

Le Concert Royal

Baroque airs & dances from Versailles
Barokkaariad ja –tantsud Versailles'st

Ensemble Floridante

Marta Paklar – soprano

Villu Vihermäe – viola da gamba

Saale Fischer – harpsichord

directed by // kunstiline juht

Andrew Lawrence-King – Baroque Triple Harp

The Pleasures of the Countryside // Maaelu mõnud

Prélude	Louis Couperin (c1626-1661)
<i>Doux liens de mon coeur</i> (Air sérieux)	Francois Couperin (1701)
Rondeau: La Montfermeil	Robert De Visée (1716)
<i>Qu'on ne me dise plus</i> (Air a boire)	F. Couperin (1697)

Courtly Love // Õukondlik armastus

Les Tendres Plaintes	Jean-Philippe Rameau (1724)
<i>Mes yeux, que vos plaisirs</i>	Michel Lambert (1689)
Mascarade en Rondeau	De Visée
<i>D'un feu secret</i>	Lambert (1666)
Les Folies d'Espagne	ALK after Feuillet (1700)
Passacaille: <i>Ma Bergere est tendre et fidelle</i>	Lambert

Shepherds, Nymphs & Clowns // Karjused, nümfid ja klounid

Rondeau: Les Bergeries	F. Couperin (1717)
<i>Brunete: Zephyre</i> (Air sérieux)	F. Couperin (1711)
Chaconne d'Arlequin (Le Bourgeois gentilhomme)	Jean-Baptiste Lully (1670)

A Night at the Opera // Ooperiõhtu

Gavotte en Rondeau	De Visée
<i>Aimable Vainquer</i> (Hésione)	André Campra (1700)
Le Louvre	Feuillet (1704)
<i>Le repos, l'ombre, les silences</i> (Air sérieux)	Lambert (1685)
Prelude	L. Couperin
Chaconne d'Amadis: <i>Chantons tous en ce jour</i>	Lully (1684)

Le Concert Royal

Baroque airs and dances from Versailles

In 1653 Louis XIV began his personal reign over France with an all-night cultural spectacle *Le Ballet de la Nuit*. In the dawn-finale, the 14-year old King entered in the role of Apollo - the Sun-God dispelling darkness, the Patron of the Muses defeating barbarism, the handsome Hero defending against evil – a metaphor for his own godlike royalty. "*Now I alone guide the chariot of light. A divine hand has given me the reins, and a great goddess sustains my rights. I am the Star among Kings!*"

Louis' first appearance in the performance was one of the Hours. "*Here is the most beautiful Hour... concerning which they say that to make your fortune, you only need one Hour at court*". He also danced alongside the dramatist Molière, the young composer Lully, and Pierre Beauchamps, solo dancer, *Composer of the King's Ballets*, director of the *Académie Royale de Danse*, choreographer to the Lully's Academy of Music, and the king's favourite partner in the *danse a deux*. All this impressive show was no mere *divertissement*: here shone that constellation of artistic power and patronage that was to establish French literature, French music, and French dance as *le bon gout*, the good taste to which all Europe, even France's political enemies, aspired.

Nevertheless, this proudly national style owed much to Italian models. France's greatest composer was born and educated in Florence as Gian-Battista Lulli. The light Hexameters of *Beate mie pene, felici catene* (set by Charpentier as an Italianate duet) were translated, adapted and set by Francois Couperin as an *air sérieux* (serious song) in formal couplets, with alternating feminine/masculine rhymes and line-lengths varying from 4 syllables to the noble 12-syllable Alexandrine. The French musical style has regular, dance-like rhythm; one note to a syllable; flowing melodies mostly moving by step; and elaborate surface ornamentation. Amidst such elegant restraint, Couperin surprises his listeners with an extended melisma for *chaines* (chains) and a leap to an extreme high-note for *éces* (excess).

Court and countryside met at Louis XIV's palace in Versailles. Composers took inspiration from folk tunes, and Lully's airs were as popular on the streets as at court, sung by all *from the princess to the serving-maid in the tavern*. The pastoral idyll of Couperin's *Bergeries* was copied into Anna Magdalena Bach's *Notenbuch*. In *Zephyre*, the breeze, streams, animals, birds and rural deities wait in silence whilst the poet's beloved sleeps: the simple melody is swathed in rippling swirls of ornamentation.

