

1. PRÉLUDE (Ouverture) / PRELUDE (Overture)

Livret : **Henri MEILHAC** et **Ludovic HALÉVY**
D'après la nouvelle de **Prosper MÉRIMÉE**

Musique : **Georges BIZET**
Arrangement : **Pierre-Gérard VERNY**

Espagne, 1820. La matinée touche à sa fin sur la grand-place de Séville bordée par la manufacture de tabac dans laquelle travaille Carmen. C'est là, sur cette place, que se trouve un corps de garde où sont regroupés une quinzaine de soldats, tous dragons du régiment d'Alcala. Ces hommes assis là, fument tout en regardant s'agiter toute une foule de gens pressés qui vont et viennent. Cette frénésie amuse Moralès, le brigadier de garde, jusqu'à l'arrivée d'une jeune femme qui semble chercher quelqu'un du regard parmi les soldats en faction.

Repérée par Moralès, la jeune Micaëla lui avoue chercher le brigadier Don José. Moralès, non sans tenter de retenir la jeune fille, lui annonce que Don José n'arrivera qu'au changement de garde lorsque la garde montante remplacera la garde descendante... Micaëla se sauve alors en courant...

Spain, 1820. Morning is drawing to an end in Seville, on the main square next to the tobacco factory where Carmen is employed. It is there, on this very square, that about fifteen soldiers are gathered in front of a guardhouse, all of them dragoons of the Alcala regiment. These men sit smoking while they watch the passers-by, the crowd of busy people coming and going. The frenzy amuses Moralès, the corporal on guard duty, until a young woman who seems to be looking for one of the soldiers arrives on the square.

Spotted by Moralès, the young Micaëla admits to be searching for Corporal Don José. Moralès, while trying to keep her, informs her that Don José will not come until the changing of the guard, when the new guard relieves the guard going off duty... Then suddenly, Micaëla runs off...

Swing (♩ = 220) ♩ = ♩³ ♩

Soprano

Alto

Homme

Alto sax.
ad lib.

Piano
D7(#9/b13)

Contrabass

Drum set

5 *f*

S. Dap da— va da va dap da— va da va dap dap da iap da—

A. Dap da— dap da— dap dap da iap da

H. Dap da— dap da— dap dap da iap da

A.S.

Pno. G6/9 Eb7(b5) D7

Cib.

Drm.

9

S. Dap da— va da va dap da— va da va dap dap da iap da

A. Dap da— Dap da— dap dap da iap da

H. Dap da— Dap da— dap dap da iap da

A.S.

Pno. C6/9 Eb7(p5/#9) D7

Cib.

Drm.

2 - CHŒUR DES GAMINS / CHORUS OF STREET URCHINS

Mais voici que de très loin, on entend une marche militaire qui se rapproche de plus en plus.

La garde montante est sur le point d'arriver pour relever la garde descendante, mais elle est précédée par toute une bande d'enfants qui s'amuse à imiter, avec de grandes enjambées, les soldats qui arrivent, au premier rang desquels se trouve le lieutenant Zuniga et le brigadier Don José.

All of a sudden, a military march can be heard in the distance, coming nearer and nearer.

The new guard is on its way to relieve the guard going off duty, but it is preceded by a group of street urchins, playing around, imitating the marching soldiers and their long strides. Behind the children, Lieutenant Zuniga and Corporal Don José are leading of the procession.

Allegro ♩ = 112

The musical score is arranged in a grand staff format. It includes the following parts:

- S. (Soprano):** Treble clef, 6/8 time signature, rests throughout.
- A. (Alto):** Treble clef, 6/8 time signature, rests throughout.
- H. (Tenor):** Bass clef, 6/8 time signature, rests throughout.
- T.S. (Bass):** Treble clef, 6/8 time signature, rests throughout.
- Pno. (Piano):** Treble and Bass clefs, 6/8 time signature. The right hand plays a melodic line starting with a piano (*p*) dynamic. The left hand plays a rhythmic accompaniment.
- Cib. (Cymbals):** Bass clef, 6/8 time signature, rests throughout.
- Drm. (Drums):** Bass clef, 6/8 time signature, rests throughout.

6

S.

A.

H.

T.S.

Pno.

Cib.

Drm.

11

S.

A.

H.

T.S.

Pno.

Cib.

Drm.

17

S.

A.

H.

T.S.

Pno. *mf*

Cib.

Drm.

21 *mf*

S.

A - vec la gar - de mon - tant - te, Nous ar - ri - vons, nous voi - là!
Et la gar - de de - scen - dan - te Ren - tre chez elle et s'en va

A. *mf*

A - vec la gar - de mon - tant - te, Nous ar - ri - vons, nous voi - là!
Et la gar - de de - scen - dan - te Ren - tre chez elle et s'en va

H.

et nous voi - là!
Chez. elle et s'en va

T.S.

Pno.

F9/13

Cib.

Drm.

Swing (♩ = 112) ♩ = ♩³♩

25 *f*

S. *f*
 Son - ne trom-pette é - cla - tan - te! Pa ia pap pa dap pa.
 Son - ne, trom-pette é - cla - tan - te! Pa ia pap pa dap pa.

