

A photograph of a woman with long dark hair, wearing a white sleeveless dress, dancing on large, light-colored rocks. She is in a dynamic pose, leaning back with one arm raised and her head tilted back. The background is a dense green forest.

AMAZONE

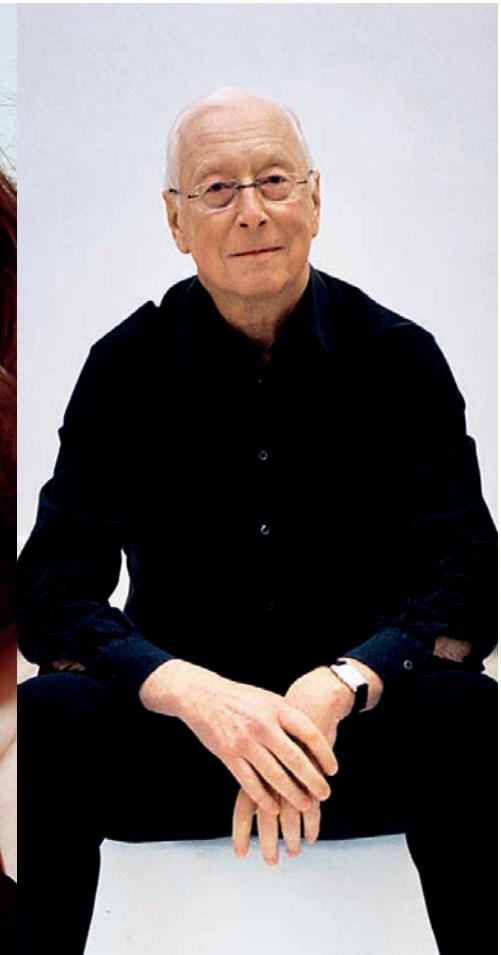
LEA DESANDRE

THOMAS DUNFORD JUPITER

AMAZONE

FRANCESCO PROVENZALE 1624–1704			
Lo schiavo di sua moglie (1671, Naples)	· Libretto: Francesco Antonio Paoella		2.44
1 Act I, Scene 5: "Non posso far" <i>Lucillo</i>	1.31		
FRANCESCO CAVALLI 1602–1676			
Ercole amante (1662, Paris)	Sinfonia, Atto I	2.26	1.49
FRANCESCO PROVENZALE			
3 Lo schiavo di sua moglie	Act I, Scene 8: "Lasciatemi morir, stelle crudeli" <i>Menalippa</i>	3.21	
GIOVANNI BUONAVENTURA VIVIANI 1638–c.1693			
Mitilene, regina delle amazzoni (1681, Parma)	· Libretto: Conte Giulio Barbò		
4 Act III, Scene 19: "Muove il piè, furia d'Averno" <i>Mitilene</i>	1.14		
GIUSEPPE DE BOTTIS 1678–1753			
Mitilene, regina delle amazzoni (1707, Naples)	· Libretto: Andrea Perrucci		
5 Duetto: "Io piango" / "Io peno" <i>Mitilene</i> · <i>Armido</i>	4.56		
recording made possible with the support of l'Opéra Nice Côte d'Azur			
GEORG CASPAR SCHÜRMANN 1672/3–1751			
Die getreue Alceste (1719, Hamburg version)			
6 Act I: Sinfonia pour la tempête	1.08		
CARLO PALLAVICINO c.1630–1688, compl. NICOLAUS ADAM STRUNGK 1640–1700			
L'Antiope (1690, Dresden)	· Libretto: Stefano Benedetto Pallavicino		
7 Act III, Final Scene: "Vieni, corri, volami in braccio" <i>Antiope</i>	2.35		4.13
8 Act III, Scene 15: "Sdegni, furori barbari" <i>Celinda</i>	1.13		2.05
DANICAN PHILIDOR 1652–1730			
Les Amazones (1700, Marly)			
9 Marche – Récits: "Venez, troupe guerrière" <i>Thalestris</i> – "Puisque tout est tranquille" <i>Hippolyte</i> –			
Duo: "Combattons, courrons à la gloire" <i>Thalestris</i> · <i>Hippolyte</i>	4.19		
LOUIS COUPERIN c.1626–1661			
10 Passacaille in C		3.01	
ANDRÉ CARDINAL DESTOUCHES 1672–1742			
Marthésie, première reine des amazones (1699, Fontainebleau)			
Libretto: Antoine Houdar de La Motte			
11 Act I, Scene 1: "Faible fierté, gloire impuissante" <i>Thalestris</i>	4.05		
MARIN MARAIS 1656–1728			
Suite d'un goût étranger (1717, Paris)			
12 XIV. L'Amériquaine	4.57		
ANDRÉ CARDINAL DESTOUCHES			
Marthésie, première reine des amazones			
13 Act III, Scene 5: "Ô Mort ! Ô triste Mort" <i>Thalestris</i>	2.24		
14 Postlude improvisé			75.15
FRANÇOIS COUPERIN 1668–1733			
Second livre de pièces pour clavecin (1717, Paris)			
15 10ème Ordre en ré: VI. L'Amazône			
ANDRÉ CARDINAL DESTOUCHES			
Marthésie, première reine des amazones			
16 Act V, Final Scene: "Quel coup me réservait la colère céleste?" <i>Marthésie</i>			4.28
ANTONIO VIVALDI 1678–1741			
Ercole sul Termodonte RV 710 (1723, Rome)	· Libretto: Antonio Salvi		
17 Sinfonia: I. Allegro			
GIUSEPPE DE BOTTIS			
18 Mitilene, regina delle amazzoni "Che farai misero core" <i>Mitilene</i>			3.58
GEORG CASPAR SCHÜRMANN			
19 Die getreue Alceste Act I, Scene 2: "Non ha fortuna il pianto mio" <i>Hippolite</i>			2.23
ANTONIO VIVALDI			
20 Ercole sul Termodonte RV 710 Sinfonia: II. [Andante]			2.29
GIUSEPPE DE BOTTIS			
Mitilene, regina delle amazzoni			
21 "Lieti fiori, erbe odorose" <i>Mitilene</i>			
22 "Sdegno all'armi, alle vendette" <i>Mitilene</i>			
ANTONIO VIVALDI			
Ercole sul Termodonte RV 710			
23 Sinfonia: III. Allegro			1.17
24 Act II, Scene 1: "Onde chiare che sussurrate" <i>Ippolita</i>			7.05
25 Act III, Scene 8: "Scenderò, volerò, griderò" <i>Antiope</i>			1.37
THOMAS DUNFORD b.1988			
26 Amazones (2020, Paris)			
world-premiere recordings (1, 3–5, 7–9, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 26)			
LEA DESANDRE mezzo-soprano			
Cecilia Bartoli mezzo-soprano (5) <i>Mitilene</i>			
Véronique Gens soprano (9) <i>Hippolyte</i>			
William Christie harpsichord (10)			
Jupiter			
Thomas Dunford musical director			

Dans l'enfance, mes héroïnes volaient au-dessus des toits, dévalaient de vertes prairies en chantant, rêvaient sous des ciels pleins d'étoiles, s'élançaient à cheval avec une liberté et un courage qui me fascinent encore.

Amazone est un hymne à ces femmes qui ont été mes guides et n'ont cessé de m'émerveiller par leur bienveillance, leur loyauté, la magie de leurs arts et la force de leurs actes.

Amazone est un hymne à la nature ; puissante et vitale, elle est la constituante miraculeuse fondamentale de notre équilibre.

Amazone est une histoire de cœur. Rythmé par les rencontres, il est mon métronome, ma boussole.

Amazone est le message poétique, universel et intemporel d'un voyage sentimental et émotionnel.

Les siècles nous séparent, le combat est le même : l'Amour du vivant.

Amazone est un message d'idéal. Un défi nous attend.
Nous sommes tous « Amazone ».

LEA DESANDRE

Voici la musique d'une forêt.
Voici la chanson d'un très grand être qui ne veut pas mourir.
Voici la basse continue du plus noble des fleuves.
Voici le chœur timide du peuple des affluents.
Mais quel est ce tonnerre mécanique ? On nous dit que des machines avancent.
Voici le crépitement du feu, le fracas des arbres qui brûlent et tombent.
Voici le terrible silence seulement traversé de souvenirs.
Voici le soupir d'une Terre dévêtue qui devient sèche, rouge et jaune.
Alors entendez la voix qui monte !
Voici l'appel au combat !
Amazones, Amazones !
Masculins, féminins, nous sommes tous Amazones !
Qu'importe le genre et d'abord cette forêt qui meure.
Amazones, Amazones !
En voici la chanson !

