

WIGMORE HALL

Monday 28 October 2024
7.30pm

Young Fauré and his masters

Cyrille Dubois tenor
Tristan Raës piano

Jules Massenet (1842-1912)

Elégie (c.1872)
Nuit d'Espagne (?1872)
Sonnet (pub. 1869)

Gabriel Fauré (1845-1924)

Aubade Op. 6 No. 1 (c.1873)
Chant d'automne Op. 5 No. 1 (c.1871)
Dans les ruines d'une abbaye Op. 2 No. 1 (c.1866)
Puisque j'ai mis ma lèvre (c.1862)
L'absent Op. 5 No. 3 (1871)
Tristesse d'Olympio (c.1865)

Théodore Dubois (1837-1924)

Musiques sur l'eau (1904-10)

Ecoute la symphonie • La lune s'effeuille sur l'eau • Sous la profondeur des feuilles • Promenade à l'étang • Soir de silence • Blancheurs d'ailes

Interval

Benjamin Godard (1849-1895)

Fleur d'exil Op. 19 No. 5 (1870s)
Amour fatal (pub. 1874)
Je respire où tu palpites (pub. 1874)

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Mélodies persanes Op. 26 (1870)
La brise • La splendeur vide • La solitaire • Sabre en main • Au cimetière • Tournoiement

CLASSIC FM Wigmore Hall £5 tickets for Under 35s supported by 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 W1U 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 celebrates both the fascinating web of social and artistic connections that allowed the *mélodie* to flourish so magnificently in Belle Époque Paris, and the impulse to create in the wake of catastrophe. In the early 1870s, as the city recovered from the triple disaster of the Franco-Prussian War, the Siege of Paris and the bloody Commune, the young Jules Massenet and Benjamin Godard were energetically establishing their reputations as prolific composers of salon *mélodies*.

Massenet's 'Elégie' and 'Sonnet' typify the abundant lyricism that would propel him to operatic stardom ('Sonnet' audibly betrays these aspirations), while 'Nuit d'Espagne' reflects the popular taste for the 'exotic' musical colours of France's southern neighbour. **Godard's** easy melodic grace and conservative harmonic language look to an older generation, recalling the romances and dramatic scenes of the Second Empire. 'Fleur d'exil', 'Amour fatal' and 'Je respire où tu palpites' all date from the height of his popularity, in the mid-1870s.

Perhaps the most remarkable of the salons to open their doors in the 1870s was that of the great Spanish mezzo-soprano and composer Pauline Viardot. Established in 1871, her gatherings were frequented by a pantheon of musical and literary luminaries: half a century later **Fauré** would recall, 'we would play charades, with Turgenev and Saint-Saëns acting ... Gustave Flaubert took much pleasure in our jokes.' Fauré's 'Aubade', composed around 1873, sets a poem by another Viardot intimate, Louis Pomey.

Then in his mid-20s, Fauré had been introduced to Viardot by Camille Saint-Saëns – the only one of tonight's composers whom he would have recognised as his *maître*, and a dear and lifelong friend. As his school piano professor, Saint-Saëns had introduced the teenage Fauré to the music of Schumann and Liszt, a legacy that leaps from 'Puisque j'ai mis ma lèvre' (composed around 1862). While the song's mandolin-like accompaniment anticipates the later 'Clair de lune' and 'Mandoline', its most audible link is to the second of Liszt's piano *Consolations* – a resemblance that perhaps explains why Fauré left it unpublished.

Around 1865 Fauré tried his hand at a very different Hugo text, 'Tristesse d'Olympio'. Excerpted from a longer dramatic poem, its declamatory opening and restless strophic allegro have the character of a Schubertian *scena*. The charming 'Dans les ruines d'une abbaye' followed shortly afterwards: with 'Le papillon et la fleur' of 1861 (which survives in a manuscript sporting a cheeky cartoon in Saint-Saëns's hand), it was the first of Fauré's songs to be published, in 1869.

Fauré's final return to Hugo responds to the more sombre context of the 'Terrible Year' (1870-1). 'L'absent' sets a poem from Hugo's 1853 collection *Les Châtiments*, written in furious reaction to Napoléon III's coup d'état, and wildly popular during the Siege of Paris (though Fauré's manuscript date of 3 April 1871 marks the subsequent upheaval of the Commune). 'Chant d'automne', likely composed around the same time, suggests a more reflective response to the traumas of war and siege.

Despite its bleak surface imagery, Baudelaire's text looks beyond mortality to a redemptive hope for the future, an element perhaps reflected in Fauré's luminous major-mode ending.

Théodore Dubois was another lifelong colleague of Fauré's: both were among the co-founders of the Société nationale de musique in 1871, and their careers followed a similar trajectory from the organ of the Madeleine to the professorial staff and eventually the Directorship of the Conservatoire. Very different characters, their long acquaintance never ripened into friendship; one point of reconciliation nevertheless lies in their mutual attraction to the luscious poetry of Albert Samain.

Fauré made four Samain settings between 1894 and 1902, all drawn from the popular 1893 collection *Au Jardin de l'Infante*. The same volume inspired Dubois's *Musiques sur l'eau*, begun in 1904 but completed only in 1910 (the title is drawn from the first of Dubois's chosen texts). With all six poems woven around imagery of water, *Musiques sur l'eau* plays on contrasted evocations of motion (nos. 2, 3, 5) and stillness (nos. 1, 4, 6) – a juxtaposition beautifully captured in the flowing barcarolle rhythms of 'Soir de silence', and their muted echoes in 'Blancheurs d'ailes'. Although Dubois might have been reluctant to admit it, Fauré's influence is surely evident in the harmonic fluidity, restless piano figurations and long dramatic arches of this lovely little cycle.

