

Jules Massenet

(b. Montand, 12 May 1842 — d. Paris, 13 August 1912)

Roma

Overture

Historical background

Roma was the last of Massenet's operas to be premiered during his lifetime. It saw its first performance at the Monte Carlo Opera on February 17, 1912, and it was first produced at the Paris Opera on April 24. Massenet died a mere four months later, in August 1912. Both premieres starred Mariya Kuznetsova (known as Kousnezoff in France) as Fausta, Lucy Arbell as Posthumia, and Jean-François Delmas as Fabius Maximus. Despite a revival at the Paris Opéra in 1917–1918, Roma was quickly forgotten as Massenet's music fell out of fashion after his death.

Roma reflects Massenet's personal interest in subjects derived from antiquity and classical myth. In the last six years of his life, he wrote two mythological operas—*Ariane* (1906) and its sequel *Bacchus* (1909)—and two historical operas—*Roma* (1912) and *Cléopâtre* (premiered 1914). There was probably an element of nostalgia in Massenet's apparent fascination with such subjects. The aging composer, writing his memoirs before his death, devoted several chapters to his trip to Italy in 1863 on the Prix de Rome fellowship, including an anecdote about seeing the ruins of the Forum in Rome.

The plot of the opera

Roma's libretto was written by Massenet's frequent collaborator Henri Cain (1857–1937), who had worked on the libretti for five of Massenet's previous operas, including *La Navarraise*, *Sapho*, and *Don Quichotte*. In this case, Cain adapted the libretto from the play *Rome vaincue* by Dominique-Alexandre Parodi (1840–1901). Parodi's historical drama had premiered at the Théâtre-Français in 1876, starring the renowned actress Sarah Bernhardt as Posthumia. The story takes place in Rome in the year 216 BC, during the Second Punic War. The Carthaginians under Hannibal have recently defeated the Roman army at Cannae; in Act I of the opera, the dead body of Lucius Aemilius Paullus, one of the historical Roman commanders at Cannae, is carried onstage amid general mourning.

The war with Carthage, however, forms the background for the drama, which centers on tensions between love, family, and duty. Fausta, a priestess at the Temple of Vesta, has sworn a vow of chastity, but has secretly conducted an affair with Lentulus. (Historically, the vestals were expected to maintain their virginity while they served in the temple, on pain of death). She is also the niece of the senator Fabius Maximus (a historical figure who later led Rome's armies against Hannibal). The Pontifex Maximus announces that the defeat at Cannae is divine punishment for a sin committed by one of the Vestal virgins. The Pontifex and Fabius conduct an investigation; Fausta voluntarily gives herself up to purify the temple and to allow Rome to be triumphant once more. The court rules that she is to be buried alive as punishment. Fabius is conflicted, but submits to the judges' ruling; Posthumia, Fausta's aunt, stabs her niece in the heart to spare her from an agonizing death. In a rapid condensation of historical events, the victorious army of Scipio Africanus appears, proof that divine favor has been restored to Rome (Scipio's great victory over Hannibal, at Zama, actually occurred in the year 202 BC).

Through its subject, Roma is related to several earlier operas, which also dramatized the story of a virginal priestess who has violated her vow of chastity. Gaspare Spontini (1807) set *La vestale*, in which a Roman vestal virgin is condemned to be buried alive (although there is a happy ending, as the gods abruptly change their minds with a clap of thunder—in Massenet's opera, a similar

thunder clap demonstrates divine approval of Fausta's death). Vincenzo Bellini's *Norma* (1831) employs a similar plot, but sets the drama among the Gauls, not the Romans, and has a tragic ending. Saverio Mercadante also created an opera on a similar theme with his *La vestale* (1840). Finally, Georges Bizet's *Les pêcheurs de perles* (1863) treats yet another variant of this plot, set in Ceylon, and with a happy ending. Of all these operas, *Norma* was certainly the most popular in Massenet's lifetime, although *Les pêcheurs* saw a resurgence of popularity in the mid-1880s.

Notes about instrumentation and form

Massenet's overture is scored for a relatively standard orchestra, supplemented by instruments traditionally associated with military bands. These include the tambour militaire and the sarrusophone in C. The sarrusophone, a double-reed brass instrument, was manufactured by the Gautrot company from the late nineteenth to early twentieth centuries, and was marketed as an alternative to the saxophone. The sarrusophone in C sounds an octave lower than written; fin-de-siècle composers sometimes used it as a substitute for the contrabassoon.

