

MATTHEW LOCKE
Psyche

ENSEMBLE CORRESPONDANCES
SÉBASTIEN DAUCÉ

MATTHEW LOCKE (CA. 1621-1677)

Psyche

The English Opera

London, Dorset Garden, 27 February 1675

Dramatick opera in five acts / Opéra dramatique en 5 actes

Music by Matthew Locke [and Giovanni Battista Draghi (lost/perdue)]

Libretto by Thomas Shadwell (ca. 1642 - 1692) after Molière, Quinault, Corneille & Lully's *Psyché*

ACT I

1	Overture		2'16
	Scene 1		
2	A symphony of recorders and soft musick		0'43
3	Pan & Nymphs: <i>Great Psyche, goddess of each Field and Grove</i>	NB	2'13
4	A rustick dance of Sylvans & Dryads		2'20
5	Symphony of rustick musick representing an eccho		1'00
6	Song of Echoes: <i>Great Psyche shall find no such pleasure as here</i>		2'33
7	Dance for Ambition, Power, Plenty and Peace		1'05
8	Entry of Envy		1'57
9	Song of Envy & Furies: <i>Envy 'gainst Psyche</i>	RB, CB, CW	1'23
10	Entry of the Princes Nicander & Polynices		2'45
11	Symphony at the descending of Venus in her chariot drawn by doves		0'43
12	Venus: <i>With kindness I your pray'rs receive</i>	LD	1'22
13	Symphony at the ascending of Venus in her chariot drawn by doves		0'49

ACT II

14	Act tune: the temple of Apollo Delphicus		1'31
	Scene 1		
15	Song of procession in the temple: <i>Let's to Apollo's Altar now repair</i>	LR	2'30
16	Chief Priest: <i>Son of Latona</i>	LR	4'20
17	Dance of Priests		0'59
18	Chief Priest & his attendants: <i>To Apollo, our Celestial King</i>		0'29
19	Ceremony for Apollo		1'06
	Scene 2		
20	Entry for Despairing Lovers		2'13
21	Four Despairing Lovers: <i>Break, break distracted heart</i>	CB, DC, MM, NB	5'03
22	Intermède: Italian Lament [extr. from Lully's <i>Psyché</i>]	LR, AR, NB	10'37

ACT III

1	Act tune		3'34
	Scene 1		
2	Dance of Cyclopes		0'55
3	Song of Vulcan: <i>Ye bold Sons of Earth</i>	EB, DT, RB, NB, MM	3'43
4	Song at the Treat of Cupid & Psyche: <i>All joy to fair Psyche</i>	CW, MM, DC, NB, CB, DT, RB	3'59
	Scene 2		
5	Warlike dance with a consort of loud martial musick		1'41
6	Song and dance of the Salij: <i>Let us loudly rejoice</i>	DT, DC	1'04
7	Song of Praesul: <i>Great God of War</i>	AR	1'41
8	Warlike dance		0'47

9	Praesul: <i>While we to Mars</i>	AR	0'19
10	Venus & Mars meet in the Air in their chariots; his drawn by horses, and hers by doves		1'32
11	Song of Venus & Mars: <i>Great God of War</i>	LD, MM	2'24
12	Entry of Furies		1'04

ACT IV

Scene 1

13	Act tune: a stately garden belonging to the magnificent palace		1'22
14	Entry for two Cupids		1'07
15	Song for two Cupids: <i>Let old Age</i>	AR, PAB	1'27
16	Dance of the statues, leaping from their pedestals		1'33

Scene 2

17	God of the River & two Nymphs to Psyche: <i>Stay, stay</i>	LR, CW, CB	2'25
18	Symphony at the descending of Venus		1'19

ACT V

19	Act tune: burning ruins of buildings, the throne of Pluto, and a great number of Devils & Furies		0'42
----	--	--	------

Scene 1

20	Devils & Furies: <i>To what great distresses</i>		2'07
21	Dance of the Furies		0'47
22	Entry of Pluto		3'08
23	Pluto: <i>Refrain your tears</i>	NB	0'59
24	Proserpina & Pluto: <i>Psyche, draw near</i>	DC, NB	2'08
25	Proserpina & Pluto: <i>Be gone, fair Psyche</i>		1'58

Scene 2

Scene 3

26	Symphony at the descending of Apollo and the Gods		1'29
27	Apollo: <i>Assemble all the ye Heavenly Quire</i>		2'21
28	Three Elysian Lovers: <i>On Earth by unkindness</i>	CW, DC, CB	2'10
29	Symphony at the descending of Jupiter, Cupid & Psyche		1'07
30	Dance for Six Elysian Princes		1'33
31	Mars: <i>Behold the God</i>	MM	1'10
32	Rustick musick of Mænades & Ægipanés		1'05
33	Grand chorus and dance, with all the instruments: <i>All joy to this Celestial Pair</i>		2'33

ACT I

Pan *bass* | *basse* Nicolas Brooymans
 Envy *bass* | *Jalousie basse* Renaud Bres
 First Fury | 1re Furie *soprano* Caroline Weynants
 Second Fury | 2de Furie *soprano* Caroline Bardot
 Venus | *Vénus soprano* Lieselot de Wilde

ACT II

Chief Priest | *Le Grand Prêtre mezzo soprano* Lucile Richardot
 First Man *bass* | 1er Homme *basse* Nicolas Brooymans
 First Woman | 1re Femme *soprano* Caroline Bardot
 Second Woman | 2de Femme *soprano* Deborah Cachet
 Second Man *tenor* | 2^d Homme *ténor* Marc Mauillon

INTERMÈDE

Afflicted Woman | *Femme affligée mezzo soprano* Lucile Richardot
 First Afflicted Man *tenor* | 1er Homme affligé *ténor* Antonin Rondepierre
 Second Afflicted Man *bass* | 2e Homme affligé *basse* Nicolas Brooymans

ACT III

Vulcan *bass* | *Vulcain basse* Étienne Bazola
 First Cyclops *countertenor* | 1er Cyclope *contre-ténor* David Tricou
 Second Cyclops *bass* | 2e Cyclope *basse* Renaud Bres
 Third Cyclops *tenor* | 3e Cyclope *ténor* Marc Mauillon
 Fourth Cyclops *bass* | 4e Cyclope *basse* Nicolas Brooymans
 First Singer *countertenor* | 1er Chanteur *contre-ténor* David Tricou
 Second Singer *tenor* | 2nd Chanteur *ténor* Davy Cornillot
 Praesul *tenor* | *ténor* Antonin Rondepierre
 Mars *tenor* | *ténor* Marc Mauillon

ACT IV

First Singer *tenor* | 1re Chanteur *ténor* Antonin Rondepierre
 Second Singer *countertenor* | 2nd Chanteur *contre-ténor* Paul-Antoine Bénos-Djian
 The God of the River | *Dieu de la Rivière alto* Lucile Richardot
 First Nymph | 1re Nymph *soprano* Caroline Weynants
 Second Nymph | 2de Nymph *soprano* Caroline Bardot

ACT V

First Devil *basse* | 1er Démon *basse* Étienne Bazola
 Second Devil *bass* | 2e Démon *basse* Renaud Bres
 Third Devil *countertenor* | 3e Démon *contre-ténor* Paul-Antoine Bénos-Djian
 Fourth Devil *tenor* | 4e Démon *ténor* Davy Cornillot
 Fifth Devil *countertenor* | 5e Démon *contre-ténor* David Tricou
 Sixth Devil *tenor* | 6e Démon *ténor* Marc Mauillon
 First Fury | 1re Furie *soprano* Caroline Weynants
 Second Fury | 2e Furie *soprano* Lieselot de Wilde
 Third Fury | 3e Furie *soprano* Deborah Cachet
 Fourth Fury | 4e Furie *alto* Lucile Richardot
 Pluto *bass* | *Pluton basse* Nicolas Brooymans
 Proserpine *soprano* Deborah Cachet
 Apollo *countertenor* | *Apollon contre-ténor* Paul-Antoine Bénos-Djian
 First Elisian Lover | 1er Amant *Élyséen soprano* Caroline Weynants
 Second Elisian Lover | 2e Amant *Élyséen soprano* Deborah Cachet
 Third Elisian Lover | 3e Amant *Élyséen soprano* Caroline Bardot
 Bacchus *bass* | *basse* Étienne Bazola

Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé

Violins I | *Violons I* Josèphe Cottet, Simon Pierre, Kate Goodbehere, Béatrice Linon
Violins II | *Violons II* Birgit Goris, Matilde Pais, Sayaka Shinoda
Violas | *Altos* Samuel Hengebaert, Xavier Sichel
Violas da gamba | *Violes de gambe* Mathilde Vialle, Mathias Ferré, Louise Bouedo
Bass violins | *Basses de violon* Hager Hanana, François Gallon
Bass | *Violone* Étienne Floutier
Flutes | *Flûtes* Lucile Perret, Matthieu Bertaud
Oboes | *Hautbois* Johanne Maitre, Katharina Andrès
Bassoon | *Basson* Krzysztof Lewandowski
Cornet Sarah Dubus
Sackbuts | *Sacqueboutes* Alexis Lahens, Abel Rohrbach, Fabien Moulart
Lute | *Luth* Diego Salamanca
Percussion | *Percussions* Sylvain Fabre
Harpsichord | *Clavecin* Arnaud de Pasquale
Theorbo | *Théorbe* Thibaut Roussel
Harp | *Harpe* Angélique Mauillon
Organ | *Orgue, Harpsichord* | *Clavecin*
 & *Musical direction* | *Direction* Sébastien Daucé

Des rives de la Seine à celles de la Tamise, l'histoire de Psyché a connu un franc succès à la fin du XVIIe siècle : inspirées des *Métamorphoses* d'Apulée, composées vers l'an 160, les magnifiques *Amours de Psyché et de Cupidon* de La Fontaine en 1669 recueillent les suffrages des Français, jusqu'au roi lui-même. Quelques mois plus tard, Louis XIV, qui doit choisir un nouveau sujet d'opéra pour sa cour, demande à Molière, Quinault, Corneille et Lully de travailler sur ce même mythe : ce sera la tragédie-ballet *Psyché* en 1671. Fruit de quelques semaines d'effervescence totale, le résultat impressionne et séduit : on avait rarement vu une production aussi importante. On parle de centaines d'artistes mobilisés, et d'un coût faramineux. Le succès est conséquent et passe les frontières : le livret se retrouve de l'autre côté de la Manche et à partir de sa traduction, Charles II, roi restauré après un long exil notamment à la cour de France, et soucieux de s'aligner sur la splendeur artistique de son cousin Louis XIV, commande aux artistes de sa cour d'imaginer le premier opéra anglais. Thomas Shadwell pour les paroles, Matthew Locke et Giovanni Battista Draghi pour la musique, se voient donc confier cette lourde responsabilité.

Le livret de Shadwell et une partition ont été publiés en 1675. Malheureusement, cette dernière ne donne que la musique de Matthew Locke, sans celle de Draghi. Le livret très détaillé (on y trouve de nombreuses indications sur l'instrumentation, les jeux d'échos, la position ou l'invisibilité des chanteurs sur scène, ou encore des indications de reprises, les bruitages) nous permet d'identifier très précisément les passages parlés, dansés, joués ou chantés : on mentionne ici "*a short symphony of rustick music*", là "*a symphony of recorders*", etc. Dès lors que ces passages ne se retrouvent pas dans la partition publiée par Matthew Locke, on peut en déduire que la musique était alors de Draghi.

Pour reconstruire cette *Psyche* dans son intégralité, j'ai d'abord naturellement cherché à rendre à César ce qui lui appartient, et donc à trouver chez Draghi lui-même des musiques instrumentales qui auraient pu résonner avec ces moments particuliers, quitte à les adapter. Cette recherche fut malheureusement infructueuse, tant pour les rares pièces instrumentales, que pour d'éventuelles transcriptions de pièces de clavecin.

La deuxième piste fut d'emprunter à Lully – la dramaturgie étant quasi-identique : telle entrée pour tel personnage s'y trouve donc naturellement toute prête. Cette fois, c'est davantage l'enchaînement permanent des styles qui me semblait mal venu : ces deux compositeurs contemporains l'un de l'autre ont une invention et un esprit tellement différents que l'alternance régulière les dessert tous deux. Néanmoins, pour saluer l'origine de l'œuvre, j'ai choisi de garder en guise d'intermède la plainte italienne de Lully, en écho au quatuor des Désespérés à la fin du second acte.

La troisième piste, que j'ai finalement jugée la plus satisfaisante, a consisté à aller puiser dans deux répertoires : d'abord la musique même de Matthew Locke avec le merveilleux et vaste corpus composé pour les consorts de violes, et ensuite dans un recueil manuscrit, conservé à New York, intitulé *The Rare Theatrical*, comprenant des dizaines de danses écrites pour le théâtre anglais au XVIIe siècle, dont on ignore la plupart du temps le nom des compositeurs. Parmi ces deux collections instrumentales, j'ai choisi des pièces dont le caractère et la beauté me semblaient répondre à ce qu'appelaient le livret de Shadwell. Cette nouvelle *Psyche* ainsi recomposée doit sûrement plus à Matthew Locke que l'originale : c'est un choix assumé en ce qu'il nous éloigne le moins possible de la création de départ, et qu'il permet de mettre encore davantage en lumière le génie de ce compositeur et sa place de premier ordre dans l'histoire de la musique et de l'opéra anglais. Son invention fascinante sera une source inspirante à laquelle viendront puiser directement Blow et Purcell, mais aussi le début d'un rêve pour nous : ramener un jour la belle Psyché sur les planches d'un théâtre !

SÉBASTIEN DAUCÉ

Des dieux et des mortels

Psyche, opéra emblématique de la Restauration anglaise

“L'opéra tant attendu de *Psyche* est paru avec tous ses ornements : nouveaux décors, nouvelles machines, nouveaux costumes, nouvelles danses françaises ; cet opéra a été magnifiquement mis en scène, surtout pour les décors, dont le coût s'est élevé à plus de 800 livres. Il a été représenté pendant près de huit jours sans interruption, il a été très bénéfique pour la compagnie, mais *La Tempête* lui a rapporté plus d'argent.”

C'est par ces mots que John Downes, souffleur de son métier, décrivait les somptueuses représentations de *Psyche* données à l'illustre théâtre londonien de Dorset Garden. Cette pièce en cinq actes était un feu d'artifice de dialogues parlés, de musique, de danse, de décors et de machines spectaculaires. Thomas Shadwell en avait écrit le livret, et la musique était l'œuvre de Matthew Locke et de Giovanni Battista Draghi. *Psyche* avait probablement été commandé en 1673, pour les festivités du mariage du duc d'York (le futur roi Jacques II) avec la princesse Marie de Modène, mais, pour différentes raisons, sa production avait été fortement retardée. Lorsque l'opéra fut enfin créé, en février 1675, ce fut un événement majeur, marquant l'une des époques les plus passionnantes dans l'histoire du drame lyrique anglais.

En 1660, la Restauration du roi Charles II avait mis fin au régime du Commonwealth d'Angleterre. Après des années d'interdiction puritaine des représentations théâtrales, les salles de spectacle londoniennes purent enfin reprendre leurs activités. Deux compagnies patentées rivalisaient entre elles pour gagner la faveur du public. On montait de nouvelles pièces et l'on adaptait les anciennes, souvent en leur ajoutant de la musique. Cette atmosphère animée et ouverte aux expérimentations vit l'émergence d'une nouvelle forme de drame musical hybride – appelée plus tard "*dramatick opera*" – qui allait devenir le genre dominant à Londres jusqu'à la fin du siècle. Ces pièces étaient données au théâtre de Dorset Garden, réputé notamment parce qu'il disposait de machineries très modernes. Ce genre dramatique hybride connut deux périodes de grand succès, en partie grâce au dynamisme de l'acteur-directeur Thomas Betterton : les années 1670, avec *Psyche* et des adaptations de *Macbeth* et de *The Tempest*, et les années 1690, avec *The Prophetess*, *King Arthur*, *The Fairy Queen* et *The Indian Queen* de Henry Purcell.