A. *f*
 Son - ne trom-pette é - cla - tan - te! Pa ia pap pa dap pa.
 Son - ne, trom-pette é - cla - tan - te! Pa ia pap pa dap pa.

H.
 Son - ne trom-pette é - cla - tan - te! Pa ia pap pa dap pa.
 Son - ne, trom-pette é - cla - tan - te! Pa ia pap pa dap pa.

T.S.

Pno. F^b9(#11) E^b9(#11) F7(#9) D7(#9) G7(b13) Cm6 G7(b13) Cm6

Cib.

Drm.

Binaire (♩ = 112)

29 *mf*

S. *mf*
 Nous mar - chons la tê - te hau - te, Com - me de pe - tits sol - dats
 Nous mar - chons la tê - te hau - te, Com - me de pe - tits sol - dats

A. *mf*
 Nous mar - chons la tê - te hau - te, Com - me de pe - tits sol - dats
 Nous mar - chons la tê - te hqu - te, Com - me de pe - tits sol - dats

H. *f*
 De pe - tits sol-dats
 De pe - tits sol-dats

T.S.

Pno.

Cib.

Drm.

3. HABANERA / HABANERA

Une fois les sentinelles relevées, le lieutenant Zuniga et le brigadier Don José entament une conversation qui glisse très vite sur la manufacture de tabac toute proche. Zuniga, arrivé en poste à Séville deux jours plus tôt, se montre très intrigué par cette manufacture où les hommes n'ont pas le droit d'entrer car près de cinq cents femmes y travaillent à la fabrication de cigares, parfois petitement vêtues à cause de la chaleur étouffante des lieux...

Once the sentries are relieved, Lieutenant Zuniga and Corporal Don José start a conversation which quickly moves on to the subject of the close-by tobacco factory. Zuniga, who has arrived to his post in Seville two days ago, is showing a great interest for this factory inside of which men are not allowed, for there are almost five hundred women working on the manufacture of cigars, and they often wear very little clothes because of the sweltering heat of the machines...

Tandis que Don José est en train de lui raconter comment il est venu s'installer lui aussi à Séville avec sa mère et sa jeune sœur adoptive, la jeune Micaëla, voilà que la cloche de la manufacture se fait entendre. Tous les soldats et la foule présente se rangent alors pour admirer le passage des cigarières... Mais de cette foule monte peu à peu une rumeur : c'est Carmen qui attire en effet tous les regards et les commentaires énamourés des soldats. La jeune femme leur répond alors par l'air célèbre de la Habanera (c'est-à-dire de la « havanaise »)...

Don José is telling him how he too came to Seville with his mother and young adoptive sister, Micaëla, when the factory bell starts ringing. All the soldiers and the crowd present line up to admire the passing of the women coming out of the building... But little by little, a murmur rises from the crowd; it is Carmen drawing everyone's attention and the comments of the enamoured soldiers. The young woman answers them with the famous Habanera song...

Samba (♩ = 120)

The musical score is for a Samba piece in 2/4 time with a tempo of 120 beats per minute. It features six staves: Soprano (S.), Alto (A.), Tenor (T.S.), Piano (Pno.), Conga (Cib.), and Drums (Drm.). The vocal staves (S., A., T.S.) are currently empty. The piano part (Pno.) includes a 'Fill ad lib.' section with a melodic line in the right hand and a bass line in the left hand, with a chord of Dm6/9 indicated. The conga part (Cib.) has a simple rhythmic pattern. The drum part (Drm.) features a 'Charleston' rhythm marked 'mf'.

7

mf ♩

S. L'a-mour est un oi-seau re-belle Que nul ne
que tu cro-yais sur-prendre *mf* Bat-tit de

A. re-belle Que nul ne
sur-prendre Bat-tit de

H. (n)Oi-seau re-belle Que nul ne
Cro-yais sur-prendre Bat-tit de

T.S.

Pno. Comp. samba
Dm6/9

Cib.

Drm.

11

S. peut ap-pri-voi-ser, Et c'est bien en vain qu'on l'ap-pelle,—
l'aile et s'en-vo-la; L'a-mour est loin, tu peux l'attendre;

A. peut ap-pri-voi-ser,
l'aile et s'en-vo-la;

H. peut ap-pri-voi-ser, vain qu'on l'ap-pelle,—
l'aile et s'en-vo-la; tu peux l'attendre;

T.S.

Pno. Gm6/9

Cib.

Drm.

14

S. — S'il lui con - vient de re - fu - ser. Rien n'y
 Tu ne l'at - tends plus, il est là! Tout au -

A. L'ap-pelle, S'il lui con - vient de re - fu - ser.
 L'at-tendre; Tu ne l'at - tends plus, il est là!

H. — S'il lui con - vient de re - fu - ser.
 Tu ne l'at - tends plus, il est là!

T.S.

Pno. Bm7(b5)E A9 A9(b13)

Cib.

Drum.

