

Musique baroque du XVIIe siècle

Divertissement extrait de

The Fairy Queen

de

Henry Purcell (1659 - 1695)

*et de « Songe d'une nuit d'été » de
William Shakespeare (1564 - 1616)*

*présenté sous la forme d'un concert
par Jean-Louis Charbonnier*

Robert Martin
le partenaire créatif

Un divertissement

Henry Purcell (10 septembre 1659 - 21 novembre 1695) est un musicien et compositeur anglais, né et mort à Londres dans le quartier de Westminster. Purcell compte parmi les plus grands compositeurs anglais. Il a incorporé à sa musique des éléments des styles baroques français et italien, mais a développé un style anglais particulier.

Au cours de sa courte vie, Purcell a fait preuve d'une étonnante activité. Il laisse plus de 800 œuvres, tout en assurant plusieurs charges (entretien des instruments de la cour, orgue de Westminster Abbey, enseignement).

The Fairy Queen (La Reine des fées) est un semi-opéra qu'il a composé en 1692 (première représentation le 2 mai 1692 au Dorset Garden Theatre à Londres). Le livret est une adaptation anonyme (un auteur possible serait Thomas Betterton) de la célèbre pièce de William Shakespeare Le Songe d'une nuit d'été.

La pièce est partagée en 5 actes. Le texte est chanté par de nombreux solistes et un chœur.

Le livret emmêle puis résout trois intrigues amoureuses : celle qui oppose la Reine des fées Titania et son époux Obéron, celle qui implique deux couples de jeunes amants athéniens (Lysandre, Hélène, Démétrius et Hermia) et un exercice comique de "théâtre sur le théâtre" ayant pour objet la tragédie de Pyrame et Thisbé.

William Shakespeare, né probablement le 23 avril 1564 à Stratford-upon-Avon et mort le 23 avril 1616 dans la même ville, est considéré comme l'un des plus grands poètes, dramaturges et écrivains de la culture anglaise. Il est réputé pour sa maîtrise des formes poétiques et littéraires, ainsi que sa capacité à représenter les aspects de la nature humaine.

Figure éminente de la culture occidentale, Shakespeare continue d'influencer les artistes d'aujourd'hui. Il est traduit dans un grand nombre de langues et, selon l'Index Translationum, avec un total de 4 284 traductions, il vient au troisième rang des auteurs les plus traduits en langue étrangère après Agatha Christie et Jules Verne. Ses pièces sont régulièrement jouées partout dans le monde. Shakespeare est l'un des rares dramaturges à avoir pratiqué aussi bien la comédie que la tragédie.

Shakespeare écrivit trente-sept œuvres dramatiques, entre les années 1580 et 1613. Mais la chronologie exacte de ses pièces est encore discutée. Cependant, le volume de ses créations n'apparaît pas comme exceptionnel en regard de critères de l'époque.

À partir de ces deux ouvrages, nous avons extrait des pièces musicales et des textes que nous avons transposés, traduits, réduits, réordonnés, pour recréer un divertissement dans le style des comédies-ballets à la française de la même époque, alliant musique, chant, danse et théâtre en un prologue et trois actes, qui pourra être présenté sous forme d'un concert avec ou sans les textes et les chœurs.

Jean-Louis Charbonnier

Puisse le Dieu de l'Esprit inspirer,
 Les neuf saintes muses à jouer un rôle
 Et que le chœur béni du ciel
 Montre le meilleur de notre art
 Tandis que l'Echo en sons lointains
 Répétera chaque note, répétera chaque note, chaque note
 .../...
 Tandis que l'Echo en sons lointains
 Répétera chaque note, répétera chaque note, chaque note
 .../...

Traductions des airs chantés et des chœurs

3 - I press her hand gently page 10

Je lui presse la main avec douceur, je baisse les yeux languissant,
 Et par mon silence passionné, lui déclare mon amour.
 Mais oh ! Comme je suis comblé lorsque, si aimablement,
 Par quelque erreur volontaire, elle m'offre le sien.
 Dans ses efforts pour le cacher, elle révèle toute sa flamme
 Et nos yeux se déclarent ce que ni l'un ni l'autre n'ose nommer.

