

WIGMORE HALL

Sunday 11 May 2025
7.30pm

Fauré by Nature

Cyrille Dubois tenor

Tristan Raës piano

Georges Bizet (1838-1875)

Chanson d'avril Op. 21 No. 1 (1873)

Le matin Op. 21 No. 2 (1873)

Après l'hiver Op. 21 No. 15 (1873)

Douce mer Op. 21 No. 14 (1873)

La coccinelle Op. 21 No. 16 (1873)

Printemps triste Op. 8 No. 3 (1883)

Le colibri Op. 2 No. 7 (1882)

Le temps des lilas (1886)

Le papillon et la fleur Op. 1 No. 1 (1861)

Mai Op. 1 No. 2 (c. 1862)

L'aurore (c. 1870)

Automne Op. 18 No. 3 (1878)

Aurore Op. 39 No. 1 (1884)

La rose Op. 51 No. 4 (1890)

Dans la forêt de septembre Op. 85 No. 1 (1902)

Petits poèmes du bord de l'eau (1910)

La rivière • La barque • Les saules •

La lune • L'ondine • L'hiver

Interval

Hedwige Chrétien (1859-1944)

Odelettes (1914)

Un petit roseau m'a suffi • Si tu disais •

Chante si doucement • Je n'ai rien que trois feuilles d'or

Maurice Ravel (1875-1937)

Histoires naturelles (1906)

Le paon • Le grillon • Le cygne •

Le martin-pêcheur • La pintade

UNDER 35S

Supported by the AKO Foundation
Media partner Classic FM

Wigmore Hall is a no smoking venue. No recording or photographic equipment may be taken into the auditorium nor used in any other part of the Hall without the prior written permission of the management. In accordance with the requirements of City of Westminster persons shall not be permitted to stand or sit in any of the gangways intersecting the seating, or to sit in any other gangways. If standing is permitted in the gangways at the sides and rear of the seating, it shall be limited to the number indicated in the notices exhibited in those positions. Disabled Access and Facilities - full details from 020 7935 2141. Wigmore Hall is equipped with a loop to help hearing aid users receive clear sound without background noise. Patrons can use this facility by switching hearing aids to 'T'.

Please ensure that watch alarms, mobile phones and any other electrical devices which can become audible are switched off. Phones on a vibrate setting can still be heard, please switch off.

The Wigmore Hall Trust Registered Charity No. 1024838
36 Wigmore Street, London WIU 2BP • Wigmore-hall.org.uk • John Gilhooly Director

Wigmore Hall Royal Patron HRH The Duke of Kent, KG
Honorary Patrons Aubrey Adams OBE; André and Rosalie Hoffmann; Louise Kaye; Kohn Foundation; Mr and Mrs Paul Morgan

Supported using public funding by
ARTS COUNCIL ENGLAND

Tonight's programme spans a turbulent half-century, from Bizet's delightful Second Empire romances to Guy Ropartz's richly emotive *Odelettes*, composed shortly before the outbreak of the First World War. The binding theme of nature finds expression not just in conventional imagery of springtime flourishing and autumnal loss, but as a vehicle for the wit and humour of some of the greatest French poets, from Hugo's moralising ladybird to the sharply anthropomorphised portraiture of Jules Renard's *Histoires naturelles*.

The charm and innate theatricality of **Georges Bizet**'s songs marks them out among the plethora of more conventional 1860s *romances*. *Chanson d'avril* and *Après l'hiver* are graceful serenades, and *Le matin* (adapted from the incidental music to *L'Arlesienne*) a delicious little piece of Provençal scene-setting, while the suave nonchalance of *Douce mer* reflects its dedication to the brilliant young tenor Victor Capoul. *La coccinelle* is Bizet at his operatic best. The narration unfolds above a light, mocking waltz – surely this hapless couple is sitting out a dance – which sparkles with rhythmic play. Hugo's closing pun on 'bête' (beast) / 'bêtise' (foolishness) picks up on the French nickname for the ladybird, 'la bête au bon Dieu'.

Ernest Chausson's career as a *mélodiste* began in the year of Bizet's death. The young Chausson was passionately devoted to Robert Schumann, and his lifelong predilection for the poetry of his friend Maurice Bouchor was in part an attempt to emulate the great pairing of Schumann and Heine. A clutch of early Bouchor settings from the late 1870s served as an apprenticeship for the seven stunningly assured songs Chausson published in 1882 as his 'Opus 2': tonight we hear the Leconte de Lisle sonnet 'Le colibri', 'this jewel in D-flat', as an enthusiastic Emmanuel Chabrier wrote on receiving the songs. The four Bouchor settings of Op. 8 followed the next year. By that time Chausson had already embarked upon his orchestral songs *Poème de l'amour et de la mer* (again on Bouchor's poetry), which he would realise only in 1892. *Le temps de lilas* was originally conceived as the second half of the second song, 'La mort de l'amour'; subsequently extracted, this elegiac and impassioned lament became Chausson's best known *mélodie*.

The poet who first sparked the teenaged **Fauré**'s inspiration was Victor Hugo. The entomological humour of *La coccinelle* also pervades *Le papillon et la fleur*: 'my first song', as Fauré recalled, it was composed 'in the school refectory, amid the aromas of cooking'. Hugo also prompted the eager lyricism of *Mai* and the economical beauty of *L'aurore*; the latter foreshadows the more elliptical idiom of *Dans la forêt de septembre*, composed some three decades later. In the later 1870s Fauré turned to Armand Silvestre, whose verse displays an attractive diversity of form, character and subject. Of his nine early Silvestre settings, we hear *Automne* – among the most turbulent and dramatic of all Fauré's songs – and the limpid *Aurore*.

1875 was not just the year of Bizet's death, of Ravel's birth and Chausson's first songs, but also of **Hedwige Chrétien**'s first prize for *solfège* at the Paris Conservatoire. Proceeding to sweep up almost every other prize available to her, Chrétien was subsequently appointed professor of *solfège*, before retiring in 1892 to focus on composition. Her 250-odd works span almost every genre, including substantial corpuses of piano, vocal and chamber music. The six *Petits poèmes du bord de l'eau* capture the epigrammatic style of their poet, Ludovic Fortolis: each of these sparkling miniatures seems to have been conceived in a single, concentrated compositional breath. The water of Chrétien's imagination is never still: the moon ('La lune') is not placid, but full of gaiety (indeed, inebriated?); and even when the 'bitter' breath of winter falls on the river ('L'hiver'), we are reminded, in words and music, of flickering fish and water nymphs.

