

RUBICON

CHARPENTIER
**LES ARTS
FLORISSANTS**

DALLAS BACH SOCIETY
NEW YORK BAROQUE DANCE COMPANY
JAMES RICHMAN

MARC-ANTOINE CHARPENTIER 1643–1704

LES ARTS FLORISSANTS – Idyle en musique H.487 (1685)

Cast:

La Paix, dessus: **Haley Sicking** soprano

La Discorde, taille: **Patrick Gnage** bass

La Musique, dessus: **Kara McBain** soprano

La Poésie, dessus: **Stéphanie Varnerin** soprano

La Peinture, haute-contre: **Matthieu Peyrègne** tenor

L'Architecture, bas-dessus: **Dianna Grabowski** mezzo-soprano

Guerriers, basses: **David Grogan** bass, **Andrew Dittman** bass

1	Ouverture	2.20
2	Scène I Air (La Musique): “Que mes divins concerts”
Chœur (Arts et Guerriers): “Amour du ciel”
Air des Guerriers
Airs de La Poésie, de La Peinture, et de L'Architecture
Reprises: “Amour du ciel” “Air des Guerriers”	14.59
3	Scène II Récitatif (La Musique): “Quel bruit épouvantable”
Fuite des Arts
Air et Chœur (La Discorde et sa suite): “Renversons le ciel”
Entrée de Furies
Air (La Discorde): “Sa gloire est un supplice”
Reprises: “Renversons le ciel”, “Entrée de Furies”	6.17
4	Scène III Prélude et Air (La Paix): “Fille de la nuit éternelle”
Récitatif (La Discorde et La Paix): “Lâche déesse”
Air et Chœur (La Discorde et sa suite): “Débats, séditions”
Récitatif et Air (La Paix): “Souffre-tu, monarque des Dieux”	4.37

5	Scène IV Menuet et Air (La Paix): “Parois dans ta beauté première”	4.12
6	Scène V Chaconne, Air (Les Arts) et Chœur: “Charmante Paix” Sarabande et Air (La Paix): “Loin du bruit des armes” Finale (Arts et Guerriers): “O Paix si longtemps désirée”	15.59

Sonata a 8 H.548

pour 2 flutes Allemandes, 2 dessus de Violon, une basse de Viole,
une basse de Violon à 5 cordes, un Clavecin et un Teorbe

for 2 traversos, 2 violins, cello, viola da gamba, theorbo and harpsichord

7	I. Grave	2.57
8	II. Récit de la viole seule	0.52
9	III. Sarabande	2.27
10	IV. Récit de la basse de violon	0.50
11	V. Bourrée	1.11
12	VI. Gavotte	1.14
13	VII. Gigue	1.45
14	VIII. Passecaille	3.34
15	IX. Chaconne	2.16

DALLAS BACH SOCIETY

Musical Direction and Harpsichord **JAMES RICHMAN**

Theorbo **ARASH NOORI**

Baroque flutes **MARGARET GRIFFITH, JANELLE WEST**

Baroque violins **CLARE CASON, HA VIET DANG**

Viola da gamba **CHRISTOPHER PHILLPOTT**

Baroque violoncello **KATHARINE RIETMAN**

NEW YORK BAROQUE DANCE COMPANY (1–6)

Performing the music of a great composer always starts with trying to understand the composer, his story, his habits, along with his music and its history. With Marc-Antoine Charpentier, none of this is available, at least to the extent that it is for virtually any other composer one might name. Despite this alarming lack, Charpentier's music is admired, celebrated, performed, and praised by virtually all who investigate it, and indeed the usual cranks who dislike Wagner, Chopin, Beethoven, Liszt, and numerous other strong musical personalities are oddly silent – 'nobody doesn't like Charpentier', to misquote the advertisement! Indeed, it almost seems that the overwhelming purity of his compositional style disarms all critics, while emboldening lovers of his beguilingly attractive works.

For indeed, except for the most obvious details we know hardly anything about the man – he worked for the Duchesse de Guise for a couple of decades, before moving on to the Jesuit establishment at Saint-Paul in the Marais. As these postings were nothing if not the *crème de la crème*, he clearly was recognized in his own time, and suitably rewarded, but how few are the musicians who achieve such renown and who simply use their good fortune to compose and compose and compose, with nary a complaint nor an unhappy bone in their body! (Charpentier's epitaph, an unusual piece in which he – perhaps – complains about his fate, is one of few hints we have that indicates that there was indeed something interesting about the man and his emotional life.)

