

CHANDOS

PARADIS SUR TERRE

A FRENCH SONGBOOK

NICKY SPENCE
TENOR
MALCOLM MARTINEAU
PIANO

Cécile Chaminade, c. 1894

Photograph by Mendelsohn, reproduced in *St Paul's Magazine*, 14 July 1894 / Mary Evans Picture library

Paradis sur terre

André Caplet (1878 – 1925)

	Les Prières (1914 – 17)	8:30
[1]	Oraison dominicale. Lent – Moins lent – Lent – Moins lent – Lent – Moins lent – Plus lent	3:24
[2]	Salutation angélique. Modéré – Un peu plus lent	1:19
[3]	Symbolle des Apôtres. Lent	3:48

Lili Boulanger (1893 – 1918)

Clairières dans le ciel (1913 – 14) **34:14**

Cycle of Thirteen Songs for Tenor and Piano

[4]	Elle était descendue au bas de la prairie (Au Maître Gabriel Fauré). Modéré –	1:55
[5]	Elle est gravement gaie (À ma petite Miki). Modéré, sans lenteur – Un peu plus lent	1:55
[6]	Parfois, je suis triste (À Fernand Francell). Assez lent et assez libre – Plus animé – Plus animé encore – Tempo I – Un peu plus lent – Tempo I	3:19

[7]	Un poète disait (À Yvonne Brothier). Sans lenteur	1:57
[8]	Au pied de mon lit (À ma chère Maman). Sans lenteur – Agité –
Tempo I	2:11
[9]	Si tout ceci n'est qu'un pauvre rêve (À mon grand ami Mr Tito
Ricordi). Assez lent – Plus vite – Un peu calmé – Vite – Lent	2:13
[10]	Nous nous aimerons tant (À Henri Albers). Lent – [] – Lent	2:43
[11]	Vous m'avez regardé avec toute votre âme. Sans lenteur	1:28
[12]	Les lilas qui avaient fleuri (À R. Plamondon). Sans lenteur –
Plus lent	2:28
[13]	Deux ancolies (À mes chers Marthe et Richard Bouwens van der
Boijen). Assez vite, souplement – Vite – Tempo I	1:34
[14]	Par ce que j'ai souffert (À David Devries). Assez lent –
Un peu animé – Un peu animé – Tempo I	2:45
[15]	Je garde une médaille d'elle. Assez lent et bien mesuré	1:50
[16]	Demain fera un an (À mon cher ami Roger Ducasse). Lent – [] –
Lent – Un peu moins lent – Animé – Très lent – Vite –
Tempo I – Vite – Agité – Vite – [] – Vite – Modéré – Tempo I	7:49

Achille-Claude Debussy (1862–1918)

Trois Mélodies de Verlaine (1891)

À Robert Godet

[17]	1	'La mer est plus belle'. Animé – Lent –
Revenez au Premier Mouvement	2:28	7:11
[18]	2	'Le son du cor s'afflige vers les bois'. Lent et dolent –
Un peu animé – Premier Mouvement – Lent	3:03	
[19]	3	'L'échelonnement des haies'. Assez vif et gaiement – [] –
Premier Mouvement	1:39	

Cécile Chaminade (1857–1944)

Mélodies

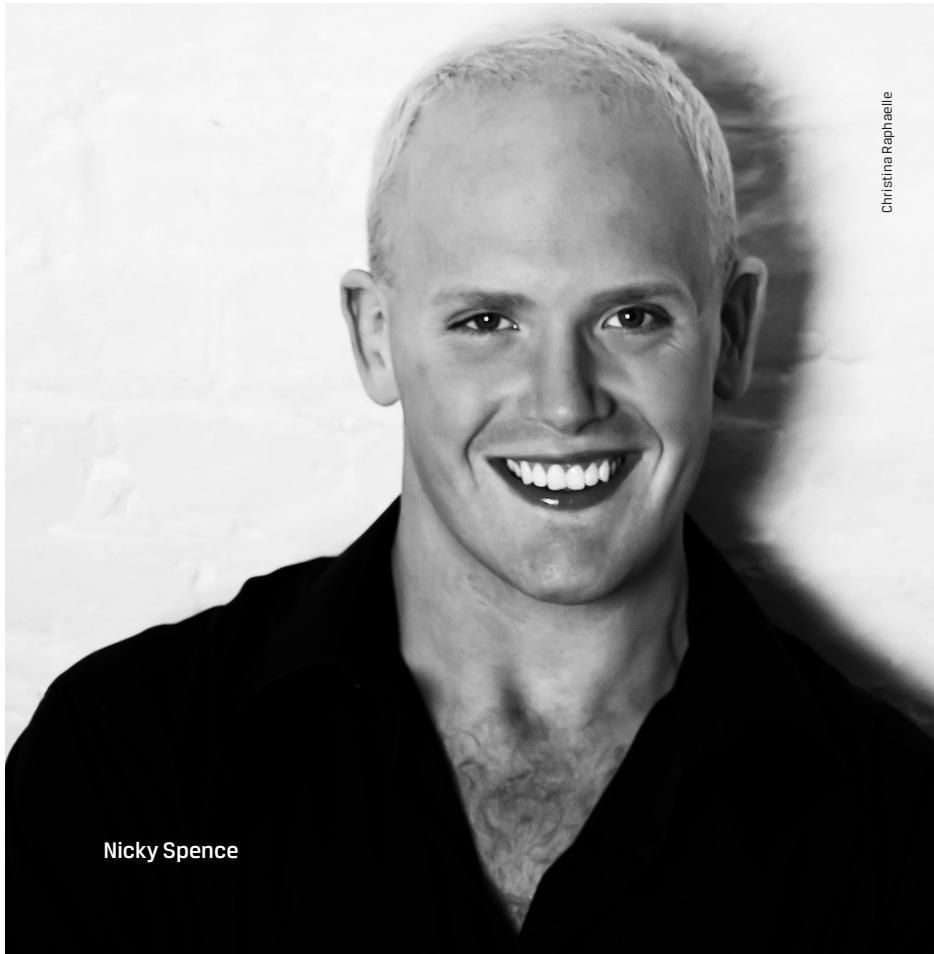
14:47

[20]	Ronde d'amour (1895) (À Madame Colombel). Allegro vivo	1:58
[21]	Mignonne (1894). Lento	2:39
[22]	Villanelle (1894). Allegro vivo	2:16
[23]	Mots d'amour (1898) (À Monsieur Paul Percquery). Moderato	2:08
[24]	Si j'étais jardinier (1893). Allegretto	2:10
[25]	L'Été (1894) (À Mademoiselle Kiréevsky). Allegro	3:32

TT 64:44

Nicky Spence tenor

Malcolm Martineau piano

Nicky Spence

Christina Raphaele

Paradis sur terre: A French Songbook

Introduction

The many hundreds of songs written by French composers in the nineteenth century were very rarely performed in public. The concept of a song recital was still in the future, while the culture of the salon was in full bloom. No hostess would give a dinner of any importance without musical entertainment, and to avoid the embarrassment of one of the guests bringing his or her tell-tale music case and offering to amuse the company it was often wise to engage an artist from one of the opera houses to perform instead. Hostesses in the higher echelons of society and those of superior wealth naturally had grander salons and engaged more distinguished singers.

These events were not reported in the press, so it is hard to know whose songs were sung or by whom, but the popularity of the published collections by Gounod, Massenet, Fauré, and others confirms that French song was in vigorous health. Stylistic experiment was not excluded, as we can tell from the striking advances which Debussy displayed in the songs he composed within the first ten years of his career. The Verlaine

settings recorded here may have been sung in the house of his wealthy friend Ernest Chausson, also a composer, and they were admired for the novelty of their musical language. Both Lili Boulanger and André Caplet would class themselves as disciples of Debussy, borrowing his enriched harmonic vocabulary and adventurous piano style to write songs that are essentially beyond the range of the amateur.

Cécile Chaminade, meanwhile, found no need to follow along that path, being content with a fluent style that owes more to Gounod and Saint-Saëns. She was fully at home in the salon world as both composer and pianist, and she enjoyed success and admiration all the more clamorous once she abandoned the idea of writing larger symphonic works. She composed more than two hundred works for piano, and a similar number of songs.

Caplet: Les Prières

In 1917 France's prospects in the war were as grim as ever, and for André Caplet (1878 – 1925), recovering from exposure to gas in the battle for Verdun, there was the additional pain of seeing his friend Debussy

daily weakening from cancer. Debussy was the musician he admired above all, and he had worked with him, orchestrating those pieces that Debussy had neither time nor desire to work on himself. It is not surprising that the songs which Caplet, a devout Catholic, composed during the war years were mostly settings of sacred texts, none more sacred than the three prayers central to Christian liturgies both Catholic and Protestant.