The second half of tonight's programme juxtaposes two composers who drew particular inspiration from the natural world. **Guy Ropartz**'s entire output is infused with his love for his native Brittany. His skill as a landscape artist is especially audible in the first two of his four *Odelettes*, a Debussy-tinted pastorelle, and a vivid cycle through the seasons that ends in a jubilant spring. 'Chante si doucement' traces a similar arc towards love triumphant, which is abruptly curtailed by the stark, unaccompanied lament that opens 'Je n'ai rien que trois feuilles d'or'. The change of poetic mood in the song's middle section brings a warmer, more impassioned tone, before the final bars subside into melancholic relinquishment.

In **Ravel**'s later life, the forest of Rambouillet, near his home in Montfort-l'Amaury, became a kind of 'kingdom', as his friend Hélène Jourdan-Morhange recalled: master of every path and clearing, he could recognise all its birds by sight and song. Little wonder, then, that even 15 years before he moved out of Paris, Ravel was drawn by what he termed 'the direct, clear language and the profound, hidden poetry' of Jules Renard's *Histoires naturelles*. His five songs blend comic caricature with genuine warmth and acute emotional concentration: we may mock the peacock in his foolish parade, but we gasp in wonder nevertheless when he spreads his tail. The swan glides through a mirage of poetic reverie, unceremoniously punctured by the final, ironic observation that he is 'growing as fat as a goose'; and the antics of the aggressive guineahen are captured in writing of almost photographic realism. Juxtaposed with these ridiculous fowls are two of the most beautiful songs in all Ravel's output, the tender, amused portrait of the cricket winding his tiny watch, and the breathless stillness of a close encounter with a kingfisher: here, above all, we hear the composer's own wondering reverence for the animal kingdom.

Georges Bizet (1838-1875)

Chanson d'avril Op. 21 April song

No. 1 (1873)

Louis Bouilhet

Lève-toi! lève-toi! le printemps vient de naître.
Là-bas, sur les vallons, flotte un réseau vermeil,
Tout frissonne au jardin, tout chante, et ta fenêtre,
Comme un regard joyeux, est pleine de soleil.

Du côté des lilas aux touffes violettes,
Mouches et papillons bruissent à la fois;
Et le muguet sauvage, ébranlant ses clochettes,
A réveillé l'amour endormi dans les bois.

Puisqu'avril a semé ses marguerites blanches,
Laisse ta mante lourde et ton manchon frileux;
Déjà l'oiseau t'appelle, et tes sœurs les pervenches
Te souriront dans l'herbe en voyant tes yeux bleus.

Viens, partons! Au matin, la source est plus limpide;
N'attendons pas du jour les brûlantes chaleurs;
Je veux mouiller mes pieds dans la rosée humide,
Et te parler d'amour sous les poiriers en fleurs!

Arise! Arise! Spring has just been born.
Rosy gossamer floats over those distant yellow valleys,
the whole garden quivers and sings, and your window,
like a happy glance, is full of sun.

Beside the purple-clustered lilac,
flies and butterflies hum together;
and the wild lilies-of-the-valley, shaking their bells,
have awakened love asleep in the woods.

Since April has sown its white daisies,
leave off your heavy cloak and wintry muff;
birds call you, and your sister periwinkles will smile in the grass at your blue eyes.

Come, let us go! Morning springs are clear!
Let us not wait for the heat of the day,
I would moisten my feet in the damp dew,
and talk to you of love beneath the flowering pears!

Le matin Op. 21 No. 2

(1873)

?Georges Bizet

Le jour renaît!
L'astre des nuits pâlit,
s'efface
Et disparaît,
Fuyant l'aurore qui les chasse;

L'étoile d'or
Qui tout à l'heure,
radieuse,
Brillait encor,

The morning

A fresh day is dawning!
The night star pales, dwindle
and vanishes, fleeing the dawn that dispels the night;

The golden star, which, radiant a moment ago,
was still shining,

Eteint sa lumière amoureuse;

Au fond des bois,
Le rossignol qui pleure et chante
Reste sans voix,
Oubliant sa chanson charmante;

A l'horizon,
Le nuage argenté se dore;
Sur le gazon
La fleur nouvelle vient d'éclore;

O douce amie,
Voici le jour!
L'heure attendrie
Est de retour!

Viens! C'est la vie!
Viens! C'est l'amour!
Le vieux berger,
Sur sa flûte mélodieuse,

D'un chant léger,
Vient saluer l'aube joyeuse;
Sur le glacier,
Dans la région diaphane,

L'autour altier
Prend son essor, s'élève et plane;
L'astre vermeil
Paraît, il bondit, il s'élance;

De son réveil
Tout chante la splendeur immense;
L'air et le ciel,
La mer, le mont et la prairie,

Chœur immortel!
Divine, éternelle harmonie!
O douce amie,
Voici le jour!

L'heure attendrie
Est de retour!
Viens! C'est la vie!
Viens! C'est l'amour!

extinguishes its loving light.

Deep in the forest,
the weeping and singing nightingale falls silent,
forgetting its charming song;

On the horizon,
the silver cloud takes on a golden hue;
on the lawn
a new flower has just opened;

O sweet beloved,
day is dawning!
The tender hour has returned!

Come! Life is here!
Come! Love is here!
The old shepherd on his melodious flute

Comes to greet the joyous dawn with his light song; on the glacier, where all is translucent,

The proud goshawk takes wing, soars aloft and glides; the crimson sun appears, bounds along, shoots up;

All things celebrate the great splendour of its awakening; the air and the sky, the sea, the mountain and the meadow,

Immortal choir!
Divine, eternal harmony!
O sweet beloved, day is dawning!

The tender hour has returned!
Come! Life is here!
Come! Love is here!

Please do not turn the page until the song and its accompaniment have ended.

Après l'hiver Op. 21

No. 15 (1873)

Victor Hugo

Tout revit, ma bien-
aimée!

Le ciel gris perd sa pâleur;
Quand la terre est
embaumée,
Le cœur de l'homme est
meilleur.