And how well behaved he is – no *enfant terrible* here! The Duchesse was perhaps the richest lady in France, and might have been urged by a more ambitious house composer to expand his forces, or otherwise give rein to his fantasy beyond what was immediately available. But no – being pious, she preferred sacred music, and he supplied a seemingly endless supply of masses, oratorios and other pieces to satisfy her tastes. There is also a little instrumental music, as well as a couple of pieces in the opera/pastoral format, notably *Les Arts florissants*. But even here, Charpentier is careful to observe the Royal Patent owned by Lully for opera, which seems to have limited everyone not named Lully to eight singers and eight instruments, which Charpentier exploits to the maximum – never has a composer under such duress accommodated a small ensemble to the rules while obtaining such amazing musical richness. (We have extended his prohibition for eight executants to the dance as well, since *Les Arts florissants* suggests a dance troupe, if possible, and it seems impossible for any Baroque choreographer today to resist such perfect dance music!)

Even the redoubtable Catherine Cessac, who provides us with a remarkable picture of the kind of life someone positioned like Charpentier would have had to lead – over several hundred pages in a book entitled *Marc-Antoine Charpentier* – provides hardly anything substantive that might allow a quotation of fact to enrich a brief essay on the man!

So what is there to do besides illustrate why musicians might find Charpentier's music completely irresistible! Coming from the school of Carissimi, with whom he studied, we find in his simplicity a richness of texture which is always fulfilling as well as suitably complete, when not absolutely terrifying in its perfection. Consider for instance the Sarabande for Peace in *Les Arts florissants* – after Peace sums up her rewards, especially for the warriors obliged to wage war to achieve them, the instruments are left without even the glorious vocal line to express the perfection of peace. But they achieve this in a trio sonata which is stunningly simple and beautiful, and which probably no musician with even a hint of sympathy for the French classical style can resist. And if this piece epitomizes the glory of perfect simplicity, then surely the finale demonstrates the power of all seven vocalists and the entire ensemble to glorify Peace herself, surrounded by the complete dance, as all beg her to remain and to live with us forever! The music revolves like the sublime Platonic flawlessness of the Heavens to deliver this message, as Charpentier invokes Saturn and Rhea, and their era of perfection, before the current reign of Mars, Venus, and Jupiter, who must achieve their goals through strife and struggle.

Indeed there is an eerie connection between *Les Arts florissants* and the last act of Jean-Philippe Rameau's *Hippolyte et Aricie*, where the perfect love of this pair has to be somehow consummated for the opera to be complete, even though Hippolyte 'is no more' – the violent proclivities of the gods having made an amorous human denouement impossible. As in Tchaikovsky's *Swan Lake*, there must be a better place, beyond the strife of even the gods, for such a perfect couple to be fulfilled! And in *Les Arts florissants*, as perfection of the universe is illustrated through a perfect harmony of the spheres, the joy of peace reigning forever among us is evoked so powerfully that it actually seems possible, even though we know it isn't. What a lovely fulfilment that would be!

James Richman

Pour interpréter la musique d'un grand compositeur, il faut toujours commencer par essayer de comprendre son histoire, ses habitudes et le développement de sa musique. Rien de tout cela n'est possible avec Marc-Antoine Charpentier, du moins comparé à presque tous les autres compositeurs que l'on pourrait citer. Malgré ce manque d'information alarmant, la musique de Charpentier est admirée, célébrée, jouée et louée par presque tous ceux qui l'étudient, tandis que les habitués mécontents qui détestent Wagner, Chopin, Beethoven, Liszt et de nombreuses autres fortes personnalités musicales restent étrangement silencieux – « personne n'aime pas Charpentier », pour citer de travers la publicité ! En effet, il semblerait que la pureté écrasante de son style de composition désarme tous les critiques, tout en encourageant les amateurs de ses œuvres si séduisantes.

En effet, à l'exception des détails les plus évidents, nous ne savons presque rien de l'homme – il fut au service de la duchesse de Guise pendant deux décennies, avant de passer à l'établissement jésuite de Saint-Paul dans le Marais. Ces positions étant des plus prestigieuses, il fut manifestement reconnu de son temps et récompensé comme il se doit. Mais rares sont les musiciens qui, jouissant d'une telle renommée, utilisent simplement leur succès pour composer, composer et composer encore, sans jamais se plaindre ! (L'épithète de Charpentier, une pièce inhabituelle dans laquelle il se plaint – peut-être – de sa situation, est l'un des rares indices nous permettant de penser que l'homme et sa vie affective avaient quelque chose d'intéressant.)

Et comme il se conduisait bien – aucun *enfant terrible* ici ! La duchesse était peut-être la femme la plus riche de France, et elle aurait pu être exhortée par un compositeur maison plus ambitieux à élargir le nombre de ses musiciens ou à donner libre cours à sa fantaisie au-delà de ce qui était disponible. Mais non – étant pieuse, elle préférait la musique sacrée – et Charpentier composa un nombre apparemment illimité de messes, d'oratorios et d'autres pièces pour satisfaire ses goûts. Il écrivit aussi un peu de musique instrumentale, ainsi que quelques pièces de type opéra/pastorale, notamment *Les Arts florissants*. Mais même ici, Charpentier prit soin de respecter le brevet royal détenu par Lully pour l'opéra, qui semble avoir limité tous ceux qui ne s'appelaient pas Lully à huit chanteurs et huit instruments, ce que Charpentier exploita au maximum – jamais un compositeur soumis à une telle contrainte n'a accommodé un petit ensemble aux règles tout en obtenant une richesse musicale aussi étonnante. (Nous avons également étendu son interdiction de huit exécutants à la danse, puisque *Les Arts florissants* suggère une troupe de danse, et il semble impossible à tout chorégraphe baroque d'aujourd'hui de résister à une musique de danse aussi parfaite !)