The overture's formal structure combines elements of sonata form with a potpourri of themes drawn from the opera. (In what follows, RH refers to rehearsal numbers marked in the score; RH8,+1 indicates the first measure that is part of Rehearsal 8; RH9, -2 indicates two measures before Rehearsal 9). The piece is essentially in G, moving from minor to major, and consists of five chief sections: (1) an introduction; (2) an exposition with two themes (RH2,+8 through RH6); (3) a set of contrasting episodes (RH 7–15), roughly analogous to a development section, but introducing new material and containing little audible development of previous material; (4) a recapitulation (RH 16–21) which reprises the themes from the exposition in the tonic; (5) a coda (RH 22–25) which brings the overture to a conclusion.

Each of these sections has a unique character. The introduction opens with a fanfare played by the brass, which alternates with a motive, marked *très agite* (RH1, -12), played by the strings and winds. Throughout the introduction, the music does not provide a clear cadence on the tonic G minor. Instead, the opening sonority is a first-inversion E-flat major chord (the submediant), which serves as an unsatisfying substitute for the tonic. The fanfare is suggestive of the opera's military context; the *très agite* music first appears in the body of the opera as Lentulus brings news of the defeat at Cannae—while the crowd of Romans gasps in horror.

The key is only firmly established in the exposition by the appearance of a root-position tonic chord at RH2,+8, and a repeated, eight-measure melody (RH2,+10) played in the winds with string accompaniment. A violent transitional passage (RH3) eventually leads to the second subject (RH5) in D major, a chromatic melody played by the strings, derived from the love duet between Lentulus and Fausta in Act III.

The central episodes move between F major (RH7), C major (RH10), F-sharp minor (RH12), and B major (RH14). The *très agite* music from RH1, -12, helps drive the modulation between some of these areas. The delicate B major section, opening with four solo violins, and gradually adding more strings, is drawn from the opening of Act II, which is set at the Temple of Vesta. The opening motive is associated with the words “Vesta, c'est la patrie” throughout Act I. This concept is dramatically significant, since the goddess Vesta was closely associated with the hearth and the home in Roman culture. Cain's libretto thus makes a connection between the home and the nation. Massenet clearly placed great importance on this concept and the musical motive associated with it, as he set it at the head of the score as a motto, and it recurs throughout the opera as a unifying motive.

The recapitulation (RH 16) starts with the second subject, now set in G major, and with the melody transferred to the clarinets. The first subject reappears, in G minor, played by the violas (RH17, +5). The transitional passage now provides momentum toward the coda (RH22), in which the second subject appears in a modified form, and the full orchestra joins in affirming G major.

Recordings

The opera was recorded in 1999 in a production conducted by Marco Giudarini and starring Iano Tamar as Fausta, Svetlana Arginbaeva as Posthumia, Warren Mok as Lentulus, and Nicolas Rivenq as Fabius (Dynamic CDS267/1-2). This is, to date, the only complete recording of the opera.

Matthew Franke, 2015

For performance material please contact Edwin F. Kalmus & Co., Boca Raton, FL, USA, and ask for catalog number A5975.

Jules Massenet

(geb. Montand, 12. Mai 1842 — gest. Paris, 13. August 1912)

Roma

Ouverture

Historischer Hintergrund

Roma war die letzte Oper Massenets, die zu seinen Lebzeiten aufgeführt wurde. Die Uraufführung fand am 17. Februar 1912 in der Oper von Monte Carlo statt, die Erstaufführung an der Pariser Oper war am 24. April des gleichen Jahre zu erleben. Massenet starb nur vier Monate später, im August 1912. Bei beiden Aufführungen stand Mariya Kuznetsova (in Frankreich bekannt als Kousnezoff) in der Rolle der Fausta auf der Bühne, Lucy Arbell als Posthumia und Jean-François Delmas als Fabius Maximus. Trotz einer Wiederbelebung des Werkes in den Jahren 1917 - 18 an der Oper zu Paris geriet Roma bald in Vergessenheit, denn Massenets war nach dem Tod des Komponisten aus der Mode gekommen.

Roma ist der Ausdruck von Massenets persönlichem Interesse an Themen aus antiken und klassischen Mythen. In den letzten sechs Jahren seines Lebens schuf er zwei mythologische Bühnenwerke - Ariane (1906) und dessen Fortsetzung Bacchus (1909)— sowie zwei historische Opern—Roma (1912) und Cléopâtre (uraufgeführt 1914). Sicherlich findet man ein Element von Nostalgie in Massenets offensichtlichem Interesse an derartigen Themen. Der alternde Komponist, der seine Memoiren vor seinem Tod verfasste, widmete einige Kapitel seiner Italienreise im Jahr 1863, die ihm als Stipendiat des Prix de Rome zuerkannt worden war. In diesem Buch berichtet er auch von einer Besichtigung der Ruinen des römischen Forums .