ERIK ORSENNA

Suite à notre production d'*Alcione* de Marin Marais en 2017 à l'Opéra Comique, Lea et moi avons commencé à évoquer une collaboration pour un projet discographique. Au fil de mes recherches, un thème s'est imposé, semblant correspondre parfaitement à la personnalité et à la voix si versatile de Lea, qui a tout de suite adhéré au concept. Existait-il de la musique composée spécifiquement sur le thème des Amazones, ce peuple mythique exclusivement constitué de femmes guerrières ?

Quelle ne fut pas ma surprise, lorsque je découvris un répertoire foisonnant partant du XVIIe siècle jusqu'au style romantique, tant en langue italienne, française, qu'allemande. Il me sembla évident, étant données les origines franco-italiennes de Lea, de me concentrer sur un programme proche d'elle : nous avons, de ce fait, choisi les livrets en français et en italien. Bien que ce sujet prolifique du mythe des Amazones fut encore exploité par les compositeurs classiques, voire ceux du XIXe siècle (Galuppi, Méhul, Pavesi, etc.), le choix de la période baroque prenait tout son sens puisque cet album allait voir le jour avec le magnifique Jupiter dirigé par Thomas Dunford.

Durant le processus de création du programme, il était très intéressant de découvrir la manière dont chaque compositeur avait traité ces figures de femmes guerrières, particulièrement fascinantes car elles incarnent la dualité « masculin / féminin ». Cette ambiguïté des genres, si chère à l'opéra, offrait donc une source infinie d'inspiration théâtrale et musicale. Il n'était pas courant d'entendre des femmes chanter des airs guerriers d'ordinaire réservés aux héros masculins, à grand renfort de rythmes ou d'instruments martiaux telles les trompettes ou les timbales.

Si l'on voulait pousser la réflexion, on pourrait d'ailleurs se demander pour quelles raisons les librettistes et les compositeurs de l'époque se délectèrent à donner autant de pouvoir aux femmes sur scène, alors qu'il leur était interdit dans la société réelle. Je me suis également aperçu, à travers la culture populaire, que les Amazones fascinent toujours autant aujourd'hui, comme le démontre le succès, dans l'univers de la bande-dessinée et à Hollywood, de cette Amazone célèbre qui n'est autre que : Wonder Woman !

De nombreux héros connus ont des aventures légendaires en lien avec ces « viragos » : Hercule, Achille, Priam, Thésée, Alexandre le Grand, pour ne nommer qu'eux.

Dans ce programme, l'auditeur passera du fou rire d'un jeune page subjugué par cette île entièrement dirigée par des femmes, aux lamentations de Ménalippe, à la folie de Marthésie, à la colère de Celinda (qui est en réalité un homme, le prince Idaspe, déguisé en Amazone pour se rapprocher d'Antiope), ou encore à un duo d'amour déchirant ! Une palette variée d'émotions portées à leur paroxysme par l'instrument magique de Lea Desandre.

YANNIS FRANÇOIS, créateur du programme

Nos Anciens avaient recours à ces histoires fabuleuses pour déchiffrer le monde et en éclaircir modestement les énigmes. Ces récits, venus du fond des âges et chantés par les aèdes les plus virtuoses, donnaient quelque sens au réel, sans jamais dissiper tout à fait ses admirables principes : Hélios tirant son char de feu entraîne avec lui l'éclosion du jour, pendant que l'ire de Poséidon déchaîne la mer poissonneuse, provoquant le naufrage des navigateurs infortunés... Dans cette galerie de personnages, de héros et de divinités qui s'épousent ou s'affrontent, l'Amazone semble une figure ambivalente : féroces guerrières sans magnanimité mais douées d'une prodigieuse détermination au combat, les Amazones ont porté tous les lieux communs négatifs associés au féminin tout en suscitant l'admiration des poètes. Tel est le paradoxe de ce mythe pluriséculaire, récit de femmes exceptionnelles et misandres, mais relaté exclusivement par des hommes qui l'appréhendèrent à la fois comme un repoussoir et un motif poétique.

Il est peu étonnant que les compositeurs des XVIIe et XVIIIe siècles aient trouvé dans ces récits une intarissable source d'inspiration. Cet album s'en veut une illustration. A une époque – le XVIIe siècle – où les possibilités d'héroïsme individuel sont délibérément entravées par une monarchie autoritaire, il faut aller puiser quelque force ailleurs, dans les mythes anciens, et trouver ses héros dans une temporalité autre.

Comme l'histoire d'Orphée ou d'Hercule, le mythe des Amazones fut appelé à être repris par l'univers musical baroque en France et en Italie, dès le XVIIe siècle. Des compositeurs comme Philidor, François Couperin ou Vivaldi intégrèrent ces récits de femmes extraordinaires à leur monde artistique et purent exprimer à travers elles une fureur et une virtuosité musicales inégalées, caractéristiques d'un nouveau mouvement esthétique.

Cet album se situe dans cette continuité : il se veut une illustration des vertus impérissables du mythe. Dans le monde des Amazones, la nature est une personne avec laquelle il faut compter pour accroître ses forces, et qui ne s'oppose guère à la culture. Ainsi voit-on ces admirables combattantes cheminer aux côtés d'aigles et de chiens, sur des chevaux qu'elles apprivoisent par un savoir-faire intuitif et naturel dont elles ont le secret. C'est enfin leur androgynie qui nous semble étonnamment moderne, produisant une confusion masculin/féminin heureuse et féconde – également caractéristique du baroque, dont les tessitures semblent incongrues pour nos stéréotypes actuels.

A une époque où nous avons compris la nécessité de ne plus voir la nature comme un objet mais comme une alliée, où l'émancipation des femmes est encore un champ à investir sans flétrir, la figure de l'Amazone apparaît comme une allégorie inspirante et libératrice. En ce qu'elle incarne une forme de féminité inédite, elle invite tout d'abord la communauté des femmes à revendiquer, valoriser, construire leur indépendance à des niveaux multiples. A ce titre, il y a un véritable enjeu à libérer les Amazones du point de vue de la critique, qui a eu tendance à les affubler d'un certain nombre de connotations dépréciatives, sous prétexte qu'elles rejetaient les stéréotypes de leur genre (domesticité et fécondité). Les Amazones nous libèrent, et nous devons les émanciper. Le mythe qu'elles nous proposent est fructueux, car il engage une logique de don réciproque.

Cet album rappelle enfin que la vertu de ces récits fabuleux est aussi celle de la *figuration* : nous lisons les mythes et nous aimons les lire pour leur faculté d'imaginer, idéaliser, *héroïser*, des modèles et des réalités puissamment inspirants. Qui n'a jamais rêvé d'acquérir la sagesse d'Ulysse ? Qui n'a jamais admiré la bravoure de Thésée secourant Ariane ou ne s'est ému au contraire du combat désespéré du minotaure ? Nous avons encore besoin de ces récits ; les luttes, les mouvements sociaux, les marches pour une plus grande justice, exigent des figures émancipatrices pour les conduire.

Le chant de Lea Desandre est à la hauteur de ces ambitions, et force l'admiration : captivant de rondeur et de profondeur, porté par une ondulation à la fois grave et sensible, il augure d'une puissance humaine et vocale incomparable.

L'art qui émerge de ce disque a le goût d'une histoire fabuleuse: puissant, habité, clairvoyant, sensible.

MARION BET

Agrégée de Lettres modernes et doctorante en philosophie à l'EHESS

A photograph of a young woman with dark hair pulled back, smiling warmly at the camera. She is leaning her left arm against a large, textured tree trunk. She is wearing a white short-sleeved t-shirt and blue plaid shorts. The background is a soft-focus view of a forest with sunlight filtering through the leaves.

When I was a child, my heroines flew high above the rooftops, raced
through green meadows, singing as they went, dreamt beneath starry skies,
and galloped away on horseback with a freedom and courage that still
fascinate me today.

Amazone is a hymn to the women who have guided me and continually
amazed me with their kindness, their loyalty, the magic of their artistry
and the strength of their actions.

