

MTO 21.3 Examples: Pau, “Sous le rythme de la chanson”

(Note: audio, video, and other interactive examples are only available online)

<http://www.mtosmt.org/issues/mto.15.21.3/mto.15.21.3.pau.php>

Example 1. Grétry, *Le huron* (1768), Act I, Air (from Grétry 1797, 135)

Dans quel can - ton est l'Huro - ni - e ? est-ce en Tur-
qui - e ? en A - ra - bi-e ! Hé ! non , non , non .

Example 2. Reicha, *Natalie* (1816), Act III, Air

NATALIE

Ô toi, qui vois l'ex - cès de mes

vi - ves a - lar - mes! Dieu des in-for-tu - nés! prends pi -

tié de mes lar - mes, prends pi - tié, pi -

tié de mes lar - mes.

Example 3. Thomas, *Hamlet* (1868), Act I, Duo

HAMLET
dolce *cresc.*

Dou - te de la lu-mière, Dou-te du so-leil et du

Andantino con moto

pp

jour, Dou - te des cieux et de la ter - re, Mais ne

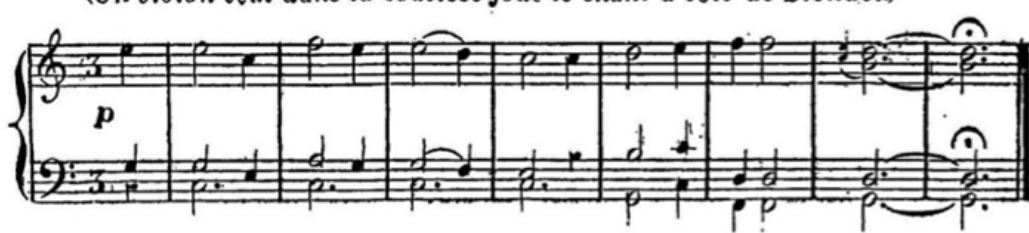
f *pp*

dou-te ja-mais de mon amour! Ah! — ne dou-te ja-mais, ja-mais de mon a mour!

a tempo *pp*

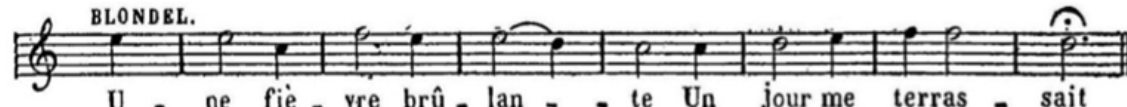
Example 4. Grétry, *Richard cœur-de-lion* (1784), Act II, Romance

ROMANCE
(Un violon seul dans la coulisse joue le chant à côté de Blondel.)

RICHARD.
Quels sons! ô ciel! est-il possible qu'un air que j'ai
fait pour Marguerite ait passé jusqu'ici? écoutons.

BLONDEL.

RICHARD.
Quels accents!...quelle voix, je la connais.

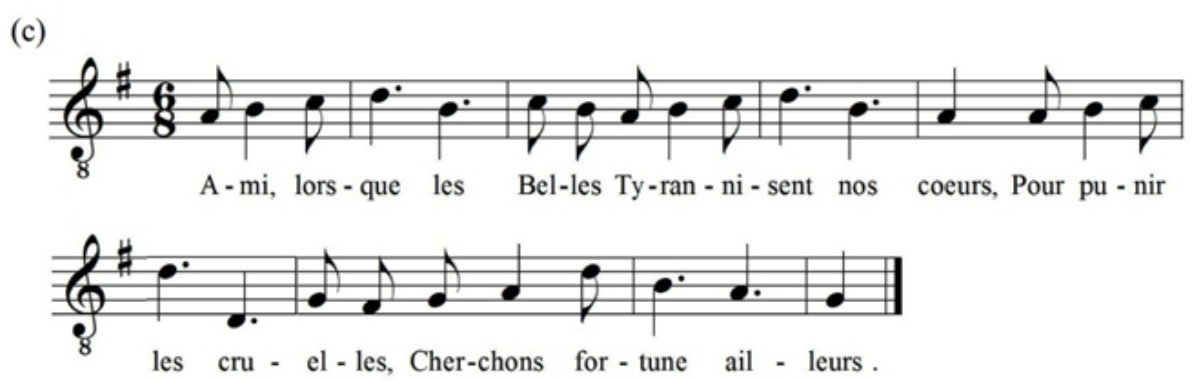
Example 5. Le Sage, *Les eaux de Merlin* (1715), Prologue, Air. (a) Text; (b) Melody; and (c) Transcription.

(a) **MEZZETIN, l'arrivant.**
AIR 24. (Les filles de Nanterre)
Ami, lorsque les Belles
Tyrannisent nos cœurs,
Pour punir les cruelles,
Cherchons fortune ailleurs.

