

Beethoven

Leonore . rené jacobson

PETERSEN . SCHMITT . IVASHCHENKO . JOHANNSEN . WEISSER . NAZMI . CHUM
FREIBURGER BAROCKORCHESTER
ZÜRCHER SING-AKADEMIE

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Leonore

(op. 72a, 1805 version)

Vienna, Theater an der Wien, 20 November 1805

Opera in 3 Aufzügen (Frühfassung des *Fidelio*)

Opera in 3 Acts (Early version of *Fidelio*) / Opéra en 3 actes (Première version de *Fidelio*)

Libretto by Joseph Sonnleithner after Jean-Nicolas Bouilly's French libretto

Léonore, ou L'Amour conjugal

Dialogfassung / Dialogues version / Dialogues établis par : René Jacobs

Philharmonie de Paris Live Recording, 7 November 2017

1	Ouverture (Leonore II)	11'51
	ERSTER AUFZUG	
2	Erster Auftritt <i>Marzelline, Jaquino</i> Dial. 1 „Ich liebe dich, so wie du mich“ (Marzelline)	1'57
3	<i>Marzelline</i> Nr. 1 Arie „O wär' ich schon mit dir vereint“ (Marzelline)	3'20
4	<i>Rocco, Marzelline, Jaquino</i> Dial. 2 „Marzelline!“	0'35
5	<i>Jaquino, Marzelline</i> Nr. 2 Duett „Jetzt, Schätzchen, jetzt sind wir allein“ (Jaquino)	3'58
6	<i>Marzelline, Jaquino</i> Dial. 3 „Nein, nein und nochmals nein“ (Marzelline)	1'57
	Zweiter Auftritt <i>Rocco, Marzelline, Jaquino</i> „Schon wieder Krach, ihr Beiden?“ (Rocco)	
7	<i>Rocco, Jaquino, Marzelline</i> Nr. 3 Terzett „Ein Mann ist bald genommen“ (Rocco)	2'59
8	<i>Rocco, Marzelline, Jaquino</i> Dial. 4 „Ist Fidelio noch immer nicht zurück, Marzelline?“ (Rocco)	1'20
	Dritter Auftritt <i>Marzelline, Rocco, Leonore</i> „Das hat ewig gedauert“ (Marzelline)	
9	<i>Marzelline, Leonore, Rocco, Jaquino</i> Nr. 4 Quartett „Mir ist so wunderbar“ (Marzelline)	3'27

10	<i>Leonore, Rocco, Marzelline</i> Dial. 5 „Es ist klar, sie liebt mich“ (Leonore)	0'45
11	<i>Rocco</i> Nr. 5 Arie „Hat man nicht auch Gold beineben“ (Rocco)	2'30
12	<i>Marzelline, Leonore, Rocco</i> Dial. 6 „Es ist ein mächtig Ding: Das Gold!“ (Marzelline)	1'49
13	<i>Rocco, Leonore, Marzelline</i> Nr. 6 Terzett „Gut, Söhnchen, gut“ (Rocco)	6'23
	ZWEITER AUFZUG	
14	Nr. 7 Marcia <i>Alla marcha, ma non troppo presto</i>	1'33
15	Erster Auftritt <i>Pizarro, Hauptmann, Rocco</i> Dial. 8 „Hauptmann, ich will drei Schildwachen auf dem Wall“ (Pizarro)	1'33
16	<i>Pizarro, Die Wachen</i> Nr. 8 Arie mit Chor „Ha! Welch ein Augenblick!“ (Pizarro)	3'03
17	<i>Pizarro, Hauptmann, Rocco</i> Dial. 9 „Hauptmann, kommen Sie!“ (Pizarro)	0'43
18	<i>Pizarro, Rocco</i> Nr. 9 Duett „Jetzt, Alter, jetzt hat es Eile!“ (Pizarro)	4'45
19	Zweiter Auftritt <i>Leonore, Marzelline</i> Dial. 10 „Ich bin zu feige, ihr die Wahrheit zu sagen“ (Leonore)	0'46
20	<i>Marzelline, Leonore</i> Nr. 10 Duett „Um in der Ehe froh zu leben“ (Marzelline)	5'09
21	<i>Marzelline, Leonore</i> Dial. 11 „Komm Fidelio, wir gehen spazieren“ (Marzelline)	2'07
	Dritter Auftritt <i>Leonore</i> „Wie grausam, dieses liebenswürdige Mädchen“ (Leonore)	
22	<i>Leonore</i> Nr. 11 Rezitativ und Arie „Ach, brich noch nicht, du mattes Herz!“ (Leonore)	7'28

Vierte Auftritt		
1	Chor der <i>Gefangene</i> Nr. 12 Finale „O, welche Lust, in freier Luft“ (Chor der Gefangene)	6'22
Fünfter Auftritt		
2	<i>Leonore, Rocco</i> „Nun sprecht, wie ging's?“ (Leonore)	4'27
Sechster Auftritt		
3	<i>Marzelline, Rocco, Jaquino, Leonore, Pizarro, Chor der Wachen</i> „Ach, Vater, eilt!“ (Marzelline)	4'50
Siebenter Auftritt		
<i>Marzelline, Rocco, Jaquino, Leonore, Pizarro, Chor der Wachen</i> „Noch immer zaudert ihr?“ (Pizarro)		
DRITTER AUFZUG		
4	Erster Auftritt <i>Florestan</i> Nr. 13 Introduction und Arie „Gott! Welch Dunkel hier!“ (Florestan)	9'41
5	Zweiter Auftritt <i>Leonore, Rocco</i> Nr. 14a Melodram „Eiskalt ist es hier!“ (Leonore) Nr. 14b Duett „Nur hurtig fort“ (Rocco)	5'34
6	<i>Leonore, Rocco, Florestan</i> Dial. 15 „Er macht die Augen auf!“ (Leonore)	2'48
7	<i>Florestan, Rocco, Leonore</i> Nr. 15 Terzett „Euch were Lohn in bessern Welten“ (Florestan)	5'14
8	<i>Rocco, Leonore, Florestan</i> Dial. 16 „Alles ist bereit“ (Rocco)	1'01
Dritter Auftritt		
<i>Pizarro, Rocco</i> „Ist alles bereit?“ (Pizarro)		
9	<i>Pizarro, Florestan, Leonore, Rocco</i> Nr. 16 Quartett „Er sterbe!“ (Pizarro) <i>Pizarro, Leonore, Florestan</i> Dial. 17 „Folge mir Rocco!“ (Pizarro)	5'13

Vierte Auftritt		
10	<i>Florestan, Leonore</i> Nr. 17 Recitativ und Duett „Ich kann mich noch nicht fassen“ (Florestan)	8'59
11	<i>Florestan, Leonore</i> Dial. 18 „Durch welches Wunder gelang es dir“ (Florestan)	0'27
12	<i>Chor, Leonore, Florestan</i> Nr. 18 Finale „Zur Rache, wir müssen ihn seh'n!“ (Chor)	15'13
Letzter Auftritt		
<i>Chor, Rocco, Florestan, Leonore, Fernando, Jaquino, Marzelline</i> „Zur Rache, zur Rache!“ (Chor)		

Marlis Petersen	Leonore (<i>Soprano</i>)
Maximilian Schmitt	Florestan (<i>Tenor</i>)
Dimitry Ivashchenko	Rocco (<i>Bass</i>)
Robin Johannsen	Marzelline (<i>Soprano</i>)
Johannes Weisser	Don Pizarro (<i>Baritone</i>)
Tareq Nazmi	Don Fernando (<i>Bass</i>)
Johannes Chum	Jaquino (<i>Tenor</i>)

Zürcher Sing-Akademie
 Florian Helgath, *chorus master*
 Freiburger Barockorchester
 René Jacobs, *direction*

Zürcher Sing-Akademie, Florian Helgath

Assistant chorus master Sebastian Breuing

Sopranos Alice Borciani, Lucy de Butts, Alina Godunov, Jenny Högström,
Anna Miklashevich, Yuki Nakashima, Florence Renaut, Anja Scherg

Altos Franziska Brandenberger, Franziska Gündert, Eva Hage,
Elisabeth Irvine, Franziska Neumann, Ursina Patzen,
Isabel Pfefferkorn, Jane Tiik

Tenors Florian Feth¹, Peter Gus, Matthias Klosinski²,
Jens Krekeler, Martin Logar, Michael Mogl, Loïc Paulin,
Patrick Siegrist, Fabian Strotmann, Eelke van Koot

Bass Ekkehard Abele, Matija Bizjan, Simón Millán, Julián Millán,
Daniel Pérez, Julian Popken³, Jan Sauer, Alexander Schmidt,
Peter Strömberg, Thomas Trolldenier

Freiburger Barockorchester, René Jacobs

Assistant conductor Clemens Flick

Violins 1 Anne Katharina Schreiber, Brian Dean, Martina Graulich,
Kathrin Tröger, Peter Barczy, Katharina Grossmann, Lotta Suvanto,
Judith von der Goltz

Violins 2 Beatrix Hülsemann, Christa Kittel, Brigitte Täubl, Eva Borhi,
Marie Desgoutte, Irina Granovskaya, Jörn-Sebastian Kuhlmann

Violas Ulrike Kaufmann, Werner Saller, Annette Schmidt, Lothar Haass,
Chloé Parisot

Cellos Guido Larisch, Stefan Mühleisen, Marie Deller, Andreas Voss

Double basses James Munro, Christopher Scotney, Miriam Shalinsky

Flute Daniela Lieb

Flute and Piccolo Aya Komatsu

Oboes Josep Domenech, Maike Buhrow

Clarinets Lorenzo Coppola, Eduardo Raimundo Beltran

Bassoons Javier Zafrá, Eyal Streett

Double bassoon Pol Centelles

Horns Bart Aerbeydt, Gijs Laceulle, Simon Poirier, Renske Wijma

Trumpets Jaroslav Roucek, Almut Rux

Stage trumpet Hannes Rux

Trombones Robert Schlegl, Keal Couper, Justin Clark

Timpani Charlie Fischer

1 Erster Gefangener *Solo*

2 Hauptmann *Sprechrolle*

3 Zweiter Gefangener *Solo*

René Jacobs : Pourquoi la *Leonore* de 1805 me semble la meilleure version de l'opéra de Beethoven

Des trois versions de l'opéra de Beethoven, la *Leonore* de 1805, la *Leonore* de 1806 et le *Fidelio* de 1814, j'aimerais me faire l'avocat de la plus ancienne, qui me semble la plus réussie. Voici pourquoi :

Les coupures

La *Leonore* de 1805 est la première version, sans coupures, que Beethoven a menée à bien, après deux années d'un travail enthousiaste sur le livret captivant de Joseph Sonnleithner, pour la première au Theater an der Wien. En un véritable tour de force, le compositeur, alors âgé d'une trentaine d'années, a cherché à mettre dans chaque numéro toute son admiration pour les opéras de Mozart et en même temps à montrer qu'il pouvait faire encore mieux – notamment s'agissant de l'élaboration de grandes structures en arche, de forme sonate. Malheureusement, la première fut un échec : d'une part, parce que le public de langue allemande était pratiquement absent – presque toute l'aristocratie viennoise avait fui devant l'avancée des troupes napoléoniennes, et les places étaient occupées en majorité par des soldats français ; d'autre part, parce que l'orchestre et les chanteurs n'avaient pas le niveau requis pour interpréter la partition, difficile, si bien que les *tempi* n'étaient pas respectés et que tout traînait en longueur.

Le musicologue Willy Hess (1906-1997), qui a passé au crible toute l'histoire de l'opéra de Beethoven et en a analysé les trois versions en profondeur et de manière comparative¹, explique qu'au lendemain de la première, les amis du compositeur l'ont persuadé que son ouvrage était certes génial mais trop long. Il n'est pas difficile d'imaginer que la représentation avait dû leur paraître fastidieuse. Résultat : Beethoven remanie son œuvre et aboutit à la version de 1806, dans laquelle on relève des coupures incompréhensibles – sont supprimés autant des numéros entiers que des passages qui peuvent faire jusqu'à cent cinquante mesures... Cette radicalité s'explique par le fait que l'objectif du compositeur était de comprimer au maximum sa partition pour aboutir à deux actes au lieu de trois. Des airs splendides sont victimes de ces coupes claires, notamment l'air de Rocco "Hat man nicht auch Gold" et le duo Marzelline/Leonore de l'acte II "Um in der Ehe froh zu leben", avec violon et violoncelle solos. Il y a là quelque chose de presque masochiste dans la mesure où il faut bien constater aujourd'hui que, avec les bons *tempi*, on n'a nulle part une impression de longueur – Willy Hess était d'ailleurs parvenu à la même conclusion et considérait la première version comme la plus réussie. De manière regrettable s'est imposé au XIXe siècle le point de vue que seul le *Fidelio* de 1814, œuvre d'un compositeur parvenu à maturité, méritait qu'on s'y arrête, comme si le Beethoven de 1805, qui avait déjà donné naissance à la symphonie *Héroïque*, était encore un jeune apprenti !

L'ouverture

Des quatre ouvertures existantes, la *Leonore II* de 1805 est la plus moderne et la plus convaincante – les avis sont presque unanimes sur ce point. Elle convainc surtout dans la mesure où, poème symphonique avant la lettre, elle prépare musicalement le drame, elle l'anticipe. Le mouvement mélodique descendant de son introduction lente symbolise la descente de Florestan au cachot, suite à son arrestation, événement antécédent au lever de rideau. Conséquemment, c'est la mélodie sur laquelle Florestan sera entendu la première fois à l'acte III, qui fait office de thème principal de l'exposition. Après un développement très complexe survient l'appel de trompette salvateur. Le dénouement du drame apparaît donc ici dans le contenu musical. Pour cette raison, une réexposition serait un contresens d'un point de vue dramaturgique, ce que Beethoven a parfaitement compris. Mais là aussi, ses amis lui ont donné le plus mauvais conseil qui soit après le fiasco de la première, estimant qu'une ouverture de

forme sonate avait besoin d'une réexposition. Le compositeur s'est exécuté : dans l'ouverture *Leonore III* destinée à la représentation de 1806, il a introduit une réexposition et abondamment coupé dans le développement bien que celui-ci soit tout à fait captivant et exigeant musicalement. Passons sur l'ouverture de *Fidelio*, bien plus tardive, qui est une forme sonate plutôt sage. Le fait demeure que la *Leonore II* représente l'introduction au drame la plus osée et la plus captivante, d'un point de vue formel et expressif, et la plus conséquente au plan dramaturgique.

La dramaturgie

La *Leonore* de 1805 comporte trois actes, les versions ultérieures deux seulement. Chacun de ces trois actes a son climat particulier et obéit à une dramaturgie mûrement réfléchie. Chacun se présente comme une montée en puissance vocale, depuis le solo jusqu'au quatuor ou au chœur. Chacun est centré sur un personnage principal, qui pourrait lui donner son titre. L'acte I relève du *singspiel* et Marzelline y joue le premier rôle. Dans l'acte II, le *singspiel* cède la place au mélodrame et Leonore y occupe la place centrale. Le malfaisant Pizarro fait son entrée tandis que Jaquino, personnage de *singspiel*, disparaît, mais Marzelline demeure, contrairement à ce qui se passe dans les versions ultérieures (elle a un duo avec Leonore dans le jardin, accompagné d'un violon et d'un violoncelle obligés qui évoquent les oiseaux). Le grand air de Leonore est plus long que dans *Fidelio*. Il fait appel à un *concertino* composé de trois cors et d'un basson. Ce passage est épuisant pour les cors naturels, qui sont à la limite de leurs possibilités. Contrairement à *Fidelio*, où les nombreuses vocalises de Leonore ont été laissées de côté, ici l'air de l'héroïne se présente comme une grande scène d'opéra de Cherubini. Florestan est le personnage emblématique de l'acte III, "tragique". Il doit attendre deux actes entiers avant de pouvoir faire son entrée et chanter l'air dont on a déjà entendu le début dans l'ouverture. Dans le long prélude orchestral qui prépare son entrée, on relève quelque chose de tout à fait inhabituel : les timbales ne sont pas accordées à la quinte comme de coutume, mais sur *mi* bémol et *la*, donc à distance de triton. Avec ces deux notes, elles distillent une sombre terreur qui se répand dans tout le début de ce troisième acte. Beethoven n'est d'ailleurs pas le premier à avoir eu recours aux timbales pour créer une atmosphère inquiétante : Salieri en avait eu l'idée dès 1785 dans son opéra *La grotta di Trifonio*. L'air de Florestan demeure ici en *fa* mineur : il est dépourvu de la partie en *fa* majeur qui lui sera ajoutée dans *Fidelio*. Certains trouveront cela dommage. Je ne le regrette pas du tout : la musique correspond ainsi bien mieux au désespoir du personnage en ce début d'acte.

Le finale

Jetons un œil sur la fin de l'opéra. Le finale de *Fidelio* est un anticlimax. Après la scène de Florestan vient le duo du cachot entre Leonore et Rocco, puis le trio avec Florestan et le repas du condamné, qui prend en même temps le caractère d'une sainte Cène. Le quatuor avec Pizarro (n° 16) débouche ensuite sur l'appel de trompette salvateur. D'un seul coup, la tension s'évanouit. La fin est une peinture assez symbolique de Leonore en héroïne pleine d'humanité (en cela, *Fidelio* est déjà proche des drames de Wagner). Les choses se passent différemment dans *Leonore*. Pizarro s'esquive pendant le quatuor, Rocco le suit après avoir réussi à dérober à Leonore son pistolet. Les deux époux restent seuls au cachot et pensent que leur dernière heure est arrivée, qu'ils mourront ensemble unis dans l'amour... La "joie sans nom" qu'ils chantent est sans nom dans la mesure où elle n'est pas motivée par un événement extérieur mais provient d'un amour partagé, d'une solidarité mutuelle dans une situation extrême. Lorsque retentit de l'extérieur le "chœur de la vengeance", on s' imagine, comme les deux époux, qu'il s'agit des sbires de Pizarro qui déchargent leur colère sur les prisonniers, et on s'attend à une fin tragique. La porte s'ouvre, mais la pénombre demeure ; le chœur n'entre que lentement et on comprend seulement après un certain temps qu'il s'agissait de la voix du peuple, que ce sont les héritiers des preneurs de la Bastille qui sont venus accomplir leur vengeance sur le tyran et despote Don Pizarro, lequel n'est fait prisonnier qu'à cet instant. La tension, telle un suspense à la Hitchcock, est maintenue jusque peu avant la fin de l'opéra, et un certain nombre de choses demeurent longtemps nébuleuses, par exemple le rôle de Rocco, qui explique désormais avoir dérobé le pistolet par mesure de précaution.

¹ Willy Hess, *Das Fidelio-Buch: Beethovens Oper Fidelio, ihre Geschichte und ihre drei Fassungen* (Winterthur: Amadeus, 1986).

Pour cet enregistrement, nous avons révisé les dialogues originaux du livret de Sonnleithner et non seulement fait des coupures mais aussi modernisé le texte afin de mieux mettre en valeur ce que l'œuvre a d'actuel. Ce travail a été réalisé en mettant à contribution les quatre livrets, dont celui d'origine, le livret français de Jean-Nicolas Bouilly, *Léonore, ou l'Amour conjugal*, que Sonnleithner a traduit de manière étonnamment littérale.

Extraits des propos recueillis par Gregor Herzfeld
Reproduit avec l'aimable autorisation de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris
Traduction : Daniel Fesquet

Inspiré de la révolution française

La Révolution française, événement historique à la portée politique et sociale sans pareille, a inévitablement influencé tous les contemporains de l'époque – y compris Jean-Nicolas Bouilly. Né en 1763 en Indre-et-Loire, il fait publier à Paris en 1836-37 ses mémoires, *Mes Récapitulations*, lesquelles fournissent des informations précieuses sur sa participation à l'élaboration de la constitution française, en tant que député du Tiers État, sur ses fonctions administratives et judiciaires à Tours pendant la Grande Terreur des années révolutionnaires, ainsi que sur sa position intellectuelle en regard de la Révolution. Ses principes directeurs politiques et sociaux sont essentiellement “la liberté” et “l'indépendance”. En tant que révolutionnaire modéré, il s'attache, dans les terribles années 1793-94, à éloigner la violence et la mort de Tours. Dans son texte autobiographique, il se décrit comme partisan de la monarchie constitutionnelle et, en même temps, opposant au général révolutionnaire radical Charles-Philippe Ronsin (1752-1794). Selon Bouilly, Ronsin aurait proclamé la loi martiale à deux reprises à Tours afin d'intimider et faire arrêter arbitrairement des personnes sur cette base légale. Il faut d'ailleurs noter qu'avant de poursuivre une carrière militaire, Ronsin avait été dramaturge et porté sur les scènes parisiennes des pièces patriotiques révolutionnaires telles que *La Fête de la liberté* ou *Le Dîner des patriotes*. La position politique de Bouilly a cependant été en partie adoucie dans son autobiographie ; en effet, d'autres documents montrent qu'il a pourtant été orateur lors de réunions antiroyalistes, qu'il a réprimé les mouvements anti-révolutionnaires et également prononcé des condamnations à mort.

Auteur dramatique et librettiste, il a écrit près de quarante pièces, certaines en collaboration avec d'autres auteurs. *Léonore ou L'Amour conjugal. Trait historique, en deux actes et en prose mêlée de chants* comptent parmi ses premières œuvres, nées lors la tourmente des guerres de la Révolution. Observateur consciencieux et fervent défenseur du réalisme et du naturalisme sur scène, il donne la voix – y compris dans *Léonore* – à des personnages de rang inférieur, et utilise fréquemment un jargon stylisé aux accents rustiques. Les différences sociales sont ainsi très faciles à déchiffrer. Comme l'indique clairement le titre complet de la pièce, *Léonore* est un “trait historique” ce qui s'apparente plus ou moins à un “fait historique”. Ces deux aspects laissent supposer que cette pièce traite d'un événement historique et véridique. À cette époque, il était fréquent que les histoires contemporaines mettent en scène des protagonistes héroïques inspirés de personnes encore en vie et portent sur des événements politiques s'étant produits à proximité, peut-être même dans un village voisin. Ce genre représentait d'une part un idéal sublimé et jouait d'autre part le rôle de conseiller moral et d'autorité en cette période turbulente de la Révolution française. L'expérience de Bouilly en tant que fonctionnaire et juge suggère que l'histoire de Léonore et de son mari Don Florestan injustement incarcéré était établie sur un événement réel. Cette légende est largement répandue, tout particulièrement dans la littérature consacrée à Beethoven. En 1888, Ernst Pasqué est le premier à écrire un article sur le noyau historique de *Léonore* : Bouilly n'aurait retenu qu'un seul cas dans sa carrière juridique et s'en serait inspiré afin

de composer un livret, à la demande expresse d'une chanteuse soprano d'écrire des drames. Pasqué se référant aux mémoires de Bouilly, cette histoire est désormais considérée comme un fait historique. Cette version brodée et enjolivée par Adolf Brockmann dans la *Neue Zeitschrift für Musik* de 1921, tombe sur un terrain fertile : ici, Bouilly devient l'ami d'enfance d'un comte injustement emprisonné, retarde le procès grâce à sa position afin que Blanche, l'épouse du comte, puisse en être informée et introduite clandestinement comme paysanne dans une abbaye transformée en prison. Bouilly lui-même aurait été impliqué dans la première tentative d'évasion avortée du comte ; le reste de l'histoire, y compris la fin pacifique, peut alors être déduit de l'opéra de Beethoven. Brockmann imagine en effet des personnalités historiques concrètes. Une fois “le calme revenu en France”, Bouilly n'aurait plus eu qu'à “changer les noms, le lieu, le moment de l'action afin de ne pas paraître indélicat”. Cependant, à y regarder de plus près, les faits historiquement prouvés et l'histoire de Brockmann ne coïncident pas du tout.

Dans ses mémoires, Bouilly parle vaguement des origines de l'histoire et écrit notamment avoir eu l'immense plaisir de venir en aide à une dame vivant en Touraine pour aboutir dans ses “efforts”. Et ce serait précisément ces “efforts” qu'il aurait adaptés après le règne de la Terreur pour la scène du Théâtre Feydeau. Le nom de la dame et celui de la personne qu'elle aurait aidé restent inconnus – un mari serait concevable, mais pas obligatoire – ainsi que ce qui s'est réellement passé et quel rôle Bouilly y a lui-même joué. Il est donc fort probable que l'histoire de l'amour courageux de Léonore soit une intrigue imaginée et savamment composée, correspondant aux caractéristiques dramatiques d'un “fait historique” et s'inscrivant ainsi parfaitement dans la tendance de l'époque. On doit la première mise en scène en 1798 à Pierre Gaveaux (1761-1825). La pièce jouit d'une immense popularité, tant et si bien que, le 3 octobre 1804, *Leonora* de Ferdinando Paer (1771-1839) fait sa première à l'opéra de Dresde. Pour *L'amor conjugale* de Johann Simon Mayr (1763-1845), le célèbre librettiste Gaetano Rossi a légèrement adapté la trame de l'histoire : en effet, la farce sentimentale présentée pour la première fois au Teatro Nuovo de Padoue le 26 juillet 1805 se déroule en Pologne au XVIIIe siècle ; la protagoniste principale, Zeliska, s'infiltre dans le rôle de Malvino auprès de Peters afin de sauver son mari Amorveno, injustement emprisonné par Moroski.

Beethoven a certainement eu connaissance de *Léonore* de Bouilly dès 1803, car le premier témoignage connu concernant son nouvel opéra est attesté dans une lettre adressée à Johann Friedrich Rochlitz et datée du 4 janvier 1804. Dans cette missive, il se plaint de la mauvaise qualité du livret de Schikaneder avec qui il se serait “beaucoup disputé” et note qu'il a “rapidement lu un vieux livre français et commencé à travailler dessus”. Le secrétaire du théâtre, Joseph Sonnleithner, se charge de traduire les textes de Bouilly pour Beethoven, en nivelant le contenu et gommant par-là même toutes les différences linguistiques entre les personnages. Bien que Jean-Nicolas Bouilly ait écrit de nombreux drames et livrets en son temps et qu'il ait été un auteur à succès, il serait probablement oublié aujourd'hui si Beethoven n'avait pas mis en musique sa *Léonore*.

KSENIJA ZADRAVEC
Traduction : Magali Pès Schmid

Argument

Don Florestan est un ennemi personnel du gouverneur Don Pizarro et, dans le même temps, un confident du ministre Don Fernando. Florestan étant au courant des manquements graves de Pizarro, il représente une menace pour le gouverneur. Pizarro est bien décidé à l'éliminer, mais ne peut se résoudre au meurtre ; il fait ainsi emprisonner Florestan et ordonne de le laisser lentement mourir de faim. Au bout de deux ans, Florestan est déclaré mort ; seule son épouse Léonore est convaincue qu'il est toujours en vie. Déguisée en homme, elle se présente à la prison sous le nom d'emprunt de "Fidelio" afin d'entrer au service du geôlier Rocco dans l'espoir de libérer son époux.

1er acte

Marzelline, la fille unique de Rocco, est tombée amoureuse de Fidelio et espère être aimée en retour. Elle rejette donc fermement les projets de mariage du gardien, Jaquino. Même Rocco ne donne plus d'espoir à Jaquino à cet égard et préfère ce jeune homme étranger doté d'un sens des affaires et d'une ardeur à la tâche hors du commun. Il offre à Fidelio la perspective d'un mariage avec Marzelline. Embarrassée par cette situation délicate, Léonore tente de faire bonne figure. Rocco rappelle aux promis qu'une vie de couple heureuse repose non seulement sur l'amour mais aussi sur un capital suffisant. Fidelio (Léonore) insiste auprès de son futur beau-père afin d'obtenir l'autorisation de l'accompagner dans un cachot secret où, pense-t-elle, se trouve enfermé son mari. Rocco promet d'obtenir la permission de Pizarro.

2e acte

La musique militaire annonce Don Pizarro. Ce dernier apprend par lettre anonyme que le ministre Don Fernando effectuera une visite d'inspection inopinée de la prison car ce dernier soupçonne des mauvais traitements sur les détenus. Pizarro ordonne à la garde de sonner immédiatement la trompette à l'approche du ministre. Pizarro tente de convaincre Rocco d'adopter un plan diabolique : tuer le prisonnier secret. Rocco refuse, mais consent à déblayer une citerne ensevelie afin de l'utiliser comme tombe. Pizarro veut se charger lui-même du meurtre de Florestan. Accablée par la supercherie, Léonore continue d'insister afin d'accéder enfin au cachot. Seuls l'amour et l'espoir de retrouver bientôt son époux lui donnent à nouveau courage. Marzelline contraint Fidelio à une discussion sur la fidélité et la confiance dans le mariage. Rocco informe Fidelio que Pizarro a accordé la demande en mariage et accepté la requête de Fidelio, puis lui intime de l'accompagner au cachot. Fidelio devra l'aider à creuser une tombe...

3e acte

Florestan se laisse lentement mourir dans sa cellule sombre et froide, tout en pensant à son épouse, lorsque Fidelio et Rocco arrivent pour creuser la tombe. Au début, Léonore ne reconnaît pas le prisonnier. Cependant, profondément émue, elle est fermement déterminée à sauver cet homme coûte que coûte. C'est seulement quand Rocco échange quelques mots avec le prisonnier que Léonore reconnaît la voix de son époux. Florestan apprend de Rocco que Pizarro est le maître de cette prison. Il est désormais certain qu'il devra mourir et implore Rocco d'envoyer un message à son épouse Léonore. Le geôlier refuse mais, pris de pitié, lui donne un reste de vin. Fidelio réussit à attendrir Rocco afin qu'il donne également un morceau de pain à Florestan. Au signal de Rocco, Pizarro apparaît, prêt à commettre son meurtre. Alors que ce dernier s'apprête à poignarder le prisonnier, Fidelio se jette devant lui afin de protéger Florestan, révèle sa véritable identité et tient le gouverneur en joue sous la menace de son pistolet. Au même instant, la trompette retentit, annonçant l'arrivée du ministre. Pizarro s'enfuit, Rocco en profite pour s'emparer du pistolet de Léonore, et le suit. Les conjoints se retrouvent seuls. Sans arme, Léonore pense avoir perdu tout espoir de fuite. Le couple n'arrive pas à croire qu'ils se sont enfin retrouvés, mais ils ressentent un grand sentiment d'insécurité et la lourde menace qui pèse sur eux : en effet, les appels à la vengeance se font déjà entendre à travers les murs de la cellule. Ils décident alors de faire face à la mort ensemble. Quand soudain, sous la direction de Rocco, le ministre fait son entrée dans le cachot, accompagné de Pizarro capturé et d'une foule de personnes. Le ministre laisse Léonore défaire les chaînes de Florestan. Les époux tombent dans les bras l'un de l'autre. C'est la célébration de Léonore, de l'amour conjugal ainsi que de la poursuite incessante de la justice.