Même la formidable Catherine Cessac, qui nous offre un tableau remarquable du genre de vie qu'un homme du rang de Charpentier aurait dû mener – sur plusieurs centaines de pages dans son livre intitulé *Marc-Antoine Charpentier* – n'apporte presque rien de substantiel qui permettrait une citation de fait d'enrichir un bref essai sur l'homme !

Que faire alors si ce n'est illustrer pourquoi des musiciens peuvent trouver la musique de Charpentier tout à fait irrésistible ! Issu de l'école de Carissimi, avec qui il étudia, nous trouvons dans sa simplicité une richesse de texture qui est toujours satisfaisante et complète, quand elle n'est pas absolument terrifiante dans sa perfection. À titre d'exemple, prenons la Sarabande pour la Paix dans *Les Arts florissants* – après que la Paix a résumé ses récompenses, en particulier pour les guerriers obligés de combattre pour les obtenir, les instruments sont laissés sans même la glorieuse ligne vocale pour exprimer la perfection de la paix. Mais ils y parviennent dans une sonate en trio d'une simplicité et d'une beauté stupéfiantes, à laquelle probablement aucun musicien n'ayant même qu'une légère sympathie pour le style classique français ne peut résister. Et si ce morceau incarne la gloire de la simplicité parfaite, le finale démontre sûrement la puissance des sept chanteurs et de l'ensemble tout entier pour glorifier la Paix elle-même, entourée par la danse complète, tandis que tous la supplient de rester et de vivre avec nous pour toujours ! La musique tourne comme la sublime perfection céleste platonicienne pour délivrer ce message, alors que Charpentier invoque Saturne et Rhéa, et leur ère de perfection, avant le règne actuel de Mars, de Vénus et de Jupiter, qui doivent atteindre leurs objectifs à travers les querelles et les épreuves.

En effet, il existe un lien étrange entre *Les Art florissants* et le dernier acte d'*Hippolyte et Aricie* de Jean-Philippe Rameau, dans lequel l'amour parfait de ce couple doit être consommé d'une manière ou d'une autre pour que l'opéra soit complet, même si Hippolyte « n'est plus » – les tendances violentes des dieux ayant rendu impossible un dénouement amoureux humain. Comme dans *Le Lac des cygnes* de Tchaïkovski, un lieu plus propice devrait exister au-delà même des luttes des dieux, pour qu'un couple aussi parfait puisse s'épanouir ! Et dans *Les Arts florissants*, alors que la perfection de l'univers est illustrée par une harmonie parfaite des sphères, la joie de la paix régnant parmi nous pour toujours est évoquée de manière si puissante qu'elle semble réellement possible, même si nous savons qu'elle ne l'est pas. Quel merveilleux accomplissement ce serait !

James Richman

Traduction : Francis Marchal

Interpretationen von Werken großer Komponisten beginnen immer mit der Annäherung an die Person, ihre Geschichte, ihre Gewohnheiten sowie an ihre Musik und deren Hintergründe. Von Marc-Antoine Charpentier weiß man jedoch so gut wie nichts, zumindest nicht so viel wie von praktisch jedem erdenklichen anderen Komponisten. Doch trotz dieses alarmierenden Defizits wird Charpentiers Musik aufgeführt und erfreut sich großer Beliebtheit; praktisch jeder, der sich damit auseinandersetzt, findet sie gut. Sogar die üblichen Spinner, die Wagner, Chopin, Beethoven, Liszt und viele andere markante Musikerpersönlichkeiten verschmähen, sind eigenartig still – frei nach dem Motto „Charpentier muss man einfach mögen“! Tatsächlich könnte man fast meinen, dass die überwältigende Klarheit seines Kompositionsstils alle Kritiker entwaffnet, während sie denjenigen Recht gibt, die von der betörenden Anziehungskraft seiner Werke schwärmen.

Man weiß von diesem Mann wirklich nur die offensichtlichsten Fakten: Er stand fast 20 Jahre lang im Dienst der Herzogin von Guise und war später Kapellmeister an der Kirche Saint-Louis der Jesuiten in Paris. Diese erstklassigen Anstellungen deuten darauf hin, dass er zu Lebzeiten offenbar anerkannt war und angemessen honoriert wurde; doch selten hört man von Musikern, die solchen Ruhm erlangen, dass sie mit ihrem Schicksal hochzufrieden sind und ohne jemals zu klagen immer fleißig komponieren! (Charpentiers Epitaph, ein ungewöhnliches Stück, in dem er – vermutlich – sein Schicksal beklagt, zählt zu den wenigen Anhaltspunkten, dass dieser Mann und sein Gefühlsleben in der Tat spannend waren.)