Amazone is a hymn to Mother Nature; powerful and vital, she plays
an essential, miraculous role in keeping us balanced.

Amazone is a story told by the heart. It's punctuated by different encounters,
it's my metronome, my compass.

Amazone is the poetic, universal and timeless message of a sentimental
and emotional journey. We're centuries apart, but the struggle remains
the same: it's about our love for life.

Amazone is a message of idealism. A challenge awaits us.
We are all "Amazone".

LEA DESANDRE

This is the music of a forest.
This is the song of a very great being who doesn't want to die.
This is the basso continuo of the noblest of rivers.
This is the fearful chorus of the tributary people.
But what's that mechanical thundering? They say the machines are coming.
This is the crackle of fire, the crash of trees burning and falling.
This is the terrible silence broken only by memories.
This is the sigh of an Earth stripped bare and becoming arid, red and yellow.
So listen to the voice soaring upwards!
This is the call to arms!
Amazons, Amazons!
Male or female, we're all Amazons!
Gender is unimportant, this dying forest has to come first.
Amazons, Amazons!
This is our song!

ERIK ORSENNA

After our production of Marin Marais's *Alcione* at the Opéra Comique in 2017, Lea and I began discussing the idea of working together on a recording project. As I began the research, a particular theme emerged that seemed to suit Lea's personality and her incredibly versatile voice to perfection. She was immediately on board with the concept. Did there exist pieces of music written specifically on the subject of the Amazons, that mythical race of female warriors?

I can't tell you how surprised I was to discover a substantial repertoire in Italian, French and German, ranging from the 17th century to the Romantic era. Given Lea's French-Italian background, it seemed obvious to focus on a programme close to her roots, and so we selected librettos written in those two languages. And although the Amazons continued to offer Classical and even 19th-century composers (Galuppi, Méhul, Pavesi, etc.) a rich seam to mine, the fact that we were going to record the album with the magnificent Jupiter and musical director Thomas Dunford meant it made sense to focus on the Baroque period.

As I created the programme, I was fascinated by the different ways in which composers treated their Amazon characters – particularly interesting figures in that they embody a "male/female" duality. This gender ambiguity, which plays a role in so many operatic plots, provided an infinite source of dramatic and musical inspiration. It was unusual for women to be given the kind of warlike arias usually reserved for male heroes, full of martial rhythms and instruments such as trumpets and drums.

If we wanted to explore this further, we might ask ourselves why these librettists and composers delighted in giving so much power to women on stage when they were prevented at the time from wielding it in real life. I've also noticed that, thanks to popular culture, audiences are still just as intrigued by the Amazons today, as we can see from the success enjoyed in the comic book world and in Hollywood by Wonder Woman!

Many well-known heroes are part of the myths and legends surrounding these fierce women: Hercules, Achilles, Priam, Theseus and Alexander the Great, to name but a few.

In this programme, listeners will experience everything from the comic predicament of a young page working in a realm entirely run by woman, to the laments of Menalippe, the madness of Marthesia, the anger of Celinda (who is in fact a man, Prince Idaspe, disguised as an Amazon to get closer to Antiope) and even a heartbreak love duet. And every nuance of this varied palette of emotions is enhanced by the magical voice of Lea Desandre.

YANNIS FRANÇOIS, programme creator

The Ancients used mythical stories to decipher the world and illuminate its mysteries as best they could. These tales from time immemorial, recited by the most skilled of lyricists, served to make sense of reality, without diminishing its noblest ideas: Helios drawing forth the day in his chariot of fire; Poseidon's wrath unleashing the bountiful oceans upon wretched sailors... Within this pantheon of interweaving and/or clashing characters, heroes and deities, the Amazon remains an ambivalent figure: these ferocious warriors, pitiless, yet gifted with prodigious determination in combat, have endured all the negative tropes of femininity while still arousing the admiration of the poets. Herein lies the paradox of this centuries-old myth: one of extraordinary, misandrist women told exclusively by men that saw in it both a cautionary tale and a poetic motif.

Small wonder these stories proved such an inexhaustible font of inspiration for the composers of the 17th and 18th centuries. This album is a case in point. In the 1600s, when acts of individual heroism were deliberately hindered by an authoritarian monarchy, strength had to be drawn from elsewhere, in ancient myths, with heroes plucked from another age.

In the 17th century, the Amazon myth, like Orpheus and Hercules, was reappropriated by the Baroque music world in France and in Italy. Composers like Philidor, François Couperin and Vivaldi incorporated these tales of exceptional women into their artistic repertoire, expressing through them unparalleled musical ferocity and virtuosity that were characteristic of a new aesthetic movement.

This album finds its place within this continuity, as an illustration of the enduring virtues of myth. In the world of the Amazons, nature is a figure to be reckoned with in the pursuit of strength, in no way exclusive from culture. As such, we find these mighty warriors riding in the company of eagles and dogs astride horses they have tamed through natural, intuitive skill, to which they alone hold the secret. It is ultimately their androgyny that appears so strikingly modern to our eyes, a rich and joyous amalgam of masculine and feminine – also typical of the Baroque, whose tessituras can seem at odds with our contemporary stereotypes.

Today, as we finally understand the need to view nature not as an object but as an ally, and the struggle for women's emancipation remains an unwavering force, the figure of the Amazon constitutes an inspiring and liberating allegory. In this depiction of a new form of femininity, it invokes the community of women to seize, value and shape their own independence on multiple levels. In this context, there is a true need to free them from the critical gaze, which has tended to brand them with certain depreciatory connotations, accused of rejecting the stereotypes of their gender (domesticity and fertility). The Amazons liberate us, and we in turn must free them. Theirs is a positive myth, based in a logic of mutual exchange.

Finally, this album reminds us of the power of *personification* that these tales possess: we read myths, and with pleasure, for their ability to imagine, to idealise, to *idolise* certain fundamentally inspiring models and realities. Who has never dreamt of possessing the wisdom of Odysseus? Who has not admired Theseus's courage as he rescues Ariadne or been moved by the desperate struggle of the Minotaur? We still need these stories; our fights, our movements, our demands for ever greater justice cry out for these figures of liberation to drive them forward.

Lea Desandre's voice is more than equal to the task and deserves our admiration: with enchanting breadth and depth, accompanied by an undulating solemnity and sensitivity, it is a sign of incomparable human and vocal power.

The artistry that emerges from this album has all the notes of a great myth: powerful, richly construed, prophetic and sensitive in equal measure.

MARION BET

Qualified secondary teacher, Modern French Literature

Doctoral Candidate, Philosophy, School for Advanced Studies in the Social Sciences, France (EHESS)

In meiner Kindheit flogen meine Heldinnen über Dächer,
rannten singend über grüne Wiesen, träumten unter
dem Sternenhimmel und schwangen sich mit einer Freiheit
und einem Mut, die mich immer noch faszinieren, auf ein Pferd.

Amazone ist eine Hymne an jene Frauen,
die mich leiteten und mich immer wieder
mit ihrem Wohlwollen, ihrer Loyalität, der Magie ihrer Kunst
und der Kraft ihrer Handlungen in Erstaunen versetzten.

Amazone ist eine Hymne an die Natur;
kraftvoll und vital, die wunderbare, grundlegende Komponente
unsers Gleichgewichts.

Amazone ist eine Geschichte des Herzens.
Sein Rhythmus ist von Begegnungen bestimmt,
es ist mein Metronom, mein Kompass.

Amazone ist die poetische, universelle und zeitlose Botschaft
einer gefühlvollen und emotionalen Reise.
Jahrhunderte trennen uns, der Kampf ist der gleiche:
die Liebe des Lebendigen.

Amazone ist eine ideale Nachricht.
Eine Herausforderung erwartet uns.
Wir sind alle „Amazone“.

LEA DESANDRE

Dies ist die Musik eines Waldes.

Es ist das Lied eines sehr großen Wesens, das nicht sterben will.

Hier ist der Generalbass des edelsten aller Flüsse.

Hier der zaghafte Chor des Volks seiner Nebenflüsse.

Aber was ist dieses mechanische Donnern? Es heißt, die Maschinen seien im Anmarsch.

Hier ist das Knistern des Feuers, das Krachen der brennenden Bäume, die fallen.

Hier ist die schreckliche Stille, die nur von Erinnerungen durchzogen wird.

Hier ist der Seufzer einer entkleideten Erde, die trocken, rot und gelb wird.