In **Saint-Saëns's** *Mélodies persanes*, tonight's programme ends with a return to the 'Terrible Year'. Completed during the Siege of Paris, on texts by Saint-Saëns's close friend Armand Renaud, the six songs are a homage to companionship and shared music making. Each was inscribed to a friend and fellow musician, the dedicatees including Viardot (the habanera 'La brise') and, somewhat poignantly, the composer Augusta Holmès for 'La solitaire'. 'Sabre en main' is dedicated to Henri Regnault, who had won the Prix de Rome for art in 1866 with an allegorical painting featuring Holmès arrayed as the goddess Thetis. Regnault, Saint-Saëns wrote, was 'the finest musician of all the painters I have known': his prowess is vividly evoked in 'Sabre en main', with its flamboyant unaccompanied vocalisations and vigorous top notes.

In the late 1860s Regnault's studio had become a centre for spontaneous, casual music making, where Saint-Saëns and Henri Duparc might sight-read swathes of Wagner, and Regnault himself perform the latest *mélodies*. These gatherings continued even amid the misery and privations of the Siege. The poet Villiers de l'Isle-Adam recalled Regnault performing the fifth of the *Mélodies persanes*, 'Au cimetière', at one such evening, on 18 January 1871: he 'sang it in a way that moved us profoundly, though we did not know why'. The next day, Regnault was killed at the disastrous Battle of Buzenval. Playing the organ for his friend's funeral, Saint-Saëns would improvise on 'Au cimetière'.

© Emily Kilpatrick 2024

Reproduction and distribution is strictly prohibited.

Jules Massenet (1842-1912)

Elégie (c.1872)

Louis Gallet

O doux printemps
d'autrefois, vertes
saisons,
Vous avez fui pour toujours!
Je ne vois plus le
ciel bleu;
Je n'entends plus les chants
joyeux des
oiseaux!
En emportant mon bonheur,
O bien-aimé, tu t'en
es allé!
Et c'est en vain que revient le
printemps!
Oui, sans retour,
Avec toi, le gai soleil,
Les jours riants sont
partis!
Comme en mon cœur tout
est sombre et glacé!
Tout est flétrit
Pour toujours!

Elegy

O sweet spring of
yesteryear, green
seasons,
you have fled forever!
I no longer see the blue
sky;
I no longer hear the
joyous songs of the
birds!
You have fled, my love,
and with you has fled my
happiness.
And it is in vain that the
spring returns!
For along with you,
the cheerful sun,
the laughing days have
gone!
As my heart is dark and
frozen,
so all is withered
for evermore!

Nuit d'Espagne (?1872)

Louis Gallet

L'air est embaumé
La nuit est sereine
Et mon âme est pleine de
pensers joyeux, ô bien-
aimée,
Viens, ô bien-aimée,
Voici l'instant de l'amour!

Dans les bois profonds,
Où les fleurs
s'endorment,
Où chantent les
sources;
Vite, enfuyons-nous!
Viens, la lune est claire et
nous sourit
dans le ciel,
Les yeux indiscrets ne sont
plus à craindre,
Viens ô bien-aimée, la nuit
protège ton front
rougissant!
La nuit est sereine, apaise
mon cœur,
Viens, ô bien-aimée,
C'est l'heure d'amour!

Spanish night

The air is balmy,
the night serene,
and my soul is full of
joyous thoughts, my
beloved.
Come, beloved!
It is the moment for love.

Into the deep woods
where the flowers are
sleeping,
where the springs
murmur,
let us flee!
See, the moon is bright
and smiles on us from
the sky.
We need no longer fear
prying eyes.
Come, beloved! Night
protects your blushing
brow.
The night is serene; quiet
my heart.
Come, beloved!
It is the hour of love.

Les blondes étoiles

Ecarterent leurs voiles pour te
voir passer,
O bien-aimée, viens,
Voici l'instant de l'amour!

J'ai vu s'entr'ouvrir
Ton rideau de
gaze,
Tu m'entends, cruelle,
Et tu ne viens pas!
Voir, la route est
sombre sous les rameaux
enlacés.
Cueille en leur
splendeur
Tes jeunes années.
Viens, car l'heure est
brève!
Un jour
éffeuille
Les fleurs du printemps.
La nuit est sereine, apaise
mon cœur,
Viens, ô bien-aimée,
C'est l'heure d'amour!

the fair stars

draw aside their veils to
see you pass.
Come, beloved!
It is the moment for love!

I have seen
your gauze curtains half-
open.
You can hear me
and you do not come.
See, the path is dark
beneath the interlaced
boughs.
Gather your youthful
years
in their splendour.
Come, for the time is
short;
one day robs the spring
flowers
of their leaves.
The night is serene; quiet
my heart.
Come, beloved!
It is the hour of love.

Sonnet (pub. 1869)

George Pradel

Les grands bois
s'éveillaient, il faisait
jour à peine;
Dans le feuillage vert, les
oiseaux enchantés
Célébraient du matin les
premières clartés;
Et moi, j'étais assis pensif au
pied d'un chêne.

Malgré le doux printemps,
mon âme était en peine;
Je l'attendais. Soudain... des
pas précipités
Foulèrent le gazon... ivres de
voluptés
Dans un tendre baiser se
mêla notre haleine...

Sonnet

The great woods were
awakening, it was
barely day;
among the green leaves,
the enchanted birds
celebrated the first rays
of morning light;
and I sat pensive at the
foot of an oak.

Despite the sweet spring,
my soul was in torment;
I waited for her.
Suddenly... swift steps
trample the grass... Drunk
with pleasure
our breaths mingle in a
tender kiss...

Song continues overleaf. Please turn the page as quietly as possible.

Enserrant dans mes bras ce corps souple et si beau, Mon cœur contre le sien en étouffa la plainte, Et sa main me rendit étreinte pour étreinte! Le taillis nous couvrit de son épais manteau... Le soleil se voila...les étoiles pâlirent... La terre disparut... et les cieux s'entr'ouvrirent!	Encircling in my arms this body, lithe and so lovely, any woes were smothered by her heart against mine, and her hand held mine as I held hers! The coppice covered us with its thick coat... The sun hid its light...the stars grew pale... the earth disappeared... and the heavens opened!	J'entends déjà tomber avec un choc funèbre Le bois retentissant sur le pavé des cours.	Already I hear the funereal thud of echoing logs on the courtyard floor.
---	---	---	---

Gabriel Fauré (1845-1924)

Aubade Op. 6 No. 1
(c.1873)
Louis Pomey

L'oiseau dans le buisson
A salué l'aurore,
Et d'un pâle rayon
L'horizon se colore,
Voici le frais
matin!
Pour voir les fleurs à la
lumière,
S'ouvrir de toute part,
Entr'ouvre ta paupière,
O vierge au doux
regard!

