguerite), atto I.

Foto Marco Brescia

Foto Marco Brescia

Alessandra Ferri (Marguerite) e Roberto Bolle (Armand).
Sopra: atto I.
Sotto: atto II.

Argument

Prologue

Marguerite Gautier est morte. Son luxueux appartement est inventorié en vue d'une vente aux enchères. Nanina, sa fidèle femme de chambre, le quitte pour la dernière fois. Des visiteurs curieux, des acheteurs, des connaissances et des amis de la défunte entrent pour examiner le mobilier. Parmi eux le vieux Monsieur Duval.

Un jeune homme – Armand Duval – se précipite, désespéré, dans la pièce et tombe évanoui. Monsieur Duval reconnaît son fils et le soutient avec affection. Submergé par ses souvenirs, Armand commence à lui raconter son histoire.

Premier acte

Le récit commence au Théâtre des Variétés durant la représentation de *Manon Lescaut*, le célèbre drame d'une courtisane tourmentée d'une part par sa soif du luxe et de l'autre par l'amour. Marguerite Gautier, l'une des courtisanes les plus belles et les plus désirables de Paris, était parmi les spectateurs. Émue par la situation de l'héroïne mais dégoûtée par son infidélité, Marguerite refusait de voir en elle le reflet de sa propre image. Armand, qui avait jusque là admiré Marguerite de loin, lui avait été présenté pour la première fois ce même soir. Tout en suivant le ballet, il avait craint que son propre futur ne suive le même destin tragique que celui de Des Grieux.

Après le spectacle Marguerite avait décidé, pour s'amuser, d'inviter Armand chez elle et de se servir de lui pour contrarier le jeune et ennuyeux Comte N. Un accès de toux l'avait terrassée. Armand lui avait offert son aide et, submergé par l'émotion, lui avait avoué son

amour. Bien que touchée par sa déclaration passionnée, Marguerite, consciente de la gravité de sa maladie et de son besoin de vivre dans le luxe, l'avait tenu à distance.

Toutefois leur relation s'était renforcée. Courant d'un bal à l'autre, d'un admirateur à l'autre, Marguerite avait continué à mener sa vie luxueuse. Mais Armand l'attendait toujours et l'avait même suivie jusque dans la petite maison idyllique que le Duc avait mise à sa disposition à la campagne.

Deuxième acte

À la campagne Marguerite avait continué sa vie tumultueuse aux dépens du vieux Duc. Inévitablement une confrontation avait eu lieu entre celui-ci et Armand. Marguerite avait alors choisi, pour la première fois, de défendre son amant en présence de tous et de renoncer à la richesse et à la sécurité. Indigné, le Duc était parti. Armand et Marguerite s'étaient enfin retrouvés seuls.

Bouleversé à la pensée que ce bonheur est perdu à tout jamais, Armand s'évanouit à nouveau. Son père, profondément troublé, se souvient avec une certaine honte du rôle qu'il a joué dans cette histoire.

Ayant appris la vie que menait son fils, il s'était en effet rendu à son insu chez Marguerite, dans sa maison de campagne, et l'avait priée de quitter Armand. Marguerite, donnant la preuve de son amour profond et sincère pour Armand, avait renoncé à lui. Armand raconte à son père comment, à son retour, il avait trouvé la maison vide.

Il avait attendu Marguerite en vain, jusqu'à ce que Nanina lui eût remis une lettre d'elle dans laquelle elle lui écrivait qu'elle devait rompre avec lui et reprendre sa vie d'avant. Incrédule, il était rentré précipitamment à

Paris où il l'avait surprise entre les bras du Duc.

Troisième acte

Quelque temps plus tard ils s'étaient revus par hasard sur les Champs-Élysées: Marguerite était en compagnie d'une autre belle courtisane, Olympia, qu'Armand avait tout de suite commencé à courtiser pour lui payer de retour le mal qu'elle lui avait fait.

