

JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683-1764)

ACTES DE BALLETS

Pygmalion (1748)

Nélée et Myrthis

1	Ouverture	4'47	12 Scène 1 . Nélée, Myrthis	4'08
	Scène 1. Pygmalion		13 Myrthis: "Jouissons de la liberté"	1'20
$2\mid$	Pygmalion: "Fatal Amour, cruel vainqueur"	11'55	14 Nélée: "Ah! Pour vivre heureux sans aimer"	1'36
	Scène 2. Pygmalion, Céphise		Scène 2. Myrthis	
	Scène 3. Pygmalion, la Statue		15 Myrthis : "Qu'entends-je! Ô Dieux!"	3'10
3	Pygmalion: "De mes maux, à jamais"	2'08	Scène 3. Myrthis, Corinne	
	Scène 4. L'Amour, Pygmalion, la Statue		16 Corinne : "Tout retentit dans ce séjour"	2'09
4	L'Amour : "Du pouvoir de l'Amour"	3'40	17 Myrthis : "Noble fierté, digne partage"	2'22
5	Les différents caractères de la danse	5'06	Scène 4. Nélée	
6	Tambourin. Fort et vite	1'34	18 Nélée : "Théâtre des honneurs"	2'44
	Scène 5. Pygmalion, la Statue, choeurs		19 Annonce	2'49
7	Air gay	1'53	Scène 5. Myrthis, Nélée, muses, Argiens et Argiennes	
8	Pygmalion: "L'Amour triomphe"	2'54	20 Myrthis et Chœur : "Muses, filles du ciel"	3'30
9	Pantomime niaise et un peu lente	3'24	21 Chaconne	5'28
10	Pygmalion: "Règne, Amour"	5'00	22 Nélée : "C'en est fait"	3'24
11	Air gracieux	2'37	23 Myrthis, Nélée, Chœur : "Amour, sois le prix de la gloire"	2'06

Solistes

Pygmalion

Pygmalion Howard Crook L'amour Sandrine Piau

Céphise Agnès Mellon

La Statue Donatienne Michel-Dansac

Nélée et Myrthis

Myrthis Agnès Mellon Nélée Jérôme Correas Corinne Françoise Semellaz

Deux Argiennes Donatienne Michel-Dansac, Caroline Pelon

Les Arts Florissants

direction William Christie

Chœur

Sopranos Caroline De Corbiac, Emmanuelle Gal, Béatrice Malleret

Isabelle Martin, Donatienne Michel-Dansac, Caroline Pelon

Anne Pichard, Sylviane Pitour, Isabelle Schoenhenz

Anne-Marie Tauzin

Hautes-Contre Joël Clément, Edouard Denoyelle, Didier Rebuffet, Bruno Renhold

Bernard Loonen, Stephen Miles

Ténors Alain Brumeau, Patrick Foucher, Christophe Le Paludier

François Piolino, Jean-Marie Puissant

Basses Daniel Bonnardot, Jean-François Gay, Eric Guillermin

Paul Haddad, Fabrice Lilamand, Marcos Loureiro de Sa Jean-Claude Sarragosse, Richard Taylor, Paul Willenbrock Orchestre

Premiers violons Hiro Kurosaki, Roberto Crisafulli, Thérèse Kipfer, Marie Knight

Martha Moore, Michèle Sauvé

Seconds violons George Willms, Susan Cantrick, Nicola Hayston, Rachel Quinlan

Altos Christine Angot, Marie-Louise Marming, Peter Whiskin, Anja Bölkow, Töbjorn Köhl

Violoncelles Paul Carlioz, Brigitte Crépin, Dominique Dujardin, Alain Gervreau

Michel Murgier, Alixe Verzier

Contrebasse Jonathan Cable

Flûtes Serge Saïtta, Valérie Balssa, Hélène d'Yvoire, Charles Zebley

Hautbois Geoffrey Burgess, Abigail Graham, Claire Michele, Kristin Linde

Bassons Claude Wassmer, Philippe Miqueu

Trompettes Susan Williams, Gilles Rapin

Percussions Franck Tortiller

Continuo

Basse de Violon Bruno Cocset, Anne-Marie Lasla

Clavecin & Orgue Christophe Rousset

LA VOGUE DE L'ACTE DE BALLET AU TEMPS DU BAROQUE

Nélée et Myrthis comme Pygmalion de Jean-Philippe Rameau appartiennent au genre de l'acte de ballet. Issu du "ballet à entrées", communément appelé aujourd'hui "opéra-ballet", l'acte de ballet se distingue de ce dernier par sa constitution en un seul acte, à l'encontre de l'opéra-ballet qui en comporte de trois à cinq (Les Indes galantes de Rameau, Les Fêtes vénitiennes de Campra). Les caractéristiques de l'acte de ballet répondent à quatre cas de figure :

- il peut être conçu comme un acte autonome avec ouverture (*Pygmalion*, 1748, *Anacréon* de Cahusac, 1754, ou *La Naissance d'Osiris*, 1754)
- il peut être extrait d'un opéra-ballet et prendre alors le sous-titre de "ballet détaché" (*L'Enlèvement d'Adonis*, *La Lyre enchantée* et *Anacréon* de Gentil-Bernard furent en effet vendus en actes "détachés" de la seconde version des *Surprises de l'Amour* de 1757)
- il peut consister en l'ajout d'une entrée nouvelle à un opéra-ballet déjà existant (ainsi, l'acte des "Sauvages" fut ajouté aux *Indes galantes* après quelques représentations)
- enfin, l'acte de ballet "détaché" peut être intégré à des "fragments", terme donné à la composition hétéroclite d'un opéra-ballet constitué de plusieurs entrées de compositeurs différents choisies parmi celles ayant remporté le plus de succès. L'*Anacréon* de Gentil-Bernard fut exploité sous cette forme jusqu'en 1771. La qualité première de l'acte de ballet consiste donc dans son adaptabilité et sa souplesse aux exigences des lois du marché culturel au temps baroque.

