

LES ESSENTIELS

Rameau

Le Berger fidèle

RCT 24

VOIX SOLISTE

Cmbv
éditions

Jean-Philippe
Rameau 1683-1764
Le Berger fidèle

RCT 24

COLLECTION VOIX SOLISTE - ENSEMBLE VOCAL
Édition de Julien Dubruque

Éditions du Centre de musique baroque de Versailles
CAH. 245

Le Centre de musique baroque de Versailles
est subventionné par
le Ministère de la Culture et de la Communication
(Direction générale de la création artistique),
l'Établissement public du musée et du domaine national de Versailles,
le Conseil régional d'Île-de-France,
le Conseil général des Yvelines
et la Ville de Versailles

Son pôle Recherche est associé au Centre d'Études Supérieures de la Renaissance
(Unité mixte de recherche 7323, CNRS - Université François-Rabelais de Tours)

© 2013 - Éditions du Centre de musique baroque de Versailles
Collection Voix soliste - Ensemble vocal (28) - ISSN : 1954-3360
CMBV — CAH.245 - ISMN : 979-0-56016-245-4
Tous droits d'exécution, de reproduction,
de traduction et d'arrangement réservés
Dépôt légal : avril 2013

Directeur de publication : Hervé Burckel de Tell
Directeur de collection : Benoît Dratwicki
Responsables éditoriaux : Louis Castelain et Julien Dubruque
Éditions fondées par Jean Duron et Jean Lionnet
Imprimerie : Imprimerie Copie Service (Versailles), avril 2016
Couverture : conception Polymago

Centre de musique baroque de Versailles

HÔTEL DES MENUS-PLAISIRS
22, avenue de Paris
F-78000 Versailles
+33 (0)1 39 20 78 18
editions@cmbv.com
www.cmbv.fr

**MISSION NATIONALE DE VALORISATION
DU PATRIMOINE MUSICAL FRANÇAIS
DES XVII^e ET XVIII^e SIÈCLES**

INTRODUCTION

NOTES HISTORIQUES

Le Berger fidèle est, avec *Aquilon et Orithie*, l'une des deux seules cantates publiées du vivant de Rameau, dans un « livre premier » qui n'aura jamais eu de suite. Les exemplaires conservés ne comportent ni date ni privilège, ce qui ne permet pas de les dater avec précision ; mais le résultat des enquêtes minutieuses de Mary Cyr¹ et de Sylvie Bouissou² ont permis à Jean-Paul Montagnier, l'éditeur des cantates de Rameau pour les *Opera omnia*, de proposer 1729 comme date quasi certaine de publication³. L'édition de l'œuvre aurait donc suivi de peu l'exécution de novembre 1728 au Concert spirituel, qui est mentionnée dans le compte-rendu des spectacles du *Mercure de France* du même mois :

Le 22. une nouvelle Cantate intitulée: *le Berger fidele*, fut chantée par la D^{lle} le Maure, elle est de la composition du sieur Rameau.⁴

On peut supposer que Rameau a composé cette cantate spécialement pour l'occasion. En effet, dans la célèbre lettre d'octobre 1727 à La Motte⁵, où il vantait ses cantates pour le convaincre de lui écrire un livret d'opéra, il ne la mentionnait pas encore : *Le Berger fidèle* aurait donc été composé après cette lettre et avant l'exécution, soit entre octobre 1727 et novembre 1728⁶.

Il est significatif que Rameau, pour sa première audition au Concert spirituel, ait choisi la cantate plutôt que le motet à grand chœur, alors qu'il avait composé dans les deux genres. De fait, *Le Berger fidèle* constitue sa composition vocale profane la plus ambitieuse avant 1733, dans ces années où, de son propre aveu, il cherche un librettiste : avec deux parties de violons en plus de la basse continue, son orchestration est plus importante que dans ses précédentes cantates, qui ne comportent qu'une seule partie de violon ou de viole obligée ; avec un enchaînement enharmonique dès la sixième mesure, son écriture manifeste une volonté de provoquer qui rappelle « La Triomphante » et « L'Enharmonique » dans les *Nouvelles suites de pièces de clavecin* (vers 1727), et qui annonce le « Trio des Parques » dans *Hippolyte et Aricie* (1733).