The music is devout and restrained, only rising to forceful expression in the last Prayer, at the prospect of life everlasting. The voice elsewhere echoes the free speech-like rhythms that Debussy had forged for *Pelléas et Mélisande*, with drifting chords beneath. Caplet later scored the piano part for string quartet and harp.

Before the war Caplet had a busy career as composer and conductor, working in Boston and London as well as in Paris. His output as a composer is small but of consistently high quality and seriousness.

Boulanger: Clairières dans le ciel
The death of Lili Boulanger in Paris in 1918, only ten days before that of Debussy, is perhaps even more tragic than his, as, born in 1893, she was only twenty-four, and already showing a remarkable maturity. Her output is

inescapably slender but of exquisite quality, and adventurous in style and expression. She was the first woman to win the Prix de Rome, and her major work, *Du fond de l'abîme*, shows an extraordinary power in writing for chorus and orchestra. Of her songs, the set of thirteen entitled *Clairières dans le ciel* is the most important, composed in Rome in 1913–14. The poems were selected from a collection by Francis Jammes, a poet who wrote mostly on rural and Catholic themes but who was drawn towards the Symbolists in admiration of Mallarmé. His poems can thus be oblique and indirect, with lost love as the central theme.

The vocal line is always expressive but generally overshadowed by the richness of the piano part, which draws on Debussy's advanced vocabulary and belongs to the post-Wagnerian strain displayed by much French music of the time. At the end of the twelfth song, 'Je garde une médaille d'elle', the silence of the piano is all the more meaningful. The sixth song, 'Si tout ceci n'est qu'un pauvre rêve', strays into the world of *Parsifal*. At other times, as in the eleventh song, 'Par ce que j'ai souffert', we are reminded of Fauré (to whom the first song was dedicated). The last song, 'Demain fera un an', is the longest, a deeply reflective piece that ends inevitably in despair and the emptiness of 'Plus rien'.

Debussy: Trois Mélodies de Verlaine

The *Trois Mélodies de Verlaine* by Claude Debussy (1862–1918) were composed in 1891 but not published or publicly performed until a dozen years later. Debussy was drawn to Symbolist poetry, particularly that of Verlaine, because its meaning was deliberately veiled just as his whole-tone harmony disguised the music's tonality, and the sonorous quality of the language was reflected in music of intrinsic beauty. A single chord or a single word in Debussy can be an experience complete in itself, so that searching for the literal meaning of the words is often irrelevant.

In this set of three songs, the first and last have a vigorous energy, while the second is presented as a lament, perhaps for the horn call fading in the distance.

Chaminade: Mélodies

Chaminade preferred to set less obscure poems by less recondite poets, and to draw out the character of the text with elegant melody and inventive piano writing. The six individual songs recorded here range from the colourful rustic energy of *Villanelle* to the serene, naïve *Mignonne*, which, exceptionally, sets a poem by a classic French poet, Ronsard. *Mots d'amour* perfectly illustrates Chaminade's elegant manner, with a bitter-sweet aftertaste. In *Si j'étais jardinier* Chaminade seems to go

along with the absurdities of the poem in the first two stanzas, only to blossom with some bold harmonic writing when the garden of songs is the subject of the third stanza.

Despair was a mood fostered by many (including Lili Boulanger) who found the gloom of *Parsifal* an alluring source of musical ideas, but quite foreign to Chaminade's world. This is confirmed by the first and last songs in the group, *Ronde d'amour*, a cheerful fantasy of young love, complemented by the brilliant high spirits of the last song, *L'Été*. In these gardens the sun is always shining and the flowers are always in bloom.

© 2016 Hugh Macdonald

An artist of great integrity, **Nicky Spence** trained at the Guildhall School of Music and Drama and the National Opera Studio. He was appointed an inaugural Harewood Artist at English National Opera in 2011 and has since become 'one of the finest young singers of his generation'. His great operatic success in the UK has led to important international debuts in houses such as the Opéra de Paris, Théâtre royal de la Monnaie, Oper Frankfurt, De Nederlandse Opera, and The Metropolitan Opera, New York. He works regularly with conductors such as Edward Gardner, Sir Mark Elder, Carlo Rizzi, Andris Nelsons, Maurizio Benini, Donald Runnicles,

and Mark Wigglesworth in roles that have included David (*Die Meistersinger von Nürnberg*), Števa (*Jenůfa*), Alwa (*Lulu*), Janek (*The Makropulos Affair*), Steuermann (*Der fliegende Holländer*), Tamino (*Die Zauberflöte*), Don Ottavio (*Don Giovanni*), Iago (Rossini's *Otello*), Baron Lummer (*Intermezzo*), Chevalier de la Force (*Dialogues des Carmélites*), Tom Rakewell (*The Rake's Progress*), and Peter Quint (*The Turn of the Screw*). He has premiered many new pieces, most notably creating the lead role in Nico Muhly's *Two Boys* at English National Opera and The Metropolitan Opera. On the recital platform he enjoys collaborating with leading artists of art song such as Malcolm Martineau, Julius Drake, Roger Vignoles, Simon Lepper, Iain Burnside, and Joseph Middleton. His discography includes a recital disc of Shakespeare settings, music by Leoncavallo, Schumann, and Britten, and premieres of works by Jonathan Dove, Pavel Haas, Alun Hoddinott, and Mark-Anthony Turnage. In 2015, Nicky Spence was nominated for Young Singer of the Year at the International Opera Awards and for *The Times* Breakthrough Artist Award at The South Bank Sky Arts Awards.

Born in Edinburgh, **Malcolm Martineau OBE** has appeared regularly at the world's major

concert venues and festivals with artists such as Sir Thomas Allen, Susan Graham, Simon Keenlyside, Magdalena Kožená, Dame Felicity Lott, Thomas Quasthoff, Michael Schade, and Bryn Terfel. At the Wigmore Hall, London he has presented a Britten series, a French song series, and a German song series which was broadcast by the BBC and Songlives, and at the Edinburgh International Festival the complete lieder of Hugo Wolf. He has accompanied in master-classes at the Britten-Pears School (now the Britten-Pears Young Artist Programme), Aldeburgh for Dame Joan Sutherland, Elisabeth Schwarzkopf, Suzanne Danco, and Ileana Cotrubăş. His rich discography includes recordings of Schubert, Schumann, and English song recitals with Bryn Terfel; song recitals with Simon Keenlyside, Angela Gheorghiu, Barbara Bonney, Susan Graham, Magdalena Kožená, and Anne Schwanewilms; the complete Beethoven folk songs; the complete Britten folk songs; the complete songs by Poulenc and Mendelssohn; Schubert's *Winterreise* and *Schwanengesang* with Florian Boesch; *Heimliche Aufforderrung* and *Scene!* with Christiane Karg; and *Portraits* with Dorothea Röschmann. The Royal Scottish Academy of Music and Drama (now the Royal Conservatoire of Scotland) awarded Malcolm Martineau an honorary doctorate in 2004

and appointed him an International Fellow in Accompaniment in 2009. He was made an

Officer of the Order of the British Empire in the 2016 New Year Honours List.

© Centre international Nadia et Lili Boulanger

Lili Boulanger, 1913, the year in which she won the Prix de Rome

Paradis sur terre: Ein französisches Liederbuch

Einführung

Die vielen hundert Lieder, die französische Komponisten im neunzehnten Jahrhundert schrieben, wurden nur selten öffentlich aufgeführt. Das Konzept eines Liederrecitals war der Zukunft vorbehalten, während die Kultur der Salons in voller Blüte stand. Keine Gastgeberin hätte ein Diner von Bedeutung ohne musikalische Kurzweil gegeben, und um die Peinlichkeit zu vermeiden, dass ein Guest einen verräderischen Instrumentenkasten mitbrachte und sich erbot, die Gesellschaft zu unterhalten, erschien es oft angebracht, stattdessen einen Künstler oder eine Künstlerin von einem der Opernhäuser für einen Auftritt zu engagieren. Gastgeberinnen höherer Gesellschaftsschichten oder größerer Reichtums Veranstalteten naturgemäß glanzvollere Salons und engagierten renommiertere Sängerinnen und Sänger.

Über diese Ereignisse wurde in der Presse nicht berichtet, darum ist nur schwer in Erfahrung zu bringen, wessen Lieder gesungen wurden und von wem, doch die Popularität der veröffentlichten Sammlungen von Gounod, Massenet, Fauré und anderen bestätigt, dass das französische Lied sich robuster

Gesundheit erfreute. Stilexperimente waren nicht ausgeschlossen, wie wir aus den bemerkenswerten Fortschritten entnehmen können, die Debussy in den Liedern machte, die er in den ersten zehn Jahren seiner Karriere komponierte. Die Verlaine-Vertonungen der vorliegenden Einspielung könnten im Haus seines wohlhabenden Freundes und Komponistenkollegen Ernest Chausson gesungen worden sein, und sie wurden ob der Neuartigkeit ihrer musikalischen Ausdrucksform bewundert. Sowohl Lili Boulanger als auch André Caplet sollten sich als Anhänger von Debussy bezeichnen und entliehen sein angereichertes Harmonievokabular und den kühnen Klavierstil, um Lieder zu schreiben, die im Wesentlichen die Fähigkeiten von Amateuren überstiegen.

