

COMPOSITION D'HISTOIRE DE LA MUSIQUE

Durée : 6 heures

Dans l'article « Récitatif » de son *Dictionnaire de musique* (1768), Jean-Jacques Rousseau écrit :

« On ne mesure point le *Récitatif* en chantant. Cette Mesure, qui caractérise les Airs, gâteroit la déclamation récitative. C'est l'Accent, soit grammatical, soit oratoire, qui doit seul diriger la lenteur ou la rapidité des Sons, de même que leur élévation ou leur abaissement. Le Compositeur, en notant le *Récitatif*, sur quelque mesure déterminée, n'a en vue que de fixer la correspondance de la Basse-continue et du Chant, et d'indiquer, à-peu-près, comment on doit marquer la quantité des syllabes, cadencer et scander les vers.

[...] C'est dans le *Récitatif* qu'on doit faire usage des Transitions harmoniques les plus recherchées, et des plus savantes Modulations. Les Airs n'offrant qu'un sentiment, qu'une image ; renfermés enfin dans quelque unité d'expression, ne permettant guère au Compositeur de s'éloigner du Ton principal ; et s'il vouloit moduler beaucoup dans un si court espace, il n'offriroit que des Phrases étranglées, entassées, et qui n'auroient ni liaison, ni goût¹ ».

Ces réflexions de Rousseau vous semblent-elles rendre compte du rapport qui s'établit entre récitatif et air dans l'*Orfeo* de Monteverdi ?

¹ J.-J. Rousseau, *Écrits sur la musique*, dans *Œuvres complètes*, Paris : Gallimard, 1995, vol. 5, p. 1008.

Pièces jointes :

Orfeo, Acte I, p. 18-20, mes. 127-164
Acte II, p. 40-47, mes. 12-122
Acte III, p. 80-88, mes. 160-246
Acte V, p. 131-134, mes. 9-62.

Textes italien/français correspondant.

18

PASTORE I

115

Ma tu gen-til can - tor, e' a' tuoi la - men - ti già fe - sti la - gri -

CO

mar que - ste cam - pa - gne, per - ch'ò - ra al suon de la fa - mo - sa

ce - tra non fai te - co gio - ir le vai - li e i pog - gi? Sii tes - ti - mon del co - re

qual - che lie - ta can - zon che det - ti A - mo re.

ORFEO

130

Ra - sa del ciel, vi - ta del mon - do, e de - gna pro - le di lui che iu - ni -

DHLV

But you, sweet singer, if with your laments you once made sorrowful
these groves, why now, to the sound of the famous
cittern, do you not make to rejoice with you valleys and hills? Let the heart witness:
some glad some song inspired by Love.

Rose of the sky, life of the world, and noble offspring of him who

19597

ver-sof-fre-na, sol ch'el tut-to cir-con-di'el tut-to mi-ri dag-li stel-lan-ti

135

gi-ri, dim-mi, ve-de-sti mai di me più lie-to e for-tu-na-to a-man-to?

140

Fu ben fe-li-ce il gior-no, mio ben, che pria ti vi-di,

LV

145

più fe-li-ce l'o-ra che per te so-spi-ra-i, poi-ch'el mio so-spi-

rar tu so-spi-ra-eti; fe-li-cis-si-mo il pun-to che la can-di-da

controls the universe, O sun who enfolds all and gazes at all from star-strewn
paths, say, when did you see a more joyful and lucky lover?
It was indeed happy, that day, my beloved, when first I saw you, and
more happy still the hour when I sighed for you, for then to my sighing
you sighed; most happy the moment when your white

19597

150

ma - no, pu - gao di pu - ra fa - de, a me por - ge - sti,

155

se tan - ti co - ri a - ves - si quan - ti oc - chi ai ciel e - ter - no e quan - to

DMLV

160

chic - ma han que - sti col - lia - mo - ni il ver - de mag - gio tat - ti col - mi sa -

ris - no a tra - hoc - can - ti di quel pia - cer ch'og - gi mi fa con - ten - to.

hand, pledge of pure devotion, you extended to me;
 if I had as many hearts as eternal heaven has eyes, and such
 foliage as have these pleasant hills in verdant May, all would be brimming
 and overflowing with this joy which today makes me content.