KSENIJA ZADRAVEC

Traduction : Magali Pès Schmid

René Jacobs: Four reasons why I think the 1805 *Leonore* is the best version of Beethoven's opera

Of the three existing versions of Beethoven's opera – *Fidelio* (1814), the 1806 *Leonore* and the 1805 *Leonore* – I would like to argue the case for the last-named, since I consider it to be the most successful, for the following reasons:

The cuts

The 1805 *Leonore* is the first, uncut version that Beethoven completed, after two years of enthusiastic work on the inspiring libretto by Joseph Sonnleithner, having tailored it to enjoy great success at its premiere at the Theater an der Wien. Each number was intended to be a genuine tour de force, reflecting his admiration for Mozart's operas while at the same time aiming to show that the thirty-five-year-old composer could do even better – especially with respect to the elaboration of large-scale developmental arches cast in sonata form. Unfortunately, though, the premiere was a failure: first of all, because there was virtually no German-speaking element in the audience – almost the entire Viennese nobility had fled the city before the arrival of Napoleon's invading troops – and it consisted mainly of French soldiers. Moreover, the orchestra and the singers could not cope with the difficult music and were simply inadequate, so that the tempos were not right and the whole thing dragged.

The musicologist Willy Hess, who reviewed the complete history of Beethoven's opera and intensively analysed and compared all three versions,² gives an account of a meeting between Beethoven and his Viennese friends, who convinced him that the opera was brilliant but too lengthy. The actual performance must indeed have felt too long(-winded) for them. The result of these consultations was the revision of the piece into the *Leonore* of 1806, in which we encounter incomprehensible cuts, with whole numbers removed and internal cuts of up to 150 bars in others. Beethoven now wanted to squeeze everything into two acts instead of the three of 1805. This process of compression led to the sacrifice of magnificent arias, such as Rocco's 'Gold' Aria and the duet between Marzelline and Leonore in the second act, 'Um in der Ehe froh zu leben', accompanied by solo violin and cello. Beethoven's interventions seem to me almost to amount to self-harm; for, from today's point of view, with the correct tempos, one must conclude that nothing feels too long – a view that, incidentally, was shared by Willy Hess, who also considered the first version to be the most successful. Unfortunately, in the nineteenth century the view prevailed that only the *Fidelio* of 1814 was the work of a mature master, as if the Beethoven of 1805, who had already composed the *Eroica*, had still been a young apprentice.

The overture

Of the four extant overtures, the Overture *Leonore* no. 2 of 1805 is the most modern and convincing – there is widespread agreement on this. Its most convincing feature is that it musically prepares for and anticipates the drama, like a symphonic poem *avant la lettre*, one might say. The descending scale in the slow introduction symbolises Florestan's descent into the deep dungeon on his imprisonment, which has occurred before the beginning of the first act. Accordingly, the main motif in the exposition of the overture is the melody with which Florestan will appear for the first time in Act Three. The very complex development section is followed by the 'redemptive' trumpet call, so that here the resolution of the drama appears in the musical texture. This is why this overture does not require a recapitulation, a fact that Beethoven had clearly acknowledged in his dramaturgy. But here, too, his advisors persuaded him, after the fiasco of the premiere, to take a turn for the worse: an overture in sonata form needed a recapitulation, they claimed, which is why the composer inserted one in the Overture *Leonore* no. 3 for the 1806 performance and shortened the extremely exciting and musically sophisticated development to make room for it. The much later *Fidelio* Overture, for its part, is a thoroughly well-behaved sonata movement. The Overture *Leonore* no. 2 is formally and expressively the most daring and exciting, and dramaturgically the most logical, introduction to the action.

The dramaturgy

In the *Leonore* of 1805 we have three acts, in the later versions only two. Each of these three acts has its own carefully thought-out dramaturgy and atmosphere. Each of them is built on a gradual increase in the performing forces, from solo to quartet or chorus. Each of the three acts can be named after one of the principal characters. In the first act we are in a singspiel, and Marzelline plays the leading role. In the second act, however, the singspiel has to make way for a melodrama with Leonore as the main character. The villain Pizarro joins the cast, while the singspiel character Jaquino disappears, but *not* Marzelline as in the later versions (she sings a duet with Leonore in the garden scored for obbligato violin and cello, which represent the birds). Leonore's big aria is longer than in *Fidelio*. There is a concertino of three horns and bassoon. For natural horns this part is very tiring, taking them to the very limit of their capacities. In contrast to *Fidelio*, which omits Leonore's many coloratura passages, her aria here proves to be an Italianate 'scena' in the style of Cherubini's operas, which enjoyed great success at the time. Florestan would then be the title figure of the third, 'tragic' act. He has to wait two whole acts for his entrance until he can finally sing the aria whose opening we have already heard in the overture. In the long orchestral prelude that prepares his entrance, something very unusual occurs: the timpani are not tuned in fifths as usual, but in E flat and A; that is, they form a dissonant tritone. They introduce the note of dark terror that the third act initially exudes. Incidentally, Beethoven was not the first to come up with this eerie timpani tuning: it is already to be found in Salieri's 1785 opera *La grotta di Trifonio*. Florestan's aria stays in F minor, without the F major section familiar from *Fidelio*. Some may find this a pity, but I do not, since the music is much better suited to Florestan's wretched state at the beginning of the act.

The finale

Let's take a look at the ending. The last act, as it appears in *Fidelio*, is an anticlimax. Florestan's appearance is followed by the grave-digging duet for Leonore and Rocco and the trio with Florestan's last meal before execution, which at the same time takes on the character of a Last Supper. The quartet with Pizarro (no. 16) leads straight into the trumpet call signalling that rescue is at hand. Here the tension is relaxed and over and done with. What follows is a somewhat symbolic representation of Leonore as the heroine of a better humanity. (In this respect, *Fidelio* is already close to Wagner's music dramas.) In *Leonore* things are different: Pizarro slips away in the quartet, and Rocco accompanies him after

² Willy Hess, *Das Fidelio-Buch: Beethovens Oper Fidelio, ihre Geschichte und ihre drei Fassungen* (Winterthur: Amadeus, 1986).

relieving Leonore of her pistol. The lovers remain alone in the dungeon and must be thinking that these will be their last moments, that they must now die a 'Liebestod' together. The 'namenlose Freude' of which they sing is inexpressible or 'nameless' because it has no external cause, but rather derives from their mutual love and solidarity in this challenging, extreme situation. When the 'revenge chorus' starts up from outside the cell, we must assume, along with the lovers, that it is sung by Pizarro's soldiers turning against the prisoners. We expect a tragic ending. The door opens, but we are still in darkness; only slowly and gradually does the chorus enter and prove to be . . . the voice of the people, the heirs of those who stormed the Bastille: they have come to be avenged on the despot and tyrant Don Pizarro, who is only now taken prisoner. The tension, the Hitchcockian suspense, persists until shortly before the end, and a great many things long remain unclear, such as the role of Rocco, who now explains that he removed the pistol as a protective measure.

For this recording we have adapted the original dialogue of Sonnleithner's libretto. This entailed not only cutting some passages, but also modernising the language, which is now more in keeping with the continuing topicality of the piece. For the revision of the dialogue we made use of all four existing librettos – including the French text of *Léonore ou L'Amour conjugal* by Jean-Nicolas Bouilly, which Sonnleithner translated surprisingly literally.

*From an interview with René Jacobs by Gregor Herzfeld
With courtesy of Philharmonie de Paris
Translation: Charles Johnston*

Inspired by the french revolution

A political and social event as radical as the French Revolution inevitably influenced all those contemporary with it – among them Jean-Nicolas Bouilly, born in 1763 in what is now the *département* of Indre-et-Loire. His memoirs *Mes récapitulations*, published in Paris in 1836/37, provide information about his collaboration on the framing of the French constitution as a deputy of the Third Estate, his administrative activities and his magistracy in Tours during the *Grande Terreur* of the revolutionary years, and his intellectual attitude to the Revolution. His guiding political and social principles were essentially *liberté* and *indépendance*. As a moderate revolutionary, he tried to keep violence and death away from Tours in the terrible years of 1793 and 1794, and in his autobiography he presented himself as a supporter of the constitutional monarchy and hence, at the same time, an opponent of the radical revolutionary general Charles-Philippe Ronsin (1752-1794). According to Bouilly, Ronsin twice proclaimed martial law in Tours, using these legal grounds to persecute citizens and arbitrarily arrest them. Curiously enough, Ronsin also worked as a dramatist before his military career and had patriotic revolutionary plays such as *La Fête de la liberté* or *Le Dîner des patriotes* staged in Parisian theatres. Bouilly's political stance was, however, whitewashed in his autobiography to some extent, for other sources show that he himself spoke at antiroyalist meetings, crushed anti-revolutionary movements and also pronounced death sentences.

Bouilly wrote nearly forty plays and libretti, some with the participation of other authors. *Léonore ou L'Amour conjugal. Trait historique, en deux actes et en prose mêlée de chants* (Leonore or conjugal love: a historical incident in two acts, in prose interspersed with songs) is one of his early works and was written while the turmoil of the Revolutionary Wars was still continuing. Bouilly was a conscientious observer of his times and an advocate of realism and naturalness on stage, which often prompted him to have figures from the lower classes speak in stylised dialect in his plays, giving them a rustic character; this is the case in *Léonore*. Hence social differences were very easy to decipher. As the full title clearly shows, *Léonore* represents a 'trait historique', which is more or less equivalent to 'fait historique'. Both terms indicate that the piece in question deals with a historical event. Especially in this period, however, such

narratives were often stories of the present, and it was not uncommon for the heroic protagonists still to be alive. They frequently thematised political events that might have unfolded exactly as depicted on stage, perhaps in the neighbouring village. Thus this genre represented an idealised picture of reality (if we bear in mind the year in which *Léonore* was created and the content of the piece), but also a direct means of coping with the present and a moral compass in the turbulent period of the French Revolution. Bouilly's activities as a civil servant and judge have prompted commentators to surmise that the story of Leonore and her unjustly imprisoned husband Don Florestan was based on a real-life event. This legend is particularly widespread in the Beethoven literature. Ernst Pasqué was the first to produce a narrative about the historical nucleus of *Léonore* in 1888: he asserted that Bouilly simply remembered a case from his legal career, which he used as the basis for a libretto after being asked by a soprano to write touching dramas. Since Pasqué invoked the authority of Bouilly's memoirs, this story was thereafter regarded as historical fact. But Adolf Brockmann's version in the *Neue Zeitschrift für Musik* of 1921 also fell on very fertile ground: Bouilly now became the childhood friend of an unjustly imprisoned count and used his position to delay the trial, so that the count's wife Blanche could be informed and smuggled into the prison, a converted abbey, disguised as a peasant woman. Bouilly himself was said to have been involved in the count's first, failed escape attempt; the rest of the story, including the bloodless ending, can then easily be deduced from Beethoven's opera. Brockmann even made use of actual historical personalities, claiming that 'after calmer conditions had arisen in France', Bouilly only had to 'change the names and the place and time of the action in order not to appear tactless'. On closer investigation, however, historically proven facts and Brockmann's story do not coincide in the slightest.

Nevertheless, Bouilly did vaguely mention the origins of the play's action in his memoirs, writing that he had been very happy to help a lady living in Touraine in her 'generous efforts'. And he said it was precisely this 'work' that he had adapted for the stage of the Théâtre Feydeau after the Reign of Terror. But he did not name the lady or the person she aided (conceivably, but not necessarily, her husband), nor give any details at all of what happened and what role Bouilly himself played in it. It is most likely, therefore, that the tale of Leonore's courageous love is a skilfully assembled and invented plot that corresponds to the dramatic precepts of a *fait historique* and was thus fully commensurate with the trends of the time. The first musical setting in 1798 was by Pierre Gaveaux (1761-1825). The subject obviously enjoyed some popularity, since the *Leonora* of Ferdinando Paer (1771-1839) had its premiere at the Morettisches Opernhaus in Dresden on 3 October 1804. For *L'amor conjugale* by Johann Simon Mayr (1763-1845), the famous librettist Gaetano Rossi slightly adapted the plot: his *farsa sentimentale*, premiered on 26 July 1805 at the Teatro Nuovo in Padua, is set in seventeenth-century Poland; its protagonist is Zeliska, who infiltrates the household of the gaoler Peters disguised as Malvino in order to rescue her husband Amorveno, unjustly imprisoned by Moroski.

Beethoven must have come across Bouilly's *Léonore* in 1803, for his first known statement that he is working on his new opera comes in a letter to Johann Friedrich Rochlitz dated 4 January 1804, in which he complains that, on account of the poor quality of a libretto by Schikaneder,³ he had 'completely broken' with him: 'I have quickly had an old French libretto adapted for me, and am now beginning work on it.' Joseph Sonnleithner, later to become Secretary to the Court Theatres, translated Bouilly's subject matter for Beethoven and ironed out all the linguistic distinctions between the characters. Although Jean-Nicolas Bouilly wrote numerous plays and libretti and was a successful author in his day, he would probably have been forgotten today if Beethoven had not set his *Léonore* story to music.

KSENIJA ZADRAVEC
Translation: Charles Johnston

³ Schikaneder, librettist of Mozart's *Die Zauberflöte* and artistic director of the Theater an der Wien until February 1804, when he was replaced by Joseph Sonnleithner, had been working with Beethoven on an abortive project called *Vestas Feuer*. (Translator's note)

Synopsis

The background

Don Florestan is a personal enemy of the prison governor Don Pizarro, but also a confidant of the minister Don Fernando. Since Florestan knows of serious misconduct on Pizarro's part, he poses a threat to the governor. Pizarro wants to eliminate him, but, because he cannot resolve upon barefaced murder, he has imprisoned Florestan and ordered him to be slowly starved to death. After two years Florestan is declared dead; only his wife Leonore is convinced that he is still alive. She disguises herself as a man and, under the name of 'Fidelio', enters the service of the gaoler Rocco as an assistant – she suspects Florestan is in the prison he administers and hopes to be able to free her husband.

Act one

Marzelline, Rocco's only daughter, has fallen in love with Fidelio and hopes her feelings are reciprocated. She therefore firmly rejects the marriage proposed by the doorkeeper Jaquino. Nor does Rocco encourage Jaquino's hopes in this respect any longer. He is taken by the strange young man's enthusiasm for his work and his business sense, and he holds out to Fidelio the prospect of marrying Marzelline. Leonore puts a brave face on the embarrassing situation. Rocco tells the couple that not only love but also capital is required for a happy married life. Fidelio urges his future father-in-law to accompany him to a secret dungeon where Leonore suspects her husband is being held. Rocco promises to obtain Pizarro's authorisation.

Act two

Military music announces Don Pizarro. He learns from an anonymous letter that the minister, Don Fernando, is to make an unannounced inspection of the prison, where he suspects he will find victims of arbitrary misuse of power. Pizarro orders the guard to give a trumpet signal as soon as the minister approaches. Now Pizarro tries to persuade Rocco to execute a diabolical plan: he is to murder the secret prisoner. Rocco refuses, but agrees to dig out a disused well to serve as a grave. Pizarro then decides to kill Florestan himself. Leonore is depressed by the deception that has enabled her to gain access to the dungeon. Only her love and the hope that she will soon find her husband give her new courage. Marzelline forces Fidelio into a conversation about fidelity and trust in marriage. Rocco tells him that Pizarro gives his agreement to the marriage and the request for Fidelio to enter the prison. Fidelio is to dig a grave along with him.

Act three

Florestan is languishing in a dark cell, thinking of his wife and awaiting death, when Fidelio and Rocco come to dig the grave. At first Leonore is unable to recognise the prisoner. Deeply moved, she firmly resolves to save this man, whoever he may be. When Rocco speaks to the prisoner, she recognises her husband's voice. Florestan learns from Rocco that Pizarro is the governor of this prison. He is now certain that he must die and asks Rocco to send a message to his wife Leonore. The gaoler refuses, but out of compassion gives him some dregs of wine. Fidelio succeeds in persuading Rocco to allow the prisoner a piece of bread as well. On Rocco's signal, Pizarro enters to carry out the murder. Just as he is about to stab the prisoner, Leonore throws herself in front of Florestan to protect him, reveals her true identity and holds the governor at bay by pointing a pistol at him. At the same moment the trumpet signal announces the arrival of the minister. Pizarro flees; Rocco snatches Leonore's pistol and follows him. Husband and wife remain alone. Without a weapon, Leonore thinks all hope is lost. The couple cannot believe that they have been reunited, but still feel in extreme peril, since they assume the cries for vengeance that enter the cell are directed at them. They decide to go to their deaths together. But then, led in by Rocco, the minister appears in the dungeon with the captured Pizarro and the people. The minister lets Leonore remove Florestan's chains – husband and wife sink happily into each other's arms. All celebrate Leonore, marital love and the unrelenting pursuit of justice.

KSENIJA ZADRAVEC

Translation: Charles Johnston

René Jacobs: Vier Gründe, warum ich die *Leonore* von 1805 für die beste Fassung von Beethovens Oper halte

Von den drei bestehenden Fassungen von Beethovens Oper – *Fidelio* von 1814, *Leonore* von 1806 und *Leonore* von 1805 – möchte ich mich für letztere einsetzen, weil ich sie für die gelungenste halte; und zwar aus den folgenden Gründen:

Die Striche

Leonore von 1805 ist die erste, ungestrichene Fassung, die Beethoven nach zwei Jahren begeisterter Arbeit an dem inspirierenden Libretto von Joseph Sonnleithner als einen großen Wurf für die Uraufführung am Theater an der Wien fertiggestellt hatte. Jede Nummer sollte als wahre Tour de Force die Bewunderung für die Opern Mozarts spiegeln und gleichzeitig wollte der 35-jährige Komponist zeigen, dass er es noch besser machen kann – insbesondere, was die Ausarbeitung der großen Entwicklungsbögen in der Sonatenhauptsatzform anging. Leider war die Uraufführung ein Misserfolg; zum einen, weil kaum deutschsprachiges Wiener Publikum anwesend war – fast der gesamte Wiener Adel war vor Napoleons einmarschierenden Truppen aus der Stadt geflohen –, sondern überwiegend französische Soldaten. Zum anderen waren das Orchester und die Sänger der schwierigen Musik nicht gewachsen, sodass die Tempi nicht stimmten und das Ganze sehr schleppend von staten ging.

Der Musikologe Willy Hess, der die komplette Geschichte von Beethovens Oper aufgearbeitet und alle drei Fassungen intensiv analysiert und verglichen hat¹, berichtet von einem Treffen Beethovens mit seinen Wiener Freunden, die ihn davon überzeugten, dass die Oper zwar genial, aber zu lang sei. Für sie musste sich die Aufführung tatsächlich zu lang(-atmig) angefühlt haben. Das Resultat dieser Konsultationen war die Bearbeitung des Stücks zur *Leonore* von 1806. Darin begegnen uns unbegreifliche Striche sowohl ganzer Nummern als auch innerhalb von Nummern von bis zu 150 Takten. Beethoven wollte nun eben alles in zwei Akte statt der drei von 1805 pressen. Dieser Kompressionsarbeit fielen herrliche Arien, wie die Gold-Arie Roccas oder das Duett zwischen Marzelline und Leonore im zweiten Akt „Um in der Ehe froh zu leben“, begleitet von Solo-Violine und -Cello, zum Opfer. Auf mich wirken Beethovens Eingriffe fast auto-aggressiv, denn vom heutigen Standpunkt aus, mit den richtigen Tempi, muss man feststellen, dass sich nichts als zu lang anfühlt – ein Befund, den übrigens auch Willy Hess teilte, der ebenfalls die erste Fassung für die gelungenste hielt. Bedauerlicherweise setzte sich im 19. Jahrhundert die Auffassung durch, dass nur *Fidelio* von 1814 das Werk eines reifen Meisters ist, als ob der Beethoven von 1805, der bereits die *Eroica* komponiert hatte, noch ein junger Lehrbub gewesen wäre.

Die Ouvertüre

Von den vier existierenden Ouvertüren ist die 2. *Leonoren-Ouvertüre* von 1805 die modernste und überzeugendste – darüber besteht weitgehend Einigkeit. An ihr überzeugt vor allem, dass sie das Drama, gewissermaßen als Sinfonische Dichtung avant la lettre, musikalisch vorbereitet und vorwegnimmt. Die absteigende Tonfolge in der langsamen Einleitung symbolisiert den Gang Florestans in den tiefen Kerker bei seiner Inhaftierung, die vor Beginn des 1. Akts geschehen ist. Entsprechend bildet das Hauptmotiv in der Exposition der Ouvertüre jene Melodie, mit der Florestan im dritten Akt erstmals zu hören sein wird. Der sehr komplexen Durchführungspassage folgt das „rettende“ Trompeten-Signal, hier scheint also die Lösung des Dramas in der musikalischen Textur auf. Deshalb benötigt diese Ouvertüre keine Reprise, was Beethoven dramaturgisch vollkommen klar erkannt hatte. Doch auch hier überzeugten Beethovens Berater nach dem Uraufführungsfiasco zum Schlechteren: eine Ouvertüre in Sonatenform brauche eine Reprise, weshalb der Komponist in der 3. *Leonoren-Ouvertüre* für die Aufführung 1806 diese einfügte und dafür die höchst spannende und musikalisch anspruchsvolle Durchführung zusammenkürzte. Die viel spätere *Fidelio-Ouvertüre* ist ohnehin ein eher braver Sonatensatz. Die 2. *Leonoren-Ouvertüre* stellt formal und im Ausdruck die gewagteste und aufregendste, dramaturgisch die konsequenteste Drameneinleitung dar.

Die Dramaturgie

In der *Leonore* von 1805 haben wir drei Akte, in den späteren Fassungen nur zwei. Jeder dieser drei Akte hat seine eigene durchdachte Dramaturgie und Atmosphäre. Sie sind jeder für sich als Steigerungen in der Ensemblestärke von Solo bis zum Quartett oder zur Chorszene angelegt. Jeder der drei Akte kann nach einer Hauptperson benannt werden. Im ersten Akt sind wir im Singspiel und spielt Marzelline die Hauptfigur. Im Zweiten muss das Singspiel aber Platz räumen für ein Rührstück mit Leonore als Hauptfigur. Der Bösewicht Pizarro kommt dazu, während die Singspielfigur Jaquino verschwindet, *nicht* aber Marzelline wie in den späteren Fassungen (Duett zwischen ihr und Leonore im Garten mit Obligater Geige und Cello, welche die Vögel darstellen). Die große Leonoren-Arie ist länger als im *Fidelio*. Darin gibt es ein Concertino aus 3 Hörnern und Fagott. Für die Naturhörner ist diese Partie sehr ermüdend und grenzwertig anstrengend. Im Gegensatz zum *Fidelio*, der die vielen Koloraturen Leonores auslässt, erweist sich diese Leonoren-Arie als eine italianisierende „Scena“ im Sinne der zu dieser Zeit höchst erfolgreichen Opern von Cherubini. Florestan wäre dann die Titelfigur des dritten, „tragischen“ Aktes. Er muss ganze zwei Akte auf seinen Auftritt warten, bis er endlich die Arie singen kann, deren Anfang wir in der Ouvertüre bereits gehört haben. In dem langen Orchestervorspiel, das seinen Einsatz vorbereitet, passiert etwas sehr Ungewöhnliches: die Pauken sind nicht wie üblich in Quinten gestimmt, sondern in Es und A, also als dissonanter Tritonus. Sie bringen dadurch jenen dunklen Terror zu Gehör, den der dritte Akt zunächst verbreitet. Beethoven war übrigens nicht der Erste, der sich diese beängstigende Stimmung der Pauken ausgedacht hat: wir finden sie schon in Salieris Oper „La grotta di Trifonio“ von 1785. Florestans Arie bleibt in f-Moll, ohne den f-Dur-Teil, den die „Fidelio“-Fassung kennt. Das mag manch einer schade finden, für mich ist es das nicht, da so die Musik Florestans elender Verfassung zu Beginn des Akts viel angemessener ist.

Das Finale

Blicken wir auf das Ende! Der letzte Auftritt, wie er im *Fidelio* vorliegt, ist eine Antiklimax. Auf Florestans Auftritt folgen das Grabesduett zwischen Leonore und Rocco und das Trio mit Florestans Henkersmahlzeit, die zugleich auch einen Abendmahl-Charakter annimmt. Das Quartett mit Pizarro (Nr. 16) mündet in das rettende Trompetensignal. Hier ist die Spannung gelöst und vorüber. Was folgt, ist eine eher symbolische Darstellung Leonores als Heldin eines besseren Menschentums. (Der *Fidelio* ist hier Wagners Musikdramen bereits nahe). Anders in der *Leonore*: Pizarro stiehlt sich im Quartett davon, Rocco begleitet ihn, nachdem er Leonore die Pistole entwenden konnte. Das Liebespaar bleibt allein im Kerker zurück und muss denken, dass dies nun seine letzten Augenblicke sein werden, dass sie nun zusammen einen „Liebestod“ sterben

¹ Willy Hess, *Das Fidelio-Buch: Beethovens Oper Fidelio, ihre Geschichte und ihre drei Fassungen*, Winterthur: Amadeus 1986.

müsse. Die „namenlose Freude“, von der es singen, ist deshalb namenlos, weil sie keinen äußerlichen Anlass hat, sie stammt vielmehr von der gegenseitigen Liebe und dem Zueinander-Stehen in dieser schwierigen Extremsituation. Wenn dann der „Rachechor“ von außen einsetzt, müssen wir mit den Liebenden denken, dass es sich um Pizarros Truppe handelt, die sich gegen die Gefangenen wendet. Man erwartet ein tragisches Ende. Die Tür geht auf, es bleibt dunkel und erst langsam und allmählich tritt der Chor herein und erweist sich...als Stimme des Volkes, als die Erben der Stürmer auf die Bastille, als Rächer an dem Despoten und Tyrannen Don Pizarro, den man nun erst gefangen nimmt. Die Spannung bleibt im Sinne einer Hitchcock'schen Suspense bis kurz vor Schluss erhalten und Vieles bleibt lange Zeit unklar, wie z.B. Roccas Rolle, der nun die Entwendung der Pistole als fürsorgliche Schutzmaßnahme erklärt.

Wir haben für diese Aufführung die Originaldialoge aus Sonnleithners Libretto bearbeitet. Das betrifft nicht nur Kürzungen, sondern auch eine Modernisierung der Sprache, die der Aktualität des Stücks stärker entgegenkommt. Für die Revision der Dialoge haben wir zurückgegriffen auf alle vier existierenden Libretti – einschließlich des französischen Dramas „Léonore ou L'Amour conjugal“ von Jean-Nicolas Bouilly, das Sonnleithner erstaunlich wörtlich übersetzt hat.

Transkription eines Gesprächs mit René Jacobs von Gregor Herzfeld
Mit freundlicher Genehmigung der Philharmonie de Paris

Aus der französischen Revolution gedacht

Ein politisch wie gesellschaftlich derart einschneidendes Ereignis wie die Französische Revolution beeinflusste zwangsweise alle damaligen Zeitgenossen – so auch den 1763 im heutigen Département Indre-et-Loire geborenen Jean-Nicolas Bouilly. Seine 1836/37 in Paris veröffentlichten Memoiren *Mes Récapitulations* geben Aufschluss über seine Mitarbeit an der französischen Verfassung als Deputierter des Dritten Standes, seine Verwaltungstätigkeiten und sein Richteramt in Tours während der Zeit der „Grande Terreur“ der Revolutionsjahre sowie über seine geistige Haltung zur Revolution. Seine politisch-sozialen Leitgedanken umfassten im Wesentlichen „liberté“ und „indépendance“. Als gemäßigter Revolutionär versuchte er maßgeblich, in den Schreckensjahren 1793/94 Gewalt und Tod von Tours fernzuhalten, und stellte sich in seiner Autobiografie als Befürworter der Konstitutionellen Monarchie dar und damit gleichzeitig als Gegner des radikalen Revolutionsgenerals Charles-Philippe Ronsin (1752-1794). Dieser rief laut Bouilly zweimal in Tours das Kriegerrecht aus, um auf dieser rechtlichen Grundlage Personen unter anderem zu schikanieren und willkürlich verhaften zu lassen. Nebenbei sei bemerkt, dass sich auch Ronsin vor seiner Militärkarriere als Dramatiker betätigte und patriotisch-revolutionäre Stücke wie *La Fête de la liberté* ou *Le Dîner des patriotes* auf Pariser Bühnen brachte. Bouillys politische Haltung war in seiner Autobiografie jedoch teilweise geschönt, denn andere Dokumente belegen, dass er selber als Redner bei antiroyalistischen Versammlungen auftrat, antirevolutionäre Bewegungen niederschlagen ließ und auch Todesurteile aussprach.

Als Dramatiker und Librettist verfasste er annähernd 40 Stücke, teilweise auch unter Beteiligung anderer Autoren, wobei die 1793 entstandene *Léonore ou L'Amour conjugal. Trait historique, en deux actes et en prose mêlée de chants* zu seinen frühen Arbeiten zählt und noch direkt in den Kriegswirren der Revolution entstand. Als gewissenhafter Beobachter und Verfechter des Realismus und der Natürlichkeit auf der Bühne, sprachen Figuren niederen Standes in seinen Stücken – auch in *Léonore* – oftmals in einem stilisierten Jargon, der durchaus bauerlich anmutete. Daher waren gesellschaftliche Unterschiede sehr leicht zu entschlüsseln. Es handelt sich – wie der vollständige Titel auch deutlich zeigt – bei *Léonore* um einen „Trait historique“, was einem „Fait historique“ in etwa gleichzusetzen ist. Beides indiziert, dass ein solches Stück eine historische Begebenheit oder ein historisches Ereignis behandelt. Speziell in dieser Zeit jedoch wurden daraus oft Geschichten der Gegenwart, deren heldenhafte Protagonisten

nicht selten noch lebende Personen waren. Sie thematisierten oftmals politische Ereignisse, die sich gerade so, vielleicht im Dorf nebenan, abspielen konnten. Dieses Genre stellte daher einerseits, vergegenwärtigt man sich beispielsweise Entstehungsjahr und Inhalt der *Léonore*, einen geschönten Idealzustand dar, war aber auch direkte Gegenwartsbewältigung sowie moralischer Ratgeber in der turbulenten Zeit der Französischen Revolution. Durch Bouillys Tätigkeit als Beamter und Richter lag die Vermutung nahe, dass die Geschichte um Léonore und ihren zu Unrecht eingekerkerten Gatten Don Florestan auf einer wahren Begebenheit fußte. Besonders in der Beethoven-Literatur ist diese Legende weit verbreitet. Als erster beschrieb Ernst Pasqué 1888 eine Geschichte um den historischen Kern der *Léonore*: Dabei soll sich Bouilly lediglich an einen Fall aus seiner juristischen Laufbahn erinnern haben, den er nach Aufforderung einer Sopranistin, ergreifende Dramen zu schreiben, als Basis für ein Libretto nahm. Da Pasqué sich auf Bouillys Memoiren berief, wurde fortan diese Geschichte als historische Tatsache gewertet. Auf sehr fruchtbaren Boden fiel allerdings die noch weiter ausgestaltete Geschichte von Adolf Brockmann in der *Neuen Zeitschrift für Musik* aus dem Jahr 1921: Hier wird Bouilly zum Jugendfreund eines zu Unrecht eingekerkerten Grafen, verzögert aufgrund seiner Position das Gerichtsverfahren, sodass Blanche, die Frau des Grafen, informiert werden kann und sich als Bäuerin in die zum Gefängnis umfunktionierte Abtei schleusen lässt. Am ersten, gescheiterten Fluchtversuch des Grafen soll Bouilly selbst beteiligt gewesen sein, die weitere Geschichte inklusive unblutigem Ende lässt sich dann leicht der Beethovenschen Oper entnehmen. Brockmann bemühte tatsächlich konkrete historische Persönlichkeiten, und „nachdem ruhige Verhältnisse in Frankreich eingetreten waren“, musste Bouilly lediglich „Namen, Ort und Zeit der Handlung ändern, um nicht taktlos zu erscheinen“. Bei genauer Recherche jedoch stimmen historisch belegbare Fakten und Brockmanns Geschichte nicht im Mindesten überein.

