

BERLIOZ

Les nuits d'été

Six mélodies avec un petit orchestre

Voix moyenne / Medium Voice

Mittlere Stimme

Partition chant et piano
d'après le Urtext de la Nouvelle Édition Berlioz par

Piano Reduction
based on the Urtext of the New Berlioz Edition by

Klavierauszug
nach dem Urtext der Neuen Berlioz-Ausgabe von

Douglas Woodfull-Harris

Bärenreiter Kassel · Basel · London · New York · Praha
BA 5786a

PREFACE

Berlioz composed these songs in 1840–41, between the composition of *Roméo et Juliette* and *La damnation de Faust*. The poems were taken from a collection entitled *La comédie de la mort* by Théophile Gautier, published in 1838. The songs were for mezzo-soprano or tenor with piano accompaniment, and were published as a cycle under the title *Les nuits d'été* in 1841. The second and fourth songs, *Le spectre de la rose* and *Absence*, were performed a few times at that period, and *Absence* was sung twice in February 1843 by Marie Recio on Berlioz's first tour of Germany. For Marie, who later became his second wife, Berlioz at once orchestrated the song for mezzo-soprano and small orchestra. A dozen years later Berlioz orchestrated the remaining five songs of the cycle, which appeared in its orchestral form in 1856. Two of these songs, *Le spectre de la rose* and *Sur les lagunes*, were now transposed to a lower key, so that the cycle was no longer within the compass of a single voice.

It has been customary, in recent years, to adapt the orchestral version of the cycle for a single voice either by restoring the original keys of those two songs, or by transposing the remaining four songs for low voice. In the present edition, the following songs have been transposed: *Villanelle* from A major to F major, *Absence* from F-sharp major to E-flat major, *Au cimetière* from D major to B-flat major and *L'île inconnue* from F major to D major.

Hugh Macdonald

PRÉFACE

Berlioz composa ces six mélodies en 1840–41, entre la composition de *Roméo et Juliette* et celle de *La damnation de Faust*. Les textes furent empruntés au recueil *La comédie de la mort* de Théophile Gautier, publié en 1838. Berlioz composa la version originale pour mezzo-soprano ou ténor et piano; celle-ci est parue sous le titre *Les nuits d'été* en 1841. Les mélodies *Le spectre de la rose* et *Absence* furent exécutées plusieurs fois en ces années, *Absence* fut chantée deux fois en février 1843 par Marie Recio au cours d'un voyage de Berlioz en Allemagne. Pour Marie, qui est devenue sa seconde femme, celui-ci a sur le champ instrumenté cette mélodie pour mezzo-soprano et orchestre. Une douzaine d'années plus tard furent instrumentées les cinq autres mélodies faisant part du cycle. Ces instrumentations furent publiées en 1856. Berlioz transposa *Le spectre de la rose* et *Sur les lagunes* en clé plus basse; alors qu'à l'origine la mise en musique était pour une seule voix, chaque mélodie fut maintenant attribuée à une voix différente.

Dans la présente édition, les mélodies suivantes sont transposées: *Villanelle*, de La majeur à Fa majeur; *Absence*, de Fa-dièse majeur à Mi-bémol majeur; *Au cimetière*, de Ré majeur à Si-bémol majeur; *L'île inconnue* de Fa majeur à Ré majeur.

VORWORT

Berlioz komponierte die vorliegenden sechs Lieder in den Jahren 1840–1841, zwischen der Komposition von *Romeo et Juliette* und *La damnation de Faust*. Die zugrunde liegenden Gedichte sind einer 1838 unter dem Titel *La comedie de la mort* veröffentlichten Sammlung von Theophile Gautier entnommen. Die für Mezzosopran oder Tenor mit Klavierbegleitung komponierten Lieder erschienen 1841 unter dem Titel *Les nuits d'été* als Zyklus. Das zweite und vierte Lied, *Le spectre de la rose* und *Absence*, wurden zu jener Zeit häufig aufgeführt; *Absence* wurde im Februar 1843 auf Berlioz' erster Reise nach Deutschland zweimal von Marie Recio gesungen. Für Marie, seine spätere zweite Ehefrau, richtete Berlioz dieses Lied für Mezzosopran und kleines Orchester ein. Einige Jahre später orchestrierte Berlioz auch die übri-

gen fünf Lieder des Zyklus, dessen Orchesterfassung 1856 erschien. Zwei der Lieder, *La spectre de la rose* und *Sur les lagunes*, wurden dabei in eine tiefere Tonart transponiert, so dass der Zyklus den Umfang einer einzelnen Stimmlage überschritt.