Pygmalion représente le premier exemple d'acte de ballet autonome que Rameau a composé. Il fut créé le 27 août 1748 à l'Académie Royale de Musique de Paris sur un livret de Ballot de Sovot (Sauvot) d'après un texte d'Antoine Houdar de La Motte. Le sujet en est célèbre : Pygmalion tombe amoureux de la statue qu'il a sculptée. Grâce à l'amour de son créateur et au charme de la danse, celle-ci s'anime peu à peu et prend vie. C'est là l'exploitation parfaite d'un sujet de "ballet" qui donne à la "danse" une justification scénique et dramatique exemplaire. Fidèle à ses recherches sur les fonctions de l'ouverture, Rameau propose ici une sorte d'ouverture à programme en utilisant dans le deuxième mouvement des notes répétées pour imiter les coups de ciseaux du sculpteur. Avec le monologue désespéré de Pygmalion "Fatal amour", Rameau installe une atmosphère de tragédie que le parcours tonal de la scène 3, évoluant de sol mineur vers Sol majeur pour aboutir à un lumineux Mi majeur oriente progressivement vers un climat plus serein. Le divertissement, lancé par la très gracieuse ariette d'Amour "Jeux et Ris qui me suivez", enchaîne des danses de plus en plus dynamiques évoquant l'éveil de la statue à la vie et même à la sensualité (Sarabande en fa mineur). La dernière scène comporte deux interventions virtuoses de Pygmalion; l'une comme soliste dans le vaste chœur "L'Amour triomphe" et l'autre dans l'ariette largement vocalisante "Règne, Amour".

Nélée et Myrthis appartient probablement au cas de figure des actes de ballet détachés d'un ensemble. En effet, le manuscrit (l'un des très rares autographes de Rameau) porte le titre apparemment générique des "Beaux jours de l'Amour" à l'instar d'un autre manuscrit autographe, celui de Zéphire, acte de ballet également. Il y a tout lieu de croire que Rameau avait envisagé d'écrire un "ballet à entrées" (opéra-ballet) constitué au moins de ces deux titres. Les nombreuses ratures et corrections du matériel d'orchestre de Nélée et Myrthis laissent supposer que l'acte de ballet fut représenté. Pourtant, les dates de composition et de représentation en demeurent inconnues, tout comme le nom de son librettiste.

L'intrigue s'apparente à un "marivaudage antique". Le jeune Nélée, vainqueur des jeux d'Argos, s'amuse à mettre à l'épreuve sa bien-aimée, Myrthis, lui laissant croire à son attirance pour une autre jeune femme. Corinne, la confidente de Myrthis, pousse sa maîtresse à se jouer à son tour du héros. Le "happy end" de rigueur en ces temps de libertinage réunit les deux jeunes gens dans un bonheur parfait.

Les deux premières scènes confient à l'héroïne Myrthis des pages fraîches et gracieuses, "Tel un léger et doux zéphir", avec accompagnement de flûte, et "Jouissons de la liberté", inspirée timidement de l'esthétique italienne. Le caractère bucolique de ce début chavire dans un assombrissement soudain du registre vocal de Myrthis lorsque celle-ci soupçonne les velléités infidèles de Nélée. Sa blessure morale lui extirpe des accents douloureux et pathétiques de tragédienne ("Ciel, quel supplice?", scène 3). Puis c'est l'instant émouvant de l'air de Myrthis "Malgré le penchant le plus tendre" qui déroule une ligne mélodique inventive à souhait soutenue par un accompagnement riche en accords de neuvièmes mineures, chers à Rameau. Cet air mérite un commentaire particulier car Rameau y crée une antinomie fondamentale entre le sens du texte, de caractère vindicatif, et l'expression de la musique, traduisant la tendresse extrême de Myrthis pour Nélée. Une telle disjonction dramatique saura retenir l'intérêt de Gluck, Mozart et surtout Wagner. La scène 4 offre enfin à Nélée un air de grande qualité, "Théâtre des honneurs". Toute sa séduction tient dans sa déclamation, dans la complexité de sa trame d'accompagnement et dans l'incroyable charge émotionnelle de sa courbe mélodique. L'invocation suivante de Myrthis, "Muses, filles du ciel", introduit un chœur, "Ouvrez le temple de mémoire", riche en vocalises et notes tenues italianisantes, tandis que la grande chaconne et chœur en Ré majeur (184 mesures) démontre tout le talent d'orchestrateur et de contrapuntiste de Rameau.

C'est seulement à l'issue du second air à la française de Myrthis, "Dieu du bonheur", d'une beauté troublante, que Nélée accepte de succomber pleinement au charme de Myrthis et cesse enfin de paraître futile. L'acte de ballet s'achève sur un duo avec chœur, "Sois le prix de la gloire", d'un dynamisme époustouflant, élaboré dans le ton d'un Sol majeur éclatant de bonheur.