Hört hier die Stimme, die sich erhebt!

Hier ist der Aufruf zum Kampf!

Amazonen, Amazonen!

Männlich, weiblich, wir sind alle Amazonen!

Geschlecht spielt keine Rolle, zuerst kommt dieser sterbende Wald.

Amazonen, Amazonen!

Hier ist das Lied!

ERIK ORSENNA

Nach unserer Produktion von Marin Marais' *Alcione* an der Opéra Comique im Jahr 2017 begannen Lea und ich, die Zusammenarbeit für eine neue Einspielung zu besprechen. Während meiner Recherche drängte sich ein Thema auf, das perfekt zu Leas Persönlichkeit und ihrer vielseitigen Stimme zu passen schien, und sie stimmte diesem Konzept auch gleich zu. Gab es Musik, die speziell zum Thema „Amazonen“ komponiert wurde, diesem mythischen Volk, das ausschließlich aus Kriegerinnen bestand?

Es überraschte mich nicht, als ich ein reichhaltiges Repertoire vom 17. Jahrhundert bis zur Romantik in italienischer, französischer und deutscher Sprache entdeckte. Angesichts Leas französisch-italienischer Herkunft schien es mir naheliegend, sich auf ein Programm zu konzentrieren, das ihr von ihrer Herkunft her nahestand: So haben wir Libretti auf Französisch und Italienisch ausgewählt. Obwohl dieses ergiebige Thema des Amazonen-Mythos noch von klassischen Komponisten auch im 19. Jahrhundert (etwa Galuppi, Méhul, Pavesi usw.) bearbeitet wurde, fiel doch die Wahl schwerpunktmäßig auf die Barockzeit, da diese CD mit dem großartigen Jupiter unter der Leitung von Thomas Dunford eingespielt und veröffentlicht werden sollte.

Während der Programmkonzeption war es sehr interessant zu entdecken, wie die einzelnen Komponisten diese weiblichen Krieger behandelt hatten, die vor allem deshalb so faszinierend sind, weil sie die Dualität „männlich / weiblich“ verkörpern. Diese geschlechtliche Zweideutigkeit, die der Oper so sehr am Herzen liegt, bot daher eine unendliche Inspirationsquelle für Bühne und Musik. Es war nicht üblich, Frauen kriegerische Melodien mit nachdrücklichem Rhythmus und begleitet von Kriegsinstrumenten wie Pauken und Trompeten singen zu hören, die normalerweise den männlichen Helden vorbehalten waren.

Wenn wir in unserer Reflektion noch einen Schritt weiter gehen wollten, konnten wir uns auch fragen, warum die Librettisten und Komponisten der damaligen Zeit es genossen, Frauen auf der Bühne so viel Macht zu geben, wo dies im realen gesellschaftlichen Leben verboten war. Gerade durch die Populärkultur wurde mir auch klar, dass Amazonen auch heute noch faszinieren, wie der Erfolg der berühmten Amazone der Welt der Comics und Hollywoods zeigt, die niemand anderes ist als Wonder Woman!

Viele berühmte Helden bestanden legendäre Abenteuer mit diesen „Mannweibern“: Herakles, Achilles, Priamos, Theseus, Alexander der Große, um nur einige zu nennen.

In diesem Programm durchwandert der Hörer eine Welt, in der es viel zu erleben gibt: vom verrückten Lachen eines jungen Pagen, der dieser ausschließlich von Frauen regierten Insel ausgeliefert ist, bis zu den Wehklagen Menalippes, zum Wahnsinn Marthesias, zum Zorn Celindas (die eigentlich ein Mann ist, nämlich Prinz Idaspe, der als Amazone verkleidet ist, um Antiope näher zu kommen) oder einem herzzerreißenden Liebesduett! Ein abwechslungsreiches Spektrum an Emotionen, die Lea Desandre mit ihrer magischen Stimme zum Siedepunkt bringt.

YANNIS FRANÇOIS, Programmkonzeption

Unsere Ahnen griffen auf diese mythischen Geschichten zurück, um die Welt zu entschlüsseln und ihre Rätsel mit Bescheidenheit zu erhellen. Diese Geschichten, die aus der tiefsten Vorzeit stammten und von den virtuosesten Sängern vorgetragen wurden, gaben der Realität einen Sinn, ohne von ihren bewundernswerten Prinzipien jemals vollständig zu abzulenken: Helios, der seinen Feuerwagen über den Himmel lenkte und den Tag mit sich brachte, während der Zorn Poseidons das fischreiche Meer entfesselte und damit auch Schiffbrüche unglücklicher Seefahrer verursachte ... In dieser Galerie von Charakteren, Helden und Gottheiten, die heirateten oder mit einander in Konfrontation gerieten, scheinen die Amazonen ambivalente Gestalten zu sein: Als wilde Kriegerinnen ohne Großmut, aber mit erstaunlicher kämpferischer Entschlossenheit ausgestattet wurden die Amazonen mit allen negativen Gemeinplätzen versehen, die mit dem Weiblichen verbunden waren, und erregten gleichzeitig die Bewunderung der Dichter. Dies ist das Paradox dieses Jahrhunderte alten Mythos, eine Geschichte außergewöhnlicher Frauen und Männerhasserinnen, die jedoch ausschließlich von Männern erzählt wird, die sie sowohl als Kontrast als auch als poetisches Motiv verstanden haben.

Es ist kein Wunder, dass Komponisten des 17. und 18. Jahrhunderts in solchen Geschichten eine unerschöpfliche Inspirationsquelle fanden. Dieses Album ist ein Beleg dafür. In einer Zeit – dem 17. Jahrhundert –, in der die Möglichkeiten des individuellen Heldentums durch eine autoritäre Monarchie absichtlich behindert wurden, musste man anderswo Kraft schöpfen, etwa in alten Mythen, und seine Helden in einer anderen Zeitlichkeit finden.

Wie die Geschichten von Orpheus oder Herakles wurde der Mythos der Amazonen ab dem 17. Jahrhundert vom Barockmusik-Universum in Frankreich und Italien aufgegriffen. Komponisten wie Philidor, François Couperin oder Vivaldi haben diese Geschichten außergewöhnlicher Frauen in ihre künstlerische Welt aufgenommen und konnten durch sie eine beispiellose musikalische Raserei und Virtuosität ausdrücken, die für eine neue ästhetische Bewegung charakteristisch sind.

Dieses Album ist in dieser Kontinuität angesiedelt: Es möchte eine Illustration für die unvergänglichen Tugenden des Mythos sein. In der Welt der Amazonen ist die Natur eine Gestalt, mit der man rechnen muss, um seine eigene Stärke zu steigern, und auch eine Gestalt, die sich der Kultur kaum widersetzt. So sehen wir diese bewundernswerten Kämpferinnen an der Seite von Adlern und Hunden auf Pferden dahin jagen, die sie durch ein intuitives und natürliches Wissen zähmen, dessen Geheimnis nur sie kennen. Schließlich ist es ihr androgynes Wesen, das uns überraschend modern erscheint und ein glückliche und fruchtbare Konfusion von männlich und weiblich hervorbringt – dies ist auch charakteristisch für den Barock, dessen Stimmlagen für unsere gegenwärtigen Stereotypen unpassend zu sein scheinen.

In einer Zeit, in der wir die Notwendigkeit verstanden haben, die Natur nicht länger als Objekt, sondern als Verbündeten zu betrachten, und in der die Frauenemanzipation immer noch ein Bereich ist, der weiterhin unnachlässig vorangetrieben werden muss, erscheint die Gestalt der Amazone als inspirierende und befreende Allegorie. Indem sie eine unvergleichliche Form der Weiblichkeit verkörpert, ist zunächst die Gemeinschaft der Frauen eingeladen, ihre Unabhängigkeit auf mehreren Ebenen für sich zu beanspruchen, wertzuschätzen und zu etablieren. Daher besteht ein echtes Interesse daran, die Amazonen weniger kritisch zu betrachten, da sie unter dem Vorwand, die Stereotypen ihres Geschlechts (Häuslichkeit und Fruchtbarkeit) abzulehnen, einige negative Konnotationen erhalten haben. Sie befreien uns, und wir müssen sie emanzipieren. Der Mythos, den sie uns anbieten, ist ergiebig, da er auf einer Logik der Gegenseitigkeit beruht.