On remarquera enfin une coïncidence : si le librettiste du *Berger fidèle* demeure non identifié⁷, le sujet vient d'être traité par l'abbé Pellegrin, le futur librettiste d'*Hippolyte et Aricie*. Il est en effet l'auteur d'une pastorale, *Le Pastor fido*⁸, créée au Théâtre français en 1726⁹, qui est conservée, et peut-être d'une tragédie en musique, *Il Pastor fido*, mise en musique par Colin de Blamont¹⁰, qui est perdue, et dont on ne sait pas quels rapports elle entretient avec la précédente.

Preuve a posteriori de l'ambition dramatique de Rameau dans *Le Berger fidèle*, son deuxième air fut repris dans l'entrée « La Danse » des *Fêtes d'Hébé* en 1739¹¹, doté de nouvelles paroles, attribué à Mercure (haute-contre) et transposé en *mi* majeur.

SOURCE

Les paroles et la musique ne nous sont connues que par une source unique :

CANTATES / FRANCOISES. / A VOIX SEULE / Avec Simphonie. / COMPOSÉES / PAR / M^{re}. RAMEAU. / Gravées par M^{lle}. Roussel. / Le Prix est de 3^{lt}. 12^s. / LIVRE PREMIER. / SE VEND A PARIS, / Chez / L'AUTEUR, ruë des 2. boules aux 3 Roix. / Le S^r. BOIVIN, ruë S^t. honoré à la Règle D'or. / Le S^r. LECLERC, ruë du Roule à la Croix D'or. / AVEC PRIVILEGE DU ROY.

1. Mary Cyr, « Pour une nouvelle chronologie des cantates de Jean-Philippe Rameau », *Jean-Philippe Rameau : colloque international organisé par la société Rameau*, Paris, Champion, Genève, Slatkine, 1987, p. 227-233.
2. Sylvie Bouissou et Denis Herlin, *Jean-Philippe Rameau : catalogue thématique des oeuvres musicales, Tome 1 : Musique instrumentale, musique vocale religieuse et profane*, Paris, CNRS éd., Bibliothèque nationale de France, 2007 (« Sciences de la musique »), p. 217-221.
3. Jean-Philippe Rameau, *Cantates, canons, airs*, éd. Jean-Paul Montagnier et Sylvie Bouissou, Bonneuil-Matours, Société Jean-Philippe Rameau, distr. Bärenreiter, 2008 (« Opera omnia », III/1), p. xiii.
4. *Mercure de France*, novembre 1728, p. 2511.
5. « Lettre de M. Rameau à M. Houdart de la Motte, de l'Académie Française, pour lui demander des paroles d'Opéra. A Paris, 25 Octobre 1727 », *Mercure de France*, Paris, juin 1765, p. 36-40.
6. Bouissou et Herlin, *op. cit.*, p. 218.
7. *Le Berger fidèle* n'a que le titre de commun avec Thomas-Louis Bourgeois, « Le Berger Fidele. Cantate deuxieme », in *Cantates françoises... Livre premier*, Paris, Foucaut, L'auteur, 1709 ; réimp. Courlay, Fuzeau, 1998, dont le librettiste est également anonyme et dont le thème n'a rien à voir avec la pièce de Guarini.
8. Simon-Joseph Pellegrin, *Le Pastor-Fido, Pastorale Héroïque En Trois Actes, Précédé d'un Prologue*, Paris, N. Pissot, 1726, [16]-75 p.
9. En ligne : http://www.cesar.org.uk/cesar2/titles/titles.php?fct=edit&script_UID=110029. Consulté le 25 octobre 2012.
10. En ligne : <http://philidor3.cmbv.fr/Parcourir/Oeuvres/COLIN-DE-BLAMONT-Francois-1690-1760-IL-PASTOR-FIDO-tragedie-en-musique>. Consulté le 25 octobre 2012.
11. Cf. l'ariette vive « L'objet qui règne dans mon âme », in *Les Fêtes D'Hébé Ou Les Talens Lyriques, Ballet...*, Paris, L'auteur, Veuve Boivin, Leclair, 1739, p. 174-179.

