

OPUS ARTE

Ailish
TYNAN
FAURÉ
Mélodies
IAIN BURNSIDE

Méodies

Gabriel Fauré 1845–1924

1	Nell Op.18 No.1	2.00
2	Les roses d'Ispahan Op.39 No.4	3.14
3	Spleen Op.51 No.3	2.07
4	Après un rêve Op.7 No.1	2.44
5	Clair de lune Op.46 No.2	3.03
6	Notre amour Op.23 No.2	2.07
Le Jardin clos Op.106		
7	No.1 Exaucement	1.14
8	No.2 Quand tu plonges tes yeux dans mes yeux	1.01
9	No.3 La messagère	2.00
10	No.4 Je me poserai sur ton coeur	1.35
11	No.5 Dans la nymphée	2.23
12	No.6 Dans la pénombre	1.25
13	No.7 Il m'est cher, Amour, le bandeau	1.28
14	No.8 Inscription sur le sable	1.53
15	Mai Op.1 No.2	2.19
16	Chanson d'amour Op.27 No.1	2.03
17	L'absent Op.5 No.3	4.04
18	Lydia Op.4 No.2	2.39
Cinq Méodies 'de Venise' Op.58		
19	No.1 Mandoline	1.52
20	No.2 En sourdine	3.20
21	No.3 Green	1.53
22	No.4 À Clymène	2.30
23	No.5 C'est l'extase	2.53
		51.55

Ailish Tynan *soprano* · Iain Burnside *piano*

Ailish Tynan

The Irish soprano Ailish Tynan trained at Trinity College Dublin, the Royal Irish Academy of Music and the Guildhall School of Music and Drama, London. She won the BBC Cardiff Singer of the World Rosenblatt Recital Prize in 2003, was a Young Artist for the Royal Opera House, Covent Garden from 2002 to 2004 and is a BBC New Generation Artist.

She has performed in many of the world's leading opera houses including the Royal Opera House, Royal Swedish Opera, Glyndebourne Festival Opera, Houston Grand Opera, Seattle Opera, Teatro alla Scala and Théâtre du Capitole de Toulouse. Roles include Sophie (*Der Rosenkavalier*), title roles in *The Cunning Little Vixen* and *Hänsel und Gretel*, Héro (*Béatrice et Bénédict*), Pamina (*Die Zauberflöte*), Atalanta (*Xerxes*) and Susanna (*Le nozze di Figaro*).

Ailish is a prolific concert and recording artist and works frequently with British and international orchestras. Career highlights to date include performances of Mahler's Eighth Symphony with the Accademia Nazionale di Santa Cecilia under Sir Antonio Pappano, the Frankfurt Radio Symphony Orchestra and Paavo Järvi, the London Symphony Orchestra under the baton of Valery Gergiev, the Philharmonia Orchestra directed by Lorin Maazel, and Mahler's Fourth Symphony with the Hallé and Sir Mark Elder. A regular at the BBC Proms, her performances have included Glière's Concerto for coloratura soprano, Bella in Tippett's *The Midsummer Marriage* and Chabrier's *Ode à la musique* in a First Night appearance.

On the recital platform Ailish is noted for the breadth of her repertory, and is an exponent of French song. She appears regularly at the Wigmore Hall and at music festivals with pianists including Iain Burnside, Graham Johnson, Andrés Schiff and James Baillieu. Recordings include *An Irish Songbook & A Purse of Gold* (Signum Classics) and *From a City Window* (Delphian).

Ailish Tynan

La soprano irlandaise Ailish Tynan a fait ses études au Trinity College de Dublin, à la Royal Irish Academy of Music puis à la Guildhall School of Music and Drama de Londres. Elle a remporté le *Rosenblatt Recital Prize* au concours du *BBC Cardiff Singer of the World* en 2003, a été l'un des jeunes talents du programme *Vilar Young Artists* du Royal Opera House à Covent Garden de 2002 à 2004, et est une *BBC New Generation Artist*.

Elle s'est produite dans nombre des plus grands opéras du monde, notamment le Royal Opera House, l'Opéra royal de Suède, le Glyndebourne Festival Opera, le Houston Grand Opera, le Seattle Opera, le Théâtre de la Scala and le Théâtre du Capitole de Toulouse. Elle a joué Sophie (*Der Rosenkavalier*), les rôles principaux dans *La Petite Renarde rusée* et *Hänsel und Gretel*, Héro (*Béatrice et Bénédict*), Pamina (*Die Zauberflöte*), Atalanta (*Xerxes*) and Susanna (*Le nozze di Figaro*).