19597

ORFEO

15

Ec-co pur ch'a voi ri-tor-no, ca-re sel-vee piag-gea-ma-to, da quel

DHLV

20

sol fat-te be-s-te per cui sol mia not-ti han gior-no. Ec-co

pur ch'a voi ri-tor-no, ec-co pur ch'a voi ri-tor-no.

poco rit.

GMLV

Ritornello

25 *tra*

Va. picc. I

tra

Va. picc. II

25

Behold, I return to you, dear woods and beloved shores by that
 sun made blessed through whom alone my nights have day.

30

PASTORE II

3va
3^{ca}
 Mi.

30

AHV

35

ra ch'a se nal - let - ta l'om-bra Or - feo, di quei fag - gi, or

40

che in - fo-ca-ti rag - gi Fe-bo dal ciel sa - et - tu.

GHLV

Vn. picc. I

3va

45

Vn. picc. II
3va

45

Look how it lengthens, Orpheus, the shadow of these beeches, now
 that his scorching rays Phoebus from heaven shoots forth.

8va PASTORE III

Su quell' er-ber-se spon - de pe - siam - cie in va - ri

GLV

50 *d = d.*
 mo - di cia - scun sua vo - ce sno - di al mor - mo - rio de l'on - de.

55
 Violin I SOLO
 Violin II SOLO

55

CGHL

60

60

On these mossy banks let us lie and in different
 ways let each one his voice unloose to the murmur of the waves.

19599

Musical score for the first system, featuring vocal lines and piano accompaniment.

PASTORE II 65
 In que-sto pra-to-a - dor-no o - gni sel-vag-gio nu-me so-

PASTORE III
 In que-sto pra-to-a - dor-no c - gni sel-vag-gio nu-me so-

Musical score for the second system, including vocal parts and piano accompaniment.

70
 ven-te ha per co - stu-me di far lie - to sog - gior-no.

70
 ven-te ha per co - stu-me di far lie - to sog - gior-no.

Musical score for the third system, including vocal parts and piano accompaniment.

in this field adorned every woodland god
 often has by custom made happy sojourn.

75

80

85

Qui Pan, die de' pa - sto - ri, su - di tal - or do - len - te ri -

Qui Pan, die de' pa - sto - ri, su - di tal - or do - len - te ri -

MI

Here Pan, god of shepherds, was sometimes heard in sorrow

19507

♩ = ♩ 90

mem-brar dol-ce - men - te soi even - tu - ra - tia - mo - ri.

mem-brar dol-ce - men - te soi even - tu - ra - tia - mo - ri.

90

GHL

95

Descant Recorder I
gda

Descant Recorder II
gda

95

100

Qui le Na-pee vez -

Qui le Na-pee vez -

100

recalling softly his unfortunate loves.

Here the wood-nymphs

105

zo-se, schie-ra sem-pre fio-ri-ta, Con le

zo-se, schie-ra sem-pre fio-ri-ta, Con le

110

can-di-de di-ta fur vi-stea co-glier ro-se.

can-di-de di-ta fur vi-stea co-glier ro-se.

110

Desc. Rec. I
gra

115

Desc. Rec. II
gra

115

120

120

charming, a group ever garlanded, with
white fingers were seen plucking roses.

CORO DI NINFE E PASTORI

125

Violin I S
Dun - que fa de-gni Or - fe - o, del suon de la tua li - ra

Violin II A
Dun - que fa de-gni Or - fe - o, del suon de la tua li - ra

Violin III T
Dun - que fa de-gni Or - fe - o, del suon de la tua li - ra

Viola T
Dun - que fa de-gni Or - fe - o, del suon de la tua li - ra

Cello Bass B
Dun - que fa de-gni Or - fe - o, del suon de la tua li - ra

ADGHLV

125

130 $\text{♩} = 1$ Vi. I
que - sti cam-pio-ve spi - ra au - ra do - dor sa - be o.

Vi. II
que - sti cam-pio-ve spi - ra au - ra do - dor sa - be o.

Vi. III
que - sti cam-pio-ve spi - ra au - ra do - dor sa - be o.

Vla.
que - sti cam-pio-ve spi - ra au - ra do - dor sa - be o.