17

S. fait me - nace ou pri - ère, L'un par - le bien, l'au - tre se tait;
 tour de toi vi - te, vite, Il vient, s'en va, puis il re - vient;

A. — pri - ère, L'un par - le bien, l'au - tre se tait;
 Vi - te, Il vient, s'en va, puis il re - vient;

H. 'nace ou pri - ère, L'un par - le bien, l'au - tre se tait;
 Toi vi - te, vite, Il vient, s'en va, puis il re - vient;

T.S.

Pno. Dm6/9

Cib.

Drum.

4. SÉGUEDILLE / SEGUIDILLA

Pendant ce temps, Don José fait mine de ne pas s'intéresser à la scène, ce qui n'échappe pas à Carmen qui, s'approchant de lui, décroche une fleur de son corsage et la lui jette ! La fleur tombe aux pieds de Don José qui rougit sous les rires de la foule.

Tandis que Carmen s'éloigne et regagne la manufacture, arrive Micaëla, qui remet à Don José une lettre que lui envoie sa mère. Il lit alors cette lettre dans laquelle sa mère lui demande de songer à se marier et pourquoi pas avec Micaëla justement... Trouvant dans ce conseil une bonne excuse pour oublier le trouble provoqué par Carmen, Don José s'apprête à jeter la fleur que Carmen lui a lancée lorsqu'une grande rumeur parvient de la manufacture de tabac... Le lieutenant Zuniga envoie Don José pour rétablir l'ordre : ce dernier sépare alors Carmen et une autre cigarière qui se disputaient violemment ; il ressort en escortant Carmen. Un rapide examen de l'incident désigne Carmen comme coupable ; mais elle nargue nos deux hommes. Le lieutenant Zuniga la fait alors arrêter et demande à Don José de la conduire en prison... ce qu'il s'empresse de faire.

Mais en chemin, elle commence à amadouer Don José en lui disant notamment qu'elle est originaire de la même région que lui. Toujours fortement troublé, Don José escorte Carmen qui se lance alors dans une séguedille sans autre but que de le charmer pour le corrompre...

Meanwhile, Don José pretends to be indifferent to the scene, but Carmen is not fooled and, walking up to him, she takes a flower off her bodice and throws it at him! The flower lands at the feet of the man who blushes at the laughters of the crowd.

Whereas Carmen walks away and returns to the factory, Micaëla comes back to deliver a letter from his mother to Don José. He reads the letter in which his mother asks him to think about getting married, possibly to Micaëla... Using the suggestion as a good excuse to forget about the confusing emotions that Carmen aroused in him, Don José is about to discard the flower that she threw him when loud noises from the tobacco factory reach him... Lieutenant Zuniga sends Don José to restore the order; inside the factory, Don José has to break off a violent argument between a cigar-maker... and Carmen. He escorts Carmen out, and a quick examination of the incident points to her as the guilty party. But she taunts the two men. Lieutenant Zuniga decides to have her arrested and asks Don José to take her to prison... which he hastens to do.

But on their way there, Carmen tries to soften Don José, telling him more particularly that she is originally from the same region as he is. Still deeply confused, Don José escorts Carmen while she throws herself into a passionate Seguidilla, with no other intention than seducing him...

Jazz waltz (ternaire) $\text{♩} = 160$ $\text{♩} = \text{♩}^3$

S.
A.
H.
A.S.
Pno.
Cib.
Dr.

7

S.

A.

H.

A.S.

Pno.

Cib.

Drm.

13

S. Près des rem parts de Sé - vil - - - le, Chez mon a -

A. Près de Sé - vil - - - le, Chez mon a -

H. Près de Sé - vil - - - le,

A.S.

Pno.

Cib.

Drm.

5. CHANSON DE BOHÈME / GIPSY SONG

Et voilà !!!... Quelques paroles enjôleuses, quelques œillades bien lancées, une promesse d'amour et Carmen réussit à convaincre Don José de la laisser s'échapper. Totalemment sous le charme, le pauvre brigadier, ivre d'amour, ne tente rien lorsqu'elle le pousse pour s'enfuir, sous le rire tonitruant des autres cigarières...

Un mois s'écoule, un mois que Don José passe en prison pour payer sa faute d'avoir laissé Carmen s'enfuir...

Loin de la grand-place de Séville et son ardent soleil, l'histoire se poursuit dans l'ambiance plus ombragée et plus fraîche d'une taverne assez pittoresque mais fort sélecte, fréquentée par d'élégants officiers en très bonne compagnie : la taverne de Lillas Pastia, celui-là même dont Carmen avait parlé dans sa seguidilla.

Le dîner s'achève et là, à une table, on retrouve les lieutenants Zuniga et Andrés ainsi que Moralès, l'un des brigadiers croisés au début de notre histoire sur la grand-place. Ces beaux soldats semblent n'avoir d'yeux que pour trois bohémiennes : Mercédès et Frasquita qui dansent devant eux et surtout... Carmen qui, sans prévenir, s'élançe au milieu de la salle pour chanter un air de son pays, sa fameuse chanson de Bohème...