La voix de ton amant
A dissipé ton
rêve;
Je vois ton rideau blanc
Qui tremble et se soulève,
D'amour signal
charmant!
Descends sur ce tapis de
mousse
La brise est tiède encor,
Et la lumière est douce,
Accours, ô mon
tressor!

The bird in the thicket
has greeted the dawn,
the horizon is tinged
with a pale ray –
a fresh morning has
broken!
To see the flowers all
around
opening to the light,
open your eyes a little,
O maiden with the gentle
look.

Your lover's voice
has dispersed your
dream;
I see your white veil
tremble and lift –
that charming sign of
love!
Come down to this mossy
carpet,
the breeze is still balmy
and the light is soft.
Make haste, my precious
love!

Il me semble, bercé
par ce choc
monotone,
Qu'on cloue en grande hâte
un cercueil quelque part.
Pour qui? – C'était hier l'été;
voici l'automne!
Ce bruit mystérieux sonne
comme un départ.

J'aime, de vos longs yeux la
lumière verdâtre,
Douce beauté, mais
aujourd'hui tout m'est
amer,
Et rien, ni votre amour, ni le
boudoir,
ni l'autre,
Ne me vaut le soleil
rayonnant sur la mer.

Rocked by those
monotone blows, it
seems
somewhere in haste they
are nailing a coffin.
But whose? Yesterday
summer; autumn now!
This eerie sound rings
like some farewell!

I love the emerald glow of
your wide eyes,
my sweet, but all
today is bitter
for me,
and nothing, not your
love, the boudoir, or the
hearth
can compare with the
sunlight on the sea.

Chant d'automne Op. 5
No. 1 (c.1871)
Charles Baudelaire

Bientôt nous plongerons
dans les froides ténèbres;
Adieu, vive clarté de nos étés
trop courts!

Soon we shall plunge into
cold shadows;
farewell, vivid light of our
too-short summers!

Dans les ruines d'une
abbaye Op. 2 No. 1
(c.1866)
Victor Hugo

Seuls tous deux, ravis,
chantants!
Comme on s'aime!
Comme on cueille le
printemps
Que Dieu sème!

Quels rires étincelants
Dans ces ombres
Jadis pleines de fronts
blancs,
De coeurs sombres!

On est tout frais mariés.
On s'envoie
Les charmants cris variés
De la joie.

Frais échos mêlés au
vent

In the ruins of an
abbey

Alone, together,
enraptured, singing!
How we love each other!
How we reap the
springtime
that God sows!

What sparkling laughter
in these shadows
once full of pale
faces
and sombre hearts!

We are newly married.
We send each other
charming and varied
cries of joy.

Fresh echoes mingling
with

Qui frissonne! Gaîté que le noir couvent Assaisonne!	the shivering wind! Gaiety that the black convent heightens!	Un rayon de ton astre, hélas! voilé toujours; Puisque j'ai vu tomber dans l'onde de ma vie Une feuille de rose arrachée à tes jours;	a ray of light from your star, still veiled alas! Since watching fall into the stream of my life a rose leaf from your days;
On effeuille des jasmins Sur la pierre Où l'abbesse joint les mains En prière.	We pluck the jasmine flowers on the stone where the abbess joins her hands in prayer.	Je puis maintenant dire aux rapides années: – Passez! passez toujours! je n'ai plus à vieillir! Allez-vous-en avec vos fleurs toutes fanées; J'ai dans l'âme une fleur que nul ne peut cueillir!	I can now say to the swift years: Roll on, roll ever on! I can age no more! Away with you and your withered flowers; in my soul I've a flower that none can gather!
On se cherche, on se poursuit, On sent croître Ton aube, amour, dans la nuit Du vieux cloître.	We seek each other, chase each other, we feel your dawn grow in the night, O love, of the old cloister.	Votre aile en le heurtant ne fera rien répandre Du vase où je m'abreuve et que j'ai bien rempli. Mon âme a plus de feu que vous n'avez de cendre! Mon cœur a plus d'amour que vous n'avez d'oubli!	Should your wing jolt it, nothing will spill from the vessel where I drink and which I have filled. My soul has more fire than you have ashes! My heart has more love than you oblivion!
On s'en va se becquetant, On s'adore, On s'embrasse à chaque instant, Puis encore,	On we go, kissing and cuddling, adoring one another, embracing each other every moment, then again,		
Sous les piliers, les arceaux, Et les marbres. C'est l'histoire des oiseaux Dans les arbres.	Beneath the pillars, beneath the vault and the marbles; just like all the birds in the trees.		
Puisque j'ai mis ma lèvre (c.1862) Victor Hugo	Since I've pressed my lips	L'absent Op. 5 No. 3 (1871) Victor Hugo	The absent one
Puisque j'ai mis ma lèvre à ta coupe encore pleine; Puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli; Puisque j'ai respiré parfois la douce haleine De ton âme, parfum dans l'ombre enseveli;	Since I've pressed my lips to your still brimming cup; since on your brow I've laid my pale brow; since at times I have caught the sweet breath of your soul, fragrance in the shrouded shade;	- Sentiers où l'herbe se balance, Vallons, côteaux, bois chevelus, Pourquoi ce deuil et ce silence? - Celui qui venait ne vient plus.	Paths of swaying grass, valleys, hillsides, leafy woods, why this mourning and this silence? - He who came here comes no more.
Puisqu'il me fut donné de t'entendre me dire Les mots où se répand le œur mystérieux; Puisque j'ai vu pleurer, puisque j'ai vu sourire Ta bouche sur ma bouche et tes yeux sur mes yeux;	Since I've been favoured to hear you utter words poured from a mysterious heart; since I've seen tears, since I've seen smiles, your mouth on my mouth, your eyes on mine;	- Pourquoi personne à ta fenêtre, Et pourquoi ton jardin sans fleurs, O maison où donc est ton maître? - Je ne sais pas! il est ailleurs.	Why is no one at your window, and why is your garden without flowers, O house, where is your master? - I do not know: he is elsewhere.
Puisque j'ai vu briller sur ma tête ravie	Since catching on my delighted face	- Chien, veille au logis! - Pourquoi faire? La maison est vide à présent. - Enfant, qui pleures-tu? - Mon père. - Femme, qui pleures-tu? -L'absent.	Dog, guard the home. – For what reason? The house is empty now. Child, who is it you mourn? – My father. Woman, who is it you mourn? – The absent one.