L'opéra a toujours été un sujet controversé en Angleterre. Alors que le genre avait pris un départ fulgurant en Italie au début du XVIIe siècle, les compositeurs et librettistes anglais se montraient encore réticents à adopter une forme de drame musical chanté de part en part. Certains d'entre eux osèrent néanmoins s'y aventurer : dès les années 1620, Nicolas Lanier faisait des expériences de récitatif anglais, suivi par Henry Lawes et Matthew Locke vers le milieu du siècle. En 1656, William Davenant écrivit le livret de ce qui est considéré comme le premier opéra en anglais : *The Siege of Rhodes*, dont la musique ne nous est pas parvenue. Quelques œuvres entièrement chantées suivront plus tard dans le siècle, comme *Venus and Adonis* de John Blow, *Dido and Aeneas* de Purcell et *Albion and Albanus* du compositeur franco-catalan Louis Grabu. Mais l'opéra entièrement chanté en anglais avait encore du mal à se faire une place au soleil.

Si l'Angleterre continuait de s'inspirer du continent pour son développement opératique, elle regardait plutôt du côté de la France que vers l'Italie. Pendant le Commonwealth, le prince Charles, exilé à la cour de France, s'était épris de la culture musicale française, où l'on pratiquait des genres comme le ballet de cour et la comédie-ballet, associant la musique à des dialogues parlés et à des intermèdes dansés. De retour en Angleterre, Charles tenta d'y implanter certaines de ces traditions : il créa par exemple son propre ensemble instrumental à l'imitation des Vingt-quatre Violons du Roi, invita à Londres des compositeurs français, comme Robert Cambert et Louis Grabu, et envoya plusieurs fois Thomas Betterton à Paris, à des fins de prospection. Lors d'un de ces voyages, en 1671, Betterton a sans doute assisté à une représentation de *Psyché [sic]*, tragédie-ballet, dont Jean-Baptiste Lully avait composé la musique sur un texte écrit par Molière avec l'aide de Pierre Corneille et de Philippe Quinault. Cette pièce française serait la source principale de la *Psyche* de Shadwell, même si l'histoire elle-même remontait à *L'Âne d'or* d'Apulée.

Psyche est à bien des égards un pur produit de son temps. Le mythe est celui de l'amour improbable entre la belle princesse Psyché et Cupidon, le dieu de l'amour. Psyché est d'abord en butte à l'hostilité de deux princes rivaux et de ses sœurs envieuses, ainsi qu'à la jalousie de Vénus, sa future belle-mère ; elle doit ensuite effectuer un voyage du Ciel aux Enfers et en revenir, mais finit par être admise au rang des dieux et unie à son amant divin. En cours de route, les spectateurs auront découvert plusieurs tableaux qui formeront le fonds commun des opéras de la Restauration, depuis les rituels religieux au temple et les

chansons à boire jusqu'aux rencontres avec les Furies, les Démons et toutes sortes de divinités aériennes. Ce qui n'empêche pas *Psyche* de paraître une œuvre remarquablement atemporelle, abordant des thèmes universels comme la force de l'amour, capable de transgresser toutes les limites, les ravages de la jalousie et les conséquences tragiques du désir de savoir. Les auditeurs du XXIe siècle peuvent s'identifier aux épreuves et aux tribulations que subissent les mortels en conflit avec les dieux. Il n'y a qu'un pas entre le jardin de Cupidon et le palais aux miroirs d'Instagram.

La *Psyche* de Shadwell est clairement ancrée dans la pièce française : l'histoire en suit les traces ancestrales, et certaines scènes sont traduites presque mot pour mot. On relève pourtant aussi des différences significatives : alors que la musique de la tragédie-ballet de Lully était limitée à un prologue et à des intermèdes de fin d'acte, dans la version anglaise, elle est répartie tout au long de la pièce et entrelacée avec l'action. Par ailleurs, Shadwell, fidèle à la tradition anglaise, insiste sur les scènes grotesques, faisant alterner le tragique et le tragicomique. Quelques années après cette *Psyche* anglaise, l'histoire retournera en France pour une nouvelle métamorphose, cette fois-ci en "tragédie lyrique".

Nous connaissons en grande partie la *Psyche* de la Restauration grâce à la publication de son livret par Shadwell et à celle de sa partition par Matthew Locke lui-même, qui en a omis les danses et autres mouvements instrumentaux composés par son collègue Giovanni Battista Draghi. C'était la première fois que l'on imprimait la partition musicale d'une œuvre dramatique en Angleterre. Pour leur publication respective, Shadwell et Locke ont tous deux écrit une préface originale dans laquelle ils commentent, protègent et défendent à l'avance leur travail. Dans le cas de Shadwell, la critique attendue était celle du plagiat – aussi fait-il de grands efforts pour persuader le lecteur que sa version comporte plus de variété et de passion que sa source française. Curieusement, il écrit aussi que c'était sa première et unique incursion dans le genre de la tragédie en vers et qu'il n'y a consacré que cinq semaines, sans avoir le temps d'apporter des corrections.

Mais il est encore plus intéressant de voir Shadwell expliquer qu'il était moins préoccupé par l'"esprit" ou la "fantaisie" de son texte que par son potentiel musical : "J'ai tracé le chemin pour le compositeur [...], ayant choisi quel vers je voulais faire chanter par une voix, quel autre par deux, trois ou quatre voix, etc. et quelle sorte d'atmosphère je voulais qu'il y ait dans toute la musique vocale." En d'autres termes, Shadwell revendique la paternité de la structure formelle de *Psyche*. On le voit d'ailleurs aussi dans le livret, où il distingue clairement le discours parlé des parties chantées et s'attarde longuement à décrire la forme musicale, la distribution vocale et même l'orchestration. Pour ne mentionner qu'un exemple, l'air avec écho, "Great Psyche shall find no such pleasure as here" ("La noble Psyché ne trouvera pas de plaisirs comparables à ceux d'ici") conduit à un chœur introduit par ces termes : "Voix, flageolets, violons, cornets, sacquebutes, hautbois : tous se joignent au chœur. Ici, les chanteurs se mêlent aux danseurs." Même la forme des couplets de Shadwell trahit leur conception musicale : en alternant des vers en mètres binaires et ternaires, il invite le compositeur à pratiquer deux formes musicales importantes qui seront en effet très fréquentes dans la partition de Locke : les "ayres" déclamatoires et les chansons et chœurs mélodieux. L'abondance de musique à trois temps dans la pièce n'est d'ailleurs sans doute pas une coïncidence, car Charles II avait un penchant notoire pour ce genre d'airs, pendant lesquels il était connu pour marquer le rythme avec son pied.

Comme Shadwell, Locke ne manquait ni de confiance en soi ni de combattivité. Au moment où il écrit *Psyche*, il est le compositeur le plus célèbre et le plus prolifique de sa génération. Occupant diverses fonctions à la cour et dans les théâtres, son répertoire comprenait des pièces pour consorts, des motets et des *anthems* (hymnes) ainsi qu'une grande quantité de musiques pour la scène. À l'époque du Commonwealth, il avait participé à plusieurs expériences d'opéra du dramaturge William Davenant et avait composé des airs, des danses et des récitatifs pour le masque *Cupid and Death* de James Shirley. Cette dernière pièce aurait suffi à démontrer l'extraordinaire sens du théâtre de Locke, mais il ne s'est pas arrêté là : pendant la Restauration, il a contribué aux nouvelles versions de *Macbeth* (1664) et de *The Tempest* (1674) et composé le *Masque of Orpheus and Euridice*, intégré dans la pièce d'Elkanah Settle, *The Empress of Morocco* (1673).

Psyche est la dernière grande œuvre théâtrale pour laquelle Locke a composé de la musique avant sa mort. La préface de sa partition trahit le caractère excentrique, voire presque querelleur du musicien. Comme Shadwell, Locke se défend contre un certain nombre de critiques éventuelles, comme celle de la "tessiture extrême" requise par les passages chantés et des "extravagances dans certaines parties de la composition" – il suffit d'écouter l'"Air des Furies et des Démons" pour comprendre à merveille ce que veut dire le compositeur. Locke énumère également les différents types de musique employés dans *Psyche*, "de la ballade à l'air simple, au contrepoint, récitatif, fugue, canon et musique chromatique ; cette variété (soit dit sans vanité) n'a jamais été présentée jusqu'à présent à la cour ou au théâtre dans ce pays".

Dans sa distribution vocale et même dans son orchestration, Locke suit d'assez près les indications de Shadwell. Il en résulte des scènes de vastes dimensions, procédant souvent par accumulations et progressant de passages pour solistes et ensembles à des chœurs, et inversement. À côté de nombre d'airs mélodieux à trois temps (comme l'air de Pan et des nymphes ou celui de Vulcain et des cyclopes), on entend des moments de beauté contrapuntique déchirante (comme l'"air des amants désespérés") et d'autres d'admirable maîtrise mélodique (comme l'"air des amants élyséens"). Les symphonies accompagnant les diverses descentes et ascensions des dieux nous donnent un aperçu du génie orchestral de Locke – mis en valeur dans le présent enregistrement par une ample sélection de ses œuvres instrumentales, remplaçant les danses perdues composées par Draghi pour *Psyche*. Sébastien Daucé explique ailleurs dans ce livret comment il a réuni ces pièces supplémentaires.

Sur la page de titre de *Psyche*, Locke présente son œuvre comme "l'opéra anglais". Dans le passage le plus important de sa préface, il défend ce choix avec beaucoup de conviction : *Psyche* "peut à juste titre porter le titre [d'opéra], bien que toute la tragédie ne soit pas en musique : car l'auteur a prudemment considéré que, bien que l'Italie ait été et soit encore la grande Académie du monde pour cette science et cette façon de se divertir, l'Angleterre ne l'est pas : il l'a donc mélangée avec des répliques parlées, jugeant cela plus approprié à notre génie." Locke définissait et défendait ainsi l'opéra anglais comme une forme fondamentalement hybride unissant musique et dialogue parlé. Ne serait-ce que pour cette raison, *Psyche* est devenu le prototype qu'allaient chercher à imiter par la suite de nombreux librettistes et compositeurs d'opéra dramatique – à commencer par John Dryden et Henry Purcell.

Dans les œuvres de ce genre, la répartition de la parole et du chant n'était pas laissée au hasard, mais s'inscrivait dans une très ancienne tradition théâtrale anglaise. L'action dramatique principale se déroulait en dialogues parlés, interrompus par la musique et la danse à des moments précis et pour des raisons précises. Les simples mortels ne s'exprimaient que par le discours parlé, tandis que le chant était une sorte de superpouvoir accordé exclusivement aux personnages surnaturels, allégoriques, mythologiques ou extraordinaires à d'autres titres. Cela explique pourquoi Psyché, son père, ses sœurs et les princes ne chantent jamais, alors que la partition musicale se présente comme une revue de pittoresques personnages chantants. Le Grand Prêtre et Vénus sont les seuls personnages à s'exprimer dans les deux modes, parlé et chanté. À d'autres égards toutefois, *Psyche* se rapproche d'un modèle plus italianisant, notamment par le fait que ses épisodes musicaux sont plus étroitement liés à l'action dramatique que ce qui sera courant dans les "opéras dramatiques" ultérieurs.

Cet enregistrement ne permet aux auditeurs que d'écouter la partie musicale de *Psyche*, complétée par de généreux extraits du catalogue instrumental de Locke. Nous espérons que le livret qui l'accompagne, enrichi de didascalies et compléments (en italique), parviendra à stimuler l'imagination et à évoquer l'univers de *Psyche* dans toute sa magnificence variée.

KATHERINA LINDEKENS
Traduction : Laurent Cantagrel

From the banks of the Seine to those of the Thames, the story of Psyche enjoyed great success in the latter part of the seventeenth century. La Fontaine's magnificent *Les Amours de Psyché et de Cupidon* (1669), based on Apuleius' *Metamorphoses* (*The Golden Ass*, c.160 AD), won the approval of French audiences and of the King himself. A few months later, when Louis XIV had to choose the subject of a new opera for his court, he asked Molière, Quinault, Corneille and Lully to work on this myth: the result was the *tragédie-ballet Psyché*, staged in 1671. The work, the fruit of just a few weeks of tumultuous creation, impressed and seduced its spectators: rarely had a production on such a large scale been seen. Contemporary accounts tell us that hundreds of artists were employed, at staggering cost. Its success was commensurate with the resources mobilised, and its fame spread abroad. The text soon found its way to the other side of the Channel and was translated into English. Charles II, restored to the throne in 1660 following a long exile spent partly at the French court, and keen to emulate the artistic splendour of his cousin Louis XIV, commissioned his court artists to conceive the first English opera from the libretto. Three men were assigned this heavy responsibility: Thomas Shadwell for the words, Matthew Locke and Giovanni Battista Draghi for the music.

Shadwell's wordbook and a score were published in 1675. Unfortunately, the latter gives only Matthew Locke's music, without the pieces by Draghi. The very detailed libretto (which includes numerous indications concerning instrumentation, echo effects, the position or invisibility of the singers on stage, repeats and sound effects) allows us to identify very precisely the passages that were spoken, danced, played or sung: it mentions 'a short symphony of rustick music' in one place, 'a symphony of recorders' in another, and so forth. Since these passages are not found in Locke's published score, it can be deduced that the music was by Draghi.

In order to reconstruct the English *Psyche* in its entirety, I naturally sought in the first instance to give credit where credit is due, and therefore to find instrumental music by Draghi himself that would have resonated with those specific moments, even if it meant adapting it to the context. But this search unfortunately proved fruitless with respect to both his few surviving instrumental pieces and the possibility of transcribing harpsichord pieces.

The second option was to borrow from Lully – the dramatic structure being almost identical, the earlier work contains ready-made equivalents to such and such an entry for such and such a character. This time, it was more the constant stylistic jolts that seemed ill-advised to me: these two composers, contemporaries though they were, display such differences in invention and spirit that regular alternation between them does both a disservice. Nevertheless, to salute the origin of the work, I chose to keep Lully's Italian lament as an interlude at the end of the second act, echoing the quartet of Despairing Lovers.

The third option, which I finally found the most satisfactory, consisted in drawing on two distinct repertoires: first, the music of Matthew Locke himself, namely the vast and wonderful corpus of works for consort of viols; secondly, a manuscript collection preserved in New York and entitled 'The Rare Theatrical', which comprises dozens of dances written for the English theatre in the seventeenth century, most of them by unidentified composers. From these two bodies of instrumental music, I selected pieces whose character and beauty seemed to me to correspond to the requirements of Shadwell's libretto. Our new *Psyche*, reconstructed in this way, certainly owes more to Locke than the original did: it is a conscious choice in that it diverges as little as possible from the creative point of departure, and allows us to set even more clearly in relief his compositional genius and his seminal position in the history of English music and opera. Locke's fascinating inventiveness was to be a source of inspiration on which Blow and Purcell drew directly, but also the beginning of a dream for us: to bring the beautiful Psyche back to the theatre some day!