And here we are! ... A few seducing words, a few insisting looks, a promise of love and Carmen has managed to convince Don José to let her go. The poor corporal, utterly under her spell and intoxicated by love, does not make any attempt to stop her when she pushes him to run away, provoking the thunderous laughter of the other cigar girls...

A month goes by, a month that Don José spends in prison to pay for the mistake of letting Carmen go away...

Far from the main square in Seville and its blazing sun, the story continues in the cool, shaded atmosphere of the quaint but quite exclusive tavern, frequented by officers in good company. It is Lillas Pastia's tavern, the very man Carmen had talked about in her seguidilla.

Dinner is drawing to an end and there, at a table, we meet again Lieutenants Zuniga and Andrés, as well as Moralès, one of the corporals we came across with at the beginning of our story, on the main square. These handsome soldiers seem to only have eyes for three gypsies: Mercédès and Frasquita, dancing before them, and more particularly... Carmen who, without warning, thrusts forward to the center of the room to sing a song from her country, her famous Gipsy song...

Jazz waltz (ternaire) ♩ = 160 ♩ = $\overline{\overline{\overline{\text{♩}}}}^3$

The musical score is arranged for a vocal quartet and a jazz band. It consists of the following parts:

- S. (Soprano):** Six measures of a vocal line, mostly rests.
- A. (Alto):** Six measures of a vocal line, mostly rests.
- H. (Tenor):** Six measures of a vocal line, mostly rests.
- A.S. (Alto Saxophone):** A melodic line starting with a quarter note G4, followed by eighth notes and quarter notes.
- Pno. (Piano):** Accompanying piano part with chords and rhythmic patterns. Chord markings include E, D#7°, and E.
- Cib. (Cymbal):** Six measures of rests.
- Drm. (Drums):** Six measures of rests.

8 *mf*

S. Les trin-gles des si-stres tin-taient. A-vec un é-clat
 Les an-neaux de cuivre et d'ar-gent Re-lui-saient sur les
 Les bo-hé-miens à tour de bras De leurs in-stru-ments

A. Les trin-gles des si-stres tin-taient. A-vec un é-clat
 Les an-neaux de cuivre et d'ar-gent Re-lui-saient sur les
 Les bo-hé-miens à tour de bras De leurs in-stru-ments

H. Les trin-gles des si-stres tin-taient. A-vec un é-clat
 Les an-neaux de cuivre et d'ar-gent Re-lui-saient sur les
 Les bo-hé-miens à tour de bras De leurs in-stru-ments

T.S.

Pno. A7(#9) Dm6/9 Gm7/D

Cib.

Drm.

12

S. mé-tal-lique, Et sur cette é-tran-ge mu-sique Les
 peaux bis-trées D'o-range et de rou-ge zé-brées Les
 fai-saient rage, Et cet é-blou-is-sant ta-page En-

A. mé-tal-lique, Et sur cette é-tran-ge mu-sique
 peaux bis-trées D'o-range et de rou-ge zé-brées
 fai-saient rage, Et cet é-blou-is-sant ta-page

H. mé-tal-lique, Et sur cette é-tran-ge mu-sique Les
 peaux bis-trées D'o-range et de rou-ge zé-brées Les
 fai-saient rage, Et cet é-blou-is-sant ta-page En-

T.S.

Pno. A7(#9)/D Am7/D Ab7(#9)/D Abm7/D G7(#9)/D Gm7/D

Cib.

Drm.

15

S. *p* Se le - vaient. *f* Tam - bours de Basque al -
 Au vent. La danse au chant se -
 Zin - - - ga - ras. Sous le ry - thme de

A. *p* Se le - vaient.
 Au vent.
 Zin - - - ga - ras.

H. Zin - ga - rel - las se le - vaient.
 é - tof - fes flottaient au vent.
 sor - ce - alit les Zin - ga - ras.
 Fill ad lib.

T.S. Em6/9 D7(b9) Em6/9 B7(b9) Em6/9 G13/D C6

Comp. sax. or fill ad lib.

Pno. Dm6/9 A7(b9) Dm6/9 A7(b9) Dm6/9 A7(b9) Dm6/9 F13/C Bb(6)

Cib.

Drum.

20

S. *mf* laient leur train, For - ce - - - ce - nées Mains obs - - - ti -
 ma - ri - ait, Se ma - - - ri - ait, Ti mi - - - ti -
 la chan-son, De la - - - chan - son En fié - - -

A. *f* Et les gui - ta - res for - ce - nées Mains obs - - - ti -
 La danse au chant se ma - ri - ait, Ti mi -
 Sous le ry - thme de la chan-son En tié - - -

H. *f* Grin - çaient sous des mains
 D'a - bord in - dé - cise
 Ar - den - tes, fol - les,

T.S. G13 C6

Pno. F13 Bb6

Cib.

Drum.

6. TORÉADOR / TOREADOR

Mais la soirée chez Lillas Pastia tire à sa fin et tandis que tous songent à rentrer en leurs quartiers ou à terminer la nuit au théâtre, des éclats de voix et de flambeaux leur parviennent : c'est Escamillo, le fameux torero qui s'est fait remarquer dans les arènes de Grenade...