Bouilly äußerte sich jedoch auch in seinen Memoiren vage über die Ursprünge der Geschichte, so schrieb er, dass es für ihn ein großes Glück gewesen sei, einer in der Touraine wohnhaften Dame bei ihren „Bemühungen“ behilflich gewesen zu sein. Und es sei eben diese „Arbeit“, die er nach der Schreckensherrschaft für die Bühne des Théâtre Feydeau adaptierte. Unbekannt blieb jedoch der Name der Dame, wem sie behilflich war – ein Ehemann wäre denkbar, jedoch nicht zwingend –, was überhaupt geschah und welche Rolle Bouilly selbst dabei spielte. Am wahrscheinlichsten ist daher, dass die Geschichte um die mutige Liebe der Leonore ein geschickt zusammengestellter und ausfantasierter Plot ist, der den dramatischen Vorgaben eines „Fait historique“ entspricht und damit voll im Trend der Zeit lag. Die erste Vertonung 1798 stammte von Pierre Gaveaux (1761-1825). Der Stoff erfreute sich offensichtlich einiger Beliebtheit, denn schon am 3. Oktober 1804 feierte Ferdinando Paers (1771-1839) *Leonora* im Morettischen Opernhaus in Dresden Premiere. Für Johann Simon Mayrs (1763-1845) *L'amor conjugale* besorgte der berühmte Librettist Gaetano Rossi eine leichte Adaption der Handlung: Die am 26. Juli 1805 am Teatro Nuovo in Padua uraufgeführte „Farsa sentimentale“ spielt im Polen des 17. Jahrhunderts mit der Protagonistin Zeliska, die sich als Malvino bei Peters einschleust, um ihren von Moroski zu Unrecht eingekerkerten Gatten Amorveno zu retten.

Beethoven muss schon 1803 auf Bouillys *Léonore* gestoßen sein, denn seine erste bekannte Aussage zur Arbeit an seiner neuen Oper entstammt einem Brief an Johann Friedrich Rochlitz vom 4. Januar 1804. Darin beklagte er sich, dass er sich aufgrund der mangelnden Qualität von Schikaneders Libretto (über einen anderen Stoff) mit ihm „ganz zertragen“ habe; „ich habe mir nun geschwind ein altes französisches Buch bearbeiten lassen, und fange jetzt daran an zu arbeiten.“ Der spätere Theatersekretär Joseph Sonnleithner übersetzte den Stoff Bouillys für Beethoven und bündelte alle sprachlichen Unterschiede zwischen den Figuren aus. Obwohl Jean-Nicolas Bouilly zu seiner Zeit zahlreiche Dramen und Libretti verfasste und ein erfolgreicher Autor war, wäre er heute vermutlich vergessen, hätte Beethoven seine *Léonore*-Geschichte nicht in Musik gesetzt.

KSENIJA ZADRAVEC

Handlung

Vorgeschichte

Don Florestan ist ein persönlicher Feind des Gouverneurs Don Pizarro, zugleich auch Vertrauter des Ministers Don Fernando. Da Florestan um erhebliche Verfehlungen Pizarros weiß, stellt er eine Bedrohung für den Gouverneur dar. Pizarro will ihn beseitigen, weil er sich aber zum offenen Mord nicht entschließen kann, hat er Florestan einkerkern lassen und befohlen, ihn langsam auszuhungern. Nach zwei Jahren wird Florestan für tot erklärt, einzig seine Gattin Leonore ist davon überzeugt, dass er noch lebt. Sie verkleidet sich als Mann und tritt unter dem Namen „Fidelio“ als Gehilfe in den Dienst des Kerkermeisters Rocco – in dem von ihm verwalteten Gefängnis vermutet sie Florestan und hofft, ihn befreien zu können.

1. Akt

Marzelline, Roccas einzige Tochter, hat sich in Fidelio verliebt und hofft auf Gegenliebe. Sie weist daher die Heiratspläne des Pförtners Jaquino entschieden zurück. Auch Rocco macht Jaquino diesbezüglich keine Hoffnung mehr. Fidelios Arbeitseifer und sein Geschäftssinn nehmen ihn für den fremden jungen Mann ein, und er stellt ihm eine Heirat mit Marzelline in Aussicht. Leonore macht gute Miene zum peinigenden Spiel. Rocco schärft dem Paar ein, nicht nur Liebe, sondern auch Kapital werde zum glücklichen Eheleben benötigt. Fidelio bedrängt seinen zukünftigen Schwiegervater, ihn in einen geheimen Kerker begleiten zu dürfen, in dem sie, Leonore, ihren Mann vermutet. Rocco verspricht, die Erlaubnis von Pizarro zu erwirken.

2. Akt

Militärmusik kündigt Don Pizarro an. Durch ein anonymes Schreiben erfährt er, dass Minister Don Fernando dem Gefängnis unangemeldet einen Kontrollbesuch abstatten wird; er vermute dort Opfer willkürlicher Gewalt. Pizarro befiehlt der Wache, sofort ein Trompetensignal zu geben, sobald der Minister sich nähert. Nun versucht Pizarro, Rocco für einen teuflischen Plan zu gewinnen: Er soll den geheimen Gefangenen ermorden. Rocco lehnt das ab, stimmt aber zu, eine verschüttete Zisterne als Grab freizuschaufeln. Den Mord an Florestan will Pizarro selbst übernehmen. Leonore bedrückt die Täuschung, mittels derer sie sich Zugang zum Kerker zu verschaffen vermochte. Allein ihre Liebe und die Hoffnung, bald ihren Gatten zu finden, geben ihr neuen Mut. Marzelline zwingt Fidelio ein Gespräch über Treue und Vertrauen in der Ehe auf. Rocco berichtet Fidelio, Pizarro gebe dem Heiratsgesuch und der Bitte Fidelios, in den Kerker mitzudürfen, statt. Mit ihm zusammen soll Fidelio ein Grab ausheben...

3. Akt

Florestan vegetiert – an seine Gattin denkend – in einer dunklen Zelle dem Tod entgegen, als Fidelio und Rocco kommen, das Grab auszuheben. Zunächst ist es Leonore nicht möglich, den Gefangenen zu erkennen. Tief bewegt ist sie aber fest entschlossen, diesen Mann in jedem Fall zu retten. Als Rocco mit dem Gefangenen spricht, erkennt Leonore die Stimme ihres Gatten. Florestan erfährt von Rocco, dass Pizarro Herr dieses Gefängnisses ist. Er ist sich nun sicher, sterben zu müssen, und bittet Rocco, seiner Frau Leonore eine Nachricht zukommen zu lassen. Der Kerkermeister lehnt ab, gibt ihm aber aus Barmherzigkeit einen Rest Wein. Fidelio kann Rocco erweichen, Florestan auch ein Stück Brot geben zu dürfen. Auf Roccas Signal hin erscheint Pizarro, um den Mord zu vollziehen. Gerade als er den Gefangenen ertappt, wirft sich Fidelio schützend vor Florestan, gibt sich als Leonore zu erkennen und hält den Gouverneur mit vorgehaltener Pistole in Schach. Im gleichen Augenblick verkündet das Trompetensignal die Ankunft des Ministers. Pizarro flieht, Rocco entreißt Leonore die Pistole und folgt ihm. Die Ehegatten bleiben allein zurück. Ohne Waffe glaubt Leonore, alle Hoffnung verloren zu haben. Das Paar kann nicht fassen, dass es sich wieder gefunden hat, doch fühlt es sich in größter Unsicherheit, da es die Rache rufen, die in die Zelle dringen, auf sich bezieht. Sie beschließen, gemeinsam in den Tod zu gehen. Doch da erscheint, geführt von Rocco, der Minister samt dem gefangenen Pizarro und dem Volk im Kerker. Der Minister lässt Leonore Florestan die Ketten abnehmen – sie sinken sich glücklich in die Arme. Leonore, die eheliche Liebe sowie das unablässige Streben nach Gerechtigkeit werden bejubelt.

KSENIJA ZADRAVEC

BESETZUNG

Don Fernando, *Minister*
Pizarro, *Gouverneur eines Staatsgefängnisses*
Florestan, *Gefangener*
Leonore, *seine Gemahlin*
Rocco, *Kerkermeister*
Marzeline, *seine Tochter*
Jaquino, *Pförtner*
Erster Gefangener
Zweiter Gefangener

PERSONNAGES

Don Fernando, *ministre*
Pizarro, *gouverneur d'une prison d'État*
Florestan, *prisonnier*
Léonore, *son épouse*
Rocco, *geôlier*
Marcelline, *sa fille*
Jaquino, *garde*
Premier Prisonnier
Deuxième Prisonnier

CAST OF CHARACTERS

Don Fernando, a government minister
Pizarro, governor of a state prison
Florestan, a prisoner
Leonore, his wife
Rocco, gaoler
Marzeline, his daughter
Jaquino, doorkeeper
First Prisoner
Second Prisoner

1 | Ouverture

ERSTER AUFZUG

Der Hof des Staatsgefängnisses. Vormittag.

Erster Auftritt

2 | [Dial. 1]

(Marzeline singt ein Liedchen¹, um die Langeweile ihrer Arbeit in der Gefängniswäscherei zu vertreiben.)

Marzeline *(Hinter der Bühne)*

„Ich liebe dich, so wie du mich
Am Abend und am Morgen...“

(Jaquino tritt auf, er hat seine Portiersloge verlassen, angelockt durch Marzellines Stimme.)

„... Noch war kein Tag, wo Du und ich
Nicht teilten uns're Sorgen...“

(Es wird an der Pforte des Gefängnisses geklopft.)

Marzeline

(aus der Wäscherei kommend)

Jaquino!

Jaquino

Ja!

Ouverture

ACTE I

Dans la cour de la prison d'État. Le matin.

Scène I

[Dial. 1]

(Marcelline chante une chansonnette¹ afin de tuer l'ennui dans la laverie de la prison dans laquelle elle travaille.)

Marcelline *(En coulisses)*

“Je t'aime autant que tu m'aimes,
du soir au matin...”

(Entre Jaquino. Il a quitté sa loge de portier, attiré par la voix de Marcelline.)

“... Pas un seul jour ne passe, où toi et moi
ne partagions nos peines...”

(Quelqu'un frappe à la porte de la prison.)

Marcelline

(Arrive de la buanderie.)

Jaquino !

Jaquino

Oui !

Overture

ACT ONE

The courtyard of the state prison. Morning

Scene One

[Dial. 1]

(Marzeline sings a little song¹ to dispel the boredom of her work in the prison laundry.)

Marzeline *(Offstage)*

‘I love you as you love me,
In the evening and in the morning . . .’

(Jaquino appears: he has left his porter's lodge, enticed by Marzeline's voice)

‘There was never yet a day when you and I did not share our cares . . .’
(There is a knock at the door of the prison.)

Marzeline

(Coming from the laundry)

Jaquino!

Jaquino

Yes!

¹ Ein Beethoven-Lied aus 1795: „Zärtliche Liebe“.

¹ Zärtliche Liebe, Lied von Beethoven komponiert 1795.

¹ A song by Beethoven dated 1795, Zärtliche Liebe.

Marzeline

Jaquino!

Jaquino

Ja!

Marzeline

Jaquino, wo bist du? Man klopft an der Tür.

Jaquino

Ich hörte deine Stimme... Wenn du singst, vergesse ich alles andere.

Marzeline

Worauf wartest du, Jaquino? Beeile dich, es ist bestimmt Fidelio.

Jaquino

Fidelio, immer wieder Fidelio! Ich laufe schon, keine Sorge! (*Zurück auf der Vorderbühne:*) Es war nicht Fidelio (*grinsend*) - da muss ich dich enttäuschen, meine liebe Marzeline.

Marzeline

Dann geh' ich halt wieder die Klamotten der Gefangenen bügeln. Und du, bleib jetzt brav in Deinem Stübchen. Ein guter Pförtner bleibt auf seinem Posten!

Jaquino

Noch so jung, und schon so gemein! (*geht ab*)

Marzeline

(*Endlich alleine, zum Publikum*)

Kennt Ihr meine Geschichte? Ihr werdet es nicht glauben... Ein Mädchen wächst auf in einem Gefängnis, wo ihr Vater als Kerkermeister angestellt ist, und trotz der bedrückenden Atmosphäre findet sie ihre große Liebe. Er ist jung wie sie: ein Waisenkind, das eines Tages im Gefängnis anklopft und Arbeit findet – als Gehilfe ihres Vaters. *Fidelio*, ja, ich weiß, was dein Name bedeutet – er ist ein günstiges Vorzeichen unserer Liebe. Und heute, heute ist es so weit: Endlich wird mein Vater den Termin unserer Hochzeit festlegen.

3 | Nr. 1 Arie

Marzeline

O wär' ich schon mit dir vereint,
und dürfte Mann dich nennen!
Ein Mädchen darf ja, was es meint,
zur Hälfte nur bekennen!

Marcelline

Jaquino !

Jaquino

Oui !

Marcelline

Jaquino, où es-tu ? Quelqu'un toque à la porte.

Jaquino

J'écoutais ta voix. Lorsque tu chantes, j'oublie tout le reste.

Marcelline

Qu'attends-tu, Jaquino ? Dépêche-toi, c'est certainement Fidelio.

Jaquino

Fidelio, encore et toujours ce Fidelio ! Je suis déjà en route, ne t'en fais pas !
(*De retour sur l'avant-scène.*) Ce n'était pas Fidelio ! (*Avec un sourire narquois*) – Je dois malheureusement te décevoir, ma chère Marcelline.

Marcelline

Puisqu'il en est ainsi, je retourne repasser les frusques des prisonniers. Et toi, reste bien sagement dans ton réduit. Un bon gardien doit savoir rester fidèle au poste !

Jaquino

Si jeune, et pourtant si cruelle ! (*Il sort.*)

Marcelline

(*Enfin seule, s'adressant au public.*)

Connaissez-vous mon histoire ? Vous n'en croirez pas vos oreilles... Une jeune fille grandit dans une prison tenue par son père ; en dépit de l'atmosphère austère et oppressante du lieu, elle y rencontre le grand amour. Aussi jeune qu'elle, c'est un orphelin qui a un jour frappé à la porte de la prison et y a trouvé du travail au service du père de la demoiselle. *Fidelio*, je connais la signification de ton prénom – c'est un excellent présage de notre amour. Et aujourd'hui, c'est enfin le grand jour : mon père va enfin fixer la date de notre mariage.

N° 1 Air

Marcelline

Oh si nous étions déjà réunis,
je pourrais t'appeler mon mari !
Une jeune fille ne peut, quoi qu'elle pense,
avouer qu'à demi ce qu'elle a dans le cœur !

Marzeline

Jaquino!

Jaquino

Yes!

Marzeline

Jaquino, where are you? Someone's knocking at the door.

Jaquino

I was listening to your voice . . . When you sing, I forget everything else.

Marzeline

What are you waiting for, Jaquino? Hurry, it must be Fidelio.

Jaquino

Fidelio, always Fidelio! I'm running, don't worry!
(*Returning downstage*) It wasn't Fidelio! (*Grimacing*) – I must disappoint you, my dear Marzeline.

Marzeline

Then I'll go back to ironing the prisoners' clothes. And you, stay in your lodge and do your duty. A good porter stays at his post!

Jaquino

Still so young, and already so cruel! (*Exit*)

Marzeline

(*Alone at last, addressing the audience*)

Do you know my story? You won't believe it . . .
A girl grows up in a prison where her father is employed as a gaoler, and despite the oppressive atmosphere she finds her great love. He is as young as she is: an orphan who one day knocks on the prison door and finds work there – as her father's assistant. *Fidelio*, yes, I know what your name means – it is a good omen for our love. And today, today, the time has come: at last my father will name the day for our wedding.

No. 1 Aria

Marzeline

Oh, if only I were already united with you,
and might call you husband!
A maiden should only half acknowledge
what that means!

Doch wenn ich nicht erröten muss
ob einem warmen Herzenskuss,
wenn nichts uns stört auf Erden...
(*Sie seufzt und legt die Hand aufs Herz*)

Die Hoffnung schon erfüllt die Brust
mit unaussprechlich süßer Lust;
wie glücklich will ich werden!

In Ruhe stiller Häuslichkeit
erwach' ich jeden Morgen,
wir grüßen uns mit Zärtlichkeit,
der Fleiß verscheucht die Sorgen.
Und ist die Arbeit abgetan,
dann schleicht die holde Nacht heran,
dann ruh'n wir von Beschwerden.

Die Hoffnung schon erfüllt die Brust
mit unaussprechlich süßer Lust;
wie glücklich will ich werden!

4 | [Dial. 2]

Rocco (*Hinter der Bühne*)
Marzelline!

Marzelline (*Für sich*)
Ich komme zu gar nichts mehr! Das Gefängnis ist komplett voll. Jeden Tag kommen neue Häftlinge dazu, „politische Gefangene“ wie mein Vater sie nennt.

Jaquino
(*Für sich, in der Nähe seiner Portiersloge*) Wohl zweihundert Mal habe ich heute diese verfluchte Tür aufgemacht.

Marzelline
(*Bemerkt Jacquino*) Nein...! Schon wieder ist der Pförtner auf dem Weg hierher. Schon wieder will er mir die Ohren vollschwatzen. Ich muss ihn ein für alle Mal abblitzen lassen...

Jaquino (*Für sich*)
Das Gefängnis ist ausgebucht, und es gibt wohl keinen Häftling, der sich nicht über ein Paket freuen würde. Aber momentan ist es ruhig... (*guckt um sich her*). Niemand scheint uns stören zu wollen...

Mais je n'ai pas à rougir
d'un baiser chaleureux et passionné
quand rien ne nous dérange sur terre.
(*Elle soupire et pose la main sur son cœur.*)

Ma poitrine se gonfle déjà d'espoir
et de désir d'une douceur indescriptible.
Ô combien je vais être heureuse !

Dans la paix et la tranquillité de notre foyer
je m'éveille chaque matin,
et nous nous saluons avec tendresse.
L'ardeur chasse les soucis.
Une fois le travail terminé,
la douce nuit se rapproche
et nous pouvons enfin nous reposer de nos tourments.

Ma poitrine se gonfle d'espoir
et de désir d'une douceur indescriptible.
Ô combien je vais être heureuse !

[Dial. 2]

Rocco (*En coulisses.*)
Marcelline !

Marcelline (*À part.*)
Je n'arrive plus à rien ! La prison est pleine. Chaque jour, de nouveaux détenus arrivent – des “prisonniers politiques”, comme les appelle mon père.

Jaquino
(*À part. À proximité de sa loge de portier.*) J'ai bien dû ouvrir cette maudite porte deux cents fois aujourd'hui.

Marcelline
(*Elle remarque Jacquino.*) Oh non... ! Le portier vient encore vers moi. Encore une fois, il va me rebattre les oreilles avec ses sornettes. Il faut que je l'envoie promener une bonne fois pour toutes...

Jaquino (*À part.*)
La prison est pleine à craquer et je ne connais aucun détenu qui se lamenterait de recevoir un paquet. Mais, pour l'instant, tout est calme... (*Il regarde autour de lui.*) Personne ne semble vouloir nous déranger...

But when I do not need to blush
at a warm, heartfelt kiss,
when nothing on earth can disturb us . . .
(*She sighs and lays her hand on her heart.*)

Hope already fills my bosom
with inexpressibly sweet delight;
how happy I will be!

In peace and quiet domesticity
I will wake up every morning;
we will greet each other tenderly;
our hard work will drive care away.
And when our tasks are done,
sweet night will steal upon us;
then we will rest from our troubles.

Hope already fills my bosom
with inexpressibly sweet delight;
how happy I will be!

[Dial. 2]

Rocco (*Offstage*)
Marzelline!

Marzelline (*Aside*)
I can't get anything done any more! The prison is completely full. Every day new prisoners are added, 'political prisoners' as my father calls them.

Jaquino
(*Aside, next to his porter's lodge*) I must have opened that confounded door two hundred times today.

Marzelline
(*Noticing Jacquino*) No! The porter's on his way here yet again. He wants to give me yet another earful. I must send him packing once and for all . . .

Jaquino (*Aside*)
The prison is booked solid, and there probably isn't a single prisoner who wouldn't be happy to get a parcel. But for the moment things are calm . . . (*He looks around him*) Nobody seems to want to disturb us . . .

Jaquino

(Verliebt und sich die Hände reibend)
Jetzt, Schätzchen, jetzt sind wir allein,
Wir können vertraulich nun plaudern.

Marzeline

(Ihre Arbeit fortsetzend)
Es wird ja nichts Wichtiges sein,
ich darf bei der Arbeit nicht zaudern.

Jaquino

Ein Wörtchen, du Trotzige, du!

Marzeline

So sprich nur, ich höre ja zu.

Jaquino

Wenn du mir nicht freundlicher blickest,
so bring' ich kein Wörtchen hervor.

Marzeline

Wenn du dich nicht in mich schickest,
verstopf ich mir vollends das Ohr.

Jaquino

Ein Weilchen nur höre mir zu,
dann lass' ich dich wieder in Ruh'.

Marzeline

So hab' ich denn nimmermehr Ruh';
so rede, so rede nur zu!

Jaquino

Ich habe zum Weib dich gewählt, verstehst du?

Marzeline

Das ist ja doch klar!

Jaquino

Und wenn mir dein Jawort nicht fehlet,
was meinst du?

Marzeline

So sind wir ein Paar!

Jaquino

Wir könnten in wenigen Wochen...

N° 2 Duo

Jaquino

(Amoureux. Il se frotte les mains.)
Maintenant, ma toute belle, nous voilà enfin seuls.
Nous pouvons faire un brin de causerie.

Marzeline

(Poursuivant son travail.)
Ce n'est sans doute pas important,
et je ne dois pas procrastiner à la tâche !

Jaquino

Un mot, un seul, entêtée !

Marzeline

Parle donc, je t'écoute.

Jaquino

Si tu ne te montres pas plus gentille avec moi,
aucun mot ne pourra sortir de ma bouche.

Marzeline

Si tu ne te dépêches pas,
je me boucherai les oreilles une bonne fois pour toutes.

Jaquino

Écoute-moi seulement un instant,
et je te laisserai aussitôt en paix.

Marzeline

Ne puis-je ainsi plus jamais être tranquille ?
Allons, parle, parle, qu'on en finisse !

Jaquino

Je t'ai choisie et veux te prendre pour femme, comprends-tu ?

Marzeline

Je l'avais bien compris.

Jaquino

Et si j'avais ton consentement.
Alors, qu'en dis-tu ?

Marzeline

Alors, nous serions un couple.

Jaquino

Nous pourrions l'être dans quelques semaines...

No. 2 Duet

Jaquino

(Fondly, rubbing his hands)
Now, sweetheart, now that we're alone,
we can have an intimate chat.

Marzeline

(Carrying on with her work)
It's can't be anything important,
I mustn't get behind with my work.

Jaquino

Just one little word, you stubborn girl!

Marzeline

Speak up then, I'm listening.

Jaquino

If you don't look kindlier,
I won't utter another word.

Marzeline

If you don't behave properly to me,
I'll stop up my ears altogether.

Jaquino

Just listen to me for a little while,
then I'll leave you in peace again.

Marzeline

Then I'll never be in peace again;
so speak up, just speak up!

Jaquino

I've chosen you to be my wife, you understand?

Marzeline

That's obvious enough!

Jaquino

And if I get your 'yes',
what do you think?

Marzeline

Then we'd be a couple!

Jaquino

In a few weeks we could . . .

Marzelline

Recht schön, du bestimmst schon die Zeit.
(*Man pocht*)

Jaquino

Zum Wetter das ewige Pochen!
Da war ich so herrlich im Gang,
und immer entwischt mir der Fang!

Marzelline

So bin ich doch endlich befreit!
Wie macht seine Liebe mir bang,
es werden die Stunden mir lang!
(*Jaquino öffnet die Pforte, nimmt ein Paket entgegen und legt es in sein Stübchen*)

Marzelline

Ich weiß, dass der Arme sich quälet,
es tut mir so leid auch um ihn!
Fidelio hab' ich gewählt,
ihn lieben ist süßer Gewinn.

Jaquino (*Zurückkommend*)

Wo war ich? Sie sieht mich nicht an!

Marzelline

Da ist er! – Er fängt wieder an!

Jaquino

Wann wirst du das Jawort mir geben?
Es könnte ja heute noch sein.

Marzelline

(*Beiseite*) O weh! Er verbittert mein Leben!
(*Zu ihm*) Jetzt, morgen und immer, nein, nein!
(*Für sich*) Ich muss ja so hart mit ihm sein,
er hofft bei dem mindesten Schein.

Jaquino

Du bist doch wahrhaftig von Stein,
kein Wünschen, kein Bitten, geht ein.
So wirst du dich nimmer bekehren?
Was meinst du?

Marzelline

Du könntest nun geh'n!

Jaquino

Wie? Dich anzuseh'n willst du mir wehren?
Auch das noch?

Marcelline

Allons donc, tu décides déjà du jour !
(*On toque à la porte.*)

Jaquino

Fichtre, on frappe encore ?
J'étais si bien parti
et voilà de nouveau qu'elle m'échappe !

Marcelline

Me voilà enfin libérée !
Son amour pour moi ne fait que m'inquiéter.
Les heures avec lui me paraissent une éternité.
(*Jaquino ouvre la porte, réceptionne un paquet et le pose dans sa loge.*)

Marcelline

Je sais bien que le pauvre bougre se torture,
cela me fait de la peine pour lui !
Mais c'est Fidelio que j'ai choisi,
l'aimer est une douce fortune !

Jaquino (*Revenant.*)

Où en étais-je ? Elle ne me regarde pas !

Marcelline

Le voilà qui revient à la charge !

Jaquino

Quand me donneras-tu ton consentement ?
Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, par exemple ?

Marcelline

(*À part.*) Ô, malheur ! Il m'empoisonne la vie !
(*À Jaquino.*) Aujourd'hui, demain et pour toujours :
non, non et non !
(*À part.*) Il me faut être dure avec lui,
il se réjouit à la moindre lueur d'espoir.

Jaquino

Tu es vraiment de pierre, fine bouche :
aucun souhait, aucune requête ne te touche.
Tu ne changeras donc plus d'avis ?
Qu'en dis-tu ?

Marcelline

Tu peux partir, maintenant !

Jaquino

Comment ? Tu veux même m'empêcher de te regarder ?
Cela aussi ?

Marzelline

That's just fine. You're already deciding the date.
(*Someone raps on the door.*)

Jaquino

Blast that eternal knocking!
I was making such good progress there,
and now the catch has escaped me again!

Marzelline

That's me rescued at last!
How uneasy his love makes me!
The hours drag by for me.
(*Jaquino opens the door, takes a parcel and puts it in his lodge.*)

Marzelline

I know the poor man is tormenting himself:
I'm so sorry for him too!
I have chosen Fidelio;
to love him is a sweet prize.

Jaquino (*Returning*)

Now where was I? She's not looking at me!

Marzelline

There he goes – he's starting all over again!

Jaquino

When are you going to say yes to me?
It could be this very day.

Marzelline

(*Aside*) Oh dear! He makes my life a misery!
(*To Jaquino*) Now, tomorrow and always, no, no!
(*Aside*) I must be hard with him!
He starts hoping on the slightest pretext.

Jaquino

You are truly made of stone!
Not a wish, not a plea sinks in with you.
So you'll never change your mind?
What do you think?

Marzelline

You could go now!

Jaquino

What? Will you forbid me from looking at you?
Even that?

Marzelline

So bleibe hier steh'n!

Jaquino

Du hast mir so oft doch versprochen –

Marzelline

Versprochen? Nein, das geht zu weit!
(*Man pocht*)

Jaquino

Zum Henker das ewige Pochen!

Marzelline

So bin ich doch endlich befreit!
Das ist ein willkommener Klang,
es wurde zu Tode mir bang!

Jaquino

Es ward ihr im Ernste schon bang,
wer weiß, ob es mir nicht gelang!

6 | [Dial. 3]

Marzelline (*Für sich*)

Nein, nein und nochmals nein. Ich muss ungeschminkt mit ihm reden, sonst macht er sich weiter Hoffnung... (*Zu Jaquino*) Hör mal, Jaquino, ich will ehrlich mir dir sein. Manches Mädchen würde es genießen, dich noch einige Zeit zappeln zu lassen, aber so bin ich nicht. Wenn du heiraten willst, musst du dich nach einer anderen umsehen.

Jaquino

Brutales Luder, du! Mach, was du willst: Dir zum Trotz werde ich dich dennoch lieben. Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen: ein Herz wegzubügeln wie eine Falte aus deiner Wäsche. Und... nachdem ich schon einen Vorschuss auf deine Liebe erhalten habe...

Marzelline

Was willst du damit sagen?

Jaquino

Letzten Sommer, erinnerst du dich? Letzten Sommer habe ich nichts von deinen diesjährigen Zicken gemerkt, ganz im Gegenteil. Da war ich noch dein Jaquinochen hier, Jaquinochen da. Aber seit dieser Fidelio hier aufgetaucht ist, hast du nur noch Augen für ihn.

Marcelline

Eh bien, reste planté là si tu préfères !

Jaquino

Tu m'as pourtant bien souvent fait des promesses.

Marcelline

Des promesses ? Non, tu vas trop loin !
(*On toque à la porte.*)

Jaquino

Nom d'une pipe, voilà que ça cogne encore !

Marcelline

Me voilà enfin libérée !
Quel doux fracas si bienvenu !
J'ai failli mourir de peur !

Jaquino

Elle semblait vraiment troublée ;
qui sait, je l'ai peut-être regagnée.