Ironic humour adds subtle spice to such elegant sophistication. Lully's music for Molière's *Le Bourgeois gentilhomme* hands a noble Chaconne down to the clown, Harlequin. Couperin's *air a boire* (drinking song) mocks the conventions of courtly love, boldly revealing the beloved's name – lowly Iris. And Lambert's *Bergere* is no idealised pastoral 'shepherdess', but a farm-girl with a flock of sheep, a shepherd's crook, and a beloved sheep-dog!

French instrumental music avoided Italianate sonatas and toccatas, preferring dance-tunes, often in the form of a poetic *rondeau* with short *couplets* and a recurring refrain. Social dancing required Versailles courtiers to learn not only the formal *Minuet* but also technically-demanding theatrical solo dances, which were published in Feuillet's new diagrammatic book, *Chorégraphie* (1700). Choreographic and musical variations on the Spanish *folia* were a favourite subject for compositions and improvisations. The best-known dance was *Le Louvre*, sung to the words *Aimable vainquer*. That '*gentle conqueror*' was, of course, Love, who '*could disarm the god of war*'.

Following his artistic partnership with Moliere, Lully established a monopoly on opera with the *tragédie-lyriques* of Quinault. He married Madeleine Lambert, daughter of the song-composer, Michel, who also set Quinault's poetry. Lambert's *airs* suggest operatic scenes in miniature, with an instrumental *ritournelle* (refrain) to establish the dramatic mood and introduce the melody of the song that follows. The grand finale of Lully's operas was an extended *Chaconne*, uniting dance, song and instrumental music for a glorious happy ending.

Andrew Lawrence-King

Le Concert Royal

Barokkaariad ja -tantsud Versailles'st

Kui Prantsusmaa kuningas 1653. aasta 23. veebruaril ametisse astus, korraldatid tähtsa sündmuse auks koguõine spekaakel *Le Ballet de la Nuit* (Õine ballet). Koidukumas aset leidnud finaalis kehastus toona 14-aastane Louis XIV päikesekuningas Apolloks, kelle ülesanneteks lisaks pimeduse tõrjumisele oli muusade kaitsmine barbaarsuste eest. Kurjuse vastu võtlev kaunis kangelane oli omakorda kuninga enda metafoorne kehastus. “Nüüd olen mina see, kes juhib valguse tõlda. Jumaliku käe läbi olen saanud valitsejaks ning suur jumalanna seisab mu aujärje eest. Ma olen valgeim kõigist tähtedeist!”

Louis' esimene ülesanne etenduses oli kehastada ühte Tundidest. “Teie ees on kõige kaunim Tund...arvestades seda, mida räägitakse varanduse teenimise kohta, on teil õukonnas vaja vaid ühte Tundi.” Kuninga kõrval tantsisid muuhulgas kirjanik Molière, noor helilooja Lully ja Pierre Beauchamps – soolotantsija, kuninga ballettide peakoreograaf, kuningliku tantsuakadeemia direktor ning kuninga armastatuim tantsupartner. Uhke etenduse näol polnud tegemist mitte enam lihtsa ajaviite, *divertissement*' iga, vaid kunstilise kõrgpilotaazi ning metseenluse kooseksistentsiga. Viimase tulemusena määras Prantsuse kirjandus, muusika ja tants kogu Euroopas *le bon gout*, hea maitse, tänapäevases mõistes kui trendi, mille järgi püüdsid joonduda isegi Prantsusmaa poliitilised vastased.

Prantsuse rahvusliku stiili pungad võrsusid siiski Itaalia tuultes. Prantsusmaa olulisim helilooja oli Firenzes sündinud ja hariduse omandanud Gian-Battista Lulli. Itaaliakeelse laulu *Beate mie pene, felici catene* õhulistest heksameetritest sai pärast tõlkimist ja kohandamist François Couperini poolt prantsuse nn tõsine laul ehk *air sérieux*. Viimast iseloomustavad vahelduvad maskuliinsed ja feminiinsed rütmid ning värsid, mille pikkus varieerus neljast kaheteistkümne silbi ehk noobli aleksandriinini. Prantsuse stiili iseloomustavad regulaarne tantsuline rütm, süllaabilisus, enamasti astmeliselt kulgevad meloodiajoonised ning keerukas melismaatika. Kuulaja üllatamiseks armastas Couperin meloodiatesse põimida ka pikki kaunistuste kette (pr *chaines*) ning hüppeid ootamatult kõrgele noodile (pr *éxcés*).