Song continues overleaf. Please turn the page as quietly as possible.

<p>- Où donc est-il allé? - Dans l'ombre.</p> <p>- Flots qui gémissiez sur l'écueil,</p> <p>D'où venez-vous? - Du bagne sombre.</p> <p>- Et qu'apportez-vous? - Un cerceuil.</p>	<p>Where has he gone? – Into the shadow.</p> <p>Waves that moan against the reefs,</p> <p>from where do you come? – The dark convict prison.</p> <p>And what do you carry? – A coffin.</p>	<p>'Eh bien! oubliez-nous, maison, jardin, ombrages!</p> <p>Herbe, use notre seuil! ronce, cache nos pas!</p> <p>Chantez, oiseaux! ruisseaux, coulez! croissez, feuillages!</p> <p>Ceux que vous oubliez ne vous oublieront pas.</p>	<p>'So then! let house, garden and shade forget us!</p> <p>Grasses, wear out our threshold! Brambles, hide our steps!</p> <p>Sing, O birds; stream, O brooklets! Grow, O leaves!</p> <p>Those you forget shall not forget you.</p>
<p>Tristesse d'Olympio (c.1865) Victor Hugo</p>	<p>The sadness of Olympio</p>	<p>The fields were not black, the skies were not bleak;</p> <p>no, daylight blazed in infinite blueness above the earth, the air was filled with incense, the meadows with greenness, when he set eyes on those places again where through so many wounds his heart poured forth!</p>	<p>'Car vous êtes pour nous l'ombre de l'amour même!</p> <p>Vous êtes l'oasis qu'on rencontre en chemin!</p> <p>Vous êtes, ô vallon, la retraite suprême</p> <p>Où nous avons pleuré nous tenant par la main!</p>
<p>Les champs n'étaient point noirs, les cieux n'étaient pas mornes.</p> <p>Non, le jour rayonnait dans un azur sans bornes</p> <p>Sur la terre étendu, L'air était plein d'encens et les prés de verdures</p> <p>Quand il revit ces lieux où par tant de blessures</p> <p>Son cœur s'est répandu!</p>			
<p>Hélas! se rappelant ses douces aventures, Regardant, sans entrer, par-dessus les clôtures, Ainsi qu'un paria, Il erra tout le jour, à l'heure où la nuit tombe, Il se sentit le cœur triste comme une tombe, Alors il s'écria:</p>	<p>Alas! recalling his sweet adventure, gazing, without entering, over the fences like an outcast, he wandered all day long. Towards nightfall, his heart felt as heavy as a tomb, then he cried out:</p>	<p>Oh – écoute la symphonie;</p> <p>Rien n'est doux comme une agonie</p> <p>Dans la musique indéfinie</p> <p>Qu'exhale un lointain vaporeux;</p>	<p>Oh – listen to the symphony;</p> <p>nothing is so sweet as the agony</p> <p>in boundless music which breathes a hazy distance;</p>
<p>'Ô douleur! j'ai voulu, moi dont l'âme est troublée, Savoir si l'urne encor conservait la liqueur, Et voir ce qu'avait fait cette heureuse vallée De tout ce que j'avais laissé là de mon cœur!</p>	<p>'O grief! I, whose soul is troubled, wished to know if the urn still contained the liquor, and to see what this happy vale had made of all I had left there of my heart!</p>	<p>D'une langueur la nuit s'enivre,</p> <p>Et notre cœur qu'elle délivre</p> <p>Du monotone effort de vivre</p> <p>Se meurt d'un trépas langoureux.</p>	<p>The night is drunk with dreams, and our heart, which it delivers from the monotonous business of living, dies a languorous death.</p>
<p>'Que peu de temps suffit pour changer toutes choses!</p> <p>Nature au front serein, comme vous oubliez!</p> <p>Et comme vous brisez dans vos métamorphoses</p> <p>Les fils mystérieux où nos coeurs sont liés!</p>	<p>'How quickly everything can change!</p> <p>O nature, how you forget with your unfurrowed brow!</p> <p>And how you and your metamorphoses sever the mysterious threads whereby our hearts are bound!</p>	<p>Glissons entre le ciel et l'onde,</p> <p>Glissons sous la lune profonde;</p> <p>Toute mon âme, loin du monde,</p> <p>S'est réfugiée en tes yeux.</p>	<p>Let us slip between the sky and the sea, slip beneath the profound moon;</p> <p>all of my soul, far from the world, takes refuge in your eyes.</p> <p>And I regard your eyes swooning beneath the singing strings,</p>