Um die Aufführung des Ochesterzyklus in einer Stimmlage zu ermöglichen, ist es üblich geworden, entweder die originalen Tonarten jener beiden Lieder wiederherzustellen, oder die übrigen vier Lieder für tiefe Stimme zu transponieren. In der vorliegenden Edition wurden die folgenden Lieder transponiert: *Villanelle* von A-Dur nach F-Dur, *Absence* von Fis-Dur nach Es-Dur, *Au cimentière* von D-Dur nach B-Dur und *L'île inconnue* von F-Dur nach D-Dur.

1 Country Song

When the new season comes,
when the frosts have gone,
you and I, my dearest,
will go picking lily of the valley in
the woods;
our feet will scatter the dewdrops
that tremble in the morning light.
We'll listen to the blackbirds' call.

Spring has come, my dearest,
the month adored by lovers,
and on the edge of its nest
the bird sings poetry as it preens
its feathers.

Oh, come and talk about our beautiful
love
on this mossy bank,
and say in your soft voice,
"for ever!"

As we wander far, far away,
let's scare away the lurking rabbit
and the buck admiring its great antlers
mirrored in a brook.
Then let's go back home, happy and
at ease,
our fingers entwined,
carrying baskets of wild strawberries.

2 The Ghost of the Rose

Open those eyelids
lost in girlish dreams!
I am the ghost of a rose
you wore to the ball.
You picked me still sparkling
with silver tears from watering
and you paraded me at the glittering fête
all evening long.

O you, who caused my death,
every night my rose-ghost
will come and dance at your bedside,
and you will not be able to drive it away.
But have no fear, I ask for
neither a Mass nor a funeral service;
this soft perfume is my soul
and I come from Paradise.

My fate was enviable;
many would have given their lives
for so beautiful an end.
For my grave is on your breast
and on the pure whiteness where I rest
a poet wrote, with a kiss:
"Here lieth a rose
which all kings would envy."

1. Villanelle

Quand viendra la saison nouvelle,
Quand auront disparu les froids,
Tous les deux, nous irons, ma belle,
Pour cueillir le muguet aux bois;
Sous nos pieds égrenant les perles,
Que l'on voit au matin trembler,
Nous irons écouter les merles
Siffler.

Le printemps est venu, ma belle,
C'est le mois des amants béni,
Et l'oiseau, satinant son aile,
Dit des vers au rebord du nid.
Oh! viens donc sur ce banc de mousse
Pour parler de nos beaux amours,
Et dis-moi de ta voix si douce,
Toujours!

Loin, bien loin, égarant nos courses,
Faisons fuir le lapin caché,
Et le daim au miroir des sources
Admirant son grand bois penché;
Puis chez nous, tout heureux, tout aises,
En paniers enlaçant nos doigts,
Revenons, rapportant des fraises
Des bois.

2. Le spectre de la rose

Soulève ta paupière close
Qu'effleure un songe virginal,
Je suis le spectre d'une rose
Que tu portais hier au bal.
Tu me pris encore emperlée
Des pleurs d'argent de l'arrosoir,
Et parmi la fête étoilée
Tu me promenais tout le soir.

O toi qui de ma mort fus cause,
Sans que tu puisses le chasser,
Toutes les nuits mon spectre rose
A ton chevet viendra danser.
Mais ne crains rien, je ne réclame
Ni messe ni De Profundis;
Ce léger parfum est mon âme,
Et j'arrive du paradis.