Cécile Chaminade sah hingegen keine Notwendigkeit, diesem Weg zu folgen, und begnügte sich mit einem gewandten Stil, der sich mehr an Gounod und Saint-Saëns orientierte. Sie war als Komponistin ebenso wie als Pianistin ganz in der Welt der Salons zuhause und genoss Erfolg und Bewunderung von einer Lautstärke, die

noch zunahm, nachdem sie das Vorhaben aufgegeben hatte, größer angelegte sinfonische Werke zu komponieren. Sie schrieb mehr als zweihundert Werke für Klavier und eine ähnliche Anzahl von Liedern.

Caplet: Les Prières

Im Jahre 1917 waren Frankreichs Aussichten im Weltkrieg so schlecht wie je zuvor, und für André Caplet (1878 – 1925), der sich davon erholen musste, in der Schlacht von Verdun einem Gasangriff ausgesetzt zu sein, kam noch der Schmerz hinzu, mitzuerleben, wie sein Freund Debussy Tag für Tag von seiner Krebserkrankung geschwächt wurde. Debussy war der Musiker, den er mehr als alle anderen bewunderte, und er hatte mit ihm zusammen gearbeitet, indem er jene Stücke orchestrierte, an denen Debussy selbst nicht arbeiten konnte oder wollte. Es kann nicht überraschen, dass es sich bei den Liedern, die der gläubige Katholik Caplet während der Kriegsjahre komponierte, meist um Vertonungen geistlicher Texte handelte, keines davon religiöser als die drei Gebete, die im Zentrum sowohl der katholischen als auch der protestantischen Liturgie stehen.

Die Musik ist fromm und verhalten; sie steigert sich nur im letzten Gebet angesichts der Hoffnung auf ewiges Leben zu eindringlicher Ausdrucks Kraft.

Anderswo gemahnt der Gesang an die freien Sprechrhythmen, die Debussy für *Pelléas et Mélisande* erfunden hatte, mit wandernden Akkorden darunter. Später instrumentierte Caplet den Klavierpart für Streichquartett und Harfe.

Vor dem Krieg hatte Caplet eine erfolgreiche Karriere als Komponist und Dirigent, nicht nur in Paris, sondern auch in Boston und London. Sein Schaffen als Komponist ist nicht umfangreich, aber stets seriös und von hoher Qualität.

Boulanger: Clairières dans le ciel

Der Tod von Lili Boulanger 1918 in Paris, nur zehn Tage vor dem von Debussy, ist womöglich noch tragischer als seiner, da sie, 1893 geboren, erst vierundzwanzig Jahre alt war und bereits bemerkenswerte Reife an den Tag gelegt hatte. Ihr Werkbestand ist zwangsläufig gering, aber von höchster Qualität, kühn im Stil und in der Ausdrucksform. Sie war die erste Frau, die den Prix de Rome gewinnen konnte, und ihr Hauptwerk, *Du fond de l'abîme*, zeugt von außerordentlicher Begabung in der Komposition für Chor und Orchester. Die bedeutendsten ihrer Lieder sind in der Gruppe *Clairières dans le ciel* enthalten, komponiert 1913 / 14 in Rom. Die Gedichte entstammen einer Sammlung von Francis Jammes,

einem Dichter, der meist über ländliche und katholische Themen schrieb, sich aber auch aus Bewunderung für Mallarmé zu den Symbolisten hingezogen fühlte. Seine Gedichte können darum verblümt und indirekt wirken, wobei verlorene Liebe als zentrales Thema erscheint.

Die Gesangsstimme ist stets ausdrucksstark, aber meist überschattet von der Reichhaltigkeit des Klavierparts, der sich auf Debussys fortgeschrittenes Vokabular bezieht und in die an Wagner orientierte Richtung gehört, die in viel französischer Musik jener Zeit vorherrschte. Umso bedeutungsvoller ist das Schweigen des Klaviers am Schluss des zwölften Lieds, "Je garde une médaille d'elle". Das sechste Lied, "Si tout ceci n'est qu'un pauvre rêve", wagt sich in die Welt des *Parsifal* vor. Bei anderer Gelegenheit, wie im elften Lied, "Parce que j'ai souffert", fühlt man sich an Fauré erinnert (dem das erste Lied gewidmet war). Das letzte Lied, "Demain fera un an", ist das längste, ein zutiefst besinnliches Stück, das zwangsläufig in Verzweiflung und der Leere von "Plus rien" endet.

Debussy: Trois Mélodies de Verlaine
Die *Trois Mélodies de Verlaine* von Claude Debussy (1862–1918) entstanden 1891, wurden aber erst zwölf Jahre später

veröffentlicht bzw. öffentlich aufgeführt. Debussy fühlte sich zur symbolistischen Dichtung hingezogen, insbesondere zu der von Verlaine, weil deren Bedeutung bewusst verhüllt war, wie auch seine Ganzton-Harmonik die Tonalität der Musik verbarg, und die klangvolle Melodik der Sprache sich in Musik von immanenter Schönheit spiegelte. Ein einzelner Akkord oder ein einzelnes Wort kann bei Debussy zu einer Erfahrung in sich werden, so dass die Suche nach der buchstäblichen Bedeutung der Worte oft irrelevant erscheint.

In dieser Gruppe von drei Liedern sind das erste und letzte von energetischer Vitalität, während das zweite als Klage dargeboten wird, womöglich für das in der Ferne verklingende Hornsignal.

Chaminade: Mélodies
Cécile Chaminade zog es vor, weniger abstruse Gedichte von weniger obskuren Dichtern zu vertonen und den Charakter des Texts mittels eleganter Melodik und einfallsreicher Klavierführung hervorzuheben. Die sechs verschiedenen hier vorliegenden Lieder reichen von der farbenfrohen ländlichen Energie der *Villanelle* bis hin zur naiven Gelassenheit von *Mignon*, das ausnahmsweise ein Gedicht des klassischen französischen Dichters Ronsard vertont.

Mots d'amour veranschaulicht perfekt Chaminades elegante Manier mit bittersüßem Nachgeschmack. In *Si j'étais jardinier* scheint Chaminade in den ersten beiden Strophen den Absurditäten des Gedichts zu folgen, nur um mit kühner Harmonik zu erblühen, wenn der Liedergarten zum Thema der dritten Strophe wird.

Verzweiflung war die von vielen (einschließlich Lili Boulanger) geförderte Stimmung, welche in der Dämmerung des *Parsifal* eine verlockende Quelle musikalischer Ideen fanden, die jedoch der Welt von Cécile Chaminade vollkommen fremd waren. Bestätigt wird dies durch das erste und letzte Lied der Gruppe – *Ronde d'amour*, eine fröhliche Phantasie junger Liebe, wird ergänzt durch die brillante gute Laune des letzten Lieds, *L'Été*. In diesen Gärten scheint stets die Sonne und die Blumen stehen immer in Blüte.

© 2016 Hugh Macdonald
Übersetzung: Bernd Müller

Nicky Spence, ein Künstler von höchster Integrität, wurde in London an der Guildhall School of Music and Drama und am National Opera Studio ausgebildet. Er wurde 2011 als erster Sänger in das Programm der Harewood Artists an der English National Opera aufgenommen und ist inzwischen "einer der

besten jungen Sänger seiner Generation". Sein großer Erfolg an britischen Opernhäusern hat zu bedeutenden internationalen Debüts an Häusern wie der Opéra de Paris, dem Théâtre royal de la Monnaie, der Oper Frankfurt, der Nederlandse Opera und der Metropolitan Opera in New York geführt. Er arbeitet regelmäßig mit Dirigenten wie Edward Gardner, Sir Mark Elder, Carlo Rizzi, Andris Nelsons, Maurizio Benini, Donald Runnicles und Mark Wigglesworth zusammen, in Rollen, die David (*Die Meistersinger von Nürnberg*), Steva (*Jenůfa*), Alwa (*Lulu*), Janek (*Věc Makropulos*), den Steuermann (*Der fliegende Holländer*), Tamino (*Die Zauberflöte*), Don Ottavio (*Don Giovanni*), Iago (*Rossinis Otello*), Baron Lummer (*Intermezzo*), Chevalier de la Force (*Dialogues des Carmélites*), Tom Rakewell (*The Rake's Progress*) und Peter Quint (*The Turn of the Screw*) umfassen. Er hat die Uraufführungen zahlreicher neuer Stücke gegeben und insbesondere die Hauptrolle in Nico Muhly's *Two Boys* an der English National Opera und der Metropolitan Opera kreiert. In Recitals arbeitet er gern mit führenden Künstlern im Bereich des Kunstlieds zusammen, darunter Malcolm Martineau, Julius Drake, Roger Vignoles, Simon Lepper, Iain Burnside und Joseph Middleton. Seine Diskographie umfasst ein Recital mit Shakespeare-Vertonungen,

Musik von Leoncavallo, Schumann und Britten sowie Ersteinspielungen von Werken der Komponisten Jonathan Dove, Pavel Haas, Alun Hoddinott und Mark-Anthony Turnage. Im Jahre 2015 wurde Nicky Spence bei den International Opera Awards für die Auszeichnung als Junger Sänger des Jahres nominiert, außerdem für den Breakthrough Artist Award der Tageszeitung *The Times* bei den South Bank Sky Arts Awards.