But the evening at Lillas Pastia's tavern comes to an end and while every one is thinking about either returning to their own quarters, or continuing the night at the theatre, sputters of voices suddenly reach their ears : It is Escamillo, the famous Toreador who received all the attention in the arenas of Grenade...

Sa réputation d'adresse et de courage le précède et nos soldats s'empresent alors de l'inviter à boire un verre. Escamillo, ravi d'attirer toute cette attention, se lance alors dans son air si célèbre du Toréador.

The reputation of his courage and his skills precedes him and so our soldiers eagerly invite him to have a drink in their company. Escamillo, delighted to be the center of attention, bursts into his famous air, the Toreador song.

Samba ♩ = 108

The musical score is for a Samba piece in 4/4 time with a tempo of 108. It features seven staves: Soprano (S.), Alto (A.), Horn (H.), Tenor Saxophone (T.S.), Piano (Pno.), Cymbal (Cib.), and Drums (Drm.). The vocal staves (S., A., H., T.S.) are currently empty. The piano part (Pno.) has a complex rhythmic accompaniment with chords Dm6/9 and A7(#5/#9). The cymbal (Cib.) and drums (Drm.) parts provide a steady rhythmic foundation.

5 *mf*

S. Vo - tre toast, oui je peux vous le rendre. Se - e - ñors
 Tout d'un coup, *mf* on fait si - len - ce, on fait si -

A. Vo - tre toast, vous le rendre,
 Tout d'un coup, *mf* fais si - lence

H. Vo - tre toast, vous le rendre
 Tout d'un coup, *mf* fais si - lence

T.S.

Pno. *Dm6/9*

Ctb.

Drum.

7

S. se - e - ñors car a - vec les sol - dats
 len - ce Ah! que se pas - se - t'il,

A. Se - e - ñors, À - vec les sol - dats
 fait si - lence Que se pas - se - t'il?

H. Se - e - ñors, A - vec les sol - dats
 fait si - lence Que se pas - se - t'il?

T.S.

Pno. *D9* *Gm9*

Ctb.

Drum.

9

S. *Oui, Plus* oui les *To - re - ros* — peuvent *s'en - en ten - en - dre;* —
Plus *de cris, c'est l'ins - tant!* — *Plus* *de cris, c'est l'ins - tant!* —

A. *Oui, Plus* oui les *To - re - ros* — peuvent *s'en - en ten - en - dre;* —
Plus *de cris, c'est l'ins - tant!* — *Plus* *de cris, c'est l'ins - tant!* —

H. *Oui, Plus* oui les *To - re - ros* — peuvent *s'en - en ten - en - dre;* —
Plus *de cris, c'est l'ins - tant!* — *Plus* *de cris, c'est l'ins - tant!* —

T.S.

Pno. *C7(b9)* *FM9* *E7°* *Eb7(b5)* *Dm6*

Cib.

Drm.

11

S. *Pour plai - sirs, pour plai - - sirs, ils* ont les *com - bats!* *Pa*
Le tau - reau s'é - lance — en bon - dis - sant *hors du to - ril!* *Pa*

A. *Pour plai - sirs, pour plai - - sirs, ils* ont les *com - bats!* *Pa*
Le tau - reau s'é - lance — en bon - dis - sant *hors du to - ril!* *Pa*

H. *Pour plai - sirs, pour plai - - sirs, ils* ont les *com - bats!* *Pa*
Le tau - reau s'é - lance — en bon - dis - sant *hors du to - ril!* *Pa*

T.S.

Pno. *FM9* *A7(#9)* *Dm6* *Eb7(b5)*

Cib.

Drm.

Les couplets du Toréador servent Escamillo à briller au milieu de toute cette compagnie ; il tente même d'obtenir un rendez-vous avec Carmen qui, perfide, lui répond qu'« il n'est pas défendu d'attendre et qu'il est agréable d'espérer »... Même le lieutenant Zuniga essaie d'obtenir d'elle une rencontre. En vain ! Carmen se refuse obstinément et tout le monde finit par s'en aller de la taverne de Lillas Pastia... Tous... sauf les trois bohémiennes qui demeurent en ces lieux pour attendre secrètement deux grands contrebandiers : le Dancaïre et le Remendado !

Ces derniers arrivent et révèlent qu'ils sont sur un gros coup : en effet, ils doivent intercepter et dérober le chargement d'un navire anglais à Gibraltar et ils ont bien besoin des trois femmes avec eux pour créer diversion. Si Mercédès et Frasquita acceptent aussitôt, il n'en va pas de même pour Carmen qui refuse de venir... prétextant qu'elle est amoureuse de Don José parce qu'il est, dit-elle, « joli garçon ».

Et c'est à ce moment précis qu'on entend, au dehors de l'auberge, dans la nuit, la voix très éloignée de Don José qui arrive. Le Dancaïre et le Remendado demandent à Carmen, juste avant de s'éclipser discrètement, d'essayer de convaincre Don José de rejoindre leur bande de brigands...