130
Cello, Bass

Therefore make worthy, Orpheus, with the sound of your lyre,
these fields where breathes a breeze of perfume from Sheba.

160 2 Solo Violins 165

ossia

Pos - sen - te spir - to,

ORFEO

Pos - sen - te spir - to,

160 165

LO

e for - mi - da - bil nu -

e for - mi - da - bil nu - me,

170

me, sen - za

sen - za cui

170

O powerful spirit
and awesome god
without whom

19591

175

cui far pas - sag - gio a l'al - tra ri - va

far pas - sag - gio a l'al - tra ri - va

al -

al -

180

ma da cor - po sciol - ta in -

ma da cor po sciol - ta in - van

180

to gain passage to the other shore

a soul from body freed in vain

1959?

van pre - su -

[maintain dotted rhythm ad lib. . . .]

pre-su

185 Ritornello

2 Solo Violins

me,

me,

185

CO

190

non

190 non

presumes, I do not

Cornetti (Oboes) I & II

vi - - - vio, no,

vi - - - vio, no,

DHOV

195

che poi di vi - - - ta è pri - va

che poi di vi - - - ta è pri - va

195

200

mia ca - ra spo - sa, il cor non è più me - co

mia ca - ra spo - sa, il cor non è più me - co

200

live, no,

for since of life is deprived

my dear spouse, the heart is no more with me

12597

84

e hen - za
 e hen - za cor co - mes - ser

205

cor co - mes - ser può ch'io vi - va?
 può ch'io vi - va?

205

Ritornello

Cornetti (Oboes) I & II

210

210

CO

and without heart how can it be
that I live?

18597

A lei

A lei

LOV

215

vol - - - - - f - - - - - ho - - - - - il - - - - - cam -

215

vol - - - - - ho - - - - - il - - - - - cam -

Arpa doppia

min per l'a -

min per l'a -

To you (Eurydice)
 I have turned my steps
 through air

220

- er cie - co,
- er cie - co,

225

a l'in-fer - no non già ch'ò - vun - que stas - si
a l'in-fer - no non già ch'ò - vun - que stas - si

tan -

unseeing,
yet not to Hades, for wherever you are

230

tan - ta bel - lez - za,

- ta bel - lez - za,

235

il pa - ra - di - so ha se -

il pa - ra - di - so ha se -

235

Arga doppia

co.

co.

co.

is such beauty

as Paradise has itself.

88

240

240

This system contains two systems of musical notation. The first system has a treble clef staff with a melodic line and a bass clef staff with a dense accompaniment of sixteenth notes. The second system has a treble clef staff with a melodic line and a bass clef staff with a sparse accompaniment. Both systems are marked with the number 240.

This system contains two systems of musical notation. The first system has a treble clef staff with a melodic line and a bass clef staff with a dense accompaniment of sixteenth notes. The second system has a treble clef staff with a melodic line and a bass clef staff with a sparse accompaniment. A dynamic marking 'p' is present in the second system.

This system contains two systems of musical notation. The first system has a treble clef staff with a melodic line and a bass clef staff with a dense accompaniment of sixteenth notes. The second system has a treble clef staff with a melodic line and a bass clef staff with a sparse accompaniment.

245

245

This system contains two systems of musical notation. The first system has a treble clef staff with a melodic line and a bass clef staff with a dense accompaniment of sixteenth notes. The second system has a treble clef staff with a melodic line and a bass clef staff with a sparse accompaniment. Both systems are marked with the number 245.

19597

Act V

Ritornello

Violin I

Violin II

Violin III

Viola

Cello Bass

AGHLO

5

5

ORFEO 10

Que - sti i cam - pi di Tra - cia e que - st'è il lo - co do - ve pas -

CO

These are the plains of Thrace, and this the spot, where

19597

15

som-mil co-re per l'a-ma-ra no-vel-lai mio do-lo-re. Poi-chè non

20

ho più spe-me di ri-co-vrar pre-gan-do, pian-gen-do e so-spi-ran-do

25

il per-du-to mio be-ne, che pos-s'io più se non vol-ger-mi a vo-i,

sel-ve so-a-viun tem-po con-for-to a miei mar-tir, men-tre al ciel

30

piac-que per far-vi per pie-tà me-co lan-gui-re

pierced my heart, by the bitter tidings, my sorrow. Since
I have no more hope of regaining, by praying, weeping, and sighing,
my lost loved one, what can I do other than turn to you,
sweet woods, at one time comfort to my sufferings, while
it pleased heaven to make you through pity mourn with me,

19597

35

al mio lan-gui-re? Voi vi do-les-te, o mon-ti,

40

e la-gri-ma-ste, voi sas-si, al di-par-tir del no-stro so-le, ed

45

io con vo-i la-gri-me-rò mai sem-pro, e mai sem-pre da-rom-mi, ah!