Õukonna ja maaelu kokkupuutepunktiks sai Louis XIV loss Versailles's. Heliloojad ammutasid ainekst rahvamuusikast, mis selgitab ka asjaolu, et Lully laulud olid ühtmoodi armastatud nii õukonnas kui lihtrahva hulgas. Couperini pala *Bergeries* pastoraalset idüllil aimas järele isegi Bach oma Anna Magdalena *Notenbüchlein* 'is. Laulus *Zephyre* ootavad briisid, loomad, linnud ja maa kaitsehaldjad vaikides poeedi ärkamist – lihtsasse meloodiasse keerduvad-põimuvad kaunistustegirlandid.

Elegantssesse kultiveeritusse lisab vajalikku vürtsi irooniline huumor. Molière'i näidendile “Kodanlasest aadlimes” kirjutatud Chaconne'is annaks Lully noobli tantsu justkui klounide ja arlekiinide meelevolda. Couperin'i *air a boire* 's (joogilaulus) pilatakse õukondliku armastuse konventsioone ning reedetakse seejuures armastatu nimi – lihtne Iris. Ning Lambert'i *Bergere* pole idealiseeritud karjusneiu-pastoraal, vaid laul lambaid karjatavast talutüdrukust, karjasekepest ning tublist lambakoerast!

Prantsuse instrumentaalmuusikas välditi itaaliapäraseid vorme nagu sonaat või tokaata. Selle asemel prevaleerisid rondovormis tantsupalad, mis koosnesid lühikestest salmidest (pr *couplet*) ning korduvatest refräänidest. Versailles' lossi seltskonnatantsuetikett nõudis õukondlastelt ametliku menueti kõrval ka tehnilist meisterlikkust nõudvate teatraalsete soolotantsude valdamist. Viimaste diagrammilaadsed joonised ilmusid Feuillet' tantsuõpikus *Chorégraphie* (1700). Koreograafiliste ja muusikaliste variatsioonide loomine Hispaania *folía*'le oli ääretult populaarne avaldumisvorm nii kompositsioonis kui improvisatsioonis. Üks armastatumaid tantse oli *Le Louvre*, millest vokaalmuusikas sai laul *Aimable vainquer*. Õrn vallutaja, kellest laul kõneleb, on loomulikult Armastus, kelle võimuses oli isegi sõjajumala relvitustamine.

Lisaks kunstilisele koostööle Molière'iga, lõi Lully koos libretist Quinault'ga ka uue üdini prantsusepärase ooperivormi *tragédie-lyriques*. Quinault luulele laule kirjutanud heliloojast Michel Lambert'ist sai Lully äi, kui viimane abiellus Lambert'i tütre Madeleine'ga. Lambert'i *airs*'id on võrreldavad miniatuursete ooperistseenidega, mille omapäraks on dramaatilist meeoleu loov instrumentaalne *ritournelle*, kus tsiteeritakse ka ritornellile järgneva laulu meloodiat. Tüüpiliselt lõppesid

Lully ooperid uhke laiendatud *chaconne*'iga,
milles tants, laul ja instrumentaalmuusika
ühinevad suursuguseks *happy end*'iks.

Andrew Lawrence-King
Eestindanud Saale Fischer

ESTONIAN TRANSLATIONS

Doux liens de mon cœur

Doux liens de mon cœur
Aimables peines,
Charmantes chaînes,
De moment en moment
Redoublez mon tourment:

Un cœur exempt de nos tendres allarmes,
Ne ressentit jamais que de foibles
douceurs;

C'est dans l'excès de ses rigueurs,
Que l'Amour a caché ses plus doux
charmes.

Qu'on ne me dise plus

Qu'on ne me dise plus
que c'est la seule absence
Qui peut guérir nos cœurs
de l'amoureux poison.

J'aime Iris en secret,
j'évite sa présence,
Ce remède cruel accable ma raison.

Absente je la vois,
à tous moments j'y pense,
Et cherchant à guérir
je fuis ma guérison.

