

Charles GOUNOD
(1818-1893)

ROMÉO ET JULIETTE

Opéra en 5 actes
– 1867 –

Prélude et Air de Juliette
« Dieu !... Quel frisson... / Viens ! ô liqueur mystérieuse »

RÉDUCTION CHANT-PIANO

LE PALAZZETTO BRU ZANE – CENTRE DE MUSIQUE ROMANTIQUE FRANÇAISE

Le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française a pour vocation de favoriser la redécouverte du patrimoine musical français du grand XIXe siècle (1780-1920) en lui assurant le rayonnement qu’il mérite. Installé à Venise, dans un palais de 1695 restauré spécifiquement pour l’abriter, ce centre est une réalisation de la Fondation Bru. Il allie ambition artistique et exigence scientifique, reflétant l’esprit humaniste qui guide les actions de la fondation. Les principales activités du Palazzetto Bru Zane, menées en collaboration étroite avec de nombreux partenaires, sont la recherche, l’édition de partitions et de livres, la production et la diffusion de concerts à l’international, le soutien à des projets pédagogiques et la publication d’enregistrements discographiques.

THE PALAZZETTO BRU ZANE – CENTRE DE MUSIQUE ROMANTIQUE FRANÇAISE

The vocation of the Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française is to favour the rediscovery of the French musical heritage of the years 1780-1920 and obtain international recognition for that repertoire. Housed in Venice in a palazzo dating from 1695, specially restored for the purpose, the Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française is one of the achievements of the Fondation Bru. Combining artistic ambition with high scientific standards, the Centre reflects the humanist spirit that guides the actions of that foundation. The Palazzetto Bru Zane’s main activities, carried out in close collaboration with numerous partners, are research, the publication of books and scores, the production and international distribution of concerts, support for teaching projects and the production of CD recordings.

Charles GOUNOD (1818-1893)

Orphelin à cinq ans d'un père artiste peintre, Charles Gounod fut élevé par sa mère, qui l'initia à la musique avant de le confier au célèbre Antonin Reicha. Après avoir poursuivi des études classiques, couronnées par un baccalauréat de philosophie, il entra au Conservatoire en 1836 pour y suivre l'enseignement d'Halévy (contrepoint), Lesueur et Paer (composition), jusqu'à l'obtention d'un premier prix de Rome en 1839. S'il envisagea un temps d'entrer dans les ordres, témoignant d'une réelle dévotion dont naîtra un imposant corpus religieux, sa passion pour le théâtre l'emporta finalement. Sa première tentative, *Sapho* (1851), ne fut certes qu'un demi-succès, mais elle lui permit de recevoir, l'année suivante, la commande d'une musique de scène pour la Comédie-Française : *Ulysse*. Suivront bientôt *La Nonne sanglante* (1855), *Le Médecin malgré lui* (1858) et surtout *Faust* (1859), chef-d'œuvre incontesté de l'art français. Aucun de ses autres ouvrages, hormis peut-être *Roméo et Juliette* (1867), n'égalera par la suite le succès et la postérité de cet opéra inspiré du drame goethéen. Se succéderont néanmoins, avec des fortunes diverses, *La Colombe* et *Philémon et Baucis* (1860), *La Reine de Saba* (1862), *Mireille* (1864), *Cinq-Mars* (1877), *Polyeucte* (1878) et *Le Tribut de Zamora* (1881). Célébré comme une authentique gloire nationale, élu à l'Institut en 1866, Gounod marqua son époque de sa sensibilité particulière et de son impressionnant catalogue, largement dominé par la voix, malgré d'importantes incursions dans le domaine orchestral et dans la musique de chambre.