Paroles pour le solo

Si l'amour est une belle passion, pourquoi tourmente-t-il ?
 S'il est amer, dites-moi d'où vient alors un tel bonheur ?
 Et si je souffre avec plaisir, pourquoi me plaindre
 Et déplorer mon sort quand je sais que c'est vain ?
 Car cette douleur est si agréable, et ces flèches si douces
 Que mon cœur en est à la fois blessé et réjoui.

11 - Next Winter page 20

Ensuite doucement vient l'hiver, blafard, maigre et vieux
 Tout d'abord frissonnant de vieillesse, puis tremblant de froid
 Engourdi par le froid glacial et tout recouvert de neige,
 Il prie le soleil de lui redonner vie, et chante comme avant.

15 - They shall be page 24

Ils seront aussi heureux qu'ils sont beaux ;
 Partout l'amour remplacera les soucis ;
 Et chaque fois que le soleil dispensera sa lumière du levant
 Un nouveau jour de noces se lèvera pour eux
 Et quand il se couchera, une nouvelle nuit de noces.

21 - When I have

page 36

Comme j'ai souvent entendu des jeunes filles se plaindre,
 Que quand les hommes font le plus de promesses ils mentent le plus
 Alors j'ai pensé qu'aucun d'entre eux ne méritait me posséder
 Et que tout ce qu'ils juraient, jamais je ne le croirais.
 Mais quand très humblement l'un d'entre eux me fit la cour
 Avec des regards si doux et des mots si gentils
 J'ai pensé que c'était un péché de refuser ses caresses
 La nature a triomphé et j'ai vite changé d'avis

Même s'il employait tous ses sens à mentir
 A inventer et simuler habilement
 Je ressens tant de charme et de véritable joie à y croire,
 J'aurai le plaisir, qu'il aie le tourment.
 S'il s'avère qu'il s'est parjuré, je ne serai pas frustrée
 Il peut se mentir à lui-même, jamais à moi
 C'est ce que je cherche, et je ne serai pas la perdante
 Car je serai aussi fourbe que lui.

22 - Hush, no more

page 38

Chut, plus de bruit, taisez-vous tous,
 Elle s'est endormie et a fermé les yeux
 Aussi doucement que des flocons de neige
 A pas feutrés glissez-vous hors d'ici
 Aucun bruit ne doit perturber son sommeil

23 - Thus happy and free

page 40

Ainsi heureux et libres
 Ainsi comblés par les plus grands délices de la nature
 Nous ne sommes jamais écœurés, mais notre joie nous renouvelons
 Et un bonheur absolu en invite un autre.

Ainsi follement nous vivons, ainsi librement nous donnons
 Ce que le ciel si librement nous accorde.
 Nous ne sommes pas nés pour le labeur et le commerce
 Que les fous s'imposent les uns aux autres.

Sommaire

Prologue

1 – Overture	p.6
2 – Prélude	p.8
3 – texte <i>Le songe d'une nuit d'été</i> « <i>Esprit des bois</i> »	p.10
4 – chœur « <i>I press her hand gently</i> »	p.11
5 – Hornpipe	p.12
6 – Jig	p.13

Acte 1

7 – Prélude	p.14
8 – texte <i>Le songe d'une nuit d'été</i>	p.15
9 – <i>Monkeys' dance</i>	p.16
texte <i>Le songe d'une nuit d'été</i>	p.18
10 – <i>Air instrumental</i>	p.19
11 – « <i>Next, Winter</i> »	p.20
12 – <i>Rondeau</i>	p.22

Acte 2

13 – <i>Dance for the Fairies</i>	p.23
14 – Chœur « <i>They shall be</i> »	p.24
15 – texte <i>Le songe d'une nuit d'été</i>	p.26
16 – <i>Entry Dance</i>	p.27
texte <i>Le songe d'une nuit d'été</i>	p.28
17 – Chœur « <i>May the God</i> »	p.30
18 – <i>Air instrumental</i>	p.32

Acte 3

19 – <i>Air instrumental</i>	p.34
20 – texte <i>Le songe d'une nuit d'été</i>	p.35
21 – « <i>When I have</i> »	p. 36
texte <i>Le songe d'une nuit d'été</i>	p.37
22 – Chœur « <i>Hush no more</i> »	p.38
texte <i>Le songe d'une nuit d'été</i>	p.39
23 – Chœur « <i>Thus happy and free</i> »	p.40

1 - Overture

Les coups d'archet sont indiqués pour la famille du violon, il faudra inverser pour les violas de gambe
 Pour les flûtes à bec, SATB, la seconde voix n'est pas transposée à l'octave supérieure.
 Nous avons remplacé la clef d'ut pour la troisième voix, par une clef de sol octaviée.