Désormais très malade, Marguerite était allée le trouver une dernière fois, l'implorant de ne plus l'humilier. Leur passion s'était à nouveau rallumée mais un cauchemar avait torturé Marguerite dès qu'elle s'était endormie à ses côtés. À son réveil, décidée à tenir sa promesse, elle l'avait, malgré son amour, silencieusement abandonné pour la deuxième fois.

Plus tard, au cours d'un grand bal, il l'avait humiliée en public en lui tendant une enveloppe pleine de billets de banque comme

paiement pour les faveurs qu'elle lui avait accordées. Marguerite, toujours plus malade, s'était écroulée.

Armand est parvenu à la fin de son récit; son père, très ému, l'a écouté jusqu'au bout. Les deux hommes se séparent. Lorsqu'Armand reste seul, Nanina revient et lui remet le journal intime de Marguerite. Armand commence à le lire et apprend combien son amour était profond et sincère et comment sa santé s'était vite détériorée. Tandis qu'il continue à lire, il lui semble qu'il l'accompagne une dernière fois voir *Manon Lescaut*: dans le ballet, Manon, pauvre, meurt d'épuisement entre les bras de son fidèle amant Des Grieux qui l'avait suivie dans son exil.

Marguerite, malade et désespérée, doit quitter le théâtre, mais les personnages du ballet lui apparaissent dans ses cauchemars dus à la fièvre. Elle brûle de revoir Armand une dernière fois mais elle meurt, seule et pauvre. Armand referme en silence le journal intime de Marguerite.

(traduzione di G. Viscardi)

Foto Marco Brescia

Foto Marco Brescia

Sopra: Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, atto II.
Sotto: Alessandra Ferri (Marguerite), Gianni Ghisleni (Monsieur Duval) e Roberta Nebulone (Nanine), atto II, Teatro alla Scala, stagione 2006-07.

Foto Marco Brescia

Foto Marco Brescia

Sopra: Alessandra Ferri (Marguerite) e Gianni Ghisleni (Monsieur Duval), atto III.
Sotto: Roberto Bolle (Armand), Teatro alla Scala, stagione 2006-07.

Synopsis

Prologue

Marguerite Gautier has died. The contents of her luxurious apartment are to be disposed of by auction. Nanina, her faithful servant, takes leave of the familiar apartment for the last time. Curious visitors, buyers, acquaintances and friends of the deceased enter, among them the older Monsieur Duval, to examine the appointments.

A young man - Armand Duval - rushes desparately into the room: he collapses. Duval recognizes his son and lovingly supports him. Overcome by memories Armand begins to tell his story.

Act I

It begins in the Théâtre-des-Variétés, during a performance of the ballet *Manon Lescaut*, the famous drama of a rococo courtesan torn between love of luxury and love itself. Marguerite Gautier – one of the most beautiful and desirable courtesans in Paris – was in the audience. Moved by Manon's plight but disgusted by her infidelity, she refused to accept Manon as her own reflection. Armand, who had admired Marguerite from afar, was introduced to her for the first time that night. As he followed the ballet, he feared that his own future may reflect Des Grieux's tragic fate.

After the performance Marguerite decided to amuse herself, by inviting Armand to her apartment. Marguerite used Armand to annoy the boring young Count N. A coughing fit overcame Marguerite. Armand offers his help and, overcome by emotion, confessed his love for her. Although touched by his passionate declaration, Marguerite aware of her fatal illness and consequent need for luxury kept him at a distance.

However, their relationship deepened. Hurrying from ball to ball, from admirer to admirer, Marguerite continued her luxurious life, but Armand was always waiting for her, even following her to the idyllic country house the Duke had put at her disposal.

Act II

In the country, Marguerite continued her turbulent way of life at the Duke's expense. Inevitably, a confrontation took place between the Duke and Armand. For the first time Marguerite made a choice, defending her lover in the presence of everyone and rejecting a life of wealth and security. The Duke left indignantly. Armand and Marguerite were alone at last.

Overcome by the thought that this happiness is long past, Armand collapses anew. His father, deeply affected, remembers with some shame the role that he played in the story.