Der in Edinburgh geborene **Malcolm Martineau** OBE ist regelmäßig in bedeutenden Konzertsälen und bei renommierten Festivals in aller Welt aufgetreten, zusammen mit Künstlern wie Sir Thomas Allen, Susan Graham, Simon Keenlyside, Magdalena Kožená, Dame Felicity Lott, Thomas Quasthoff, Michael Schade und Bryn Terfel. An der Londoner Wigmore Hall hat er eine Britten-Reihe und eine Reihe mit französischen Liedern präsentiert, außerdem eine deutsche Lieder-Reihe, die von der BBC und Songlives ausgestrahlt wurde, sowie beim Edinburgh International Festival das gesamte Liedschaffen von Hugo Wolf. Er war als Begleiter tätig bei Meisterklassen der

Britten-Pears School (heute als Britten-Pears Young Artist Programme bekannt), sowie in Aldeburgh für Dame Joan Sutherland, Elisabeth Schwarzkopf, Suzanne Danco und Ileana Cotrubăș. Seine umfangreiche Diskographie umfasst Einspielungen von Schubert und Schumann sowie Recitals englischer Lieder mit Bryn Terfel; Lieder-Recitals mit Simon Keenlyside, Angela Gheorghiu, Barbara Bonney, Susan Graham, Magdalena Kožená und Anne Schwanewilms, sämtliche Volksliedvertonungen von Beethoven und Britten, das vollständige Liedschaffen von Poulenc und Mendelssohn, Schuberts *Winterreise* und *Schwanengesang* mit Florian Boesch, *Heimliche Aufforderung* und *Scene!* mit Christiane Karg sowie *Portraits* mit Dorothea Röschmann. Die Royal Scottish Academy of Music and Drama (heute als Royal Conservatoire of Scotland bekannt) verlieh Malcolm Martineau 2004 die Ehrendoktorwürde und ernannte ihn 2009 zum International Fellow im Fach Klavierbegleitung. Im Jahr 2016 wurde er mit dem britischen Verdienstorden OBE (Officer of the Order of the British Empire) gewürdigt.

Malcolm Martineau

© Russell Duncan

Paradis sur terre: Un recueil de mélodies françaises

Introduction

Les centaines de mélodies écrites par des compositeurs français au dix-neuvième siècle étaient très rarement chantées en public. Le concept du récital de chant appartenait encore au futur, alors que la culture de salon était en plein épanouissement. Aucun dîner d'une certaine importance n'était donné sans que l'hôtesse prévoie un divertissement musical, et pour éviter d'être embarrassé par les suggestions de l'un ou l'autre invité pour amuser l'assemblée, il était souvent sage d'engager plutôt un artiste faisant partie de la troupe d'un des opéras. Les hôtesses de haut rang et celles comptant parmi les plus fortunées avaient naturellement des salons majestueux et engageaient des chanteurs plus renommés.

Ces événements n'étaient pas commentés dans la presse, et il est donc difficile de savoir quelles mélodies furent chantées et par qui, mais la popularité des recueils de mélodies de Gounod, Massenet, Fauré et d'autres qui virent le jour confirme que la mélodie française se portait à merveille. L'expérimentation stylistique n'était pas

exclue, comme nous pouvons le supposer à voir les progrès étonnants dont fit preuve Debussy dans les mélodies qu'il composa pendant les dix premières années de sa carrière. Les mises en musique de Verlaine enregistrées ici peuvent avoir été chantées dans la demeure de son riche ami Ernest Chausson, compositeur aussi, et elles furent admirées pour leur langage musical innovateur. Tant Lili Boulanger qu'André Caplet se considéraient comme des disciples de Debussy, empruntant son vocabulaire harmonique enrichi et son style pianistique audacieux pour écrire des mélodies qui, essentiellement, dépassent le niveau de l'amateur.

Cécile Chaminade, entre temps, ne trouva pas utile de suivre cette voie, se contentant d'un style fluide qui doit plus à Gounod et à Saint-Saëns. Elle était tout à fait chez elle dans l'univers du salon à la fois comme compositeur et comme pianiste, et fut très admirée, plus encore lorsqu'elle abandonna l'idée d'écrire des œuvres symphoniques de grande envergure. Elle composa plus de deux cents œuvres pour piano, et un même nombre de mélodies.

Caplet: Les Prières

En 1917, les perspectives de la France en guerre étaient toujours aussi sombres, et André Caplet (1878 – 1925), en convalescence après avoir été gazé lors de la bataille de Verdun, était confronté en outre à la maladie de son ami Debussy qui souffrait d'un cancer et s'affaiblissait de jour en jour. Debussy était le musicien qu'il admirait le plus, et il avait travaillé avec lui orchestrant les pièces auxquelles ce dernier n'avait ni le temps, ni l'envie de travailler. Il n'est pas surprenant que les mélodies que composa Caplet, fervent catholique, pendant les années de guerre soient principalement des mises en musique de textes sacrés, et non les moindres puisqu'il s'agit des trois prières centrales dans liturgie chrétienne, à la fois catholique et protestante.

La musique est pleine de ferveur et de sobriété, ne se faisant puissamment expressive que dans la dernière Prière, face à la perspective de la vie éternelle. La voix ailleurs se fait l'écho des rythmes libres du langage parlé que Debussy avait imaginé pour *Pelléas et Mélisande*, avec des accords glissants au-dessous. Plus tard, Caplet orchestra la partie piano pour quatuor à cordes et harpe.

Avant la guerre, Caplet fut très actif comme compositeur et chef d'orchestre,

travaillant à Boston, à Londres et à Paris. Sa production comme compositeur est restreinte, mais toujours d'une qualité superbe et d'un grand sérieux.

Boulanger: Clairières dans le ciel

Le décès de Lili Boulanger à Paris en 1918, dix jours seulement avant que s'éteigne Debussy, est peut-être plus tragique encore que la disparition de celui-ci du fait qu'elle n'avait que vingt-quatre ans – elle naquit en 1893 – et faisait preuve déjà d'une maturité remarquable. Sa production est inévitablement réduite, mais d'une exquise qualité et audacieuse, à la fois dans le style et l'expression. Elle fut la première femme à recevoir le Prix de Rome, et son œuvre maîtresse, *Du fond de l'abîme*, témoigne d'une puissance extraordinaire de composition pour chœur et orchestre. Parmi ses mélodies, la série de treize intitulée *Clairières dans le ciel* est la plus importante; elle fut composée à Rome en 1913–1914. Les poèmes furent sélectionnés dans un recueil de Francis Jammes, un poète qui choisit principalement des thèmes ruraux et catholiques, mais qui fut attiré par les Symbolistes, car il admirait Mallarmé. Ses poèmes peuvent donc être allusifs, avec l'amour perdu comme thème central.

La ligne vocale est toujours expressive, mais elle est obscurcie généralement par la

richesse de la partie piano qui s'inspire du vocabulaire pointu de Debussy et appartient au courant post-Wagnérien, une source d'inspiration qui apparaît dans une grande partie de la musique française de l'époque. À la fin de la douzième mélodie, "Je garde une médaille d'elle", le piano, silencieux, est d'autant plus éloquent. La sixième mélodie, "Si tout ceci n'est qu'un pauvre rêve", s'égare dans l'univers de *Parsifal*. À d'autres moments, comme dans la onzième mélodie, "Par ce que j'ai souffert", Fauré (à qui la première mélodie est dédiée) est évoqué. La dernière mélodie, "Demain fera un an", est la plus longue; c'est une pièce profondément méditative qui se termine inévitablement dans le désespoir et le vide du "Plus rien".

Debussy: Trois Mélodies de Verlaine
Les *Trois Mélodies de Verlaine* de Claude Debussy (1862–1918) furent composées en 1891, mais ne furent éditées et chantées en public qu'une douzaine d'années plus tard. Debussy était attiré par la poésie symboliste, particulièrement celle de Verlaine, car sa signification était délibérément voilée, à l'image de son harmonie qui faisait appel à la gamme par tons entiers masquant la tonalité de la musique, et la qualité sonore du langage était rendue par une musique d'une beauté intrinsèque. Un simple accord ou un simple

mot chez Debussy peut être une expérience complète en soi, et donc rechercher le sens littéral des mots est souvent hors de propos.