Comme deux fleurs surnaturelles	like two mystical flowers	Comme la rame sur les flots, Mon âme s'effeuille en sanglots!	like the oar on the waves, my soul sheds itself in sobs!
Oh – écoute la symphonie; Rien n'est doux comme une agonie De la lèvre à la lèvre unie Dans la musique indéfinie.	Oh – listen to the symphony; nothing is so sweet as the agonie of lips and lips united in boundless music.		
La lune s'effeuille sur l'eau	The moon sheds itself on the water		
Tremble argenté, tilleul, bouleau ... La lune s'effeuille sur l'eau ...	Silver aspen, lime, birch ... The moon sheds itself on the water ...	Le soleil brûlant Les fleurs qu'en allant Tu cueilles, Viens fuir son ardeur Sous la profondeur Des feuilles.	The sun that burns the flowers you pick as you go - come flee its heat beneath the shadow of the leaves.
Comme de longs cheveux peignés au vent du soir, L'odeur des nuits d'été parfume le lac noir. Le grand lac parfumé brille comme un miroir.	Like long hair combed by the evening breeze, the scent of summer nights perfumes the black lake. The great perfumed lake gleams like a mirror.	Cherchons les sentiers A demi frayés Où flotte, Comme dans la mer, Un demi-jour vert De grotte.	Let us seek out the paths half-overgrown where floats, as in the sea, a cavernous green twilight.
La rame tombe et se relève, Ma barque glisse dans le rêve.	The oar dips and rises, my boat glides in the dream.	Des halliers touffus Un soupir confus S'élève Si doux qu'on dirait Que c'est la forêt Qui rêve...	From the dense thickets a faint breath rises so sweet you might say that it's the forest, dreaming...
Ma barque glisse dans le ciel Sur le lac immatériel ...	My boat glides in the sky on the insubstantial lake ...	Chante doucement; Dans mon cœur d'amant J'adore Entendre ta voix Au calme du bois Sonore.	Sing sweetly; in my lover's heart I love hearing your voice in the still of the echoing woods.
En cadence, les yeux fermés, Rame, ô mon cœur, ton indolence A larges coups lents et pâmés.	In cadence, with closed eyes, row, O my heart, your indolence in broad slow swooning strokes.	L'oiseau, d'un élan, Courbe, en s'envolant, La branche; Sous l'ombrage obscur La source au flot pur S'épanche.	All at once, a bird, taking flight, bends a branch; among the dark shadows a spring of pure water pours forth.
Là-bas la lune écoute, accoudée au coteau, Le silence qu'exhale en glissant le bateau ... Trois grands lis frais-coupés meurent sur mon manteau.	Over there the moon, against the hillside, listens to the silence of the gliding boat ... Three large fresh-cut lilies die on my cape.	Viens t'asseoir au bord Où les boutons d'or Foissonnent... Le vent sur les eaux Heurte les roseaux Qui sonnent.	Come sit on the bank where the buttercups abound... The wind on the waters jostles the reeds, which resound.
Vers tes lèvres, ô Nuit voluptueuse et pâle, Est-ce leur âme, est-ce mon âme qui s'exhale? Cheveux des nuits d'argent peignés aux longs roseaux ...	Is it their soul or mine that reaches out to your lips, O pale and voluptuous night? Hair of silver nights combed by tall reeds ...		<i>Song continues overleaf. Please turn the page as quietly as possible.</i>
Comme la lune sur les eaux,	Like the moon on the waters,		

Et demeure ainsi Toute au doux souci De plaisir, Une rose aux dents, Et ton pied nu dans L'eau claire.	And remain like this, all sweet desire to please, a rose between your teeth, and your bare foot in the clear water.	Je veux au bord de l'eau pensive, ô bien-aimée, A ta lèvre d'amour et d'ombre parfumée Boire un peu de ton âme, à tout soleil fermée.	I want, at the edge of the reflective water, beloved, from your loving lip and of the perfumed shadow to drink a little of your soul, hidden from the sunlight.
Promenade à l'étang	A walk by the lake		
Le calme des jardins profonds s'idéalise. L'âme du soir s'annonce à la tour de l'église; Ecoute, l'heure est bleue et le ciel s'angélise.	The peace of a vast garden is beguiling. The spirit of the evening shows itself on the church tower; listen, it's the blue hour and the sky turns holy.	Les ténèbres sont comme un lourd tapis soyeux, Et nos deux coeurs, l'un près de l'autre, parlent mieux Dans un enchantement d'amour silencieux.	The shadows are like a heavy silken carpet, and our two hearts, close together, speak better under a spell of silent love.
A voir ce lac mystique où l'azur s'est fondu, Dirait-on pas, ma sœur, qu'un grand cœur éperdu En longs ruisseaux d'amour, là-haut, s'est répandu?	Seeing this mystical lake into which the sky has melted, wouldn't you say, my sister, that a vast and boundless heart, with long rivulets of love, is spread out up there?	Comme pour saluer les étoiles premières, Nos voix de confidence, au calme des clairières, Montent, pures dans l'ombre, ainsi que des prières.	As if to greet the first stars, our hushed voices, in the still of the clearing, rise, pure among the shadow, like prayers.
L'ombre lente a noyé la vallée indistincte.	The encroaching dark has drowned the misty valley.	Et je baise ta chair angélique aux paupières.	And I kiss your angelic eyelids.
La cloche, au loin, note par note, s'est éteinte, Emportant comme l'âme frêle d'une sainte.	The bell, distant, note by note, has faded, carried away like the frail soul of a saint.	Soir de silence	Silent evening
L'heure est à nous; voici que, d'instant en instant, Sur les bois violets au mystère invitant Le grand manteau de la Solitude s'étend.	The hour is ours; see how, moment by moment, across the violet woods, with inviting mystery, the great cloak of Solitude extends itself.	Le fleuve au vent du soir fait chanter ses roseaux. Seul je m'en suis allé. - J'ai dénoué l'amarre, Puis je me suis couché dans ma jonque bizarre, Sans bruit, de peur de faire envoler les oiseaux.	The river makes the reeds sing in the evening breeze. I went out alone. - I undid the mooring line, then I lay down in my strange junk-boat, without a sound, for fear of making the birds take flight.
L'étang moiré d'argent, sous la ramure brune, Comme un cœur affligé que le jour importune, Rêve à l'ascension suave de la lune...	The pool shimmering silver, beneath the brown branches, like a suffering heart disturbed by the day, dreams of the soothing moonrise...	Et nous sommes partis, tous deux, au fil de l'eau, Sans savoir où, très lentement. - O charme rare, Que donne un inconnu fluide où l'on s'égare!... Par instants, j'arrêtais quelque frêle rameau.	And we drifted out, the two of us, over the water, without knowing where, very slowly. - O rare charm of losing oneself in a shifting unknown!... At times, I stopped at some fragile branch.
Je veux, enveloppé de tes yeux caressants, Je veux cueillir, parmi les roseaux frémissons, La grise fleur des crépuscules pâlissants.	I want, envelopped in your tender gaze, I want to gather, among the trembling reeds, the grey flower of fading twilights.	Et je restais, bercé sur un flot d'indolence, A respirer ton âme, ô beau soir de silence... Car j'ai l'amour subtil du crépuscule fin;	And I stayed, rocked on a langorous wave, to breathe your essence, O beautiful silent evening... for I quietly love the late twilight;

L'eau musicale et triste est la
sœur de mon rêve;

Ma tasse est diaphane, et je
porte, sans fin,
Un cœur mélancolique où la
lune se lève.