Die Handlung der Oper

Das Libretto zu Roma hatte Henri Cain (1857–1937) verfasst, Massenets erprobter Mitstreiter, der bereits Libretti zu fünf seiner Opern beigesteuert hatte, darunter La Navarraise, Sappho und Don Quichotte. Im Fall von Roma adaptierte der Autor das Libretto von Dominique-Alexandre Parodis (1840–1901) Schauspiel Rome vaincue. Parodis' historischer Drama erlebte seine Premiere 1876 am Théâtre-Français, die berühmte Schauspielerin Sarah Bernhardt übernahm die Rolle der Posthumia. Die Handlung spielt im Jahr 216 vor Christus während des Zweiten punischen Krieges. Gerade hatten die Karthager unter Hannibal die römische Armee bei Cannae geschlagen; in Akt I der Oper wird die Leiche von Lucius Aemilius Paullus, einem der historischen römischen Kommandeure bei Cannae unter Wehklagen auf die Bühne getragen.

Das Drama spielt sich im Spannungsfeld von Liebe, Familie vor dem Hintergrund des Krieges mit Karthago ab. Fausta, eine Priesterin des Tempels der Vesta, hatte ein Keuschheitsgelübde abgelegt, war jedoch heimlich in eine Liebesaffäre mit Lentulus verwickelt (Man erwartete von den Vestalinnen bei Androhung der Todesstrafe, dass sie ihre Jungfräulichkeit während der Zeit ihres Tempeldienstes bewahrten). Fausta ist die Nichte des Senators Fabius Maximus (eine historische Persönlichkeit, die später die römische Armee gegen Hannibal führte). Der Pontifex Maximus verkündet, dass die Niederlage bei Cannae die Strafe der Götter für eine Sünde sei, die eine der Vestalinnen begangen habe. Deshalb leiten er und Fabius eine Untersuchung ein; Fausts bekennt

freiwillig ihre Schuld, um den Tempel zu reinigen und Rom zu ermöglichen, wieder zu siegen. Der Hof verfügt, dass man sie als Strafe lebendig begrabe. Ein schwerer Konflikt für Fabius, der sich jedoch dem Spruch des Gerichts unterwirft. Posthumia, die Tante Fausts, sticht die junge Frau ins Herz, um ihr die Qualen eines langsamen Todes zu ersparen. In einer schnellen Zusammenfassung der tatsächlichen historischen Ereignisse erscheint nun die siegreiche Armee des Scipio Africanus und belegt somit, dass die Gnade der Götter wider hergestellt sei (Scipios grosser Sieg über Hannibal bei Zama fand tatsächlich erst im Jahre 202 vor Christus statt).

Die besondere Thematik der Oper stellt sie in eine Reihe mit zahlreichen früheren Bühnenwerken, die ebenfalls von einer jungfräulichen Priesterin erzählt, die sich gegen ihr Keuschheitsversprechen verstossen hatte. Gaspare Spontini (1807) vertonte *La vestale*, in der eine römische Vestalin verurteilt wird, lebendig begraben zu werden; in diesem Fall endet die Geschichte mit einem Happy End, als die Götter unerwartet mit einem Donnerstoß ihre Meinung ändern - in Massenets Oper ist der gleiche Donnerstoss ein Zeichen für die Zustimmung der Götter zum Urteil. Vincenzo Bellini's *Norma* (1831) arbeitet mit einer ähnlichen Handlung, siedelt jedoch das Drama, das ein tragisches Ende hat, unter den Galliern an. Auch Saverio Mercadante schuf mit *La vestale* (1840) eine Oper zur gleichen Thematik. Schliesslich Georges Bizet, der mit *Les pêcheurs de perles* (1863) eine weitere Variante der Handlung komponierte, diesmal mit glücklichem Ausgang angesiedelt in Ceylon. Von all diesen Opern war *Norma* zu Massens Lebenszeiten zweifellos die beliebteste, obwohl man mit *Les pêcheurs* eine Wiederbelebung dieser Popularität in der Mitte der 1880er Jahren erleben konnte.

Instrumentation und Form

Die Besetzung von Massenets Ouvertüre orientiert sich am Standardorchester, hinzu kommen Instrumente, die traditionell in Blasorchestern vorkommen, darunter das *tambour militaire* und das Sarrusophone in C. Das Sarrusophon, ein Blechblasinstrument mit Doppelrohrblatt, wurde von der Firma Gautrot ab dem späten 19. Jahrhundert bis ins frühe 20. Jahrhundert hergestellt und als Alternative zum Saxophon vermarktet. Die Version in C klingt eine Oktave tiefer als notiert. Komponisten des fin-de-siècle setzten es gelegentlich als Ersatz für das Kontrafagott ein.