SYLVIE BOUISSOU

THE FASHION FOR THE ACTE DE BALLET IN THE BAROQUE PERIOD

Jean-Philippe Rameau's Nélée et Myrthis belongs, like his Pygmalion, to the genre of the acte de ballet. An offshoot from the ballet à entrées, commonly called the opéra-ballet today, the acte de ballet is distinct from the latter, which was in three to five acts (Rameau's Les Indes galantes, Campra's Les Fêtes vénitiennes), in consisting of only one act. There are four types of acte de ballet: it could be conceived as an autonomous act with an overture (Pygmalion, 1748, Anacréon [Cahusac libretto], 1754, or La Naissance d'Osiris, 1754); it could be taken from an opéra ballet, in which case it is given the subtitle of 'ballet détaché' (L'Enlèvement d'Adonis, La Lyre enchantée and Anacréon [Gentil-Bernard libretto] were in fact sold as 'actes détachés' from the second version of Les Surprises de l'Amour of 1757); it could be a new entrée added to an already existing opéra-ballet (thus the last act, Les Sauvages, was added to Les Indes galantes after it had been performed a number of times); and the acte de ballet détaché could be incorporated into 'Fragments', a term given to the hodge-podge compilation of an opéra-ballet out of several entrées by different composers, selected from those which had been the most successful. The Gentil-Bernard Anacréon was exploited in this manner until 1771. The primordial characteristic of an acte de ballet therefore consisted in its adaptability and its flexibility to the demands of the Baroque cultural market.

Pygmalion was Rameau's first autonomous acte de ballet. It was first performed on 27 August 1748 at the Académie Royale de Musique in Paris with a libretto by Ballot de Sovot (or Sauvot) based on an earlier libretto by Antoine Houdar de la Motte. The subject is a famous one: Pygmalion falls in love with a statue he has made. Thanks to his love and the charms of the dance it gradually begins to move and comes to life. This is a perfect subject of exploitation for a ballet, which gives the dance a scenic and dramatic justification. Pursuing his experiments with the functions of the overture, Rameau here presents us with a programmatic overture, in the second movement of which he uses repeated notes imitating the chipping of the sculptor's chisel. From the first act, with Pygmalion's despondent monologue 'Fatal amour', Rameau sets an atmosphere of tragedy which the tonal progress of Scene 3, moving from G minor towards G major and ending in a luminous E major, gradually turns towards a more serene mood. The divertissement, beginning with Love's graceful ariette 'Jeux et Ris qui me suivez', is a chain of increasingly dynamic dances which evoke the awakening of the statue to life and even to sensuousness (Sarabande in F minor). The last scene contains two virtuosic interventions by Pygmalion, one as the soloist in the extended chorus 'L'Amour triomphe' and the other with the coloratura-rich ariette 'Règne Amour'.

Nélée et Myrthis probably belongs to the type of the acte de ballet detached from a longer work. In fact, the manuscript (one of the very rare autograph manuscripts by Rameau to have survived) bears the apparently generic title 'Les Beaux Jours de l'Amour', as does that of another acte de ballet, Zéphyre. There is every reason to believe that Rameau had intended to write a ballet à entrées (opéra-ballet) consisting of at least these two pieces. The large number of deletions and corrections in the orchestral material of Nélée et Myrthis leads one to suppose that it was performed. However, the date of its composition and its performance, and the name of the librettist are unknown.

The plot is a kind of 'ancient amorous persiflage'. The young Nélée, victor of the Argive Games, amuses himself by putting the love of his beloved Myrthis to the proof, by causing her to think that he is attracted to another young woman. Corinne, the confidante of Myrthis, encourages her mistress to trick the hero in her turn. The happy ending, indispensable in those libertine times, reunites the young couple in perfect bliss.

The first two scenes give the heroine, Myrthis, some fresh and graceful numbers, such as 'Tel un léger et doux zéphir', with flute accompaniment, and 'Jouissons de la liberté', with its hints of an Italian influence. The bucolic character of the beginning veers towards a sudden darkening of Myrthis's vocal register when she begins to suspect Nélée's unfaithful impulses. The injury to her moral sense wrenches the painful and pathetic accents of a tragic figure from her ('Ciel, quel supplice!', Scene 3). She then has a moving air, 'Malgré le penchant le plus tendre', in which a melodic line as inventive as one could wish unfolds with an accompaniment rich in chords of the minor ninth, so dear to Rameau. This air deserves special comment, since Rameau here creates a fundamental antithesis between the meaning of the words, which is vindictive in character, and the expressiveness of the music, which betrays Myrthis's profoundly tender feelings for Nélée. A dramatic disjunction of this sort would have aroused the interest of Gluck, Mozart, and especially of Wagner. Scene 4 finally gives Nélée an air of sterling quality, 'Théâtre des honneurs'. Its appeal derives entirely from the word-setting, the complex texture of its accompaniment and the incredible emotional charge of its melodic line. Myrthis's ensuing invocation, 'Muses, filles du ciel', leads into a chorus, 'Ouvrez le temple de la mémoire', rich in coloratura and Italianate holding-notes, while the huge chaconne and chorus in D major (184 bars) demonstrates the full extent of Rameau's talent as an orchestrator and contrapuntist.

It is only at the end of Myrthis's second *air* à *la française*, 'Dieu du bonheur', of a disturbing beauty, that Nélée agrees to surrender entirely to her charms and stops pretending to be trifling. The *acte de ballet* ends on a breathtakingly dynamic duet with chorus, 'Sois le prix de la gloire', cast in a radiantly happy G major.

SYLVIE BOUISSOU Translation James O. Wootton

PYGMALION

Le Théâtre représente l'atelier de Pygmalion, au milieu duquel paraît la Statue.

1 | Ouverture

2 | SCÈNE 1

Pygmalion seul

PYGMALION

Fatal Amour, cruel vainqueur,

Quels traits as-tu choisis pour me percer le cœur?

Je tremblais de t'avoir pour maître ;

J'ai craint d'être sensible, il fallait m'en punir;

Mais devais-je le devenir

Pour un objet qui ne peut l'être?

Fatal Amour, cruel vainqueur,

Quels traits as-tu choisis pour me percer le cœur!

Insensible témoin du trouble qui m'accable,

Se peut-il que tu sois l'ouvrage de ma main?

Est-ce donc pour gémir et soupirer en vain

Que mon art a produit ton image adorable?