Hearing of the life that his son was leading, he visited Marguerite in her country house unbeknownst to Armand, and demanded that she leave Armand. Marguerite proved her deep and sincere love for Armand by giving him up. Armand tells his father how he found the house empty on his return.

He waited for Marguerite in vain until Nanina brought him a letter from her saying that she must break off with him and return to her former life style. Unbelieving, he hurried to Paris and found her in the arms of the Duke.

Act III

Some time later they met by chance on the Champs-Élysées. Marguerite is accompanied

by another beautiful courtesan, Olympia, to whom Armand immediately paid court, trying to strike back at Marguerite out of his deep sense of hurt.

Deathly ill Marguerite visited one last time to beg him to stop humiliating her. Their passion ignites once more. But, a nightmare vision of Manon tortured Marguerite when they fall asleep. On waking, she decided to honor her promises and silently left her beloved Armand for the second time.

Later he publicly offended her at a grand ball by handing her an envelope full of money: payment for her service. Deathly ill, she collapsed.

Armand has now reached the end of his nar-

ative to which his father, much moved, has listened. They part. When Armand is alone, Nanina brings him Marguerite's diary. Armand starts to read it and learns of her deep and sincere love and of the rapid disintegration of her health. Reading, he seems to accompany her on her last visit to the theatre to see *Manon Lescaut*. In the ballet, Manon impoverished dies of exhaustion in the arms of her faithful lover Des Grieux, who had followed her into exile.

Ill and despairing, Marguerite must leave the theatre, but the ballet's characters appear in her feverish dreams. She longs to see Armand one last time but dies alone and in poverty. Armand silently closes her diary.

Foto Marco Brescia

Foto Marco Brescia

Sopra: Emanuela Montanari (Olympia), Alessandra Ferri (Marguerite) e Roberto Bolle (Armand), atto III.
Sotto: Alessandra Ferri e Roberto Bolle, in *La Dame aux camélias*, atto III, Teatro alla Scala,
stagione 2006-07.

Foto Marco Brescia

Foto Marco Brescia

Sopra e sotto: Alessandra Ferri (Marguerite) e Roberto Bolle (Armand), atto III, Teatro alla Scala, stagione 2006-07.

Die Handlung

Prolog

Marguerite Gautier ist gestorben. Der Inhalt ihrer luxuriösen Wohnung soll auf einer Auktion verkauft werden. Nanina, die treue Dienerin Marguerites, nimmt ein letztes Mal Abschied von der vertrauten Umgebung. Neugierige Besucher, Käufer, Interessierte und Freunde der Verstorbenen treten ein; unter ihnen ist der ältere Monsieur Duval, der die Verabredungen durchsieht.

Ein junger Mann – Armand Duval – stürmt verzweifelt in den Raum und bricht zusammen. Duval erkennt seinen Sohn und hilft ihm liebevoll. Von der Erinnerung überwältigt, erzählt Armand seine Geschichte.

Erster Akt

Alles beginnt im Théâtre-des-Variétés, während der Aufführung des Balletts *Manon Lescaut*, der berühmten Geschichte von der Kurtisane aus der Zeit des Rokoko, im Zwiespalt zwischen ihrer Liebe für das Leben in Luxus und der wahren Liebe. Marguerite Gautier, eine der schönsten und begehrtesten Kurtisanen von Paris, besuchte die Aufführung. Bewegt von Manons Notlage, aber angewidert von ihrem Mangel an Treue, lehnte sie es ab, in Manon ihr eigenes Bild zu erkennen. Armand, der Marguerite bisher aus der Ferne bewundert hat, wurde ihr an diesem Abend vorgestellt. Indem er der Handlung des Balletts folgte, fürchtete er, sein eigenes Schicksal könne dem des unglücklichen Des Grieux ähneln.

Nach der Vorstellung wollte Marguerite sich amüsieren und lud Armand in ihre Wohnung ein. Marguerite benützte Armand um den langweiligen jungen Grafen N. zu ärgern. Ein Hustenanfall überfiel Marguerite, und Ar-

mand bot seine Hilfe an. Die Gefühle überwältigten ihn: er gestand seine Liebe zu ihr. Obwohl Marguerite von der leidenschaftlichen Erklärung angerührt war, hielt sie ihn auf Distanz. Wusste sie doch von ihrer schweren Krankheit und der Notwendigkeit eines Lebens im Luxus.