Dans cette série de trois mélodies, les première et dernière sont imprégnées d'une vigoureuse énergie, alors que la deuxième est présentée comme une lamentation, peut-être du fait de l'appel du cor qui s'évanouit dans le lointain.

Chaminade: Mélodies

Chaminade préférait mettre en musique des poèmes plus limpides de poètes moins obscurs, et exprimer le caractère du texte au travers d'une mélodie élégante et d'un style pianistique inventif. Les six mélodies isolées enregistrées ici vont de *Villanelle* avec son énergie rustique colorée à *Mignonnette*, sereine, naïve, qui, exceptionnellement, met en musique un poème d'un poète français classique, Ronsard. *Mots d'amour* illustre parfaitement la manière élégante de Chaminade, avec un arrière-goût aigre-doux. Dans *Si j'étais jardinier*, Chaminade ne semble suivre les absurdités du poème dans les deux premières strophes, que pour fleurir avec une écriture harmonique par endroits audacieuse dans la troisième strophe qui a pour thème le jardin de chansons.

C'était une époque où le désespoir était un sentiment cultivé par de nombreuses

personnes (notamment par Lili Boulanger) qui trouvaient que le côté sombre de *Parsifal* était une source séduisante d'idées musicales, cependant tout à fait étrangère à l'univers de Chaminade. Ceci est confirmé par les première et dernière mélodies du groupe, *Ronde d'amour*, une joyeuse fantaisie autour d'un jeune amour, qui complète la merveilleuse bonne humeur de la dernière mélodie, *L'Été*. Dans ces jardins, le soleil ne cesse de briller et les fleurs de s'épanouir.

© 2016 Hugh Macdonald

Traduction: Marie-Françoise de Meeùs

Artiste d'une grande probité, **Nicky Spence** a été formé à la Guildhall School of Music and Drama et au National Opera Studio de Londres. Il fut pour la première fois nominé Harewood Artist of l'English National Opera en 2011 et est devenu depuis "l'un des meilleurs jeunes chanteurs de sa génération". Ses grands succès à l'opéra dans le Royaume-Uni l'ont amené à faire ses débuts internationaux notamment à l'Opéra de Paris, au Théâtre royal de la Monnaie, à l'Oper Frankfurt, au Nederlandse Opera et au Metropolitan Opera à New York. Il travaille régulièrement avec des chefs d'orchestre tels Edward Gardner, Sir Mark Elder, Carlo Rizzi, Andris Nelsons, Maurizio Benini, Donald Runnicles et Mark Wigglesworth,

notamment dans les rôles suivants: David (*Die Meistersinger von Nürnberg*), Števa (*Jenůfa*), Alwa (*Lulu*), Janek (*L'Affaire Makropoulos*), Steuermann (*Der fliegende Holländer*), Tamino (*Die Zauberflöte*), Don Ottavio (*Don Giovanni*), Iago (*Otello* de Rossini), Baron Lummer (*Intermezzo*), Chevalier de la Force (*Dialogues des Carmélites*), Tom Rakewell (*The Rake's Progress*) et Peter Quint (*The Turn of the Screw*). Il a participé à la création de nombreuses œuvres, et tout particulièrement du rôle principal dans *Two Boys* de Nico Muhly à l'English National Opera et au Metropolitan Opera. En récital, il aime collaborer avec des accompagnateurs réputés tels Malcolm Martineau, Julius Drake, Roger Vignoles, Simon Lepper, Iain Burnside et Joseph Middleton. Sa discographie comprend un enregistrement en récital de mises en musique de Shakespeare, de la musique de Leoncavallo, Schumann et Britten, ainsi que des créations sur disque d'œuvres de Jonathan Dove, Pavel Haas, Alun Hoddinott et Mark-Anthony Turnage. En 2015, Nicky Spence fut nommé en tant que Young Singer of the Year aux International Opera Awards et pour The Times Breakthrough Artist Award lors de The South Bank Sky Arts Awards.

Né à Édimbourg, **Malcolm Martineau** OBE s'est produit régulièrement, dans le monde entier,

dans les plus grandes salles de concerts et aux festivals les plus importants, notamment avec Sir Thomas Allen, Susan Graham, Simon Keenlyside, Magdalena Kožená, Dame Felicity Lott, Thomas Quasthoff, Michael Schade et Bryn Terfel. Au Wigmore Hall à Londres, il a accompagné un cycle de mélodies de Britten, un cycle de mélodies françaises ainsi qu'un cycle de mélodies allemandes radiodiffusé par la BBC et Songlives, et au Festival international d'Édimbourg, l'intégrale des lieder de Hugo Wolf. Il a également accompagné des classes de maître à la Britten-Pears School (devenu le Britten-Pears Young Artist Programme) à Aldeburgh, pour Dame Joan Sutherland, Elisabeth Schwarzkopf, Suzanne Danco et Ileana Cotrubăș. Sa riche discographie comprend des enregistrements d'œuvres de Schubert, de Schumann ainsi

que de récitals de mélodies anglaises avec Bryn Terfel; des récitals de mélodies avec Simon Keenlyside, Angela Gheorghiu, Barbara Bonney, Susan Graham, Magdalena Kožená et Anne Schwanewilms; l'intégrale des mélodies populaires de Beethoven; l'intégrale des mélodies populaires de Britten; l'intégrale des mélodies de Poulenc et de Mendelssohn; le *Winterreise* et *Schwanengesang* de Schubert avec Florian Boesch; *Heimliche Aufforderung et Scene!* avec Christiane Karg et *Portraits* avec Dorothea Röschmann. Le Royal Scottish Academy of Music and Drama (devenu le Royal Conservatoire of Scotland) a décerné à Malcolm Martineau un doctorat honorifique en 2004 et l'a nommé International Fellow in Accompaniment en 2009. Il a été nommé Officier de l'Ordre de l'empire britannique en 2016.

Les Prières

1 Oraison dominicale

Au nom du Père, du Fils, du Saint Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes dans les Cieux, Que votre nom soit sanctifié, Que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-!!

2 Salutation angélique

Je vous salue, Marie, pleine de grâce; le Seigneur est avec vous; vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-!!

3 Symbole des Apôtres

Je crois en Dieu, le père tout puissant, créateur du ciel et de la terre; et en Jésus Christ son fils unique, Notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli; est descendu aux enfers; le troisième

Prayers

The Lord's Prayer

In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive them who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

The Angelic Salutation

Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.

The Apostles' Creed

I believe in God the Father almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, and was crucified, died, and was buried; he descended into hell. On the

jour est ressuscité d'entre les morts; est monté aux cieux; est assis à la droite de Dieu, d'où Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint Esprit, à la Sainte Église catholique, à la Communion des Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Ainsi soit-il!

Clairières dans le ciel

4 Elle était descendue au bas de la prairie

Elle était descendue au bas de la prairie et, comme la prairie, était toute fleurie de plantes dont la tige aime à pousser dans l'eau, ces plantes inondées je les avais cueillies. Bientôt, s'étant mouillée, elle gagna le haut de cette prairie-là qui était toute fleurie. Elle riait et s'ébrouait avec la grâce dégingandée qu'ont les jeunes filles trop grandes. Elle avait le regard qu'ont les fleurs de lavande.

5 Elle est gravement gaie

Elle est gravement gaie. Par moments son regard se levait comme pour surprendre ma pensée.

third day he rose again; he ascended into heaven, he is seated at the right hand of the Father, and he will come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.

Clearings in the sky

She had reached the lower end of the meadow

She had reached the lower end of the meadow And, like the meadow, was in full bloom With plants whose stems love to reach out for water; I had picked these water-soaked plants. Soon, now herself soaked, she reached the top Of the meadow in full bloom She was laughing and splashing about with the Ungainly grace that tall girls have. She had the look that lavender flowers have.

She is gloomily cheerful

She is gloomily cheerful. Sometimes She looked up as if to surprise my thoughts.

Elle était douce alors comme quand il
est tard
le velours jaune et bleu d'une allée de
pensées.

[6] Parfois, je suis triste
Parfois, je suis triste. Et, soudain je pense
à elle.
Alors, je suis joyeux. Mais je redeviens
triste
de ce que je ne sais pas combien elle
m'aime.
Elle est la jeune fille à l'âme toute claire,
et qui, dedans son cœur, garde avec
jalouse
l'unique passion que l'on donne à un seul.
Elle est partie avant que s'ouvrent les
tilleuls,
et, comme ils ont fleuri depuis qu'elle est
partie,
je me suis étonné de voir, ô mes amis,
des branches de tilleuls qui n'avaient pas
de fleurs.

[7] Un poète disait
Un poète disait que lorsqu'il était jeune,
il fleurissait des vers comme un rosier
des roses.
Lorsque je pense à elle, il me semble que
jase
une fontaine intarissable dans mon cœur.