SÉBASTIEN DAUCÉ
Translation: Charles Johnston

Of Gods and mortals

Psyche as an icon of Restoration opera

'The long expected opera of Psyche, came forth in all her Ornaments; new Scenes, new Machines, new Cloaths, new French dances; This opera was Splendidly set out, especially in Scenes; the Charge of which amounted to above 800 £. It had a Continuance of Performance about 8 days together, it prov'd very Beneficial to the Company; yet the Tempest got them more Money.'

In those words, prompter John Downes described the lavish production of *Psyche* at the illustrious Dorset Garden Theatre in London. This five-act piece was a rollercoaster of spoken dialogue, music, dance, and spectacular scenes and machines. The libretto was written by Thomas Shadwell; the music was a joint effort by Matthew Locke and Giovanni Battista Draghi. *Psyche* had probably been commissioned in 1673, to celebrate the marriage of the Duke of York (the later King James II) and Mary of Modena. For various reasons, however, its production was severely delayed. When it finally premiered in February 1675, it was a major event, marking one of the most exciting times in English opera history.

In 1660, the Restoration of King Charles II had put an end to the Commonwealth regime. After years of puritan theatre bans, the London stage finally bounced back. Two patent companies rivalled each other for the audience's attention. New plays were prepared and old ones adapted, often with additional music. That lively, experimental climate paved the way for a new, hybrid form of music drama – later coined *dramattick opera* – that would dominate London until the end of the century. Its habitat was the Dorset Garden theatre, renowned for its cutting-edge equipment. Its animating force was actor-manager Thomas Betterton, to whom the genre largely owed its two periods of greatest success: the 1670s, with *Psyche* and adaptations of *Macbeth* and *The Tempest*; and the 1690s, with Henry Purcell's *The Prophetess*, *King Arthur*, *The Fairy Queen* and *The Indian Queen*.

Opera had always been a controversial affair in England. While the genre had taken a headstart in early 17th-century Italy, English composers and librettists were reluctant to embrace an all-sung form of music drama. Some of them did dare to dip their toes into the genre: as early as the 1620s, Nicolas Lanier experimented with English recitative, followed by Henry Lawes and Matthew Locke around mid-century. William Davenant wrote the libretto of what is considered to be the first opera in English: *The Siege of Rhodes* (1656), for which no music survives. A few all-sung works would follow later in the century, such as *Venus and Adonis* by John Blow, *Dido and Aeneas* by Purcell and *Albion and Albanus* by the French-Catalan composer Louis Grabu. Still, all-sung opera in English struggled to find its ground.

If England kept an eye on the continent for its operatic development, it looked at France rather than Italy. During the Commonwealth, Prince Charles had been exiled at the French court. There, he lost his heart to French musical culture, with genres such as the *ballet de cour* and the *comédie-ballet*, which paired music to spoken dialogue and dance. When he returned to England, Charles brought some of these traditions back with him. For instance, he founded his own version of the *Vingt-quatre Violons du Roi*; he invited French composers to London, such as Robert Cambert and Louis Grabu; and he sent Thomas Betterton to Paris several times during his reign, for purposes of prospection. On one of those field trips, in 1671, Betterton probably attended a performance of the *tragédie-ballet Psyché*, with music by Jean-Baptiste Lully and a libretto designed by Molière and complemented by Pierre Corneille and Philippe Quinault. This French piece would become the main source for Shadwell's *Psyche*, though it had its own roots in *The Golden Ass* by Apuleius.

In many ways, *Psyche* is a child of its time. The plot relates the improbable love between the beautiful princess Psyche and the god of love, Cupid. Initially thwarted by rival princes, envious sisters, a jealous mother-in-law (Venus) and a trip from Heaven to Hell and back, Psyche is eventually granted an apotheosis and united with her divine lover. Along the road, we discover various *tableaux* that would become the stock of Restoration opera, from temple rituals and drinking songs to encounters with Furies, Devils and all kinds of airborne divinities. At the same time, however, *Psyche* feels remarkably timeless, touching upon all-too-human themes such as the boundary-breaking power of love; jealousy; and the tragedy of knowledge. If anything, 21st-century listeners will relate to the trials and tribulations of mortals engaging with gods. It is but a small step from the garden of Cupid to the mirror palaces of Instagram.

Shadwell's *Psyche* is firmly anchored in the French original: the story follows in its ancestral tracks, and certain scenes are translated almost verbatim. Still, there were significant differences as well. While the music in Lully's *tragédie-ballet* was confined to a prologue and end-of-act *intermèdes*, in the English version it is dispersed throughout the play and interwoven with the action. In the spirit of English tradition, moreover, Shadwell capitalised on grotesque scenes, shifting the tone from the tragic to the tragicomic. A few years after the English *Psyche*, the story would travel back to France and morph again, this time into a *tragédie lyrique*.

The Restoration *Psyche* is largely extant thanks to a published libretto and the first dramatic musical score to have been printed in England. The latter was published by Matthew Locke himself, who omitted the dances and other instrumental movements by his colleague Giovanni Battista Draghi. Both Shadwell and Locke wrote colourful prefaces to their respective publications, in which they framed, hedged and preemptively defended their work. In Shadwell's case, the anticipated criticism was one of plagiarism. He takes great effort to assure the reader there is more variety and passion in his own version than in the French source. Curiously, he also writes that this was his first and only foray into rhymed tragedy, and that he spent only five weeks on it, finding no time for corrections.

Most importantly, Shadwell explains how he was less concerned with the 'Wit' or 'Fancy' of his word-book than with its musical potential: 'I chalked out the way to the composer (...), having design'd which Line I would have sung by One, which by Two, which by Three, which by four Voices &c. and what manner of Humour I would have in all the Vocal Musick.' In other words, Shadwell claims authorship of *Psyche*'s architecture. This is tangible in the libretto, too, where he clearly distinguishes between speech and song and goes to great lengths describing the musical form, the vocal distribution and even the orchestration. For instance, the echo song 'Great Psyche shall find no such pleasure as here' leads into a chorus introduced as follows: 'Voices, Flajolets, Violins, Cornets, Sackbutts, Hoa-boys: All joyn in Chorus. Here the Singers mingle with the Dancers.' Even the form of Shadwell's lyrics betrays their musical design: by alternating between duple-metre and triple-metre verse, he prompts two important musical shapes that pervade Locke's score: declamatory ayres and tuneful songs and choruses. The copious amounts of triple-time music in the piece may be no coincidence, as Charles II had a notorious penchant for this sort of song, to which he was known to tap his feet.

Like Shadwell, Locke was hardly lacking in self-confidence and grinta. By the time he wrote *Psyche*, he was the most renowned and prolific composer of his generation. Holding various functions at the Restoration court and stage, his repertoire ranged from consort music, motets and anthems to a wide array of theatre music. In Commonwealth times, he had participated in some of Davenant's operatic experiments, and had written songs, dances and recitatives for James Shirley's masque *Cupid and Death*. That piece alone would testify to Locke's extraordinary theatrical instinct, but more was to follow. He participated in Restoration remakes of *Macbeth* (1664) and *The Tempest* (1674); and he wrote the *Masque of Orpheus and Euridice* that was embedded in Elkanah Settle's play *The Empress of Morocco* (1673).

Psyche was the last great stage work to which Locke contributed before his death. The preface to his score betrays a personality that was quirky verging on quarrelsome. Like Shadwell, Locke defends himself against a number of potential criticisms, such as the 'extream compass' of the vocal parts and the 'extravagancies in some parts of the composition'. The 'Song of the Furies and Devils' speaks volumes as to what the composer means. Locke also enumerates the various styles showcased in the piece, 'from *Ballad to single Air, Counterpoint, Recitative, Fuge, Canon, and Chromatick Musick; which variety (without Vanity be it said) was never in Court or Theatre till now presented in this Nation*'.

In his vocal distribution and even in his orchestration, Locke follows Shadwell's prompts rather carefully. This results in large-scale, often cumulative scenes, navigating from solos and ensembles to choruses and back. For every tuneful, triple-time song (such as the song of Pan and the Nymphs or that of Vulcan and the Cyclops), there is a moment of heartwrenching contrapuntal beauty (such as the 'Song of the Despairing Lovers') and of melodic mastery (such as the 'Song of the Elysian Lovers'). The symphonies accompanying various divine ascents and descents give us a glimpse of Locke's orchestral genius – highlighted in this particular recording by a wide selection from his instrumental works, replacing Draghi's lost dances. Elsewhere in this booklet, Sébastien Daucé explains how he collected these supplementary pieces.

On the title page of *Psyche*, Locke marketed the piece as '*The English Opera*'. In the most important passage from his preface, he ardently defends this choice: '[*Psyche*] may justly wear the Title [of Opera], though all the Tragedy be not in Musick: for the Author prudently consider'd, that though Italy was, and is the great Academy of the World for that Science and way of Entertainment, England is not: and therefore mixt it with interlocutions, as more proper to our Genius.' With these words, Locke defined and defended English opera as a quintessentially hybrid form in which spoken dialogue and music join forces. If only for this reason, *Psyche* became the epoch-making prototype that many later librettists and composers of dramattick opera would aim to emulate – John Dryden and Henry Purcell to name but two.

The dramaturgy of speech and song in such works was not random, but tapped into an age-old English theatre tradition. The main dramatic action unfolded in speech, interrupted by music and dance at specific times and for specific reasons. While mere mortals expressed themselves in speech, singing was a superpower, exclusively granted to supernatural, allegorical, mythological or otherwise extraordinary characters. This explains why Psyche, her father, her sisters and the princes never sing, while the score unfolds as a revue of colourful musical characters. Only Venus and the Chief Priest both speak and sing. That said, in some ways *Psyche* veers close to a more Italianate model. Most notably, its musical episodes are more tightly knit with the dramatic action than would become customary in later dramattick operas. Within the context of this recording, listeners must satisfy themselves with the musical portion of *Psyche*, complemented by a generous serving from Locke's instrumental catalogue. We hope the accompanying synopsis will spark the imagination and conjure up the world of *Psyche* in all its multifaceted splendour.

KATHERINA LINDEKENS

The stage directions and complementary texts, printed in italics, summarise the spoken sections of the work.

ACT I

1 | Overture

Scene 1. A path in a wood

The beautiful Psyche and two Ladies praise their bucolic surroundings. Here, man is pure and free from corruption. Psyche would never want to trade these woods for a life at her father Theander's court. Enter Pan and his followers. They sing and dance.

2 | A symphony of recorders and soft musick

3 | Pan & Nymphs: 'Great Psyche, goddess of each Field and Grove'

PAN
Great Psyche, Goddess of each Field and Grove,
Whom every Prince and every God does love:
To your all-commanding hand.
Pan yields his Sovereign Command:
For you the Satyrs and the Fawns
Shall nimbly trip it on the Lawns.
For you the Shepherds Pipe and Sing,
And with their Nymphs Dance in a Ring:
Fruits shall they bring, and pretty Garlands weave,
And shall the Meads of all their Sweets bereave:
Vertumnus and Flora their Tribute shall pay,
And to Psyche shall dedicate this happy day.
The Sylvans and Dryads shall Dance all around,
And Psyche dread Queen of this Place shall be Crown'd.
My Lov'd Syrinx and Echo shall sing and shall play,
And to Psyche shall dedicate this happy day.

NYPHES

And Pan, who before all here did command,
Now resigns all his Empire to Psyche's fair hand.

CHORUS

And Pan, who before all here did command,
Now resigns all his Empire to Psyche's fair hand.

4 | A rustick dance of Sylvans & Dryads

5 | Symphony of rustick musick representing an echo

Les didascalies et compléments, qui apparaissent ici en italique, résument la partie théâtrale.

ACTE I

Ouverture

Scène 1. Un chemin dans un bois

La belle Psyché et deux dames louent leur environnement bucolique. Ici, l'homme est pur et non corrompu. Psyché n'accepterait jamais d'échanger ces bois pour une vie à la cour de son père, Théandre. Entrent Pan et sa suite. Ils chantent et dansent.

Symphonie de flûtes et musique douce

Pan et Nymphes : "Ô Psyché, déesse des champs et des bois"

PAN
Ô Psyché, déesse des champs et des bois
Que chaque Prince et chaque Dieu adore :
Pan remet à ton bon vouloir
Tous ses souverains pouvoirs.
Pour toi Satyres et Faunes danseront sur
l'herbe tendre,
Pour toi les bergers vont jouer de la flûte,
chanter
Et faire la ronde avec les Nymphes.
Ils apporteront fruits et guirlandes,
Et les délices glanées dans les prés.

Vertumne et Flora te rendront hommage,
En dédiant à Psyché cette belle journée.
Les Sylvains et les Dryades danseront tout
autour,
Et Psyché sera couronnée reine de ces lieux.
Mes bien-aimés, Syrinx et Écho, vont chanter
et jouer,
Et dédier à Psyché cette belle journée.

LES NYPHES

Et Pan, qui régnait sur tous en ces lieux,
Renonce à son empire en faveur de Psyché.

CHŒUR

Et Pan, qui régnait sur tous en ces lieux,
Renonce à son empire en faveur de Psyché.

Danse rustique de Sylvains et Dryades

Symphonie de musique rustique représentant un écho

6 | Song of Echoes: 'Great Psyche shall find no such pleasure as here'

SINGER

Great Psyche shall find no such pleasure
as here.
Where her dutiful Subjects shall all stand
in awe
Her Frowns and her Smiles shall give us all
Law.
And from us of Rebellion she need have no fear

CHORUS

How happy are those that inhabit this place,
Where a sigh is ne'r heard, where no
falshood we meet,
Where each single heart agrees with the face.
No Climate was ever so calm and so sweet.

SINGER

To beauteous Psyche all devotion is due.
Our humble Offerings she will not despise
Since the Tribute is offer'd from hearts that
are true
From hearts all devoted to Psyche's bright
Eyes

CHORUS

How happy are those that inhabit this place,
Where a sigh is ne'r heard, where no
falshood we meet,
Where each single heart agrees with the face.
No Climate was ever so calm and so sweet.

*Enter Ambition, Power, Plenty and Peace.
They try to lure Psyche to court, where she
could be rich, powerful and courted by
kings. Psyche refuses, claiming to have
power already: that over her passions.*

7 | Dance for Ambition, Power, Plenty and Peace

*Envy and six Furies arise and threaten to
torment Psyche in hell.*

8 | Entry of Envy

9 | Song of Envy & Furies: 'Envy 'gainst Psyche'

ENVY

Envy 'gainst Psyche such black storms shall
raise,
As all her pow'rful beams shall ne'r dispel:
Beyond her strength shall be her suffering;
Her to the greatest misery I'll bring,

Air des Échos : "Jamais la grande Psyché ne trouvera ailleurs tant de plaisirs qu'ici"

CHANTEUSE

Jamais la grande Psyché ne trouvera ailleurs
tant de plaisirs qu'ici,
Où ses fidèles sujets l'admirent par dessus
tout.
Ses moues et ses sourires seront notre loi.
Nulle rébellion n'est à craindre.

CHŒUR

Comme ils sont heureux, les habitants de ces
lieux
Où jamais soupir n'est poussé, ni mensonge
prononcé,
Et où les cœurs s'accordent aux visages.
Il n'y a pas de climat plus calme ou plus doux.

CHANTEUSE

Notre dévotion est acquise à la belle Psyché.
Elle ne rejettera pas nos humbles offrandes,
Puisqu'elles sont le tribut de nos cœurs purs,
De nos cœurs dévoués aux yeux clairs de Psyché.