Fatal Amour, cruel vainqueur,

Quels traits as-tu choisis pour me percer le cœur?

SCÈNE 2

Pygmalion, Céphise

CÉPHISE

Pygmalion, est-il possible

Que tu sois insensible

Aux feux dont je brûle pour toi?

Cet objet t'occupe sans cesse,

Peut-il m'enlever ta tendresse,

Et te faire oublier?

PYGMALION

Céphise, plaignez-moi,

N'accusez que les Dieux.

J'éprouve leur vengeance,

J'avais bravé l'Amour, il cause mon tourment.

CÉPHISE

Tu voudrais te servir d'un vain déguisement

Pour me cacher un amour qui m'offense.

PYGMALION

Oui, je sens de l'amour toute la violence,

Et vous voyez l'objet de cet enchantement.

CÉPHISE

Non, je ne te crois point ; quelque secrète chaîne

Te retient et s'oppose à mes vœux les plus doux.

PYGMALION

The stage represents the workshop of Pygmalion, in the middle of which stands the Statue.

Overture

SCENE 1

Pygmalion alone

PYGMALION

Fatal Love, cruel conqueror,

What darts you have chosen to transfix my heart!

I shuddered at having you as a master;

I feared to be moved, and I had to be punished for that;

But did I need to become enamoured

Of an object that cannot love?

Fatal Love, cruel conqueror,

What darts you have chosen to transfix my heart!

Indifferent witness of the distress that overpowers me,

Can it be that you should be the work of my hand?

Is it then to groan and sigh in vain

That my art has produced your adorable image?

Fatal Love, cruel conqueror,

What darts you have chosen to transfix my heart!

SCENE 2

Pygmalion, Céphise

CÉPHISE

Pygmalion, is it possible

That you should be indifferent

To the fires with which I burn for you?

This object ceaselessly beguiles you,

Can it rob me of your love

And make you forget yourself?

PYGMALION

Céphise, pity me,

Accuse no one but the gods,

I suffer their revenge;

I defied Love, now he causes my torment.

CÉPHISE

You seek to make use of an idle subterfuge

To conceal a love that offends me.

PYGMALION

Yes! I feel all the violence of love,

And you behold the object of this enchantment.

CÉPHISE

No, I do not believe you; some secret bond

Fetters you and stands in the way of my most tender desires.

PYGMALION

Tel est l'effet du céleste courroux,

Qu'il m'impose la peine

D'une flamme frivole et vaine,

Et m'ôte la douceur de soupirer pour vous.

CÉPHISE

Cruel, il est donc vrai que cet objet t'enflamme,

À de si vains transports abandonne ton âme,

Puissent les justes Dieux, par cette folle ardeur,

Punir l'égarement de ton barbare cœur.

SCÈNE 3

Pygmalion seul, puis la Statue

PYGMALION

Que d'appas! Que d'attraits! Sa grâce enchanteresse

M'arrache malgré moi des pleurs et des soupirs !

Dieux! Quel égarement, quelle vaine tendresse.

Ô Vénus, ô mère des plaisirs,

Étouffe dans mon cœur d'inutiles désirs ;

Pourrais-tu condamner la source de mes larmes ?

L'Amour forma l'objet dont mon cœur est épris.

Reconnais à mes feux l'ouvrage de ton fils :

Lui seul pouvait rassembler tant de charmes.

D'où naissent ces accords ?

Quels sons harmonieux?

Une vive clarté se répand dans ces lieux.

L'Amour traverse d'un vol rapide le théâtre et secoue

son flambeau sur la Statue

(ce vol se fait sans que Pygmalion s'en aperçoive).

La Statue s'anime.

Quel prodige? Quel dieu? Par quelle intelligence,

Un songe a-t-il séduit mes sens ?

La Statue descend.

Je ne m'abuse point, ô divine influence ?

Elle marche.

Protecteurs des mortels, grands dieux, dieux bienfaisants?

LA STATUE

Que vois-je? Où suis-je?

Et qu'est-ce que je pense ?

D'où me viennent ces mouvements?

PYGMALION

Ô ciel!

Pygmalion

Such is the effect of heaven's wrath,

That it subjects me to the penalty

Of a frivolous and vain ardour,

And deprives me of the sweetness of sighing for you.

CÉPHISE

Cruel one, so it is true that this object inflames you;

Then abandon your soul to these vain transports,

And may the just gods, by this mad infatuation,

Punish the straying of your inhuman heart.

SCENE 3

Pygmalion alone, then the Statue

PYGMALION

 $What charms!\ What all ure ments!\ Her be witching\ grace$

Draws from me, in spite of myself, tears and sighs!

Gods! What aberration, what vain love!

O Venus, O mother of joys,

Stifle bootless desires within my heart;

Could you block up the fountain of my tears?

Love shaped the object by which my heart is bewitched.

Acknowledge in my ardours the work of your son:

He alone could assemble so many charms.

Whence come these chords?

What are these harmonious sounds?

A bright light floods into this space.

Unnoticed by Pygmalion, Love flies swiftly over the stage

and shakes his torch over the Statue.

The Statue comes to life.

What a wonder! What god? Through what inspiration

Has a dream beguiled my senses?

The Statue steps down.

I do not deceive myself, O divine influence?

She walks.

Protectors of the dead, great gods, benevolent gods?

THE STATUE

What do I see? Where am I?

And what do I think?

Whence come these movements?

PYGMALION

O heaven!

LA STATUE

Que dois-je croire? Et par quelle puissance

Puis-je exprimer mes sentiments?

PYGMALION

Ô Vénus, Ô Vénus! ta puissance infinie...

LA STATUE

Ciel! quel objet? mon âme en est ravie; Je goûte en le voyant le plaisir le plus doux, Ah! je sens que les dieux qui me donnent la vie

Ne me la donnent que pour vous.