She was lovely then, like the yellow and
blue velvet
Of a bed of pansies, when it's late.

I am sad sometimes
I am sad sometimes. Suddenly I think of
her.
Then I'm happy. But I get sad again
Not knowing how much she loves me.
She is the girl with a transparent soul
Who guards jealously within her heart
The unique passion you bestow on only
one person.
She left before the lindens blossomed,
And now that they have flowered since
she left,
I am astonished to see, my friends,
There are some linden branches which
have no flowers.

A poet said
A poet said that when he was young
He put forth verse as a rose bush puts
forth roses.
When I think of her, an inexhaustible
spring
Seems to be babbling in my heart.

Comme sur le lys Dieu pose un parfum
d'église,
comme il met du corail aux joues de la
cerise,
je veux poser sur elle, avec dévotion,
la couleur d'un parfum qui n'aura pas de
nom.

8 Au pied de mon lit

Au pied de mon lit, une Vierge nègresse
fût mise par ma mère. Et j'aime cette Vierge
d'une religion un peu italienne.
Virgo Lauretana, debout dans un fond d'or,
qui me faites penser à mille fruits de mer
que l'on vend sur des quais où pas un
souffle d'air
n'émeut les pavillons qui lourdement
s'endorment.
Virgo Lauretana, vous savez qu'en ces
heures
où je ne me sens pas digne d'être aimé
d'elle,
c'est vous dont le parfum me rafraîchit le
cœur.

9 Si tout ceci n'est qu'un pauvre rêve

Si tout ceci n'est qu'un pauvre rêve, et
s'il faut
que j'ajoute, dans ma vie, une fois encore,
la désillusion aux désillusions;

Just as God instils a scent of the church
on the lily,
Just as he puts coral in the cheeks of the
cherry,
I want to show my devotion by fixing on her
The colour of an unnamed perfume.

At the foot of my bed

At the foot of my bed, a black Virgin
Was placed by my mother. And I love that
Virgin
With an almost Italian devotion.
The Virgin of Loreto, standing against a
golden background,
Makes me think of the thousand varieties
of seafood
They sell on the shore where no breath
of air
Disturbs the flags hanging sleepily there.
O Virgin of Loreto, you know that at those
times
When I do not feel worthy of her love
It is you whose scent refreshes my heart.

If all this is no more than a poor dream

If all this is no more than a poor dream,
and if
Once more I have to add, in my life,
Disillusionment to disillusionment,

et si je dois encore, par ma sombre folie,
chercher dans la douceur du vent et de
la pluie
les seules vaines voix qui m'aient en
passion:
je ne sais si je guérirai, ô mon amie...

[10] Nous nous aimerons tant
Nous nous aimerons tant que nous
tairons nos mots,
en nous tendant la main, quand nous
nous reverrons.
Vous serez ombragée par d'anciens
rameaux
sur le banc que je sais où nous nous
assoierons.
Donc nous nous assoierons sur ce banc,
tous deux seuls.
D'un long moment, ô mon amie, vous
n'oserez...
Que vous me serrez douce et que je
tremblerai.

[11] Vous m'avez regardé avec toute votre
âme
Vous m'avez regardé avec toute votre
âme.
Vous m'avez regardé longtemps comme
un ciel bleu.
J'ai mis votre regard à l'ombre de mes
yeux...
Que ce regard était passionné et calme...

And if once again, thanks to my dark folly,
I have to search in the gentle wind and
rain
The only vain voices which might feel
passionately about me,
I don't know if I will recover, my friend...

We will love each other so long
We will love each other so long as we
renounce words,
Holding hands, when we meet again.
You will be in the shadow of ancient
branches
On the riverbank where I know we would
sit.
So we would sit on that riverbank, the two
of us alone.
For a long moment, my friend, you will
not dare...
You'll hug me close; I'll tremble.

You looked at me with your whole soul
You looked at me with your whole soul.
You looked at me for a long time like a
blue sky.
I dissolved your look with my eyes...
How passionate and calm that look was...

[12] Les lilas qui avaient fleuri

Les lilas qui avaient fleuri l'année dernière
vont fleurer de nouveau dans les tristes
parterres.
Déjà le pêcher grêle à jonché le ciel bleu
de ses roses, comme un enfant la
Fête-Dieu.
Mon cœur devrait mourir au milieu de ces
choses,
car c'était au milieu des vergers blancs
et roses
que j'avais espéré je ne sais quoi de vous.
Mon âme rêve sourdement sur vos
genoux.
Ne la repoussez point. Ne la relevez pas,
de peur qu'en s'éloignant de vous elle
ne voie
combien vous êtes faible, et troublée
dans ses bras.

[13] Deux ancolies

Deux ancolies se balançaient sur la colline.
Et l'ancolie disait à sa sœur l'ancolie:
Je tremble devant toi et demeure confuse.
Et l'autre répondait: si dans la roche qu'use
l'eau, goutte à goutte, si je me mire, je vois
que je tremble, et je suis confuse comme
toi.

The lilacs that bloomed

The lilacs that bloomed last year
Will bloom again in their dismal ground.
The slender peach tree has already strewn
the blue sky
With its roses, like a child at Corpus Christi.
My heart should die with these things
around me,
For it was with white and pink orchards
around me
That I had hoped for something from you.
My soul dreams silently in your lap.
Do not reject it. Do not disturb it,
For fear that in parting from you it sees
How weak you are and how distressed in
its arms.

Two columbines

Two columbines swayed back and forth
on the hill.
One columbine said to her sister columbine:
I tremble before you and feel confused.
The other replied: If I look at myself in the
rock
Where the water courses, drop by drop,
I see
That I am trembling, and am confused like
you.

Le vent de plus en plus les berçait toutes deux,
les emplissait d'amour et mêlait leur cœur bleu.

[14] Par ce que j'ai souffert

Par ce que j'ai souffert, ma mésange bénie,
je sais ce qu'a souffert l'autre: car j'étais deux...
Je sais vos longs réveils au milieu de la nuit et l'angoisse de moi qui vous gonfle le sein.
On dirait par moments qu'une tête chérie, confiante et pure, ô vous qui êtes la sœur des lins en fleurs et qui parfois fixez le ciel comme eux,
on dirait qu'une tête inclinée dans la nuit pèse de tout son poids, à jamais, sur ma vie.

[15] Je garde une médaille d'elle

Je garde une médaille d'elle où sont gravés une date et les mots: prier, croire, espérer.
Mais moi, je vois surtout que la médaille est sombre:
son argent a noirci sur son col de colombe.

The wind caressed both of them more and more,
Filled them with love, and yoked their heart.

From what I have suffered

From what I have suffered, my blessed little bird,
I know what the other suffered: because I was both...
I know your wakeful hours in the middle of the night
And the anguish for me which fills your breast.
Sometimes one might say that a head one loves,
A head trusting and pure (O you the sister of flax flowers
Who sometimes grasps the sky as they do),
One might say that a head resting at night Lays its whole weight for ever on my life.

I have a medallion of her

I have a medallion of her engraved With a date and the words 'pray, believe, hope'.
But I can see above all that the medallion is dark;
The silver has tarnished on its dovelike neck.

[16] Demain fera un an

Demain fera un an qu'à Audaux je cueillais
les fleurs dont j'ai parlé, de la prairie
mouillée.
C'est aujourd'hui le plus beau jour des
jours de Pâques.
Je me suis enfoncé dans l'azur des
campagnes,
à travers bois, à travers prés, à travers
champs.
Comment, mon cœur, n'es-tu pas mort
depuis un an?
Mon cœur, je t'ai donné encore ce calvaire
de revoir ce village où j'avais tant souffert,
ces roses qui saignaient devant le
presbytère,
ces lilas qui me tuent dans les tristes
parterres.
Je me suis souvenu de ma détresse
ancienne,
et je ne sais comment je ne suis pas tombé
sur l'ocre du sentier, le front dans la
poussière.
Plus rien. Je n'ai plus rien, plus rien qui me
soutienne.
Pourquoi fait-il si beau et pourquoi suis-je
né?
J'aurais voulu poser sur vos calmes genoux
la fatigue qui rompt mon âme qui se couche
ainsi qu'une pauvresse au fossé de la
route.

Tomorrow it will be a year

Tomorrow it will be a year since at Audaux
I picked
The flowers I was speaking of, in a rain-
soaked meadow.
Today is the best day of Easter week.
I am buried in the blue of the countryside
Amid woods, amid meadows, amid fields.
How, my heart, did you not die a year ago?
My heart, I again gave you the ordeal
Of revisiting the village where I suffered
so,
With those roses bleeding by the church,
With those fatal lilacs in their sorry ground.
I remembered my old misery
And I don't know how I did not fall
On the ochre by the path, my face in the
dust.
Nothing more. I have nothing more to lean
on.
Why is it such a fine day and why was I
born?
I would have wanted to place on your calm
knees
The weariness that breaks my soul, lying
Like a woman begging in a ditch by the
road.