Blancheurs d'ailes

L'angélique échanson des
couchants violets
Penchant l'urne du rêve
emplit l'or vieux des
coupes.
Des blancheurs d'ailes vers
le ciel volent par
troupes
Le noir des jardins s'ouvre
aux mystères
seulets.

La nuit vient. Des pêcheurs
chargés de lourds filets
Passent; de jeunes voix vont
s'éloignant, en groupes,
Et l'étang de saphyr, où
dorment les
chaloupes,
Met son manteau de lune
et sort ses feux
follets.

Tout le firmament brille
à travers les
ramures.
Des pétales mourants
tombent des roses mûres:
La fleur triste des
soirs divins vient de
s'ouvrir...

Mon âme est un velours
douloureux que tout
froisse,
Et je sens en mon cœur lourd
d'ineffable
angoisse
Je ne sais quoi de doux, qui
voudrait bien mourir...

The water, musical and
sorrowful, is the sister
of my dreams;
my cup is gossamer, and I
carry for ever
a melancholy heart where
the moon rises.

Whitenesses of wings

The angelic cupbearer of
purple sunsets,
tilting the urn of dreams,
fills the old gold of the
goblets.
Whitenesses of wings fly
towards the sky in
flocks;
the blackness of the
gardens opens to
lonely mysteries.

Night comes. Fishermen
laden with heavy nets
pass by; young voices
move away in groups,
and the sapphire pond
where the rowing-boats
sleep
dons its moon cloak and
releases its will-o'-the-
wisps.

The whole firmament
gleams through the
branches.
Dying petals fall from
mature roses:
the sad flower of divine
evenings has just
opened...

My soul is a sorrowing
velvet that everything
wounds,
and I feel in my heart,
heavy with ineffable
anguish,
something gentle which
would gladly die...

Benjamin Godard (1849-1895)

Fleur d'exil Op. 19 No. 5 The flower of exile
(1870s)
Benjamin Godard

La rose fraîche et
parfumée
Que j'ai cueillie en ce pays
lointain
Je voudrais, ô bienaimée,
Comme au temps du
bonheur la mettre sur ton
sein -

Hélas! ce n'est plus qu'en
pensée
Qu'il m'est donné de pouvoir
te l'offrir.
Notre heureuse vie est
passée;
Il n'en reste plus rien que le
doux souvenir.

De moi tu seras
séparée
Longtemps peut-être et
peut-être toujours;
Qui sait ce que la destinée
Réserve encor de pleurs à
nos tristes amours?

La belle fleur
sera fanée
Quand je pourrai te presser
sur mon cœur;
Il aura fui plus d'une
année
Emportant des rosiers la
suave senteur.

Amour fatal (pub. 1874)
Prosper Blanchemain

Le matelot sait bien que les
mers sont perfides.
Et pourtant il s'élance, à
travers les écueils,
Sur ces flots orageux, dont
les lèvres livides
S'ouvrent comme autant de
cercueils.

The rose, fresh and
perfumed,
that I gathered in that
faraway land,
I would like, beloved,
as in a happy time, to pin
it to your
breast -

Alas! now it's no more
than a thought
that's within my power to
offer you.
Our happy life is
over;
nothing left but sweet
memories.

You will be separated
from me -
perhaps for a long time,
perhaps for ever;
who knows what weeping
fate still has in store for
our pitiable love?

The beautiful flower will
be faded
by the time I can hold you
to my heart;
more than a year will have
passed,
carrying away the sweet
scent of the roses.

Fatal love

Interval

Song continues overleaf. Please turn the page as quietly as possible.

Le chien sait que le maître est cruel et colère, Et que le fouet barbare a déchiré son flanc; Cependant il revient lécher la main sévère Qui tient encore le fouet sanglant.	The dog knows that its master is cruel and wrathful, and that the vicious whip has torn its side; still it comes back to lick the harsh hand that still holds the bloodied whip.	Je t'implore et te réclame; Ne fuis pas loin de mes maux, O fauvette de mon âme Qui chante dans mes rameaux!	I implore you and entreat you, don't fly far from my suffering, little bird of my soul that sings in my branches!
O mon cœur! sa tendresse est pareille aux flots mêmes: Elle t'a flagellé de son rire moqueur, Et pourtant tu reviens baiser ses pieds ... tu l'aimes, O mon cœur, ô mon lâche œur!	O my heart! her tenderness is just like those waves: she has whipped you with her mocking laughter, and still you return to kiss her feet ... you love her, O my heart, O my craven heart!	Je respire où tu palpites ...	Where your heart beats, I breathe ...
Je respire où tu palpites (pub. 1874) Victor Hugo	Where your heart beats, I breathe	L'amour fait comprendre à l'âme L'univers, sombre et bénii; Et cette petite flamme Seule éclaire l'infini.	Love makes the soul understand the universe, shadowy and blessed; and this little flame can illuminate the infinite by itself.
Je respire où tu palpites, Tu sais; à quoi bon, hélas! Rester là si tu me quittes, Et vivre si tu t'en vas?	Where your heart beats, I breathe, you know: but alas! what good is staying there if you leave me, what good is living if you go?	La brise	The breeze
A quoi bon vivre, étant l'ombre De cet ange qui s'enfuit! A quoi bon, sous le ciel sombre, N'être plus que de la nuit?	What good is living, being the shadow of this angel that flies away! What good is it, beneath the dark sky, to be nothing but the night?	Comme des chevreaux piqués par un taon, Dansent les beautés du Zaboulistan. D'un rose léger sont teintés leurs ongles; Nul ne peut les voir, hormis leur sultan. Aux mains de chacune un sistre résonne; Sabre au poing, se tient l'eunuque en turban.	Like young goats bitten by a horse-fly, the beauties of Zabulistan are dancing. Their nails are painted light pink, no one may see them, save their sultan. Each holds a ringing sistrum; the turbaned eunuch brandishes a sabre.
J'en mourrai; fuis, si tu l'oses. A quoi bon, jours révolus! Regarder toutes ces choses Qu'elle ne regarde plus?	I will die of it; flee, if you dare. What is the point, the end of all these days! To look at all these things she no longer sees?	Mais du fleuve pâle où le lys sommeille, Sort le vent nocturne ainsi qu'un forban; Il s'en va charmer leurs coeurs et leurs lèvres, Sous l'œil du jaloux, malgré le firman. O Rêveur, sois fier! Elle a, cette brise, Pris tes vers d'amour pour son talisman.	But from the pale river where the lily drowses, the night wind rises, like a buccaneer. It sets out to charm their hearts and lips beneath jealous eyes, despite the edict. Be proud, O dreamer. The breeze has taken your love poems as its talisman.
Je respire où tu palpites ...	Where your heart beats, I breathe ...	La splendeur vide	Empty splendour
Quand mon courage succombe, J'en reprends dans ton cœur pur; Je suis comme la colombe Qui vient boire au lac d'azur.	When my courage fails, I find more of it in your pure heart; I am like the dove that comes to drink at the blue lake.	J'ai construit dans mon âme Un merveilleux palais,	I have built in my soul a marvelous palace,