INTRODUCTION

HISTORICAL NOTES

Le Berger fidèle [The Faithful Shepherd] is one of only two cantatas (the other being *Aquilon et Orithie*) published during Rameau's lifetime, in a "First book" which was never to be followed by a Second. The extant copies are not dated and have no *privilege*, thus making it impossible to date them with any precision. However, thanks to the meticulous research carried out by Mary Cyr¹ and by Sylvie Bouissou², Jean-Paul Montagnier, the editor of Rameau's cantatas for the *Opera Omnia*, was able to propose 1729 as a very likely publication date³. This means that the publication of the work followed on very soon after its performance in November 1728 at the Concert spirituel, an event mentioned in a concert review published in the *Mercure de France* in the same month:

On the 22nd, a new Cantata entitled *The Faithful Shepherd* was sung by Mademoiselle Le Maure, and was composed by Mr Rameau.⁴

It may be supposed that Rameau composed this cantata especially for this occasion. Indeed, in his famous letter to La Motte in October 1727⁵, in which Rameau boasted about his cantatas in order to try to persuade La Motte to write an opera libretto for him, no mention is made of this cantata. *Le Berger fidèle* must therefore have been composed at some time between the date of this letter and the date of its first performance: between October 1727 and November 1728⁶.

It is significant that Rameau should have chosen a cantata for his first performance at the Concert spirituel, rather than a *motet à grand chœur*, although he had already composed works of both kinds. Accordingly, *Le Berger fidèle* is his most ambitious secular vocal work composed before 1733: those years during which, as he himself admits, he was searching for a librettist. With two violin parts in addition to the *basso continuo*, the orchestration is more developed than in his previous cantatas, which only featured a single *obbligato* violin or bass viol part; and with an enharmonic progression after the sixth measure, his composition has an element of provocation, not unlike "*La Triomphante*" and "*L'Enharmonique*" in the *Nouvelles suites de pièces de clavecin* (ca. 1727), and which foreshadows the "Trio of the Parcae" in *Hippolyte et Aricie* (1733).

There is also a coincidence which should be borne in mind: although the librettist of *Le Berger fidèle* has never been identified⁷, the subject had recently inspired the Abbé Pellegrin, who was to go on to write the libretto for *Hippolyte et Aricie*. He was the author of a pastoral, *Le Pastor fido*⁸, created at the *Comédie française* in 1726⁹ and which has been conserved, and possibly also of a musical tragedy, *Il Pastor fido*, set to music by Colin de Blamont¹⁰. No copies are known of this last work, and its relationship to the pastoral is uncertain.

Proof of Rameau's dramatic ambition for *Le Berger fidèle* can be seen by the fact that its second aria was subsequently reworked with a new text, attributed to Mercury (sung by a *haute-contre*) and transposed into E major, in the *entrée* "La Danse" of *Les Fêtes d'Hébé* in 1739¹¹.

SOURCE

The text and music have come down to us via a single source:

CANTATES / FRANCOISES. / A VOIX SEULE / Avec Simphonie. / COMPOSÉES / PAR / M^{re}. RAMEAU. / Gravées par M^{lle}. Roussel. / Le Prix est de 3^{lt}. 12^s. / LIVRE PREMIER. / SE VEND A PARIS, / Chez / L'AUTEUR, ruë des 2. boules aux 3 Roix. / Le S^r. BOIVIN, ruë S^t. honoré à la Régle D'or. / Le S^r. LECLERC, ruë du Roule à la Croix D'or. / AVEC PRIVILEGE DU ROY.

1. Mary Cyr, "Pour une nouvelle chronologie des cantates de Jean-Philippe Rameau", *Jean-Philippe Rameau: colloque international organisé par la société Rameau* (Paris: Champion; Geneva: Slatkine, 1987), p. 227-233.
2. Bouissou and Herlin, *Jean-Philippe Rameau: catalogue thématique des œuvres musicales, Tome 1: Musique instrumentale, musique vocale religieuse et profane* (Paris: CNRS éditions, Bibliothèque nationale de France, 2007), p. 217-221.
3. Jean-Philippe Rameau, *Cantates, canons, airs*, ed. Jean-Paul Montagnier and Sylvie Bouissou, (Bonneuil-Matours: Société Jean-Philippe Rameau, distributed by Bärenreiter, 2008), p. xiii (« Opera omnia », III/1).
4. *Mercure de France* (Paris: November 1728), p. 2511.
5. "Lettre de M. Rameau à M. Houdart de la Motte, de l'Académie Française, pour lui demander des paroles d'Opéra. A Paris, 25 Octobre 1727", *Mercure de France* (Paris: June 1765), p. 36-40.
6. Bouissou and Herlin, *op. cit.*, p. 218.
7. *Le Berger fidèle* shares only its title with Thomas-Louis Bourgeois, "Le Berger Fidele. Cantate deuxieme", in *Cantates françaises... Livre premier*, (Paris: Foucaut, L'auteur, 1709; reprinted Courlay: Fuzeau, 1998). The librettist of this work is also anonymous, and the theme has nothing to do with Guarini's play.
8. Simon-Joseph Pellegrin, *Le Pastor-Fido, Pastorale Héroïque En Trois Actes, Précédé d'un Prologue* (Paris: N. Pissot, 1726), [16]-75 p.
9. Available online : http://www.cesar.org.uk/cesar2/titles/titles.php?fct=edit&script_UOID=110029. Accessed 25 October 2012.
10. Available online: <http://philidor3.cmbv.fr/Parcourir/Oeuvres/COLIN-DE-BLAMONT-Francois-1690-1760-IL-PASTOR-FIDO-tragedie-en-musique>. Accessed 25 October 2012.
11. Cf. the *ariette vive* « L'objet qui règne dans mon âme », in *Les Fêtes D'Hébé Ou Les Talens Lyriques*, Ballet..., (Paris: L'auteur, Veuve Boivin, Leclair, 1739), p. 174-179.