Charpentier war ein braver Mann – keine Spur eines *enfant terrible*! Die Herzogin war vermutlich die reichste Frau Frankreichs. Ein ambitionierterer Hauskomponist hätte sie vielleicht dazu gedrängt, ihm großzügigere Mittel zur Verfügung zu stellen, oder eben seine Fantasien auf das unmittelbar Machbare beschränkt. Aber nein – als fromme Frau bevorzugte die Herzogin geistliche Musik, und Charpentier komponierte schier unendlich viele Messen, Oratorien und andere Stücke nach ihrem Gusto. Außerdem schrieb er ein wenig Instrumentalmusik sowie einige Werke im Format einer Oper/Pastorale, unter denen insbesondere *Les Arts florissants* hervorzuheben ist. Doch auch hier ging Charpentier gewissenhaft vor und achtete das Königliche Patent für Opernaufführungen, das Jean-Baptiste Lully innehatte und das offenbar jedem anderen Komponisten vorschrieb, mit acht Sängern und acht Instrumenten auszukommen. Charpentier schöpfte seine Möglichkeiten voll aus – nie zuvor hat ein Komponist unter derart restriktiven Vorgaben einem kleinen Ensemble solch wunderbare musikalische Pracht entlockt. (*Les Arts florissants* sieht eine optionale Tanztruppe vor; wir haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht – welcher moderne Barockchoreograf könnte so perfekter Tanzmusik widerstehen? – und die Beschränkung auf acht Mitwirkende auch hier berücksichtigt.)

Selbst die hoch angesehene Catherine Cessac, deren mehrere hundert Seiten starkes Werk *Marc-Antoine Charpentier* eindrucksvoll aufzeigt, wie jemand in der Position eines Charpentier gelebt haben muss, liefert kaum stichhaltige Fakten, mit denen man einen kleinen Essay über den Mann aufpeppen könnte!

Beschränken wir uns also auf eine Erörterung, worin der unwiderstehliche Reiz von Charpentiers Musik besteht. Als ehemaliger Schüler des Komponisten Giacomo Carissimi war er von dessen Lehren geprägt. Mit schlichten Mitteln erschuf er prachtvolle und bis ins Detail stimmig ausgearbeitete Klanggefüge, die nicht nur immer wohlklingend sind, sondern mitunter in ihrer Perfektion Ehrfurcht erregen. Betrachten wir zum Beispiel die Sarabande des Friedens in *Les Arts florissants*: Erst schwärmt die Allegorie von den Belohnungen, die sie insbesondere den Kriegern verspricht, die sie sich hart erkämpfen müssen; danach müssen die Instrumente allein, ohne die herrliche Vokallinie, das wunderbare Friedensgefühl vermitteln. Sie spielen eine Triosonate, die beeindruckend schlicht und schön ist und der wohl kein Musiker mit einem Faible für den klassischen französischen Stil widerstehen kann. Mag dieses Stück auch die Pracht vollkommener Schlichtheit verkörpern, so zeigt sich im Finale – in dem der Friede von allen Mitwirkenden umtanzt und angefleht wird für immer zu bleiben –, dass die sieben Vokalisten und das gesamte Ensemble zu opulenten Huldigungen fähig sind. Die Musik überbringt ihre Botschaft mit der vollkommenen Regelmäßigkeit von Platons kosmischer Ordnung, während Charpentier das Goldene Zeitalter von Saturn und Rhea der gegenwärtigen Herrschaft von Mars, Venus und Jupiter gegenüberstellt, die ihre Ziele mit Kampf und Mühen erreichen müssen.

Tatsächlich gibt es eine seltsame Verbindung zwischen *Les Arts florissants* und dem letzten Akt von Jean-Philippe Rameaus *Hippolyte et Aricie*, in dem die vollkommene Liebe dieses Paares irgendwie vollzogen werden muss, damit die Oper komplett ist, auch wenn Hippolyte „nicht mehr lebt“ – die grausamen Neigungen der Götter haben ein Liebes-Happyend in der menschlichen Sphäre unmöglich gemacht. Wie in Tschaikowskys *Schwanensee* muss es einen besseren Ort geben, wo selbst die Götter in Eintracht leben und ein so perfektes Paar glücklich leben kann! *Les Arts florissants*, wo die Vollkommenheit des Universums sich in einer perfekten Harmonie der Sphären ausdrückt, führt uns das wunderbare Leben in ewigem Frieden so eindrücklich vor Augen, dass es in greifbare Nähe rückt – auch wenn wir wissen, dass das eine Utopie ist. Doch wie herrlich wäre es, wenn es eines Tages so kommt!