(b)

(c)

A - mi, lors - que les Bel - les Ty - ran - ni - sent nos cœurs, Pour pu - nir
les cru - el - les, Cher - chons for - tune ail - leurs .

Table 1. Contrasting Melodic and Text-Setting Styles in French Opera.

<i>Airs</i>	<i>Chansons</i>
• Melody and rhythm adapted to text • More elevated style • “Singing to speak” • Non-diegetic	• Text subordinated to melody and rhythm • More popular style • “Singing to sing” • Diegetic

Example 6. Donizetti, *L’elisir d’amore* (1832), Act II, Barcaruola a due voci

DULCAMARA

Io son ric-co e tu sei bel-la, io du-ca-ti e vez-zi hai

tu. Per-chè a me sa-rai ru-bel-la, Ni-na mia che vuoi di più?

Example 7. Rossini, *Guillaume Tell* (1829), Act I, Introduction

PÊCHEUR

Ac-cours dans ma na - cel - le, Ti - mi - de__ jou - ven - cel -

-le; Du plai - sir__ qui t'ap - pel - le C'est i - ci__ le sé-jour,

pp *p* *f* *p*

Example 8. Auber, *La muette de Portici* (1828), Act II, Barcarolle

MASANIELLO

Con - dui ta bar - que a - vec pru - den - ce Pê - cheur, par - le bas; Jet -

te tes fi - lets en si - len - ce pê - cheur, par - le bas

Figure 1. Benlœw, Examples from *Précis d'une théorie des rythmes* (Benlœw 1862, 23)

MOUVEMENT ASCENDANT

Vers de deux syllabes :

J'aimai
Fatmé;
Zulma
M'aima;
Mais j'ai
Changé, etc.

Vers de quatre syllabes :

La terre est belle;
La fleur nouvelle
Rit aux zéphyr.

Vers de six syllabes :

Ah! d'une ardeur sincère
Le temps peut nous distraire.
Mais nos plus doux plaisirs
Sont dans les souvenirs.

MOUVEMENT DESCENDANT

Vers de trois syllabes :

Ça qu'on scelle,
Écuyer,
Mon fidèle
Destrier,
etc.

Vers de cinq syllabes :

Dans ces prés fleuris
Qu'arrose la Seine,
Cherchez qui vous mène,
Mes chères brebis.

Vers de sept syllabes :

Jupiter, voyant nos fautes,
Dit un jour du haut des airs,
etc.

Example 9. Béranger, “Le Dieu des bonnes gens” (from Béranger 1847, 76)

LE DIEU DES BONNES GENS.
Air du Vaudeville de la Partie carrée.

N° 113. *Andante.*

Il est un Dieu devant lui je m'in-cli-ne Pauvre et con-
tent sans lui de-mander rien De l'u-ni-vers ob-servant la ma-
chi-ne J'y vois du mal et n'ai-me que le bien Mais le plai-

Example 10. Offenbach, *Les contes d'Hoffmann* (1881), Act II, Couplets de l'automate

OLYMPIA

Les oi-seaux dans la char-mil - - - le, Dans le
ciel l'as-tre du jour,

Example 11. Halévy, *La juive* (1835), Act I, Sérénade: (a) score excerpt (mm. 48–55, 98–105); and (b) Eugène Scribe's verses from the printed version of the libretto (Scribe 1835, 397)

(a) LÉOPOLD

1. Mais voi - ci le jour, ——— Ô mai - tres-se ché - ri - e,
 2. Mais voi - ci le jour, ——— Heu- reux et pros - pè - re,

1., 2. Mais voi - ci le jour, ——— Le jour du re- tour, ——— (etc.)

(b)

1. Mais voici le jour,
 Maîtresse chérie,
 Oui, voici le jour
 Par qui tout s'oublie...
 Le jour du retour!

2. Mais voici le jour
 Heureux et prospère,
 Mais voici le jour
 Où tout va me plaire...
 Le jour du retour!

Example 12. Gounod, *Faust* (1859), Act IV, Sérénade

MÉPHISTOPHÈLES

Vous qui fai-tes l'en-dor - mi - e, N'en-ten - dez vous pas, —

The first system of the musical score for Méphistophélès. It features a vocal line in bass clef with a 3/4 time signature and a key signature of two flats. The lyrics are "Vous qui fai-tes l'en-dor - mi - e, N'en-ten - dez vous pas, —". The piano accompaniment consists of two staves: the upper staff in bass clef with a 3/4 time signature and a key signature of two flats, and the lower staff in bass clef with a 3/4 time signature and a key signature of two flats. The piano part includes triplet figures in the right hand and single notes in the left hand.