A peine Don José est-il entré dans la taverne qu'il avoue à Carmen qu'il en est fou amoureux. Flattée, elle s'empare d'une assiette qu'elle brise net, prend deux morceaux cassés pour s'en faire des castagnettes et se met à danser pour Don José comme elle l'avait fait, plus tôt dans la soirée, pour les autres soldats. Mais Don José l'arrête à deux reprises pour lui clamer son amour.

Hélas !!! L'implacable mécanique tragique s'est enclenchée !!! Car déjà dans la nuit résonne le clairon qui rappelle Don José à la caserne pour sa garde. Et alors qu'il s'apprête à partir, Carmen, furieuse de le voir préférer son devoir de soldat à elle-même, lui lance à la figure un « Va-t-en à ta caserne ! » et lui annonce qu'elle ne croit pas en son amour. Don José, désespéré par ce revirement inattendu lui reparle de la fameuse fleur qu'elle lui avait jetée et qui avait déclenché en lui cet amour ravageur...

The verses of the Toreador song allow Escamillo to shine out among all the others. He even goes as far as to ask a date with Carmen, who perfidiously answers that "it is not forbidden to wait, and it is always pleasant to hope"... Even Lieutenant Zuniga himself tries to obtain a date from her. In vain! Carmen stubbornly refuses and they all end up leaving the tavern of Lillas Pastia... All... but the three gypsy girls who remain there to wait in secret for two great smugglers: Dancaïre and Remendado!

They finally arrive and reveal that they are working on a big job. Indeed, they are to intercept and steal the cargo of an English ship in Gibraltar and would really need the three women on their side to create a distraction. If Mercédès and Frasquita immediately agree, the same is not true for Carmen, who turns down their offer... pretending to be in love with Don José, who she thinks to be, as she says, "pleasing to the eye".

Precisely at this moment, they hear in the night the distant voice of Don José on his way back to the tavern. Right before disappearing, Dancaïre and Remendado ask Carmen to try and convince Don José to join their band of bandits...

As soon as Don José enters the room, he confesses to Carmen that he is madly in love with her. Flattered, she seizes a plate and breaks it down, choosing two pieces to use as castanets while she starts dancing for Don José, just as she had done earlier in the evening for the other soldiers. But Don José stops her twice to declare his love.

Alas! The tragic and implacable mechanic is set in motion! For already the bugle calling Don Jose back to the garrison house for his guard duty echoes in the night. And as he is getting ready to leave, Carmen, furious to see him favouring his duty over her, throws the words "Go back to your garrison!" at his face, and informs him that she does not believe in his love. Don José, in despair in view of this change of heart, talks to her about the memorable flower she had thrown at him and which had been the trigger of his all-consuming love for her...

7. LA FLEUR QUE TU M'AVAIS JETÉE THE FLOWER YOU THREW AT ME

Ballade (binaire) $\text{♩} = 66$

The musical score is arranged for a vocal ensemble and a band. It consists of the following parts:

- S. (Soprano):** Six staves, all containing rests.
- A. (Alto):** Six staves, all containing rests.
- H. (Tenor):** Six staves, all containing rests.
- T.S. (Tenor Solo):** A single staff with a melodic line in G major, starting with a quarter note G4 and moving through various intervals.
- Pno. (Piano):** A grand staff (treble and bass clefs) with a complex accompaniment. The right hand features chords and arpeggios, while the left hand has a steady eighth-note bass line.
- Cib. (Cymbal):** A single staff with a rhythmic pattern of eighth notes.
- Drum. (Drum):** A single staff with a rhythmic pattern of eighth notes, marked with 'x' for cymbal accents.

6

S. *mp* Dans ta pri -

A. *mp* Dans ta pri - son é -

H. *mf* La fleur que tu m'a-vas je - té - - - e Dans

T.S. *mf*

Pno. *mf* Ab6/9 Fm9 Bbm9 Eb13

Cib.

Drum. Brushes

10

S. son é - tait res - té - e, sè - che, cet - te fleur Gar - - -

A. tait res - - - té - e, cet - te fleur

H. ma pri-son, m'é-tait res - té - e, Flé - trie et sè - che, cet - te fleur Gardait tou -

T.S.

Pno. Ab/C Fm9 Bb9/13 Eb13 Cm9 Db6/9 Bbm9 Cm9 F9(#11/13)

Cib.

Drum.

Alors que Don José supplie Carmen, arrive le lieutenant Zuniga qui nourrissait, plus tôt dans la soirée, l'espoir d'une rencontre seul à seul avec Carmen. Découvrant Don José, le lieutenant s'emporte ! Carmen appelle alors à sa rescousse ses amis contrebandiers qui désarment Zuniga et l'emmènent loin de là, tandis que Don José devient involontairement leur complice et fuit dans la clandestinité...

Comme la grand-place de Séville semble lointaine... Même la taverne de Lillas Pastia où le drame s'est noué, appartient désormais au passé, un passé irrévocable !... Et c'est dans un site pittoresque et sauvage, en pleine campagne espagnole, que se trouve maintenant Don José.