Dormir. Pouvoir dormir. Dormir à tout jamais
sous les averses bleues, sous les
tonnerres frais.
Ne plus sentir. Ne plus savoir votre
existence.
Ne plus voir cet azur engloutir ces coteaux
dans ce vertige bleu qui mêle l'air à l'eau,
ni ce vide où je cherche en vain votre
présence.
Il me semble sentir pleurer au fond de
moi,
d'un lourd sanglot muet, quelqu'un qui
n'est pas là.
J'écris. Et la campagne est sonore de joie.
"Elle était descendue au bas de la prairie,
et comme la prairie était toute fleurie."
Plus rien... Je n'ai plus rien, plus rien qui
me soutienne.
Plus rien... Plus rien...

Francis Jammes (1868–1938)

To sleep. To be able to sleep. To sleep for
ever
Under blue rainstorms, beneath cool
thunder.
To feel nothing. To know nothing of your
existence.
Never again to see the azure envelop the
hillside
In a blue whirlwind mixing air and water,
Nor the void where I seek your presence
in vain.
I seem to feel a weeping inside me,
A heavy silent sobbing, someone who is
not there.
I write. And the country resounds with
happiness.
'She had reached the lower end of the
meadow
And, like the meadow, was in full bloom.'
Nothing more. I have nothing more,
nothing more to sustain me.
Nothing more... Nothing more...

Trois Mélodies de Verlaine

[7]

1
La mer est plus belle
Que les cathédrales,
Nourrice fidèle,
Berceuse de râles,

Three Songs by Verlaine

1

The sea is more beautiful
Than cathedrals,
Faithful nurse,
Comforter of the dying,

La mer sur qui prie
La Vierge Marie!

Elle a tous les dons
Terribles et doux.
J'entends ses pardons
Gronder ses courroux.
Cette immensité
N'a rien d'entêté.

Oh! si patiente,
Même quand méchante!
Un souffle ami hante
La vague, et nous chante:
"Vous sans espérance,
Mourez sans souffrance!"

Et puis, sous les cieux
Qui s'y rient plus clairs,
Elle a des airs bleus,
Roses, gris et verts...
Plus belle que tous,
Meilleure que nous!

[18] **2**
Le son du cor s'afflige vers les bois
D'une douleur on veut croire orpheline
Qui vient mourir au bas de la colline
Parmi la bise errant en courts abois.

L'âme du loup pleure dans cette voix
Qui monte avec le soleil qui décline

The sea for whom
The Virgin Mary prays!

It has every gift,
Both threatening and gentle.
I can hear its forgiveness,
And the roar of its anger.
This immensity
Knows what it's doing.

O, so patient,
Even when troublesome!
A friendly breath haunts
The waves and sings to us:
'You with no hope
Die without suffering!'

And then, beneath skies
Whose brightness mocks it,
It seems blue,
Pink, grey, and green...
More beautiful than anything,
Better than we!

2
The sound of the horn by the woods
Suffers with orphan-like distress
Which has died at the foot of the hill
In the north wind with stuttering cries.

The wolf's soul weeps in a voice
That rises with the sun and falls

D'une agonie on veut croire câline
Et qui ravit et qui navre à la fois.

In an agony that seems to caress
And which both delights and annoys.

Pour faire mieux cette plainte assoupie
La neige tombe à longs traits de charpie
À travers le couchant sanguinolent,

To enhance this drowsy moan
The snow falls in long strips
Across the blood-red sunset.

Et l'air a l'air d'être un soupir d'automne
Tant il fait doux par ce soir monotone
Où se dorlote un paysage lent.

And the air is like an autumnal sigh,
So gently it plays in this droning evening
In which a slow landscape caresses itself.

[19]

3

L'échelonnement des haies
Moutonne à l'infini, mer
Claire dans le brouillard clair
Qui sent bon les jeunes baies.

3

The rows of hedges
Billow into the far distance. A
Bright sea in the bright mist
Which smells of young berries.

Des arbres et des moulins
Sont légers sur le vert tendre
Où vient s'ébattre et s'étendre
L'agilité des poulains.

Trees and windmills
Rest lightly on the tender grass
Where colts agilely
Sport and stretch out.

Dans ce vague d'un Dimanche
Voici se jouer aussi
De grandes brebis aussi
Douces que leur laine blanche.

In this Sunday haze
There are big sheep
Also playing, as
Soft as their white wool.

Tout à l'heure déferlait
L'onde roulée en volutes
De cloches comme des flûtes
Dans le ciel comme du lait.

Just then there broke
The wave curling in spirals
Of peals like flutes
In the sky like milk.

Paul Verlaine (1844-1896)

Mélodies

²⁰ Ronde d'amour

Ah! si l'amour prenait racine,
J'en planterais dans mon jardin
Pour que ma petite voisine,
Respirant la fleur assassine,
Sentit son cœur battre soudain.
Ah! si l'amour prenait racine,
J'en planterais dans mon jardin.

J'en planterais le long des routes,
J'en mettrais pour tous et pour toutes,
J'en mettrais assez pour chacun
Et je resterais aux écoutes,
Attendant qu'il passât quelqu'un.
J'en planterais le long des routes,
J'en mettrais assez pour chacun.

Les garçons cueilleraient la plante,
Les filles souriraient mieux,
Avec une douceur brûlante,
Les doigts unis, la voix tremblante,
Ils s'embrasseraient sur les yeux.
Les garçons cueilleraient la plante,
Les filles souriraient mieux.

Ah! si l'amour prenait racine,
J'en planterais dans mon jardin! etc.

Charles Fuster (1866–1929)

Songs

Love's Round

O, if love took root,
I would plant it in my garden
So that my young neighbour
Might breathe the murderous scent
And feel her heart catch a beat.
O, if love took root,
I would plant it in my garden.

I would plant it along the lanes,
I'd put some for every man and every
woman.
I'd put enough for everyone.
I'd plant it along the lanes,
And I'd stay there watching
For someone to pass by.
I would plant it along the lanes,
I'd put enough for everyone.

Boys would pick the plant,
Girls would put on a bigger smile,
With a fierce sweetness,
With fingers entwined and trembling voices
They would kiss each other's eyes.
Boys would pick the plant,
Girls would put on a bigger smile.

O, if love took root,
I would plant it in my garden, etc.

[21] Mignonne

Mignonne, allons voir si la rose,
Qui ce matin avait déclosé
Sa robe de pourpre au soleil,
A point perdu ceste vesprée
Les plis de sa robe pourprée,
Et son teint au vostre pareil.
Las! voyez comme en peu d'espace,
Mignonne elle a dessus la place,
Las! Las! elle a dessus la place
Ses beautés laissé cheoir.

Ô vrayment marastré nature,
Puisqu'une telle fleur ne dure
Que du matin jusques au soir,
Donc, si vous m'en croyez, Mignonne,
Tandis que vostre âge fleuronne
Dans sa plus verte nouveauté,
Cueillez, cueillez vostre jeunesse!
Comme à ceste fleur la vieillesse
Fera ternir vostre beauté.

Pierre de Ronsard (1524 – 1585)

[22] Villanelle

Le blé superbe est rentré;
Fête aux champs, fête au village.
Chaque fillette au corsage
Porte un bleuet azuré;
Fête aux champs, fête au village!

Mignonne

Mignonne, go and see if the rose
That this morning opened up
Its purple raiment to the sun,
Has not this evening lost
The fold of its purple raiment
And its complexion like yours.
Alas! See how in a little time,
Mignonne, it has let fall
Alas, alas! – it has let fall
Its beauty to the ground.

O truly cruel nature,
Since such a flower lasts
No longer than from dawn till dusk,
Then if you believe me, Mignonne,
While you are in the flower of age
In its greenest freshness,
Gather, gather your youth!
Like that flower, old age
Will wither your beauty.

Country Song

The magnificent corn has returned;
Celebrate in the fields, in the village.
Every girl on her bosom
Is wearing a blue cornflower;
Celebrate in the fields, in the village!

Les jeunes gens danseront
Ce soir dans la grande allée:
Et, sous la nuit étoilée,
Que de mains se chercheront
Ce soir dans la grande allée!

Dansez jusqu'au jour
Aux gais sons de vos musettes!
Jeunes garçons et fillettes,
Chantez vos refrains d'amour,
Aux gais sons de vos musettes!

Sans contrainte et sans remords,
Enivrez-vous de jeunesse:
La tristesse est pour les morts,
Pour les vivants l'allégresse,
Enivrez-vous de jeunesse!

Dansez jusqu'au jour!
Fête aux champs, fête au village, etc.

Édouard Guinand (1838–1909)

The young will dance
This evening in the main street:
And beneath the starry sky
Many hands will feel for other hands,
This evening in the main street!