Charles Gounod, the son of a painter, was left fatherless at the age of five and was brought up by his mother, from whom he received his early musical education, before studying with the famous Anton Reicha. After classical studies and a baccalauréat in philosophy, he entered the Paris Conservatoire in 1836 to study with Halévy (counterpoint), Lesueur and Paer (composition). He was awarded the Grand Prix de Rome in 1839. For a time he considered entering the priesthood, and his great devoutness gave rise to an impressive corpus of religious works. His passion for the theatre finally prevailed, however. His first opera, Sapho (1851), was not an outright success, but it brought him a commission the following year from the Comédie-Française: to compose the incidental music for Ulysse. After that he wrote La Nonne sanglante (1855), Le Médecin malgré lui (1858) and, of course, that undoubted masterpiece of French art, Faust (1859). None of his other works, except perhaps Roméo et Juliette (1867), was to equal the success and fame of that opera inspired by Goethe's play. But he went on to compose La Colombe and Philémon et Baucis (1860), La Reine de Saba (1862), Mireille (1864), Cinq-Mars (1877), Polyeucte (1878) and Le Tribut de Zamora (1881). Celebrated as a national treasure, elected to the Institut de France in 1866, Gounod left his mark on his time through his particular brand of sensitivity and his impressive catalogue of works, largely dominated by vocal compositions, despite major incursions into the fields of orchestral and chamber music.

ROMÉO ET JULIETTE

La figure de William Shakespeare exerça une influence considérable sur les compositeurs romantiques français. La naissance du grand opéra est en particulier étroitement liée à l'épanouissement du drame romantique, largement inspiré par l'œuvre du poète anglais. Si, dans la première moitié du XIXe siècle, Berlioz est l'un des seuls compositeurs à rendre hommage à ce dernier, avec les ouvertures de *La Tempête* (1830), du *Roi Lear* (1831) et la symphonie dramatique *Roméo et Juliette* (1839), les œuvres fondées sur des pièces de Shakespeare se multiplient dans les années 1860. Ainsi, le 27 avril 1867, Gounod fait représenter pour la première fois sur la scène du Théâtre-Lyrique *Roméo et Juliette*, un ouvrage en cinq actes, deux ans après la création du *Saphir* de David (1865) et un an avant celle d'*Hamlet* de Thomas (1868). Créé pendant l'Exposition universelle, l'opéra est le seul de Gounod à rencontrer un succès immédiat, malgré la concurrence de *Don Carlos* (à l'Opéra) et de *La Grande Duchesse de Gérolstein* (au Théâtre des Variétés). Il est redonné pas moins de 120 fois au cours de la seule année 1867-1868. Structuré par une succession de numéros, *Roméo et Juliette* est cependant caractérisé par une continuité et une quête d'unité inédites dans l'œuvre du compositeur. L'ouvrage se distingue par ailleurs des productions de son temps par la présence inédite de quatre grands duos d'amour. Dans les années qui suivirent sa création, l'œuvre connut une double ascension, dans la hiérarchie des lieux et dans celle des genres lyriques, passant de la scène du Théâtre-Lyrique à celles de l'Opéra-Comique (1873) puis de l'Opéra (1888).

The figure of William Shakespeare exerted considerable influence over French Romantic composers. The birth of grand opera was particularly closely linked to the rise of Romantic drama, which was greatly inspired by the work of the English poet. Although, in the first half of the 19th century, Berlioz was one of the few composers to pay homage to Shakespeare, with his overtures La Tempête (1830) and Roi Lear (1831), and the dramatic symphony Roméo et Juliette (1839), a greater number of works based on Shakespeare's plays appeared during the 1860s. On 27 April 1867, therefore, the Théâtre-Lyrique staged the first performance of Gounod's Roméo et Juliette, a work in five acts, two years after the premiere of David's Le Saphir (1865) and a year before that of Thomas's Hamlet (1868). Premiered during the Universal Exhibition, Roméo et Juliette was Gounod's only opera to achieve immediate success, despite competition from Don Carlos (at the Paris Opéra) and La Grande Duchesse de Gérolstein (at the Théâtre des Variétés). It received no less than 120 performances in a single year: 1867-1868. Structured around a string of musical numbers, Roméo et Juliette is however characterised by a continuity and quest for unity unusual in the composer's works. The opera also differed from productions of the period by having four major love duets, which was unprecedented. In the years after its premiere, the work enjoyed a twofold rise in fortune, moving up the scale in terms of venue and opera genre, graduating from the stage at the Théâtre-Lyrique to those of the Opéra-Comique (1873), then the Paris Opéra (1888).