Eco ORFEO

do-glia, ah! pian-to! Hai pian-to! Cor-te-se E-cco-a-mo-

50

ro-sa, che con-so-la-ta se-i, e con-so-lar mi voi-ne' do-lor mie-i

to my mourning? You have been grieving, O mountains,
and you, rocks, weeping at the departing of our sun, and
I with you will lament evermore and give myself for ever, alas,
sorrow, alas, plaint. Thou hast wept! Courteous Echo
affectionate, you who are disconsolate, and wish to console me in my anguish.

55

Ben-chè que-ste mie lu-ci sien già — per la gri-mar fat-te due fon - ti,

60

in-co-si gra-ve mia fe - ra aven-tu-ra non ho pian-to pe-rò tan - to che

ECCO ORFEO 65

ba - sti. Ba - sti! Se gli oc-chi d'Ar-go a-ves - si, e span-des-se-ro tut-ti un

G CO

70
ECCO

mar-di pian - to non sa-rà il duol con-for-me a tan-ti gua - i. A - hi!

G

ORFEO

S'hai del mio mal pie - ta - de io ti rin-gra-zio di tus be-ni - gni - ta - de. Ma

(LV)

although these two eyes of mine already through crying are made two fountains,
 is no grievous a thing as my hard misfortune, I have no plaint such as
 suffices. Enough! If I had the eyes of Argus, and should I pour forth
 a sea of tears, the sorrow will not match so many woes. Alas!
 If you have for my plight any pity, I thank you for your kindness. But

19597

Orfeo, Acte I, p. 18-20, mes. 127-164

<p>Rosa del ciel, vita del mondo, e degna Prole di lui che l'universo affrena, Sol, ch' il tutto circonda e' l tutto miri, Da gli stellanti giri, Dimmi, vedesti mai Di me più lieto e fortunato amante ? Fu ben felice il giorno, Mio ben, che pria ti vidi, E più felice l' ora Che per te sospirai, Poich' al moi sospirar ut sospirasti, Felicissimo il punto Che la candida mano Pegno di pura fede a me porgesti. Se tanti cori avessi Quant'occhi ha il ciel eterno e quante chiome Han questi colli ameni il verde maggio, Tutti colmi sariano e traboccanti Di quel piacer ch' oggi mi fa contento.</p>	<p>Rose du ciel, vie du monde, et digne Descendant de celui qui régit l'univers, Soleil, toi qui englobes tout et qui vois tout, Et qui décris des cercles étincelants, Dis-moi, n'as-tu jamais vu Amant plus heureux et plus fortuné que moi ? Il fut bien heureux, le jour, Mon amour, où je te vis pour la première fois, Et plus heureuse l'heure Où je soupirai pour toi, Puisqu'à mes soupirs les tiens ont répondu : Qu'il fut heureux le moment Où tu me tendis ta main blanche En pur gage de ta foi ! Si j'avais autant de cœurs Que le ciel éternel compte d'yeux et que Ces riantes collines ont de chevelures au vert mois de mai, Ils seraient tous comblés et déborderaient Du plaisir qui aujourd'hui me rend heureux.</p>
--	--