CHŒUR

Comme ils sont heureux, les habitants de ces
lieux
Où jamais soupir n'est poussé, ni mensonge
prononcé,
Et où les cœurs s'accordent aux visages.
Il n'y a pas de climat plus calme ou plus doux.

*Entrent l'Ambition, la Puissance, l'Abondance
et la Paix. Elles essaient d'attirer Psyché à la
cour, où elle pourrait être riche, puissante et
courtisée par des rois. Psyché refuse, affirmant
avoir déjà le pouvoir sur les passions.*

Danse pour l'Ambition, la Puissance, l'Abondance et la Paix

*La Jalousie et six Furies se lèvent et menacent
de tourmenter Psyché en Enfer.*

Entrée de la Jalousie

Air de la Jalousie et des Furies : "Jalousie contre Psyché"

JALOUSIE

Jalousie contre Psyché lancera d'obscures
tempêtes,
Contre lesquelles ses suprêmes rayons seront
impuissants.
Sa douleur sera plus grande encore que sa force.

And ere I've done, I'll send her down to Hell.

FIRST FURY

In Hell too late she shall relent,
And all her arrogance repent.

SECOND FURY

We Furies will torment your Soul,
And you shall weep and houl.

FIRST FURY

And at the sight of ev'ry Snake
Tremble and quake.

SECOND FURY

There you shall mourn eternally,
And to the quick shall feel each lash we give.

ENVY

There you shall always wish to die,
And yet in spight of you shall always live.

CHORUS

There you shall always wish to die,
And yet in spight of you shall always live.

*Enter the princes Nicander and Polynices.
Each of them tries to seduce Psyche by
means of clever rhetoric – without success.*

10 | **Entry of the Princes Nicander & Polynices**

*Enter Cidippe and Aglaura, Psyche's
envious sisters. They try to convince the
princes she is vulgar and plain – to no
avail. Cidippe and Aglaura curse their sister
and call on Venus for revenge, making her
believe that mortals now prefer Psyche over
her. Venus appears and assures the sisters
she will grant their wish.*

11 | **Symphony at the descending of Venus in
her chariot drawn by doves**

12 | **Venus: 'With kindness I your pray'rs receive'**

VENUS

With kindness I your pray'rs receive,
And to your hopes success will give.
I have with anger seen Mankind adore
Your Sister's beauty, and her scorn deplore.
Which they shall do no more.
For their Idolatry I'll so resent,
As shall your wishes to the full content.
Your Father is with Psyche now,
And to Apollo's Oracle they'll go.
Her Destiny to know.

Je lui ferai souffrir les plus grands tourments,
Et avant même d'en avoir terminé, je l'enverrai
en Enfer.

PREMIÈRE FURIE

En Enfer il sera trop tard pour s'excuser,
Et se repentir de toute cette arrogance.

SECONDE FURIE

Nous, Furies, nous torturerons ton âme,
Et ferons résonner tes sanglots et tes hurlements.

PREMIÈRE FURIE

À la vue de tous les serpents
Tu trembleras de peur.

SECONDE FURIE

Là-bas tu pleureras pour toute l'éternité,
Et chaque coup de fouet te mordra jusqu'au sang.

JALOUSIE

Là-bas tu souhaiteras mourir à chaque instant,
Mais tu seras condamnée à vivre pour toujours.

CHŒUR

Là-bas tu souhaiteras mourir à chaque instant,
Mais tu seras condamnée à vivre pour toujours.

*Entrent les princes Nicandre et Polynice. Chacun
d'eux essaie de séduire Psyché par son habile
rhétorique – sans succès.*

Entrée des princes Nicandre et Polynice

*Entrent Cydippe et Aglaure, les sœurs jalouses de
Psyché. Elles essaient de convaincre les princes
qu'elle est vulgaire et ordinaire – en vain. Cydippe
et Aglaure maudissent leur sœur et en appellent
à Vénus pour se venger, lui faisant croire que les
mortels lui préfèrent maintenant Psyché. Vénus
apparaît et promet aux sœurs d'exaucer leur
souhait.*

**Symphonie pour la descente de Vénus dans son
char tiré par des colombes**

Vénus : 'Je reçois vos prières avec grâce'

VÉNUS

Je reçois vos prières avec grâce,
Et je vais exaucer vos vœux.
J'ai vu avec fureur les humains adorer
La beauté de votre sœur, et se désespérer de
son mépris ;
Ils ne le feront plus.
Je vais les punir de leur idolâtrie,
Et tous vos souhaits seront satisfaits.
Votre père est en ce moment auprès de Psyché,
En chemin vers l'Oracle d'Apollon,
Afin de connaître son destin.

I by the God of Wit shall be obey'd,
For Wit to Beauty still is subject made.
He'll so resent your cause and mine,
That you will not repine,
But will applaud the Oracle's Design.

13 | **Symphony at the ascending of Venus in her
chariot drawn by doves**

*Psyche's father Theander assures his
daughters that their quarrels will end today.
He will take Psyche to Apollo's oracle, which
she will obey.*

ACT II

14 | **Act tune**

**Scene 1. The richly adorned temple of Apollo
Delphicus**

*In a solemn procession, enter the Chief Priest,
six priests, the princes, the sisters, Psyche, her
father and their followers.*

15 | **Song of procession in the temple:
'Let's to Apollo's Altar now repair'**

CHORUS

Let's to Apollo's Altar now repair,
And offer up our Vows & Prayer,
Let us inquire fair Psyches Destiny.
The Gods to her will sure propitious be,
If Innocence & beauty may go free.

CHIEF PRIEST

Go on, and to the Altar lead.

CHORUS

Go on, and to the Altar lead.

CHIEF PRIEST

This holow'd ground let no one tread,
Who is defil'd with whoredom, or with Bloud,
Lest all our Pray'rs should be for them
withstood.
Let none be present at our Sacrifice,
But of an humble uncorrupted mind.
The God for wicked men will all our vows
despise,
And will to all our wishes be unkind.

16 | **Chief Priest: 'Son of Latona'**

*After a brief ceremony at the altar, the Priest
continues:*

CHIEF PRIEST

Son of Latona and great Jove,
In Delos born, which thou so much dost love:

Le Dieu de l'Esprit devra m'obéir,
Car l'Esprit est toujours l'esclave de la beauté.
Il sera si furieux de votre sort et du mien
Que vous n'aurez pas à le regretter.
Au contraire, vous applaudirez aux prédictions
de l'Oracle.

**Symphonie pour l'ascension de Vénus dans son
char tiré par des colombes**

*Théandre, le père de Psyché, assure à ses filles
que leurs querelles cesseront le jour même. Elle
conduira Psyché à l'oracle d'Apollon, auquel
elle obéira.*

ACTE II

Act tune

**Scène 1. Le temple richement orné d'Apollon
à Delphes**

*Entrent le grand prêtre, six prêtres, les princes,
les sœurs, Psyché, son père et leur suite
en procession solennelle.*

**Chant de procession dans le temple :
'Allons maintenant à l'autel d'Apollon'**

CHŒUR

Allons maintenant à l'Autel d'Apollon,
Pour y offrir nos vœux et nos prières,
Et découvrir le destin de la belle Psyché.
La volonté des Dieux lui sera sûrement propice,
Si l'innocence et la beauté ont droit à la liberté.

LE GRAND PRÊTRE

Allez, menez-nous à l'Autel.

CHŒUR

Allez, menez-nous à l'Autel.

LE GRAND PRÊTRE

Ce sol sacré ne doit être profané par le pied
d'aucun homme
Ayant commis l'adultère ou versé le sang,
Ou nos prières seront en vain.
Que seuls assistent à ce sacrifice
Ceux dont l'âme est humble et pure
Car s'il y avait des hommes mauvais parmi nous,
Le Dieu méprisera tous nos vœux.

Le Grand Prêtre : 'Fils de Latone'

*Après une courte cérémonie à l'Autel, le Prêtre
continue :*

LE GRAND PRÊTRE

Fils de Latone et du grand Jupiter,
Né à Delos, que tu aimes tant,

Great God of Physick and of Archery,
Of wisdom, Wit, and Harmony;
God of all Divinations too.
To thee our vows and pray'rs are due.

CHORUS
To thee our vows and pray'rs are due.

CHIEF PRIEST
Thou gav'st the cruel Serpent Python death,
Depriv'dst the Giant Tyron of his breath:
Thou didst the monstrous Cyclops too
destroy,
Who form'd the Thunder, which did kill thy
Son.

CHORUS
Thou light of all our life, and all our joy,
Our Offerings with our hearts are all thine
own.

CHIEF PRIEST
By sacred Hyacinth, thy much lov'd Flower,
By Daphne's memory we thee implore,
Thou wouldst be present at our Sacrifice,
And not our humble Offerings despise.

CHORUS
And we for ever will thy praise advance,
Thou Author of all Light and Heat.
Let Pipes and Timbrels sound, and let them
dance.
Each day our worship we'll repeat.

17 | Dance of Priests

18 | Chief Priest & his attendants: 'To Apollo, our Celestial King'

CHORUS
To Apollo our Celestial King,
We will lo Paeon¹ sing;
lo Paeon, lo Paeon,
lo Paeon will we sing.

19 | Ceremony for Apollo

*Theander asks Apollo who shall be
Psyche's husband. In a sudden blast of
thunder, Apollo appears and proclaims that
Psyche shall be brought to a desert island
and abandoned on a rock. There, she will
encounter a poisonous serpent, who will be
her husband. Psyche accepts her fate, while
Theander begs to be taken instead of his
daughter. The sisters are quick to remind
Psyche of her promise to obey the oracle.
The princes argue with the priests.*

Grand Dieu de la Médecine et du Tir à l'arc,
De la Sagesse, de l'Esprit et de l'Harmonie,
Dieu de toutes les Divinations,
A toi, nos vœux et prières s'adressent.

CHŒUR
A toi, nos vœux et prières s'adressent.

LE GRAND PRÊTRE
Tu as donné la mort au cruel Serpent Python,
Et privé le géant Tyron de son souffle.
Tu as aussi détruit le monstueux Cyclope
Qui avait forgé l'éclair qui a tué ton fils.

CHŒUR
Lumière de notre vie, et de notre joie,
Nos offrandes et nos cœurs t'appartiennent.

LE GRAND PRÊTRE
Par les Hyacinthes sacrées, tes fleurs favorites,
Par la mémoire de Daphné, nous t'implorons
D'être présent à notre sacrifice,
Et de ne pas rejeter nos humbles offrandes.

CHŒUR
Et pour toujours nous continuerons à te louer,
Source de toute lumière et de toute chaleur.
Que l'on sorte flûtes et tambourins pour
accompagner les danses,
Et tous les jours nous répéterons nos prières.

Danse des Prêtres

Le Grand Prêtre et sa suite : 'Pour Apollon, notre Roi Céleste'

CHŒUR
Pour Apollon, notre Roi Céleste,
Nous chanterons *lo Paeon*¹ ;
lo Paeon, lo Paeon,
Nous chanterons *lo Paeon*.

Cérémonie pour Apollon

*Théandre demande à Apollon qui sera l'époux
de Psyché. Dans un soudain éclat de tonnerre,
Apollon apparaît et proclame que Psyché sera
conduite sur une île déserte et abandonnée sur un
rocher. Elle y rencontrera un serpent vénéneux,
qui sera son mari. Psyché accepte son destin,
tandis que Théandre implore d'être emmené à
la place de sa fille. Les sœurs sont promptes à
rappeler à Psyché sa promesse d'obéir à l'oracle.
Les princes débattent avec les prêtres.*

Scene 2. A rocky desert full of caves and precipices, with a rock overlooking the sea

20 | Entry for Despairing Lovers

*Two despairing lovers describe the plethora of
suicides committed by their miserable peers.
Four despairing lovers sing.
They all commit suicide.*

21 | Four Despairing Lovers: 'Break, break distracted heart'

FIRST MAN
Break, break distracted heart, there is no cure
For Love, my minds too raging Calenture.

FIRST WOMAN
Sighs which in other passions vent,
And give them ease when they lament,
Are but the bellows to my hot desire.

SECOND WOMAN
And tears in me not quench, but nourish fire.

SECOND MAN
Nothing can mollify my grief,
Or give my passion a relief.

FIRST MAN
Love is not like our earthly fire,
You soon may smother out that flame;
Concealing does increase desire,
No opposition Love can tame.

SECOND WOMAN
Despair in Love transcends all pain,
Lost hope will ne'r return again.

FIRST WOMAN
In Hell there's no such misery,
As now oppresses me.
I this one pang alone
Would change for Sisyphus his Stone.

SECOND MAN
I would the torments which I feel
Change for Ixion's Wheel.

SECOND WOMAN
The Vulture should on me for ever feed,
Rather than thus my heart for Love should
bleed.

FIRST MAN
Oh Tantalus! for thy eternal Thirst;
I'm more on Earth than thou in Hell accurst.

Scène 2. Un désert rocailleux avec ses grottes, ses précipices, et un rocher dominant la mer

Entrée des amants désespérés

*Deux amants désespérés décrivent la
pléthore de suicides commis par leurs pairs.
Quatre amants désespérés chantent.
Tous se donnent la mort.*

Quatre amants désespérés : "Brise-toi, cœur bouleversé"

PREMIER HOMME
Brise-toi, cœur bouleversé, il n'y a point de
remède pour l'amour,
Cette fièvre ardente de mon âme enragée.

PREMIÈRE FEMME
Les soupirs qui calment d'autres passions
Et les soulagent par leur lamentation
Soufflent sur les braises de mon désir brûlant.

SECONDE FEMME
Et mes pleurs n'éteignent pas mon feu, mais
l'alimentent.

SECOND HOMME
Rien, rien ne peut calmer ma peine,
Ni soulager ma passion.

PREMIER HOMME
L'amour n'est pas comme un feu terrestre,
Dont on peut étouffer la flamme,
Le cacher ne fait qu'augmenter le désir ;
Aucune résistance ne peut dompter l'amour.

SECONDE FEMME
Le désespoir amoureux dépasse toute douleur ;
L'espoir perdu ne reviendra jamais.

PREMIÈRE FEMME
L'Enfer même n'inflige pas tant de souffrance
Que celle qui m'opresse.
Je serais prête à échanger cette peine
Contre le rocher de Sisyphus.

SECOND HOMME
J'échangerais les tourments que je ressens
Contre la roue d'Ixion.

SECONDE FEMME
Je préférerais que le Vautour me dévore pour
l'éternité
Plutôt que de sentir mon cœur ainsi saigner.

PREMIER HOMME
Oh Tantale ! Je souffre plus sur la Terre
Que toi en Enfer de ta Soif éternelle.

1 'Gloire to Apollo' in ancient Greek

1 "Gloire à Apollon" en grec ancien

FIRST WOMAN
Was ever grief like mine?

SECOND WOMAN
Like mine?

FIRST MAN
Like mine?

SECOND MAN
Like mine?

CHORUS
Was ever grief like mine?

SECOND WOMAN
Nothing but death can cure our misery.

CHORUS
I'll die.
Nothing but death can cure our misery.

Enter Theander, Psyche and her sisters. Theander bewails Psyche's fate and begs to die in her place. She assures him she is reconciled with her destiny. While Cidippe and Aglaura secretly rejoice in Psyche's looming death, they pretend to want to take her place. After everyone is gone, Psyche admits she is afraid.

Enter the princes. They, too, offer to fight the serpent and to die instead of Psyche. The earth opens. Infernal spirits chase the princes away, while Psyche is swept into the clouds by two Zephyrs. Cupid descends and asks Vulcan to prepare his palace. The princes wonder where Psyche has gone and decide to search and save her.