Mes yeux, que vos plaisirs

Mes yeux, que vos plaisirs
Coustent cher à mon cœur ;
Vous avez voulu voir Silvie,
Et vous en avez eu la mortelle douceur.

Si j'ay satisfait vostre enuie,
Hélas ! c'est aux despens du repos
de ma vie.

Mes yeux, que vos plaisirs
Coustent cher à mon cœur.

Mu südame õrnad lõngad,
Armsad hingepiinad,
Veetlevad ahelad,
Mis hetk hetkelt
Kahekordistavad mu ängi:

Süda, mis on vaba meie õrnadest häiretest,
Ei koge iial enam kui kahvatuid hellusi

Liigsesse kalkusesse on Armastus peitnud
oma kõige magusamad lummused.

Ära räägi mulle enam,
Et vaid eemalolek
Suudab ravida südame, mis on armastuse
Poolt mürgitatud.

Armastan Irist, salamisi,
Väldin tema kohalolu,
Kuid see julm abinõu koormab mu meeli.

Vaatamata eemalolekule näen teda,
Mõtlen talle igal hetkel
Ja otsides paranemist,
Põgenen oma tervendaja eest.

Mu silmad, teie naudingute eest
maksab mu süda kallist hinda;
Te ihaldasite näha Silvie't
ja olete maitsnud surmavat magusust.

Kui rahuldaksin teie ihad,
Paraku oleks see minu elu rahu arvelt.

Mu silmad, teie naudingute eest
maksab mu süda kallist hinda;

D'un feu secret je me sens consumé

D'un feu secret je me sens consumé
Sans pouvoir soulager le mal qui me
possède ;

Je pourrais bien guérir si je cessais d'aimer
Mais j'aime mieux le mal que le remède.

Ma bergère est tendre et fidelle

Ma bergère est tendre et fidelle,
Mais hélas ! son amour n'égale pas le
mien.

Elle aime son troupeau
Sa houlette et son chien,
Et je ne sçaurois aimer qu'elle.

Ühest salajasest tulest tunnen end
põletatuna,
ilma, et suudaksin leevendada mind
valdvat valu;

Võiksin terveneda, kui lakkaksin
armastamast,
aga naudin ennem valu kui ravi.

Minu karjusneiu on hell ja lojaalne,
kuid paraku ei võrdu tema armastus minu
omaga

Ta armastab oma karja,
oma karjasekeppi ja oma koera
ja mina ei tea armastada kedagi peale
tema.

Zephyre

Zephyre, modere en ces lieux
L'ardeur dont tu caresses Flore:
Le sommeil a fermé les yeux
De l'Inhumaine que j'adore.

Et vous, qui baignez de vos flots
Les bords de son lit de verdure,
Ruisseaux, respectez son repos;
Coulez un moment sans murmure.

N'interrompez point son sommeil,
Oiseaux, dont la voix est si tendre,
Que ce ne soit qu'à son reveil
Que vos chants se fassent entendre.

Voyez les Faunes de ces lieux
Et les Nymphes de ces bocages
Attendant qu'elle ouvre les yeux
Se reposer sous ces ombrages.

Voyez les Déesses des eaux
Veiller tandis qu'elle sommeille;
Mais, Nymphes, Faunes, Oiseaux,
Nymphes, chantez! Elle s'éveille.

Zephyros, talitse siin
seda indu, millega silitad Floorat:
uni on sulgenud silmad
mu ükskõiksel armastatul.

Ja teie, vood, kes kumblete, silitades oma
vetega tema roheline voodi kaldaid,
austage tema puhkust;
voolake hetk ilma vulinata.

Teie, linnud, kelle hääled on nii õrnad,
püüdke tema und mitte segada:
laske oma laulul kõlada alles siis,
kui virgub ta unest taas.

Vaata, kuidas nende salude faunid
ja nümfid puhkavad
oma rohelistes varjudes,
oodates tema silmade avanemist.

Vaata, kuidas vetejumalannad peavad
vahti, kuni ta magab:
aga najaadid, faunid, linnud ja nümfid,
laulge nüüd: ta on ärrganud.

Chaconne d'Amadis

Chantons tous en ce jour la gloire de
l'Amour,
Gardez-vous bien de briser vos chaines
Vous qui souffrez de cruelles peines.
Ne cessez point d'etre constants
Et vous serez contents.
Nous devons suivre des lois
qui doivent nous charmer.