3 | Pygmalion

De mes maux à jamais cet aveu me délivre ; Vous seule, aimable objet, pouviez me secourir ;

Vous seule, aimable objet, pouviez me secourir Si le ciel ne vous eût fait vivre,

Il me condamnait à mourir!

LA STATUE

Quel heureux sort pour moi! vous partagez ma flamme,

Ce n'est pas votre voix

Qui m'en instruit le mieux,

Et je reconnais dans vos yeux ce que je ressens dans mon âme.

PYGMALION

Pour un cœur tout à moi puis-je trop m'enflammer?

Que votre ardeur doit m'être chère,

Vos premiers mouvements ont été de m'aimer.

LA STATUE

Mon premier désir de vous plaire.

Je suivrai toujours votre loi.

PYGMALION

Pour tous les biens que je reçois

Puis-je assez...

LA STATUE

Prenez soin d'un destin que j'ignore,

Tout ce que je connais de moi,

C'est que je vous adore.

4 | SCÈNE 4

L'Amour, Pygmalion, la Statue

L'AMOUR à Pygmalion

Du pouvoir de l'Amour ce prodige est l'effet.

L'Amour dès longtemps aspirait

À former par ses dons l'être le plus aimable :

Mais pour les unir tous, il fallait un objet

Dont ton Art seul était capable.

Il vit et c'est pour toi ; pour toi ses tendres feux

Étaient de tes talents la juste récompense.

Tu servis trop bien ma puissance,

Pour ne pas mériter d'être à jamais heureux.

THE STATUE

What must I believe?

And by what power

Can I express my feelings?

PYGMALION

O Venus, o Venus! Your infinite power . . .

THE STATUE

Heaven! What is this object? My soul is enchanted by it;

On seeing it I savour the sweetest pleasure;

Ah! I feel that the gods who granted me life

Granted it me only for you.

PYGMALION

Let this avowal forever deliver me from my woes;

You alone, beloved object, could have helped me;

If heaven had not caused you to live,

It would have doomed me to death!

THE STATUE

How happy is my lot! You share my love,

It is not your voice

That most clearly tells me,

But I perceive in your eyes what I feel in my soul.

PYGMALION

For a heart entirely mine can I burn too much?

How true your ardour for me must be,

Since your first motions were to love me.

THE STATUE

And my first desire was to please you.

I shall always follow your command.

PYGMALION

For all the bounty that I receive

Can I ever be sufficiently . . .

THE STATUE

Take custody of a destiny that I do not know,

All I know of myself

Is that I adore you.

SCENE 4

Love, Pygmalion, the Statue

LOVE to Pygmalion

This wonder is the result of Love's power.

Love has long aspired with his talents

To shape the most lovely object,

But to unite them all, an object was required

Of which your art alone was capable.

It lives and it is yours; its tender passions

Were the just reward for your talents.

Only too well have you served my power,

Not to deserve to be happy forever.

Jeux et Ris qui suivez mes traces,

Volez, empressez-vous d'embellir ce séjour.

Venez, aimables Grâces,

C'est à vous d'achever l'ouvrage de l'Amour.

(Les Grâces entrent en dansant.)

Empressez-vous, aimables Grâces,

Hâtez-vous d'achever l'ouvrage de l'Amour.

5 | (Les Grâces instruisent la Statue et lui montrent

les différents caractères de la danse.)

Air. Très lent Gavotte gracieuse

Menuet

Gavotte gaie

Chaconne vive

Loure très grave

Passepied vif (Les Grâces)

Rigaudon. Vif

Sarabande pour la Statue

6 | Tambourin. Fort et vite

CHŒUR DU PEUPLE (derrière le théâtre) Cédons, cédons à notre impatience, Courons tous, courons tous.

SCÈNE 5

Pygmalion, la Statue, Chœur de la suite de l'Amour, Chœur du Peuple

PYGMALION

Le peuple dans ces lieux s'avance, Amour, il connaîtra jusqu'où va ta puissance Et quels biens ta bonté sait répandre sur nous !

7 | Air gay

(L'Amour se retire. Toute sa suite, ainsi que Pygmalion et la Statue, l'accompagnent jusqu'au fond du théâtre dans le même temps que le peuple entre en dansant.)

8 | Pygmalion au peuple

L'Amour triomphe, annoncez sa victoire. Il met tout son pouvoir à combler nos désirs, On ne peut trop chanter sa gloire, Il la trouve dans nos plaisirs!

CHŒUR

L'Amour triomphe, annoncez sa victoire. Ce dieu n'est occupé qu'à combler nos désirs.

On ne peut trop chanter sa gloire, Il la trouve dans nos plaisirs! Games and Mirth who follow on my traces,

Hasten by, come to adorn this place.

Come, lovely Graces, Enter the Graces, dancing.

It is for you to complete Love's work.

Hurry, lovely Graces,

Hasten to complete Love's work.

(The Graces instruct the Statue and show it

the various figures of the dance.)

Air. Very slow Graceful gavotte

Minuet

Gay gavotte

Lively chaconne

Very slow loure

Lively passepied (The Graces)

Rigaudon. Fast

Sarabande for the Statue

Tambourin. Loud and fast

CHORUS OF THE PEOPLE (backstage)
Let us give in to our impatience,
Let us all hurry, let us all hurry.

SCENE 5

Pygmalion, the Statue, Chorus of Love's attendants, Chorus of the People

PYGMALION

The people are coming hither,

Love, they know the extent of your power,

And what joys your goodness can shower upon us!

Cheerful Air

(Love withdraws. His attendants, together with Pygmalion and the Statue, accompany him to the back of the stage, whilst the People enter dancing.)

Pygmalion to the People

Love triumphs, announce his victory;

He uses all his power to gratify our desires.