James Richman

Übersetzung: Stefanie Schlatt

Les Arts florissants - Idyle en musique

Ouverture (Pour les Symphonistes de la Suite de la Musique)

Scène première

La Musique

Que mes divins concerts, que ma douce harmonie,
heureux guerriers comblent vos cœurs
de mille innocentes douceurs.
Fleurissez doctes arts, la discorde est bannie,
et la guerre, votre ennemie
dont LOUIS a chassé les funestes horreurs,
bien loin de ces climats exerce ses fureurs.
Et vous, qui jouissez d'une tranquille vie
A l'ombre des lauriers du plus grand des vainqueurs,
venez, venez je veux malgré la noire envie
que mes divins concerts, que ma douce harmonie
heureux guerriers comblent vos cœurs
de mille innocentes douceurs.

Chœur des Guerriers

Amour du ciel et de la terre, âme de l'univers,
délices de l'esprit, lieu des Eléments,
seuls plaisirs innocents,
Qu'après le bruit affreux des foudres de la guerre,
et les coups redoublés de leur bruyant tonnerre,
il est charmant d'ouïr tes célestes accents,
de si beaux sentiments.

Air des Guerriers

La Poésie

Dans la noble ardeur qui m'enflamme
il faut que je me mêle à ses divins accords,
des concerts les plus beaux si la musique est l'âme
la Poésie en est le corps.
Chantons ce grand héros ; mes vers, s'il est possible
répondez dignement à ses exploits fameux.
Mais, si je veux chanter ce monarque invincible,
je ne saurais trouver de stile assez pompeux :
taisons-nous mes vers et ma lyre,
les exploits de Louis que tout le monde admire
ôtent aux mots la force et l'ornement,
il vaut mieux manquer de les dire
que de les dire faiblement.

Overture (For the instrumental followers of Music)

Scene 1

Music

May my divine concerts, my sweet harmony,
Fill your hearts, happy warriors,
With overwhelming sweetness.
Flourish, learned Arts, Discord is banished
And War, your enemy,
Whose deathly horrors LOUIS has banished,
Unleashes its fury far from these shores.
And you, who enjoy a peaceful life, under the
Protection of this greatest of kings,
Come, come I desire despite blackest envy,
That my divine concerts, my sweet harmony,
Happy warriors, fill your hearts
With all innocent sweetness.

Chorus of Warriors

Music, beloved of Earth and Heaven,
Soul of the Universe, delight of the spirit,
Origin of the elements, only innocent pleasures,
After the fearful sound of war's lightning bolts,
And the redoubled blows of its noisy thunder
How charming it is to hear your heavenly expression of
such beautiful thoughts.

Air (Dance) For the Warriors

Poetry

In the noble ardor which excites me,
I must join with your celestial harmony,
For if music is the soul of the sweetest concerts,
Poetry is its flesh and blood.
Let us sing this great hero! My verses, if possible,
respond rightly to his celebrated deeds.
But how will I find a language elevated enough to
praise this all-victorious monarch?
Let us be still, my verse and my lyre,
The exploits of Louis that all the world admires,
take away the power and ornament of words.
It would be better not to speak them at all,
Than to speak our praises weakly!

Chœur des Arts et Guerriers

Il vaut mieux manquer de les dire
que de les dire faiblement.

La Peinture

Mon pinceau, mes couleurs ne perdent point courage
pour transmettre ses faits à la postérité.
Et si d'y réussir je n'ai pas l'avantage
le glorieux projet d'un si pénible ouvrage
pourra servir d'excuse à ma témérité.

L'Architecture

Joignons-nous, savante peinture,
faisons que ses exploits vivent malgré les temps.
Dans un désert stérile ou l'ingrate nature
rend autant qu'elle peut aux efforts impuissants,
je lui dresse un palais dont la noble structure
étaie ce qu'elle a de plus riches présents,
la forçant d'invincibles barrières,
je conduis en montant des rivières
qui dans de beaux jardins pour le charme des yeux
poussent mille jets d'eau
jusqu'aux voûtes des cieus.

L'Architecture et la Peinture

Ce n'est que par ces grands spectacles,
ce n'est qu'en faisant des miracles
qu'on peut plaire à Louis,
comme il n'arrive à la victoire
que par des moyens inouïs.

Chœur des Guerriers

Amour du ciel et de la terre,
âme de l'univers, délices de l'esprit,
lieu des Éléments, seuls plaisirs innocents.
Qu'après le bruit affreux des foudres de la guerre,
et les coups redoublés de leur bruyant tonnerre,
il est charmant d'ouïr tes célestes accents,
de si beaux sentiments.