2 - Prélude

The first system of the musical score consists of four staves. The top two staves are in treble clef, and the bottom two are in bass clef. The key signature has two sharps (F# and C#), and the time signature is common time (C). The music features a complex texture with rapid sixteenth-note passages in the upper voices and more rhythmic accompaniment in the lower voices.

The second system of the musical score continues the piece. It features a variety of rhythmic patterns, including sixteenth-note runs and dotted rhythms. There are several dynamic markings, including accents (V) and slurs, indicating phrasing and emphasis. The texture remains dense and intricate.

The third system of the musical score concludes the piece. It includes first and second endings, marked with '1' and '2' above the notes. The first ending leads back to an earlier section, while the second ending provides a final resolution. The piece ends with a sustained note in the bass clef.

11 - *Next, Winter comes slowly*

The first system of the musical score consists of five staves. The top staff is a treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature. It contains a series of rests. The second staff is a vocal line starting with a quarter note G4, followed by a half note A4, and then a series of quarter notes: B4, C5, B4, A4, G4, F#4, E4, D4, C4. The third staff is a treble clef with a key signature of one sharp, containing a series of rests. The fourth staff is a treble clef with a key signature of one sharp, containing a series of rests. The fifth staff is a bass clef with a key signature of one sharp, containing a series of rests.

The second system of the musical score consists of five staves. The top staff is a treble clef with a key signature of one sharp and a common time signature, containing a series of rests. The second staff is a vocal line starting with a quarter note G4, followed by a half note A4, and then a series of quarter notes: B4, C5, B4, A4, G4, F#4, E4, D4, C4. The third staff is a treble clef with a key signature of one sharp, containing a series of rests. The fourth staff is a treble clef with a key signature of one sharp, containing a series of rests. The fifth staff is a bass clef with a key signature of one sharp, containing a series of rests.

Next

The third system of the musical score consists of five staves. The top staff is a treble clef with a key signature of one sharp and a common time signature, containing a series of rests. The second staff is a vocal line starting with a quarter note G4, followed by a half note A4, and then a series of quarter notes: B4, C5, B4, A4, G4, F#4, E4, D4, C4. The third staff is a treble clef with a key signature of one sharp, containing a series of rests. The fourth staff is a treble clef with a key signature of one sharp, containing a series of rests. The fifth staff is a bass clef with a key signature of one sharp, containing a series of rests.

win-ter comes slow-ly, pale, mea-ger and old, First trem-bling with age, and then

17 - *May the God*

Cette pièce peut se jouer en duo instrumental (dessus et basse),
mais aussi en trio chanté ou instrumental.

Choeur et orchestre

May the God of Wit in - spire The Sa-cred Nine to bear a part And the

May the God of Wit in - spire The Sa-cred Nine to bear a part And the

May the God of With in - spire The Sa-cred Nine to bear a part And the

May the God of With in - spire The Sa-cred ine to bear a part And the

bless - ed heav'n-ly quire, Shew the ut-most of their art While E - cho, while E - cho shall in

bless - ed heav'n-ly quire, Shew the ut-most of their art While E - cho, while E - cho shall in

bless - ed heav'n-ly quire, Shew the ut-most of their art While E - cho, while E - cho shall in

bless - ed heav'n-ly quire, Shew the ut-most of their art Wile E - cho, while E - cho shall in

18 - Air

Musical score for measures 1-5. The score is in G major (one sharp) and 4/4 time. It consists of four staves: Treble 1, Treble 2, Treble 3, and Bass. The music features a flowing melody in the upper staves and a supporting bass line.

Musical score for measures 6-10. The score continues from the previous system. It includes a measure rest in the first staff at measure 6. The notation includes various ornaments such as 'V' and 'tr' (trill) above notes in the upper staves.

Musical score for measures 11-14. The score includes a measure rest in the first staff at measure 11. The final two measures (13 and 14) are marked with first and second endings, indicated by '1' and '2' above the staves and repeat signs.