Viens! viens! une flûte
invisible
Soupire dans les vergers.
La chanson la plus paisible
Est la chanson des
bergers.

L'air enivre; tu
reposes

A mon cou tes bras
vainqueurs.

Sur les rosiers que de
roses!

Que de soupirs dans nos
cœurs!

Viens! viens! le vent ride,
sous l'yeuse,
Le sombre miroir des
eaux.

La chanson la plus joyeuse,
Est la chanson des oiseaux.

Clartés et parfums nous-
mêmes,

Nous baignons nos cœurs
heureux.

Dans les effluves
suprêmes

Des éléments amoureux.

Viens! viens! que nul soin ne
te tourmente,

Aimons! aimons-nous
toujours!

La chanson la plus charmante
Est la chanson des amours.

Viens! viens! aimons-nous
toujours!

After winter

All things come to life
again, my love!

The grey sky loses its pallor;
when the earth is
scented,
the heart of man
improves.

Come! Come! – an
invisible flute
sighs in the orchards.
The most peaceful song
is the song that
shepherds sing.

The air intoxicates; you
place

your victorious arms
around my neck.

So many roses on the
rose-bushes!

So many sighs in our
hearts!

Come! Come! The wind
beneath the ilex
ruffles the waters' dark
mirror.

The most joyous song
is the song that birds sing.

We ourselves brim with
light and scent.

We bathe our happy
hearts

in the magnificent
outpouring

of the loving elements.

Come! Come! Let no
worry torment you.

Let us love! let us always
love!

The sweetest song
is the song that lovers sing.

Come! Come! Let us love
for evermore!

Douce mer Op. 21

No. 14 (1873)

Alphonse Marie Louis de
Lamartine

Murmure autour de ma nacelle,
Douce mer dont les flots
chérissent,
Ainsi qu'une amante fidèle,
Jettent une plainte éternelle
Sur ces poétiques débris.

Que j'aime à flotter sur ton
onde,
À l'heure où du haut du
rocher
L'oranger, la vigne
féconde,
Versent sur ta vague profonde
Une ombre propice au
nocher!

Souvent, dans ma barque
sans rame,
Me confiant à ton amour,
Comme pour assoupir mon
âme,
Je ferme au branle de ta
lame
Mes regards fatigués du
jour.

La coccinelle Op. 21

No. 16 (1873)

Victor Hugo

Elle me dit: 'Quelque chose
Me tourmente.' Et j'aperçus
Son cou de neige, et,
dessus,
Un petit insecte
rose.

J'aurais dû -- mais, sage ou
fou,
A seize ans on est farouche, --
Voir le baiser sur sa
bouche
Plus que l'insecte à son
cou.

On eût dit un coquillage;
Dos rose et taché de
noir.
Les fauvettes pour nous
voir
Se penchaient dans le
feuillage.

Calm sea

No. 14 (1873)

Alphonse Marie Louis de
Lamartine

Murmur around my skiff,
calm sea, whose dear
waves,
like a faithful lover,
cast an eternal plaint
on these poetic remains.

How I love to drift on your
waters
at the hour when, from
the high rock,
the orange-tree and the
fruitful vine
cast on your deep waves
a shadow, favourable to
the boatman!

Often, in my oarless
barque,
trusting in your love
as if to lull my
soul,
I close my eyes, wearied
by the day,
and surrender to the
swing of the tide.

The ladybird

No. 16 (1873)

Victor Hugo

She said to me: 'Something's
bothering me.' And I saw
her snow-white neck, and
on it
a small rose-coloured
insect.

I should have--but right
or wrong,
at sixteen one is shy--
I should have seen the
kiss on her lips
more than the insect on
her neck.

Like a shell it shone;
red back speckled with
black.
The warblers, to catch a
glimpse of us,
craned their necks in the
branches.

Sa bouche fraîche était là:
Hélas! je me penchai sur la
belle,
Et je pris la coccinelle;
Mais le baiser s'envola.

'Fils, apprends comme on
me nomme',
Dit l'insecte du ciel
bleu,
'Les bêtes sont au bon
Dieu;
Mais la bêtise est à
l'homme.'

Her fresh mouth was there:
I leaned over the lovely
girl, alas,
and picked up the ladybird,
but... the kiss flew away!

'Son, learn my
name,'
said the insect from the
blue sky,
'Creatures belong to our
good Lord,
but only men behave like
cretins.'

Ernest Chausson (1855-1899)

Printemps triste Op. 8 Sad Spring

No. 3 (1883)

Maurice Bouchor

Nos sentiers aimés s'en vont
refleurir
et mon cœur brisé ne peut
pas renaître.
Aussi chaque soir me voit
accourir
et longuement pleurer sous
ta fenêtre.

Ta fenêtre vide où ne brille
plus
ta tête charmante et ton
doux sourire;
et comme je pense à nos
jours perdus,
je me lamente, et je ne sais
que dire.

Et toujours les fleurs, et
toujours le ciel,
et l'âme des bois dans leur
ombre épaisse
murmurant en choeur un
chant éternel
qui se répond dans l'air
chargé d'ivresse!

Et la mer qui roule au soleil
levant,
emportant bien loin toutes
mes pensées...
Qu'elles aillent donc sur l'aile
du vent
jusques à toi, ces colombes
blessées!

Our beloved lanes are
blooming again,
and my broken heart
cannot be revived.
Each evening therefore
sees me come running
to weep and weep
beneath your window.

Your empty window,
deprived of the gleam
of your charming head
and gentle smile;
and as I think of our days
that have gone,
I grieve without knowing
what to say.

And still there are flowers,
and still there is sky,
and the soul of the woods
– whispering
in their dense shade an
eternal song –
is shed in the air filled
with rapture!

And the sea rolls beneath
the rising sun,
bearing all my thoughts
far away ...
If only these wounded
doves
could fly to you on the
wings of the wind!

Le colibri Op. 2 No. 7

(1882)

Leconte de Lisle

Le vert colibri, le roi des
collines,
Voyant la rosée et le soleil
clair
Luire dans son nid tissé
d'herbes fines,
Comme un frais rayon
s'échappe dans l'air

Il se hâte et vole aux sources
voisines
Où les bambous font le bruit
de la mer,
Où l'açoka rouge, aux
odeurs divines,
S'ouvre et porte au cœur un
humide éclair.