Acte II, p. 40-47, mes. 12-122

<p>Ecco pur ch'a voi ritorno, Care selve e piagge amate, Da quel sol fatte beate Per cui sol mie notti han giorno.</p> <p>Mira ch'a se n'alletta L'ombra, Orfeo, di que' faggi, Or che infocati raggi Febo dal ciel saetta.</p> <p>Su quell'erbose sponde Posiamci, e in vari modi Ciascun sua voce snodi Al mormorio de l'onde.</p> <p>In questo prato adorno Ogni selvaggio nume Sovente ha per costume Di far lieto soggiorno.</p> <p>Qui Pan, dio de' pastori, S'udi talor dolente Rimembrar dolcemente Suoi sventurati amori.</p> <p>Qui le Napee vezzose, Schiera sempre fiorita, Con le candido dita Fur viste a coglier rose.</p>	<p>Voici que je reviens à vous, Chères forêts et plages aimées, Que le soleil rend heureuses Lui qui seul sait changer mes nuits en jours.</p> <p>Regarde, Orphée, combien est attirante L'ombre de ces hêtres Alors que Phoebus darde ses rayons enflammés Du haut du ciel.</p> <p>Sur cette verte rive Reposons-nous, et de diverses manières Que chacun accorde sa voix Au murmure des eaux.</p> <p>Sur ce pré fleuri Les divinités agrestes Ont coutume De passer d'heureux moments.</p> <p>Ici on a entendu Pan, le dieu des bergers, Qui, avec tristesse, parfois, Rappelait doucement Ses amours malheureuses.</p> <p>Ici on a vu les gracieuses nymphes Napées (Troupe toujours fleurie) Qui de leurs blanches mains Cueillaient des roses.</p>
---	---

Acte III, p. 80-88, mes. 160-246

<p>Possente spirito e formidabil nume, Senza cui far passaggio a l'altra riva Alma da corpo sciolta in van presume,</p> <p>Non viv'io, no, che poi di vita è priva Mia cara sposa, il cor non è più meco, E senza cor com'esser può ch'io viva ?</p> <p>A lei volt'ho il cammin per l'aer cieco, A l'inferno non già, ch'ovunque stassi Tanta bellezza il paradiso ha seco.</p>	<p>Esprit puissant et divinité redoutable, Sans qui toute âme délivrée de son corps Ne peut passer sur l'autre rive,</p> <p>Je ne vis pas, non, depuis que la vie a été ravie A ma chère épouse, mon cœur n'est plus à moi, Et sans cœur, comment puis-je être en vie ?</p> <p>C'est vers elle que dans l'obscurité, j'ai dirigé mes pas Et non vers l'Enfer, car là où se trouve Une pareille beauté, là se trouve le Paradis.</p>
---	---

Acte V, p. 131-134, mes. 9-62.

<p>Questi i campi di Tracia, e quest'è il loco Dove passomm' il core Per l'amara novella il mio dolore. Poi chè non ho più speme Di ricovrar pregando, Piangendo e sospirando Il perduto mio bene, Che poss'io più se non volgermi a voi, Selve soavi, un tempo Conforto a'miei martir, mentr'al ciel piacque Per farvi per pietà meco languire Al mio languire? Voi vi doleste, o monti, e lagrimaste, Voi, sassi, al dipartir del nostro sole, Ed io con voi lagrimerò mai sempre E mai sempre darommi, ahi doglia, ahi pianto !</p> <p>Cortese Eco amorosa, Che sconsolata sei E consolar mi vuoi ne' dolor miei, Benchè queste mie luci Sien già per lagrimar fatte due fonti, In così grave mia fera sventura Non ho pianto però tanto che basti.</p>	<p>Voici les champs de Thrace, et voici l'endroit Où j'eus le cœur transpercé de douleur A cause de l'amère nouvelle. Puisque je n'ai plus l'espoir De retrouver en priant, En pleurant et en soupirant L'amour que j'ai perdu, Que puis-je faire si ce n'est m'adresser à vous, O douces forêts, ancien Réconfort de mes tourments alors qu'il plut au ciel De vous faire souffrir avec moi par compassion Pour mes souffrances ? Vous avez gémi, ô montagnes, et vous avez pleuré Vous, rochers, au départ de notre soleil, Et moi, avec vous, je vais pleurer toujours, Et toujours je gémirai, oh douleurs, oh larmes !</p> <p>Charmante Echo amoureuse, Tu es inconsolable Et tu veux consoler mes peines, Bien que mes yeux A force de pleurer soient devenus deux fontaines, Dans un malheur aussi grave et cruel Je n'ai pas assez de larmes.</p>
--	---

Traduction Laurence Lambert, *l'Orfeo*, dir. Gabriel Garrido, K 617.