22 | [Intermède: Italian Lament from Lully's *Psyché*]

FEMME AFFLIGÉE
Deh! piangete al pianto mio,
Sassi duri, antiche selve,
Lagrimate, fonti e belve,
D'un bel voto il fato rio.

PREMIER HOMME AFFLIGÉ
Ahi dolore!

SECOND HOMME AFFLIGÉ
Ahi martire!

PREMIER HOMME AFFLIGÉ
Cruda morte,

PREMIÈRE FEMME
Qui n'a jamais ressenti une douleur comme la mienne ?

SECONDE FEMME
Comme la mienne ?

PREMIER HOMME
Comme la mienne ?

SECOND HOMME
Comme la mienne ?

CHŒUR
Qui n'a jamais ressenti une douleur comme la mienne ?

SECONDE FEMME
La mort est le seul remède à notre malheur.

CHŒUR
Je vais mourir.
La mort est le seul remède à notre malheur.

Entrent Théandre, Psyché et ses sœurs. Théandre pleure le destin de Psyché et implore de mourir à sa place. Elle l'assure qu'elle est réconciliée avec son destin. Tandis qu'elles se réjouissent secrètement de la mort imminente de Psyché, Cydippe et Aglaure feignent de vouloir prendre sa place. Une fois tout le monde parti, Psyché reconnaît qu'elle a peur.

Entrent les princes. Eux aussi proposent de combattre le serpent et de mourir à la place de Psyché. La terre s'ouvre. Des esprits infernaux chassent les princes, tandis que Psyché est emportée dans les nuages par deux zéphyrs. Cupidon descend et demande à Vulcain de préparer son palais. Les princes se demandent où est allée Psyché et décident de la chercher et de la secourir.

[Intermède : Plainte italienne (*Psyché*, Lully)]

FEMME AFFLIGÉE
Meslez vos pleurs avec nos larmes,
Durs rochers, forêts ancestrales,
Pleurez, sources, bêtes sauvages,
Mon triste sort.

PREMIER HOMME AFFLIGÉ
Hélas ! Quelle douleur !

SECOND HOMME AFFLIGÉ
Hélas ! Quel malheur !

PREMIER HOMME AFFLIGÉ
Rigueur mortelle !

SECOND HOMME AFFLIGÉ
Empia sorte,

TOUS TROIS
Che condanni a morir tanta beltà!
Cieli, stelle, ahi crudeltà!

FEMME AFFLIGÉE
Rispondete a miei lamenti
Antri, cavi ascose rupi
Deh ! ridite fundi cupi
Del mio duolo i mesti accenti.

Ahi! ch'indarno si tarda!
Non resiste a li Dei mortale affetto;
Alto impero ne sforza:
Ove commanda il Ciel, l'uom cede a forza.

PREMIER HOMME AFFLIGÉ
Ahi dolore!

SECOND HOMME AFFLIGÉ
Ahi martire!

PREMIER HOMME AFFLIGÉ
Cruda morte,

SECOND HOMME AFFLIGÉ
Empia sorte,

TOUS TROIS
Cruda morte! Empia sorte
Che condanni a morir tanta beltà
Cieli, stelle, ahi crudeltà!

ACT III

1 | Act tune

Scene 1. The palace of Cupid

The Cyclopes are hard at work. They hammer silver vases on anvils, and dance. Enter Vulcan, who tells them to hurry up and finish the palace. But first, they need a drink.

2 | Dance of Cyclopes

3 | Song of Vulcan: 'Ye bold Sons of Earth'

VULCAN
Ye bold Sons of Earth, that attend upon Fire,
Make haste with the Palace, lest Cupid
should stay;
You must not be lazy when Love does require,
For Love is impatient and brooks no delay.
When Cupid you serve, you must toil and
must sweat,
Redouble your blows, and your labour repeat.

SECOND HOMME AFFLIGÉ
Fatalité cruelle !

TOUS TROIS
Faut-il qu'un sort barbare condamne
Au trépas une beauté si rare !
Cieux ! Astres ! Quelle cruauté !

FEMME AFFLIGÉE
Répondez à ma plainte,
Antrès sombres, cavernes sauvages,
Que dans ces profondeurs
Résonnent les accents de mes tristes regrets.

Hélas, quels inutiles retards !
L'affection des mortels ne peut résister aux dieux.
Les ordres célestes sont absolus.
Quand le ciel commande, l'homme doit céder.

PREMIER HOMME AFFLIGÉ
Hélas ! Quelle douleur !

SECOND HOMME AFFLIGÉ
Hélas ! Quel malheur !

PREMIER HOMME AFFLIGÉ
Rigueur mortelle !

SECOND HOMME AFFLIGÉ
Fatalité cruelle !

TOUS TROIS
Mort cruelle ! Sort injuste,
Vous condamnez à mort une telle beauté !
Ciel ! Étoiles ! Quelle cruauté !

ACTE III

Act tune

Scène 1. Le palais de Cupidon

Les cyclopes sont à leur dur labeur. Ils martèlent des vases en argent sur des enclumes et dansent. Entre Vulcain, qui leur dit de se hâter de finir le palais. Mais il leur faut d'abord à boire.

Danse des Cyclopes

Air de Vulcain : "Braves fils de la Terre"

VULCAIN
Braves fils de la Terre qui servez le Feu,
Dépêchez-vous d'aller au palais ; ne faites pas
attendre Cupidon.
Il faut être zélé quand l'amour l'exige,
Car l'amour impatient ne supporte pas le retard.
Pour servir Cupidon, il faut peiner et suer,
Redoubler d'efforts, décupler votre labeur.

The vigorous young God's not with laziness
serv'd,
He makes all his Vassals their diligence show,
And nothing from him but with pains is
deserv'd;
The brisk Youth that falls on, and still follows
his blow,
Is his favourite still. The considerate Fool,
He as useless lays by for a pitiful Tool.

Ritornello

FIRST CYCLOPS

This Palace is finish'd, and the other shall be
Made fit for his small Deity.

SECOND CYCLOPS

But fire makes us cholerick, and apt to repine,
Unless you will give us some Wine.

Ritornello

CHORUS

With swinging great Bowls,
Let's refresh our dry Souls,
And then we'll to work with a Clink, clink,
clink;
But first let us drink, but first let us drink.

Ritornello

VULCAN

Let each take his Bowl then, and hold it to
his nose,
Then let him redouble his blows.

SECOND CYCLOPS

Nay, stint us not so, but let each take his two,
And twice as much then we can do.

CHORUS

With swinging great Bowls,
Let's refresh, etc.

VULCAN

Ye Slaves, will you never from drunkenness
refrain?
Ulysses will catch you again.

FOURTH CYCLOPS

Ulysses is a Dog, were he here he should find
We'd scorn him, and drink ourselves blind.

CHORUS

With swinging great Bowls,
Let's refresh, etc.

On ne sert pas ce jeune Dieu vigoureux avec de
la paresse,
Il force ses disciples à montrer tout leur zèle,
Et on ne mérite rien de sa part sans souffrance.
Il préfère le jeune homme rapide
Qui lui rend coup pour coup
Au sot prudent qu'il met à terre et laisse là,
inutile.

Ritournelle.

PREMIER CYCLOPE

Ce palais est terminé, et l'autre sera construit
Sur mesure pour ce petit Dieu.

DEUXIÈME CYCLOPE

Mais le feu nous rend colériques et languissants,
Sauf si vous nous donnez du vin.

Ritournelle.

CHŒUR

Brandissons nos chopes
Et rafraîchissons nos âmes,
Puis nous irons travailler, et tchin tchin !
Mais d'abord buvons un coup, mais d'abord
buvons un coup.

Ritournelle.

VULCAIN

Que chacun prenne donc sa chope et la porte
à son nez,
Puis qu'il redouble de coups sur la forge.

DEUXIÈME CYCLOPE

Ne sois pas si avaro ! Que chacun boive deux
chopes,
Pour pouvoir travailler deux fois plus ensuite.

CHŒUR

Brandissons nos chopes
Et rafraîchissons, etc.

VULCAIN

Esclaves, ne vous libérerez-vous donc jamais
de l'ivresse ?
Ulysse va de nouveau vous attraper.

QUATRIÈME CYCLOPE

Ulysse n'est qu'un chien, et s'il était là, pour le
narguer
Nous boirions jusqu'à rouler sous la table.

CHŒUR

Brandissons nos chopes
Et rafraîchissons, etc.

VULCAN

Be gone, or great Jove will for Thunderbolts
stay,
The world grows so wicked each day.

SECOND CYCLOPS

He has less need of Thunder than we have
of Wine:
We'd drink, though great Jove should repine.

CHORUS

With swinging great Bowls,
Let's refresh, etc.

FIRST CYCLOPS

Here, Harpes, to you.

SECOND CYCLOPS

Here, Brontes, to you,
And so take each Cyclops his due.

THIRD CYCLOPS

To thee, Steropes.

FOURTH CYCLOPS

Pyraemon, to thee.

ALL CYCLOPES

And thus in our Cups we'd agree.

CHORUS

With swinging great Bowls,
Let's refresh, etc.

*Enter Psyche, wondering where she is and
marvelling at the splendour of the palace. Just
when she asks herself where the serpent might
be, an invisible voice enraptures her. Cupid
appears in human guise. Psyche and Cupid
declare their love to each other. When she asks
him his name, he implores her not to be curious,
so as not to ruin their love. He will identify
himself in due time. Invisible voices sing a carpe
diem in praise of love.*

4 | Song at the Treat of Cupid & Psyche: 'All joy to fair Psyche'

SINGER

All joy to fair Psyche in this happy place,
And to our great Master, who her shall
embrace:
May never his Love nor her Beauty decay,
But be warm as the Spring, and still fresh
as the Day.

VULCAIN

Partez, ou le grand Jupiter vous frappera de ses
éclairs,
Le monde est chaque jour plus mauvais.

DEUXIEME CYCLOPE

Il a moins besoin du tonnerre que nous de vin,
Et nous boirons, quoi qu'en dise Jupiter.

CHŒUR

Brandissons nos chopes
Et rafraîchissons, etc.

PREMIER CYCLOPE

À ta santé, Harpes.

DEUXIEME CYCLOPE

À ta santé, Brontes,
Et que chaque Cyclope prenne ce qui lui est dû.

TROISIÈME CYCLOPE

À la tienne, Steropes.

QUATRIÈME CYCLOPE

Pyraemon, à la tienne.

TOUS

Ainsi au fond de nos chopes nous serons tous
d'accord.

CHŒUR

Brandissons nos chopes
Et rafraîchissons, etc.

*Entre Psyché, qui se sent perdue et s'émerveille
de la splendeur du palais. Au moment précis
où elle se demande où pourrait être le serpent,
une voix invisible l'enchanté. Cupidon apparaît
sous des traits humains. Psyché et Cupidon se
déclarent leur amour l'un à l'autre. Lorsqu'elle
lui demande son nom, il l'implore de ne pas
se montrer curieuse pour ne pas anéantir leur
amour. Il s'identifiera le moment venu. Des voix
invisibles chantent un carpe diem à la gloire
de l'amour.*

Air pour le régal de Cupidon et Psyché : "Que la belle Psyché"

CHANTEUSE

Que la belle Psyché en cet heureux endroit
connaisse tous les plaisirs,
Avec notre Maître qui va l'êtreindre.
Que ni l'amour ni la beauté jamais ne flétrissent,
Mais soient toujours chauds comme le
printemps et frais comme le jour.

CHORUS
No Mortals on earth ever wretched could
prove,
If still while they lived, they'd be always
in love.

SINGER
There's none without Love ever happy can be,
Without it each Brute were as happy as we.
The knowledge men boast of does nothing
but vex,
And their wandering Reason their minds
does perplex.

CHORUS
No Mortals, etc.

DUO
Love's sighs and his tears are mix'd with
delights,
But were he still pester'd with cares and
with frights,
Should a thousand more troubles a Lover
invade,
By one happy moment they'd fully be paid.

CHORUS
No Mortals, etc.

TRIO
Then lose not a moment, but in pleasure
employ it,
For a moment once lost will always be so;
Your Youth requires Love, let it fully enjoy it,
And push on your Nature as far as 'twill go.

CHORUS
No Mortals, etc.

*Though Psyche is thrilled, she has one
request: she asks Cupid to invite her sisters
to the palace, so that they can witness their
happiness. Reluctantly, Cupid sends Zephyrus
off to fetch the sisters.*

Scene 2. The main street of the city

5 | Warlike dance with a consort of loud martial music

*Back on earth, two men commend the heroic
deeds of Nicander and Polynices, who have
killed the serpent. Enter the priests of Mars,
followed by the princes, the sisters and their
followers. The priests sing, dance and prepare
the altar.*

CHŒUR
Nul mortel sur terre ne serait jamais malheureux
Si l'amour durait toute la vie.

CHANTEUSE
Nul ne saurait être heureux sans amour.
Sans lui, même les bêtes seraient aussi
heureuses que nous.
La connaissance dont se vantent les hommes
ne leur cause que tracas,
Et leurs esprits sont rendus perplexes par leur
raison égarée.

CHŒUR
Nul mortel, etc.

DUO
Les soupirs et les pleurs de l'Amour se mêlent
aux délices ;
Pour l'amant assailli de soucis et de peurs,
Même accablé de mille autres tracas,
Un seul instant heureux rachète tout.

CHŒUR
Nul mortel, etc.

TRIO
Ne perdez pas un instant, profitez du plaisir,
Car l'instant perdu le sera à jamais ;
Votre jeunesse a soif d'Amour. Laissez-la en
profiter,
Et donnez libre cours à votre nature.

CHŒUR
Nul mortel, etc.

*Bien que captivée, Psyché a une requête : elle
demande à Cupidon d'inviter ses sœurs au palais
afin qu'elles soient témoins de leur bonheur. À
contrecœur, Cupidon envoie Zéphyr chercher les
sœurs.*

Scène 2. La rue principale de la ville

Danse guerrière avec un concert de musique martiale forte

*De retour sur terre, deux hommes louent les actes
héroïques de Nicandre et Polynice, qui ont tué le
serpent. Entrent les prêtres de Mars, suivis des
princes, des sœurs et de leur suite. Les prêtres
chantent, dansent et dressent l'autel.*

6 | Song and dance of the Salij: 'Let us loudly rejoice'

FIRST SINGER
Let us loudly rejoice,
With glad heart and with voice;
For the Monster is dead,
And here is his head.

CHORUS
Let us loudly rejoice,
With glad heart and with voice;
For the Monster is dead,
And here is his head.

SECOND SINGER
No more shall our Wives be afraid of their
lives,
Nor our Daughters by Serpents miscarry.

FIRST SINGER
The Oracle then shall bestow them on Men,
And they not with Monsters shall marry.

CHORUS
Let us loudly rejoice, etc.

7 | Song of Praesul: 'Great God of War'

PRAESUL² sings:
Great God of War to thee
We offer up our thanks and pray'r
For by thy mighty Deity
Triumphant Conquerors we are.

CHORUS
Thou'rt great among the heavenly race,
And only to the Thunderer giv'st place.

PRAESUL
Jove is thy father, but does not exceed
Thy Deity on any score.
Thou, when thou wilt, canst make the whole
world bleed,
And then canst heal their breaches by thy
power.

CHORUS
'Tis thou that must to Armies give success,
Thou that must Kingdoms too with safety
bless,
Thou that must bring, and then must guard
their peace.

8 | Warlike dance

9 | Praesul: 'While we to Mars'

Air et danse des Saliens : "Réjouissons-nous haut et fort"

PREMIER CHANTEUR
Réjouissons-nous haut et fort,
De tout notre cœur et de toute notre voix,
Car le Monstre est mort,
Et voici sa tête.