Scène deuxième

Bruit effroyable

La Musique

Quel bruit épouvantable
trouble ce paisible séjour ?
Quelle nuit effroyable
nous cache le flambeau du jour ?

Chorus of Arts and Warriors

It would be better not to speak them at all,
Than to speak our praises weakly!

Painting

My brush, my colors, lack not the courage
To transmit his deeds to all posterity.
And if I fail despite my best efforts
I hope the magnitude of such a daunting task
Will serve as an excuse for my daring.

Architecture

Let us join forces, learned Painting
To preserve his deeds for all time.
In a sterile desert where ungrateful nature
Does her best to thwart my efforts,
I will raise a palace for him whose noble structure
reveals and proclaims the riches within.
Overcoming every obstacle,
I will make rivers flow up hill
Creating gardens to charm the eye,
And a thousand fountains rising
To the vaults of Heaven!

Architecture and Painting

It is only by great masterworks,
It is only by creating miracles,
that we can please Louis.
Just as he only arrives at victory
By the most unheard-of means.

Chorus of Warriors

Music, beloved of Earth and Heaven,
Soul of the Universe, delight of the spirit,
Linking the elements together with innocent pleasures,
After the fearful sound of war's lightning,
And the redoubled blows of its noisy thunder,
How charming it is to hear your heavenly expression of
such beautiful thoughts.

Scene 2

Fearsome noise

Music

What terrifying sound
Troubles this peaceful place?
What frightful night
hides from us the light of day?

La terre tremble
et s'ouvre sous nos pas
l'empire du trépas
vomit tous ses monstres ensemble.

Chœur des Arts et des Guerriers

Mes sens se glacent de frayeur,
fuyons, éloignons-nous de ces lieux pleins d'horreur.

La Discorde

Renversons le ciel, la terre et l'onde
que tout se confonde,
rallumons de la guerre les feux
que le roi si chéri de Bellone
tremble sur son throne
du désastre affreux
qui s'apreste à troubler ses états trop heureux.

Entrée de Furies

La Discorde

Sa gloire est un supplice ma jalouse haine,
assez et trop longtemps sa clémence m'enchaîne
dans l'abyme profond du séjour ténébreux,
renversons le ciel, la terre et l'onde
que tout se confonde,
rallumons de la terre les feux
Des vaincus qu'il retient par menace,
Relevons l'espérance et l'audace,
et faisons en tournant nos vipères contre eux,
que le joug de Louis leur paroisse outrageux.

Scène troisième

Prélude

La Paix

Fille de la nuit éternelle
qui sens une peine cruelle
de la paix que Louis a assuré à l'univers
va, retire d'ici ta suite criminelle,
et retombe avec elle
dans les fonds de l'enfer.

La Discorde

Non, non, lâche déesse, injurieuse paix,
non, avant que je rentre en ma demeure sombre,
malgré Louis, malgré ses glorieux projets
je veux accabler ses sujets de travaux sans relâche et
de malheurs sans nombre.

The earth shakes
And opens beneath our feet;
The empire of darkness
vomits out all its monsters.

Chorus of Arts and Warriors

My senses freeze with fright!
Let us flee far away from these horrors!

Discord

Let us upset the heavens, earth and sea,
Let everything be confused,
Let us rekindle the flames of war.
That this king so used to victory
Trembles on his throne,
at the horrid disaster
Which I bring to his too-happy lands.

Entree (Dance) of the Furies

Discord

His glory is torture to my jealous hate
Too much and too long has his justice kept me in chains
in the deep abyss of darkness.
Let us upset the heavens, earth and sea,
Let everything be confused,
Let us rekindle the flames of war.
To those whom he holds back by threats,
Let us return hope and daring,
and, by turning loose our vipers on them,
make them feel the yoke of Louis as insufferable.

Scene 3

Prelude

Peace

Daughter of eternal Night,
Who feels a terrible pain
from the Peace that Louis assures the universe,
Go, remove from here your criminal band,
And fall back with them
to the depths of Hell.

Discord

No, no, cowardly goddess, offensive Peace,
No, before I return to my dark abode,
Despite Louis, despite his glorious projects,
I will saddle his subjects with tasks without reprieve and
with suffering unbounded.

La Paix

Tant que ce héros généreux
me maintiendra dans son empire
malgré le noir dessein que la rage t'inspire,
nul de tous ces malheurs ne tombera sur eux.

La Discorde

Débats, séditions, fureur, vengeance et rage,
déchaînez-vous, entrez dans le cœur des humains,
que le fer et le feu dans leurs sanglantes mains
répandent en tous lieux l'horreur et le carnage.

Chœur de Furies

Que le fer et le feu dans leurs sanglantes mains
répandent en tous lieux l'horreur et le carnage.
Débats, séditions, fureur, vengeance et rage,
déchaînez-vous, entrez dans le cœur des humains.