[Dial. 3]

Marcelline (*À part.*)

Non, non et cent fois non. Je dois lui parler sans fard, sinon, il va encore se faire des illusions... (*À Jaquino.*) Écoute, Jaquino, je veux être franche avec toi. Certaines jeunes filles se feraient un plaisir de te laisser t'agiter encore un peu, mais ce n'est pas mon genre. Si tu tiens à te marier, tu devras chercher quelqu'un d'autre.

Jaquino

Quelle infâme tu fais ! Fais ce que tu voudras : je t'aimerai malgré toi. Mets-toi le bien dans la tête : on n'éteint pas la flamme de l'amour d'un revers de la main. Alors que tu m'avais déjà fait des avances...

Marcelline

Que veux-tu dire par là ?

Jaquino

L'été dernier... tu ne t'en souviens pas ? L'été dernier, je n'avais pas vu venir le fléau de cette année, tout au contraire. En ce temps-là, j'étais encore ton petit Jaquino par-ci, Jaquino par-là. Mais depuis que Fidelio est arrivé, tu n'as plus d'yeux que pour lui.

Marzelline

Then just stop right there!

Jaquino

But you've promised me so many times.

Marzelline

Promised? No, that's going too far!
(*There is a knock at the door.*)

Jaquino

The devil take that eternal knocking!

Marzelline

That's me rescued at last!
What a welcome sound!
I was worried to death!

Jaquino

She really was seriously worried;
who knows if I wouldn't have succeeded?

[Dial. 3]

Marzelline (*Aside*)

No, no and no again. I have to speak to him bluntly, otherwise he'll keep on hoping . . . (*To Jaquino*) Listen, Jaquino, I want to be honest with you. Lots of girls would enjoy stringing you along for a while, but I'm not like that. If you want to get married, you have to look for someone else.

Jaquino

You brutal hussy! Do what you want: in spite of yourself, I will still love you. You can forget any idea of ironing out my heart like a crease in your laundry. And . . . after I have already received an advance on your love . . .

Marzelline

What are you trying to say?

Jaquino

Last summer, remember? Last summer I didn't notice anything like this year's little prude, quite the opposite. I was still your little Jaquino here, your little Jaquino there. But since this Fidelio turned up here, you only have eyes for him.

Marzelline

Ja, ich will es nicht leugnen: Ich liebe ihn und, was das Schönste ist: er liebt auch mich.

Jaquino

Einen Burschen liebst du, den dein Vater aus der Gosse gezogen hat...

Marzelline

Was tut das zur Sache? Mit oder ohne Eltern wird Fidelio mein Mann und zwar bald. Darauf kannst du dich verlassen.

Jaquino

Und du denkst, dass ich so etwas geschehen lasse?

Zweiter Auftritt

*(Rocco erscheint auf der Hinterbühne.
Er hat das Gespräch gehört.)*

Rocco

Schon wieder Krach, ihr Beiden?

Marzelline

Seit einer Stunde belästigt er mich jetzt schon, Vater!

Rocco

Und was will er?

Marzelline

Dass ich ihn liebe und heirate, lieber Papa - sonst nichts!

Rocco

Und was sagst du dazu?

Marzelline

Dass mir das eine genauso unmöglich ist wie das andere.

Jaquino

Du sollst mich wenigstens heiraten, Marzelline. Darauf habe ich ein Recht!

Rocco

Recht?! Lieber Jaquino, das ist lächerlich! Heiraten ist nichts, was man blind und ohne Überlegung abtun kann, besonders nicht in Marzellines Fall, die ich mit so viel Mühe großgezogen habe. Ich alleine, ohne ihre Mutter.

Marcelline

C'est vrai, je ne vais pas te mentir : je l'aime et, ce qui est merveilleux, c'est qu'il m'aime en retour.

Jaquino

Tu aimes un type que ton père a sorti du caniveau...

Marcelline

Qu'est-ce que ça peut bien faire ? Avec ou sans parents, Fidelio sera très bientôt mon époux. Tu peux compter là-dessus.

Jaquino

Et tu penses que je vais rester là les bras croisés ?

Scène II

*(Rocco entre par l'arrière-scène.
Il a entendu la conversation.)*

Rocco

Encore en train de vous disputer, vous deux ?

Marcelline

Voilà une heure qu'il me tourmente, père !

Rocco

Et que veut-il ?

Marcelline

Que je l'aime et que je l'épouse, mon père, rien que ça !

Rocco

Et qu'est-ce que tu dis à cela, toi ?

Marcelline

Que l'un m'est aussi impossible que l'autre.

Jaquino

Tu devrais m'épouser, Marcelline. Tu me dois au moins ça !

Rocco

Elle te le doit ? ! Mon petit Jaquino, c'est ridicule ! Le mariage n'est pas une bagatelle dans laquelle on se lance les yeux fermés, aveuglément et sans réfléchir, surtout pas dans le cas de Marcelline, que je me suis donné la peine d'élever seul, sans sa mère.

Marzelline

Yes, I won't deny it: I love him, and the most wonderful thing is, he also loves me.

Jaquino

You love a fellow your father dragged out of the gutter . . .

Marzelline

What's that got to do with it? With or without parents, Fidelio is going to be my husband, and very soon. You can count on that.

Jaquino

And you think I'd let something like that happen?

Scene Two

*(Rocco appears at the back of the stage.
He has heard their conversation.)*

Rocco

Another row, you two?

Marzelline

He's been pestering me for an hour now, father!

Rocco

And what does he want?

Marzelline

He wants me to love him and marry him, dear Papa – that's all!

Rocco

And what do you say to that?

Marzelline

That one of those things is as impossible for me as the other.

Jaquino

You should at least marry me, Marzelline. I have a right to that!

Rocco

A right? Dear Jaquino, that's absurd! Marriage isn't something you can go into blindly and without thinking it over carefully, especially not in the case of Marzelline, whom I raised with so much effort. All by myself, without her mother.

Rocco

Ein Mann ist bald genommen,
leicht nimmt man sich ein Weib,
doch nach dem Zeitvertreib
kann bald die Reue kommen.
Ist euch das Ja entfahren,
ihr Kinder, merkt euch fein,
dann hilft nach langen Jahren
euch nimmer das Nein, nein.

Jaquino

Mir soll ja nichts entfahren,
bedächtlich schlag' ich ein,
als wir alleine waren,
da sprach sie nicht: nein, nein.

Marzelline

Mir soll es nicht entfahren,
das Ja der langen Pein,
ich will mir Gram ersparen,
ich sage jetzt nein, nein!

Rocco

Bei frischen, roten Wangen
kann man wohl leicht erglüh'n.
doch lässt man sie verblüh'n,
verblüht auch das Verlangen.
Durch Eintracht nur der Herzen
kann man zufrieden sein,
mit Ernst ist nicht zu scherzen,
drum rat' ich euch, sagt nein.

Jaquino

Das heißt den Satan schwärzen,
sie willigt nimmer ein.
Sie scheint mir nicht zu scherzen
sie sagt im Ernste nein.

Marzelline

Er spricht aus meinem Herzen,
Fidelio wird mein,
dann will ich ernstlich scherzen,
dann sag' ich nicht nein, nein!

N° 3 Trio

Rocco

Un homme est vite attrapé,
et on prend facilement femme.
Mais après la partie de plaisir,
les remords ne sont pas loin.
Si le oui vous a échappé,
sachez bien, mes enfants,
que bien des années plus tard,
un non ne vous sera plus d'aucun secours !

Jaquino

Il ne faut pas qu'elle m'échappe.
Je dois user de prudence.
Lorsque nous étions seuls,
elle n'avait pas dit non !

Marzelline

Il ne faut pas que m'échappe
ce "oui" synonyme de longue peine.
Je veux m'épargner tout chagrin,
et dis dès maintenant : "Non !" !

Rocco

Les joues roses et fraîches
s'enflamment facilement.
Mais si tu les laisses pâlir,
ton désir pâlera aussi.
Seule la concorde des cœurs
permet de trouver le bonheur.
On ne badine pas avec les choses sérieuses.
Voilà pourquoi je vous conseille de dire "non".

Jaquino

Vous êtes plus noir que le diable !
Elle ne voudra jamais s'engager.
Elle n'a pas l'air de plaisanter.
Elle dit "non" pour de bon.

Marzelline

Il parle du fond du cœur.
Fidelio sera à moi.
Ainsi, je pourrai badiner sérieusement.
Et là, je ne dirai pas : "Non !" !

No. 3 Trio

Rocco

A husband is soon taken,
it's easy to take a wife,
but after you've had your fun,
regret may soon come.
Once the 'yes' has slipped from your lips,
children, take good note,
that after long years
'no, no' can never help you!

Jaquino

Nothing's going to slip from my lips:
I've given it plenty of thought,
and when we were alone,
she didn't say 'no, no'!

Marzelline

I don't want to let slip from my lips
the 'yes' of long torment.
I want to spare myself grief,
and now I'm saying 'no, no'!

Rocco

With fresh rosy cheeks
you can easily glow.
But once you let them fade,
desire also fades,
yes, yes, desire too.
Only hearts in harmony
can bring you fulfilment.
One mustn't joke about serious things,
so I advise you to say 'no'.

Jaquino

That's called blackening Satan!
She'll never consent.
She doesn't seem to me to be joking;
she's serious when she says 'no'.

Marzelline

He speaks as if from my heart:
Fidelio will be mine!
Then I will dally seriously,
then I won't say 'no, no'!

Rocco

Ist Fidelio noch immer nicht zurück, Marzeline? Ich erwarte ihn mit Ungeduld.

Marzeline

Wo hast du ihn denn überall hingeschickt, Vater, dass er so lange wegbleibt?

Rocco

Naja, in erster Linie zum Schmied, um die Ketten der Häftlinge reparieren zu lassen, und danach zur Post, um die Briefe für den Gouverneur abzuholen.

Marzeline

Ich mache mir Sorgen...

Rocco

Ja, ich auch...
(*Es wird an der Pforte geklopft.*)

Marzeline

Das muss er sein. Er ist's, ich weiß es.

Jaquino

Na, bist du so sicher? Lass mich schnell aufmachen, um das Milchgesicht herein zu lassen.
(*Macht die Pforte auf und zu.*)

Dritter Auftritt

(*Leonore erscheint, in Männerkleidung, ihre Haare in eine Netzhäube gesteckt. Sie trägt einen brechend vollen Rucksack, den sie vom Rücken zu laden beginnt.*)

Leonore

Das hat ewig gedauert!

Marzeline

O Gott, der Schweiß läuft ihm von der Stirne!

Rocco

Warte, Fidelio - wir helfen dir!

Leonore

Ich muss gestehen, ich bin ziemlich erschöpft (*sich den Schweiß abtrocknend*). Der Schmied hat zu viel Zeit gebraucht, aber jetzt sind die Ketten tadellos - kein Gefangener wird sie zerreißen können.

[Dial. 4]**Rocco**

Fidelio n'est toujours pas de retour, Marceline ? Je l'attends avec impatience.

Marcelline

Où l'avez-vous donc envoyé, père, pour qu'il soit si longtemps parti ?

Rocco

Eh bien, en tout premier lieu chez le forgeron, pour faire réparer les chaînes des prisonniers ; ensuite, à la poste, récupérer les lettres du gouverneur.

Marcelline

Je me fais du souci...

Rocco

Oui, moi aussi...
(*On toque à la porte.*)

Marcelline

Cela doit être lui. C'est lui, je le sais.

Jaquino

Ah bon, comment peux-tu en être si sûre ? Je m'en vais ouvrir et faire entrer le jeune homme.
(*Il ouvre une porte puis la referme.*)

Scène III

(*Léonore apparaît, vêtue d'un habit d'homme, ses cheveux ramassés dans une résille. Elle porte sur le dos une hotte remplie de provisions qu'elle s'apprête à déposer.*)

Léonore

Cela a pris une éternité !

Marcelline

Mon dieu, comme la sueur coule de son visage !

Rocco

Attends, Fidelio – nous allons t'aider !

Léonore

Je dois avouer que je suis bien fatigué. (*Elle s'éponge le front.*)
Le forgeron a pris beaucoup de temps mais les chaînes sont maintenant impeccables – et aucun prisonnier ne pourra les briser.

[Dial. 4]**Rocco**

Is Fidelio not back yet, Marzeline? I'm awaiting him impatiently.

Marzeline

Where did you send him, father, that he should be away so long?

Rocco

Well, first of all to the blacksmith's to have the prisoners' chains repaired, and then to the post office to pick up the letters for the governor.

Marzeline

I'm worried . . .

Rocco

Yes, so am I . . .
(*There is a knock at the door.*)

Marzeline

That must be him. It is him, I know it is.

Jaquino

Well, are you that sure? Let me open quickly to let the milksop in.
(*He opens and closes the door.*)

Scene Three

(*Leonore appears, in men's clothing, her hair tied up in a net cap. She is carrying a rucksack filled to breaking point, which she begins to unload from her back.*)

Leonore

That took an eternity!

Marzeline

Oh God, the sweat is running from his forehead!

Rocco

Wait, Fidelio – we'll help you!

Leonore

I must admit I'm pretty exhausted. (*She wipes the sweat from her brow*) The blacksmith took such a long time, but now the chains are flawless – no prisoner will be able to break them.

Rocco

Und was hat das Ganze gekostet?
(Inzwischen ist Jaquino auf der Hinterbühne erschienen.)

Leonore

Hier ist die Rechnung *(sie aus der Tasche holend und Rocco überreichend)*.

Rocco *(prüft die Rechnung)*

Gut... Prima! Du bist ein kluger Junge. Du verstehst es, den Preis herunterzuhandeln. Bravo! Glaube mir, dein Lohn *(auf Marzellineweisend)* soll nicht ausbleiben.

Leonore

Glauben Sie nicht, dass ich nur des Lohnes wegen...

Rocco

Denkst du, ich kann dein Herz nicht lesen, Fidelio?
(Die reparierte Kette betrachtend und – während des Orchestervorspiels des Quartetts – um Marzellines Hals wickelnd)

9 | **Nr. 4 Quartett****Marzelline**

(Für sich) Mir ist so wunderbar,
 es engt das Herz mir ein;
 er liebt mich, es ist klar,
 ich werde glücklich sein.

Leonore

(Für sich) Wie groß ist die Gefahr!
 wie schwach der Hoffnung Schein!
 sie liebt mich, es ist klar!
 O namenlose Pein!

Rocco

(Für sich) Sie liebt ihn, es ist klar!
 Ja, Mädchen, er wird dein,
 ein gutes, junges Paar!
 Sie werden glücklich sein.

Jaquino

(Für sich) Mir sträubt sich schon das Haar,
 der Vater willigt ein!
 Mir wird so wunderbar,
 mir fällt kein Mittel ein!
(Geht in sein Stübchen zurück.)

Rocco

À combien se montent tous les achats ?
(Entre temps, Jaquino a refait apparition sur scène, par l'arrière-scène.)

Léonore

Voici la note. *(Elle tire le papier de sa poche et le tend à Rocco.)*

Rocco *(Examinant la note.)*

Bon ! Excellent ! Tu es un jeune homme intelligent. Tu as un talent pour marchander. Bravo ! Crois-moi : ta récompense *(désignant Marzelline)* ne se fera pas longtemps attendre.

Léonore

N'allez pas croire que je fais tout ça pour...

Rocco

Penses-tu que je ne sache pas lire dans ton cœur, Fidelio ? *(Il regarde la chaîne réparée et l'enroule autour du cou de Marzelline pendant le prélude orchestral du quatuor.)*

N° 4 Quatuor**Marzelline**

(À part.) Je me sens si bien.
 Mon cœur se serre.
 Il m'aime, c'est certain.
 Je vais être heureuse.

Léonore

(À part.) Qu'il est grand, le danger !
 La lueur d'espoir est si mince !
 Elle m'aime, c'est certain.
 Oh, quel embarras sans nom !

Rocco

(À part.) Elle l'aime, c'est certain.
 Oui, ma fille, il sera à toi.
 Un beau couple de jeunes mariés.
 Ils seront heureux.

Jaquino

(À part.) Mes cheveux se hérissent.
 Le père consent.
 Un sentiment étrange m'envahit.
 Je ne vois plus aucune issue.
(Il retourne dans sa loge de portier.)

Rocco

And how much did it all cost?
(In the meantime Jaquino has appeared at the back of the stage.)

Leonore

Here's the bill. *(She takes it out of her pocket and hands it to Rocco.)*

Rocco *(Checking the bill)*

Good . . . Splendid! You're a clever lad. You know how to beat the price down. Bravo! Believe me, your reward *(pointing to Marzelline)* will not be wanting.

Leonore

Don't think that a reward is the only reason I . . .

Rocco

Do you think I can't read your heart, Fidelio? *(He looks at the repaired chain and, during the orchestral prelude to the quartet, winds it around Marzelline's neck.)*

No. 4 Quartet**Marzelline**

(Aside) I feel so strange,
 my heart is gripped;
 he loves me, it is clear,
 I will be happy.

Leonore

(Aside) How great is the danger!
 how weak the glimmer of hope!
 She loves me, it is clear:
 oh nameless torment!

Rocco

(Aside) She loves him, it is clear!
 Yes, girl, he'll be yours:
 a fine young couple,
 they will be happy.

Jaquino

(Aside) My hair is already bristling!
 The father is willing.
 I feel so strange:
 I can't think of a remedy.
(He goes back into his lodge.)

10 | [Dial. 5]

Leonore (*Für sich*)

Es ist klar, sie liebt mich.

Rocco

Hör zu Fidelio! Auch wenn ich nicht weiß, wann und wo du auf die Welt gekommen bist, so weiß ich doch, was ich tue: Ich mache dich zu meinem Schwiegersohn.

Leonore (*für sich*)

O Gott, ich habe es kommen sehen.

Marzelline (*für sich*)

Wirst du es schon bald tun, lieber Vater?

Leonore

Besser ist's die Abreise des Gouverneurs abzuwarten, Marzelline.

Rocco

Das ist richtig! Sobald Don Pizarro wieder weg ist, haben wir mehr Ruhe.

Leonore

Genau. Dann stehen wir weniger unter Druck und können wieder aufatmen.

Rocco

Ihr liebt euch doch von Herzen, meine Kinder?

Marzelline

Und wie! Nicht wahr, mein Schatz?

Leonore (*Seufzt*)

Rocco

Dein Fidelio ist nun mal kein Dichter, aber er kann rechnen und mit Geld umgehen - von der Liebe alleine leben zu wollen, hat keinen langen Bestand.

11 | Nr. 5 Arie

Rocco

Hat man nicht auch Gold beineben, kann man auch nicht glücklich sein; traurig schleppt man fort das Leben, wahres Elend stellt sich ein.

[Dial. 5]

Léonore (*À part.*)

Elle m'aime, c'est certain !

Rocco

Écoute bien, Fidelio ! Même si je ne sais pas d'où tu viens, ni quand tu es né, je suis décidé à faire de toi mon gendre.

Léonore (*À part.*)

Oh mon Dieu, je l'ai bien vu venir...

Marcelline (*À part.*)

Ce sera-t-il bientôt, père ?

Léonore

Il vaudrait mieux attendre le départ du gouverneur, Marcelline.

Rocco

C'est juste ! Dès que Don Pizarro sera reparti, nous serons plus au calme.

Léonore

Exactement. Nous serons moins affairés et nous aurons le temps de souffler.

Rocco

Vous vous aimez de tout votre cœur, n'est-ce pas, mes enfants ?

Marcelline

Et comment ! N'est-ce pas, mon trésor ?

Léonore (*Elle soupire.*)

Rocco

Ton Fidelio n'est pas un poète, mais il sait compter et gérer son argent – vouloir vivre d'amour seul ne dure pas longtemps.

N° 5 Air

Rocco

Sans un peu d'or, un peu d'aisance, il n'est aucune jouissance. On traîne une bien triste existence, dans la misère et l'abandon.

[Dial. 5]

Leonore (*Aside*)

It's clear she loves me.

Rocco

Listen, Fidelio! Even if I don't know when and where you came into the world, I do know what I am doing: I will make you my son-in-law.

Leonore (*Aside*)

Oh God, I saw this coming!

Marzelline (*Aside*)

Will you do it soon, dear father?

Leonore

It would better to wait for the governor's departure, Marzelline.

Rocco

That's right! As soon as Don Pizarro has gone away, we will have more peace.

Leonore

Exactly. Then we'll be under less pressure and will be able to breathe again.

Rocco

You love each other with all your heart, don't you, my children?

Marzelline

Oh, yes! Isn't that right, my darling?

Leonore (*Leonore sighs.*)

Rocco

Well now, your Fidelio is no poet, but he can count and handle money – if you want to live on love alone you won't last long.

No. 5 Aria

Rocco

If you don't have gold as well, you can't be happy; you drag out your life sadly, and real misery sets in.

Doch wenn's in den Taschen fein klingelt und rollt,
da hält man das Glück an dem Fädchen,
ein Amt, hohe Würden verschafft dir das Gold,
Juwelen und reizende Mädchen.
Das Glück dient wie ein Knecht für Sold,
es ist ein schönes Ding, das Gold.

Dass nur Gold im Beutel lache,
jedes Erdenglück ist dein,
Stolz und Übermut und Rache
werden schnell befriedigt sein.

Drum ist auch Fortuna den Reichen so hold,
sie tun ja nur, was sie wollen,
verhüllen die Handlungen künstlich mit Gold,
worüber sie schämen sich sollen.
Das Glück dient wie ein Knecht für Sold,
es ist ein mächtig Ding, das Gold.
(*Er stopft seine Pfeife und zündet sie an.*)

12 | [Dial. 6]

Marzeline (*Spöttisch*)

„Es ist ein mächtig Ding: Das Gold!“

Leonore

Es ist ein mächtig Ding, die Liebe. Liebe ist die Vereinigung
zweier gleichgestimmter Herzen. Wahre Liebe kann man nicht
kaufen.

Rocco

Das sind schöne... (*Sich räuspernd*) Worte. Ich glaub', ich
rauche zu viel...!

Leonore

Ja, Meister Rocco, und zu viel körperliche Anstrengung.
Wie oft seh' ich Sie nicht aus den unterirdischen Gewölben
zurückkommen, ganz außer Atem, völlig erschöpft. Warum
erlauben Sie mir nicht, Sie dorthin zu begleiten?

Rocco

Niemand soll zu den politischen Gefangenen gelassen werden,
Fidelio, das weißt du doch!

Marzeline

Aber es kommen immer mehr dazu, Vater...

Leonore

...und deshalb arbeiten Sie sich zu Tode.

Alors que tinte et roule en poche le moindre petit trésor, on tient la
chance par le bon bout. L'or te procure position, prestige, bijoux et
jolies filles. Tel un valet, le bonheur exige sa solde.
Oh quelle magnificence que l'or !

Il suffit que l'or rie dans la bourse,
et tous les bonheurs de la terre sont à toi. L'orgueil, l'arrogance et
la vengeance sont rapidement satisfaits.

Voilà pourquoi Fortuna est si aimable avec les riches. Ils ne font que
ce qu'ils veulent, et cachent sous l'artifice de l'or
les viles actions dont ils devraient avoir honte. Tel un valet, le
bonheur exige sa solde. L'or est tout-puissant !
(*Il bourre sa pipe et l'allume.*)

[Dial. 6]

Marcelline (*D'un ton narquois.*)

“L'or est tout-puissant !”

Léonore

L'amour est tout-puissant. L'amour est l'union de deux cœurs bien
assortis. Personne ne peut acheter le véritable amour.

Rocco

Ce sont de belles... (*se raclant la gorge*) paroles. Je crois que je
fume trop... !

Léonore

Oui, Maître Rocco – et vous vous tuez à la tâche, aussi ! Combien
de fois je vous vois revenir des souterrains, hors d'haleine et
totalement épuisé ? Pourquoi ne me permettez-vous pas de vous y
accompagner ?

Rocco

Personne ne doit voir les prisonniers d'État, Fidelio, tu le sais !

Marcelline

Mais il en vient toujours plus, père...

Léonore

... vous vous tuez ainsi.

But when it jingles nicely around in your pocket, you hold luck on a
string.
Gold can give you a position, high dignity, jewels and lovely girls.
Luck, like a servant, works for wages.
It's a beautiful thing, is gold.

As long as gold is laughing in your purse, every happiness on
earth is yours. Pride and presumption and revenge will quickly be
satisfied.

That's why Fortune is so kind to the rich:
they do just as they like,
and artfully conceal with gold
the actions they ought to be ashamed of. Luck, like a servant, works
for wages.
It's a mighty thing, is gold.
(*He fills his pipe and lights it.*)

[Dial. 6]

Marzeline (*Mockingly*)

'It's a mighty thing, is gold!'

Leonore

It's a mighty thing, is love. Love is the union of two equal hearts.
True love cannot be bought.

Rocco

Those are beautiful . . . (*clearing his throat*) words. I think I smoke
too much!

Leonore

Yes, Master Rocco, and you overexert yourself. How often do I see
you coming back from the underground vaults, completely out of
breath, absolutely exhausted! Why don't you allow me to go there
with you?

Rocco

Nobody is allowed to go down to the political prisoners, Fidelio, you
know that very well!

Marzeline

But more and more of them are coming, father . . .

Leonore

. . . and that's why you work yourself to death.

Marzeline

Du sollst dich schonen für die, die dir angehören und dich lieben.

Rocco

Na gut... Ich kann versuchen, den Gouverneur zu überreden...

Leonore

Er soll Ihnen erlauben, mich in die geheimen Kerker mitzunehmen.

Rocco

Mit Ausnahme des Kerkers, wo unser gefährlichster Verbrecher in Einzelhaft sitzt...

Leonore

Seit langem schon?

Rocco

Seit über zwei Jahren.

Leonore

Es muss ein schwerer Verbrecher sein...

Rocco

...oder er muss wichtige Feinde haben.

Leonore

Haben Sie herausbekommen, wie er heißt?

Rocco

Er hat immer wieder versucht, mit mir zu reden. Es hätte sowieso nichts genützt... Seit einem Monat muss ich seine tägliche Ration reduzieren. Kein Licht. Kein Stroh. Befehl ist Befehl.

Marzeline

Lieber Vater, führe Fidelio bitte nie zu diesem Gefangenen. Er ist zu sensibel...

Leonore

Das stimmt doch gar nicht, Marzeline - wer im Gefängnis arbeitet, muss sich an alles gewöhnen!

Rocco

Wenn ihr wüsstet, wie ich anfangs mit mir zu kämpfen hatte. Und ich, lieber Fidelio, war ein ganz anderer Kerl als du, mit deiner feinen Haut und deinen weichen Händen.

Marcelline

Vous devriez vous ménager pour ceux qui vous aiment.

Rocco

Eh bien... je peux tenter de persuader le gouverneur...

Léonore

Il devrait vous autoriser à m'emmener dans les cachots secrets.

Rocco

À l'exception du cachot où notre criminel le plus dangereux se trouve en isolement cellulaire.

Léonore

Depuis longtemps ?

Rocco

Depuis plus de deux ans.

Léonore

Il faut donc que ce soit un grand criminel.

Rocco

... ou qu'il ait de grands ennemis.

Léonore

Avez-vous pu savoir comment il se nomme ?

Rocco

Il a voulu souvent jaser avec moi. Mais cela ne sert à rien... Depuis un mois, je dois réduire sa ration quotidienne. Pas de lumière. Pas de paille. Les ordres sont les ordres.

Marcelline

Père, je vous en prie, ne conduisez jamais Fidelio à ce prisonnier. Il est bien trop sensible.

Léonore

Ce n'est pas vrai, Marcelline – quand on travaille dans une prison, il faut bien s'accoutumer à tout.

Rocco

Si tu savais combien j'ai lutté contre moi-même au début. Et moi, mon cher Fidelio, j'étais un tout autre gaillard que toi, avec ta peau si fine et tes mains si délicates.

Marzeline

You should save yourself for your nearest and dearest.

Rocco

All right . . . I can try to persuade the governor . . .

Leonore

He ought to allow you to take me to the secret dungeons.

Rocco

With the exception of the dungeon where our most dangerous criminal is in solitary confinement . . .

Leonore

How long has he been there?

Rocco

More than two years.

Leonore

He must be a serious criminal . . .

Rocco

. . . or he must have important enemies.

Leonore

Have you found out what he's called?

Rocco

He's tried to talk to me again and again. It wouldn't have helped anyway . . . I've had orders to reduce his daily ration for a month now. No light. No straw. Orders are orders.

Marzeline

Dear father, please, don't ever take Fidelio to this prisoner. He is too sensitive . . .

Leonore

That's not true at all, Marzeline – when you work in a prison, you have to get used to everything!

Rocco

If you knew how I struggled with myself at first! And I, dear Fidelio, was a completely different fellow from you, with your delicate skin and your soft hands.

Rocco

Gut, Söhnchen, gut,
hab immer Mut,
dann wird dir's auch gelingen,
das Herz wird hart
durch Gegenwart
bei fürchterlichen Dingen.

Leonore *(mit Kraft)*

Ich habe Mut!
Mit kaltem Blut
will ich hinab mich wagen;
für hohen Lohn
kann Liebe schon
auch hohe Leiden tragen.

Marzelline *(zärtlich)*

Dein gutes Herz
wird manchen Schmerz
in diesen Grüften leiden,
dann kehrt zurück
der Liebe Glück
und unnennbare Freuden.

Rocco

Du wirst dein Glück ganz sicher bauen,
ja, ja, ihr werdet glücklich sein.

Leonore

Ich hab' auf Gott und Recht Vertrauen,
ja, ja, ich werde glücklich sein.

Marzelline

Du darfst mir auch ins Auge schauen;
der Liebe Macht ist auch nicht klein,
ja, ja, wir werden glücklich sein.

Rocco

Der Gouverneur soll heut' erlauben,
dass du mit mir die Arbeit teilst.

Leonore

Du wirst mir alle Ruhe rauben,
wenn du bis morgen nur verweilst.

Marzelline

Ja, guter Vater, bitt' ihn heute,
in kurzem sind wir dann ein Paar.

N° 6 Trio**Rocco**

Bien, mon garçon, bien !
Aies toujours du courage,
et tu réussiras toi aussi.
Ton cœur s'endurcira
au travers des épreuves
et des choses terribles.

Léonore *(Avec force.)*

J'ai du courage !
Avec sang-froid,
je m'aventurerai dans les tréfonds.
En vue d'une récompense extraordinaire,
l'amour peut bien supporter
de grandes souffrances.

Marzelline *(Tendrement.)*

Votre cœur si bon
souffrira plus d'une peine
dans ces cryptes
et ces cachots murés,
mais l'amour reviendra ainsi que le bonheur
et les joies ineffables.

Rocco

Tu construiras sans aucun doute ton bonheur.
Oui, oui, vous serez heureux.

Léonore

J'ai foi en Dieu et en la justice.
Oui, oui, oui, je serai heureux.

Marzelline

Vous pouvez bien me regarder dans les yeux : le pouvoir de l'amour
non plus n'est pas négligeable.
Oui, oui, oui, je serai heureuse.

Rocco

Il faudrait que le gouverneur t'autorise dès aujourd'hui à partager
mon travail.