CHŒUR
Réjouissons-nous haut et fort,
De tout notre cœur et de toute notre voix,
Car le Monstre est mort,
Et voici sa tête.

DEUXIÈME CHANTEUR
Nos femmes ne craindront plus pour leurs vies,
Et nos filles ne seront plus violentées par des
serpents.

PREMIER CHANTEUR
L'Oracle pourra donc les donner à des hommes,
Et elles ne devront plus s'unir à des Monstres.

CHŒUR
Réjouissons-nous haut et fort, etc.

Air du Praesul : "Grand dieu de la guerre"

PRAESUL² chante :
Grand Dieu de la Guerre, reçois
Nos prières et nos remerciements ;
Grâce à toi, puissant Dieu,
Nous sommes des Conquêteurs triomphants.

CHŒUR
Parmi tous ceux du Ciel, tu es très puissant,
Et tu ne cèdes ta place qu'au grand Dieu du
Tonnerre,

LE PRAESUL
Jupiter est ton père, mais sa puissance
Ne dépasse pas la tienne.
Quand tu le désires, tu peux faire couler le sang
du monde entier,
Puis tu as le pouvoir de soigner toutes les plaies.

CHŒUR
C'est toi qui apportes le succès aux armées,
C'est toi qui confères la sécurité aux royaumes
aussi,
C'est toi qui procures et protèges la paix.

Danse guerrière

Le Praesul : "Pendant que nous chantons les louanges de Mars"

PRAESUL *continues*:

While we to Mars his praises sing,
A Horse, th'appointed Victim, bring.

Mars and Venus meet in the air. Venus complains about the mortals' love for Psyche and implores Mars to punish them. He obliges by summoning the Furies from Hell.

10 | **Venus & Mars meet in the Air in their chariots; his drawn by horses, and hers by doves**

11 | **Song of Venus & Mars: 'Great God of War'**

VENUS

Great God of War, if thou dost not despise
The power of my victorious eyes,
Reject this Sacrifice.
My Deity they disrespect,
My Altars they neglect,
And Psyche only they adore,
Whom they shall see no more.
Have I yet left such influence on your heart,
As to enjoyn you wou'd take my part.
By some known token punish their offence,
And let them know their insolence.

MARS

So much your influence on me remains,
That still I glory in my chains.
What ever you command, shall be
A sov'reign Law to me.
These saucy Mortals soon shall see
What 'tis to disrespect your Deity.
To show how much for you I them despise,
Since they with Venus dare contend,
Ye powers of Hell your Furies send,
And interrupt their Sacrifice.

VENUS AND MARS

Ye powers of Hell your Furies send,
And interrupt their Sacrifice.

12 | **Entry of Furies**

Mars and Venus fly away, while Furies descend and destroy the altar. Cidippe and Aglaura tell the princes that Psyche has been devoured by the serpent, and that their dying father has bestowed them upon Nicander and Polynices. Unsurprisingly, the princes refuse and leave in search of Psyche. Enraged, the sisters decide to have the princes followed and killed.

PRAESUL *continue*

Pendant que nous chantons les louanges de
Mars,
Qu'on apporte un cheval pour le sacrifice.

Mars et Vénus se rencontrent dans les airs. Vénus se plaint de l'amour des mortels pour Psyché et supplie Mars de les punir. Il l'oblige en convoquant les Furies infernales.

Vénus et Mars se rencontrent en l'air dans leur char ; celui de Mars tiré par des chevaux, celui de Vénus, par des colombes

Air de Vénus et Mars : "Grand Dieu de la Guerre"

VÉNUS

Grand Dieu de la Guerre, si tu ne dédaignes pas
Le pouvoir de mon regard victorieux,
Rejette ce sacrifice :
Ils portent affront à ma divinité,
Ils négligent mes autels,
Et ils n'aiment que Psyché,
Qu'ils ne verront plus jamais.
Ai-je encore assez d'influence sur ton cœur
Pour t'enjoindre à prendre parti pour moi ?
Un signe de toi punira leur offense
Et leur révélera leur insolence.

MARS

Ton influence sur moi est si grande encore
Que je me réjouis de mes chaînes :
Tout ordre de toi sera pour moi
Une loi souveraine.
Ces insolents Mortels vont voir
Ce qu'il en coûte de te manquer de respect.
Je vais te montrer à quel point je les méprise
Puisqu'ils osent faire face à Vénus :
Pouvoirs de l'Enfer, envoyez vos Furies,
Et mettez fin à leur Sacrifice.

VÉNUS ET MARS

Pouvoirs de l'Enfer, envoyez vos Furies,
Et mettez fin à leur Sacrifice.

Entrée des Furies

Mars et Vénus s'envolent, tandis que les Furies descendent et détruisent l'autel. Cidippe et Aglaura disent aux princes que Psyché a été dévorée par le serpent, et que leur père mourant a accordé leur main à Nicandre et Polynice. Tout naturellement, les princes refusent et partent à la recherche de Psyché. Furieuses, les sœurs décident de faire suivre les princes et de les tuer.

ACT IV

Scene 1. The garden of Cupid's palace

13 | **Act tune**

Aglaura and Cidippe ask to see their sister's lover. Psyche tells them about her blissful life with him, sparing no detail. Green with envy, the sisters vow to take revenge by inciting jealousy between the lovers. When they meet Cupid, they determine to have him for themselves and call on Hell to help them. Cupid welcomes them to the palace and dedicates an entertainment to Psyche. As a token of his love, he orders a musical ode to youth and love, and makes ten statues dance.

14 | **Entry for two Cupids**

15 | **Song for two Cupids: 'Let old Age'**

FIRST SINGER

Let old Age in its envy and malice take
pleasure,
In business that's sow'r, and in hoarding up
treasure:

SECOND SINGER

By dulness seem wise, be still peevish and
nice;
And what they cannot follow, let them rail
at as vice.

FIRST SINGER

Wise Youth will in Wine and in Beauty
delight,
Will revel all day, and will sport all the night.

SECOND SINGER

For never to love, wou'd be never to live,
And Love must from Wine its new vigour
receive.

CHORUS

For never to love, wou'd be never to live,
And Love must from Wine its new vigour
receive.

FIRST SINGER

How insipid were life without those delights,
In which lusty hot Youth spend their days
and their nights;

ACTE IV

Scène 1. Le jardin du palais de Cupidon

Act tune

Aglaura et Cydippe demandent à voir l'amant de leur sœur. Psyché leur parle de sa vie bienheureuse avec lui, ne leur épargnant aucun détail. Vertes d'envie, les sœurs jurent de se venger en attisant la jalousie des amants. Lorsqu'elles rencontrent Cupidon, elles décident de le garder pour elles-mêmes et en appellent aux puissances infernales pour les aider. Cupidon les accueille au palais et consacre un divertissement à Psyché. En gage de son amour, il commande une ode musicale à la jeunesse et à l'amour, et fait danser dix statues.

Entrée pour les Cupidons

Air pour deux Cupidons : "Laissons la vieillesse"

PREMIER CHANTEUR

Laissons la vieillesse se réjouir de sa jalousie et
de sa malveillance,
De l'amertume de ses besognes et de la
dissimulation de ses trésors,

SECOND CHANTEUR

La vieillesse a l'air sage à force d'ennui,
irritable et ignorante.
Elle appelle vice ce qu'elle ne comprend pas.

PREMIER CHANTEUR

Il faut que la jeunesse se réjouisse de vin et de
beauté,
S'amuse toute la journée et s'ébatte toute la nuit.

SECOND CHANTEUR

Car ne jamais aimer serait ne jamais vivre,
Et l'Amour grâce au vin redouble de vigueur.

CHŒUR

Car ne jamais aimer serait ne jamais vivre,
Et l'Amour grâce au vin redouble de vigueur.

PREMIER CHANTEUR

La vie serait insipide sans toutes ces délices
Que l'ardente jeunesse connaît jour et nuit.

SECOND SINGER

Of our nauseous dull beings we too soon
should be cloy'd,
Without those bless'd joys which Fools only
avoid.

FIRST SINGER

Unhappy grave Wretches, who live by false
measure,
And for empty vain shadows refuse real
pleasure;

SECOND SINGER

To such Fools while vast joys on the witty
are waiting,
Life's a tedious long journey without ever
baiting,

CHORUS

To such Fools while vast joys on the witty
are waiting,
Life's a tedious long journey without ever
baiting.

16 | Dance of the statues, leaping from their pedestals

Cidippe and Aglaura now fight each other over Cupid, but decide to eliminate their common rival first. When Psyche enters, they start sowing doubts in her heart. Isn't it suspicious that she doesn't know her lover's name? True love knows no reserve, they say. And since his attendants are winged spirits, he must be some kind of demon. Mission accomplished: Psyche is alarmed.

At the orders of Cupid, Zephyrus sends the sisters away. Cidippe and Aglaura cannot bear the thought that Psyche would stay behind. They try to kill her, but are snatched away by Zephyrus.

Noticing Psyche's change of heart, Cupid asks her what is wrong. She hesitates, but ends up admitting she wants to know his true identity. Though he tries to dissuade her, she insists. When Cupid finally reveals who he is, he must obey the Olympian law and leave her. He flies away, leaving Psyche alone in a desert, on the bank of a river.

Scene 2. A marshy riverbank at the edge of a desert

A soldier informs Cidippe and Aglaura that their father has died and has left them his kingdom. However, they are more interested in the ambush for the princes, which is now ready. They cannot wait to see the men's demise.

SECOND CHANTEUR

De notre vie ennuyeuse nous serions vite
dégoûtés
Sans toutes ces joies bénies que seuls les fous
évitent.

PREMIER CHANTEUR

Misérables êtres trop sérieux qui se trompent
de valeurs,
Et refusent le vrai plaisir pour de vaines illusions.

SECOND CHANTEUR

Pour ces fous, alors que de grandes joies
attendent les gens d'esprit,
La vie n'est qu'un long voyage fastidieux sans
aucun attrait.

CHŒUR

Pour ces fous, alors que de grandes joies
attendent les gens d'esprit,
La vie n'est qu'un long voyage fastidieux sans
aucun attrait.

Danse des statues, qui bondissent de leur piédestal

Cydippe et Aglaure se disputent désormais Cupidon, mais décident d'éliminer d'abord leur rivale commune. Lorsque Psyché entre, elles commencent à semer le doute dans son cœur. N'est-il pas étrange qu'elle ne sache pas le nom de son amant ? L'amour véritable ne connaît aucune réserve, disent-elles. Et comme sa suite est composée d'esprits ailés, ce doit être une espèce de démon. Mission accomplie : Psyché est inquiète.

Sur ordre de Cupidon, Zéphyr éloigne les sœurs. Cydippe et Aglaure ne supportent pas l'idée que Psyché puisse rester. Elles essaient de la tuer, mais sont enlevées par les zéphyrus.

Cupidon remarque que les sentiments de Psyché ont changé et lui demande ce qui ne va pas. Elle hésite, mais finit par admettre qu'elle veut connaître sa véritable identité. Bien qu'il essaie de l'en dissuader, elle insiste. Quand Cupidon révèle finalement qui il est, il doit obéir à la loi de l'Olympe et la quitter. Il s'envole, laissant Psyché seule dans un désert, au bord d'une rivière.

Scène 2. Une berge marécageuse aux confins d'un désert

Un soldat informe Cydippe et Aglaure que leur père est mort et leur a laissé son royaume. Mais elles s'intéressent davantage à l'embûche pour les princes, qui est maintenant prête. Elles sont impatientes de voir périr les hommes.

Suddenly, the sisters notice Psyche. They gloat to see her in this desert, wrenched away from her luxurious life of love. At this point, Psyche realises she has been trapped by her sisters, and regrets inviting them to the palace. She is about to throw herself into the river when the River God arises with two nymphs, and sings.

17 | God of the River & two Nymphs to Psyche: 'Stay, stay'**GOD OF THE RIVER**

Stay, stay, this act will much defile my
Streams:
With a short patience suffer these extremes.
Heav'n has for thee a milder Fate in store,
The time shall be when thou shalt weep no
more.
And yet fair Psyche ne'r shall die.

FIRST NYMPH

She ne'r shall die.

SECOND NYMPH

She ne'r shall die.

CHORUS

And yet fair Psyche ne'r shall die
But shall be crown'd with Immortality.

GOD OF THE RIVER

Venus approaches, from her anger fly;
More troubles yet your constancy must try
But the happy minute will e're long arrive,
That will to you eternal freedom give.
And yet fair Psyche ne'r shall die.

FIRST NYMPH

She ne'r shall die.

SECOND NYMPH

She ne'r shall die.

CHORUS

And yet fair Psyche ne'r shall die
But shall be crown'd with Immortality.

18 | Symphony at the descending of Venus

Venus descends in her chariot and reprimands Psyche for rejecting the princes and choosing her son as a lover. When Psyche retorts it was Cupid who struck her with his dart, Venus is shocked at her impertinence. Before the goddess flies away, she swears she will send Psyche to hell.

Soudain, les sœurs remarquent Psyché. Elles jubilent de la voir dans ce désert, arrachée à une vie d'amour luxueuse. Psyché comprend alors qu'elle a été piégée par ses sœurs, et regrette de les avoir invitées au palais. Elle est sur le point de se jeter dans la rivière quand le dieu de la rivière surgit avec deux nymphes et chante.

Dieu de la Rivière et deux Nymphes à Psyché : "Arrête, arrête"**DIEU DE LA RIVIÈRE**

Arrête, arrête, cet acte qui va souiller mes
courants ;
Attends quelque peu et ces souffrances
passeront,
Le Ciel a pour toi un destin plus clément,
Le Temps arrivera où tu ne pleureras plus.
Et la belle Psyché ne mourra jamais.

PREMIÈRE NYMPHE

Elle ne mourra jamais.

SECONDE NYMPHE

Elle ne mourra jamais.

CHŒUR

Et la belle Psyché ne mourra jamais,
Mais sera couronnée de l'immortalité.

DIEU DE LA RIVIÈRE

Vénus approche, fuis sa colère ;
Ta loyauté doit faire face à d'autres épreuves :
Mais le temps heureux arrivera bientôt
Où tu recevras la liberté éternelle.
Et la belle Psyché ne mourra jamais,

PREMIÈRE NYMPHE

Elle ne mourra jamais,

SECONDE NYMPHE

Elle ne mourra jamais.

CHŒUR

Et la belle Psyché ne mourra jamais,
Mais sera couronnée de l'immortalité.

Symphonie pour la descente de Vénus

Vénus descend dans son char et réprimande Psyché pour avoir rejeté les princes et choisi son fils pour amant. Lorsque Psyché répond que c'est Cupidon qui l'a frappée de sa flèche, Vénus est heurtée par son impertinence. Avant que la déesse ne s'envole, elle jure qu'elle enverra Psyché en Enfer.

At last, Nicander and Polynices manage to find Psyche and promise to protect her from further harm. She urges them to stay away from her, predicting danger. Indeed, Furies arise and take her with them, leaving the princes in despair.

To make matters worse, Nicander and Polynices are attacked by the soldier and his mates, almost all of whom they manage to kill. Having lost all purpose now that Psyche is gone, the princes throw themselves into the river. Cupid descends and reproaches the sisters for setting this chain of events in motion. He calls on the Furies to take them to hell.

ACT V

19 | Act tune

Scene 1. Hell

Amidst burning ruins, the damned are being tortured by furies and devils. In the middle, the throne of Pluto and Proserpina. Behind a lake of fire, the dead await Charon's boat. The furies and devils sing and dance.