La Paix

Souffre-tu, monarque des Dieux
ces monstres furieux,
sans les réduire en poudre,
que fais tu, Jupiter au cieus,
y laisse tu dormir la foudre ?
Ah, je l'entends déjà qui gronde dans les airs ;

Fille de la nuit éternelle,
qui sens une peine cruelle
de la paix que Louis assure à l'univers ;
va, retire d'ici ta suite criminelle,
et retombe avec elle
dans le fond de l'Enfer.

Scène quatrième

La Paix

Parois dans ta beauté première
Soleil, rassemble tes clartés,
tous les monstres sont écartés,
qui blessaient ta vive lumière,
tout pleure en ce triste séjour,
si tu n'y ramènes le jour.
Reviens, agréable harmonie,
reviens avec tes douces sœurs,
viens exercer sur tous les cœurs,
une si douce tyrannie,
que nos plus généreux guerriers
préfèrent le myrthe aux lauriers.

Peace

As long as this generous hero
Gives me harbor in his empire,
Despite the evil design that rage inspires in you,
None of these evils will befall them.

Discord

Turmoil, treason, fury, vengeance, rage,
Break forth and enter men's hearts
May sword and fire in their bloody hands
spread horror and carnage everywhere!

Chorus of Furies

May sword and fire in their bloody hands
spread horror and carnage everywhere!
Turmoil, treason, fury, vengeance, rage,
Break forth and enter men's hearts.

Peace

How can you endure, king of the gods,
these furious monsters,
without reducing them to dust?
What are you doing, Jupiter in heaven,
Have you forgotten your lightning?
Ah, now I hear it rumbling in the air!

Daughter of eternal Night,
Who feels a terrible pain
from the Peace that Louis assures the universe,
Go, remove your criminal band,
and fall back with them
to the depths of Hell.

Scene 4

Peace

Radiant in your pristine beauty,
O Sun, shine on us once again!
The monsters who threatened your
Light are banished,
but all is sadness here
Until you restore the day's brightness.
Return, harmonious Music, return
With your sweet sisters,
Reign over our hearts with
such sweet tyranny,
That our most generous warriors
Shall prefer the myrtle to the laurel.

Menuet pour les violes et les flûtes

Chœur des Arts et des Guerriers

Charmante paix du ciel à propos descendue
que ne devons-nous pas à tes rares bontés,
de ces monstres cruels contre nous révoltés
par ton divin secours la rage est confondue.

La Musique

Les beaux sons que j'anime
ne cesseront jamais de chanter tes bienfaits.

La Poésie

Ma cadence et ma rhyme
preferont la paix a tous autres sujets.

La Peinture et l'Architecture

La scavante peinture,
la belle architecture,
dans leurs emplois unis
te donneront toujours pour compagne fidèle
au Monarque des Lys
qui le foudre levé pour vanger sa querelle
rendant par tes conseils sa victoire plus belle,
aimera mieux donner le repos aux françois
que de traîner en pompe une foule de Rois.

Chœur des Arts et des Guerriers

Charmante paix du ciel à propos descendue
que ne devons-nous pas à tes rares bontés,
de ces monstres cruels contre nous révoltés
par ton divin secours la rage est confondue.

Minuet for the instruments

Chorus of Arts and Warriors

Charming Peace, rightly descended from Heaven,
How much we owe to your rare gifts!
The rage of these monsters pitted against us
is turned back with your divine help.

Music

The divine sounds which I form
Will never cease to sing your praises.

Poetry

My meter and rhyme will prefer
Peace to all other subjects.

Painting and Architecture

Skillful Painting,
Imposing Architecture,
Working together, will provide always
Faithful companionship
To the monarch of the Fleur de Lys,
Who, though armed with thunder to
Avenge all quarrels, would prefer
To give peace to the French than
To lead in glory a parade of defeated kings.

Chorus of Arts and Warriors

Charming Peace, rightly descended
From Heaven, how much we owe to your rare gifts!
The rage of these monsters pitted against us
is turned back with your divine help.

Scène cinquième

O paix si longtemps désirée,
que tes fruits à goûter sont doux,
tu ramenés les temps de Saturne et de Rhée,
demeure toujours avec nous.

Sarabande en rondeau

La Paix

Loin du bruit des armes guerriers généreux
vivez sans alarmes et suivez les jeux ;
la Paix vous convie à passer la vie
dans un plein repos
et les plaisirs que ma main vous présente
après l'horreur d'une guerre sanglante
sont dignes des plus grands héros.
O paix si longtemps désirée
que tes fruits à goûter sont doux ;
tu ramenés les temps de Saturne et de Rhée,
demeure toujours avec nous.