Dance through the night
To the merry sound of the bagpipe!
Young boys and girls,
Sing your songs of love
To the merry sound of the bagpipe!

Without restraint or remorse
Get drunk on your youth!
Misery is for the dead,
Jollity for the living,
Get drunk on your youth!

Dance through the night!
Celebrate in the fields, in the village etc.

23 Mots d'amour

Quand je te dis des mots lassés,
C'est leur douleur qui fait leurs charmes!
Ils balbutient, et c'est assez:
Les mots ont des larmes.

Quand je te dis des mots fous, eux,
Ils brûlent mon cœur et mes lèvres,
Ton être s'embrase avec eux:
Les mots ont des fièvres.

Words of Love

When I say tired words of love to you,
It is their pain that carries their charm!
They stammer, and it's enough:
Words can weep.

When I say ardent words of love to you,
They burn my heart and my lips,
Your whole being burns with them:
Words can carry fever.

Mais quelqu'ils soient, les divins mots,
Les seuls mots écoutés des femmes,
Dans leurs soupirs ou leurs sanglots,
Les mots ont des âmes.

Charles Fuster

But whatever they are, divine words,
The only words women hear,
In their sighs and their sobs,
Words have souls.

24 Si j'étais jardinier
Si j'étais jardinier des cieux,
Je te cueillerais des étoiles!
Quels joyaux raviraient tes yeux
Si j'étais jardinier des cieux!
Dans la nuit pâle sous ses voiles
Ton éclat serait radieux.
Si j'étais jardinier des cieux,
Je te cueillerais des étoiles.

Si j'étais jardinier d'amour,
Je te cueillerais des caresses,
Je te fêterais tout le jour,
Si j'étais jardinier d'amour!
En leurs inédites tendresses
Mes bouquets te feraien la cour.
Si j'étais jardinier d'amour,
Je te cueillerais des caresses!

Mais mon jardin n'est que chansons
Et tu peux y cueillir toi-même.
Dieu pour les nids fit les buissons
Et mon jardin n'est que chansons.
Viens-là rêver, si ton cœur m'aime,
Et mon cœur aura des frissons.

If I were gardener
If I were gardener in heaven,
I'd pick you some stars!
What jewels would astonish your eyes
If I were gardener in heaven!
Beneath the veil of pale night
Your brilliance would shine out.
If I were gardener in heaven,
I'd pick you some stars!

If I were love's gardener,
I'd pick you some embraces,
I'd entertain you all day,
If I were love's gardener!
With their unequalled affection
My bouquets would woo you.
If I were love's gardener,
I'd pick you some embraces!

But in my garden there are only songs
And you may pick them yourself.
God made bushes for birds to nest in
And in my garden there are only songs.
Come and dream there, if your heart
 loves me,
And my heart will feel the excitement.

Mais mon jardin n'est que chansons
Et tu peux y cueillir toi-même!

Léon Roger-Milès (1859–1928)

But in my garden there are only songs
And you may pick them yourself!

25 L'Été

Ah! chantez, chantez,
Folle fauvette,
Gaie alouette,
Joyeux pinson
Chantez, aimez!

Parfum des roses,
Fraîches écloses,
Rendez nos bois plus embaumés!
Ah! chantez, aimez!

Soleil qui dore
Les sycomores
Remplis d'essaims tout bruissants,
Verse la joie,
Que tout se noie
Dans tes rayons resplendissants.

Ah! chantez, aimez!
Joyeux pinson, chantez!
Ah! chantez, aimez!
Folle fauvette!
Gail alouette!
Chantez, chantez! Ah!

The Summer

O sing, sing,
Crazy warbler,
Merry lark,
Happy finch,
Sing and love!

Scent of roses,
Freshly blooming
Make our woodlands more balmy!
O sing and love!

Sun that gilds
The sycamores
Full of buzzing swarms,
Spread such joy
That everything may drown
In your brilliant rays.

O sing and dance!
Happy finch, sing!
O sing and dance!
Crazy warbler!
Merry lark!
O sing, sing!

Ah! chantez, chantez,
Souffle qui passes
Dans les espaces
Semant l'espoir d'un jour d'été.
Que ton haleine
Donne à la plaine
Plus d'éclat et plus de beauté
Ah! chantez, chantez,

Dans la prairie
Calme et fleurie,
Entendez-vous ces mots si doux.
L'âme charmée,
L'épouse aimée
Bénit le ciel près de l'époux!

Ah! chantez, aimez!
Joyeux pinson, chantez!
Ah! chantez, aimez!
Folle fauvette!
Gail alouette!
Chantez, chantez! Ah

O sing, sing,
Breeze that passes
Through the air
Sowing hope of a summer's day.
May your breath
Bring more brilliance and beauty
To the landscape!
O sing, sing!

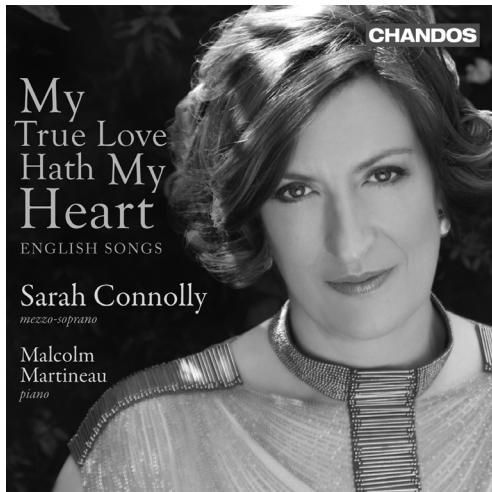
In the meadow,
Quiet and blooming,
Do you hear these charming words:
The charmed spirit,
The adored wife
With her husband blesses heaven!

O sing and dance!
Happy finch, sing!
O sing and dance!
Crazy warbler!
Merry lark!
O sing, sing!

Édouard Guinand

Translations: Hugh Macdonald

Also available

My True Love Hath My Heart
English Songs
CHAN 10691

Also available

Menotti
Martin's Lie • Five Songs • Canti della lontananza
CHAN 9605

You can purchase Chandos CDs or download MP3s online at our website: www.chandos.net

For requests to license tracks from this CD or any other Chandos discs please find application forms on the Chandos website or contact the Finance Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at srevill@chandos.net.

Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HX, UK.
E-mail: enquiries@chandos.net Telephone: + 44 (0)1206 225 200 Fax: + 44 (0)1206 225 201

www.facebook.com/chandosrecords

www.twitter.com/chandosrecords

Chandos 24-bit / 96 kHz recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit / 96 kHz recording. In order to reproduce the original waveform as closely as possible we use 24-bit, as it has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. Recording at the 44.1 kHz sample rate, the highest frequencies generated will be around 22 kHz. That is 2 kHz higher than can be heard by the typical human with excellent hearing. However, we use the 96 kHz sample rate, which will translate into the potentially highest frequency of 48 kHz. The theory is that, even though we do not hear it, audio energy exists, and it has an effect on the lower frequencies which we do hear, the higher sample rate thereby reproducing a better sound.

Steinway Model D (587 462) concert grand piano courtesy of Potton Hall
Piano technician: Graham Cooke DipMIT, MPTA
Page turner: Emily Wycke

French language coach: Aurore Lacabe

With fondest thanks to Beryl Caudwell, whose love of music made this disc possible.

Recording producer Rachel Smith
Sound engineer Jonathan Cooper
Assistant engineer Robert Gilmour
Editor Rachel Smith
A & R administrator Sue Shortridge
Recording venue Potton Hall, Dunwich, Suffolk; 13–15 August 2015
Front cover Artwork by designer
Design and typesetting Cap & Anchor Design Co. (www.capandanchor.com)
Booklet editor Finn S. Gundersen
© 2016 Chandos Records Ltd
© 2016 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England
Country of origin UK

PARADIS SUR TERRE – Spence / Martineau

CHAN 10893

CHANDOS DIGITAL

PARADIS SUR TERRE

ANDRÉ CAPLET (1878 – 1925)

1-3 LES PRIÈRES (1914 – 17) 8:30

LILI BOULANGER (1893 – 1918)

4-16 CLAIRIÈRES DANS LE CIEL (1913 – 14) 34:14
CYCLE OF THIRTEEN SONGS FOR TENOR AND PIANO

ACHILLE-CLAUDE DEBUSSY (1862 – 1918)

17-19 TROIS MÉLODIES DE VERLAINE (1891) 7:11

CÉCILE CHAMINADE (1857 – 1944)

20-25 MÉLODIES (1893 – 98) 14:47
TT 64:44

NICKY SPENCE TENOR

MALCOLM MARTINEAU PIANO

© 2016 Chandos Records Ltd
© 2016 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

CHANDOS
CHAN 10893

PARADIS SUR TERRE – Spence / Martineau

CHANDOS
CHAN 10893