N'en - ten - dez vous pas, Ô Ca - the - ri - ne, ma

The second system of the musical score for Méphistophélès. It continues the vocal line and piano accompaniment from the first system. The lyrics are "N'en - ten - dez vous pas, Ô Ca - the - ri - ne, ma". The piano part includes triplet figures in the right hand and single notes in the left hand.

mi - e, N'en-ten-dez vous pas Ma voix et mes pas? —

The third system of the musical score for Méphistophélès. It continues the vocal line and piano accompaniment from the second system. The lyrics are "mi - e, N'en-ten-dez vous pas Ma voix et mes pas? —". The piano part includes triplet figures in the right hand and single notes in the left hand.

Example 13. Thomas, *Mignon* (1866), Act II, Polonaise

PHILINE

Je suis Ti-ta-ni-a la blon - de, Je suis Ti-ta-ni-a fil - le de l'air!

Example 14. Bizet, *Djamileh* (1872), L'almée (Danse et chœur)

CHŒUR

Bien-tôt son - ne Et l'é-ton - ne L'ap - pel du tam-bou- rin;—

Bien-tôt chan - te Fré - mis-san - te, La cym - ba - le d'ai - rain!—

cre - scen - do. f

Example 15. Boieldieu, *La dame blanche* (1825), Act I, Air

GEORGES

bien marqué

Ah! quel plaisir d'être soldat!_____ Ah! quel plaisir d'être sold-

pp léger

dat! On sert par sa vaillance, Et son prince son prince et l'état.

p

Example 16. Auber, *Le philtre* (1831): Act I, Marche et air

JOLI-CŒUR

Je suis ser - gent, Bra - ve et ga - lant, Et

je mè - ne tam - bour bat - tant Et la gloire et le sen - ti - ment;

Example 17. Bizet, *Carmen*, (1875), Act I, Duo, mm. 83–90

DON JOSÉ
pp (avec émotion)

Ma mè - re je la vois! — oui, je re - vois — mon vil - la - ge! Ô sou-ve-

nirs — d'au-tre - fois, — doux sou-ve - nirs du pa - ys! —

cresc. — — — — *dim.* — — — —

poco cresc. — — — — *dim.*

Example 18. Bizet, *Carmen*, Act I, Scène et cœur (two phrases sung by Moralès): (a) mm. 33–38; (b) mm. 93–100

(a) MORALÈS (nonchalamment)

p

À la por - te du corps de gar - de, pour tu - er le temps, _____

on fume on ja - se l'on re - gar - de pas - ser les pas - sants.

(b) **Même mouvement**

MORALÈS *pp* léger, mais bien rythmé

Il y se - ra _____ quand la gar - de mon - tan - te rem -

pla - ce - ra la gar - de des - cen - dan - te.

sf *dim.*

Example 19. Bizet, *Carmen*, Act I, Chœur des gamins

GAMINS

f très rythmé, presque détaché

1. A - vec la gar - de mon-tan - te, nous ar - ri - vons, nous voi - là!___
2. Nous mar-chons la tê - te hau - te com-me de pe - tits sol- dats!_

[1. *ff*; 2. (crié)]

Son - ne, trom-pette é-cla-tan - te! Ta ra ta ta ta ra ta ta.
Mar - quant sans fai - re de fau - te, une, deux, mar-quant le pas.

Example 20. Bizet, *Carmen*, Act I, Habanera, mm. 28–36

CARMEN *p*

L'a-mour est en - fant de Bo - hème, il n'a ja - mais ja-mais con-nu de
loi, si tu ne m'ai-mes pas, je t'ai - me; si je t'ai-me, prends garde à toi!___

Example 21. “La jibara,” from *Échos d'Espagne* (Lacome and Puig 1872, 43)

Ni jeu - nes pous-ses ni ten-dres mous-ses Ne sont si dou-ces que tes doux yeux;
Es-pe-ra her - mo - sa que aún es tem - pra - no, da - me la ma - no, yo soy cual tú,

CARMEN

Sous le ryth-me de la chan-son, Sous le ryth-me de la chan

son, ar - den-tes, fol-les, en-fié - vré - es, el - les_

scen - do - - ff Plus vite

se lai-ssaient, en - i - vré - es, em-por - ter_ par le tour-bil - lon!_

scen - do - - f ff Plus vite

6 6

CARMEN

pp simplement et très-également

En vain pour é - vi - ter les ré-pon - ses a - mè-res, En vain tu mê-le-ras, —

Ce-la ne sert à rien, les car-tes sont sin - cè-res, et ne men - ti-ront pas! —

Dans le li - vre d'en haut si ta page est heu - reu-se, mêle et cou - pe sans peur; —

la car-te sous tes doigts se tour- ne-ra joy - eu-se, t'an-non-çant le bon heur! —