Vers la fleur dorée il
descend, se pose,
Et boit tant d'amour dans la
coupe rose,
Qu'il meurt, ne sachant s'il l'a
pu tarir.

Sur ta lèvre pure, ô ma bien-
aimée,
Telle aussi mon âme eût
voulu mourir
Du premier baiser qui l'a
parfumée!

The humming-bird

The green humming-bird,
the king of the hills,
on seeing the dew and
gleaming sun
shine in his nest of fine
woven grass,
darts into the air like a
shaft of light.

He hurries and flies to the
nearby springs
where the bamboos
sound like the sea,
where the red hibiscus
with its heavenly scent
unveils the glint of dew at
its heart.

He descends, and settles
on the golden flower,
drinks so much love from
the rosy cup
that he dies, not knowing
if he'd drunk it dry.

On your pure lips, O my
beloved,
my own soul too would
sooner have died
from that first kiss which
scented it!

Le temps des lilas

(1886)

Maurice Bouchor

Le temps des lilas et le temps des roses
Ne reviendra plus à ce printemps-ci,
Le temps des lilas et le temps des roses
Est passé, le temps des œillets aussi.

Le vent a changé, les cieux sont moroses,
Et nous n'irons plus courir, et cueillir
Les lilas en fleur et les belles roses;
Le printemps est triste et ne peut fleurir.

Oh! joyeux et doux printemps de l'année,
Qui vins, l'an passé, nous ensoleiller,
Notre fleur d'amour est si bien faneé,
Las! que ton baiser ne peut l'éveiller!

Et toi, que fais-tu? pas de fleurs écloses,
Point de gai soleil ni d'ombrages frais;
Le temps des lilas et le temps des roses
Avec notre amour est mort à jamais.

Lilac time

The time for lilac and the time for roses will return no more this spring;

the time for lilac and the time for roses is past, the time for carnations too.

The wind has changed, the skies are sullen, and no longer shall we roam to gather the flowering lilac and beautiful rose; the spring is sad and cannot bloom.

Oh sweet and joyous springtime that came last year to bathe us in sun, our flower of love is so far faded, that your kiss, alas, cannot rouse it!

And what do you do? No blossoming flowers, no bright sun, and no cool shade; the time for lilac and the time for roses with our love has perished for evermore.

Gabriel Fauré (1845-1924)

Le papillon et la fleur

Op. 1 No. 1 (1861)

Victor Hugo

La pauvre fleur disait au papillon céleste:
Ne fuis pas!
Vois comme nos destins sont différents. Je reste,
Tu t'en vas!

Pourtant nous nous aimons, nous vivons sans les hommes
Et loin d'eux,
Et nous nous ressemblons, et l'on dit que nous sommes
Fleurs tous deux!

The butterfly and the flower

The humble flower said to the heavenly butterfly:
do not flee!
See how our destinies differ.
Fixed to earth am I,
you fly away!

Yet we love each other, we live without men and far from them, and we are so alike, it is said that both of us are flowers!

Mais, hélas! l'air t'emporte et la terre m'enchaîne.

Sort cruel!

Je voudrais embaumer ton vol de mon haleine
Dans le ciel!

Mais non, tu vas trop loin! –
Parmi des fleurs sans nombre
Vous fuyez,
Et moi je reste seule à voir tourner mon ombre
A mes pieds.

Tu fuis, puis tu reviens; puis tu t'en vas encore
Luire ailleurs.
Aussi me trouves-tu toujours à chaque aurore
Toute en pleurs!

Oh! pour que notre amour coule des jours fidèles,
O mon roi,
Prends comme moi racine, ou donne-moi des ailes
Comme à toi!

Mai Op. 1 No. 2 (c. 1862)

Victor Hugo

But alas! The breeze bears you away, the earth holds me fast.

Cruel fate!

I would perfume your flight with my fragrant breath in the sky!

But no, you flit too far!
Among countless flowers
you fly away,
while I remain alone, and watch my shadow circle round my feet.

You fly away, then return; then take flight again to shimmer elsewhere.
And so you always find me at each dawn bathed in tears!

Ah, that our love might flow through faithful days,
O my king,
take root like me, or give me wings like yours!

May

Puisque mai tout en fleurs dans les prés nous réclame,
Viens! ne te lasse pas de mêler à ton âme
La campagne, les bois, les ombrages charmants,
Les larges clairs de lune au bord des flots dormants,
Le sentier qui finit où le chemin commence,
Et l'air et le printemps et l'horizon immense,

L'horizon que ce monde attache humble et joyeux
Comme une lèvre au bas de la robe des cieux!
Viens! et que le regard des pudiques étoiles
Qui tombe sur la terre à travers tant de voiles,
Que l'arbre pénétré de parfums et de chants,
Que le souffle embrasé de midi dans les champs,
Et l'ombre et le soleil et l'onde et la verdure,

Since full-flowering May calls us to the meadows, come! do not tire of mingling with your soul the countryside, the woods, the charming shade, vast moonlights on the banks of sleeping waters, the path ending where the road begins, and the air, the spring and the huge horizon, the horizon which this world fastens, humble and joyous, like a lip to the hem of heaven's robe! Come! and may the gaze of the chaste stars, falling to earth through so many veils, may the tree steeped in scent and song, may the burning breath of noon in the fields, and the shade and the sun, and the tide and verdure,

Et le rayonnement de toute la nature
Fassent épanouir, comme une double fleur,
La beauté sur ton front et l'amour dans ton cœur!

L'aurore (c.1870)
Victor Hugo

L'aurore s'allume,
L'ombre épaisse fuit;
Le rêve et la brume
Vont où va la nuit;
Paupières et roses
S'ouvrent demi-closes;
Du réveil des choses;
On entend le bruit.

Tout chante et murmure,
Tout parle à la fois,
Fumée et verdure,
Les nids et les toits;
Le vent parle aux chênes,
L'eau parle aux fontaines;
Toutes les haleines
Deviennent des voix!

Tout reprend son âme,
L'enfant son hochet,
Le foyer sa flamme,
Le luth son archet;
Folie ou démence,
Dans ce monde immense,
Chacun recommence
Ce qu'il ébauchait.

Automne Op. 18 No. 3
(1878)
Armand Silvestre

Automne au ciel brumeux,
aux horizons navrants,
Aux rapides couchants, aux aurores pâlies,
Je regarde couler, comme l'eau du torrent,
Tes jours faits de mélancolie.