We cannot praise his glory too much,

He finds it in our pleasures!

CHORUS

Love triumphs, announce his victory;

He uses all his power to gratify our desires. We cannot praise his glory too much,

He finds it in our pleasures!

9 | Pantomime niaise et un peu lente

Deuxième Pantomime très vive

10 | Pygmalion

Règne, Amour, fais briller tes flammes,

Lance tes traits dans nos âmes.

Sur des cœurs soumis à tes lois

Épuise ton carquois.

Tu nous fais, dieu charmant, le plus heureux destin.

Je tiens de toi l'objet dont mon âme est ravie,

Et cet objet si cher respire, tient la vie

Des feux de ton flambeau divin.

11 | Air gracieux. (Pour les Grâces, Jeux et Ris)

Rondeau Contredanse

NÉLÉE ET MYRTHIS

12 | SCÈNE 1

Nélée et Myrthis

Prélude

NÉLÉE

Oui, Myrthis, je ne saurais feindre,

C'est trop soupirer et souffrir;

Les feux les plus constants n'ont pu vous attendrir.

La raison a su les éteindre.

Myrthis

Sur tous nos héros tour à tour.

Nélée a dans nos jeux remporté la victoire ;

Pour son triomphe Argos a choisi ce beau jour.

C'est un favori de la gloire

Qui rougit des fers de l'amour.

NÉLÉE

Un amant rebuté que sa gloire intéresse

Sait rompre enfin des nœuds qui l'avaient trop charmé.

On ne languit d'amour, sans espoir d'être aimé,

Que par un excès de faiblesse.

MYRTHIS

Dans l'ardeur d'un premier désir

Un amant s'enflamme et s'engage;

Trop heureux dans son esclavage,

Il ne veut qu'y vivre et mourir.

Naïve and rather slow pantomime

Second very lively pantomime

PYGMALION

Reign, Love, let your flames shine,

Shoot your darts into our breasts.

Empty your quiver

In the hearts subject to your laws.

Beguiling god, you grant us the happiest lot.

I owe to you the object that has ravished my soul,

And this beloved object breathes, owes its life

To the fires of your divine torch.

Air. (For the Graces. Games and Merriment)

Rondeau Contredanse

NÉLÉE ET MYRTHIS

SCENE 1

Nélée and Myrthis

Prelude

NÉLÉE

Yes, Myrthis, I cannot pretend:

It brings me too much sighing and suffering;

The most constant ardour has not been able to move you.

Reason has managed to extinguish it.

MYRTHIS

Over all our heroes, one by one,

Nélée has won the day in our games;

Argos has chosen this fair day for his triumph.

It is a favourite of Glory

Who glows with the fire of love's weapons.

NÉLÉE

A rebuffed lover who cares for his reputation

Knows when to break the bonds that have beguiled him too much.

He does not languish in love without the hope of being loved

But through an excess of weakness.

MYRTHIS

In the fervour of his first desire

A lover catches fire and plights himself;

Only too happy in his bondage,

He wishes only to live and die in it.

Tel un léger et doux zéphir

Flatte la tendre fleur qui naît sur son passage,

Prête, hélas! à s'épanouir, Elle ne trouve qu'un volage.

NÉLÉE

Myrthis, vous rassemblez mille dons précieux. Jamais, pour nous charmer, le langage des Dieux N'emprunta les attraits d'une bouche si belle, Mais le cœur le plus amoureux

Soutient-il le poids douloureux D'une indifférence éternelle?

MYRTHIS

Le peuple a fait un choix dont mon cœur est flatté :

Il veut que ma main vous couronne. Non, mon zèle jamais n'aura mieux éclaté

Que dans la fête que j'ordonne.

13 | Jouissons de la liberté,

Et ne vivons que pour la gloire! Que mes vers et votre victoire Volent à l'immortalité! Jouissons de la liberté, Et ne vivons que pour la gloire!

14 | NÉLÉE

Ah! pour vivre heureux sans aimer, L'amour m'a fait un cœur trop tendre. La liberté n'a rien qui puisse me charmer; C'est pour la perdre encor que je veux la reprendre.

Le vainqueur de nos jeux, pour prix de ses exploits

A pour lui le peuple et nos lois, En nommant l'objet qui l'engage.

MYRTHIS

Voudriez-vous abuser de ce faible avantage, Pour me forcer à faire un choix ?

our me forcer a faire un choix

NÉLÉE

Non, non, rassurez-vous, D'une flamme nouvelle, J'attends le bonheur de mes jours. Vous le savez. Corinne est belle.

MYRTHIS
Quoi! Corinne?...

NÉLÉI

Mon sort ne dépend plus que d'elle! Et je cours lui jurer d'éternelles amours.

15 | SCÈNE 2

Myrthis seule

MYRTHIS

Qu'entends-je! Ô Dieux! Corinne!... Il me fuit, l'infidèle.

Just as a light and gentle zephyr

Caresses the tender blossom that buds as he passes:

She, though ready, alas, to bloom, Finds no more than a fickle lover.

NÉLÉE

Myrthis, you possess a thousand precious endowments.

Never, to beguile us, has the language of the gods

Borrowed the charms of so lovely a mouth.

But can the most enamoured heart

Bear the painful burden

Of an eternal indifference?

MYRTHIS

The people have made a choice that flatters my heart;

They wish my hand to crown you.

No, my zeal will never have shone so brightly As in the celebration that I shall command.

Let us rejoice in our freedom, And live for nothing but fame! Let my verses and your victories Fly towards immortality! Let us rejoice in our freedom, And live for nothing but fame!

NÉLÉE

Ah! To live happily without loving, Love has given me too tender a heart. Freedom has nothing that can charm me; It is only to lose it again that I wish to regain it.