Plein d'odeurs de cinname, Plein de vagues reflets.	drenched in cinnamon scent, brimming with vague reflections.		La solitaire	The lonely woman
Saphir, ambre, émeraude En couvrent les piliers; En silence il y rôde Des lions familiers.	Sapphire, amber, emerald adorn the columns; tame lions roam there in silence.		O fier jeune homme, ô tueur de gazelles, Cavalier pâle au regard de velours, Sur ton cheval dont les pieds ont des ailes, Emporte-moi vers le ciel des amours!	O proud young man, O slayer of gazelles, pale rider with the soft gaze, on your horse whose hoofs have wings, carry me off to the paradise of love!
Dans l'ivoire des coupes, Sur les tapis profonds, Des monarques par groupes Y boivent les vins blonds.	From ivory goblets, on thick carpets, groups of monarchs quaff pale wine.		J'ai bien souvent, la nuit, sur ma terrasse, Versé des pleurs en te tendant les bras. Stérile effort! C'est l'ombre que j'embrasse, Et mes sanglots, tu ne les entends pas!	Often, at night on my terrace, I have shed tears as I held my arms out to you. Futile effort! It is the shadows that I embrace, and you do not hear my sobs!
Isolés comme une île, Les murs s'en vont plongeant, Dans la nappe tranquille D'un lac de vif argent.	Isolated like an island, the palace walls plunge into the unruffled surface of a quicksilver lake.		Pourtant le ciel m'a faite ardente et belle, Ma lèvre douce est comme un fruit vermeil; J'ai dans la voix des chants de colombelle, Sur les cheveux un rayon de soleil.	Yet heaven has made me ardent and beautiful, my sweet lips are like a scarlet fruit; in my voice I have the song of the dove, in my hair a sunbeam.
Et tout semble immobile, Et pourtant tout grandit, S'élargit, tache d'huile, Monte et s'approfondit.	And though everything appears motionless, everything expands, spreads out, like an oil stain, rises and deepens.		Mais enfermée et couverte de voiles, Dans un palais, je meurs loin du vrai bien. Pourquoi des fleurs et pourquoi des étoiles, Si mon cœur bat et si tu n'en sais rien?	But cloistered and shrouded in veils, inside a palace, I am dying, far from true happiness. Why should there be flowers, why stars, if my heart throbs and you know nothing of it?
Et de l'onde muette, Et du palais sans bruit, Un feu qui se projette De plus en plus reluit.	And from the silent waters, and from the mute palace, a fire shoots up, blazing ever brighter.		Mon bien-aimé, terribles sont tes armes, Ton long fusil, ta lance, ton poignard, Et plus que tout, tes yeux aux sombres charmes, Perçant un cœur avec un seul regard.	My beloved, fearsome are your weapons, your long rifle, your spear, your dagger, and above all else, your eyes with their dark charms, piercing a heart with a single glance.
Mais, à ce qui m'enchanté, Deux choses font défaut: Là-dedans rien ne chante, Le ciel est noir là-haut.	But such enchantment lacks two things: nothing sings within, the sky above is black.			
Oh! Pour un son de lyre, Oh! Pour le moindre azur, Je laisserais porphyre, Perles fines, or pur!	Ah! for the sound of a lyre, ah! for the faintest blue, I would forgo porphyry, fine pearls, pure gold.			
Mais le seul qui les donne, L'amour doux et cruel, M'interdit ma couronne D'harmonie et de ciel.	But the one thing that provides all this – sweet and cruel love – denies me my crown of harmony and heaven.			
Et plus tout luit, tout monte, Tout devient vaste et beau, Plus la douleur me dompte, Plus je suis un tombeau.	And the more everything blazes and soars, the more everything turns vaster and fairer, the more does pain subdue me, the more I am a tomb.			

Song continues overleaf. Please turn the page as quietly as possible.