Sur l'aile des regrets mes esprits emportés,
- Comme s'il se pouvait que notre âge renaisse! –
Parcourent, en rêvant, les coteaux enchantés

and the radiance of all nature –
may they cause to blossom, like a double flower,
beauty on your brow and love in your heart!

The dawn

The dawn lights up,
thick shadows flee;
dream and mist go where night goes;
eyelids and roses open half-closed;
the sound of things wakening can be heard.

All things sing and murmur, all things speak at once, smoke and verdure, nests and roofs; the wind speaks to the oaks, water speaks to the springs; the breath of all things becomes voice!

All things recapture their soul, the child finds its rattle, the hearth its flame, the lute its bow; madness or lunacy – in this vast world, everyone begins afresh what he was sketching out.

Autumn

Autumn of misty skies and heart-breaking horizons, of swift sunsets and pale dawns, I watch flow by, like torrential water, your days imbued with melancholy.

My thoughts, borne away on the wings of regret, – as though our time could come round again! – roam in reverie the enchanted hills,

Où jadis sourit ma jeunesse!

Je sens, au clair soleil du souvenir vainqueur Refleurir en bouquet les roses déliées, Et monter à mes yeux des larmes, qu'en mon cœur, Mes vingt ans avaient oubliées!

Aurore Op. 39 No. 1
(1884)
Armand Silvestre

Des jardins de la nuit s'envolent les étoiles, Abeilles d'or qu'attire un invisible miel, Et l'aube, au loin tendant la candeur de ses toiles, Trame de fils d'argent le manteau bleu du ciel.

Du jardin de mon cœur qu'un rêve lent enivre S'envolent mes désirs sur les pas du matin, Comme un essaim léger qu'à l'horizon de cuivre, Appelle un chant plaintif, éternel et lointain.

Ils volent à tes pieds, astres chassés des nues, Exilés du ciel d'or où fleurit ta beauté Et, cherchant jusqu'à toi des routes inconnues, Mèlent au jour naissant leur mourante clarté.

where long ago my youth once smiled.

In the bright sun of triumphant memory I feel untied roses reflower in bouquets, and tears rise to my eyes, which in my heart at twenty had been forgotten!

Dawn

Stars take wing from the gardens of night – golden bees tempted by invisible honey, and the distant dawn, stretching its guileless veils, weaves silver threads through the sky's blue cloak.

From the garden of my dream-enraptured soul, my desires take wing as morning appears, like a delicate swarm called to the copper horizon by a sad, never-ending and distant song.

They fly to your feet, stars banished from the sky, exiled from the golden heavens where your beauty thrives, and, seeking to reach you by untried paths, they mingle their dying light with the dawning day.

La rose Op. 51 No. 4

(1890)

Leconte de Lisle

Je dirai la rose aux plis gracieux.

La rose est le souffle embaumé des Dieux,
Le plus cher souci des Muses divines.

Je dirai ta gloire, ô charme des yeux,

O fleur de Krypis, reine des collines!

Tu t'épanouis entre les beaux doigts

De l'Aube écartent les ombres moroses;

L'air bleu devient rose, et roses les bois;

La bouche et le sein des vierges sont roses!

Heureuse la vierge aux bras arrondis

Qui dans les halliers humides te cueille!

Heureux le front jeune où tu resplendis!

Heureuse la coupe où nage te feuille!

Ruiselante encor du flot paternel,

Quand de la mer bleue Aphrodite éclosé

Et incela nue aux clartés du ciel,

La Terre jalouse enfanta le rose;

Et l'Olympe entier, d'amour transporté,

Salua la fleur avec la Beauté!

The rose

I shall speak of the rose with its graceful petals.

The rose is the scented breath of the gods, the most cherished care of the divine Muses.

I shall speak of your glory, O delight of the eyes,

O flower of Cypris, queen of the hills!

You bloom between the beautiful fingers of dawn, brushing gloomy shadows aside;

the blue air turns rose, and rose the woods;

the lips and breasts of virgins are roses!

Happy the virgin with rounded arms

who gathers you in moist thickets!

Happy the young brow that you adorn!

Happy the cup where your leaves float!

Streaming still from the paternal waters,

when from the blue sea Aphrodite emerged

glistening naked in the brilliant sky,

jealous Earth gave birth to the rose:

and all Olympus, transported by love,

greeted the flower with Beauty!

Dans la forêt de septembre Op. 85 No. 1

(1902)

Catulle Mendès

Ramure aux rumeurs amollies,

Troncs sonores que l'âge creuse,

L'antique forêt douloureuse S'accorde à nos mélancolies.

Ô sapins agriffés au gouffre,

Nids déserts aux branches brisées,

Halliers brûlés, fleurs sans rosées,

In the September forest

Foliage of deadened sound,

resonant trunks hollowed by age,

the ancient, mournful forest blends with our melancholy.

O fir-trees, clinging to chasms,

abandoned nests in broken branches,

burnt-out thickets, flowers without dew,

Vous savez bien comme l'on souffre!

Et lorsque l'homme, passant blème,

Pleure dans le bois solitaire, Des plaintes d'ombre et de mystère

L'accueillent en pleurant, de même.

Bonne forêt! promesse ouverte

De l'exil que la vie implore, Je viens d'un pas alerte encore

Dans ta profondeur encor verte.

Mais d'un fin bouleau de la sente

Une feuille, un peu rousse, frôle Ma tête et tremble à mon épaulement;

C'est que la forêt vieillissante,

Sachant l'hiver où tout avorte,

Déjà proche en moi comme en elle,

Me fait l'aumône fraternelle

De sa première feuille morte!

you well know our suffering!

And when man, that pale wanderer,

weeps in the lonely wood, shadowy, mysterious laments

greet him, likewise weeping.

Good forest! Open promise

of exile that life implores, I come with a step still brisk

into your still green depths.

But from a slender birch by the path,

a reddish leaf brushes my head and quivers on my shoulder –

for the ageing forest,

Knowing that winter, when all withers,

is already close for me as for her,

bestows on me the fraternal gift

of her first dead leaf!