Jedoch die Beziehung wurde enger. Marguerite setzte ihr Luxus-Leben fort, eilte von Ball zu Ball, von Bewunderer zu Bewunderer, aber immer wartete Armand auf sie. Er folgte ihr sogar in das idyllische Haus auf dem Land, das der Herzog ihr zur Verfügung gestellt hatte.

Zweiter Akt

Auch auf dem Land setzte Marguerite ihr turbulentes Leben auf Kosten des Herzogs fort. Unvermeidlich war eine Konfrontation zwischen dem Herzog und Armand. Zum ersten Mal traf Marguerite eine Entscheidung: vor allen anderen verteidigte sie ihren Liebhaber und nahm Abschied von einer gesicherten Existenz im Reichtum. Der Herzog reiste indigniert ab. Endlich blieben Armand und Marguerite allein.

Überwältigt von dem Gedanken, dass dieses Glück lang dahin ist, verliert Armand von neuem das Bewusstsein. Sein Vater ist tief bewegt. Mit Scham denkt er an die Rolle, die er in dieser Geschichte gespielt hat.

Als er von dem Lebenswandel seines Sohns erfuhr, besuchte er Marguerite in ihrem Landhaus ohne dass Armand davon wusste. Er verlangte von Marguerite, Armand zu verlassen, und sie gab einen Beweis ihrer tiefen und aufrichtigen Gefühle, indem sie den Geliebten verließ. Armand erzählt dem Vater, wie es war, als er bei seiner Rückkehr ein leeres Haus vorfand.

Vergeblich wartete er auf Marguerite, bis schliesslich Nanina ihm einen Brief brachte, in dem es hiess, Marguerite müsse ihn verlassen und zu ihrem früheren Leben zurückkehren. Er glaubte das nicht, eilte nach Paris und fand sie in den Armen des Herzogs.

Dritter Akt

Einige Zeit später trafen sie sich auf den Champs Élysées. Marguerite ist in Begleitung einer anderen prächtigen Kurtisane, Olympia, der Armand sofort den Hof machte: ein Versuch, Marguerite seine tiefe Verletzung heimzuzahlen.

Von Krankheit gezeichnet besuchte Marguerite den Geliebten ein letztes Mal: er solle sie nicht weiter erniedrigen. Die Leidenschaft flammte sofort wieder auf. Aber eine nächtliche Vision der Manon peinigte Marguerite während des Schlafes. Als sie erwachte, beschloss sie, ihr Versprechen zu halten und liess sie den geliebten Armand ein zweites Mal.

Später beleidigte er sie in aller Öffentlichkeit auf einem grossen Ball, indem er ihr einen Umschlag voller Geld gab, die Bezahlung für ihre Dienste. Die Schwerkranke brach zusammen.

Armand ist am Ende seiner Geschichte. Sein Vater hat bewegt zugehört. Die anderen entfernen sich. Als Armand mit Nanina zurückbleibt, bringt sie ihm Marguerites Tagebuch. Armand liest und erfährt erst jetzt, wie gross ihre Liebe zu ihm war, und wie schnell ihre Gesundheit zerstört wurde. Während er liest, scheint es ihm, als begleite er sie bei ihrem letzten Theaterbesuch um *Manon Lescaut* zu sehen. Im Ballett stirbt die verarmte Manon erschöpft in den Armen ihres getreuen Des Grieux, der ihr ins Exil gefolgt ist.

Krank und verzweifelt muss Marguerite das Theater verlassen, aber die Personen des Balletts verfolgen sie in ihren Fieberphantasien. Sie möchte Armand ein letztes Mal sehen, aber sie stirbt allein und in Armut. Leise schliesst Armand ihr Tagebuch.

(traduzione di Lieselotte Stein)

Marie Duplessis
(1824-1847) in una
miniatura d'epoca.