Schließlich erinnert uns dieses Album daran, dass die Wirksamkeit dieser mythischen Geschichten auch die der bildlichen Darstellung ist: Wir lesen Mythen und wir lieben es, sie zu lesen, aufgrund ihrer Fähigkeit, die Vorstellungskraft anzuregen, zu idealisieren, zu heroisieren und kraftvoll zu inspirieren. Wer hat nie davon geträumt, die Weisheit des Odysseus zu erlangen? Wer hat nie die Tapferkeit von Theseus bei der Rettung von Ariadne bewundert oder war vom verzweifelten Kampf des Minotaurs nicht bewegt? Wir brauchen diese Geschichten noch; unsere Kämpfe, unsere sozialen Bewegungen, unsere Demonstrationen für mehr Gerechtigkeit erfordern emanzipatorische Figuren, um diese Bewegungen anzuführen.

Lea Desandres Gesang ist auf der Höhe dieser Ambitionen und gebietet Bewunderung: Geprägt von faszinierender Fülle und Tiefe, getragen von einer sowohl ernsthaften als auch einfühlsamen Beweglichkeit, zeugt er von beispielloser menschlicher und stimmlicher Kraft.

Die Kunst, die aus dieser Einspielung hervorgeht, fühlt sich an wie eine mythische Geschichte: kraftvoll, menschlich, weitsichtig, einfühlsam.

MARION BET

Zugelassen für das höhere Lehramt (moderne französische Literatur)
Doktorandin der Philosophie, Hochschule für Sozialwissenschaften (EHESS), Paris

Thanks to Marie-Christine, Philippe, Valentine and our families, who are the heart of this project.

*Thanks to William Christie for bringing us into his life, for changing our lives and for giving us
the warmth of his friendship and his musicianship.*

*Thanks to Cecilia Bartoli and Véronique Gens for their faith, kindness, generosity, and for being
such inspirations to us.*

*Thanks to the musicians of Jupiter, Daniel Zalay and Hugues Deschaux for their patience
and their passion.*

Thanks to the wonderful composers and to Yannis François for reviving all these gems.

Thanks to Erik Orsenna, Julien Benhamou and Marion Bet for their poetry.

*Thanks to L'Agence and our managers Clémentine Richard and Clément Ledoux,
to Alain Lanceron, to the Erato/Warner Classics team and to Anaïs Le Fur for believing in
our plans and making all this possible.*

*Thanks to Loïc Lachenal & the Opéra de Rouen for the warm welcome, to the catering team
at Café Prélude for looking after us and to the Opéra Nice Côté d'Azur.*

*Thanks to Sara Mingardo and Hopkinson Smith; inspirational figures and mentors of unfailing
generosity and kindness.*

*Thanks to Valérie Guillorit, Vivica Genaux, Rita de Letteriis, Isabelle Dauzats and Claire Antonini
for their advice, for listening and for their patience.*

*Thanks to Philippe Humeau, Florian Donati, Benoît Dumon, the team of Erwan Ricordeau,
Clément Sauvage, Mathilde Latour, Jean-François Obadia, Hopper, Tenfaispas & Bernard.*

Thanks to our planet, to Love and to our faithful listeners.

Thanks to all these wonderful people for being part of our adventure.

LEA & THOMAS

Cet enregistrement a été réalisé à la Chapelle Corneille – Auditorium de Normandie – dont la programmation est confiée, depuis la saison 2018–2019, à l’Opéra de Rouen Normandie, Théâtre lyrique d’intérêt national. Cet écrin majestueux et inspirant est celui d’une expérience unique de concert où toutes les musiques se côtoient avec bonheur.

Au-delà des ouvrages lyriques et la saison symphonique de son orchestre, la programmation de l’Opéra de Rouen Normandie, reflet de la richesse de toutes les esthétiques musicales, propose une centaine de spectacles différents au Théâtre des Arts et à la Chapelle Corneille.

JUPITER

Thomas Dunford musical director

Violins

Sophie Gent (1–9, 11, 13, 16–26)
Théotime Langlois de Swarte (1–4, 6–9, 11, 13, 16–26)

Viola

Sophie de Bardonnèche (2, 3, 6–9, 11, 13, 16–26)

Cello

Cyril Poulet (2, 4, 6–8, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 22–26)

Double Basses

Joshua Cheatham (2–4, 11, 13, 16, 18, 19, 21)
Hugo Abraham (1, 5–8, 17, 20, 22–26)

Flutes

Alexis Kossenko (11, 21)
Anne Parisot (11, 21)

Percussion

Keyvan Chemirani (1, 8)
Marie-Ange Petit (6–8, 9, 13, 16)

Keyboards

Jean Rondeau organ & harpsichord
(1–4, 6–9, 11, 13, 16–26 · solo harpsichord: 14, 15)
Pierre Gallon organ (5)

Viola da gamba

Salomé Gasselin
(1–3, 5–9, 11, 13, 16, 18, 21, 26 · solo: 12)

Lute

Thomas Dunford (1–9, 11, 13, 16–26 · solo: 10, 12)

SPONSORS

Mécénat

with the support of
Caisse des Dépôts,
main sponsor

Jupiter is ensemble-in-residence at

FONDATION
Singer-Polignac

Jupiter and Warner Classics are
grateful to Opéra Nice Côte d'Azur
for their support in recording
the De Bottis *Mitilene* duet
"lo piango/lo peno".

FRANCESCO PROVENZALE
Lo schiavo di sua moglie

Non posso far

Arie: Lucillo (1. Akt, 5. Szene)

Ich kann mir das Lachen nicht verkneifen,
wenn Frauen sich in Männer verwandeln
und das Kämpfen nicht lassen können.

Aufgepasst, ihr Pantoffelhelden,
denn hier haben die Frauen
ihre Röcke abgelegt
und haben sich bewaffnet.
Falls ihr sie gekränkt habt,
bittet sie
mit ein paar Münzen um Vergebung;
denn wenn sie euch eins überbraten,
seid ihr wahrhaftig verloren,
wenn ihr unterliegt, könnten sie euch töten,
ich kann mir das Lachen nicht verkneifen.

Lasciatemi morir, stelle crudeli

Arie: Menalippa (1. Akt, 8. Szene)

Grausame Sterne, lasst mich sterben,
das Leben unter Feinden ist Sklaverei.
Wenn der Himmel bestimmt hat, dass ich untergehe,
stehe ich nicht mehr auf.

Die Waffen der Liebe sind niemals,
niemals treu,
grausame Sterne, lasst mich sterben.

Muove il piè, furia d'Averno

Arie: Mitilene (3. Akt, 19. Szene)

Da schreitet sie, die Furie der Hölle,
die Schlangen um die Brust geschlungen.

Im Innersten meines Herzens
trage ich das Gift des Zerberus.

Io piango / Io peno

Duet: Mitilene & Armidoro

MITILENE

| Ich weine, ich sterbe, Grausamer, wegen dir.
ARMIDORO

| Ich leide, ich sterbe, Grausame, wegen dir.

MITILENE

| Ich verlange von dir, meine Erquickung,
mein lieber Feind, kein Mitleid und kein Erbarmen.

ARMIDORO

| Ich erhoffe von dir, meine Geliebte,
meine schöne Feindin, kein Mitleid und kein Erbarmen.

Non posso far

Aria: Lucillo (Atto I, Scena 5)

1 Non posso far che non proromp' in ridere
se son le donne trasformate in uomini
e dalla pugna non si san' dividere.

All'erta o zerbini
che quivi le donne
lasciate han' le gonne
e armate si sono.
S'offese voi le avete
d'aggravì di monete
chiedetegli perdonò;
che se vi dan' di piatto
siete perduti affatto,
se gite sotto vi potran' uccidere,
non posso far che non proromp' in ridere.

Lasciatemi morir, stelle crudeli

Aria: Menalippa (Atto 1, Scena 8)

3 Lasciatemi morir stelle crudeli,
ch'il viver fra nemici è schiavitù,
se la caduta mia la sù ne' cieli
fu stabilità non risorgo più.

L'armi non sono mai,
non sono mai d'amor fedeli
lasciatemi morir stelle crudeli.

GIOVANNI BUONAVENTURA VIVIANI
Mitilene, regina delle amazzoni

Muove il piè, furia d'Averno

Aria: Mitilene (Atto III, Scene 19)

4 Muove il piè, furia d'Averno
con le serpi avvolte al seno.

Spars' al core all'interno,
ho di Cerbero il veleno.