Hedwige Chrétien (1859-1944)

Petits poèmes du bord de l'eau (1910)

Ludovic Fortolis

Little poems from the water's edge

La rivière

The river

Dans sa mantille de fleur,

La rivière passe,

Elle arbore les couleurs

Qu'arbore l'espace,

Elle choisit pour amant

Le premier nuage,

Que balance au firmament

La brise ou l'orage.

Mais à peine est-il passé

Qu'un autre attend son baiser!

Dans sa mantille de fleur,

La rivière passe.

In its floral mantilla the river flows by,

it heightens the colours that space has heightened, and chooses for lover

the first cloud

that the breeze or storm propels in the firmament. But scarcely has it

scudded by, than another awaits its kiss!

In its floral mantilla the river flows by.

La barque

La barque sur l'eau qui jase
Promène des amoureux,
Qui tous deux avec emphase
Echangent d'éternels voœux.

Mais l'eau verte qui ruisselle
En son clapotis leur dit:
Que vite, plus vite qu'elle,
L'amour, ici bas s'en fuit.

La barque sur l'eau qui jase
Promène des amoureux!

The boat

The boat on the rippling water
bears lovers along,
who both vehemently exchange eternal vows.

But the green water that streams
in its bubbling says to them:
that quickly, faster than the water itself,
love here below, is fleeing.

The boat on the rippling water
promenading lovers!

Les saules

Sur le bord de la rivière,
Les saules aux cheveux blancs
Semblent des vieux en prière
Qui joignent leurs doigts tremblants.

Et lorsqu'au printemps la brise
Ride l'eau de ses frissons,
Le cœur des saules se grise
De baisers et de chansons!

The willows

At the river's edge,
the white-haired willows resemble old men at prayer,
pressing their trembling hands together.

And when in spring the breeze
ripples the water with a shiver,
the heart of the willows revels in kisses and songs!

La lune

On dit qu'aux ruisseaux, l'été,
La lune vient boire –
Cela me met en gaieté,
Je n'y veux point croire.

Car lorsqu'au bleu firmament
Son œil froid s'irise
Ce n'est pas d'eau seulement
Que la lune est grise.

The moon

They say that the moon, in summer, comes to drink from the streams – That makes me laugh, for I simply don't believe it.

For when in the blue firmament its cold eye grows iridescent, it's not water alone that intoxicates the moon.

L'ondine

L'aigre bise qui soupire
Dans la harpe des roseaux ...
A surpris l'éclat de rire
D'une ondine au fond des eaux!
La Bise, ayant de colère, Brisé les roseaux jaseurs,
Dit bientôt l'ondine en faire
Une flûte aux sons moqueurs!

L'hiver

L'âpre hiver au creux du val,
A soufflé sur la rivière.
Un lourd manteau de cristal S'est étendu sur l'eau claire.
Les poissons bleus ont filé Dans les algues serpentines.
Et l'âpre hiver a gelé Les doigts roses des ondines!

The water-sprite

The bitter North wind, sighing through the harp of reeds, came across a water-sprite's pealing laughter in the depths of the stream! The North wind, angered, flattened the chattering reeds, and soon told the sprite to fashion from it a flute with mocking music!

Winter

The harsh winter in the valley hollow has blown onto the river. A heavy coat of crystal has stretched itself on the clear water. The blue fish have lined up in the snake-like algae. And the bitter winter froze the mermaids' pink fingers!

Interval

Joseph Guy Ropartz (1864-1955)

Odelettes (1914)

Henri François-Joseph de Régnier

Un petit roseau m'a suffi

Un petit roseau m'a suffi

Pour faire frémir l'herbe haute

Et tout le pré

Et les doux saules

Et le ruisseau qui chante aussi;

Un petit roseau m'a suffi

A faire chanter la forêt.

Ceux qui passent l'ont entendu

Au fond du soir en leurs pensées,

Dans le silence et dans le vent,

Clair ou perdu,

Proche ou lointain ...

Ceux qui passent en leurs pensées

En écoutant au fond d'eux-mêmes,

L'entendront encore et l'entendent

Toujours qui chante.

Il m'a suffi

De ce petit roseau cueilli

A la fontaine où vint l'Amour

Mirer, un jour,

Sa face grave

Et qui pleurait,

Pour faire pleurer ceux qui passent

Et trembler l'herbe et frémir l'eau;

Et j'ai, du souffle d'un roseau,

Fait chanter toute la forêt.

Short Odes

One little reed was enough for me

One little reed was enough for me to make the tall grass quiver and all the meadow and the gentle willows and the stream that also sings; one little reed was enough for me to make the forest sing.

Passers-by heard it late in the evening in their thoughts, in the silence and in the wind, distinct or faint, nearby or far away ... passers-by in their thoughts, listening to it, shall hear it again deep in their souls, and always hear it singing.

This little reed, picked by the fountain where Love came, was enough for me to gaze one day at his solemn face, his weeping face, was enough to make the passers-by weep and the grass tremble and the water ripple; and I, with the breath of a single reed, made the whole forest sing.

Si tu disais

Avril aux doux pieds nus court sur l'herbe qui tremble.

Si tu disais:

Voici l'Automne qui vient et marche

Doucement sur les feuilles sèches,

Ecoute le heurt de la hache Qui, d'arbre en arbre, dans la forêt

Sape et s'ébrèche;

Regarde aussi sur le marais

Les oiseaux tomber, flèche à flèche,

Les ailes lâches,

Avec des taches

De doux sang frais.

Si tu disais: Voici l'Hiver.

Le soleil saigne sur la mer, La barque est prise aux glaces du port,

L'âtre fume, le vent halète

Ou ricane, glapit ou guette

Et jappe et mord;

Le jour finit en soir amer...

Si tu disais: Je suis la Douleur et l'Hiver;

Je t'aimerais, mais tu m'as dit en souriant:

Regarde cette aurore à l'orient

Rose et verte sur les prés et l'eau;

Et le Printemps sonore et l'eau

Tressera tes jours en guirlandes

Et la rose à la rose et la joie à la joie;

Je suis l'aube qui naît et l'aile qui s'éploie,

Je suis souriante et ma bouche

Est fraîche et douce,

Et je te tends

Mes mains de chair en fleur qu'embaume le Printemps.

If you said

April with its sweet feet runs barefoot across the quivering grass.