20 | Devils & Furies: 'To what great distresses'

FIRST DEVIL
To what great distresses proud Psyche is brought!

FIRST FURY
Oh the brave mischiefs our malice has wrought!

SECOND DEVIL
Such Actions become the black Subjects of Hell,

SECOND FURY
Our great Prince of Darkness who e'r will serve well,

THIRD AND FOURTH DEVILS
Must to all Mortals, nay, Gods shew their spight,

THIRD AND FOURTH FURIES
And in horror and torments of others delight.

FIRST, FIFTH AND SIXTH DEVILS
Must to all Mortals, nay, Gods shew their spight,

Enfin, Nicandre et Polynice parviennent à trouver Psyché et promettent de la protéger d'autres malheurs. Elle les presse de rester à l'écart, prédisant le danger. Les Furies surgissent effectivement et l'emmènent avec elles, laissant les princes à leur désespoir.

Pis encore, Nicandre et Polynice sont attaqués par le soldat et ses compagnons, qu'ils réussissent à tuer presque tous. Ayant perdu tout espoir maintenant que Psyché est partie, les princes se jettent dans la rivière. Cupidon descend et reproche aux sœurs d'avoir mis en branle cette succession d'événements. Il demande aux Furies de les conduire en Enfer.

ACTE V

Act tune

Scène 1. L'Enfer

Au milieu des ruines en feu, les damnés sont tourmentés par les Furies et les Démons. Au centre, le trône de Pluton et de Proserpine. Derrière un lac de feu, les morts attendent la barque de Charon. Furies et Démons chantent et dansent.

Démons et Furies : "La fière Psyché souffre d'un grand désarroi"

PREMIER DÉMON
La fière Psyché souffre d'un grand désarroi.

PREMIÈRE FURIE
Que d'actes abominables notre malveillance a causés !

DEUXIÈME DÉMON
Ils conviennent fort bien aux sujets de l'Enfer...

DEUXIÈME FURIE
Qui servent à merveille notre Grand Prince des Ténèbres...

TROISIÈME ET QUATRIÈME DÉMONS
Montrent aux Mortels et aux Dieux leur mépris...

TROISIÈME ET QUATRIÈME FURIES
Et se réjouissent des horreurs et des tourments des autres...

PREMIER, CINQUIÈME ET SIXIÈME DÉMONS
Montrent aux Mortels et aux Dieux leur mépris...

CHORUS
And in horror and torments of others delight.

FIRST DEVIL
How cool are our flames, and how light are our chains,

FIRST FURY
If our craft or our cruelty Souls enough gains:

SECOND DEVIL
In perpetual howlings and groans we take pleasure,

SECOND FURY
Our joys by the torments of others we measure.

THIRD AND FOURTH DEVILS
To rob Heav'n of the Fair is our greatest delight,

THIRD AND FOURTH FURIES
To darkness seducing the Subjects of Light.

FIRST, FIFTH AND SIXTH DEVILS
To rob Heav'n of the Fair is our greatest delight,

CHORUS
To darkness seducing the Subjects of Light.

FIRST DEVIL
How little did Heav'n of its Empire take care,

FIRST FURY
To let Pluto take the Rich, Witty, and Fair:

SECOND DEVIL
While it does for it self Fools and Monsters preserve,

SECOND FURY
The Blind, Ugly and Poor, and the Cripple reserve.

THIRD AND FOURTH DEVILS
Heav'n all the worst Subjects for it self does prepare,

THIRD AND FOURTH FURIES
And leaves all the best for the Prince of the Air.

CHŒUR
Et se réjouissent des horreurs et des tourments des autres.

PREMIER DÉMON
Nos flammes sont bien fraîches, et nos chaînes bien légères...

PREMIÈRE FURIE
Si notre art ou notre cruauté attrapent assez d'âmes ;

DEUXIÈME DÉMON
Nous prenons plaisir à entendre hurlements et gémissements ;

DEUXIÈME FURIE
Nous mesurons notre Joie à l'aune du tourment des autres.

TROISIÈME ET QUATRIÈME DÉMONS
Soustraire les Justes au Paradis est notre plus grand plaisir ;

TROISIÈME ET QUATRIÈME FURIES
En attirant dans les ténèbres les êtres de lumière.

PREMIER, CINQUIÈME ET SIXIÈME DÉMONS
Soustraire les Justes au Paradis est notre plus grand plaisir.

CHŒUR
En attirant dans les ténèbres les êtres de lumière.

PREMIER DÉMON
Le Ciel n'a vraiment pas bien pris soin de son Empire...

PREMIÈRE FURIE
Il a laissé Pluton prendre les gens riches, intelligents, et beaux...

DEUXIÈME DÉMON
Et il a gardé pour lui les fous et les monstres...

DEUXIÈME FURIE
Ainsi que les aveugles, les laids, et les estropiés.

TROISIÈME QUATRIÈME DÉMONS
Le Ciel ne garde que les pires sujets...

TROISIÈME ET QUATRIÈME FURIES
Et laisse les meilleurs au grand Prince des Airs.

FIRST, FIFTH AND SIXTH DEVILS
Heav'n all the worst Subjects for it self does
prepare,

CHORUS
And leaves all the best for the Prince of
the Air.

21 | **Dance of the Furies**

*Though Cidippe and Aglaura fear the torments
awaiting them, they are consoled to know
Psyche is in hell too. Resenting Venus, Psyche
says she would happily endure infernal pains if
only she could see Cupid again.*

22 | **Entry of Pluto**

*Pluto and Proserpina announce that Psyche
will be transported to heaven, where she will
live and love for ever.*

23 | **Pluto: 'Refrain your tears'**

PLUTO
Refrain your tears, you shall no pris'ner be;
Beauty and Innocence in Hell are free:
They're Treasons, Murders, Rapes and
Thefts that bring
Subjects to th' infernal King.
You are no Subject of this place,
A God you must embrace.
From Hell to Heav'n you must translated be,
Where you shall live and love to all eternity.

24 | **Proserpina & Pluto: 'Psyche, draw near'**

PROSERPINA
Psyche, draw near: with thee this Present
take,
Which giv'n to Venus, soon thy peace will
make:
Of Beauty, 'tis a Treasury Divine,
And you're the Messenger she did design.
Lost Beauty this will soon restore,
And all defects repair:
Mortals will now afresh her Beams adore,
And ease her mind of jealousy and care.
No Beauty that has this can e'r despair.

PLUTO
Here are your Sisters, who your life once
sought:
Their malice to this place has Psyche brought,
And against her all these dire mischiefs
wrought.
For ever here they shall remain,
And shall in Hell suffer eternal pain.
But Psyche shall a Deity embrace.

PREMIER, QUATRIÈME ET SIXIÈME DÉMONS
Le Ciel ne garde que les pires sujets.

CHŒUR
Et laisse les meilleurs au grand Prince des Airs.

Danse des Furies

*Bien qu'elles craignent les tourments qui les
attendent, Cydippe et Aglaure sont réconfortées
de savoir que Psyché est elle aussi en Enfer.
Psyché en veut à Vénus et dit qu'elle serait
heureuse de supporter les douleurs infernales si
seulement elle pouvait revoir Cupidon.*

Entrée de Pluton

*Pluto et Proserpine annoncent que Psyché sera
transportée au ciel, où elle vivra et aimera à
jamais.*

Pluton : "Retiens tes larmes"

PLUTON
Retiens tes larmes, tu ne seras point prisonnière,
La beauté et l'innocence sont libres en Enfer.
Ce sont la trahison, les meurtres, les viols et
les vols
Qui au Roi Infernal amènent des sujets.
Tu ne peux faire partie des sujets en ce lieu
Tu dois aller dans les bras d'un Dieu ;
De l'Enfer aux cieux tu dois être transportée,
Là tu vivras et aimeras, pour toute l'éternité.

Proserpine et Pluton : "Psyché, approche"

PROSERPINE
Psyché, approche, emporte avec toi ce présent,
Qui apaisera Vénus quand tu le lui donneras.
C'est un trésor qui vient de la divine Beauté,
Et tu es son émissaire.
Il restaurera vite sa beauté perdue,
Et réparera tous ses défauts.
Les mortels à nouveau adoreront ses rayons,
Et son âme ne sera plus emplie de jalousie et
de souci ;
Avec ce présent nulle beauté ne peut jamais
désespérer.

PLUTON
Voici tes Sœurs qui voulaient te faire perdre
la vie :
C'est leur malveillance qui a amené Psyché en
ces lieux,
Et c'est elles qui t'ont fait subir tant de maux.
A jamais elles resteront ici,
Et subiront les souffrances éternelles de l'Enfer.
Mais Psyché va épouser un dieu.

25 | **Proserpina & Pluto: 'Be gone, fair Psyche'**

PROSERPINA AND PLUTO
Be gone, fair Psyche!
Be gone fair Psyche, from this place!
For Psyche must the God of Love embrace.

CHORUS
Be gone fair Psyche, from this place!
For Psyche must the God of Love embrace.

*Cidippe and Aglaura beg their sister for mercy,
but Minos orders them to stay. The sisters
disappear with the devils and furies, while Pluto's
throne vanishes. Psyche deploras her sisters' fate
and forgives them. Suddenly, she sees the ghosts
of Polynices and Nicander, who tell her they are at
peace having lived and died for her.*

**Scene 2. A marshy riverbank at the edge of a
desert**

*Psyche finds herself in the desert again and
notices how the events have affected her looks.
She sees no harm in using the beauty case
Proserpina gave her as a gift for Venus. As soon
as she opens it, however, dark fumes appear and
she swoons. Cupid descends and thinks she is
dead. He curses his mother Venus.*

*Venus descends in her chariot and tells Cupid
to forget Psyche for ever. He refuses, offering to
forsake his immortality if only Venus could bring
his beloved back to life. At last, the goddess
concedes: Psyche shall live, but he will never
see her again. Jupiter appears on his eagle and
orders Venus to be mild. When she objects to the
union between an immortal god and a mortal
woman, Jupiter grants Psyche an apotheosis.
Venus follows suit: after she revives Psyche,
she gives the lovers her blessing. Jupiter invites
them to Heaven, where they will celebrate their
nuptials.*

Scene 3. Heaven

26 | **Symphony at the descending of Apollo and the
Gods**

*Around the palace of Jupiter, the heavens are
full of angels and Cupids. Musicians descend on
clouds and play a symphony. Apollo invites the
heavenly choir and the Elysian lovers to celebrate
the love of Cupid and Psyche.*

Proserpine et Pluton : "Pars, belle Psyché"

PROSERPINE ET PLUTON
Pars, belle Psyché !
Pars de cet endroit, belle Psyché !
Car Psyché doit épouser le dieu de l'Amour.

CHŒUR
Pars de cet endroit, belle Psyché !
Car Psyché doit épouser le dieu de l'Amour.

*Cydippe et Aglaure implorent la merci de leur
sœur, mais Minos leur ordonne de rester. Les
sœurs sont emmenées par les Démons et les
Furies, tandis que le trône de Pluton disparaît.
Psyché déplore le destin de ses sœurs et leur
pardonne. Soudain, elle aperçoit les spectres
de Polynice et de Nicandre, qui lui disent qu'ils
sont en paix après avoir vécu et être morts
pour elle.*

**Scène 2. Une berge marécageuse aux confins
d'un désert**

*Psyché se trouve de nouveau dans le désert et
remarque combien les événements ont affecté
son apparence. Elle ne voit aucun mal à utiliser
le nécessaire de beauté que Proserpine lui a
donné comme cadeau pour Vénus. Dès qu'elle
l'ouvre, cependant, des vapeurs sombres s'en
dégagent et elle défaille. Cupidon descend
et pense qu'elle est morte. Il maudit sa mère,
Vénus.*

*Vénus descend dans son char et dit à Cupidon
d'oublier Psyché pour toujours. Il refuse,
proposant de renoncer à son immortalité si
seulement Vénus peut rendre la vie à sa bien-
aimée. La déesse finit par y consentir : Psyché
vivra, mais il ne la reverra jamais. Jupiter
apparaît sur son aigle et ordonne à Vénus
d'être clémente. Lorsqu'elle objecte à l'union
entre un dieu immortel et une femme mortelle,
Jupiter accorde à Psyché une apotheose. Vénus
suit son exemple : après avoir rendu Psyché à
la vie, elle donne sa bénédiction aux amants.
Jupiter les invite au ciel, où ils célébreront leurs
noces.*

Scène 3. Les cieux

**Symphonie pour la descente d'Apollon et des
Dieux**

*Autour du palais de Jupiter, les cieux sont
emplis d'anges et d'amours. Les musiciens
descendent sur des nuages et jouent une
symphonie. Apollon invite le chœur céleste
et les amants élyséens à célébrer l'amour de
Cupidon et de Psyché.*

27 | **Apollo: 'Assemble all ye Heavenly Quire'**

APOLLO
Assemble all ye Heavenly Quire,
And let the God of Love inspire
Your hearts with his Celestial Fire.
The God of Love's a happy Lover made,
His ravishing delights shall never fade.

CHORUS
With his Immortal Psyche he
Now tastes those joys which ought to be
As lasting as Eternity.

APOLLO
Come, Lovers, from the Elisian Groves,
And celebrate these heavenly Loves.

Symphony.

APOLLO
Bacchus with all your jolly Crew,
Come revel at these Nuptials too.

Symphony.

APOLLO
Come all ye winged Spirits of the skies,
And all you mighty Deities.

Symphony.

APOLLO
You all his humble Vassals are,
And in his joy should have a share.

CHORUS
With his immortal Psyche he
Now tastes, etc.

28 | **Three Elysian Lovers: 'On Earth by unkindness'**

FIRST ELISIAN LOVER
On Earth by unkindness are often destroy'd
The delights in the Nymphs who are so much
ador'd;
Or else the poor Lovers by kindness are
cloy'd,
So faint are the pleasures their Love does
afford.

SECOND ELISIAN LOVER
With sighs and with tears,
With jealousies, griefs, and with fears,
The wretched poor Lover is tost,
For a few moments pleasure his liberty's lost.

Apollon : "Rassemblez tout le chœur céleste"

APOLLON
Rassemblez tout le chœur céleste,
Et laissez le dieu de l'Amour emplir
Vos cœurs de son feu céleste.
Le dieu de l'Amour est devenu un amant heureux,
Et ses plaisirs suprêmes jamais ne s'éteindront.

CHŒUR
Avec son immortelle Psyché,
Il goûte maintenant à des plaisirs qui devraient
Durer aussi longtemps que l'éternité.

APOLLON
Venez, Amants des Champs élyséens,
Et célébrons ces deux Amants célestes.

Symphonie.

APOLLON
Bacchus, avec toute ta suite joyeuse,
Viens donc célébrer ces Noces.

Symphonie.

APOLLON
Venez, Esprits ailés des Cieux,
Et vous tous, puissants Dieux.

Symphonie.

APOLLON
Vous êtes tous ses humbles Vassaux,
Et devriez partager ses Joies.

CHŒUR
Avec son immortelle Psyché,
Il goûte maintenant, etc.

Trois amants élyséens : "Sur Terre, la méchanceté"

PREMIER AMANT ÉLYSÉEN
Sur Terre, la méchanceté détruit souvent
Les délices des Nymphes tant adorées,
Et la gentillesse écœure les pauvres Amants
Car leur amour n'apporte que des plaisirs bien
faibles.

DEUXIÈME AMANT ÉLYSÉEN
Le pauvre amant est secoué
De soupirs et de larmes,
De jalousie, d'angoisse et de peur.
Pour quelques instants de plaisir, il perd sa
liberté.