Mon destin fut digne d'envie,
Et pour avoir un sort si beau,
Plus d'un aurait donné sa vie;
Car sur ton sein j'ai mon tombeau,
Et sur l'albâtre où je repose
Un poète, avec un baiser,
Écrivit: »Ci-gît une rose,
Que tous les rois vont jalouser.«

1 Hirtenlied

Wenn die neue Jahreszeit naht,
wenn die Kälte vergangen ist,
werden du und ich, meine Liebste,
Maiglöckchen pflücken im Wald.
Unsere Füße werden die Tautropfen
verstreuen,
die im Morgenlicht glitzern.
Wir werden den Ruf der Amsel hören.

Der Frühling ist gekommen, meine
Liebste,
der von Liebenden herbeigesehnte Monat;
und während der Vogel sein Gefieder
putzt,

trägt er am Rande seines Nestes sitzend
ein Gedicht vor.
Oh, komm auf diese moosbedeckte Bank
und erzähl' von unserer wunderbaren
Liebe
und sag' mit deiner sanften Stimme
„auf ewig“.

Wenn wir weit, weit umherwandern,
lass uns den Hasen, der sich versteckt,
und den Hirsch, der sein mächtiges
Geweih
im Spiegel eines Baches bewundert, in die
Flucht schlagen.
Dann lass uns nach Hause zurückkehren,
glücklich und zufrieden,
unsere Hände, die einen Korb mit wilden
Erdbeeren tragen, ineinander-
geschlungen.

2 Der Geist der Rose

Öffne deine Augenlieder,
zart berührt von einem jungfräulichen
Traum!

Ich bin der Geist einer Rose,
die du gestern auf dem Ball getragen hast.
Du pflücktest mich noch mit
silbrigen Tränen vom Gießen benetzt,
und du trugst mich den ganzen Abend
auf dem glanzvollen Fest spazieren.

Oh du, die du meinen Tod verursacht hast,
jede Nacht wird mein Rosengeist kommen
und an deinem Bettetanzen,
und du wirst ihn nicht vertreiben können.
Aber hab' keine Angst, ich bitte weder
um eine Messe noch um eine Trauerfeier;
dieser sanfte Duft ist meine Seele
und ich komme aus dem Paradies.

Mein Schicksal war beneidenswert;
viele würden ihr Leben geben
für solch ein wunderbares Ende.
Denn mein Grab ist auf deiner Brust
und auf der reinen Blässe, auf der ich ruhe,
schrieb ein Dichter mit einem Kuss:
„Hier liegt eine Rose, die alle Könige
beneiden werden“.

3 Over the Lagoon

My beautiful love is dead,
I'll weep for ever.
Beneath the grave she has taken
my soul and my love.
She went back to heaven
without waiting for me;
the angel that took her
left me behind.
How bitter is my fate!
Ah, left to sail away loveless on the sea!

The fair creature
lies in her coffin.
As in nature itself,
everything seems to be mourning:
the abandoned dove
weeps and dreams about her lost one.
My soul weeps
and feels no longer whole.
How bitter is my fate!
Ah, left to sail away loveless on the sea!

The immensity of night
covers me like a shroud.
I sing my song,
but only the sky can hear it.
Oh, how beautiful she was,
and how much I loved her!
I will never love a woman
as much as her.
How bitter is my fate!
Ah, left to sail away loveless on the sea!

3. Sur les lagunes

Ma belle amie est morte,
Je pleurerai toujours;
Sous la tombe elle emporte
Mon âme et mes amours.
Dans le ciel, sans m'attendre,
Elle s'en retourna;
L'ange qui l'emmena
Ne voulut pas me prendre.
Que mon sort est amer!
Ah! sans amour s'en aller sur la mer!

La blanche créature
Est couchée au cercueil;
Comme dans la nature
Tout me paraît en deuil!
La colombe oubliée,
Pleure et songe à l'absent,
Mon âme pleure et sent
Qu'elle est dépareillée.
Que mon sort est amer!
Ah! sans amour s'en aller sur la mer!

Sur moi la nuit immense
S'étend comme un linceul;
Je chante ma romance
Que le ciel entend seul.
Ah! Comme elle était belle
Et comme je l'aimais!
Je n'aimerai jamais
Une femme autant qu'elle.
Que mon sort est amer!
Ah! sans amour, s'en aller sur la mer!