O fier jeune homme, ô tueur de gazelles,	O proud young man, O slayer of gazelles,	De mes chevaux aux longs crins,	of my horses with flowing manes,
A leur destin mon sort est ressemblant!	my fate resembles theirs!	Que mes bannières éclatantes,	I wish for the mass of my dazzling banners
Sur ton cheval dont les pieds ont des ailes,	On your horse whose hoofs have wings,	Mes piques, mes tambourins,	and pikes and tambourines
Joinz mon cœur triste à ton butin sanglant!	place my sad heart among your bloody spoils!	Soient sans nombre comme la horde	To be endless, like a swarm
Sabre en main	Sword in hand	Des mouches, quand il fait chaud,	of flies in warm weather -
J'ai mis à mon cheval sa bride,	I have bridled my horse	Qu'à mes pieds l'univers se torde,	so that at my feet the world might writhe,
Sa bride et sa selle d'or.	and put on his saddle of gold.	Comprenant le peu qu'il vaut!	aware of how little it's worth!
Tous les deux, par le monde aride,	Through this arid world		
Nous allons prendre l'essor.	we'll sally forth together.		
J'ai le cœur froid, l'œil sans vertige,	My heart is cool, my gaze steady,	Au cimetière	At the cemetery
Je n'aime et je ne crains rien;	I love nothing and I fear nothing.	Assis sur cette blanche tombe,	Seated on this white tomb
Au fourreau, mon sabre s'afflige,	My sword languishes in its sheath:	Ouvrons notre cœur!	let us pour out our hearts!
Qu'il sorte et qu'il frappe bien!	may it be drawn and may it strike true!	Du marbre, sous la nuit qui tombe,	As night falls,
Le turban autour de la tête,	With the turban wound about my head	Le charme est vainqueur!	this marble's spell conquers all.
Sur mon dos le manteau blanc,	and the white cloak on my back,		
Je veux m'en aller à la fête	I wish to set out for the feast	Au murmure de nos paroles,	As we whisper to each other,
Où la mort danse en hurlant,	where Death dances its screaming dance,	Le mort vibrera;	the deceased shall quiver;
Où la nuit, l'on brûle les villes,	Where towns are put to the torch at night	Nous effeuillerons des corolles	we shall pick the corollas
Tandis que l'habitant dort;	while the inhabitants still sleep,	Sur son Sahara.	from his Sahara.
Où, pour les multitudes viles,	and where the common rabble think	S'il eût, avant sa dernière heure,	If, before his final hour,
On est grand quand on est fort!	that you are glorious when you are strong.	L'amour de quelqu'un,	he was loved by someone,
Je veux qu'à mon nom les monarques	I wish that kings, when they hear my name,	Il croira du passé qu'il pleure	he'll think he smells the fragrance
Tiennent leur tête à deux mains,	would hold their head in their hands,	Sentir le parfum.	of the past he mourns.
Que mon sabre enlève les marques	and that my sabre might remove		
Du joug au front des humains!	all traces of human servitude!	S'il vécut, sans avoir envie D'un cœur pour le sien,	If he lived without wishing to share his heart with another,
Je veux que l'essaim de mes tentes,	I wish for the seething mass of my tents,	Il dira: j'ai perdu ma vie,	he will say: I have wasted my life,
		N'ayant aimé rien.	without having loved at all.
		Toi, tu feras sonner, ma belle,	You, my pretty one, shall jingle
		Tes ornements d'or,	your jewellery of gold,
		Pour que mon désir ouvre l'aile,	so that desire takes wing
		Quand l'oiseau s'endort.	when birds fall asleep.
		Et sans nous tourmenter des choses,	And without fretting -

Pour mourir après,
Nous dirons: aujourd'hui les
roses,
Demain les cyprès!

only to die in the end -
we shall say: Roses
today,
and cypresses tomorrow!

Tournoiemment

Sans que nulle part je
séjourne,
Sur la pointe du gros orteil,
Je tourne, je tourne, je
tourne,
A la feuille morte pareil.
Comme à l'instant où l'on
trépasse,
La terre, l'océan,
l'espace,
Devant mes yeux troublés
tout passe,
Jetant une même lueur.
Et ce mouvement
circulaire,
Toujours, toujours je
l'accélère
Sans plaisir comme sans
colère,
Frissonnant malgré ma
sueur.

Dans les antres où l'eau
s'enfourne,
Sur les inaccessibles
rocs,
Je tourne, je tourne, je
tourne,
Sans le moindre souci des
chocs.
Dans les forêts, sur
les rivages,
A travers les bêtes
sauvages,
Et leurs émules
en ravages,
Les soldats qui vont, sabre
au poing,
Au milieu des marchés
d'esclaves,
Au bord des volcans pleins
de laves,
Chez les Mogols et chez les
Slaves,
De tourner je ne
cesse point.

Soumis aux lois que rien
n'ajourne,
Aux lois que suit l'astre en
son vol,

Delirium

Without so much as a
pause,
I pirouette on my toe,
spinning, spinning,
spinning,
like a withered leaf.
As at the moment of
death,
the earth, the ocean and
space
pass before my clouded
eyes,
radiating the same light.
And as I rotate round and
round.
I accelerate,
accelerate,
devoid of pleasure as of
anger,
shivering despite my
sweat.

In caves aflood with
foaming waves,
standing on inaccessible
rocks,
spinning and spinning
and spinning,
I've not the slightest fear
of crashing.
In the forests and along
the coasts,
surrounded by savage
beasts
and their havoc-wreaking
rivals,
soldiers brandishing their
swords,
in the centre of slave
markets,
on volcano slopes awash
with lava,
in the land of Slavs and
Mogols,
I spin and spin
unflaggingly.

Je tourne, je tourne, je
tourne;
Mes pieds ne touchent plus
le sol.
Je monte au firmament
nocturne,
Devant la lune
taciturne,
Devant Jupiter et Saturne,
Je passe avec un sifflement;
Et je franchis le
Capricorne,
Et je m'abîme au
gouffre morne
De la nuit complète et
sans borne,
Où je tourne
éternellement.

spinning and spinning
and spinning,
my feet no longer touch
the ground.
I soar aloft to the starry
sky,
I flit right past the silent
moon,
past Jupiter and Saturn,
whirling on my way,
and I shoot past
Capricorn,
and plunge into the
dismal abyss
of absolute and
boundless night,
where I spin and spin
eternally.

Translations of 'Elégie', 'Chant d'automne' and 'Dans les ruines d'une abbaye' by Richard Stokes from A French Song Companion (Johnson/Stokes) published by OUP. 'Aubade', all other Fauré, 'La lune s'effeuille sur l'eau' and all Saint-Saëns except 'La solitaire' by Richard Stokes. 'La solitaire' by Charles Johnston.