Die Struktur der Ouvertüre ist eine Mischung aus Elementen der Sonatenform und einem Potpourri von Themen aus der Oper. (Im Folgenden bezieht sich „Z“ auf die Probenummer, wie sie in der Partitur erscheint. „Z 8 + 1“ bezeichnet den ersten Takt innerhalb Z 8, „Z 8 - 2“ bezieht sich auf zwei Takte vor Z 8). Das Stück bewegt sich hauptsächlich in G mit einer Bewegung von Moll nach Dur, es besteht aus fünf Hauptsektionen: (1) eine Einleitung, (2) eine Exposition mit zwei Themen, (3) ein Set von kontrastierenden Themen (Z 2 +8 bis Z 6), ähnlich einer durchführenden Sektion, aber mit neuem Material und einer kleinen Durchführung von bereits bekanntem Material, (4) einer Reprise (Z 16 - 21), die die Themen aus der Exposition in der Tonika wieder aufnimmt und (5) eine Koda (Z 22 - 25), die die Ouvertüre abschliesst.

Jede Sektion ist von eigenständigem Charakter. Die Einleitung eröffnet mit einer Fanfare der Blechbläser, die mit einem Motiv *très agite* (Z 1 -12) abwechselt, das von Streichern und Bläsern gespielt wird. In der Einleitung findet sich keine klare Kadenz auf die Tonika g - Moll. Stattdessen orientiert sich die Klanglichkeit der Eröffnung an der ersten Umkehrung eines Es - Dur - Akkords (der Submediante), die als unbefriedigender Ersatz für die Tonika dient. Die Fanfare weist auf den militärischen Kontext der Oper hin. Die *très agite* - Musik erscheint in der Oper selbst zum ersten Mal, als Lentulus die Nachricht von der Niederlage bei Cannae bringt - während die Menge der Römer vor Schreck erstarrt.

Eindeutig etabliert wird die Tonart innerhalb der Exposition nur durch das Erklingen des Tonika - Akkordes in der Grundstellung bei Z 2 + 8 und einer wiederholten, achttaktigen Melodie (Z 2 +10), gespielt von den Bläsern mit Streicherbegleitung. Eine heftige Übergangspassage (Z 3) führt schliesslich in das zweite Thema (Z 5) in D - Dur, eine chromatische Melodie, gespielt von den Streichern, abgeleitet von dem Liebesduett zwischen Lentulus und Fausta in Akt III.

Die zentralen Episoden bewegen sich zwischen F - Dur (Z 7), C - Dur ((Z 10), fis - Moll (Z 12)

und B - Dur (Z 14). Die très agite - Musik von Z 1 - 12 hilft, die Modulationen zwischen einigen dieser Felder voranzutreiben. Die delikate B - Dur - Sektion, die mit vier Soloviolen eröffnet, zu denen sich nach und nach weitere Streicher gesellen, stammt aus Akt II, der im Tempel der Vesta spielt. Das eröffnende Motiv ist während des gesamten Aktes mit den Worten „Vesta, c'est la patrie“ verbunden. Das hierin ausgesprochene Konzept ist von dramatischer Wichtigkeit, war die Göttin Vesta doch untrennbar mit Haus und Herd der römischen Kultur identifiziert. Cains Libretto stellt so einen Bezug zwischen dem Heim und der Nation her. Massenet legte eindeutig grossen Wert auf diese gedanklichen Basis und das musikalische Motiv, das damit verbunden war, denn er überschreibt seine Partitur mit diesem Motto, und es kehrt als vereinigendes Motiv während der gesamten Oper wieder.

Die Reprise (Z 16) beginnt mit dem zweiten Thema, nun gesetzt in C - Dur, mit der Melodie an die Klarinetten gegeben. Das erste Thema taucht wieder in g - Moll auf, gespielt von den Bratschen (Z 17 + 5). Die Übergangspassage erzeugt nun eine Schwungkraft in Richtung der Koda (Z 22), in der das zweite Thema in modifizierter Form erscheint, während das gesamte Orchester in eine Bestätigung von G - Dur einstimmt.

Tonaufnahmen

Die Oper wurde 1999 in einer Produktion unter Marco Giudarini mit Iano Tamar als Fausta, Svetlana Arginbaeva als Posthumia, Warren Mok als Lentulus und Nicolas Rivenq als Fabius aufgenommen (Dynamic CDS267/1-2). Dies ist bisher die einzige Aufnahme der vollständigen Oper.

Matthew Franke, 2015

Aufführungsmaterial ist von Edwin F. Kalmus & Co., Boca Raton, FL, USA, zu beziehen.