En ces lieux où règne une solitude complète au cœur d'une nuit noire — noire comme les événements qui vont suivre — une bonne vingtaine de contrebandiers transportent de lourds paquets : l'affaire de Gibraltar s'est donc faite.

Le Dancaïre et le Remendado, les chefs, surveillent, tandis que Carmen et Don José arrivent, accompagnés de Mercédès et de Frasquita. Carmen et Don José reparlent de leur dispute de la taverne. Carmen refuse de faire la paix et Don José, perdu, s'éloigne.

Alors Mercédès et Frasquita sortent les cartes pour lire la bonne aventure. Quand vient le tour de Carmen, elle s'empare du paquet, tire quelques cartes et y lit... sa mort puis celle de Don José... Ces « réponses amères », comme elle les appelle, vont sceller son destin et rien n'y changera... C'est cette terrible constatation, la révélation définitive de sa destinée fatale, qu'elle se résout à accepter...

While Don José begs Carmen, enters Lieutenant Zuniga who, earlier in the evening, had harboured the hope of meeting Carmen alone. Discovering Don José, the lieutenant loses his temper! Carmen calls to her smuggler friends for help. They disarm Zuniga and take him away, and thus Don José involuntarily becomes their accomplice, and is forced to escape to the clandestineness with them...

How far away the square of Seville seems! Even Lillas Pastia's tavern, where the tragedy unfolded, belongs to the past. Irrevocable past... And it is in the middle of the Spanish country, in a picturesque and wild area that Don José can now be found.

In this place, where an absolute solitude reigns at the heart of a dark night — dark as the upcoming events — a good twenty bandits carry heavy packages. The Gibraltar job went down.

Dancaïre and Remendado, the chiefs of the gang, are watching over everything, when Carmen and Don José, accompanied by Mercédès and Frasquita, join them. Carmen and Don José talk about their argument at the tavern; Carmen refuses to make peace and Don José, lost, walks away.

Then Mercédès and Frasquita decide to bring out their fortune telling cards. When it is Carmen's turn, she seizes the pack and draws a few cards, reading... her death, and then Don José's... Those "bitter replies", as she calls them, seal her destiny and nothing can be changed... She is resolved to accept this frightful observation, the absolute revelation of her fatal destiny...

8. AIR DES CARTES /ARIA OF THE CARDS

Bossa nova ♩ = 100

S.

A.

H.

T.S.

Pno.

Cib.

Drum.

Dm6/9

Eb6/9

Dm6/9

A7(#11/b9)

Charleston

5

S. *mf* En vain tu

A. *mf* En vain pour é - vi - ter les ré - pon - ses a - mè - res, — En vain tu

H. —

T.S. —

Pno. *Dm6/9* *D9*

Cib. —

Drm. —

8

S. *mf* mê - le - ras, —

A. *mf* mê - le - ras, — Et ne men-

H. *mf* Ce - la ne sert à rien, les car - tessont sin - cè - res. — Et ne men-

T.S. —

Pno. *Gm9* *Dm6/9* *Bb7(#11)*

Cib. —

Drm. —

12

S.

A.

ti - rons pas! — Dans le li - vre d'en haut si ta page est heu -

H.

ti - rons pas! — Aah

T.S.

Pno.

A9 Dm6/9

Cib.

Drm.

15

S.

Mêle et cou - pe sans peur; — La car - te sous tes

A.

reu - se, — Mêle et cou - pe sans peur; —

H.

Aah

T.S.

Pno.

D9 Gm9

Cib.

Drm.

9 - LES VOICI / HERE THEY ARE

Mais voici qu'une autre personne, croisée au début de cette histoire, réapparaît elle aussi : c'est la jeune Micaëla. Elle cherche Don José et lui annonce que sa mère est sur le point de mourir. Notre homme abandonne alors sa querelle et part sur-le-champ...

But here comes another person, encountered at the beginning of the story, reappearing too: young Micaëla. She has been looking for Don José and tells him that his mother is on the brink of death. Our corporal abandons his fight and leaves right away...

Le destin est en marche... qui ramène ses futures victimes à Séville, près des vieilles arènes. C'est le jour d'un combat de taureaux et la foule se presse, bruyante et agitée. Aux marchands d'oranges et d'éventails répondent les vendeurs d'eau, de vin ou de cigarettes. Les bohémiennes Mercédès et Frasquita sont là, qui discutent avec le lieutenant Zuniga : elles lui apprennent que depuis peu, Carmen se dit folle amoureuse d'Escamillo.

Destiny is unfolding... and brings her future victims back to Seville, near the old arenas. A bullfight is taking place that day and people flock to the show, loud and bustling. The merchants selling water, wine or cigarettes respond to those selling oranges and fans. The gypsy girls Mercédès and Frasquita are there, talking with Lieutenant Zuniga; they inform him that since recently, Carmen has claimed to be madly in love with Escamillo.

Quant à Don José, parti au chevet de sa mère, on ne l'a plus revu. Mais voici qu'arrivent alors, à grands cris et accompagnée de fanfares, toute une troupe d'enfants qui précède la quadrille, c'est-à-dire les toreros et autres banderilleros...