ROMÉO ET JULIETTE

Prélude et Air de Juliette

« Dieu !... Quel frisson... / Viens ! ô liqueur mystérieuse »

Texte de Jules Barbier et Michel Carré

Musique de Charles Gounod

Andante (♩ = 66)

Juliette

Andante (♩ = 66)

p

6

cresc. molto

11

f

Ped.

16

f

20

dim. *p* Ped.

24

Andante (♩ = 63)

p

26

28

accel.

cresc.

30

Récitatif

cresc. *molto* *ff*

Dieu ! quel fris - son court dans mes vei - nes ?

33 **Allegro**

Si ce breu - vage é - tait sans pou -

Allegro
p

36 **Moderato** (avec confiance)

- voir !... Crain - tes vai - nes !

Moderato
cresc. *f*

40 (résolu)

Je n'ap - par - tien - drai pas au Com - te mal - gré moi ! Non ! non !

f *f* *f*

43

Ce poi - gnard, s'il le faut, se - ra le gar - dien de ma

ff *p*

4

46

Larghetto ♩ = 46

Musical score for measures 46-47. The system includes a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line starts with the word "foi!". The piano accompaniment features a 12/8 time signature and a key signature of three flats. The piano part consists of a right-hand melody with eighth notes and a left-hand accompaniment with chords and eighth notes.

48

Viens! ô li - queur mys-té - ri - eu - - se!

Musical score for measures 48-49. The system includes a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line continues with the lyrics "Viens! ô li - queur mys-té - ri - eu - - se!". The piano accompaniment features a 12/8 time signature and a key signature of three flats. The piano part consists of a right-hand melody with chords and a left-hand accompaniment with eighth notes. A *pp* dynamic marking is present.

50

de mes ter - reurs soit vic - to - ri - eu - - se. En -

Musical score for measures 50-51. The system includes a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line continues with the lyrics "de mes ter - reurs soit vic - to - ri - eu - - se. En -". The piano accompaniment features a 12/8 time signature and a key signature of three flats. The piano part consists of a right-hand melody with chords and a left-hand accompaniment with eighth notes.

52

- i - vre mes sens, en - i - vre mon cœur!

Musical score for measures 52-53. The system includes a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line continues with the lyrics "- i - vre mes sens, en - i - vre mon cœur!". The piano accompaniment features a 12/8 time signature and a key signature of three flats. The piano part consists of a right-hand melody with chords and a left-hand accompaniment with eighth notes. A *cresc.* dynamic marking is present.

54

Viens, mys-té-ri-eu - se li - queur! _____

dim.

56

Viens mys-té-ri-eu - se li - queur! _____ Si -

pp

58

Un peu animé, mais très peu

- mu - le la mort dans tout mon ê - tre! À mon corps

Un peu animé, mais très peu

pp

60

in - a - ni - mé ou - vre cet - te tom - be où je dois re -

p

62

- naï - tre, où je dois re - naï - tre sous les bai-sers de Ro-mé -

cresc.

64

- o, sous les bai-sers de Ro-mé - o!... Viens!

dim.

66

Viens! Ah! Ah!

rit.

rit.

68

A tempo primo

Viens, ô li - queur mys - té - ri - eu - se de mes ter-reurs soit vic - to - ri -

A tempo primo

pp

71

- eu - se! En - i-vre mes sens, en - i-vre mon cœur,

74

viens, mys - té - ri - eu - se li - queur!

76

Viens, mys-té-ri-eu - se li - queur! En - i - - - vre mes

78

sens, en - i - - - vre mon

cœur, en - i - - - vre mes

sens, en - i - - - vre mon

cœur !_ viens !_ viens !_ viens !_ Ah !_ viens !

cresc. *f* *p*

Moderato

Pour - quoi donc ai - je peur ?

pp

Moderato

Moderato

Pour - quoi donc ai - je peur ?

pp

88

Si ce breu-va-ge au con-trai-re é-

91

- tait un poi-son fa-tal? Oui, ma mort! ma mort!