3 Auf der Lagune

Meine Liebste ist tot,
ich werde ewig weinen.
Sie nahm meine Seele und meine Liebe
mit ins Grab.
Sie kehrte in den Himmel zurück,
ohne auf mich zu warten;
der Engel, der sie holte,
ließ mich zurück.
Wie bitter ist mein Schicksal!
Ach, zurückgelassen um ohne Liebe die
Meere zu befahren.

Das holde Geschöpf
liegt in ihrem Sarg.
Wie in der Natur
scheint alles zu trauern:
die verlassene Taube
weint und träumt von ihrem Verlust.
Meine Seele weint und fühlt
sich verlassen.
Wie bitter ist mein Schicksal!
Ach, zurückgelassen, um ohne Liebe die
Meere zu befahren.

Die Unendlichkeit der Nacht
bedeckt mich wie ein Schleier.
Ich singe mein Lied,
aber nur der Himmel kann es hören.
Oh, wie wunderbar sie war,
und wie sehr ich sie geliebt habe!
Ich werde nie eine Frau so sehr lieben,
wie ich sie geliebt habe.
Wie bitter ist mein Schicksal!
Ach, zurückgelassen, um ohne Liebe die
Meere zu befahren.

4 Absence

Come back, come back, my beloved!
Like a flower deprived of the sun,
the flower of my life has faded
for lack of your golden smile.

What a distance between our hearts,
what an abyss between our kisses!
O bitter fate, O painful absence,
O immense unrequited longing!

Come back, come back, my beloved!
Like a flower deprived of the sun,
the flower of my life has faded
for lack of your golden smile.

4. Absence

Reviens, reviens, ma bien-aimée!
Comme une fleur loin du soleil;
La fleur de ma vie est fermée,
Loin de ton sourire vermeil.

Entre nos cœurs, quelle distance;
Tant d'espace entre nos baisers.
Ô sort amer, ô dure absence!
Ô grands désirs inapaisés!

Reviens, reviens, ma bien-aimée!
Comme une fleur loin du soleil;
La fleur de ma vie est fermée,
Loin de ton sourire vermeil.

4 Abwesenheit

Komm zurück, komm zurück, meine
Geliebte!
Wie eine Blume, der Sonne entzogen,
vergeht die Blüte meines Lebens
vor Sehnsucht nach deinem goldenen
Lächeln.

Welch' eine Entfernung zwischen unseren
Herzen,
welch' ein Abgrund zwischen unseren
Küssen!
Oh bitteres Schicksal, oh schmerzliche
Abwesenheit,
oh unermessliche, unerwiderte Sehnsucht!

Komm zurück, komm zurück, meine
Geliebte!
Wie eine Blume, der Sonne entzogen,
vergeht die Blüte meines Lebens
vor Sehnsucht nach deinem goldenen
Lächeln.

Between here and there nothing but open country,
nothing but towns and villages,
nothing but valleys and mountains,
enough to tire the horses' feet!

Come back, come back, my beloved!
Like a flower deprived of the sun,
the flower of my life has faded
for lack of your golden smile.

D'ici là-bas que de campagnes,
Que de villes et de hameaux,
Que de vallons et de montagnes,
A lasser le pied des chevaux!

Reviens, reviens, ma bien-aimée!
Comme une fleur loin du soleil,
La fleur de ma vie est fermée
Loin de ton sourire vermeil!

Zwischen hier und dort nichts als offenes Land,
nichts als Städte und Dörfer,
nichts als Hügel und Berge,
genug um die Beine der Pferde zu ermüden.

Komm zurück, komm zurück, meine Geliebte!
Wie eine Blume, der Sonne entzogen,
vergeht die Blüte meines Lebens
vor Sehnsucht nach deinem goldenen Lächeln.

5 In the Graveyard

Do you know the white tomb
where the yew's shadow
waves with a plaintive sound?
In the yew's branches a pale dove,
sad and lonely, sings its song
as evening falls.

It is a sickly tender melody,
both alluring and deadly;
it will harm you,
though you always want to hear it.
It is a melody such as a lovelorn angel
might breathe to the heavens.

You would think an awakened soul
was weeping in unison
from beneath the earth,
and was sobbing
with the softest cooing
at the misery of being abandoned.