If you said:

Here is Autumn passing gently over the dry leaves,

listen to the stroke of the axe which, from tree to tree,

hacks and gouges;

look also at how over the marshland

the birds fall, struck by arrows,

with limp wings, stained

with fresh sweet blood.

If you said: Here is Winter.

The sun bleeds on the sea, the ship is ice-bound in the harbour,

the hearth smokes, the wind blows

or sneers, yelps or lies in wait and yaps and bites;

the days end in bitter evening ...

If you said: I am pain and I am Winter,

I would love you, but smiling, you have told me:

Look at this dawn in the East,

pink and green on meadows and water;

and sonorous Spring and the water

will garland your days

with swags of roses and of joy;

I am the emerging dawn and I am the spread wing.

I smile and my mouth

is fresh and sweet

and I hold out to you my flowering hands of flesh, scented by Spring.

Chante si doucement	Sing so sweetly	Je n'ai rien que trois feuilles d'or	I have naught but three golden leaves
Chante si doucement que j'entende	Sing so sweetly that I might hear	Je n'ai rien	I have naught
A travers ta voix d'autres voix,	other voices in your voice,	Que trois feuilles d'or et qu'un bâton	but three golden leaves and a staff
Sa tendresse sera plus tendre	its tenderness will be more tender	De hêtre, je n'ai rien	of beech, I have naught
Si tu cueilles en une branche	if you pluck from a branch	Qu'un peu de terre à mes talons,	but some earth on heels,
Le murmure de tout le bois.	the murmur of the whole forest.	Que l'odeur du soir en mes cheveux,	the scent of evening in my hair,
Ecoute, cette vague m'apporte	Listen, this wave carries to me	Que le reflet de la mer en mes yeux,	the sea reflected in my eyes,
L'écho lointain de toute la mer,	the distant echo of all the sea,	Car j'ai marché par les chemins	for I have walked along forest paths and by the shore
Et sa rumeur profonde et forte	and its deep and powerful roar	De la forêt et de la grève	and I have cut the branch of beech
Déferle toute en ce bruit clair;	is wholly dispelled in this bright sound.	Et j'ai coupé la branche au hêtre	and picked, as I passed, from somnolent autumn
Ton pas, sur le seuil de ma porte.	Your footstep outside my door.	Et cueilli en passant à l'automne qui dort	the bouquet of three golden leaves.
Sandales d'or, talon de fer, - Que la corbeille que tu portes	sandals of gold, heels of iron, may the basket that you carry	Le bouquet des trois feuilles d'or.	
Soit de jonc noir ou d'osier vert,	be of black rushes and green water-willow,	Accepte-les; elles sont jaunes et douces	Accept them; they are yellow and sweet
Pleine de fleurs ou de feuilles mortes -	full of flowers or dead leaves.	Et veinées	and purple-veined;
Ton pas sur le seuil de ma porte,	Your footstep outside my door,	De fils de pourpre;	they smell of glory and death.
C'est la Vie et toute la Vie	it is Life, all the Life	Elles sentent la gloire et la mort.	
Qui entre et marche dans ma vie.	that enters into my life.	Elles tremblèrent au noir vent des destinées;	They trembled in the black wind of destiny;
Sandale souple ou talon lourd,	Supple sandal or heavy heel,	Tiens-les un peu dans tes mains douces:	hold them awhile in your sweet hands:
Douce ou farouche,	sweet or wild,	Elles sont légères, et pense A celui qui frappa à ta porte,	they are light, and think of him who knocked at your door
Et le baiser nu de sa bouche	and its naked kiss	Un soir,	one evening,
Est tout l'Amour.	is utter Love.	Et qui reprit en s'en allant	and who, as he left,
		Et qui s'est assis en silence	and who sat in silence
		Son baton noir	picked up again his black staff
		Et te laissa ces feuilles d'or,	and left you these golden leaves,
		Couleur de soleil et de mort ...	the colour of sun and death ...
		Ouvre tes mains, ferme ta porte	Open your hands, close the door
		Et laisse-les aller au vent	and let them drift in the wind
		Qui les emporte!	that bears them away!

Please do not turn the page until the song and its accompaniment have ended.

Maurice Ravel (1875-1937)

Histoires naturelles (1906)

Jules Renard

Le paon

Il va sûrement se marier aujourd'hui.

Ce devait être pour hier. En habit de gala, il était prêt. Il n'attendait que sa fiancée. Elle n'est pas venue. Elle ne peut tarder.

Glorieux, il se promène avec une allure de prince indien et porte sur lui les riches présents d'usage. L'amour avive l'éclat de ses couleurs et son aigrette tremble comme une lyre.

La fiancée n'arrive pas. Il monte au haut du toit et regarde du côté du soleil. Il jette son cri diabolique:

Léon! Léon!
C'est ainsi qu'il appelle sa fiancée. Il ne voit rien venir et personne ne répond. Les volailles habituées ne lèvent même point la tête. Elles sont lasses de l'admirer. Il redescend dans la cour, si sûr d'être beau qu'il est incapable de rancune.

Son mariage sera pour demain.

Et, ne sachant que faire du reste de la journée, il se dirige vers le perron. Il gravit les marches, comme des marches de temple, d'un pas officiel.

Il relève sa robe à queue toute lourde des yeux qui n'ont pu se détacher d'elle.

Il répète encore une fois la cérémonie.

The peacock

He will surely get married today.

It was to have been yesterday. In full regalia he was ready. It was only his bride he was waiting for. She has not come. She cannot be long.

Proudly he processes with the air of an Indian prince, bearing about his person the customary lavish gifts. Love burnishes the brilliance of his colours, and his crest quivers like a lyre.

His bride does not appear. He ascends to the top of the roof and looks towards the sun. He utters his devilish cry:

Léon! Léon!

It is thus that he summons his bride. He can see nothing drawing near, and no one replies. The fowls are used to all this and do not even raise their heads. They are tired of admiring him. He descends once more to the yard, so sure of his beauty that he is incapable of resentment.

His marriage will take place tomorrow.

And, not knowing what to do for the rest of the day, he heads for the flight of steps. He ascends them, as though they were the steps of a temple, with a formal tread.

He lifts his train, heavy with eyes that have been unable to detach themselves.

Once more he repeats the ceremony.

Le grillon

C'est l'heure où, las d'errer, l'insecte nègre revient de promenade et répare avec soin le désordre de son domaine.