THIRD ELISIAN LOVER
How short are those moments, yet how few
they employ!
Ah how short! ah how short is the joy!

SECOND ELISIAN LOVER
Ah how short! ah how short is the joy!

THIRD ELISIAN LOVER
Ah how short! ah how short is the joy!

CHORUS OF THREE
Thus wretched Mankind does suffer below,
And in Heav'n each Godhead to Cupid does
bow;
But Love, Love, was ne'r perfect till now.

CHORUS
Thus wretched Mankind, etc.

*Jupiter descends, with Cupid on one side and
Psyche on the other. Six Elysian princes dance;
and Mars, Bacchus and Apollo sing the praises
of Cupid.*

29 | **Symphony at the descending of Jupiter, Cupid & Psyche**

30 | **Dance for Six Elysian Princes**

31 | **Mars: 'Behold the God'**

MARS
Behold the God, whose mighty pow'r
We all have felt, and all adore;
To him I all my Triumphs owe,
To him my Trophies I must yield:
He makes victorious Monarchs bow,
And from the Conquerour gains the Field.

CHORUS
He turns all the horrors of War to delight,
And were there no Love, no Heroes would
fight.

MARS
Honour to Battel spurs them on,
Honour brings Pow'r when War is done:
But who would venture Life for Pow'r,
Only to govern dull Mankind?
'Tis Woman, Woman they adore;
For Beauty they those dangers find.

CHORUS
No Princes the toils of Ambition would prove,
Or Dominion would prize, if it were not for
Love.

TROISIÈME AMANT ÉLYSÉEN
Ces moments sont si courts, mais ils donnent
si peu !
Ah ! Que la joie, que la joie est fugace !

DEUXIÈME AMANT ÉLYSÉEN
Ah ! Que la joie, que la joie est fugace !

TROISIÈME AMANT ÉLYSÉEN
Ah ! Que la joie, que la joie est fugace !

LES TROIS AMANTS
L'Humanité misérable souffre donc ici bas...
Et aux Cieux tous les Dieux se prosternent
devant Cupidon,
Mais l'Amour, l'Amour, n'atteint qu'à présent la
perfection.

CHŒUR
L'Humanité misérable souffre, etc.

*Jupiter descend, avec Cupidon d'un côté
et Psyché de l'autre. Six princes élyséens
dansent ; Mars, Bacchus et Apollon chantent
les louanges de Cupidon.*

Symphonie pour la descente de Jupiter, Cupidon et Psyché

Danse pour six princes élyséens

Mars : "Contemplez le dieu"

MARS
Contemplez le dieu dont nous avons tous
ressenti l'infinie puissance, et que nous adorons.
C'est à lui que je dois tous mes triomphes,
C'est à lui que je dois rendre mes trophées.
Les monarques victorieux s'inclinent devant lui,
Et les Conquêteurs lui doivent leurs campagnes.

CHŒUR
Il transforme les horreurs de la guerre en délices,
Sans l'Amour, les Héros ne se battraient pas.

MARS
L'Honneur les pousse à la bataille,
L'Honneur donne le pouvoir quand la guerre est
finie.
Mais qui donnerait sa vie pour le pouvoir
De régner sur le triste monde des hommes ?
Ce sont les femmes, les femmes qu'ils adorent !
Et c'est pour la beauté qu'ils bravent tous les
dangers.

CHŒUR
Nulle princesse ne vaudrait tous les efforts de
l'ambition
Et de la domination s'il n'y avait pas l'Amour.

32 | Rustick musick of Mænades & Ægipanes

33 | Grand chorus and dance, with all the instruments: 'All joy to this Celestial Pair'

BACCHUS

The delights of the Bottle, and the charms
of good Wine,
To the power and the pleasures of Love
must resign:
Though the Night in the joys of good
Drinking be past,
The debauches but till the next Morning
will last.
But Loves great Debauch is more lasting
and strong;
For that often lasts a man all his life long.

CHORUS

But Loves great Debauch is more lasting
and strong;
For that often lasts a man all his life long.

BACCHUS

Love and Wine are the Bonds which fasten
us all;
The World but for these to confusion would
fall:
Were it not for the pleasures of Love and
good Wine,
Mankind for each trifle their lives would
resign.
They'd not value dull life, or would live without
thinking;
Nor would Kings rule the World but for Love
and good drinking.

Musique rustique de Ménades et d'Égipans

Grand chœur et danse, avec tous les instruments :
"Que toute la Joie soit accordée à ce couple divin "

BACCHUS

Les délices de la bouteille et les charmes du
bon vin,
S'inclinent devant les plaisirs et la puissance
de l'Amour :
Quand la nuit se termine après une bonne
beuverie,
Les plaisirs ne durent que jusqu'au matin.
Mais les plaisirs d'Amour durent bien plus
longtemps ;
Et souvent pour un homme, ils durent toute
la vie.

CHŒUR

Mais les plaisirs d'Amour durent bien plus
longtemps ;
Et souvent pour un homme, ils durent toute
la vie.

BACCHUS

L'Amour et le Vin sont les liens qui nous relient
tous ;
Sans eux, le monde ne serait que chaos.
Sans les plaisirs de l'Amour et du bon Vin,
Les hommes renonceraient à la vie pour un rien.
Sans Amour et sans Vin, la vie serait sans valeur,
n'aurait aucun sens ;
Et les rois ne régneraient pas sur le monde.

CHORUS

They'd not value dull life, or would live
without thinking;
Nor would Kings rule the World but for Love
and good drinking.

APOLLO

But to Love! to Love the great union they owe;
All in Earth and in Heav'n to his Scepter
must bow.

CHORUS

All joy to this Celestial Pair,
Who thus by Heav'n united are:
'Tis a great thing, worth Heav'ns design,
To make Love's Pow'r with Beauty's join.

*Jupiter concludes: if earthly love is never
carefree, in heaven it is one eternal ecstasy.*

CHŒUR

Sans Amour et sans Vin, la vie serait sans
valeur, n'aurait aucun sens ;
Et les rois ne régneraient pas sur le monde.

APOLLON

Mais c'est à l'Amour qu'ils doivent leur grande
union ;
Tous sur terre et dans les Cieux doivent
s'incliner devant lui.

CHŒUR

Que toute la Joie soit accordée à ce couple divin,
Uni ainsi dans les Cieux.
C'est une chose merveilleuse et digne des Dieux
Que d'unir les pouvoirs de l'Amour et de la
Beauté.

*Jupiter conclut : si l'amour terrestre n'est
jamais insouciant, au ciel il est extase
éternelle.*

Ensemble Correspondances Sébastien Daucé - Discography

All titles available in digital format (download and streaming)

Perpetual Night

17th Century Ayres and Songs
With *Lucile Richardot, mezzo-soprano*

CD HMM 902269

“Une pure merveille ! Dans un choix d’airs anglais du XVIIe siècle, réunis par le thème de la nuit (...) la chanteuse fait siens les mots des poètes et les notes des compositeurs avec une présence magnétique.” **La Croix**

‘The title may be “Perpetual Night” but there’s absolutely nothing gloomy or unremitting about this delicious disc and its chiaroscuro play of shading and texture.’ **Gramophone**

„Totale Faszination – vom ersten Takt an. Da ist zunächst diese ganz besondere, irgendwie androgyne Stimme der Mezzosopranistin Lucile Richardot, die man spontan auch für einen Altus halten könnte. Eine Stimme jedenfalls, die sofort hinhören lässt.“ **Concerti**

ÉTIENNE MOULINIÉ Meslanges pour la chapelle d’un prince

CD HMC 902194

Les Plaisirs du Louvre
Airs pour la Chambre de Louis XIII

CD HMM 905320

Ballet Royal de la Nuit

Édition définitive
3 CD + 1 DVD HMM 932603.06

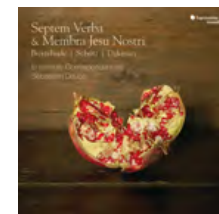

DIETRICH BUXTEHUDE Septem Verba & Membra Jesu Nostri

2 CD HMM 902350.51

MARC-ANTOINE CHARPENTIER Histoires Sacrées

Judith, sive Bethulia liberata H. 391
Cæcilia, virgo et martyr octo vocibus H. 397
Mors Sæulis et Jonathæ H. 403
2 CD HMM 902280.81

Litanies de la Vierge

Motets pour la Maison de Guise
Miserere H. 193, Annunciate superi H. 333
CD HMC 902169

Pastorale de Noël

Grandes Antiennes O de l’Avent
CD HMC 902247
2 Vinyles HMM 3322472

La Descente d’Orphée aux Enfers

CD HMC 902279

Messe à quatre chœurs
Carnets de Voyage d’Italie
& CAZZATI, CAVALLI, MERULA, BERETTA,
GIAMBERTI, BENEVOLI
CD HMM 902640

HENRY DU MONT

O Mysterium
Motets & Élévations
pour la Chapelle de Louis XIV
CD HMC 902241

MICHEL-RICHARD DE LALANDE Leçons de Ténèbres

Sophie Karthäuser, soprano
CD HMC 902206

théâtre de Caen

Projet unique en France, le **théâtre de Caen** a pour singularité d'être un lieu de production lyrique tout en ouvrant sa programmation à l'ensemble des genres du spectacle vivant. Opéra, concert, théâtre, théâtre musical, danse, nouveau cirque, cultures du monde... chaque spectacle allie exigence artistique et ouverture au plus grand nombre. Le théâtre de Caen accueille et coproduit nombre de spectacles issus de lieux prestigieux comme le

Théâtre National de Chaillot, les Bouffes du Nord, les Théâtres de la Ville de Luxembourg. Une place privilégiée dans la programmation est accordée à la musique, du baroque au contemporain en passant par la musique classique et romantique, le jazz et les musiques du monde. Le théâtre de Caen est une scène identifiée pour la musique baroque.

Le théâtre de Caen est celui de la Ville de Caen. Il bénéficie du soutien de la Région Normandie pour la programmation lyrique, le théâtre musical et la programmation de l'Orchestre Régional de Normandie dirigé par Jean Deroyer. En 2015, il a été conventionné par l'État comme scène pour le développement de l'art lyrique et le théâtre musical. Chaque saison, il propose a minima quatre opéras qu'il produit ou coproduit, ou dont il assure la production déléguée. Sa programmation lui permet de figurer en bonne place au sein d'un prestigieux réseau opératique européen.

La saison d'opéras du théâtre de Caen est construite en coproduction avec des maisons lyriques françaises et européennes, prestigieuses et reconnues : Opéra-Comique, Opéra de Lille, Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence, Grand Théâtre du Luxembourg, Théâtre national de Prague... Certaines productions ont franchi les frontières européennes et ont ainsi été reprises à New York ou encore au Bolchoï à Moscou.

Des artistes en résidence - L'Ensemble Correspondances est en résidence au théâtre de Caen depuis janvier 2016. Son chef d'orchestre Sébastien Daucé réunit chanteurs et instrumentistes autour d'un répertoire français sacré du XVIIe siècle. Le spectacle *Histoires sacrées*, coproduit par le théâtre de Caen, a été créé à l'église Notre-Dame de la Gloriette dans le cadre de la saison de ce dernier. En novembre 2017, le théâtre de Caen produisait *Le Ballet royal de la nuit* dirigé par Sébastien Daucé à la tête de de l'ensemble Correspondances mis en scène et chorégraphié par Francesca Lattuada. Ce spectacle a été un grand succès public et médiatique. La Maîtrise de Caen, constituée d'un chœur de garçons issus des classes à horaires aménagés, présente une saison d'auditions gratuites en l'église Notre-Dame de la Gloriette et participe aux opéras présentés au cours de la saison.

Le public d'abord - Le théâtre de Caen met en place de multiples initiatives afin de s'adresser au plus grand nombre : une offre tarifaire adaptée, des rendez-vous gratuits, des temps de rencontres avec les artistes, des répétitions ouvertes, des représentations pour les scolaires...

Gratuité et sensibilisation - Cinquante rendez-vous sont proposés en entrée libre chaque saison. Le théâtre de Caen veille tout particulièrement à ses actions de médiation et de sensibilisation en direction des jeunes spectateurs et des publics éloignés.

Depuis sa rénovation en octobre 2017, la Chapelle des Jésuites est devenue l'un des hauts lieux de diffusion culturelle du Pays de Saint-Omer, gérée par la Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO).

Érigée entre 1615 et 1640, elle a traversé les âges et eu de nombreuses fonctions : d'abord un lieu de culte pour les jésuites anglais puis français, puis désacralisée au début du XXe siècle, elle a aussi abrité une usine et a même servi de parking, jusqu'à sa restauration et sa réouverture en 2017.

Sa façade majestueuse, son architecture rénovée, la luminosité de ses vitraux, l'acoustique de son chœur font de ce lieu patrimonial un endroit atypique.

L'Ensemble Correspondances et Sébastien Daucé remercient
la Ville de Saint-Omer,
la Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer pour la mise à disposition du lieu,
Sébastien Mahieuxe,
l'Harmonie de Saint-Omer pour le prêt d'instruments, pupitres et matériel,
Katherina Lindekens,
et Sophie Ilbert Decaudaveine, coach de diction anglaise.

L'Ensemble Correspondances est en résidence au théâtre de Caen.
Il est ensemble associé au Musée du Louvre et à la vie brève - Théâtre de l'Aquarium.

L'Ensemble Correspondances est soutenu par le Ministère de la Culture – DRAC Normandie,
la Région Normandie, le Département du Calvados, la Ville et le théâtre de Caen.

L'ensemble est aidé par la Fondation Correspondances qui réunit des mélomanes actifs
dans le soutien de la recherche, de l'édition et de l'interprétation de la musique du XVIIe siècle.

Il reçoit régulièrement le soutien de l'Institut Français, de l'ODIA Normandie et du Centre National de la Musique
pour ses activités de concert, d'export et d'enregistrements discographiques.

L'Ensemble Correspondances est Membre d'Arviva - Arts vivants, Arts durables,
et s'engage pour la transition environnementale du spectacle vivant.

L'ensemble est membre de la FEVIS, et de Profedim et du Réseau Européen de Musique Ancienne.

L'Adami a contribué au financement de ce disque.
L'Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde.
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Découvrez la nouvelle **B**outique en ligne

All the latest news of the label and its releases on

www.harmoniamundi.com

Toute l'actualité du label, toutes les nouveautés

Une boutique en ligne est désormais disponible sur l'onglet Boutique ou à l'adresse **boutique.harmoniamundi.com**

NEW! An online store is now accessible on the tab 'Store' or at **store.harmoniamundi.com**

harmonia mundi musique s.a.s.

Médiapôle Saint-Césaire, Impasse de Mourgues, 13200 Arles © 2022

Production : Ensemble Correspondances

Enregistrement : juillet et août, Chapelle des Jésuites, Saint-Omer (France)

Production exécutive : Céline Portes,

Christophe Brand, Alice Badel, Léa Desbiens (Ensemble Correspondances)

Réalisation : Alban Moraud Audio

Direction artistique et prise de son : Alban Moraud assisté de Aude Besnard

Montage : Aude Besnard, Alban Moraud

Mastering : Alexandra Evrard

© harmonia mundi pour l'ensemble des textes et des traductions

Illustration : *Chapitre 5*, p. 25 : *À l'italienne*, Estelle Lagarde, Série L'Auberge - estellelagarde.fr

Photo chapelle des Jésuites, Saint-Omer © CAPSO

ensemblecorrespondances.com

harmoniamundi.com