Léonore

Je n'aurai pas un instant de paix
si vous attendez jusqu'à demain.

Marzelline

Oui, mon bon père, demandez-lui aujourd'hui. Ainsi, nous serons
mariés bientôt.

No. 6 Trio**Rocco**

Good, my son, good:
always have courage,
then you will succeed.
The heart grows hard
in the presence
of terrible things.

Leonore *(Emphatically)*

I have courage!
With composure
I will venture down there;
for a great reward
love can endure
even great suffering.

Marzelline *(Tenderly)*

Your kind heart
will suffer many a torment
in those dungeons;
then the happiness of love
and unnameable pleasures
will return.

Rocco

You will build secure happiness for yourself.
Yes, yes, you will be happy.

Leonore

I place my trust in God and Right.
Yes, yes, I will be happy.

Marzelline

You can look in my eyes too;
the power of Love is not small either.
Yes, yes, we will be happy.

Rocco

The governor must agree today
to allow you to share my work with me.

Leonore

You'll rob me of all my peace
if you delay even until tomorrow.

Marzelline

Yes, good father, ask him today!
Then we will soon be a couple.

Rocco

Ich bin ja bald des Grabes Beute,
ich brauche Hilf', es ist ja wahr.

Leonore (*Für sich*)

Wie lang' bin ich des Kummers Beute.
Du, Hoffnung, reichst mir Labung dar.

Marzelline (*Zärtlich zu ihren Vater*)

Ach! lieber Vater, was fällt Euch ein?

Rocco

Nur auf der Hut,
dann geht es gut,
gestillt wird euer Sehnen;

Marzelline

O habe Mut,
o welche Glut,
o welch' ein tiefes Sehnen!

Leonore

Ihr seid so gut,
ihr macht mir Mut,
gestillt wird bald mein Sehnen.

Rocco (*gerührt*)

Gebt euch die Hand
und schließt das Band,
in süßen Freudentränen.

Leonore (*für sich*)

Ich gab die Hand
zum süßen Band,
es kostet bitt're Tränen.

Marzelline

Ein festes Band!
mit Herz und Hand!
O süße, süße Tränen.
(*Alle drei gehen ab.*)

Rocco

Je serai bientôt la proie de la tombe,
j'ai besoin d'aide, c'est vrai.

Léonore (*À part.*)

Je suis depuis si longtemps la proie du chagrin ! C'est toi seule,
Espérance, qui nourrit mes forces.

Marcelline (*Tendrement, à son père.*)

Ah, cher père, que vous arrive-t-il ?

Rocco

Restons prudents,
tout ira bien.
Votre désir sera bientôt satisfait.

Marcelline

Ô, quel courage !
Ô, quelle ardeur !
Ô, quel profond désir !

Léonore

Vous êtes si bon,
vous me donnez courage,
Mes désirs seront bientôt comblés.

Rocco (*Ému.*)

Donnez-vous la main
et nouez ce lien,
en versant de douces larmes de joie.

Léonore (*À part.*)

J'ai donné ma main
au doux lien ;
cela me coûte des larmes amères.

Marcelline

Un lien solide,
de main et de cœur,
Ô douces, douces larmes !
(*Tous les trois sortent.*)

Rocco

Soon I will be prey for the grave;
I do need help, it's true.

Leonore (*Aside*)

How long have I been the prey of sorrow!
Hope, grant me refreshment.

Marzelline (*Tenderly, to her father*)

Oh, dear father, what are you thinking of?

Rocco

Only be on your guard,
then all will go well,
your longing will be satisfied.

Marzelline

Oh, have courage!
Oh, what fervour,
oh, what deep longing!

Leonore

You are so good,
you give me courage.
My longing will soon be satisfied.

Rocco (*Moved*)

Join your hands
and forge the bond
in sweet tears of joy.

Leonore (*Aside*)

I have given my hand
for the sweet bond;
it costs bitter tears.

Marzelline

A firm bond,
with heart and hand.
Oh sweet, sweet tears!
(*All three leave.*)

ZWEITER AUFGUG

Der Hof des Staatsgefängnisses. Nachmittag.

14 | Nr. 7 March

(Soldate marschieren herein, ein Offizier an ihrer Spitze, indem sie sich ordnen, tritt Pizarro auf. Etwas nach ihm kommt Rocco.)

15 | [Dial. 8]

Erster Auftritt

(Ende des Marsches: Pizarro und Rocco treten gleichzeitig auf. Pizarro wird vom Hauptmann der Wache begleitet.)

Pizarro

Hauptmann, ich will drei Schildwachen auf dem Wall, zwölf auf der Zugbrücke und nochmals zwölf im Garten, verstanden?

Hauptmann

Ab sofort, Herr Gouverneur?

Pizarro

Ab sofort, Tag und Nacht. (Zu Rocco)
Wo sind die Briefe, Kerkermeister?

Rocco

Fidelio hat die letzten gerade von der Post geholt, Herr Gouverneur. Hier sind sie.
(Er übergibt Pizarro einen Ordner)

Pizarro

(Überfliegt die Korrespondenz) Hm! Immer der gleiche Quatsch! Wenn ich auf diese ewigen Empfehlungen und Vorwürfe reagieren wollte... Ha! Hier ist etwas Besonderes: ein anonymer Brief in einer mir bestens bekannten Geheimschrift. Gut, dass es Doppelagenten gibt, Kerkermeister...

Rocco

Wie meinen Sie, Herr?

Pizarro

Das verstehst du nicht.

(Liest) „Der Justizminister wurde darüber informiert, dass in den Staatsgefängnissen, denen Sie vorstehen, Opfer willkürlicher Gewalt einsitzen. Er reist morgen ab, um Sie mit einer Untersuchung zu überraschen ...“

ACTE II

Dans la cour de la prison d'État. L'après-midi.

N° 7 : Marche

(Des soldats entrent en défilé, un officier à leur tête ; pendant qu'ils se mettent en rang, entre Pizarro avec le capitaine de la garde. Rocco survient peu après.)

[Dial. 8]

Scène I

(Fin de la marche. Pizarro et Rocco font leur apparition sur scène au même moment. Pizarro est accompagné par le capitaine de la garde.)

Pizarro

Capitaine, je veux trois sentinelles sur le rempart, douze à l'entrée du pont-levis, et douze autres dans le jardin, compris ?

Capitaine

Aussitôt, Gouverneur ?

Pizarro

Immédiatement. Nuit et jour. (À Rocco.) Où sont les dépêches, tenancier ?

Rocco

Fidelio vient d'aller quérir les dernières à la poste, Monsieur le gouverneur. Les voici.
(Il tend une boîte à Pizarro.)

Pizarro

(Survole la correspondance.) Hum ! Toujours les mêmes sornettes ! Ah, si je voulais répondre à ces éternels reproches et recommandations... Voici quelque chose de peu commun : une lettre anonyme rédigée avec une écriture secrète que je connais parfaitement. Heureusement qu'il existe des agents doubles, tenancier....

Rocco

Que voulez-vous dire, Monsieur ?

Pizarro

Tu ne peux pas comprendre.

(Lisant.) "Le ministre de la justice a été instruit que les prisons d'État que vous commandez renferment plusieurs victimes du pouvoir arbitraire. Il part demain pour aller les visiter et vous surprendre avec une enquête..."

ACT TWO

The courtyard of the state prison. Afternoon

No. 7: March

(Soldiers march in, with an officer at their head; while they are falling into line, Pizarro enters with the Captain of the Guard. Rocco comes in shortly after him.)

[Dial. 8]

Scene One

(At the end of the march, Pizarro and Rocco enter simultaneously. Pizarro is accompanied by the Captain of the Guard.)

Pizarro

Captain, I want three sentries on the rampart, twelve on the drawbridge and another twelve in the garden, understood?

Captain

With immediate effect, sir?

Pizarro

With immediate effect, day and night. (To Rocco) Where are the letters, gaoler?

Rocco

Fidelio has just brought the most recent ones from the post, sir. Here they are.
(He hands Pizarro a file.)

Pizarro

(Skimming through the correspondence) Hum! Always the same nonsense! If I tried to react to these eternal recommendations and accusations . . . Ha! Here's something special: an anonymous letter in a secret handwriting I know very well. A good thing that there are double agents, gaoler . . .

Rocco

What do you mean, sir?

Pizarro

You don't understand.

(Reading aloud) 'The Minister of Justice has been informed that victims of arbitrary authority are being held in the state prisons you preside over. He is leaving tomorrow to surprise you with an investigation . . .'

Untersuchung! Verflucht, Rocco! Wann wurde dieser Brief verschickt?

Rocco

(Kommt näher) Der Briefumschlag müsste angeheftet sein, Herr. Hier...

Pizarro

Gestern, aus Sevilla. Ich muss damit rechnen, dass der Minister ab heute hier eintreffen kann. Don Fernando darf auf keinen Fall herausfinden, dass ein Mann hier in Ketten liegt, der ihn aufklären wollte über meine Intrigen zu Ungunsten des Königs. Der Verräter muss liquidiert werden und zwar so bald wie möglich. In diesen Tagen des Terrors morden wir doch alle, oder nicht?

16 | **Nr. 8 Arie mit Chor**

Pizarro

Ha! Welch ein Augenblick!
Die Rache werd' ich kühlen!
Dich rufet dein Geschick;
in seinem Herzen wühlen,
o Wonne, großes Glück!
Schon war ich nah', im Staube
dem lauten Spott zum Raube
dahin gestreckt zu sein!
Nun ist es mir geworden,
den Mörder selbst zu morden!
In seiner letzten Stunde,
den Stahl in seiner Wunde,
ihm noch ins Ohr zu schrei'n:
„Triumph, der Sieg ist mein!“

Die Wachen *(halblaut unter sich)*

Er spricht von Tod und Wunde!
Nun fort auf unsre Runde!
Wie wichtig muss es sein!

17 | **[Dial. 9]**

Pizarro

Hauptmann, kommen Sie! Ein Mann, dem ich hundertprozentig vertraue, wird sich bei ihnen melden. Besteigen Sie mit ihm den Schlossturm und behalten Sie unablässig und mit der größten Aufmerksamkeit die Straße nach Sevilla im Auge. Sobald sich von dort ein Konvoi nähert, soll er auf der Stelle ein Signal blasen. Er ist Trompeter.

Une enquête ! Sacrebleu, Rocco ! Quand a donc été envoyée cette lettre ?

Rocco

(Il se rapproche.) L'enveloppe devrait y être attachée, Monsieur. Voici...

Pizarro

Expédiée hier de Séville. Je dois ainsi m'attendre à ce que le ministre arrive ici aujourd'hui même. Don Fernando ne doit en aucun cas découvrir que je tiens dans les fers l'un de ses hommes, celui-là même qui a voulu l'éclairer sur mes intrigues contre le roi. Le traître doit être liquidé dès que possible. En ces temps de terreur, on massacre à tour de bras, n'est-ce pas ?

N° 8 Air et chœur

Pizarro

Ah ! Quel instant tant attendu !
Je vais enfin assouvir ma vengeance !
Le destin appelle !
Savourer ce moment !
Ô, joie, ô félicité suprême !
J'étais si près de mordre la poussière,
sujet de bruyantes moqueries
et démis de mes fonctions !
Maintenant, c'est à moi
de liquider le scélérat !
Quand sonnera sa dernière heure,
en retournant le fer dans sa blessure,
je lui hurlerai dans les oreilles :
“Triomphe ! La victoire m'appartient !”

La Garde *(À voix basse.)*

Il parle de mort et de blessures.
Continuons notre ronde.
Comme cela doit être important !

[Dial. 9]

Pizarro

Capitaine, venez ! Un homme en qui j'ai une confiance absolue viendra vous voir en mon nom. Montez sur la tour du château, et restez-y pour surveiller attentivement et sans relâche la route de Séville. Dès que le convoi s'approchera, il devra sur-le-champ envoyer le signal et sonner sa trompette.

An investigation! Dammit, Rocco! When was this letter sent?

Rocco

(Approaching) The envelope should be attached, sir. Here . . .

Pizarro

Yesterday, from Seville. I must expect the minister to arrive here today. Don Fernando must not find out under any circumstances that his man, who wanted to inform him about my intrigues against the king, is held in chains here. The traitor must be liquidated as soon as possible. In these times of terror, we are all killers, aren't we?

No. 8 Aria with Chorus

Pizarro

Ha! What a moment!
I will slake my vengeance!
Your fate calls you!
To stab him to the heart,
oh delight, oh great happiness!
Once I was near to being laid low,
a prey to nothing but mockery,
in the dust!
Now it has fallen to me
to murder my own murderer!
In his last hour,
my steel in his wound,
to shout in his ear:
‘Triumph, victory is mine!’

Guards *(Sotto voce, among themselves)*

He speaks of death and wounds!
Now let's be off on our rounds.
How important it must be!

[Dial. 9]

Pizarro

Captain, come here! A man I trust implicitly will report to you. Go up the tower of the fortress with him and keep a constant and attentive watch on the road to Seville. As soon as a convoy approaches from there, he must give a signal at once. He is a trumpeter.

Hauptmann

Trompeter?

Pizarro

Kein Zaudern! Ich erwarte die größte Gewissenhaftigkeit - sie haften mit Ihrem Kopf dafür!

Hauptmann

Zu Befehl, Herr Gouverneur! *(Gibt den Wachen auf der Hinterbühne ein Zeichen; zusammen gehen sie ab.)*

Pizarro

Rocco!

Rocco

Herr!

Pizarro

Kann ich dir uneingeschränkt vertrauen?

Rocco

Selbstverständlich, Herr.

Pizarro

Dann höre gut zu.

18 | Nr. 9 Duett

Pizarro

Jetzt, Alter, hat es Eile!
Dir wird ein Glück zu Teile,
du wirst ein reicher Mann.
(Wirft ihm einen Beutel zu)
Das geb' ich nur daran.

Rocco

So sagt doch nur in Eile,
womit ich dienen kann.

Pizarro

Du bist von kaltem Blute,
von unverzagtem Mute
durch langen Dienst geworden.

Rocco

Was soll ich? Redet!

Pizarro

Morden!

Capitaine

Sa trompette ?

Pizarro

Oui, à l'instant même, sans hésitation ! Je compte sur votre rigueur et votre sens des responsabilités – vous en répondrez de votre vie !

Capitaine

À vos ordres, Gouverneur ! *(Il fait signe aux gardes à l'arrière-scène ; ils sortent ensemble.)*

Pizarro

Rocco !

Rocco

Monsieur !

Pizarro

Puis-je te faire pleinement confiance ?

Rocco

Naturellement, Monsieur.

Pizarro

Alors, écoute-moi.

N° 9 Duo**Pizarro**

Il n'y a plus un instant à perdre !
Par un coup de chance,
tu seras bientôt un homme riche.
(Il lui jette une bourse.)
Voilà déjà un acompte.

Rocco

Dites donc en toute hâte
comment je peux vous servir.

Pizarro

Tu as le sang-froid
et un courage inébranlable,
grâce à des années de service.

Rocco

Que dois-je faire ? Parlez !

Pizarro

Tuer !

Captain

A trumpeter?

Pizarro

Don't hesitate! I expect the utmost diligence – you will answer with your head!

Captain

Yes, Governor! *(He gives a sign to the guards at the back of the stage; they go off together.)*

Pizarro

Rocco!

Rocco

Sir!

Pizarro

Can I trust you unconditionally?

Rocco

Of course, sir.

Pizarro

Then listen carefully.

No. 9 Duet**Pizarro**

Now, old man, there is urgency!
You have been granted good fortune:
you will be a rich man.
(He throws him a purse)
I give you this merely as an advance.

Rocco

Then just tell me at once
how I can serve you.

Pizarro

You have become cold-blooded,
a man of undaunted courage,
through long service.

Rocco

What must I do? Speak!

Pizarro

Murder!

Rocco
(*Erschreckt*) Wie?

Pizarro
Höre mich nur an!
Du bebst? Bist du ein Mann?
Wir dürfen gar nicht säumen,
dem Staate liegt daran,
den bösen Untertan
schnell aus dem Weg zu räumen.

Rocco
O Herr!

Pizarro
Du stehst noch an?
(*Für sich*) Er darf nicht länger leben,
sonst ist's um mich gescheh'n.
Pizarro sollte beben?
Du fällst. Ich werde steh'n!

Rocco
Die Glieder fühl' ich beben,
wie könnt' ich das besteh'n?
Ich nehm' ihm nicht das Leben,
mag, was da will, gescheh'n.
Nein, Herr, das Leben nehmen,
das ist nicht meine Pflicht.

Pizarro
Ich will mich selbst bequemen,
wenn Dir's an Mut gebricht.
Nun eile rasch und munter
zu jenem Mann hinunter,
du weißt –

Rocco
Der kaum mehr lebt –
und wie ein Schatten schwebt –

Pizarro
(*Mit Grimm*) Zu dem, zu dem hinab!
Ich wart' in kleiner Ferne,
du gräbst in der Zisterne
sehr schnell (*für ihn*) ein Grab.

Rocco
Und dann? Und dann?

Rocco
(*Horriifié.*) Comment ?

Pizarro
Écoute-moi, te dis-je !
Mais tu trembles ? Es-tu un homme ?
Nous n'avons pas de temps à perdre.
L'intérêt de l'État en dépend.
Le méchant doit être écarté
du chemin au plus vite.

Rocco
Oh, Monsieur !

Pizarro
Je peux compter sur toi ?
(*À part.*) Il ne doit pas vivre une minute de plus, sans quoi, cela en
sera fait de moi. Pizarro devrait trembler ?
À toi la chute – moi, je reste debout !

Rocco
Je sens tous mes membres trembler.
Comment pourrai-je ?
Je ne lui ôterai pas la vie,
advienne que pourra.
Non, Monsieur, prendre la vie d'autrui,
de mon rôle ne fait pas partie.

Pizarro
Je dois donc me résoudre à l'exécuter moi-même,
puisque le courage te manque.
Le temps presse, dépêche-toi,
descends chez cet homme,
tu sais bien lequel –

Rocco
Celui qui ne vit plus guère –
et qui n'est plus que l'ombre de lui-même.

Pizarro
(*Avec fureur.*) Celui-là même !
Dans son cachot, descends !
Et moi, j'attendrai tout près pendant que tu creuseras dans la
citerne prestement (*pour lui*) une tombe improvisée.

Rocco
Et ensuite ? Et ensuite ?

Rocco
(*Appalled*) What?

Pizarro
Just listen to me!
You tremble? Are you a man?
We dare not delay:
the safety of the state depends
on having the wicked subject
put out of the way quickly.

Rocco
Oh, sir!

Pizarro
Do you still hesitate?
(*Aside*) He must not live any longer,
or it is all up with me.
Should Pizarro tremble?
You fall – I will stand!

Rocco
I feel my limbs tremble:
how could I bear that?
I won't take his life,
whatever may happen.
No, sir, to take life
is not my duty.

Pizarro
I will deign to do it myself
if you lack the courage.
Now hurry quickly and smartly
down to that man,
you know . . .

Rocco
The one who is barely alive . . .
and hovers like a shadow . . .

Pizarro
(*Fiercely*) To him, down to him!
I'll wait a short distance away
while, very quickly, you dig
a grave (*for him*) in the well.

Rocco
And then? And then?

Pizarro

Dann werd' ich selbst verummt
mich in den Kerker schleichen: –
(*Er zeigt den Dolch*) ein Stoß – und er verstummt!

Rocco

Verhungernd in den Ketten,
ertrug er lange Pein!
Ihn töten, heißt ihn retten,
der Dolch wird ihn befrei'n.

Pizarro (*Für sich*)

Er sterb' in seinen Ketten,
zu kurz war seine Pein!
Sein Tod nur kann mich retten,
dann werd' ich ruhig sein.

(*Zu Rocco*) Jetzt, Alter, jetzt hat es Eile!
Hast du mich verstanden?
Du gibst ein Zeichen;
dann werd' ich selbst verummt
mich in den Kerker schleichen:
ein Stoß – und er verstummt!
(*Pizarro ab, Rocco folgt ihm.*)

Zweiter Auftritt**19 | [Dial. 10]****Leonore**

(*Auf einer Bank sitzend, für sich*)
Ich bin zu feige, ihr die Wahrheit zu sagen –
ich schäme mich... ich schäme mich.

Marzelline

(*erscheint hinter der Bank und geht auf sie zu, legt zärtlich ihre Hände auf ihre Augen und singt:*)
„Ich liebe dich. Liebst du auch mich?“
Ich habe gute Nachrichten, Fidelio! Vater ist gerade dabei, dem Gouverneur von unserer Hochzeit zu berichten.

Leonore

Tatsächlich?

Marzelline

Soll ich dir sagen, was ich über die Ehe denke, mein Liebster?
Und über die Treue? Hoffentlich dasselbe wie du, sonst wäre dein Name nicht Fidelio. Singen wir zu zweit, und die Vögel werden uns begleiten.

Pizarro

Ensuite, je me déguiserai
et dans le cachot me faufilerai :
(*Il montre un poignard.*) un coup – et il sera réduit au silence !

Rocco

Enchaîné, affamé,
que de longs tourments il a endurés !
Le tuer, c'est le sauver.
Un coup de poignard, c'est le libérer.

Pizarro (*À part.*)

Qu'il meure dans ses chaînes.
Trop courte aura été sa peine.
Seule sa mort peut me sauver,
et me rendre enfin ma tranquillité.

(*À Rocco.*) Plus une minute à perdre !
As-tu bien compris ?
Tu me feras un signe ;
ensuite, je me déguiserai
et dans le cachot me faufilerai :
un coup – et il sera réduit au silence !
(*Pizarro sort, suivi de Rocco.*)

Scène II**[Dial. 10]****Léonore**

(*Assise sur un banc. À part.*)
Je suis trop lâche pour lui dire la vérité.
Je me fais honte.

Marzelline

(*Apparaît derrière le banc, se dirige vers Léonore, pose ses mains délicatement sur ses yeux et chante :*)
“Je t'aime. M'aimes-tu aussi ?”
J'ai de bonnes nouvelles, Fidelio !
Père s'entretient actuellement de notre mariage avec le gouverneur.

Léonore

Vraiment !

Marzelline

Dois-je vous exprimer ce que je pense du mariage, mon bien-aimé ?
Et de la fidélité ? Assurément la même chose que vous, sinon, votre nom ne serait pas Fidelio. Chantons à deux et les oiseaux nous accompagneront.

Pizarro

Then, disguised, I myself
will creep into the dungeon –
(*Showing a dagger*) a single thrust – and he falls silent!

Rocco

Starving, in chains,
he has endured long torment;
to kill him is save him,
the dagger will set him free.

Pizarro (*Aside*)

Let him die in his chains,
his torment was too short!
His death alone can save me,
then I will be safe.

(*To Rocco*) Now, old man, there is urgency!
Do you understand me?
You will give a sign;
then, disguised, I myself
will creep into the dungeon:
a single thrust – and he falls silent!
(*Pizarro exits; Rocco follows him.*)

Scene Two**[Dial. 10]****Leonore**

(*Sitting on a bench, by herself*)
I'm too cowardly to tell her the truth –
I'm ashamed . . . I'm ashamed.

Marzelline

(*She appears behind the bench and walks towards it, tenderly lays her hands on Leonore's eyes and sings:*) 'I love you. Do you love me too?'
I have good news, Fidelio!
Father is about to tell the governor of our wedding.

Leonore

Truly?

Marzelline

Shall I tell you what I think about marriage, my darling? And about fidelity? The same as you do, I hope, otherwise your name would not be Fidelio. Let us sing together, and the birds will accompany us.

Marzelline

Um in der Ehe froh zu leben,
muss man vor allem treu sich sein,
muss nie sich Grund zum Argwohn geben.

Leonore

Ja, Argwohn ist der Ehe Pein,
darüber stimm'ich mit dir ein.

Marzelline

Darüber stimmen wir nun ein.
Nur was du willst, soll stets geschehen,
ich gebe deinem Willen nach.
Und wie die Steinchen in dem Bach
sollst du, was ich mir denke, sehen.

Leonore

Dein Herz ist ja so spiegelrein,
man kann mit dir nur glücklich sein.
(Für sich) Wie schmerzlich, täuschen sie zu müssen,
der Himmel wird es mir verzeihen.

Marzelline

Das Leben wird uns sanft verfließen,
voll Blumen uns're Wege sein.

Leonore

Dein Weg soll stets voll Blumen sein.

Marzelline

Mein Vater wird mit dir und mir
sein Alter innig froh verleben;
(verschämt) und sind wir einmal unser vier,
(mit Ausbruch der Freude) o, das wird Himmelswonne geben!

Leonore

O mag dir diese Freude werden!

Marzelline

Mein Vater sagt, es gibt auf Erden
nichts süß'eres, keine größ're Lust,
als ich zuerst ihn Vater nannte,
da musst' er weinen und es brannte
wie Glut die Freud' in seiner Brust.

N° 10 Duo**Marcelline**

Pour être heureux en mariage,
il faut d'abord de la fidélité,
et ne jamais se donner raison de douter –

Léonore

Oh oui, le doute est la ruine du couple,
je suis bien d'accord avec vous sur ce point.

Marcelline

Nous sommes bien d'accord sur ce point.
Seul devrait arriver ce que vous désirez,
je cède à votre volonté.
Et comme dans le lit d'un ruisseau, vous lirez, mon ami, tout au
fond de ma conscience et mes pensées.

Léonore

Votre cœur est aussi pur que de l'eau.
On ne peut qu'être heureux avec vous.
(À part.) Qu'il m'en coûte, hélas, de la duper ainsi.
Le ciel me le pardonnera aussi.

Marcelline

Notre vie coulera paisible, dans la douceur. Notre chemin sera parsemé
de fleurs.

Léonore

Votre chemin sera parsemé de fleurs.

Marcelline

Mon père sera avec vous et moi.
Il coulera une vieillesse heureuse.
(Honteuse.) Et si nous sommes à quatre, un jour, (explosant de joie)
oh, quel ravissement céleste ce sera !

Léonore

Oh, puissiez-vous connaître cette joie !

Marcelline

Mon père dit qu'il n'existe sur terre,
pour lui, rien de plus doux, pas de plus grand plaisir que la
première fois que je l'ai appelé "père".
Il en a pleuré de joie, et ce sentiment enflammait
sa poitrine comme des braises.

No. 10 Duet**Marzelline**

To live happily in marriage,
we must above all be true to each other,
and never give each other cause for suspicion –

Leonore

Yes, suspicion is the curse of marriage,
I agree with you on that.

Marzelline

Let's agree on that.
Only what you wish shall always happen, I shall yield to your will.
And, as clearly as little stones in the brook, you shall see what I'm
thinking.

Leonore

Yes, your heart is so crystal clear,
one can only be happy with you.
(Aside) How painful to have to deceive her!
Heaven will forgive me.

Marzelline

Life will flow gently along for us,
our path will be strewn with flowers.

Leonore

Your path shall always be strewn with flowers.

Marzelline

My father will live out his old age
in happy communion with you and me.
(Bashfully) And if one day there are four of us, (in an outburst of
joy) oh, that will be heavenly bliss.

Leonore

Oh, may that joy be yours!

Marzelline

My father says there is nothing on earth
that is sweeter, no greater delight!
When I first called him father
he had to weep, and his joy
burnt like fire in his breast.

Leonore

Auch du wirst einst so glücklich sein
und dich des Mutternamens freuen.
(Für sich) Wie schmerzlich, täuschen sie zu müssen,
der Himmel wird es mir verzeihen.

Marzelline

Das Leben wird uns sanft verfließen,
voll Blumen uns're Wege sein.
(Leonore versinkt in tiefe Gedanken)

21 | **[Dial. 11]****Marzelline**

Komm Fidelio, wir gehen spazieren. Sag mal, du machst eine
Miene, als ob du ein Geheimnis hättest, das ewig verborgen
bleiben müsste.

Leonore

Ich? Ich hab' kein Geheimnis, wirklich nicht.

Marzelline

Ich singe und lache den ganzen Tag, weil du mein Mann wirst
- und du?

Leonore

Weißt du, manchmal werde ich ganz plötzlich von einer
Traurigkeit überwältigt, weil ich keine Familie mehr habe. Wenn
ich wenigstens meine Eltern kennen würde, so wie du!

Marzelline

Meine Mutter habe ich leider ebenso wenig gekannt wie du
deine. Als sie starb war ich drei Wochen alt.

Leonore

Das wusste ich nicht...

Marzelline

Kürzlich hast du im Traum über deinen Vater gesprochen,
weißt du das?

Leonore

Im Traum? Über meinen Vater?

Marzelline

Ja, ich habe es deutlich gehört. Du warst im Schlosshof unter
dem Baum da (*zeigt*) eingeschlafen.

Leonore

Was habe ich gesagt?

Léonore

Vous aussi, vous connaîtrez un jour ce bonheur, la joie d'être
appelée mère
(À part.) Qu'il m'en coûte, hélas, de la duper ainsi.
Le ciel me le pardonnera.

Marzelline

Notre vie coulera paisible, dans la douceur. Notre chemin sera
parsemé de fleurs.
(Léonore tombe dans une profonde rêverie.)

[Dial. 11]**Marzelline**

Venez, Fidelio. Allons nous promener. Dites-moi, vous faites une
mine comme si vous aviez un secret qui devait pour toujours
rester caché.

Léonore

Moi ? Je ne cache aucun secret, pour vrai.

Marzelline

Moi, je chante et je ris toute la journée, car je sais que vous serez
bientôt mon mari. Et vous ?

Léonore

Voyez-vous, parfois, tout d'un coup, je suis submergé par une
tristesse, car je n'ai plus de famille. Si seulement je connaissais
mes parents, comme vous !

Marzelline

Malheureusement, je n'ai pas connu ma mère – comme vous. Elle
est morte quand j'avais trois semaines.

Léonore

Je l'ignorais.

Marzelline

Vous avez, il y a peu, parlé de votre père en dormant, le saviez-
vous ?

Léonore

En dormant ? Parlé de mon père ?

Marzelline

Oui, je l'ai clairement entendu. Vous étiez dans la cour du château,
endormi sous les arbres.
(Elle montre l'emplacement du doigt.)

Léonore

Qu'ai-je donc dit ?

Leonore

You too will be so happy one day
and rejoice in the name of mother.
(Aside) How painful to have to deceive her!
Heaven will forgive me.

Marzelline

Life will flow gently along for us,
our path will be strewn with flowers.
(Leonore sinks deep into thought.)

[Dial. 11]**Marzelline**

Come, Fidelio, let's go for a walk. But tell me, you look as if you
have a secret that has to stay hidden for ever.

Leonore

Me? I haven't any secret, really.

Marzelline

I sing and laugh all day because you're going to be my husband –
and you?

Leonore

You know, sometimes I am quite suddenly overwhelmed by sadness
because I don't have a family any more. If only I knew my parents,
like you!

Marzelline

Unfortunately, I didn't know my mother any better than you did
yours. When she died I was three weeks old.