GIUSEPPE DE BOTTIS
Mitilene, regina delle amazzoni

Io piango / Io peno

Duet: Mitilene & Armidoro

MITILENE

5 | Io piango, io moro, crudel, per te.
ARMIDORO
| Io peno, io moro, crudel, per te.

MITILENE

| Né bramo da te mio ristoro,
mio vago nemico pietade o mercé.
ARMIDORO
| Né spero da te mio tesoro,
mia bella nemica pietade o mercé.

Non posso far

Aria: Lucillo (Act I, Scene 5)

I cannot help but burst into laughter
to see these women transformed into men
and unable to tear themselves away from battle.

Look out, you dandies,
for here the women
have discarded their skirts
and armed themselves.
If you have offended them
say sorry by giving them
more money;
for if they start thwacking you
you are quite lost,
if you take a tumble, they can kill you.
I cannot help but burst into laughter.

Lasciatemi morir, stelle crudeli

Aria: Menalippa (Act 1, Scene 8)

Let me die, cruel stars,
for to live among enemies is servitude;
if my fall in the heavens above
was decreed, I shall not rise again.

Weapons are never,
are never true expressions of love.
Let me, let me die, cruel stars.

Muove il piè, furia d'Averno

Aria: Mitilene (Act III, Scene 19)

The fury of Avernus advances
with serpents writhing around her breast.

All around my heart
I have the venom of Cerberus coursing.

Io piango / Io peno

Duet: Mitilene & Armidoro

MITILENE

| I weep, I die, cruel one, for you.
ARMIDORO
| I suffer, I die, cruel one, for you.

MITILENE

| From you, my solace, my charming foe,
I demand neither pity nor mercy.
ARMIDORO
| From you, my treasure,
my beautiful foe, I hope for neither pity nor mercy.

Non posso far

Air : Lucillo (Acte I, Scène 5)

Je ne peux pas m'empêcher d'éclater de rire
en voyant les femmes changées en hommes
et incapables de s'arracher au combat.

Attention, faibles hommes,
car ici les femmes
ont abandonné leurs jupes
et ont pris les armes !
Si vous les avez offensées,
demandez-leur pardon
en leur donnant tant et plus d'argent,
sans quoi, d'un coup du plat de leur épée,
vous voilà perdus !
Une fois à terre, elles pourront vous occire,
et je ne peux pas m'empêcher d'éclater de rire.

Lasciatemi morir, stelle crudeli

Air : Menalippa (Acte 1, Scène 8)

Laissez-moi mourir, cruelles étoiles,
car vivre en terre ennemie est un esclavage ;
si le ciel là-haut a décreté ma chute,
je ne me relèverai plus.

Les armes de l'amour
ne sont jamais, jamais fidèles ;
laissez-moi, laissez-moi mourir, cruelles étoiles.

Muove il piè, furia d'Averno

Air : Mitilene (Acte III, Scène 19)

La furie de l'Averne approche,
les serpents ceignent sa poitrine.

Le poison de Cerbère
se répand au fond de mon cœur.

Io piango / Io peno

Duo : Mitilene & Armidoro

MITILENE

| Je pleure, je meurs, cruel, à cause de toi.
ARMIDORO

| Je souffre, je meurs, cruelle, à cause de toi.

MITILENE

| Et je ne te demande, mon réconfort,
mon bel ennemi, ni mansuétude, ni pitié.
ARMIDORO
| Et de toi je n'espère, mon trésor,
ma belle ennemie, ni mansuétude, ni pitié.

Vieni, corri, volami in braccio
Arie: Antiope (3. Akt, Schlusszene)

Komm, eile, flieg in meine Arme,
ich möchte dich belohnen.

Ich werde machen, dass das Herz,
das dieser blinde Gott
für mich verwundet hat, in Wonne schwelgt.

Sdegni, furori barbari
Arie: Celinda (3. Akt, 15. Szene)

Empörung, ungestüme Wut,
wo seid ihr?
Entzündet euch!
Perfide Eifersucht,
sei diesem Dolch
Vollstrekkerin des Zorns.

CARLO PALLAVICINO
compl. NICOLAUS ADAM STRUNGK
L'Antiope

Vieni, corri, volami in braccio
Aria: Antiope (Atto III, Scena ultima)

7 Vieni, corri, volami in braccio,
che mercede donar ti vò.

Farò ben io che nel diletto
goda quel petto,
ch'il cieco Dio per me piagò.

Sdegni, furori barbari
Aria: Celinda (Atto III, Scena 15)

8 Sdegni, furori barbari,
dove siete?
V'accendete,
perfida gelosia,
a quest'acciar
d'ire ministra sia.

ANDRÉ DANICAN PHILIDOR
Les Amazones

Venez, troupe guerrière...
Puisque tout est tranquille...
Combattions, courrons à la gloire
Marche, Récits & Duo: Thalestris & Hippolyte

Récit

THALESTRIS
Kommt, kriegerische Truppe,
Amazonen, kommt an diesen reizenden Ort,
ihr, deren stolze Seelen
immerzu nach blutigen Schlachten trachten.

Récit

HIPPOLYTE
Da heute alles ruhig ist auf Erden

und alle Herzen glücklich sind,
bringt uns durch angenehme Spiele in Erinnerung,
was der Krieg einst
an Schrecken und Entsetzen brachte.

Duett

HIPPOLYTE & THALESTRIS
Lass uns kämpfen, eilen wir zum Ruhm,
lass uns kämpfen, fassen wir Mut.

Nur, wenn wir den Sieg erstreben,
werden wir die süßesten aller Freuden finden.

CARLO PALLAVICINO
compl. NICOLAUS ADAM STRUNGK
L'Antiope

Vieni, corri, volami in braccio
Aria: Antiope (Act III, Final Scene)

Come, hasten, fly to my embrace,
I wish to grant you mercy.

I shall see to it that pleasures
shall delight that heart
which the blind god wounded for me.

Sdegni, furori barbari
Aria: Celinda (Act III, Scene 15)

Anger, barbarous furies,
where are you?
Be ignited,
perfidious jealousy,
and let this sword
be the minister of wrath.

Vieni, corri, volami in braccio
Air : Antiope (Acte III, Scène finale)

Viens, accours, vole dans mes bras,
car je veux te décerner ton prix.

Je m'ingénierai pour que ce cœur,
blessé pour moi par le dieu aveugle,
goûte de doux délices.

Sdegni, furori barbari
Air : Celinda (Acte III, Scène 15)

Colères, fureurs barbares,
où êtes-vous ?
Enflammez-vous,
et que la perfide jalouse
se fasse l'instrument du courroux
à travers cette épée.

9 Venez, troupe guerrière,
Amazones, venez dans ces lieux plein d'appâts,
vous de qui l'âme fière
ne respire toujours que les sanglants combats.

Récit
HIPPOLYTE
Puisque tout est tranquille aujourd'hui
sur la terre,
que tous les coeurs y sont heureux,
renouvez par d'agréables jeux
ce qu'autrefois la guerre
avait de terrible et d'affreux.

Duo
HIPPOLYTE & THALESTRIS
Combattions, courrons à la gloire,
combattions, animons-nous.

Ce n'est qu'en suivant la victoire
que nous trouvons les plaisirs les plus doux.

Récit
THALESTRIS
Come, warrior band,
Amazons, enter this place full of allure,
you whose proud souls
dream only ever of bloody battles.

Récit
HIPPOLYTE
Since everything is at peace today on earth,

and all hearts are happy here,
make it your task, through congenial games,
to renew that which erstwhile war
made terrible and foul.

Duet

HIPPOLYTE & THALESTRIS
Let us battle and hasten to glory,
let us battle and rouse ourselves.

It is only in the pursuit of victory
that we attain the sweetest pleasures.

ANDRÉ CARDINAL DESTOUCHES
Marthésie, première reine des amazones

Faible fierté, gloire impuissante
Arie: Thalestris (1. Akt, 1. Szene)

Schwächlicher Stolz, nutzloser Ruhm,
ah! Musste die Liebe mein Herz entzücken!
Was nützt es mir, eine keimende Liebe zu bekämpfen;
gebt ihr mich ihrer Strenge preis?
Je mehr ich mich anstreng, desto größer wird
meine Schwäche.