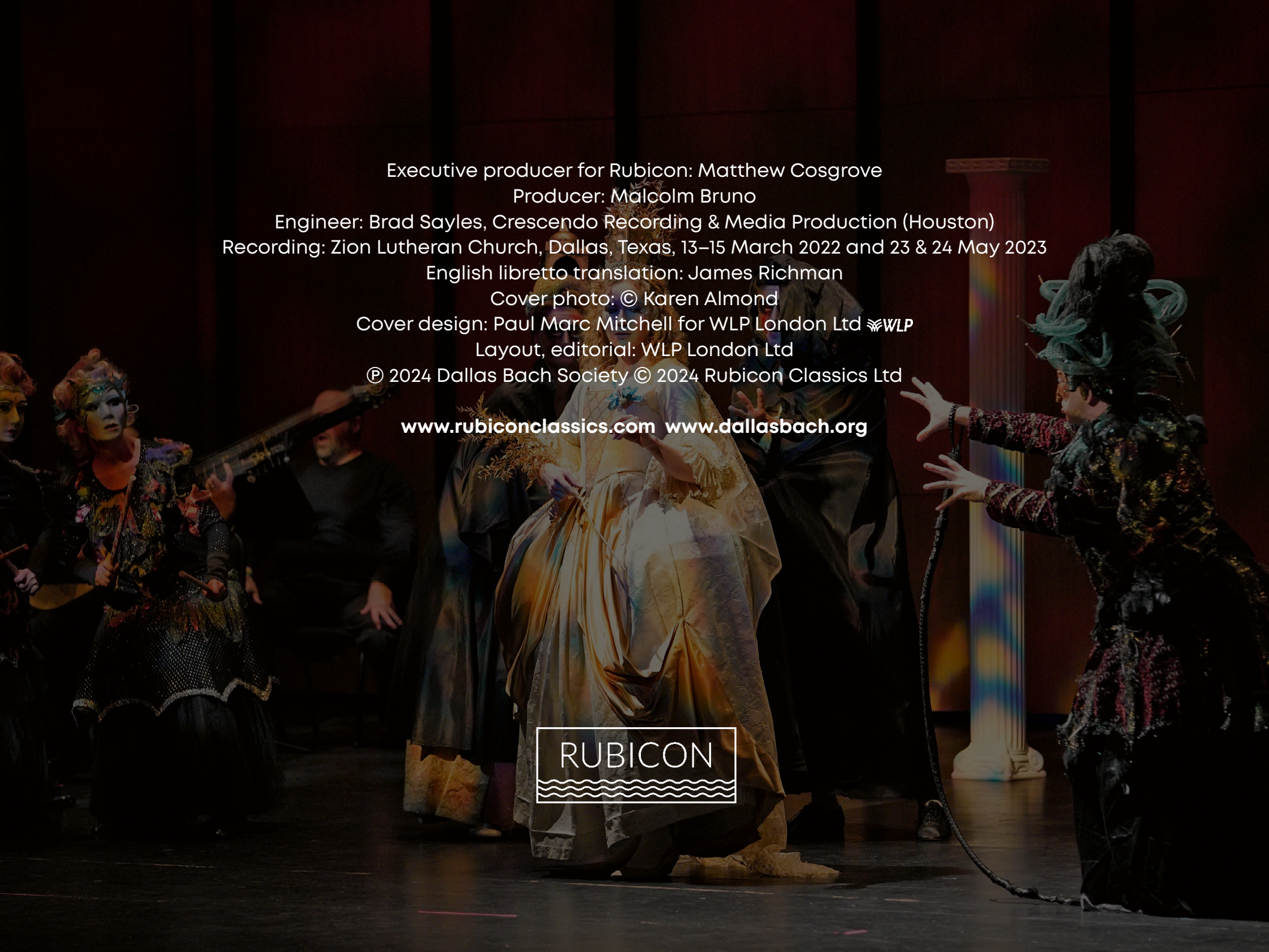
Scene 5

O Peace, so long desired,
How sweet it is to taste your fruits!
You who restore the Golden Age of Saturn and Rhea,
Dwell always in our midst.

Sarabande en rondeau

Peace

Far from the din of battle, generous warriors,
Live without war, and enjoy the pleasures.
Peace invites you to spend your life
In a tranquil repose,
The pleasures that my hands present you
After the horrors of bloody warfare
Are worthy of the greatest heroes.
O Peace, so long desired,
How sweet it is to taste your fruits!
You who restore the Golden Age of Saturn and Rhea,
Dwell always in our midst.

Executive producer for Rubicon: Matthew Cosgrove
Producer: Malcolm Bruno
Engineer: Brad Sayles, Crescendo Recording & Media Production (Houston)
Recording: Zion Lutheran Church, Dallas, Texas, 13–15 March 2022 and 23 & 24 May 2023

English libretto translation: James Richman

Cover photo: © Karen Almond

Cover design: Paul Marc Mitchell for WLP London Ltd WLP

Layout, editorial: WLP London Ltd

© 2024 Dallas Bach Society © 2024 Rubicon Classics Ltd

www.rubiconclassics.com www.dallasbach.org

RUBICON