Leonore

I didn't know that . . .

Marzelline

Recently, you talked about your father in a dream, did you know
that?

Leonore

In a dream? About my father?

Marzelline

Yes, I heard it clearly. You had fallen asleep in the castle courtyard
under that tree there.
(She points to it.)

Leonore

What did I say?

Marzeline

Gesagt? Gerufen hast du: „Ich werde ihn finden, ich werde ihn finden!“ Du hast schwer geatmet und tief geseufzt.

Leonore

Das Bedürfnis, meine Eltern zu kennen, sitzt mir so tief im Herz, dass es mich noch bis in die Träume verfolgt...
(*Man hört drei Glockenschläge.*)

Marzeline

Schon drei Uhr! Zeit für den Freigang der Gefangenen. Ich hab' zu tun. Kopf hoch, lieber Freund. Ich liebe dich! (*Geht ab*)

Dritter Auftritt**Leonore**

(*wartet den eiligen Abgang von Marzeline ab*) Wie grausam, dieses lebenswürdige Mädchen so täuschen zu müssen. Das Lügen muss ein Ende haben! O, dieses elende Warten! Noch ist nicht klar, ob der Gouverneur mir Zugang zu den inneren Kerkern gewährt - aber immer stärker ruft eine Stimme in mir: „Dein Mann lebt, Leonore! Er ist hier!“

22 | Nr. 11 Rezitativ und Arie**Leonore**

Ach, brich noch nicht, du mattes Herz!
Du hast in Schreckenstagen
mit jedem Schlag ja neuen Schmerz
und bange Angst ertragen.

Komm, Hoffnung, lass den letzten Stern
der Müden nicht erbleichen!
Erhell ihr Ziel, sei's noch so fern,
die Liebe wird's erreichen.

O du, für den ich alles trug,
könnt' ich zur Stelle dringen,
wo Bosheit dich in Fesseln schlug,
und süßen Trost dir bringen!

Ich folg' dem innern Triebe,
ich wanke nicht,
mich stärkt die Pflicht
der treuen Gattenliebe. (*Geht ab*)

Marcelline

Dit ? Vous avez crié : “Je le retrouverai, je le retrouverai !” en respirant fort et en soupirant profondément.

Léonore

Le besoin de connaître mes parents me tient si profondément à cœur qu'il me poursuit jusque dans mon sommeil. (*Une cloche sonne trois fois.*)

Marcelline

Déjà trois heures ! Bientôt la promenade des détenus. J'ai à faire. Allons, courage, mon ami ! Je vous aime ! (*Elle sort.*)

Scène III**Léonore**

(*Attend le départ précipité de Marcelline.*) Qu'il est pénible pour moi de la tromper ainsi. Il me faut mettre fin au mensonge ! Ô, quelle attente misérable ! Il n'est pas encore clair si le gouverneur m'accordera l'accès aux geôles intérieures – mais une voix en moi crie de plus en plus fort : “Ton époux est vivant, Léonore ! Il est ici !”

N° 11 Récitatif et Air**Léonore**

Ah, ne te brise pas encore, pauvre cœur épuisé !
En ces jours de terreur,
à chaque battement, tu as enduré de nouvelles souffrances
et de nouvelles angoisses.

Viens donc, Espérance, ne laisse pas la dernière étoile
des las s'éteindre !
Illumine leur but, quelle que soit la distance,
et l'amour vaincra.

Ô, toi, pour qui j'ai tout supporté,
puissé-je pénétrer en ce lieu
où la malveillance t'a mis aux fers,
et t'apporter un doux réconfort !

Je suis mon instinct profond,
je ne faiblis point,
le devoir me fortifie,
mon devoir d'épouse fidèle. (*Elle sort.*)

Marzeline

Say? You shouted! 'I'll find him, I'll find him!' You breathed heavily and sighed deeply.

Leonore

The need to know my parents is so deeply ingrained in my heart that it still haunts me in my dreams . . .
(*A bell strikes three.*)

Marzeline

Three o'clock already! It's time for the prisoners' recreation. I have work to do. Cheer up, dear friend. I love you! (*Exit.*)

Scene Three**Leonore**

(*Having waited for Marzeline to complete her hasty departure*) How cruel it is to have to deceive that lovable girl like this! The lying must come to an end! Oh, this miserable waiting! It isn't clear yet whether the governor will allow me access to the inner dungeons – but there is a voice in me that calls ever more insistently: 'Your husband is alive, Leonore! He is here!'

No. 11 Recitative and Aria**Leonore**

Oh, do not break yet, you weary heart!
Yes, in days of terror you have borne,
with every blow, new pain
and fearful anguish.

Come, Hope, let not the last star
be dimmed for the exhausted woman!
Shine upon her goal: no matter how distant,
Love will attain it.

O you, for whom I have endured everything, If only I could reach the place where wickedness has thrown you in chains, and bring you sweet comfort!

I follow an inner urge,
I do not falter:
I am strengthened by the duty
of faithful wedded love. (*Exit.*)

Vierte Auftritt

1 | Nr. 12 Finale

(Die Gefangenen kommen einzeln nach und nach auf der Bühne.)

Chor der Gefangene

O, welche Lust, in freier Luft
den Atem leicht zu heben!
Nur hier, nur hier ist Leben,
der Kerker eine Gruft!

Einer von ihnen

Wir wollen mit Vertrauen
auf Gottes Hilfe bauen.
Die Hoffnung flüstert sanft mir zu:
Wir werden frei, wir finden Ruh'.

Alle andern *(jeder für sich)*

O Himmel! Rettung! Welch ein Glück!
O Freiheit, kehrest du zurück?

Einer, dann allen

Sprecht leise, haltet euch zurück!
Wir sind belauscht mit Ohr und Blick!

Alle

O, welche Lust, in freier Luft
den Atem leicht zu heben!
Nur hier, nur hier ist Leben,
der Kerker eine Gruft!
Sprecht leise, haltet euch zurück!
Wir sind belauscht mit Ohr und Blick!
(Die Gefangenen gehen ab)

Fünfter Auftritt

2 | Leonore

Nun sprecht, wie ging's?

Rocco

Recht gut, recht gut!
Zusammen rafft' ich meinen Mut
und trug ihm alles vor, und sollt'st du's glauben,
was er zur Antwort mir gab?
Die Heirat, und dass du mir hilfst, will er erlauben,
noch heute führ' ich in den Kerker dich hinab.

Scène IV

N° 12 Finale

(Les prisonniers entrent sur scène un à un.)

Chœur des Prisonniers

Oh, quel plaisir de respirer l'air frais,
de reprendre son souffle !
La vraie vie est ici,
le cachot est une tombe !

Un Prisonnier

Nous voulons, avec confiance,
compter sur l'aide de Dieu.
L'Espérance me chuchote doucement à l'oreille que nous serons
libres, et que nous trouverons la paix.

Tous les autres *(Chacun pour soi)*

Ô Ciel ! Le salut ! Quel bonheur !
Ô liberté, reviens-tu ?

Un Prisonnier, puis tous

Parlez plus bas ! De la prudence !
On nous épie, on nous écoute !

Tous

Oh quel plaisir de respirer l'air frais !
De reprendre son souffle !
La vraie vie est ici,
le cachot est une tombe !
Parlez plus bas ! De la prudence !
On nous épie, on nous écoute !
(Les prisonniers sortent.)

Scène V

Léonore

Parlez, comment cela s'est-il passé ?

Rocco

Assez bien, assez bien !
J'ai rassemblé tout mon courage,
je lui ai tout présenté, et crois-tu
ce qu'il m'a répondu ?
Le mariage, ainsi que ton aide, il a tout accepté.
Je peux même dès aujourd'hui te conduire dans les geôles.

Scene Four

No. 12 Finale

(The Prisoners gradually enter one by one.)

Chorus of Prisoners -

Oh, what joy to breathe with ease
in the open air!
Only here, only here is life:
the prison is a tomb!

One of the Prisoners

With faith we will rely
on God's help.
Hope whispers gently to me:
'We will be free, we will find rest.'

All the Others *(Aside)*

O Heaven! Salvation! What happiness!
O Freedom, will you return?

One Prisoner, then All

Speak softly, contain yourselves!
Ears and eyes are spying on us!

All

Oh, what joy to breathe with ease
in the open air!
Only here, only here is life:
the prison is a tomb!
Speak softly, contain yourselves!
Ears and eyes are spying on us!
(The prisoners leave.)

Scene Five

Leonore

Now tell me, how did it go?

Rocco

Very well, very well!
I summoned all my courage
and told him everything, and can you believe what he answered?
He will consent to the marriage, and to your helping me:
I will take you down to the dungeon this very day.

Leonore*(Ausbrechend)*

Noch heute? noch heute?

O welch ein Glück, o welche Wonne!

Rocco

Ich sehe deine Freude;
 nur noch ein Augenblick,
 dann gehen wir schon beide –

Leonore

Wohin, wohin?

Rocco

Zu jenem Mann hinab,
 dem ich seit vielen Wochen
 stets weniger zu essen gab.

Leonore

Ha, wird er losgesprochen?

Rocco

O nein!

Leonore

So sprich, so sprich!

Rocco

O nein, o nein!

(Geheimnisvoll) Wir müssen ihn, doch wie? befrei'n!

Er muss in einer Stunde –
 den Finger auf dem Munde! –
 von uns begraben sein.

Leonore

So ist er tot?

Rocco

Noch nicht, noch nicht!

Leonore*(Zurückfahrend)* Ist, ihn zu töten, deine Pflicht?**Rocco**

Nein, guter Junge, zitt're nicht!
 Zum Morden dingt sich Rocco nicht!
 Der Gouverneur, kommt selbst hinab,
 wir beide graben nur das Grab.

Léonore*(Laissant éclater sa joie.)*

Dès aujourd'hui ?

Ô joie, ô félicité suprême !

Rocco

Je vois ta joie ;
 encore un instant,
 et nous irons tous les deux –

Léonore

Où donc ?

Rocco

Descendre voir le pauvre malheureux
 auquel, depuis plusieurs semaines,
 je donne de moins en moins à manger.

Léonore

Ah, sera-t-il gracié ?

Rocco

Que nenni !

Léonore

Parlez !

Rocco

Hélas !

(Sur un ton mystérieux.) Nous devons... comment dire... le libérer !

Dans une heure, il le faut –
 motus et bouche cousue –
 il doit être enterré.

Léonore

Ainsi donc, est-il mort ?

Rocco

Pas encore, pas encore !

Léonore*(Avec un mouvement de recul.)* Est-il votre devoir de l'assassiner ?**Rocco**

Non pas, non pas, ne tremble pas, mon bon jeune homme !
 Rocco ne mange pas de ce pain-là !
 Le gouverneur fera le bourreau,
 nous nous contenterons de creuser le tombeau.

Leonore*(Bursting out)*

This very day? This very day?

Oh, what happiness, what bliss!

Rocco

I see your joy.
 A moment longer,
 then we'll both go . . .

Leonore

Where, where?

Rocco

Down to that man,
 to whom for many weeks
 I have been giving less and less to eat.

Leonore

Ha! Is he being released?

Rocco

Oh, no!

Leonore

Speak up, speak up!

Rocco

Oh no, oh no!

(Mysteriously) We must – in a way – set him free.

In an hour's time –
 not a word to anyone –
 we must bury him.

Leonore

Then he is dead?

Rocco

Not yet, not yet!

Leonore*(Flinching)* Is it your task to kill him?**Rocco**

No, good lad, don't tremble!
 Rocco does not hire himself out as a murderer!
 The governor will come down himself:
 the two of us will just dig the grave.

Leonore

(Für sich) Ich soll das Grab des Gatten graben,
was kann fürchterlicher sein?

Rocco

Ich darf ihn nicht mit Speise laben,
ihm wird im Grabe besser sein.
Wir müssen gleich zum Werke schreiten,
du musst mir helfen, mich begleiten;
hart ist des Kerkermeisters Brot.

Leonore

Ich folge dir, wär's in den Tod!

Rocco

In der verfallenen Zisterne
bereiten wir die Grube leicht;
ich tu' es, glaube mir, nicht gerne,
auch dir ist schaurig, wie mich deucht.

Leonore

Ich bin es nur noch nicht gewohnt.

Rocco

Ich hätte gerne dich verschont,
doch wird mir allein zu schwer,
und gar so streng ist unser Herr.

Leonore

(Für sich) O welch ein Schmerz!

Rocco

(Für sich) Mir scheint, er weine.

Leonore

(Für sich) O welch ein Schmerz!

Rocco

(Laut) Nein, du bleibst hier, ich geh' alleine, ich geh' allein!

Leonore

(Innig sich an ihn klammernd)
O nein, ich muss ihn seh'n, den Armen sehn,
und müsst ich selbst zugrunde gehn!

Beide

O säumen wir nun länger nicht,
wir folgen uns'rer strengen Pflicht.

Léonore

(À part.) Faut-il que je creuse la tombe de mon propre époux ?
Existe-t-il chose plus horrible ?

Rocco

Il m'est interdit de lui donner à manger.
Il sera bien mieux dans sa tombe.
Nous devons sans attendre nous mettre à la tâche.
Tu dois m'accompagner et m'aider.
Le pain du geôlier est dur à gagner.

Léonore

Je vous suivrai, jusqu'à la mort s'il le faut !

Rocco

Dans la citerne désaffectée,
le tombeau sera vite creusé.
Crois-moi, je ne m'exécute pas le cœur léger. Cela t'est terriblement
pénible, à toi aussi, j'imagine.

Léonore

Je ne suis pas habitué à ce genre de pratiques.

Rocco

J'aurais préféré t'épargner,
mais la tâche est bien trop difficile pour moi tout seul,
et notre maître est bien trop sévère.

Léonore

(À part.) Ô, quelle douleur !

Rocco

(À part.) Il semble pleurer.

Léonore

(À part.) Ô, quelle douleur !

Rocco

(À haute voix.) Non, tu resteras ici, j'irai seul !

Léonore

(S'agrippant fermement à lui.)
Oh non, je dois voir ce pauvre malheureux !
Même si je dois périr moi-même !

Ensemble

Ne tardons pas,
accomplissons notre terrible devoir !

Leonore

(Aside) I am to dig my husband's grave!
What could be more horrible?

Rocco

I'm not allowed to nourish him with food;
he'll be better in the grave.
We must get straight to work now.
You must help me, go with me;
hard is the gaoler's bread.

Leonore

I will follow you, even to death!

Rocco

In the ruined well
we can easily get the grave ready.
I do not do this willingly, believe me;
and you too find it frightening, I think.

Leonore

I'm just not used to it yet.

Rocco

I wish I could have spared you this,
but it is too hard for me alone,
and our master is so strict.

Leonore

(Aside) Oh, what sorrow!

Rocco

(Aside) He seems to be weeping.

Leonore

(Aside) Oh, what sorrow!

Rocco

(Aloud) No, you stay here, I'll go alone!

Leonore

(Fervently clinging to him)
Oh no, I must see the poor man,
even if I must perish myself!

Both

Oh, let us delay no longer!
We must embark on our harsh task.

Sechster Auftritt

3 | **Marzelline** (*Atemlos hereinstürzend*)
Ach, Vater, eilt!

Rocco
Was hast du denn?

Marzelline
Nicht länger weit!

Rocco
Was ist gescheh'n?

Marzelline
Mir folgt im Zorn
Pizarro nach,
du bist verlor'n!

Rocco
Gemach, gemach!

Leonore
So eilet fort!

Rocco
Ich gehe schon,
nur noch ein Wort!

Marzelline
Er kommt ja schon,
du weiß ja, wie er tobet,
du kennest seine Wut.

Leonore
Wie mir's im Innern tobet,
empöret ist mein Blut!

Rocco
Erst hat er mich gelobet
und jetzt ist er in Wut.

Siebenter Auftritt

Pizarro (*Mit einer Leibwache*)
(*Heftig*) Noch immer zaudert ihr?
Noch immer seid ihr hier?

Rocco, Marzelline, Leonore
Ihr müsst – weil ihr –
Ach verzeiht, ach verzeiht!

Scène VI

Marcelline (*Rentrant en courant, essoufflée.*)
Ah, père, hâtez-vous !

Rocco
Que t'arrive-t-il ?

Marcelline
Ne tardez plus !

Rocco
Que s'est-il passé ?

Marcelline
Pizarro est en furie.
Il est sur mes talons.
Vous êtes perdu !

Rocco
Voyons, du calme !

Léonore
Dépêchez-vous !

Rocco
J'y vais, j'y vais,
encore un mot !

Marcelline
Il arrive, vous savez
comment il enrage.
Vous connaissez ses accès de colère.

Léonore
La même rage que j'abrite en mon sein
et qui bout dans mes veines !

Rocco
D'abord, il me flatte.
Maintenant, il fait rage.

Scène VII

Pizarro (*Avec sa garde.*)
(*Violemment.*) Quoi, vous lambinez encore !
Vous êtes encore là ?

Rocco, Marcelline, Léonore
Il le faut – parce que vous...
Ah, pardon !

Scene Six

Marzelline (*Rushing in breathlessly*)
Oh, father, hurry!

Rocco
What's the matter with you?

Marzelline
Ah, you are still lingering!

Rocco
What has happened?

Marzelline
Pizarro is following me
in a fury.
You are lost!

Rocco
Calmly, calmly!

Leonore
Then hurry away!

Rocco
I'm on my way,
just one more word!

Marzelline
He's already coming!
You know how he raves,
you know his anger.

Leonore
How I rage within!
My blood is boiling!

Rocco
First he praised me
and now he's in a rage.

Scene Seven

Pizarro (*With his Guard*)
(*Violently*) Are you still hesitating?
Are you still here?

Rocco, Marzelline, Leonore
You must – because you . . .
Oh, forgive us!

Pizarro

Nicht mehr ein Wort,
fort, eilig fort.
(*Auf sein Schwert zeigend*)
sonst findet ihr den Lohn!

Rocco, Marzelline, Leonore

Ja, wir gehorchen schon.
(*Schleichen schüchtern ab.*)

Pizarro (*Zu den Offizieren und Soldaten*)

Auf euch nur will ich bauen,
seid streng auf eurer Hut,
rechtfertigt mein Vertrauen,
sonst fürchtet meine Wut!
Jetzt eilet auf die Zinnen,
besetzt rings den Turm!
(*Für sich*) Bald wird sein Blut verrinnen,
bald krümmt sich der Wurm.

Chor

Fest könnt ihr auf uns bauen,
und flöss' auch unser Blut,
uns ziemt das Vertrauen,
wir sind voll Treu und Mut.

Pizarro

Jetzt eilet auf die Zinnen,
besetzt rings den Turm!
(*Für sich*) Bald wird sein Blut verrinnen,
bald krümmt sich der Wurm.

Chor

Wir eilen auf die Zinnen,
besetzen rings den Turm,
wir sind voll Treu und Mut,
und flöss' auch unser Blut.

4 | DRITTER AUFGUG

*Ein dunkler, unterirdischer Keller.
Eine Lampe brennt. In der Welt der Lebenden
ist es Abend.)*

Erster Auftritt**Nr. 13 Introduction und Arie****Pizarro**

Plus un mot, allons !
Dépêchons ! Dépêchons !
(*Montrant son épée.*)
Ou vous aurez votre récompense !

Rocco, Marcelline, Léonore

Nous obéissons immédiatement.
(*S'enfuient timidement.*)

Pizarro (*Aux officiers et soldats.*)

Je compte sur vous,
Soyez bien sur vos gardes.
Montrez-vous dignes de ma confiance,
ou craignez ma fureur !
Allons, vite aux créneaux !
Allez prendre position sur la tour !
(*À part.*) Bientôt son sang coulera.
Bientôt la vermine se tordra.

Chœur

Vous pouvez pleinement compter sur nous,
dussions-nous répandre notre sang.
Nous sommes dignes de votre confiance.
Nous sommes fidèles et courageux.

Pizarro

Allons, vite aux créneaux !
Allez prendre position sur la tour !
(*À part.*) Bientôt son sang coulera.
Bientôt la vermine se tordra.

Chœur

Courrons vite aux créneaux !
Allons prendre position sur la tour !
Nous sommes fidèles et courageux,
dussions-nous répandre notre sang.

ACTE III

*Dans un cachot souterrain sombre et froid. Une lampe brûle. Dans
le monde des vivants, c'est le soir.*

Scène I**N° 13 Introduction et Air****Pizarro**

Not another word!
Away, hurry away.
(*Pointing to his sword*)
Otherwise you will get your reward!

Rocco, Marzelline, Leonore

Yes, we obey at once.
(*They creep timidly away.*)

Pizarro (*To the Officers and Soldiers*)

I rely on you alone:
be strictly on your guard!
Justify my trust,
or fear my rage!
Now hasten to the battlements,
take up your posts around the tower!
(*Aside*) Soon his blood will flow,
soon the worm will squirm.

Chorus

You can firmly rely on us,
even if our blood should flow.
Your trust befits us:
we are filled with loyalty and courage.

Pizarro

Now hasten to the battlements,
take up your posts around the tower!
(*Aside*) Soon his blood will flow,
soon the worm will squirm.

Chorus

We hasten to the battlements,
we take up our posts around the tower!
We are filled with loyalty and courage,
even if our blood should flow.

ACT THREE

*A dark underground dungeon. A lamp is burning. In the world of
the living, it is evening.*

Scene One**No. 13 Introduction and Aria**

Florestan

Gott! Welch Dunkel hier! O grauenvolle Stille!
 Öd ist es um mich her! Nichts, ach nichts lebet außer mir.
 O schwere Prüfung! Doch gerecht ist Gottes Wille!
 Ich murre nicht! Das Maß der Leiden steht bei dir!

In des Lebens Frühlingstagen
 ist das Glück von mir gefloh'n!
 Wahrheit wag't ich kühn zu sagen
 und die Ketten sind mein Lohn.

Willig duld' ich alle Schmerzen,
 ende schmäzlich meine Bahn;
 süßer Trost in meinem Herzen:
 meine Pflicht hab ich getan.
(Er zieht ein Bildnis aus dem Busen.)

Ach, es waren schöne Tage,
 als mein Blick an deinem hing,
 als ich dich mit frohem Schlage
 meines Herzens fest umfing.

Mild're, liebe, deine Klage,
 wandle ruhig deine Bahn,
 sage deinem Herzen, sage:
 Florestan hat recht getan.
(Er sinkt auf den Stein, seine Hände verhüllen sein Antlitz.)

5 | Zweiter Auftritt

Nr. 14a Melodram *(Gesprochener Text mit Musik begleitet und untermalt.) (Rocco und Leonore, die man während der Arie bei dem Schein einer Lanterne die Treppe des Kellers herabsteigen sah, tragen einen Krug und Werkzeuge zum Graben.)*

Leonore
 Eiskalt ist es hier!

Rocco
 Kein Wunder – in dieser Tiefe!

Leonore
(Sieht unruhig umher.) Ich dachte schon, dass wir den Eingang
 niemals finden.

Rocco
 Da! Da ist er! *(Zeigt in die Richtung von Florestan)*

Florestan

Seigneur ! Quelle noirceur règne ici !
 Ô, quel silence épouvantable ! Quel vide autour de moi ! Rien,
 personne ne vit ici à part moi. Ô, quelle épreuve atroce ! Pourtant,
 la volonté de Dieu est juste !
 Je ne me plains pas ! L'étendue de ma souffrance vous appartient !

Au printemps de ma vie,
 mon bonheur s'est enfui !
 J'ai osé clamer la vérité avec audace
 et mes chaînes sont ma récompense.

J'endure de plein gré toutes les souffrances
 et termine ma vie abominablement.
 Seul réconfort dans mon cœur :
 j'ai accompli mon devoir.
(Il sort un portrait de son sein.)

Ah, qu'ils étaient doux, les jours
 où mon regard se perdait dans le tien,
 et je te serrais fort dans mes bras
 contre mon cœur qui battait la chamade.

Mon amour, calme tes lamentations,
 suis ton chemin paisiblement ;
 sèche tes larmes et dis à ton cœur :
 Florestan a bien agi.
(Il s'écroule sur la pierre, et enfouit son visage dans ses mains.)

Scène II

N° 14a Mélodrame *(Texte parlé sur accompagnement musical.)*
(Rocco et Leonore, qu'on a aperçus pendant l'air en train de descendre l'escalier vers le cachot à la lumière d'une lanterne, portent un pichet et des outils pour creuser.)

Leonore
 Il règne un froid glacial, ici !

Rocco
 Ce n'est pas étonnant, par cette profondeur !

Leonore
(Elle regarde autour d'elle, d'un air inquiet.) Je craignais qu'on ne
 trouve jamais l'entrée.

Rocco
 Le voici ! Il est là ! *(Pointe le doigt en direction de Florestan.)*

Florestan

God! What darkness here!
 Oh hideous silence!
 All is desolate about me! Nothing, ah nothing lives but me.
 Oh heavy trial! But God's will is just!
 I do not complain! The measure of suffering is with thee!

In the springtime of life
 happiness fled from me!
 I boldly dared to speak the truth
 and chains are my reward.

Willingly I endure all my pains,
 I end my course pitifully.
 But there is sweet consolation in my heart:
 I have done my duty.
(He draws a portrait from his breast.)

Oh, those were beautiful days,
 when my gaze hung on yours,
 when, with my heart throbbing for joy,
 I held you fast in my embrace.

My love, temper your lament,
 walk calmly along your path!
 Say to your heart, say:
 'Florestan did right.'
(He sinks onto the stone, his hands covering his face.)

Scene Two

No. 14a Melodrama *(Spoken text accompanied and underscored by music.)*
(Rocco and Leonore, whom we have seen coming down the staircase to the dungeon by lantern-light during the aria, bring a jug and digging tools.)

Leonore
 It's freezing cold in here!

Rocco
 No wonder, at this depth!

Leonore
(Looking anxiously around him) I thought we'd never find the
 entrance.

Rocco
 There! There he is! *(He points in the direction of Florestan.)*

Leonore

Wo?

Rocco

Dort, auf dem Felsblock.

Leonore

(Mit gebrochener Stimme, indem sie den Gefangenen zu erkennen sucht.) Unbeweglich sitzt er da. Mein Gott! Er ist doch nicht...

Rocco

... tot?

Leonore *(Schaudernd)*

Meinen Sie wirklich, dass er...

Rocco

Nein, nein, er schläft. So können wir in Ruhe arbeiten.

Leonore *(Ihm folgend, beiseite)*

Es ist zu dunkel, um sein Gesicht zu erkennen. Gott, steh mir bei, wenn es tatsächlich Florestan ist.

Rocco

Unter den Trümmern da ist die Zisterne. Der Eingang muss freigegeben werden, und zwar schnellstens. Mir scheint, du zitterst. Hast du etwa Angst?

Leonore

(Mit erzwungener Festigkeit der Stimme)

O nein, ich zittere nur, weil es so kalt ist, mehr nicht.

Rocco

(Rasch) Vom Arbeiten wird dir schon warm werden. *(Er steigt bis zur Hüfte in die Grube hinab. Sie fangen an zu graben. Man hört das Rollen der Steine.)*

Nr. 14b Duett

(Während des Ritornells benutzt Leonore, wenn sich Rocco bückt, den Augenblick, um den Gefangenen zu betrachten.)

Rocco

(Während der Arbeit) Nur hurtig fort, nur frisch gegraben, Pizarro kommt schon bald herein.²

Léonore

Où donc ?

Rocco

Là, sur le rocher.

Léonore

(D'une voix altérée, brisée par l'émotion, et cherchant à reconnaître le prisonnier.) Il est assis là, immobile. Mon Dieu ! Il n'est pas encore...

Rocco

... mort ?

Léonore *(Frissonnant.)*

Vous pensez réellement que...

Rocco

Non, non, il sommeille. Nous pourrions ainsi travailler dans le calme.

Léonore *(À part, et le suivant.)*

Il fait trop sombre, impossible de reconnaître aucun de ses traits. Mon Dieu, porte-moi secours, si c'est en effet Florestan.

Rocco

La citerne se trouve sous les décombres. L'entrée doit être dégagée le plus tôt possible. Mais tu trembles, je crois. As-tu peur ?

Léonore

(Affectant un ton ferme et assuré.)

Oh non, c'est simplement que j'ai froid, rien de plus.

Rocco

(Brusquement.) Allons, allons, tu vas t'échauffer en travaillant. *(Il descend dans la fosse dont le bord lui arrive à la hanche. Ils commencent à creuser. On entend rouler les pierres.)*

N° 14b Duo

(Pendant la ritournelle, Léonore profite des moments où Rocco baisse la tête pour épier le prisonnier.)

Rocco

(Pendant qu'il pioche.) Dépêchons-nous de creuser, sous peu de temps, Pizarro doit venir.²

Leonore

Where?

Rocco

There, on that boulder.

Leonore

(In a broken voice, as she tries to recognise the prisoner) He's sitting there without moving. My God! Surely he can't be . . .

Rocco

. . . dead?

Leonore *(Shuddering)*

Do you really think he . . .

Rocco

No, no, he's asleep. So we can work in peace.

Leonore *(Following him; aside)*

It's too dark to see his face. O God, help me if it really is Florestan.

Rocco

The well is under the rubble there. We'll have to clear the entrance as fast as we can. It looks as if you're trembling. Are you afraid?

Leonore

(With forced firmness of voice)

Oh no, I'm only trembling because it's so cold, that's all.

Rocco

(Briskly) The work will warm you up. *(He climbs down into the pit up to his waist. They start digging. We can hear the stones rolling.)*

No. 14b Duet

(During the ritornello, whenever Rocco bends down, Leonore seizes the opportunity to scrutinise the prisoner.)

Rocco

(As he works) Just work fast, dig briskly, Pizarro will soon be coming.²

² Im Original: „es währt nicht lang, er kommt herein!“

² Dans l'original : "Il ne tardera pas à venir."

² In the original, "It won't be long till he comes!"

Leonore

Ihr sollt ja nicht zu klagen haben,
ihr sollt gewiss zufrieden sein.

Rocco

(Einen großen Stein von der Stelle, wo er hinabstieg, wegwälzend)

Komm, hilf doch, diesen Stein mit heben,
hab Acht, hab Acht! Er hat Gewicht!

Leonore

Ich helfe schon, [o] sorgt euch nicht,
ich will mir alle Mühe geben.

Rocco

Ein wenig noch!

Leonore

Geduld!

Rocco

Er weicht!

Leonore

Nur etwas noch!

Rocco

Er ist nicht leicht! *(Sie holen Atem.)*

Rocco *(Wieder arbeitend)*

Nur hurtig fort, nur frisch gegraben,
Pizarro kommt schon bald herein.

Leonore *(Ebenfalls wieder arbeitend.)*

Lasst mich nur wieder Kräfte haben,
wir werden bald zu Ende sein.

(Leonore betrachtet den Gefangenen, während Rocco, von ihr abgewendet, mit gekrümmtem Rücken arbeitet. Leise zu Florestan:)

Wer du auch seist, ich will dich retten,
bei Gott! Du sollst kein Opfer sein!
Gewiss, ich löse deine Ketten
ich will, du Armer, dich befrei'n!