D'abord il ratisse ses étroites allées de sable.

Il fait du bran de scie qu'il écarte au seuil de sa retraite.

Il lime la racine de cette grande herbe propre à le harceler.

Il se repose.

Puis, il remonte sa minuscule montre.

A-t-il fini? Est-elle cassée? Il se repose encore un peu.

Il rentre chez lui et ferme sa porte.

Longtemps il tourne sa clef dans la serrure délicate.

Et il écoute: point d'alarme dehors.

Mais il ne se trouve pas en sûreté.

Et comme par une chaînette dont la poulie grince, il descend jusqu'au fond de la terre.

On n'entend plus rien.

Dans la campagne muette, les peupliers se dressent comme des doigts en l'air et désignent la lune.

The cricket

It is the hour when, weary of wandering, the black insect returns from his outing and carefully restores order to his estate.

First he rakes his narrow sandy paths.

He makes sawdust which he scatters on the threshold of his retreat.

He files the root of this tall grass likely to annoy him.

He rests.

Then he winds up his tiny watch.

Has he finished? Is it broken? He rests again for a while.

He goes inside and shuts the door.

For an age he turns his key in the delicate lock.

And he listens: nothing untoward outside.

But he does not feel safe.

And as if by a tiny chain on a creaking pulley, he lowers himself into the bowels of the earth.

Nothing more is heard.

In the silent countryside the poplars rise like fingers in the air, pointing to the moon.

Le cygne

Il glisse sur le bassin, comme un traîneau blanc, de nuage en nuage. Car il n'a faim que des nuages floconneux qu'il voit naître, bouger, et se perdre dans l'eau. C'est l'un d'eux qu'il désire. Il le vise du bec, et il plonge tout à coup son col vêtu de neige.

Puis, tel un bras de femme sort d'une manche, il le retire.

Il n'a rien.

Il regarde: les nuages effarouchés ont disparu.

The swan

He glides on the pond like a white sledge, from cloud to cloud. For he is hungry only for the fleecy clouds that he sees forming, moving, dissolving in the water. It is one of these that he wants. He takes aim with his beak and suddenly immerses his snow-clad neck.

Then, like a woman's arm emerging from a sleeve, he draws it back up.

He has caught nothing.

He looks about: the startled clouds have vanished.

Il ne reste qu'un instant désabusé, car les nuages tardent peu à revenir, et, là-bas, où meurent les ondulations de l'eau, en voici un qui se reforme.

Doucement, sur son léger coussin de plumes, le cygne rame et s'approche ...

Il s'épuise à pécher de vains reflets, et peut-être qu'il mourra, victime de cette illusion, avant d'attraper un seul morceau de nuage.

Mais qu'est-ce que je dis?
Chaque fois qu'il plonge, il fouille du bec la vase nourrissante et ramène un ver.

Il engrasse comme une oie.

Only for a second is he disappointed, for the clouds are not slow to return, and, over there, where the ripples fade, there is one reappearing.

Gently, on his soft cushion of down, the swan paddles and approaches ...

He exhausts himself fishing for empty reflections, and perhaps he will die, a victim of that illusion, before catching a single shred of cloud.

But what am I saying?

Each time he dives, he burrows with his beak in the nourishing mud and brings up a worm.

He's getting as fat as a goose.

Le martin-pêcheur

Ça n'a pas mordu, ce soir, mais je rapporte une rare émotion.

Comme je tenais ma perche de ligne tendue, un martin-pêcheur est venu s'y poser.

Nous n'avons pas d'oiseau plus éclatant.

Il semblait une grosse fleur bleue au bout d'une longue tige. La perche pliait sous le poids. Je ne respirais plus, tout fier d'être pris pour un arbre par un martin-pêcheur.

Et je suis sûr qu'il ne s'est pas envolé de peur, mais qu'il a cru qu'il ne faisait que passer d'une branche à une autre.

The kingfisher

Not a bite, this evening, but I had a rare experience.

As I was holding out my fishing rod, a kingfisher came and perched on it.

We have no bird more brilliant.

He was like a great blue flower at the tip of a long stem. The rod bent beneath the weight. I held my breath, so proud to be taken for a tree by a kingfisher.

And I'm sure he did not fly off from fear, but thought he was simply flitting from one branch to another.

La pintade

C'est la bossue da ma cour.
Elle ne rêve que plaies à cause de sa bosse.

Les poules ne lui disent rien:
brusquement, elle se précipite et les harcèle.

Puis elle baisse sa tête, penche le corps, et, de toute la vitesse de ses pattes maigres, elle court frapper, de son bec dur, juste au centre de la roue d'une dinde.

Cette poseuse l'agaçait.

Ainsi, la tête bleuie, ses barbillons à vif, cocardière, elle rage du matin au soir. Elle se bat sans motif, peut-être parce qu'elle s'imagine toujours qu'on se moque de sa taille, de son crâne chauve et de sa queue basse.

Et elle ne cesse de jeter un cri discordant qui perce l'air comme une pointe.

Parfois elle quitte la cour et disparaît. Elle laisse aux volailles pacifiques un moment de répit. Mais elle revient plus turbulente et plus criarde. Et, frénétique, elle se vautre par terre.

Qu'a-t-elle donc?
La sournoise fait une farce.

Elle est allée pondre son œuf à la campagne.

Je peux le chercher si ça m'amuse.

Elle se roule dans la poussière, comme une bossue.

The guinea-fowl

She is the hunchback of my barnyard. She dreams only of wounding, because of her hump.

The hens say nothing to her: suddenly, she swoops and harries them.

Then she lowers her head, leans forward, and, with all the speed of her skinny legs, runs and strikes with her hard beak at the very centre of a turkey's tail.

This poseuse was provoking her.

Thus, with her bluish head and raw wattles, pugnaciously she rages from morn to night. She fights for no reason, perhaps because she always thinks they are making fun of her figure, of her bald head and drooping tail.

And she never stops screaming her discordant cry, which pierces the air like a needle.

Sometimes she leaves the yard and vanishes. She gives the peace-loving poultry a moment's respite. But she returns more rowdy and shrill. And in a frenzy she wallows in the earth.

Whatever's wrong with her? The cunning creature is playing a trick.

She went to lay her egg in the open country.

I can look for it if I like.

And she rolls in the dust, like a hunchback.