On the wings of music
you feel memories
slowly coming back;
a shadow, an angelic form
passes in a flickering light,
dressed in a white veil.

The night flowers, half closed,
waft their faint sweet scent
over you,
and the vague outline of a ghost
reaches out to you and whispers:
"You will come back!"

Oh, I'll never go near the grave again
as evening falls,
with its dark mantle,
to hear the pale dove
singing its plaintive song
high up in the yew.

5. Au cimetiere

Connaissez-vous la blanche tombe,
Qui flotte avec un son plaintif
L'ombre d'un if?
Sur l'if une pâle colombe,
Triste et seule au soleil couchant,
Chante son chant.

Un air maladivement tendre,
A la fois charmant et fatal,
Qui vous fait mal,
Et qu'on voudrait toujours entendre;
Un air, comme en soupire aux ciels
L'ange amoureux.

On dirait que l'âme éveillée
Pleure sous terre, à l'unisson
De la chanson,
Et, du malheur d'être oubliée,
Se plaint dans un roucoulement
Bien doucement.

Sur les ailes de la musique
On sent lentement revenir
Un souvenir;
Une ombre, une forme angélique,
Passe dans un rayon tremblant,
En voile blanc.

Les belles de nuit, demicloses,
Jettent leur parfum faible et doux
Autour de vous,
Et le fantôme aux molles poses
Murmure en vous tendant les bras:
Tu reviendras!

Oh! jamais plus, près de la tombe
Je n'irai, quand descend le soir
Au manteau noir,
Écouter la pâle colombe
Chanter, sur la pointe de l'if,
Son chant plaintif!

5 Auf dem Friedhof

Kennst du das weiße Grab,
wo sich mit traurigem Klang
der Schatten der Eibe hin und her wiegt?
In den Zweigen der Eibe singt eine weiße Taube,
traurig und allein beim Untergang der Sonne ihr Lied.

Es ist eine schwache, zarte Melodie,
sowohl bezaubernd als auch
verhängnisvoll;
sie bereitet dir Kummer,
doch möchtest du sie immerzu hören.
Es ist eine Melodie wie sie ein verliebter Engel in den Himmel hauchen könnte.

Es scheint, als weinte eine erwachte Seele
unter der Erde im Einklang
mit diesem Lied
und beklagte
mit einem leisen Gurren
das Elend des Verlassenseins.

Auf den Flügeln der Musik
spürst du
wie die Erinnerungen langsam zurückkommen;
ein Schatten, eine engelsgleiche Gestalt
zieht vorüber im flimmernden Licht,
gekleidet in einen weißen Schleier.

Die Wunderblumen halb geschlossen,
wehen ihren schwachen und süßen Duft
in deine Richtung
und die vagen Umrissse eines Geistes
strecken den Arm nach dir aus und
flüstern:
"Du wirst zurückkehren!"

Oh, niemals wieder
werde ich in die Nähe des Grabes gehen,
wenn der Abend mit seinem schwarzen Mantel kommt,
um dem traurigen Gesang
der weißen Taube
hoch oben in der Eibe zu lauschen.

6 The Unknown Isle

Tell me, my young beauty,
where would you like to go?
The wind fills the sails
and the breeze will blow!

The oar is made of ivory,
the flag of silk,
the rudder of fine gold.
My ballast is an orange,
my sail an angel's wing,
my cabin-boy a seraph.

Tell me, my young beauty,
where would you like to go?
The wind fills the sails
and the breeze will blow!

To the Baltic?
To the Pacific Ocean?
To the island of Java?
Or perhaps to Norway
to pick snowdrops,
or the flower of Angsoka?

Tell me, my young beauty,
where would you like to go?

"Take me", said the beauty,
"to those faithful shores
where one is always in love".
"Such shores, my dear,
scarcely exist
in the land of love."

Where would you like to go?
The breeze will blow!

(English translation:
Hugh Macdonald)

6. L'île inconnu

Dites, la jeune belle,
Où voulez-vous aller?
La voile enflé son aile,
La brise va souffler!