Rocco

(Sich schnell aufrichtend)

Was er da mit sich selber spricht?

Léonore

Je vous promets, vous n'aurez pas à vous plaindre, vous serez satisfait, soyez-en certain.

Rocco

(Faisant rouler une grosse pierre de l'endroit où il est descendu.)

Viens donc m'aider à déplacer cette pierre,
attention, attention, elle fait bien son poids !

Léonore

Je vous aide, n'ayez crainte,
j'y mets ma force toute entière.

Rocco

Encore un peu !

Léonore

Attendez !

Rocco

Elle cède !

Léonore

Encore un peu !

Rocco

Elle n'est pas légère !

(Ils s'arrêtent pour reprendre haleine.)

Rocco *(Reprenant le travail.)*

Dépêchons-nous de creuser,
sous peu de temps, Pizarro doit venir.

Léonore *(Reprenant le travail de même.)*

Laissez-moi reprendre mes forces,
nous aurons bientôt terminé.

(Léonore observe le prisonnier pendant que Rocco travaille le dos tourné et courbé au fond de la fosse. Tout bas, à Florestan :)

Qui que tu sois, je veux te sauver,
que Dieu m'en soit témoin ! Tu ne seras pas sacrifié !
Assurément, je briserai tes chaînes.
Pauvre de toi, je vais te libérer !

Rocco

(Se redressant brusquement.)

Qu'as-tu donc à parler tout seul ?

Leonore

You won't have cause for complaint,
you'll certainly be satisfied.

Rocco

(Rolling away a large stone from the place where he climbed down)

Come on, help me lift this stone.
Take care, take care! It's heavy!

Leonore

I'll help you, don't worry!
I'm making every effort.

Rocco

A little more!

Leonore

Patience!

Rocco

It's giving way!

Leonore

Just a little bit more!

Rocco

It isn't light!

(They pause for breath.)

Rocco *(Returning to work)*

Just work fast, dig briskly,
Pizarro will soon be coming.

Leonore *(Also returning to work)*

Just let me get my strength back,
we'll soon be finished.

(Leonore looks at the prisoner while Rocco, turning away from her, works with his back bent. Softly, to Florestan:)

Whoever you are, I will save you,
by God! You shall not be a victim!
Be sure, I will loosen your chains;
I will free you, poor man!

Rocco

(Standing up quickly)

What's he saying to himself there?

Leonore

Mein Vater, nein, ich rede nicht!

Rocco

Nur hurtig fort, nur frisch gegraben,
Pizarro kommt schon bald herein.

Leonore

Lasst mich nur wieder Kräfte haben,
Wir werden bald zu Ende sein.

6 | [Dial. 15]

(Rocco trinkt aus einer Feldflasche. Florestan hebt wie im Gebet die Augen zum Himmel.)

Leonore

(In größter Verwirrung) Er macht die Augen auf!

Rocco

(Im Trinken einhaltend) Er wird mir wieder tausend Fragen stellen...

(Zu Leonore) Pizarro besteht darauf, dass ich ohne Zeugen mit dem Gefangenen rede.

(Zu Florestan) So Freund, hast Du die Ruhe genießen können?

Florestan

Ruhe? Genuss? Diese Ruhe ist... kein Genuss.

Leonore

(Die nur ein paar Stufen hinabgestiegen ist, um mithören zu können, für sich)

Diese Stimme...

Florestan

... sondern bitterstes Leiden!

Leonore

(Für sich) Wenn ich nur sein Gesicht sehen könnte...

Florestan

(Zu Rocco) Warum sind Sie so gefühllos mit einem Menschen, der so verzweifelt ist wie Florestan?

Leonore

(Für sich) Gott, er ist's!

Rocco

(Zu Florestan) Was willst du von mir? Ich tue meine Pflicht - Befehl ist ... Befehl!

Léonore

Père, je ne parle pas !

Rocco

Dépêchons-nous de creuser,
sous peu de temps, Pizarro doit venir.

Léonore

Laissez-moi reprendre mes forces,
nous aurons bientôt terminé.

[Dial. 15]

(Rocco prend une gorgée à sa gourde. Florestan lève les yeux au ciel, comme en prière.)

Léonore

(Prise d'un immense trouble.) Il a ouvert les yeux !

Rocco

(S'arrêtant tout à coup de boire.) Il va encore me poser mille questions...

(À Léonore.) Pizarro insiste toujours pour que je parle au prisonnier sans témoin.

(À Florestan.) Eh bien, l'ami, as-tu apprécié le calme et la tranquillité ?

Florestan

Le calme ? Apprécie ? Comment peut-on apprécier le calme en un tel lieu ?

Léonore

(Elle remonte de quelques pas dans la fosse afin de mieux entendre. À part.)

Cette voix...

Florestan

C'est la plus amère des souffrances !

Léonore

(À part.) Si je pouvais seulement voir son visage...

Florestan

(À Rocco.) N'aurez-vous donc jamais pitié du malheureux Florestan ?

Léonore

(À part.) Seigneur, c'est lui !

Rocco

(À Florestan.) Que veux-tu de moi ? Je ne fais que mon devoir. Les ordres sont les ordres !

Leonore

My father, no, I'm not speaking!

Rocco

Just work fast, dig briskly,
Pizarro will soon be coming.

Leonore

Just let me get my strength back,
we'll soon be finished.

[Dial. 15]

(Rocco drinks from a canteen. Florestan raises his eyes to heaven as if in prayer.)

Leonore

(In the greatest consternation) He's opening his eyes!

Rocco

(Pausing in his drinking) He'll ask me a thousand questions again . . .

(To Leonore) Pizarro insists I must talk to the prisoner without witnesses.

(To Florestan) So friend, have you taken pleasure in the calm down here?

Florestan

Calm? Pleasure? This calm is . . . no pleasure . . .

Leonore

(Who has only come back down a few steps in order to eavesdrop; aside)

That voice . . .

Florestan

. . . but the bitterest suffering!

Leonore

(Aside) If only I could see his face . . .

Florestan

(To Rocco) Why are you so callous with a man as desperate as Florestan?

Leonore

(Aside) God, it is he!

Rocco

(To Florestan) What do you want from me? I do my duty – orders are . . . orders!

Florestan

Und wer erteilt hier die Befehle?
Sagen Sie mir wenigstens das!

Rocco

Der Gouverneur, Don Pizarro.

Florestan

Pizarro! – Den kenn ich nur allzu gut. Pizarro ist es, dessen Schreckensregime ich an den Pranger stellen wollte. Seine Verbrechen sind endlos: Machtmissbrauch, Korruption, Unterdrückung der Menschenrechte, der Meinungsfreiheit, Folter, Mord.

Leonore

(Für sich) Pizarro, deine Unmenschlichkeit stimuliert meine Kräfte...

Florestan

(Zu Rocco) Wenn Sie mir helfen wollen, Meister Rocco, so ist Ihnen meine ewige Freundschaft und ein Leben ohne finanzielle Sorgen sicher.

Rocco

Dein Leben ist nicht mehr zu retten...

Florestan

Ich bitte Sie doch lediglich, so bald als möglich eine Nachricht an meine Adresse in Sevilla zu schicken. Auf dem Waffenplatz steht ein großes Herrenhaus, das meinen Namen trägt. Da soll der Bote nach Frau Leonore fragen.

Leonore

(Für sich) Gott! Wenn er wüsste, dass diese Leonore gerade sein Grab gräbt!

Florestan

Die Nachricht soll lauten, dass Florestan noch lebt, aber hier in Ketten liegt, und dass der Gouverneur Pizarro heißt.

Rocco

Eine solche Aktion würde mich ins Verderben stürzen, ohne dir genützt zu haben.

Florestan

Aber Leonore könnte doch meine Freilassung bewirken, und Sie, Sie hätten die... *(Sich selbst unterbrechend, weil er husten muß.)* Diese durchnässte Gefängniskleidung klebt eiskalt an mir. Gebt mir doch wenigstens etwas Wasser... einen Tropfen nur...

Florestan

Et qui donc commande en ces lieux ?
Dites-moi au moins cela !

Rocco

Le gouverneur Don Pizarro.

Florestan

Pizarro ! – Je ne le connais que trop bien. C'est lui dont j'ai osé dénoncer le régime de la terreur. Ses crimes sont sans fin : abus de pouvoir, corruption, oppression des droits de l'homme et de la liberté d'expression, torture, meurtre.

Léonore

(À part.) Pizarro, ta barbarie décuple mes forces...

Florestan

(À Rocco.) Si vous vouliez bien me venir en aide, Maître Rocco, mon amitié éternelle et une vie sans soucis financiers vous seraient garanties.

Rocco

Ta vie n'est plus à sauver...

Florestan

Je vous demande seulement d'envoyer un message à mon adresse à Séville si tôt que possible. Sur la place d'armes est l'hôtel qui porte mon nom. Dites au messenger de demander Madame Léonore.

Léonore

(À part.) Seigneur ! S'il savait qu'elle est en train de creuser sa tombe !

Florestan

Vous la ferez instruire que Florestan vit encore, vous lui apprendrez l'endroit où je suis enchaîné, et que le gouverneur répond au nom de Pizarro.

Rocco

Une telle action me perdrait, sans pouvoir t'être utile.

Florestan

Mais Léonore aurait pu obtenir ma libération, et vous, vous auriez... *(Il doit s'interrompre pour tousser.)* Ah, ces vêtements de prison trempés forment sur mon corps une glace mortelle ! Donnez-moi au moins un peu d'eau... une goutte seulement...

Florestan

And who gives the orders here?
At least tell me that!

Rocco

The governor, Don Pizarro.

Florestan

Pizarro! – I know him all too well. It is Pizarro whose regime of terror I wanted to expose. His crimes are endless: abuse of power, corruption, suppression of human rights and freedom of expression, torture, murder.

Leonore

(Aside) Pizarro, your inhumanity gives me new strength . . .

Florestan

(To Rocco) If you will help me, Master Rocco, you are assured of my eternal friendship and a life without financial worries.

Rocco

Your life is beyond saving . . .

Florestan

I simply ask you to send a message to my address in Seville as soon as possible. There is a large mansion on the main square with my name on the door. There the messenger should ask for Señora Leonore.

Leonore

(Aside) God! If he knew that same Leonore was digging his grave at this very moment!

Florestan

She should be told that Florestan is still alive, but here in chains, and that the governor's name is Pizarro.

Rocco

Such an action would be my ruin without having been of any use to you.

Florestan

But Leonore could arrange my release, and you, you would have had the . . . *(He has to pause in order to cough.)* This sodden prison clothing sticks to me like ice. At least give me some water . . . just one drop . . .

Rocco

Alles, was ich habe, ist etwas Wein. Fidelio! Kannst Du meine Feldflasche herbringen?

Leonore

Ja!

Florestan

(Leonore betrachtend) Wer ist dieser Jüngling?

Rocco

Mein Helfer – und in wenigen Tagen mein Schwiegersohn. *(Er reicht Florestan den Wein)* *(Florestan trinkt)* *(Zu Leonore)* Du bist so blass, Fidelio.

Leonore

Seine Stimme hat mich bis ins Mark getroffen!

7 | **Nr. 15 Terzett****Florestan**

(Nachdem er getrunken) Euch werde Lohn in bessern Welten, der Himmel hat euch mir geschickt.
O Dank, ihr habt mich süß erquickt,
ich kann die Wohltat nicht vergelten.

Rocco

(Leise zu Leonore, die er beiseite zieht)
Ich labt ihn gern, den armen Mann,
es ist ja bald um ihn getan.

Leonore

(Für sich) Wie zieht er mich so mächtig an,
o wenn ich ihn befreien kann.

Florestan

(Beiseite) Er scheint gerührt, der gute Mann,
o wenn ich ihn gewinnen kann!

Leonore

(Leise zu Rocco, indem sie ein Stückchen Brot aus der Tasche zieht)
Dies Stückchen Brot, ja, seit zwei Tagen
trag ich es immer schon bei mir.

Rocco

Ich möchte gern, doch sag ich dir,
das hieße wirklich zu viel wagen.

Leonore

(Schmeichelnd) Ihr labtet gern den armen Mann.

Rocco

Tout ce que je peux t'offrir, c'est un reste de vin. Fidelio ! Apporte-moi ma gourde !

Léonore

La voilà !

Florestan

(Dévisageant Léonore.) Qui est donc ce jeune homme ?

Rocco

Mon porte-clefs – et mon gendre sous peu de jours. *(Présentant la gourde à Florestan. À Léonore, pendant que Florestan boit.)* Tu es si pâle, Fidelio.

Léonore

Sa voix m'a touché jusqu'au plus profond de mes os.

N° 15 Trio**Florestan**

(Après avoir bu.) Que Dieu vous le rende dans l'autre monde.
C'est le ciel, c'est le ciel qui vous envoie.
Mille mercis, vous m'avez rendu la vie.
Je ne puis, hélas, vous rendre la pareille:

Rocco

(Tout bas, à Léonore, qu'il tire à l'écart.)
Pauvre homme, j'aimais bien le nourrir.
Sa dernière heure a sonné, il va périr.

Léonore

(À part.) Oh avec quelle puissance il m'attire. Ah, si je pouvais le libérer.

Florestan

(À part.) Il semble ému, le brave homme.
Ah, si je pouvais parvenir à toucher son cœur !

Léonore

(Tout bas, à Rocco, tirant un morceau de pain de sa poche.)
Ce peu de pain que j'ai depuis deux jours conservé sur moi...

Rocco

J'aimerais bien, mais je te le dis,
ce serait vraiment bien trop risqué.

Léonore

(Le flattant.) Mais vous aimiez nourrir ce pauvre homme.

Rocco

All I have is some wine. Fidelio! Can you bring my canteen here?

Leonore

Yes!

Florestan

(Staring at Leonore) Who is this youth?

Rocco

My assistant – and in a few days my son-in-law. *(He hands Florestan the wine. Florestan drinks. To Leonore)* You are so pale, Fidelio.

Leonore

His voice has penetrated me to the very marrow!

No. 15 Trio**Florestan**

(After taking a drink) May you be rewarded in a better world!
Heaven has sent you to me. Oh thanks, you have given me sweet refreshment; I cannot repay the good deed.

Rocco

(Quietly, to Leonore, whom he takes to one side)
I gladly gave him a drink, the poor man;
soon it will all be over for him.

Leonore

(Aside) How powerfully he attracts me!
Oh, if I can free him!

Florestan

(Aside) He seems touched, the good man: oh, if I can win him over!

Leonore

(Quietly, to Rocco, pulling a piece of bread out of her pocket)
This piece of bread: for two days
I have always carried it about with me.

Rocco

I'd like to, but I'm telling you,
that would really be taking too much of a risk.

Leonore

(Coaxingly) You gladly gave him a drink, the poor man.

Rocco

Das geht nicht an, das geht nicht an!

Leonore

Es ist ja bald um ihn getan.

Rocco

So sei es, ja so sei's,
du kannst es wagen.

Leonore *(Zu Florestan)*

Da nimm das Brot, du armer Mann!
(Reicht ihm das Brot in größter Verwirrung.)

Florestan

(Leonores Hand ergreifend)
O Dank dir, Dank!
Euch werde Lohn in bessern Welten,
der Himmel hat euch mir geschickt.

Leonore

Wie zieht er mich so mächtig an,
o wenn ich ihn befreien kann.

Rocco

Ich labt' ihn gern, den armen Mann,
es ist ja bald um ihn getan.

Florestan

Er scheint gerührt, der gute Mann,
o, wenn ich ihn gewinnen kann!
O dass ich euch nicht lohnen kann!

Leonore

O mehr als ich ertragen kann!

Rocco *(Für sich, sehr gerührt)*

Es ist ja bald um ihn getan.

8 | [Dial. 16]

*(Florestan hat das Brot zu sich genommen.
Es herrscht Stille.)*

Rocco

(Zu Leonore) Alles ist bereit – jetzt muss ich dem Gouverneur
Bescheid geben!
Sei vorsichtig, Fidelio. Rede nicht mit dem Häftling! *(Geht zur
Hinterbühne und verschwindet in der Dunkelheit.)*

Rocco

Ce n'est pas possible !

Léonore

Sa dernière heure a sonné, il va périr.

Rocco

Eh bien, soit, donne-le-lui,
tu peux le risquer !

Léonore *(À Florestan.)*

Tiens, prends ce pain, pauvre malheureux !
(Elle lui donne le pain, dans le plus grand désarroi.)

Florestan

(Saisissant la main de Léonore.)
Merci, merci, vous me faites renaître !
Puisse Dieu vous le rendre dans l'autre monde.
C'est le ciel qui vous envoie.

Léonore

Oh avec quelle puissance il m'attire.
Ah, si je pouvais le libérer.

Rocco

Pauvre homme, j'aimais bien le nourrir,
sa dernière heure a sonné, il va périr.

Florestan

Il semble ému, le brave homme.
Ah, si je pouvais parvenir à toucher son cœur ! Comment pourrai-je
vous récompenser !

Léonore

Oh c'est plus que je ne peux supporter !

Rocco *(À part, très ému.)*

Sa dernière heure a sonné, il va périr.

[Dial. 16]

(Florestan dévore son petit bout de pain. Le silence règne.)

Rocco

(À Léonore.) Tout est prêt – je vais donner le signal au gouverneur.
Sois prudent, Fidelio. Ne parle pas au prisonnier ! *(Il se dirige vers
le fond de la scène et disparaît dans l'obscurité.)*

Rocco

It's not the same, it's not the same!

Leonore

Soon it will all be over for him.

Rocco

So be it, yes, so be it,
you can take the risk.

Leonore *(To Florestan)*

Here, take the bread, you poor man!
(She hands him the bread, in the greatest turmoil.)

Florestan

(Grasping Leonore's hand)
Oh, thank you, thank you!
May you be rewarded in a better world!
Heaven has sent you to me.

Leonore

How powerfully he attracts me!
Oh, if I can free him!

Rocco

I gladly gave him a drink, the poor man;
soon it will all be over for him.

Florestan

(Aside) He seems touched, the good man: oh, if I can win him over!
Oh that I could reward you!

Leonore

Oh more than I can bear!

Rocco *(Aside, very moved)*

Soon it will all be over for him.

[Dial. 16]

(Florestan has taken the bread. There is silence.)

Rocco

(To Leonore) Everything is ready – now I must inform the governor!
Be careful, Fidelio. Don't talk to the prisoner! *(He goes to the back
of the stage and disappears into the darkness.)*

Leonore

(Zu Florestan, leise) Pst! Rede nur im Flüsterton...
(Man hört Roccas Signal – ein starker Pfiff – und das Öffnen einer Stahltür.)

Florestan

Welch erschreckendes Gedröhn! Ist das der Vorbote meines Todes?

Leonore

(In der heftigsten Erregung) Sei ruhig, lieber... – Gefangener! Und vergiss nicht, dass Du einen Schutzengel hast, ja! – einen Schutzengel. Was immer du hörst oder siehst, wo du auch bist. Immer! *(Sie entfernt sich in Richtung der Zisterne)*

Florestan

(Für sich, ihr mit den Augen folgend) Was will er damit sagen? Jedes seiner Worte berührt meine Seele.

Dritter Auftritt

(Pizarro erscheint auf der Hinterbühne, verummt in einen Mantel.)

Pizarro

(Zu Rocco, seine Stimme verstellend) Ist alles bereit?

Rocco

Ja Herr, wir haben nur noch die Zisterne zu öffnen.

Pizarro

Der junge Mann soll sich entfernen.

Rocco

Geh, Fidelio, verschwinde! *(Leonore entfernt sich in den Hintergrund, nähert sich aber allmählich wieder in Florestans Richtung.)*

Pizarro

(Für sich) Ich muss sie mir heute beide vom Hals schaffen. Es soll keine Zeugen geben.

Léonore

(Tout bas, à Florestan.) Psst ! Ne parle plus qu'en chuchotant...
(On entend le signal de Rocco – un grand coup de sifflet – et une porte en fer qui s'ouvre.)

Florestan

Quel est ce signal effrayant ? Est-ce le présage de ma mort que l'on prépare ?

Léonore

(Aux prises à une violente excitation.) Calme-toi, mon cher... – prisonnier ! Et n'oublie pas que tu as un ange gardien – ta providence ! Quoi que tu voies, entendes, et où que tu sois. À jamais et pour toujours ! *(Elle s'éloigne et se dirige vers la citerne.)*

Florestan

(À part, tout en la suivant des yeux.) Que veut-il dire ? Chacun de ses mots touche mon âme au plus profond.

Scène III

(Pizarro fait son entrée de l'arrière-scène, déguisé sous un manteau.)

Pizarro

(À Rocco, travestissant sa voix.) Tout est prêt ?

Rocco

Oui, gouverneur, il ne s'agit plus que d'ouvrir la citerne.

Pizarro

Fais sortir le jeune homme !

Rocco

Va, Fidelio, disparais !
(Léonore s'éloigne d'abord vers le fond de la scène, mais se rapproche progressivement à nouveau du côté de Florestan.)

Pizarro

(À part.) Je me déferai de ces deux avant la fin du jour. Il ne doit rester aucun témoin.

N° 16 Quatuor**Pizarro**

Qu'il meure ! Mais il doit savoir qui lui déchire son cœur si orgueilleux. Que la vengeance sorte de l'obscurité et soit dévoilée ! Vois-tu, tu ne m'as pas dupé ! *(Il ôte son manteau.)*
 Pizarro, celui que tu voulais renverser,
 Pizarro, celui que tu aurais dû redouter,
 devant toi, enfin, est venu se venger !

Leonore

(To Florestan, softly) Hush! Speak only in whispers . . .
(We hear Rocco's signal – a powerful whistle – and a steel door opening.)

Florestan

What a frightening crash! Is this the harbinger of my death?

Leonore

(In the most violent agitation) Be calm, dear . . . prisoner! And don't forget that you have a guardian angel, yes, a guardian angel! Whatever you hear or see, wherever you are. Always! *(She moves away in the direction of the well.)*

Florestan

(Aside, following her with his eyes) What does he mean by that? Each of his words touches my soul.

Scene Three

(Pizarro appears at the back of the stage, disguised beneath a cloak.)

Pizarro

(Rocco, disguising his voice) Is everything ready?

Rocco

Yes, sir, all we have to do is open the well.

Pizarro

The young man must go away.

Rocco

Go, Fidelio, get out!
(Leonore moves into the background, but gradually comes closer to Florestan again.)

Pizarro

(Aside) I have to get rid of both of them today. There must be no witnesses.

No. 16 Quartet**Pizarro**

Let him die! But first he shall know who will rend his proud heart asunder. Let the veil of vengeance be ripped away! Look here – you did not confound me! *(He throws off his cloak.)*
 Pizarro, whom you sought to overthrow,
 Pizarro, whom you should have feared,
 now stands here as avenger!

9 | Nr. 16 Quartett**Pizarro**

Er sterbe! Doch er soll erst wissen, wer ihm sein stolzes Herz zerfleischt. Der Rache Dunkel sei zerrissen! Sieh her, du hast mich nicht getäuscht! *(Er schlägt seinen Mantel auf)*
 Pizarro, den du stürzen wolltest,
 Pizarro, den du fürchten solltest,
 steht nun als Rächer hier!

Florestan

(Gefasst) Ein Mörder steht vor mir!

Pizarro

Noch einmal ruf' ich dir,
was du getan zurück,
nur noch ein Augenblick,
und dieser Dolch...
(Er will ihn durchbohren.)

Leonore

(Leonore stürzt mit einem durchdringenden Schrei hervor und bedeckt Florestan mit ihrem Leibe.) Zurück!

Florestan

O Gott!

Rocco

Was soll?

Leonore

Durchbohren, durchbohren
musst du erst diese Brust!
Der Tod sei dir geschworen
für deine Mörderlust!

Pizarro

(Schleudert sie fort)
Wahnsinniger!

Rocco

(zu Leonore) Halt ein!

Pizarro

Er soll bestraft sein!

Leonore

(noch einmal ihren Mann bedeckend)
Töt' erst sein Weib!

Pizarro

Sein Weib?

Rocco

Sein Weib?

Florestan

Mein Weib?

Leonore

(zu Florestan) Ja, sieh hier Leonore!

Florestan

(Sur un ton composé.) Un meurtrier se tient devant moi !

Pizarro

Une dernière fois, je te rappelle
ce que tu as fait contre moi.
Encore juste un instant,
et ce poignard...
(Il s'élance vers lui pour le transpercer.)

Léonore

(Léonore s'interpose en jetant un cri perçant et couvre Florestan de son corps.) Arrière ! -

Florestan

Oh Dieu !

Rocco

Qu'est-il ?

Léonore

Vous devrez d'abord
transpercer ce sein !
Que la mort vous soit jurée
pour votre désir meurtrier !

Pizarro

(Il l'écarte violemment.)
Tu es fou !

Rocco

(À Léonore.) Arrêtez !

Pizarro

Il devra être puni !

Léonore

(Elle couvre et protège à nouveau le corps de son mari.)
Tuez d'abord son épouse !

Pizarro

Son épouse ?

Rocco

Son épouse ?

Florestan

Mon épouse ?

Léonore

(À Florestan.) C'est moi, Léonore.

Florestan

(Calmly) A murderer stands before me!

Pizarro

Once again I will remind you
of what you have done,
just for a moment,
and then this dagger . . .
(He makes to stab him.)

Leonore

(Leonore rushes forward with a piercing scream and shields Florestan with her body) Stand back!

Florestan

Oh God!

Rocco

What does this mean?

Leonore

First you must
pierce this breast!
May your death be sworn
for your bloodlust!

Pizarro

(Thrusting her aside)
Madman!

Rocco

(To Leonore) Stop!

Pizarro

He shall be punished!

Leonore

(Once again shielding her husband)
First kill his wife!

Pizarro

His wife?

Rocco

His wife?

Florestan

My wife?

Leonore

(To Florestan) Yes, behold Leonore here!

Florestan

Leonore!

Leonore*(Zu den anderen)*

Ich bin sein Weib,
 geschworen hab ich ihm Trost,
 Verderben dir!

Florestan*(Zu Leonore)* Vor Freude starrt mein Blut!**Rocco** *(Für sich)*

Mir starrt vor Angst das Blut!

Pizarro*(Für sich)* Welch' unerhörter Mut!**Leonore**

Ich trotze seiner Wut!

Pizarro

Ha, soll ich vor einem Weibe beben?

So opfr' ich, beide meinem Grimm;
 geteilt hast du mit ihm das Leben,
 so teile nun den Tod mit ihm!

*(Pizarro will auf sie eindringen – sie zieht hastig eine kleine
 Pistole aus der Brust und hält sie Pizarro vor)*

Leonore

Noch einen Laut, und du bist tot!

*(Man hört die Trompete auf dem Turm.)***Leonore** *(Zu Florestan)*

Ach, du bist gerettet! Großer Gott!

Florestan

Ach, ich bin gerettet! Großer Gott!

Pizarro

Ha! der Minister, Höll' und Tod, der Minister!

Rocco

O, was ist das? Gerechter Gott!

*(Pizarro steht betäubt, ebenso Rocco. Leonore hängt an
 Florestans Hals. Man hört die Trompete stärker.)*

Florestan

Léonore !

Léonore*(S'adressant aux autres.)*

Je suis son épouse.
 Je lui ai juré mon soutien éternel.
 Vous, vous avez signé votre perte !

Florestan*(À Léonore.)* Mon sang déborde de joie !**Rocco** *(À part.)*

Mon sang se fige de peur !

Pizarro*(À part.)* Quel courage inouï !**Léonore**

Je défie sa rage !

Pizarro

Dois-je trembler devant une femme ?

Je vous sacrifie tous deux sur l'autel de ma colère. Tu as partagé ta
 vie avec lui,
 partagez donc ensemble la mort !

*(Pizarro veut la menacer – elle sort prestement un petit pistolet de
 son sein et le pointe sur la poitrine de Pizarro.)*

Léonore

Encore un mot et vous êtes mort !

*(On entend sonner la trompette depuis la tour.)***Léonore** *(À Florestan.)*

Ah, tu es sauvé, grands dieux !

Florestan

Ah, je suis sauvé, grands dieux !

Pizarro

Ah ! Le ministre, enfers et damnations, le ministre !

Rocco

Qu'est-ce donc ? Dieu de justice !

*(Pizarro et Rocco restent interdits. Léonore se pend au cou de
 Florestan.
 On entend la trompette sonner plus fort.)*

Florestan

Leonore!

Leonore*(To the others)*

I am his wife!
 I have sworn solace for him,
 and perdition for you!

Florestan*(To Leonore)* My blood freezes with joy!**Rocco** *(Aside)*

My blood freezes with fear!

Pizarro*(Aside)* What unheard-of boldness!**Leonore**

I defy his rage!

Pizarro

Ha, shall I tremble before a woman?

Then I will sacrifice both of you to my wrath: you shared your life
 with him,
 now share your death with him!

*(Pizarro goes to close in on her. She hastily pulls a small pistol from
 her breast and points it at him.)*

Leonore

One more sound and you are dead!

*(The trumpet is heard from the tower.)***Leonore** *(To Florestan)*

Ah! You are saved! Almighty God!

Florestan

Ah! I am saved! Almighty God!

Pizarro

Ha! The minister! Death and damnation, the minister!

Rocco

Oh, what is that? Righteous God!

*(Pizarro stands stunned, as does Rocco. Leonore embraces
 Florestan.
 The trumpet sounds again, louder.)*

Leonore

So schlägt der Rache Stunde,
du sollst gerettet sein!
Die Liebe wird im Bunde
mit Mute dich befrei'n.

Florestan

So schlägt der Rache Stunde,
ich soll gerettet sein!
Die Liebe wird im Bunde
mit Mute mich befrei'n.

Pizarro

Verflucht sei diese Stunde,
die Heuchler spotten mein.
Verzweiflung wird im Bunde
mit meiner Rache sein!

Rocco

O fürchterliche Stunde!
O, Gott, was wartet mein?
Ich will nicht mehr im Bunde
mit diesem Wüt'rich sein.

[Dial. 17]**Pizarro**

Folge mir Rocco! Du hast keine andere Wahl.

Leonore (Zu Rocco)

Wie kannst Du mich so im Stich lassen?

Pizarro

Nimm ihr die Pistole weg!

Florestan

Verfluchte Ketten! Ich bin hilflos!

Pizarro

Ich muss dem Minister zuvorkommen. Wenn die Luft rein ist, kommen wir hier zurück, um diese Turteltaubchen los zu werden.
(Pizarro ergreift die Flucht, Rocco folgt ihm nach, nachdem er Leonore die Waffe abgenommen hat. Leonore stößt einen durchdringenden Schrei, aus und fällt in Ohnmacht. Man hört das Schließen einer Stahltür.)

Léonore

L'heure de la vengeance a sonné.
Tu seras sauvé !
L'amour uni au courage
te libérera.