As the prize for his exploits, the victor of our games

May, according to the people and our laws,

Name the object he desires.

MYRTHIS

Will you abuse this paltry advantage To force me to make a choice?

NÉLÉE

No, no, be reassured; From a new flame

I hope for the happiness of my life. As you know, Corinne is fair.

Myrthis

What! Corinne?...

NÉLÉE

From now on my fate depends only on her! And I hasten to pledge her my eternal love.

SCENE 2

Myrthis alone

Myrthis

What do I hear? O gods! Corinne! . . . He flees from me, the unfaithful wretch.

SCÈNE 3

Myrthis, Corinne

CORINNE

Vos projets sont remplis.

Que Nélée est heureux!

Pour son triomphe tout s'apprête.

Jamais d'une si belle fête,

La Grèce n'honora les vainqueurs de ses jeux.

MYRTHIS (à part)

Ciel! Quel supplice! Quelle injure!

Dans quel temps il trahit les serments qu'il m'a faits !

Hélas! Ces tendres soins, tous ces brillants apprêts

N étaient donc que pour un parjure ?

16 | CORINNE

Tout retentit dans ce séjour

Du bruit de votre indifférence.

Eh! pourquoi déguiser vos feux jusqu'à ce jour?

Est-on constant sans espérance?

Avons-nous des droits sans amour ?

MYRTHIS

Malgré le penchant le plus tendre,

Cède-t-on à l'amour sans avoir résisté?

Et quel amant se voit flatté

Des faiblesses d'un cœur trop facile à se rendre?

Un triomphe n'est doux qu'autant qu'il a coûté

Des soins pour le ravir, et du temps pour l'attendre.

CORINNE

Pour commencer la fête, on n'attend plus que vous,

Vous seule l'ordonnez et pouvez la conduire.

MYRTHIS

Ah! Que le trait qui me déchire

Empoisonne des soins si doux!

17 | Myrthis

Noble fierté, digne partage

Des cœurs par la gloire enflammés

Contre un penchant fatal, dont mes sens sont charmés,

Ranime et soutiens mon courage!

Ah! S'il faut que l'amour te cède de l'avantage,

Dans mon âme du moins, tiens ses feux renfermés!

Cache-les pour jamais à l'ingrat qui m'outrage.

MYRTHIS

Corinne, suis-moi! Je vais remplir

Le glorieux emploi dont le peuple m'honore.

Je combattrai en vain l'ardeur qui me dévore,

Mais mon cœur est trop fier pour pouvoir me trahir.

SCENE 3

Myrthis, Corinne

CORINNE

Your projects are fulfilled.

How happy Nélée is!

Everything is prepared for his triumph.

Never with so splendid a celebration

Has Greece honoured the victors of its games.

MYRTHIS (aside)

Heaven! What torment! What insult!

What a time for him to betray the vows he made me!

Alas! All this loving care, all these brilliant preparations

Have therefore been made for a mere breaker of oaths?

CORINNE

Everywhere in this place resounds

To the rumour of your indifference.

Come! Why continue to dissemble your love?

Is anyone constant without hope?

Do we have any rights without love?

MYRTHIS

In spite of the most tender inclination,

Does one surrender to love without having resisted?

And what lover finds himself flattered

By the weakness of a heart that surrenders too easily?

A conquest is only as sweet as it has cost

In pains to win it and in time to wait for it.

CORINNE

They are waiting only for you for the festivities to begin,

You alone direct them and are able to lead them.

MYRTHIS

Ah! How the dart that rends me

Poisons such sweet concerns!

MYRTHIS

Noble pride, dignified lot

Of hearts inflamed by glory

Against a fatal inclination that bewitches my senses,

Revive and uphold my courage!

Ah! If love needs must yield you the advantage,

In my breast at least keep its fires sealed!

Hide them forever from the ingrate who insults me.

MYRTHIS

Corinne, follow me! I go to fulfil

The exalted function with which the people honour me.

I shall struggle in vain against the ardour that consumes me

But my heart is too proud to betray me.

18 | SCÈNE 4

Nélée

NÉLÉE

Théâtre des honneurs que m'offre la victoire, Beaux lieux, témoins de mes exploits, Vous le serez de l'heureux choix Que m'inspire l'amour éclairé par la gloire. Traits charmants d'une ingrate adorée autrefois,

Accents enchanteurs de sa voix, Comme un songe léger, sortez de ma mémoire! Que mon sort sera doux sous de nouvelles lois! Oue mon cœur se plaît à le croire!

19 | Annonce

NÉLÉE

Quels divers mouvements m'agitent tour à tour ? L'instant approche, et je chancelle. C'est d'un feu qui s'éteint, la dernière étincelle. Oui, la jeune Corinne aura tout mon amour. Mon choix ne sera que pour elle.

20 | SCÈNE 5 - Entrée de triomphe

Myrthis, Nélée, Muses, Argiens et Argiennes

MYRTHIS & CHŒUR

MYRTHIS & CHEER
Muses, filles du ciel, dont les chants glorieux
Sont les interprètes des Dieux,
Le charme de la terre et le flambeau du monde,
Sans vous, de nos héros les noms les plus fameux,
Dans l'horreur d'une nuit profonde,
Se voient ensevelis comme eux.
Ouvrez le temple de mémoire!
Gravez un nouveau nom dans les fastes du temps!
Jeune héros, jouis, à la fleur de tes ans,

21 | Chaconne

CHŒUR

Faites un choix digne de vous, Et régnez sur un cœur fidèle!

Des fruits les plus hauts de la gloire!

Duo

DEUX ARGIENNES C'est la victoire la plus belle, Et le triomphe le plus doux.

22 | NÉLÉE

C'en est fait, et je vais répondre à votre zèle.