Ce n'est pas vivre que vivre
sans savoir aimer.
Tout suit nos voeux,
Rien ne trouble notre vie
Des plus beaux noeuds
pour jamais l'amour nous lie
Tout charme ici nos yeux
ou peuton etre mieux?
Ou peuton etre mieux
que dans ces beaux lieux?

Un tendre amour ne plaît pas moins
lorsqu'il tourmente
plus un plaisir coute de soins
plus il enchante
Que le bonheur est charmant
apres un long tourment!
Mille jeux innocents
vont enchanter nos sens.
Je n'ai point de regret
aux pleurs que j'ai verses.
Le bonheur qui les suit les recompense
assez.

Les parfaites douceurs
sont pour les tendres coeurs.
Jouissons a jamais de la douce paix
qui nous appelle
Jouissons a jamais de la douce paix
d'une amour fidele
Il suffit qu'un coeur tendre s'engage une
fois.

Laulgem kõik sel päeval ülistust
Armastusele,
Hoiduge katkestamast oma ahelaid,
Teie, kes te kannatate julmade valude käes.
Ärge kaotage püsivust
ja saate õnnelikuks,
Peame järgima seadusi,
Mis meid köitma peaksid.

See ei ole elu, mis elab
ilma teadmata, kuidas armastada.
Kõik järgib me soove,
midagi ei varjuta me elu,
Kõige kaunimate sõlmedega
seob armastus meid igaveseks.
Kas kõik, mis siin meie silmi paelub,
saaks olla parem?
Või ehk parem
kui neis kauneis paigus?

Õrn armastus ei täida vähem
Kui ta piinab
Mida rohkem hoolt nauding nõuab,
Seda rohkem see võlub
Kui kütkestav on õnn
pärast pikka piinlemist!
Tuhat süütut mängu
paelub meie meeli.
Ma ei kahetse pisaraid,
Mida valasin.
Neile järgnev õnn premeerib meid
piisavalt.

Täiuslikud õndsused
on helladele südametele.
Nautigem igavesti seda magusat rahu,
mis meid kutsub.
Nautigem igavesti seda ustava armastuse
imelist rahu,
Hellale südamele piisab, kui lubab end
vaid ühele.

ENGLISH TRANSLATIONS

Doux liens de mon cœur

Doux liens de mon cœur
Aimables peines,
Charmantes chaînes,
De moment en moment
Redoublez mon tourment:

Un cœur exempt de nos tendres allarmes,
Ne ressentit jamais que de foibles
douceurs;
C'est dans l'excès de ses rigueurs,
Que l'Amour a caché ses plus doux
charmes.

Qu'on ne me dise plus

Qu'on ne me dise plus
que c'est la seule absence
Qui peut guérir nos cœurs
de l'amoureux poison.

J'aime Iris en secret,
j'évite sa présence,
Ce remède cruel accable ma raison.

Absente je la vois,
à tous moments j'y pense,
Et cherchant à guérir
je fuis ma guérison.

Mes yeux, que vos plaisirs

Mes yeux, que vos plaisirs
Coustent cher à mon cœur ;
Vous avez voulu voir Silvie,
Et vous en avez eu la mortelle douceur.

Si j'ay satisfait vostre enuie,
Hélas ! c'est aux despens du repos
de ma vie.

Mes yeux, que vos plaisirs
Coustent cher à mon cœur.

Sweet bonds of my heart,
Beloved pains,
Charming chains,
From moment to moment
You redouble my torment:

A heart untouched by our tender passions
Feels forever only insipid sweetness.

It is in the excess of suffering
That Love has hidden his sweetest charms.

Just don't tell me again
That absence only
Can cure our hearts
From the amorous poison.

I love Iris secretly,
I avoid her presence,
This harsh remedy overwhelms my mind.

She is absent, but I see her,
I think of her every moment.
And trying to be healed
I run from the cure.

My eyes, your delights.
Cost my heart dearly:
You wanted to see Silvie,
And from this you have had mortal
sweetness.

If I have satisfied your desire,
Alas! It is at the cost of my life's repose.

My eyes, your delights
Cost my heart dearly.

D'un feu secret je me sens consumé

D'un feu secret je me sens consumé
Sans pouvoir soulager le mal qui me
possède ;

Je pourrais bien guérir si je cessais d'aimer
Mais j'aime mieux le mal que le remède.