94

as-su-re-rait le moine de mon si-len-ce et peut-ê-tre,

97

Non! non! pour-rait il-mettre en ba-lance u-ne crain-te fri-

10

100

- vo - le a - vec un tel re - mords ? Non !

103

Moderato ben risoluto (♩ = 84)

Ah ! A -

Moderato ben risoluto (♩ = 84)

f *p*

106

mour ra - ni - me mon cou - ra - ge Et de mon

108

cœur chas - se l'ef - froi ! Hé - si -

110

- ter c'est te faire ou - tra - ge, Trem -

112

- bler est un man - que de foi! Ver - -

114

rit. Tempo primo

- se! ver - - se! Ver - se toi - mê - me ce breu -

ff p f p

117

- va - - ge! Ver - se toi - mê - me ce breu -

119

- va - - - ge! Ah!

tr

f

Ped. * *Ped.* *

121

Ver-se ce breu-va - ge! Ô Ro-mé - o! je bois à

rit. **A tempo** *rit.*

colla voce ***f*** *ff* *colla voce*

124

toi!

A tempo

ff

126

Mais si de -

Récitatif

fpp

128

- main pour - tant dans ces ca - veaux fu - nè - bres Je m'é - veil - lais a - vant son re -

130

- tour Dieu puis - sant ! ___ Cet - te pen - sée hor - rible a gla - cé tout mon

132

En mesure (♩ = 76)

sang ! Que de - vien - drai - je en ces té - nè - bres, Dans ce sé - jour de

En mesure (♩ = 76)

134

mort ___ et de gé - mis - se - ments ___ Que les siè - cles pas -

136

- sés ont rem - pli d'os - se -

137

- ments? Où Ty - balt, tout sai - gnant en - cor de sa bles -

cre

139

- su - re Près de moi, dans la nuit obs -

scen do

140

- cu - re, Dor - mi - ra!... Dieu !!! ma main ren - con - tre - ra sa

(avec horreur)

molto f fp

142 (avec égarement et croyant voir le spectre de Tybalt)

main _____ Quelle est cette ombre__ à la mort é - cha -

f *p*

144

- pé - e?... C'est Ty - balt!__ il m'ap -

f *p* *f* *p*

146

- pel - le! il veut de mon che - min É - car - ter mon é - poux!__

f *p* *cresc. molto*

148

et sa fa - tale é - pé - e... Non!__ fan -

fff

150

- tô - mes ! dis - pa - rais - sez ! _____ Dis - si - pe -

fff

Ped. * Ped. *

153

- toi, _____ fu - nes - te rê - ve ! dis - si - pe - toi, _____ fu - nes - te

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

156

rê - ve Que l'au - be du bon - heur _____ se lè - ve Sur

cresc. *f*

Ped. * Ped. * Ped. *

159

l'om - bre des tour - ments pas - sés ! Viens ! _____ A -

tr *dim.* *p* *f* *dim.*

162

- mour ra - ni - me mon cou - ra - ge Et de mon

164

cœur chas - se l'ef - froi! Hé - si -

166

- ter c'est te faire ou - tra - ge, Trem -

168

- bler est un man - que de foi! Ver -

170

rit.

se! ver - - - - se!

ff *p* *f*

rit.

172 **Tempo primo**

Ver - se toi - mê - me ce breu - va - - - ge!

Tempo primo

p

174

Ver - se toi - mê - me ce breu - va - - - ge!

cresc.

176

tr

rit.

Ah! Ver - se ce breu -

f *colla voce* *f*

rit.

Red. * Red. *

178 **A tempo**

- va - ge! Ô Ro - mé - o, _____ je bois à toi! _____

A tempo

181

je bois à toi!!! _____

tr

gva

colla voce

ff

184 (8)

187

189

Ped. *