NOTES CRITIQUES *CRITICAL NOTES*

Mesure.note Bar.note	Portée Stave	Note critique	Critical Note
20.1-3	Vn I	source: liaison de phrasé entre <i>fa</i> et <i>mi</i> ; nous rétablissons une liaison rythmique entre les deux <i>fa</i> par analogie avec les Vn 2	source: slur between <i>F</i> and <i>E</i> ; we have restored a tie between the two <i>F</i> s by analogy with Vn 2
23.1	Vn I	source: le point manque.	source: the dot is lacking
39.1-2	Vn I	source: pas de liaison; nous rétablissons une liaison rythmique entre les deux <i>fa</i> par analogie avec les Vn 2; cf. mes. 20	source: no tie; we have it between the two <i>F</i> s by analogy with Vn 2; see bar 20
40.1-2	Vn I	nous ajoutons un port de voix par analogie avec la mes. 21	we have added an appoggiatura, by analogy with bar 21
55.3	D	source: ♯ au lieu de ♮	source: ♯ instead of ♮
88.1	Bc	source: le chiffrage 7 est inexplicable; nous le supprimons	source: the figuring 7 is inexplicable here; we have deleted it
114.1	Vn	source: <i>do</i> ; nous rétablissons <i>mi</i>	source: <i>C</i> ; we have restored <i>E</i>
176.1-3 178.1-3	Vn	source: doubles croches; quoique ce rythme soit plus rationnel, nous lui substituons des triples croches par analogie avec les mes. 102, 104, 124 et 126.	source: semiquavers; although this rhythm would seem more rational, we have replaced it with demisemiquavers, by analogy with bars 102, 104, 124 and 126.
179.2-3	Bc	source: ♯; nous rétablissons les notes de la mes. 105	source: ♯; we have restored the notes of bar 105
226.2	Bc	source: 4; nous rétablissons 4.	source: 4; we have restored 4.
327.1	Vn	source: ♯; nous rétablissons ♮ par analogie avec la Bc	source: ♯; we have restored ♮ by analogy with Bc
356.2	Vn	source: <i>la</i> ₂ ; nous rétablissons <i>do</i> ₃ par analogie avec la mes. 266	source: <i>a</i> ; we have restored <i>c'</i> by analogy with bar 266

LE BERGER FIDÈLE

Cantate à voix seule avec symphonie

Jean-Philippe RAMEAU

Récitatif

Dessus

Basse continue

Prêt à voir im-mo-ler l'ob-jet de sa ten-dres-se, Le fi-dè-le Myr-

4 6 6 6 7 6 5 4

4

-til dé-plo-re ses mal-heurs. Il sou-pi-re, il gé-mit sans

6 6 4 7 6 4 4 4

7

ces-se, Et sa voix aux é-chos dit ain-si ses dou-leurs :

6 6 6 6 7 6 7 6

Air plaintif

10

Violons 1

Violons 2

Dessus

Basse continue

7 #

15

« Faut - il qu'A-ma-ryl-lis pé - ris - se ? Di - ane, _____ a-

7 #

20

- pai - se ton cour - roux ; Par un hor - ri - ble sa - cri - fi - ce Peux-tu bri -

6 7 6