A secret fire consumes me. I feel it,
But cannot relieve the ill that possesses
me:

I could well be cured, if I ceased to love,
But I love the illness better than the
remedy.

Ma bergère est tendre et fidelle

Ma bergère est tendre et fidelle,
Mais hélas ! son amour n'égale pas le
mien.

Elle aime son troupeau
Sa houlette et son chien,
Et je ne saurois aimer qu'elle.

My shepherdess is tender and faithful,
But alas! her love does not match mine.

She loves her flock,
Her shepherd's crook and her dog,
And I can love but her alone.

Zephyre

Zephyre, modere en ces lieux
L'ardeur dont tu caresses Flore:
Le sommeil a fermé les yeux
De l'Inhumaine que j'adore.

Et vous, qui baignez de vos flots
Les bords de son lit de verdure,
Ruisseaux, respectez son repos;
Coulez un moment sans murmure.

N'interrompez point son sommeil,
Oiseaux, dont la voix est si tendre,
Que ce ne soit qu'à son reveil
Que vos chants se fassent entendre.

Voyez les Faunes de ces lieux
Et les Nymphes de ces bocages
Attendant qu'elle ouvre les yeux
Se reposer sous ces ombrages.

Voyez les Déesses des eaux
Veiller tandis qu'elle sommeille;
Mais, Nymphes, Faunes, Oiseaux,
Nymphes, chantez! Elle s'éveille.

Zephyr, moderate in this place
The ardour with which you caress Flora:
Sleep has closed the eyes
Of the Pitiless one I adore.

And you, you bathe with your floods
The borders of her leafy bed,
Rivers, respect her repose:
Run for a moment without murmur.

Do not interrupt her sleep at all,
Birds, whose voice is so tender,
Let it only be at her awakening
That your songs make themselves heard.

See the Fauns of these places
And the Nymphs of these groves
Waiting for her to open her eyes,
Take their rest in these shady bowers.

See the goddesses of the waters
Keep watch whilst she sleeps;
But Nymphs, Fauns, Birds,
Nymphs, sing! She is awake.

Chaconne d'Amadis

Chantons tous en ce jour la gloire de
l'Amour,
Gardez-vous bien de briser vos chaines
Vous qui souffrez de cruelles peines.
Ne cessez point d'etre constants
Et vous serez contents.
Nous devons suivre des lois
qui doivent nous charmer.

Ce n'est pas vivre que vivre
sans savoir aimer.
Tout suit nos voeux,
Rien ne trouble notre vie
Des plus beaux noeuds
pour jamais l'amour nous lie
Tout charme ici nos yeux
ou peut on etre mieux?
Ou peut on etre mieux
que dans ces beaux lieux?

Un tendre amour ne plait pas moins
lorsqu'il tourmente
plus un plaisir coute de soins
plus il enchante
Que le bonheur est charmant
apres un long tourment!
Mille jeux innocents
vont enchanter nos sens.
Je n'ai point de regret
aux pleurs que j'ai verses.
Le bonheur qui les suit les recompense
assez.

Les parfaites douceurs
sont pour les tendres coeurs.
Jouissons a jamais de la douce paix
qui nous appelle
Jouissons a jamais de la douce paix
d'une amour fidele
Il suffit qu'un coeur tendre s'engage une
fois.

Let us all sing today the glory of Love.

Take care not to break your chains
You who suffer cruel pains,
Don't ever cease to be constant
And you will all be happy.
We must follow the laws
That must charm us.

It is not living, to live
Without being able to love.
Everything follows our vows,
Nothing troubles our life.
With the most beautiful knots
Love has bound us forever.
Everything here charms our eyes
Where could one be better ?
Where could one be better
Than in these beautiful places.

A tender love is not less pleasant
When it torments,
The more a pleasure costs in cares,
The more it enchants.
How charming good fortune is,
After long torment !
A thousand innocent games
Will enchant our senses.
I have no regret at all
For the tears I have poured out.
The good fortune that follows them is
recompense enough.

Perfect sweetnesses
Are for tender hearts.
Let us rejoice forever in the sweet peace
Which calls us.
Let us rejoice forever in the sweet peace
Of faithful love.
It is enough that a tender heart commits
itself once.