O weh! Mitten in einem blutigen Krieg
erweckt ein Barbare eine zarte Liebe in mir.
Als feige, gefangene und würdelose Geliebte
gefalle ich mir in meinen Ketten und liebe
meinen Bezwinger.

Ô Mort! Ô triste Mort
Arie: Thalestris (3. Akt, 5. Szene)

O Tod! O trauriger Tod! Meine Verzweiflung ruft dich.
Komm, mach meinem Unglück und meinem Leben
ein Ende.

Nur du kannst dieses grausame Feuer löschen.
Ich erwarte von dem Undankbaren nichts anderes
als ewigwährenden Hass
und wenn ich weiterlebte, würde ich ihn immer lieben.

Quel coup me réservait la colère céleste
Arie: Marthésie (5. Akt, 5. und Schlusszene)

Welchen Schlag hat der Zorn des Himmels
für mich aussehen?
Wessen Blut ließ diesen Ort erröten?
Woher kommt diese plötzliche Erregung! Götter!
Welch unheilvoller Aufruhr!
Ich kenne mich selbst nicht mehr, alles wandelt sich
vor meinen Augen.

Was für ein Lärm! Was für ein Donnerkrachen!
Drohende Blitze entzünden sich in der Luft!
Ein Blitzschlag hat die Erde geöffnet,
sie zeigt mir einen Weg in die Hölle!
O Himmel! Ich sehe den blutigen Totengeist meines Liebsten!
Ich höre, wie er mich mit stöhrender Stimme anspricht!
Warte! Geliebter Schatten, warte, ich eile, dich zu rächen.

Wohin fliehst du, Thalestris?
Nein, erwarte keine Gnade.
Du fliehst vergeblich vor dem Schlag, der dich bedroht.
Die Hölle hat dich ausgespuckt, man muss
dich zurückschicken.

Doch ihr, grausame Eumeniden,
warum hältst du mich zurück? Warum entwaffnet ihr mich?
Ah! Ich sehe Mars noch schrecklicher als sie!
Grausamer, willst du sie gegen mich aufhetzen?

Faible fierté, gloire impuissante
Air : Thalestris (Acte I, Scène 1)

11 Faible fierté, gloire impuissante,
ah ! faut-il que l'amour vous ravisse mon cœur !
Que me sert de combattre une naissante
flamme ; vous me livrez à sa rigueur ?
Des efforts que je fais ma faiblesse s'augmente.

Hélas ! C'est au milieu d'une guerre sanglante,
qu'un barbare m'inspire une tendre langueur.
Lâche captive, indigne amante,
je me plaît dans mes fers et j'aime mon vainqueur.

Ô Mort ! Ô triste Mort
Air : Thalestris (Acte III, Scene 5)

13 Ô Mort ! Ô triste Mort ! Mon désespoir t'appelle.
Viens, termine à la fois mes malheurs et mes jours.

Seule tu peux éteindre une flamme cruelle.
Je n'attends de l'ingrat qu'une haine éternelle,
et tant que je vivrais, je l'aimerais toujours.

Quel coup me réservait la colère céleste
Air : Marthésie (Acte V, Scène 5e et dernière)

16 Quel coup me réservait la colère céleste ?

De quel sang ont rougi ces lieux ?
Mais quel soudain transport ! Dieux !
Quel trouble funeste !
Je ne me connais plus, tout se change à mes yeux.

Quels bruits ! Que d'éclats de tonnerre !
Que d'éclairs menaçants s'allument dans les airs !
La foudre vient d'ouvrir la Terre,
elle offre à mes regards un passage aux Enfers !
Ô ciel ! De mon amant je vois l'ombre sanglante !
Je l'entends qui m'adresse une voix gémissante !
Attends ! Chère ombre, attends, je vole te venger.

Où fuis tu, Thalestris ?
Non, n'attends point de grâce.
Tu fuis en vain le coup qui te menace.
Les Enfers t'ont vomi, il faut l'y replonger.

Mais vous, Euménides cruelles,
pourquoi me retenir ? Pourquoi me désarmer ?
Ah ! je vois Mars encore plus affreux qu'elles !
Barbare, contre moi viens-tu les animer ?

Faible fierté, gloire impuissante
Aria: Thalestris (Act I, Scene 1)

Frail pride, impotent glory, ah!
must it be that Love has stolen my heart away from you?
What use for me to fight a nascent flame?
You abandon me to its intensity;
whatever efforts I make, my frailty grows.

Alas! It is in the midst of a bloody war
that a barbarian has inspired a tender yearning in me.
Craven prisoner, unworthy lover,
I am happy in my chains, and I love my vanquisher.

Ô Mort ! Ô triste Mort
Aria: Thalestris (Act III, Scene 5)

O death! O unhappy death! My despair calls out to you.
Come and end together my sorrows and my life.

You alone can extinguish a flame so cruel.
From that ungrateful man, I expect only eternal hatred,

but as long as I live, I shall love him forever.

Quel coup me réservait la colère céleste
Aria: Marthésie (Act V, 5th and Final Scene)

What calamity has divine wrath reserved for me?

Whose blood has reddened this place?
But what sudden transport! Gods!
What grievous turmoil!
I no longer know myself, all is changing before my eyes.

What sounds! What claps of thunder!
What ominous flashes light up the sky!
The lightning has opened up the Earth,
showing me a passageway to Hell!
O heavens! I see the bloody spirit of my beloved!
I hear his moaning voice address me!
Wait! Dear spirit, wait, I shall hasten to avenge you.

Whither do you fly, Thalestris?
No, expect no mercy.
In vain you flee the impending blow.
Hell has disgorged you, but you must be plunged
therein again.

But you, cruel Eumenides,
why restrain me? Why disarm me?
Ah! I see Mars yet more dreadful than they!
Barbarian, do you come to rouse them against me?

Vermeiden wir so viel Entsetzen, ich will suchen,
was ich liebe.
Geliebter Schatten, du erscheinst mir noch einmal!
Welch ein Glück, mein Leben vor deinen Augen zu beenden,
es ist getan, ich steige in das Reich der Finsternis hinab.
Wie du, Geliebter, bin ich nur noch ein Schatten,
ich lebe nicht mehr und ich werde dich immer lieben.

Che farai misero core

Arie: Mitilene

Was würdest du tun, elendes Herz,
wärst du nicht frei??

Verdammt zu Ketten
vom tyrranischen Liebesgott,
ist die Hoffnung auf Ruhe
vor deinem Schmerz vergeblich.

Non ha fortuna il pianto mio

Arie: Hyppolite (1. Akt, 2. Szene)

Meinen Tränen ist kein Glück vergönnt,
vergebens sehn' ich mich danach,
es eines Tages zu besitzen.

Ich bin zu keiner Freude geboren
und sterbe unglücklich.

Lieti fiori, erbe odorose

Arie: Mitilene

liebliche Blumen, duftende Gräser, erbarmt euch,
tröstet ein sterbendes Herz.

Liebliche Lilien, liebliche Rosen
lindert die lodernde Glut in meiner Brust.

Sdegno all'armi, alle vendette

Arie: Mitilene

O Zorn, zu den Waffen, zur Rache!
Schleudere deine Pfeile
gegen den schändlichen Betrüger.

Möge Alektos
meinem Herzen
Blut, Vernichtung
und Zorn eingeben.

Und die Liebe?
Die tyrannische Liebe
war ein Irrtum
meines Herzens.

Évitons tant d'horreurs, cherchons ce que j'adore.

Chère ombre tu parais encore !
Trop heureuse à tes yeux de terminer mes jours,
c'en est fait, je descends dans le royaume sombre,
Comme toi, cher amant, je ne suis plus
qu'une ombre,
je ne vis plus, et je t'aime toujours.

GIUSEPPE DE BOTTIS
Mitilene, regina delle amazzoni

Che farai misero core

Aria: Mitilene

18 Che farai misero core,
se non hai più libertà?

Condannato alle catene
dal tiranno dio d'amore,
d'aver pace al tuo dolore,
se lo speri è vanità.

GEORG CASPAR SCHÜRMANN
Die getreue Alceste

Non ha fortuna il pianto mio

Aria: Hyppolite (Atto 1, Scena 2)

19 Non ha fortuna il pianto mio,
in van desio averla un dì.

A gioia alcuna io non son nata
e sventurata moro così.