Florestan

L'heure de la vengeance a sonné.
Je serai sauvé !
L'amour uni au courage
me libérera.

Pizarro

Maudit soit cet instant
où les imposteurs me raillent.
Le désespoir ira main dans la main
avec ma vengeance !

Rocco

Ô, redoutable instant !
Ô, Dieu, que va-t-il advenir de moi !
Je ne veux plus être complice
de cet enragé, ce fanatique, ce violent.

[Dial. 17]**Pizarro**

Suis-moi, Rocco ! Tu n'as pas d'autre choix.

Léonore (À Rocco.)

Comment pouvez-vous m'abandonner de la sorte ?

Pizarro

Arrache-lui son pistolet !

Florestan

Maudites chaînes ! Je suis impuissant !

Pizarro

Je dois anticiper l'arrivée du ministre. Nous reviendrons ici quand les choses se seront calmées afin de nous débarrasser de ces tourtereaux.
(Pizarro prend la fuite. Rocco le suit sur les talons, après s'être emparé de l'arme de Léonore. Celle-ci pousse un cri perçant et s'évanouit. On entend la porte en fer qui se ferme.)

Leonore

The hour of vengeance strikes,
you shall be saved!
Love joined with courage
will set you free.

Florestan

The hour of vengeance strikes,
I shall be saved!
Love joined with courage
will set me free.

Pizarro

Accursed be this hour!
The hypocrites mock me.
Despair will be joined
with my revenge!

Rocco

Oh dreadful hour!
Oh God, what awaits me?
I no longer want to be joined
with that violent madman.

[Dial. 17]**Pizarro**

Follow me, Rocco! You have no choice.

Leonore (To Rocco)

How can you abandon me like this?

Pizarro

Take the pistol from her!

Florestan

Cursed chains! I am helpless!

Pizarro

I must forestall the minister. When the coast is clear, we'll come back here to get rid of those lovebirds.
(Pizarro takes flight; Rocco follows him after taking the weapon away from Leonore. She utters a piercing scream and falls in a faint. We hear the steel door closing.)

Vierter auftritt

10 | Nr. 17 Recitativ und Duett

Florestan

Ich kann mich noch nicht fassen,
zu denken wag' ich's kaum,
sie hat mich nicht verlassen,
o nein, es war kein Traum.
Sie war's, sie ist's, dort sank sie hin!
O Gott! Sie scheint sich kaum zu regen!
Weh mir, dass ich gefesselt bin!
Mein Herz erliegt so vielen Schlägen!
O Leonore!

Leonore

(Noch ohne Bewusstsein)
Gebt, ach gebt ihn mir!

Florestan

Ha, sie ist's!
O Gott! Sie ruft nach mir!
Geliebtes Weib!

Leonore

O helft, o helft ihn retten!

Florestan

Sieh' Florestan, sieh' seine Ketten,
sieh', Leonore, den Gemahl!

Leonore

(Erholt sich)
Was hör ich?
Welch süßer Schall?
(Sie steht auf und stützt sich an die Mauer)

Florestan

Sie ist's! O himmlisches Entzücken!
Komm, lass an dieses Herz dich drücken,
o Leonore, komm zu mir!

Leonore

Er ist's! Er ist's!
(Sie eilt zu ihm und sinkt an seine Brust)
Ich bin bei dir.

Beide

O namenlose Freude!

Scène IV

N° 17 Récitatif et Duo

Florestan

Je ne puis revenir de mon étonnement,
j'ose à peine le croire,
elle ne m'a pas abandonné,
oh non, ce n'était pas un rêve.
C'était elle, c'est bien elle, et elle gît là, effondrée !
Oh mon Dieu ! Elle semble à peine bouger !
Malheur à moi, je suis enchaîné !
Mon cœur succombe à tant de coups !
Ô, Léonore !

Léonore

(Toujours sans connaissance.)
Rendez-le moi, oh rendez-le moi !

Florestan

Oui, c'est elle !
Oh mon Dieu ! Elle m'appelle !
Mon épouse adorée !

Léonore

Oh, aidez-moi, aidez-moi à le sauver !

Florestan

Regarde Florestan, regarde ses chaînes !
Regarde, Léonore, ton époux !

Léonore

(Revient à elle.)
Qu'entends-je ?
Quelle douce intonation ?
(Elle se redresse et s'appuie le long de la muraille.)

Florestan

C'est elle ! Ô ravissement céleste !
Viens, laisse-moi te presser contre mon cœur !
Ô Léonore, viens à moi !

Léonore

C'est lui ! C'est lui !
(Elle se précipite vers lui et tombe dans ses bras.)
Je suis près de toi.

Ensemble

Ô joie ineffable !

Scene Four

No. 17 Recitative and Duet

Florestan

I cannot compose myself yet,
I dare hardly think of it:
she did not forsake me,
no, it was no dream!
It was she; it is she; she fainted there!
Oh God! She scarcely seems to stir!
Alas that I am in shackles!
My heart sinks beneath so many blows!
O Leonore!

Leonore

(Still unconscious)
Give, oh give him back to me!

Florestan

Ha, it is she!
Oh God! She calls for me!
Beloved wife!

Leonore

Oh, help me to rescue him!

Florestan

Look upon Florestan, look upon his shackles! Leonore, look upon
your husband!

Leonore

(Recovering her senses)
What do I hear?
What sweet sound is this?
(She gets up and leans against the wall for support.)

Florestan

It is she! Oh heavenly rapture!
Come, let me press you to this heart!
O Leonore, come to me!

Leonore

It is he! It is he!
(She rushes to him and sinks onto his breast)
I am by your side.

Both

Oh inexpressible joy!

Leonore

Mein Mann an meiner Brust!

Florestan

Mein Weib an meiner Brust!

Beide

Nach unnennbaren Leiden
so übergroße Lust!

Leonore

Du wieder nun in meinen Armen!

Florestan

O Gott, wie groß ist dein Erbarmen!

Beide

O Dank dir, Gott, für diese Lust!
Mein Mann (mein Weib) an meiner Brust!
O namenlose Freude!

Florestan

Du bist's!

Leonore

Ich bin's!

Beide

O himmlisches Entzücken!
Komm, lass an dieses Herz dich drücken!

Florestan

Leonore!

Leonore

Florestan!

Beide

O namenlose Freude!
Nach unnennbaren Leiden,
so übergroße Lust.
Mein Mann (mein Weib) an meiner Brust!
O Dank dir Gott, für diese Lust!

11 | [Dial. 18]**Florestan**

Durch welches Wunder gelang es dir, zu mir vorzudringen,
liebste Leonore?

Léonore

Mon époux sur mon sein !

Florestan

Mon épouse sur mon sein !

Ensemble

Après tant de souffrances indicibles,
quelle formidable volupté !

Léonore

Te voilà enfin de nouveau dans mes bras !

Florestan

Ô Dieu, que ta miséricorde est infinie !

Ensemble

Merci, mon Dieu, pour tant de volupté !
Mon époux (mon épouse) sur mon sein !
Ô joie ineffable !

Florestan

C'est toi !

Léonore

C'est moi !

Ensemble

Ô ravissement céleste !
Viens, laisse-moi te presser contre mon cœur !

Florestan

Léonore !

Léonore

Florestan !

Ensemble

Ô joie ineffable !
Après tant de souffrances indicibles,
quelle formidable volupté.
Mon époux (mon épouse) sur mon sein !
Merci, mon Dieu, pour tant de volupté !

[Dial. 18]**Florestan**

Par quel prodige as-tu réussi à pénétrer jusqu'à moi, ma très chère
Léonore ?

Leonore

My husband on my breast!

Florestan

My wife on my breast!

Both

After untold suffering,
such overwhelming ecstasy!

Leonore

You in my arms once again!

Florestan

O God, how great is thy mercy!

Both

Oh, thanks be to thee, God, for this ecstasy!
My husband (My wife) on my breast!
Oh inexpressible joy!

Florestan

It is you!

Leonore

It is I!

Both

Oh heavenly rapture!
Come, let me press you to this heart!

Florestan

Leonore!

Leonore

Florestan!

Both

Oh inexpressible joy!
After untold suffering,
so much ecstasy!
My husband (My wife) on my breast!
Oh, thanks be to thee, God, for this ecstasy!

[Dial. 18]**Florestan**

By what miracle did you manage to reach me, dearest Leonore?

Leonore

Ich verließ Sevilla. Ich kam zu Fuß in Männerkleidung. Der Kerkermeister nahm mich in seine Dienste. Dein Erzfeind selbst machte mich zum Schließer.

Florestan

Welche Gefahren, welche Demütigungen hast du erdulden müssen. Und das alles für mich!

Leonore

Die Liebe hat mich beseelt. Meine Kräfte waren unerschöpflich!

12 | Nr. 18 Finale**Chor**

(Entfernt)

Zur Rache, wir müssen ihn seh'n!

Leonore

(Mit Kraft) O Gott, nun ist's um uns gescheh'n!
Zur Hülfe, großer Gott!

Florestan

Lass uns mit Mut dem Tod,
der Ruh' entgegengeh'n.

Beide

Ja, geh'n wir ihm entgegen,
er endet unsern Harm;
dein Wille, Gott, ist Segen,
ich sterb' in ihrem (seinem) Arm!

Chor

(Näher)

Zur Rache, zur Rache!
Die Unschuld werde befreit,
Gott schützt die gerechte Sache
und straft die Grausamkeit.

Leonore, Florestan

Gott schützt die gerechte Sache
und straft die Grausamkeit.

Letzter Auftritt

(Don Fernando mit seinem Gefolge, Pizarro, von Polizisten geführt. Rocco, Marzelline, Jaquino, Gefangene, Volk, Wache mit Fackeln.)

Léonore

J'ai quitté Séville. Je suis partie à pied dans ce déguisement d'homme. Le geôlier m'a prise à son service. Ton persécuteur, lui-même, m'a nommée porte-clefs.

Florestan

Quels dangers as-tu dû braver, quelles humiliations as-tu dû supporter ! Et tout cela pour moi !

Léonore

J'étais portée par l'amour. Mes forces étaient inépuisables !

N° 18 Finale**Chœur**

(Au loin.)

Vengeance ! Il nous faut le voir !

Léonore

(Avec force.) Oh, Dieu, que nous arrive-t-il ?
À l'aide, grand Dieu !

Florestan

Allons vers la mort avec courage,
marchons vers la mort en paix.

Ensemble

Oui, allons à son rencontre.
Il met fin à nos souffrances.
La volonté de Dieu est une bénédiction.
Je mourrai dans les bras de mon épouse (mon époux).

Chœur

(En se rapprochant.)

Vengeance ! Vengeance !
Libérez les innocents !
Dieu protège les justes causes
et punit la cruauté.

Léonore, Florestan

Dieu protège les justes causes
et punit la cruauté.

Dernière Scène

(Don Fernando accompagné de sa suite, Pizarro conduit par des policiers, Rocco, Marzelline, Jaquino, les détenus, le peuple et les gardes portant les flambeaux.)

Leonore

I left Seville. I came on foot in men's clothes. The gaoler took me into his service. Your arch-enemy himself made me a warder.

Florestan

What dangers, what humiliations you must have endured! And all of that for me!

Leonore

Love gave me inspiration. My strength was inexhaustible!

No. 18 Finale**Chorus**

(In the distance)

Revenge! We must see him!

Leonore

(Emphatically) Oh God, now it is all up with us!
Help us, almighty God!

Florestan

Let us go with courage to our death,
our rest.

Both

Yes, let us go meet Him!
He will end our grief.
Thy will, O God, is a blessing!
I die in her (his) arms.

Chorus

(Coming closer)

Revenge, revenge!
Let innocence be freed!
God protects the just cause
and punishes cruelty.

Leonore, Florestan

God protects the just cause
and punishes cruelty.

Final Scene

(Don Fernando with his entourage; Pizarro led in by policemen; Rocco, Marzelline, Jaquino, prisoners, the people, and guards with torches.)

Chor*(Hervortretend)*

Zur Rache, zur Rache!
 Gott schützt die gerechte Sache
 und straft die Grausamkeit.

Rocco*(Hat sich nahe zu Leonore gedrängt, und zeigt Don Fernando die beiden Gatten, die sich umarmt halten.)*

Hier sind sie! Seht! O habt Erbarmen!
 O rettet dieses edle Paar!

Florestan

Wer reißt sie mir aus meinen Armen?

Leonore

Herbei! Ich trotze der Gefahr!

Florestan

Was seh' ich! Don Fernando!

Don Fernando

Ja, doch um die Tugend nur zu rächen,
 um eure Ketten zu zerbrechen,
 als euer Retter bin ich da.

Leonore, Florestan*(Zu seinen Füßen)*

O Gott!

Don Fernando*(Hebt Leonore auf)*

Steht auf! Es ziemte mir,
 mir selbst, zu euren Füßen hier
 der Frauen edelste zu ehren.

Rocco

(Zu Leonore) Lasst euch auch über mich belehren:
 verfolgt hab ich euch nur zum Schein;
 ich kann nicht unbarmherzig sein,
 als Retter wollt ich wiederkehren.

Jaquino³ *(Der sich geschäftig um Marzelline gedrängt hat, zu Marzelline.)*

Zurück seh ich die Hoffnung kehren.
 Er wird nicht länger mich betören *(Auf Leonore zeigend)*
 Und du wirst wieder gut mir sein.

Chœur*(En s'avançant.)*

Vengeance ! Vengeance !
 Dieu protège les justes causes
 et punit la cruauté.

Rocco*(Il s'est précipité vers Léonore et montre à Don Fernando les deux époux encore enlacés.)*

Les voici ! Voyez ! Oh ayez pitié !
 Oh, sauvez ces nobles amants !

Florestan

Qui vient l'arracher à mes bras ?

Léonore

Viens donc ! Je défie le danger !

Florestan

Mais que vois-je ? Don Fernando !

Don Fernando

Oui, pour venger la vertu,
 et pour briser vos chaînes,
 je suis ici pour vous sauver.

Léonore, Florestan*(Ils se sont jetés aux pieds de Fernando.)*

Oh, mon Dieu !

Don Fernando*(Invite Léonore à se relever.)*

Relevez-vous, Madame !
 Il me semble plutôt que ce serait à moi de me jeter
 aux vôtres afin d'honorer la plus noble des femmes.

Rocco

(À Léonore.) Laissez-moi vous expliquer ma conduite :
 vous persécuter n'était qu'une feinte.
 Je ne suis pas impitoyable ;
 je voulais revenir en sauveur.

Jaquino³ *(À Marzelline, après s'être précipité à ses côtés.)*

Je vois enfin l'espoir revenir. Il ne te tournera plus la tête.
(Indiquant Léonore.) Et tu seras de nouveau bientôt à moi.

Chorus*(Stepping forward)*

Revenge, revenge!
 God protects the just cause
 and punishes cruelty.

Rocco*(He has rushed to Leonore and shows Don Fernando the couple, who remain locked in each other's embrace.)*

Here they are! See! Oh have mercy!
 Oh save this noble couple!

Florestan

Who will tear her from my arms?

Leonore

Come! I defy danger!

Florestan

What do I see? Don Fernando!

Don Fernando

Yes, but I am here only as your rescuer,
 to avenge virtue
 and break your chains.

Leonore, Florestan*(At Fernando's feet)*

Oh God!

Don Fernando*(Raising Leonore)*

Rise, rise! It would befit me
 to be here at your feet myself
 to honour the noblest of women.

Rocco

(To Leonore) Let me explain my behaviour:
 I only pretended to pursue you;
 I cannot be ruthless,
 I wanted to return as your rescuer.

Jaquino³ *(To Marzelline, to whose side he has hurried)*

I see hope returning. He will no longer bewitch you.
(Pointing to Leonore)
 And you'll be good to me again.

³ Aus der *Leonore* von 1806 hinzugefügt.

³ Réplique tirée de la version 1806 de *Leonore*.

³ Interpolated from the 1806 version of *Leonore*.

Marzelline⁴ (*Welche mit Teilnahme, doch mit einiger Schüchternheit gemischt, sich Leonore zu nähern gesucht hat.*)
Zu staunen kann ich nicht wehren.
Doch will ich ihres Glücks mich freu'n
(*Zu Jaquino*) Vielleicht sag ich nun nicht mehr nein.

Rocco
(*Die Pistole zeigend*)
Das hab' ich mit Gewalt geborgt,
für Missbrauch war ich nur besorgt.
Jetzt soll mein Herz nichts mehr beschweren.
(*Er wirft Pizarro einen Beutel zu*)
Das gabst du mir in diesem Kauf!
Der Fluch des Himmels liegt darauf!

Chor (*Sehr lebhaft*)
Bestrafet sei der Bösewicht
der Unschuld unterdrückt!
Hält nicht das strafende Gericht
der Rache Schwert gezückt?

Don Fernando
(*Zu Rocco*)
Du grubst des edlen Mannes Grab,
jetzt nimm ihm seine Fesseln ab.
(*Zu Leonore*)
Doch halt! Euch, edle Frau, allein,
euch ziemt es, ganz ihn zu befrei'n.
(*Leonore nimmt die Schlüssel, löst Florestan die Ketten ab, er will hervortreten und sinkt in Roccas und Leonores Arme*)

**Leonore, Florestan, Marzelline,
Rocco, Don Fernando, Chor**
O Gott, welch ein Augenblick
O unaussprechlich süßes Glück!
Gerecht, o Gott, ist dein Gericht!
Du prüfest, du verlässt uns nicht!

Don Fernando
(*Zu Florestan, auf die Ketten deutend*)
Wie lange habt ihr sie getragen?

Florestan
Ich weiß es nicht, denn mit den Tagen
vermengen sich die Nächte hier.

Don Fernando
(*Zu Rocco*)
Ihr, Alter, wisst es, sagt es mir!

Marcelline⁴ (*Elle s'est approchée de Léonore, avec un mélange de sympathie et de timidité.*)
Je ne peux m'empêcher d'être étonnée.
Mais je veux me réjouir de leur bonheur.
(*À Jaquino*) Peut-être ne dirai-je plus non.

Rocco
(*En montrant le pistolet.*)
Si je vous l'ai arraché avec violence,
c'est uniquement que je craignais qu'il serve à mal.
Mon cœur est désormais délesté.
(*Il jette une bourse à Pizarro.*)
C'est la bourse avec laquelle vous m'avez acheté !
Elle porte la malédiction de l'enfer !

Chœur (*Avec une grande véhémence.*)
Puni soit le scélérat
qui opprime l'innocence !
Que justice sévisse
et tire l'épée de la vengeance !

Don Fernando
(*À Rocco.*)
Tu as creusé la tombe de ce gentilhomme. Ôte-lui maintenant ses fers.
(*À Léonore.*)
Non ! Attendez ! C'est à vous seule, femme si respectable, c'est à vous seule qu'appartient l'honneur de le délivrer.
(*Léonore s'empare des clefs, libère Florestan de ses chaînes.*
Florestan s'avance et tombe dans les bras de Rocco et de Léonore.)

**Léonore, Florestan, Marcelline,
Rocco, Don Fernando, Chœur**
Ô Dieu, quel moment !
Ô bonheur et douceur indicibles !
Ô Dieu, que ton jugement est juste !
Tu nous mets à l'épreuve mais ne nous abandonnes jamais !

Don Fernando
(*À Florestan, en indiquant les chaînes.*)
Combien de temps les avez-vous portées ?

Florestan
Je ne saurais vous dire, car les jours ici
se sont confondus aux nuits.

Don Fernando
(*À Rocco.*)
Geôlier, tu dois bien le savoir, parle !

Marzelline⁴ (*Who has sought to approach Leonore, with concern mingled with a certain timidity*)
I can't restrain my astonishment,
But I want to rejoice in their happiness.
(*To Jaquino*) Maybe I won't say no any more.

Rocco
(*Showing the pistol*)
I took that by force; I was only worried it would be misused.
Now nothing further shall weigh on my heart.
(*He throws Pizarro's purse back at him*)
Here's what you gave me in this bargain!
The curse of heaven lies on it!

Chorus (*Vehemently*)
Punished be the villain
who oppresses innocence!
Does the criminal court not hold
the drawn sword of retribution?

Don Fernando
(*To Rocco*)
You dug the noble man's grave;
now remove his chains.
(*To Leonore*)
But wait! It is fitting for you alone, noble lady, to set him free.
(*Leonore takes the keys and looses Florestan's chains; he tries to step forward, then collapses into the arms of Rocco and Leonore.*)

**Leonore, Florestan, Marzelline,
Rocco, Don Fernando, Chorus**
O God, what a moment!
O inexpressibly sweet happiness!
Just, O God, is thy judgment!
Thou dost try us, yet dost not forsake us!

Don Fernando
(*To Florestan, pointing to the chains*)
How long did you wear those?

Florestan
I do not know, because here
day is confused with night.

Don Fernando
(*To Rocco*)
You know, old man, tell me!

⁴ Idem.

⁴ Idem.

⁴ Idem.

Rocco

Zwei Jahre sind's, ich irre nicht.

Don Fernando

(Zu Pizarro)

So höre denn, du Bösewicht,
du konntest dich an seinen Leiden
zwei schreckensvolle Jahre weiden?
Du wirst nun an denselben Stein
dein Leben durch geschmiedet sein!

Chor

O, zu gelind' ist er bestraft.

Leonore, Florestan

O nein! O nein! Erbarmt euch sein!
Denn ihm (mir) gab sein (mein) Bewusstsein Kraft!

Chor

Nein, nein, nein!
Er ist noch zu gelind' bestraft.

Don Fernando

Der König wird sein Richter sein.
Kommt, Freunde, lasst uns zu ihm eilen,
er wird mit mir die Wonne teilen,
verfolgte Unschuld zu befrei'n.

Chor

Preist mit hoher Freude Glut
Leonorens edlen Mut!

Marzelline, Jaquino, Rocco, Don Fernando

Wer ein holdes Weib errungen,
stimm' in unsern Jubel ein,
nie wird es zu hoch besungen,
Retterin des Gatten zu sein.

Chor

Wer ein holdes Weib errungen,
stimm' in unsern Jubel ein,
nie wird es zu hoch besungen,
Retterin des Gatten zu sein.

Florestan

Deine Treu' erhielt mein Leben,
Tugend schreckt den Bösewicht.

Leonore

Liebe führte mein Bestreben,
wahre Liebe fürchtet nicht.

Rocco

Cela fait bien deux ans, si je ne me fourvoie pas.

Don Fernando

(À Pizarro.)

Écoute-moi bien, scélérat,
aurais-tu pu supporter pareilles souffrances,
deux longues années de violence ?
Sur le même rocher que voici
tu finiras ta vie ici !

Chœur

Ah, sa punition est encore bien trop douce.

Léonore, Florestan

Oh non ! De grâce ! Ayez pitié !
Car sa (ma) conscience lui a (m'a) donné de la force !

Chœur

Non, non, non !
Sa punition est encore bien trop douce.

Don Fernando

Le Roi sera son juge.
Venez, mes amis, hâtons-nous jusqu'à lui :
il partagera le bonheur avec moi
de libérer l'innocence persécutée.

Chœur

Avec grande joie, louons la ferveur
et le courage de la noble Léonore !

Marzelline, Jaquino, Rocco, Don Fernando

Celui qui a gagné le cœur d'une femme aimable,
qu'il se joigne à notre liesse.
On ne louera jamais assez la hardiesse
de celle qui sauva son mari.

Chœur

Celui qui a gagné le cœur d'une femme aimable,
qu'il se joigne à notre liesse.
On ne louera jamais assez la hardiesse
de celle qui sauva son mari.

Florestan

Ta loyauté m'a sauvé la vie.
La vertu triomphe de la vilénie.

Léonore

L'amour seul a guidé ma quête.
Le véritable amour ne redoute rien.

Rocco

It has been two years. I'm not mistaken.

Don Fernando

(To Pizarro)

Then hear me, you villain:
were you capable of gloating over his suffering.
For two frightful years?
You will now be shackled to the same stone
for the rest of your life!

Chorus

Oh, his punishment is too lenient!

Leonore, Florestan

Oh, no! Oh no! Have mercy on him!
For his (my) conscience gave him (me) strength!

Chorus

No, no, no!
His punishment is still too lenient!

Don Fernando

The king will be his judge.
Come, friends, let us hasten to him;
he will share with me the bliss
of liberating persecuted innocence.

Chorus

Sing with ardour and great joy
of Leonore's noble courage!

Marzelline, Jaquino, Rocco, Don Fernando

He who has won a loving wife,
let him join in our rejoicing.
Never can we praise too highly,
the wife who saved her husband.

Chorus

He who has won a loving wife,
let him join in our rejoicing.
Never can we praise too highly,
the wife who saved her husband.

Florestan

Your loyalty preserved my life:
virtue daunts the villain.

Leonore

Love guided my endeavours:
true love does not fear.

Chor

Preist mit hoher Freude Glut,
Leonorens edlen Mut.

**Florestan, Marzelline, Jaquino,
Rocco, Fernando, Chor**

Wer ein solches Weib errungen,
stimm' in unsern Jubel ein,
nie wird es zu hoch besungen,
Retterin des Gatten zu sein.

Chœur

Avec grande joie, louons la ferveur
et le courage de la noble Léonore !

**Florestan, Marcelline, Jaquino,
Rocco, Fernando, chœur**

Celui qui a gagné le cœur d'une femme aimable, qu'il se joigne à
notre liesse.
On ne louera jamais assez la hardiesse
de celle qui sauva son mari.

Traduction : Magali Pès Schmid

Chorus

Sing with ardour and great joy
of Leonore's noble courage!

**Florestan, Marzelline, Jaquino,
Rocco, Fernando, Chorus**

He who has won a loving wife,
let him join in our rejoicing.
Never can we praise too highly,
the wife who saved her husband.

Translation: Charles Johnston

René Jacobs - Excerpts from Discography

All titles available in digital format (*download and streaming*)

ANTONIO CALDARA

Maddalena ai piedi di Cristo

María Cristina Kiehr, soprano
Rosa Dominguez, soprano
Bernarda Fink, alto
Andreas Scholl, alto
Gerd Türk, tenor
Schola Cantorum Basiliensis
 2 CD HMC 905221.22

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK

Orfeo ed Euridice

Opera seria in three acts, Viennese version
Bernarda Fink, mezzo-soprano (Orfeo)
Veronica Cangemi, soprano (Euridice)
María Cristina Kiehr, soprano (Amore)
RIAS Kammerchor
Freiburger Barockorchester
 2 CD HMY 2921742.43

JOSEPH HAYDN

Die Schöpfung

Julia Kleiter, soprano (Gabriel, Eva)
Maximilian Schmitt, tenor (Uriel)
Johannes Weisser, bass (Raphael, Adam)
RIAS Kammerchor, Hans-Christoph Rademann
Freiburger Barockorchester
 2 CD HMC 972039.40

Les Saisons

Marlis Petersen, soprano (Hanne)
Werner Güra, tenor (Lukas)
Dietrich Henschel, baryton (Simon)
RIAS Kammerchor
Freiburger Barockorchester
 2 CD HMC 971829.30

WOLFGANG AMADEUS MOZART

The Da Ponte Trilogy

Le Nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte
 9 CD HMX 2908801.09

La clemenza di Tito

Opera seria in two acts
 Prague, September 6th 1791
Mark Padmore, tenor (Tito)
Alexandrina Pendatchanska, soprano (Vitellia)
Bernarda Fink, mezzo-soprano (Sesto)
Marie-Claude Chappuis, mezzo-soprano (Annio)
Sunhae Im, soprano (Servilia)
Sergio Foresti, bass (Publio)
RIAS Kammerchor
Freiburger Barockorchester
 2 CD HMC 901923.24

Idomeneo, re di Creta

Opera seria in three acts
 Munich, January 29th 1781
Richard Croft, tenor (Idomeneo)
Bernarda Fink, mezzo-soprano (Idamante)
Sunhae Im, soprano (Ilia)
Alexandrina Pendatchanska, soprano (Elettra)
Kenneth Tarver, tenor (Arbace)
Nicolas Rivenq, baritone (Gran Sacerdote)
Luca Tittoto, bass (La Voce)
RIAS Kammerchor
Freiburger Barockorchester
 3 CD + DVD HMC 902036.38

Le nozze di Figaro

Drama giocoso in four acts
 Vienna, May 1st 1786
Véronique Gens, soprano (La Contessa)
Patrizia Ciofi, soprano (Susanna)
Angelika Kirchschrager, mezzo-soprano (Cherubino)
Lorenzo Regazzo, bass (Figaro)
Simon Keenlyside, baritone (Il Conte)
Marie McLaughlin, soprano (Marcellina)
Kobie van Rensburg, tenor (Basilio, Don Curzio)
Antonio Abete, bass (Bartolo, Antonio)
Nuria Rial, soprano (Barbarina)
Collegium Vocale Gent
Concerto Köln
 3 CD HMC 901818.20

La finta giardiniera

Opera in three acts
Sophie Karthäuser, soprano (Sandrina)
Jeremy Ovenden, tenor (Contino)
Alexandrina Pendatchanska, soprano (Armina)
Marie-Claude Chappuis, mezzo-soprano (Ramira)
Nicolas Rivenq, baritone (Podestà)
Sunhae Im, soprano (Serpette)
Michael Nagy, bass (Roberto)
 Freiburger Barockorchester
 3 CD HMC 902126.28

Die Entführung aus dem Serail

Dialogfassung René Jacobs 2014
Robin Johannsen, soprano (Konstanze)
Mari Eriksmoen, soprano (Blonde)
Maximilian Schmitt, tenor (Belmonte)
Julian Prégardien, tenor (Pedrillo)
Dimitry Ivashchenko, bass (Osmin)
Cornelius Obonya, spoken role (Bassa selim)
 2 CD HMC 902214.15

Requiem K. 626

Completion Süssmayr / Dutron 2016
Sophie Karthäuser, soprano
Marie-Claude Chappuis, mezzo-soprano
Maximilian Schmitt, tenor
Johannes Weisser, baritone
 RIAS Kammerchor
 Freiburger Barockorchester
 CD HMM 902291

MOZART, GLUCK, TRAEETTA...

Che Puro Ciel
 The Rise of classical opera
Bejun Mehta, countertenor
 RIAS Kammerchor
 Akademie für Alte Musik Berlin
 CD HMC 902172

Symphonies nos. 38 & 41

Freiburger Barockorchester
 CD HMC 901958

Symphonies nos. 39 & 40

Freiburger Barockorchester
 CD HMC 901959

harmonia mundi musique s.a.s.
Médiapôle Saint-Césaire, Impasse de Mourgues, 13200 Arles © 2019
Enregistrement : Novembre 2017, salle Pierre Boulez, Philharmonie de Paris (France)
Direction artistique : Martin Sauer
Prise de son et montage : René Möller, Teldex Studio Berlin
© harmonia mundi pour l'ensemble des textes et des traductions
Photo René Jacobs : © Philippe Matsas
Maquette : Atelier harmonia mundi

harmoniamundi.com