L'aviron est d'ivoire,
Le pavillon de moire,
Le gouvernail d'or fin;
J'ai pour lest une orange,
Pour voile, une aile d'ange;
Pour mousse un séraphin.

Dites, la jeune belle,
Où voulez-vous aller?
La voile enflé son aile,
La brise va souffler!

Est-ce dans la Baltique?
Dans la mer Pacifique,
Dans l'île de Java?
Ou bien est-ce en Norvège,
Cueillir la fleur de neige,
Ou la fleur d'Angsoka?

Dites, dites, la jeune belle,
dites, Où voulez-vous aller?

Menez-moi, dit la belle,
A la rive fidèle
Où l'on aime toujours!
Cette rive, ma chère,
On ne la connaît guère,
Au pays des amours.

Où voulez-vous aller?
La brise va souffler!

6 Die unbekannte Insel

Sag' mir meine kleine Schönheit,
wohin möchtest du fahren?
Der Wind bläht die Segel,
und eine Brise wird wehen.

Das Ruder ist aus Elfenbein,
die Flagge aus Seide,
das Steuer aus feinem Gold.
Meine Ladung ist eine Orange,
mein Segel ein Engelsflügel,
mein Schiffsjunge ein Seraph.

Sag' mir meine kleine Schönheit,
wohin möchtest du fahren?
Der Wind bläht die Segel,
und eine Brise wird wehen.

Zur Ostsee?
Zum Pazifik?
Zur Insel Java?
Oder vielleicht nach Norwegen,
um ein paar Schneeflocken zu pflücken,
oder die Blume von Angsoka?

Sag' mir meine kleine Schönheit,
wohin möchtest du fahren?

„Bring' mich“ sagt die Schönheit,
„zu jenen treuen Ufern,
wo man immer verliebt ist.“
„Solche Ufer, meine Liebe,
gibt es im Land der Liebe
nur selten.“

Wohin möchtest du fahren?
Die Brise wird wehen!

(Übersetzung:
Bettina Schwemer)

TABLE / CONTENTS / INHALT

Les nuits d'été

1. Villanelle	3
2. Le spectre de la rose	6
3. Sur les lagunes	10
4. Absence	14
5. Au cimetière	16
6. L'île inconnue	22

ORCHESTRE / ENSEMBLE / BESETZUNG

Flûtes I, II, Hautbois, Clarinettes I, II, Bassons I, II;
Cors I-III; Harpe; Cordes

En plus de la partition chant et piano il existe aussi
le conducteur et le matériel d'orchestre (BA 5786, en location).

In addition to the present vocal score, the full score as well as
the complete orchestral parts (BA 5786, on hire) are available.

Neben dem vorliegenden Klavierauszug sind die Dirigierpartitur
und das Aufführungsmaterial (BA 5786, leihweise) erschienen.

Édition supplémentaire basée sur: *Hector Berlioz, New Edition of the Complete Works*, publiée par
Berlioz Centenary Committee Londres avec le soutien de la Calouste Gulbenkian Foundation Lisbonne,
volume 13 (BA 5446; version transposée BA 5786), éditée par Ian Kemp.

Supplementary edition based on: *Hector Berlioz, New Edition of the Complete Works*, issued by the
Berlioz Centenary Committee London in association with the Calouste Gulbenkian Foundation Lisbon,
Vol. 13 (BA 5446 and the transposed version of the score BA 5786), edited by Ian Kemp.

Ergänzende Ausgabe zu: *Hector Berlioz, New Edition of the Complete Works*, herausgegeben vom
Berlioz Centenary Committee London mit Unterstützung der Calouste Gulbenkian Foundation Lissabon,
Band 13 (BA 5446 und die transponierte Fassung der Partitur BA 5786), vorgelegt von Ian Kamp.

© 2000 by Bärenreiter-Verlag Karl Vötterle GmbH & KG, Kassel

2e tirage / 2nd Printing / 2. Auflage 2006

Tout droit réservé / All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten

Printed in Germany

Toute reproduction est interdite par la loi.

Any unauthorized reproduction is prohibited by law.

Vervielfältigungen jeglicher Art sind gesetzlich verboten.

ISMN M-006-50603-3