GIUSEPPE DE BOTTIS
Mitilene, regina delle amazzoni

Lieti fiori, erbe odorose

Aria: Mitilene

21 Lieti fiori, erbe odorose, deh pietose,
ristorate un cor che more.

Vaghi gigli e vaghe rose
del mio seno mitigate il grande ardore.

Sdegno all'armi, alle vendette

Aria: Mitilene

22 Sdegno all'armi, alle vendette
vibra or mai le tue saette
contro l'empio ingannator.

Spiri Aletto,
nel mio petto,
sangue, straggi
e furor.

E l'amor?
Amor tiranno
fu un inganno
del mio cor.

Let us avoid so many horrors, let us seek what
I adore.

Dear spirit, you appear again!
So happy in your sight to end my days,
it is done, I shall descend to the dismal realm.
Like you, dear beloved, I am nothing more than
a spirit now,
I live no more, and love you forever more.

Che farai misero core

Aria: Mitilene

What shall you do, wretched heart,
if you are no longer free?

Condemned to the chains
of the tyrant god of love,
if you wish to find peace in your sorrow
it will be in vain.

Non ha fortuna il pianto mio

Aria: Hyppolite (Act 1, Scene 2)

My tears have not succeeded,
they vainly hope to do so one day.

I was not born for any happiness
and thus wretched shall I die.

Lieti fiori, erbe odorose

Aria: Mitilene

Blessed flowers, fragrant and ah benevolent herbs,
revive a heart that is dying.

Lovely lilies and lovely roses,
relieve the great passion in my heart.

Sdegno all'armi, alle vendette

Aria: Mitilene

Wrath, to arms, to vengeance,
unleash now your thunderbolts
against the impious deceiver.

Inspire, Alecto,
in my heart
blood, slaughter
and fury.

And love?
That tyrant love
was but an illusion
in my heart.

Che farai misero core

Air : Mitilene

Que feras-tu, malheureux cœur,
si tu n'as plus ta liberté ?

Condamné aux chaînes
du dieu de l'amour, ce tyran,
si tu espères voir ta douleur s'apaiser,
c'est te montrer bien arrogant.

Non ha fortuna il pianto mio

Air : Hyppolite (Acte 1, Scène 2)

Mes pleurs ne sont pas récompensés,
et c'est en vain que je désire l'obtenir un jour.

Toute les joies me sont refusées en cette vie,
et ainsi je meurs malheureuse.

Lieti fiori, erbe odorose

Air : Mitilene

Joyeuses fleurs, plantes parfumées, ah, par pitié,
consolez un cœur qui se meurt.

Beaux lis et belles roses,
apaisez de ma poitrine la brûlante ardeur.

Sdegno all'armi, alle vendette

Air : Mitilene

Ma colère, aux armes, à la vengeance !
Lance aussitôt tes foudres
contre ce fourbe cruel !

Alecto, inspire
en ma poitrine
le sang, le carnage
et la fureur !

Et l'amour ?
Le tyrannique amour
n'était qu'un mensonge
de mon cœur.

ANTONIO VIVALDI
Ercole sul Termodonte

Onde chiare che sussurrate
Arie: Ippolita (2. Akt, 1. Szene)

Sanfte Wellen, die ihr plätschert,
Bächlein, die ihr murmelt,
tröstet mein Verlangen;
berichtet meinem Liebsten wenigstens
von meinem Schmerz und meiner Sehnsucht.

“Liebe” antwortet der Fluss,
“Liebe” das Turteltaubchen,
“Liebe” die kleine Schwalbe.

Komm, komm, o mein Geliebter,
denn mein Herz, das ganz Liebe ist,
wartet auf dich und ruft immerzu nach dir.

Scenderò, volerò, griderò
Arie: Antiope (3. Akt, 8. Szene)

Ich werde hinabsteigen, eilen, schreien
an den Ufern des Styx, der Lethe,
Zorn und Rache erwecken
in den Herzen von Megaira und Alekto.

Elendes Schicksal, stille ruhig den Durst
nach meinem Blut, Dispater wartet schon auf mich,
neue Qual in seinem dunklen Reich.

Übersetzungen: Daniela Wiesendanger

Onde chiare che sussurrate
Aria: Ippolita (Atto II, Scena 1)

24 Onde chiare che sussurrate,
ruscelletti che mormorate,
consolate il mio desio;
dite almeno all’idol mio
la mia pena e la mia brama.

“Ama” risponde il rio,
“Ama” la tortorella,
“Ama” la rondinella.

Vieni, vieni, o mio diletto,
ch’il mio core tutto affetto
già t’aspetta e ognor ti chiama.

Scenderò, volerò, griderò
Aria: Antiope (Atto III, Scena 8)

25 Scenderò, volerò, griderò
sulle sponde di Stige, di Lete
risvegliando furori e vendette
di Megera e d’Alecto nel cor.

Rio destin, del mio sangue la sete
sazia pur, che già Dite m’aspetta
nuova furia del suo cieco orror.

Onde chiare che sussurrate
Aria: Ippolita (Act II, Scene 1)

You bright and babbling waters,
you murmuring brooks,
assuage my longing;
tell my love at least
of my sorrow and my yearning.

“Love,” replies the brook,
“Love,” the turtle dove,
“Love,” the sweet swallow.

Come, come, o my dearest,
already my heart, full of love,
awaits and ever calls to you.

Scenderò, volerò, griderò
Aria: Antiope (Act III, Scene 8)

I shall descend, I shall fly, I shall wail
upon the shores of the Styx, the Lethe,
invoking the fury and vengeance
of Megaera and Alecto in my heart.

Cruel fate, drink your fill of my blood,
for already Hades awaits me,
the new fury of his dark horrors.

Translations: Robert Sargent

Onde chiare che sussurrate
Air : Ippolita (Acte II, Scène 1)

Eaux limpides qui chuchotez,
petits ruisseaux qui murmurez,
apaisez mon désir ;
dites au moins à mon bien-aimé
combien je souffre et à quoi j’aspire.

« Aime, » répond la rivière,
« Aime, » dit la tourterelle,
« Aime, » répète l’hirondelle.

Viens, viens, ô mon cheri,
car mon cœur qui n’est que tendresse
t’attend déjà et t’appelle sans cesse.

Scenderò, volerò, griderò
Air : Antiope (Acte III, Scène 8)

Je vais descendre, voler, crier
sur les rives du Styx et du Léthé
et réveiller en mon cœur
de Mégère et d’Alecto la vengeance et la fureur.

Cruel destin, étanche donc ta soif,
bois mon sang, car déjà m’attend Hadès,
nouvelle furie dans son horrible nuit.

Traductions : David Ylla-Somers

Recorded: 24–30.IX.2020, Chapelle Corneille, Rouen; except (5), 14.II.2021, La Diacosmie – Opéra Nice Côte d’Azur.

Executive Producer: Alain Lanceron.

Recording Producer: Daniel Zalay · Sound Engineer: Hugues Deschaux.

Harpsichords by Philippe Humeau, tuned by Florian Donati.

Organs: Positif organ by Johan Deblieck, tuned by Florian Donati; except (5), Four-stop continuo organ by Benoît Dumon, tuned by Benoît Dumon.

Principal musical consultant & Musical researcher: Yannis François.

Publishers: © Editions Charybde & Scylla - Yannis François (1–5, 7–9, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 22); © Heugel-Paris (Collection le pupitre),
ed. Kenneth Gilbert (10); © Éditions Fuzeau Fac-Simile (15).

Photography: © Julien Benhamou; except p.3, © Marc Ribes & A. Vo Van Tao (Gens), © Kristian Schuller / Decca Classics (Bartoli),
© Julien Mignot (Christie); p.21, © JPouget.

Booklet design and editorial: WLP Ltd.

Booklet text translations: Susannah Howe (English); Anne Schneider (Deutsch), except p.15: Daniela Wiesendanger.

A Warner Classics/Erato release, ® 2021 Ensemble Jupiter under exclusive licence to Parlophone Records Limited
© 2021 Parlophone Records Ltd

leadesandre.com • jupiter-ensemble.com

Cecilia Bartoli appears courtesy of Decca Classics.
Véronique Gens appears courtesy of Alpha Classics, Paris

All rights of the producer and of the owner of the work reproduced reserved. Unauthorised copying, hiring,
lending, public performance and broadcasting of this record prohibited.

warnerclassics.com