As for Don José, off to be at his mother's bedside, he has not been seen again. But suddenly, a whole gang of urchins make their way with loud cries and a marching band, preceding the cuadrilla, that is to say the toreadors and banderilleros...

Swing $\text{♩} = 220$ $\text{♩} = \overset{3}{\text{♩}}$

The musical score is arranged for a vocal quartet and a band. It features four vocal parts (Soprano, Alto, Tenor, Bass) and instrumental parts for Piano, Snare Drum, and Cymbals. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is common time (C). The tempo is marked as Swing with a quarter note equal to 220 beats per minute. The score begins with a four-measure rest for all vocal parts. The instrumental parts start in the fifth measure. The piano part includes a dynamic marking of *mf* and a section labeled 'B' starting in the third measure. The snare drum and cymbal parts provide a rhythmic accompaniment.

5 *f*

S. Les voi - ci! Les voi - ci! Et voi - ci la qua -

A.

H.

A.S.

Pno. A/B

Cib.

Drm.

9

S. dril - - - - - le!

A.

H.

A.S.

Pno. G/B

Cib.

Drm.

13

S. *f* Les voi-ci! — Oui, les voi -

A. *f* Les voi-ci!

H. *f* Les voi-ci!

A.S.

Pno. *f* F/B

Cib.

Drm.

17

S. ci! Et voi - ci la qua dril - - - -

A. Et voi - ci la qua dril - - - -

H. ci! Et voi - ci la qua - dril - - - -

A.S.

Pno. E/B F/B F#/B G/B

Cib.

Drm.

10 – FINAL / FINALE

Au milieu des vivats, paraissent enfin Escamillo et Carmen, au comble de leur nouveau bonheur mais Mercédès et Frasquita coupent court à leur joie en prévenant Carmen que Don José se cacherait dans la foule.

Tandis que le cortège de la quadrille reprend sa marche vers les arènes, la place se vide peu à peu, laissant Carmen et Don José seuls face à face.

Tout est presque dit : la longue plainte de Don José, ses promesses de faire tout ce qu'elle voudra, de rester un bandit pour elle... Rien ne fera vaciller la fière Carmen qui, par un cinglant « Non, je ne t'aime plus ! » anéantit à jamais les espoirs de Don José. « Jamais Carmen ne cèdera, Libre elle est née et libre elle mourra » lui lance-t-elle tandis que parviennent les cris de la foule qui acclame la victoire de son nouvel amant, Escamillo.

Ivre de désespoir, Don José, au moment même où la foule sort des arènes, poignarde Carmen qui s'effondre, sans vie. A son tour, il se jette sur le corps de Carmen en hurlant ces derniers mots : « Ah ! Carmen ! Ma Carmen adorée ! » tandis que résonnent encore, cruels, les derniers cris de la foule qui acclame Escamillo et la quadrille...

Surrounded by cheering people, Escamillo and Carmen appear, at the height of their newfound happiness, but Mercédès and Frasquita disrupt their bliss by warning Carmen that Don José is hiding in the crowd.

While the cuadrilla procession resumes its march to the arenas, the square empties gradually, leaving Carmen and Don José alone, face to face.

Almost everything is said. The long complaint of Don José, his promises to do anything she would want, to stay a bandit for her... Nothing will soften the proud Carmen who shatters all of Don José's hopes forever with a scathing "No, I don't love you anymore!" Whereas the cheers of the crowd celebrating the victory of her new lover reach her, she says: "Carmen will never yield; Free she was born, and free she will die." At the precise moment the crowd comes out of the arena, Don José, wild with despair, stabs Carmen who collapses, dead. He throws himself on her lifeless body, shouting these last words: "Ah! Carmen, my beloved Carmen!" while the last cheering cries, cruel, echo for Escamillo and the cuadrilla...

Rubato (binaire) ♩ = 92 rall. ----- A tempo ♩ = 60

mf Carmen

S. En - tre nous, tout est fi -

A. En - tre nous, tout est fi -

H.

A.S.

T.S.

Pno. F/G F/G G13 b13

Cib.

Drum.

6

S. ni. Non, je ne te cé - de - rai pas

A. ni. Non, je ne te cé - de - rai pas

H. *Don José mf*
Car - men, il est temps en -

T.S.

Pno. C6/9 C6/9

Cib.

Drm.

10

S. *mf*
Pour quoi t'oc - cu - per en - -

A. *mf*
Pour quoi t'oc - cu - per en - -

H. co - re. Oui, il est temps en -

T.S.

Pno. C6/9 C9

Cib.

Drm.

14

S. co - re D'un coeur qui n'est

A. co - re D'un coeur qui n'est

H. co - re O ma Car - men, lais - se moi

T.S.

Pno. C9 F6/C

Cib.

Drm.

18

S. plus à toi!

A. plus à toi!

H. Te sau - ver, toi que j'a - do - re! Ah! lais - - - se -

T.S.

Pno. B7°/D C2/E F F/E

Cib.

Drm.