MYRTHIS

Dieux puissants, un grand peuple attend de ce héros Les jours les plus beaux qu'il espère. Ah! Daignez, pour sa gloire et pour notre repos, Veiller sur le choix qu'il va faire!

SCENE 4

Nélée

NÉLÉE

Theatre of the honours victory offers me,
Fair scene, witness of my exploits,
You shall be the witness, too, of the happy choice
That love guided by glory inspires in me.
Beguiling features of a once adored ingrate,
Bewitching accents of her voice,
Like a fleeting dream, begone from my remembrance!
How sweet my lot will be under new laws!

Fanfare

NÉLÉE

What several emotions agitate me one upon the other?
The moment approaches and I falter.
It is the last spark of a dying fire.
Yes, young Corinne shall have all my love.
My choice will fall upon her alone.

SCENE 5 - Triumphant entry

How my heart rejoices at the thought!

Myrthis, Nélée, Muses, Argive People

Myrthis & Chorus

Muses, daughters of heaven, whose glorious songs
Are the interpreters of the gods,
The charm of the earth and the torch of the world,
Without you, the most renowned names of our heroes
Would, like their bodies, be buried
In the horror of deepest night.
Throw open the temple of memory!
Engrave a new name in the pomps of time!
Young hero, in the flower of your years,
Savour the most exalted fruits of glory!

Chaconne

CHORUS

Make a choice worthy of you And reign over a faithful heart!

Duo

TWO ARGIVE MAIDENS It is the fairest victory, And the sweetest triumph.

NÉLÉE

It is made, and I shall respond to your fervour.

MYRTHIS

Mighty gods, a great people expects for this hero
The fairest days he can hope for.
Ah! Vouchsafe, for the sake of his fame and our repose,
To guide the choice that he will make!

Myrthis

Dieu du bonheur, Dieu des amours, Si de quelque clarté ton flambeau brille encore, Éclaire ses désirs, fixe-les pour toujours Sur un seul objet qui l'adore! Dieu du bonheur, Dieu des amours, Tes revers sont cruels, que son cœur les ignore! Qu'en vain, jamais, il ne l'implore! Donne aux Grâces le soin de filer tous ses jours!

NÉLÉE

Ah! Myrthis, pardonnez au transport qui me presse! À la main de Myrthis, peuple, j'ose aspirer, Et je meurs à ses pieds si sa rigueur ne cesse. Implore-t-on l'amour avec tant de tendresse, Sans le connaître et l'inspirer!...

MYRTHIS

Amour, c'est toi qui le ramènes. Qu'il vous a bien vengé d'une injuste fierté! Mais, malgré l'excès de mes peines, Le plaisir que je sens ne m'a point trop coûté.

23 | MYRTHIS, NÉLÉE, CHŒUR Amour, sois le prix de la gloire! Règne dans cet heureux séjour!

Que les lauriers de la victoire S'unissent pour jamais aux mirthes de l'amour!

MYRTHIS

God of happiness, god of love,
If your torch still shines with any light,
Guide his wishes, fix them forever
Upon a single object that adores him!
God of happiness, god of love,
Your reverses are cruel, may his heart never know them!
Let him never implore you in vain!
Grant the Graces the charge of spinning out all his days!

NÉLÉE

Ah! Myrthis, forgive the rapture that urges me! People, I make bold to aspire to the hand of Myrthis, And I shall die at her feet if her harshness does not cease. Can one implore love with so much tenderness Without receiving it and inspiring it?...

MYRTHIS

Love, it is you who have brought him back! How he has revenged you for an unjust pride! But, despite the excess of my suffering, The joy I feel has not cost me too much.

MYRTHIS, NÉLÉE, CHORUS Love, be you the prize of glory! Reign in this happy place!

May the laurels of victory
Be joined forever with the myrtles of love!

Translation: James O. Wootton

Retrouvez biographies, discographies complètes et calendriers détaillés des concerts de nos artistes sur

www.harmoniamundi.com

De nombreux extraits de cet enregistrement y sont aussi disponibles à l'écoute, ainsi que l'ensemble du catalogue présenté selon divers critères, incluant liens d'achat et téléchargement.

Suivez l'actualité du label et des artistes sur nos réseaux sociaux :

facebook.com/harmoniamundiinternational twitter.com/hm inter

Découvrez les making of vidéos et clips des enregistrements sur les chaînes harmonia mundi YouTube et Dailymotion.

youtube.com/harmoniamundivideo dailymotion.com/harmonia mundi

Souscrivez à notre newsletter à l'adresse suivante : www.harmoniamundi.com/newsletter









You can find complete biographies and discographies and detailed tour schedules for our artists at

www.harmoniamundi.com

There you can also hear numerous excerpts from recordings, and explore the rest of our catalogue presented by various search criteria, with links to purchase and download titles.

Up-to-date news of the label and the artists is available on our social networks:

facebook.com/harmoniamundiinternational twitter.com/hm_inter

Making-of videos and clips from our recordings may be viewed on the harmonia mundi channels on YouTube and Dailymotion.

youtube.com/harmoniamundivideo dailymotion.com/harmonia_mundi

We invite you to subscribe to our newsletter at the following address:

www.harmoniamundi.com/newsletter



harmonia mundi musique s.a.s. Mas de Vert, F-13200 Arles @ 1992 © 2016

Mas de Vert, F-13200 Arles **(P)** 1992 **(C)** 2016
Enregistrement mai 1991, Paris salle Berthier
Prise de son et direction artistique: Jean-Martial Golaz **(C)** harmonia mundi pour l'ensemble des textes et des traductions
Page 1 : Louis Lagrenée, *Pygmalion*, 1777 - akg-images
Maquette Atelier harmonia mundi

harmoniamundi.com arts-florissants.com