Ailish est une artiste prolifique avec de nombreux concerts et disques à son actif, et elle travaille régulièrement avec les orchestres britanniques et internationaux. Jusqu'à présent, elle s'est notamment distinguée pour ses exécutions de la Huitième Symphonie de Mahler avec l'Académie nationale de Sainte-Cécile sous la baguette de Sir Antonio Pappano, avec l'Orchestre symphonique de la radio

de Francfort et Paavo Järvi, le London Symphony Orchestra et Valeri Guergiev, et le Philharmonia Orchestra sous la direction de Lorin Maazel, ainsi que de la Quatrième Symphonie de Mahler avec le Hallé Orchestra et Sir Mark Elder. Invitée régulièrement aux Proms de la BBC, elle a notamment chanté le Concerto pour soprano colorature de Glière, le rôle de Bella dans *The Midsummer Marriage* de Tippett et *Ode à la musique* de Chabrier lors de la première nuit des Proms 2009.

Ailish est reconnue pour l'étendue de son répertoire de récital et est une des grandes interprètes de la mélodie française. Elle se produit régulièrement au Wigmore Hall et lors de festivals de musique accompagnée de pianistes, dont Iain Burnside, Graham Johnson, András Schiff et James Baillieu. Sa discographie comprend *An Irish Songbook & A Purse of Gold* (chez Signum Classics) et *From a City Window* (chez Delphian Records).

Ailish Tynan

Die irische Sopranistin Ailish Tynan studierte am Trinity College Dublin, an der Royal Irish Academy of Music und an der Guildhall School of Music and Drama in London. Sie gewann 2003 den „BBC Cardiff Singer of the World“ *Rosenblatt Recital Prize*, war von 2002 bis 2004 „Young Artist“ am Royal Opera House, Covent Garden, und ist ein „BBC New Generation Artist“.

Sie ist in vielen führenden Opernhäusern der Welt aufgetreten, darunter im Royal Opera House, an der Königlich Schwedischen Nationaloper, der Glyndebourne Festival Opera, der Houston Grand Opera, der Seattle Opera, dem Teatro alla Scala und dem Théâtre du Capitole de Toulouse. Zu ihren Rollen zählen die Sophie (*Der Rosenkavalier*), Titelrollen in *Das schlaue Fuchslein* und in *Hänsel und Gretel*, Héro (*Béatrice et Bénédict*), Pamina (*Die Zauberflöte*), Atalanta (*Xerxes*) und Susanna (*Le nozze di Figaro*).

Ailish ist eine produktive Konzert- und Aufnahmekünstlerin, die häufig mit britischen und internationalen Orchestern zusammenarbeitet. Zu ihren Karrierehöhepunkten bislang zählen Aufführungen von Mahlers achter Sinfonie mit der Accademia Nazionale di Santa Cecilia unter Sir Antonio Pappano, dem hr-Sinfonieorchester unter Paavo Järvi, dem London Symphony Orchestra unter Valeri Gergiev und dem Philharmonia Orchestra unter Lorin Maazel sowie von Mahlers vierter Sinfonie mit dem Hallé-Orchester und Sir Mark Elder. Sie tritt regelmäßig bei den BBC Proms auf und hat dabei unter anderem Glières Konzert für Koloratursopran aufgeführt, war die Bella in Tippetts *The Midsummer Marriage* und sang Chabriers *Ode à la musique* bei einem Auftritt am Eröffnungsabend.

Im Rezitalbereich ist Ailish bekannt für die Breite ihres Repertoires; sie ist eine wichtige Interpretin französischer Lieder. Sie tritt regelmäßig in Wigmore Hall sowie bei Musikfestivals auf; zu den sie begleitenden Pianisten zählen Iain Burnside, Graham Johnson, András Schiff und James Baillieu. Ihre Aufnahmen umfassen *An Irish Songbook & A Purse of Gold* (Signum Classics) sowie *From a City Window* (Delphian Records).

Iain Burnside

Interweaving roles as pianist and Sony Award-winning radio presenter with equal aplomb, Iain Burnside ('pretty much ideal', *BBC Music Magazine*) is also a master programmer with an instinct for the telling juxtaposition. His recordings straddle an exuberantly eclectic repertoire ranging from Schoenberg and Copland to Debussy and Judith Weir, with a special place reserved for the highways and byways of English Song – as acclaimed recordings of Britten, Finzi, Ireland, Butterworth, Parry and Vaughan Williams have all proved. In 2014 Delphian will release Burnside's complete Rachmaninov songs with seven outstanding Russian artists. He also enjoys a close association with Rosenblatt Recitals, both on stage and in the studio.

For Guildhall School of Music and Drama Burnside has written and devised a number of highly individual theatre pieces. *Lads in their Hundreds*, an exploration of war songs, played in London and at the Ludlow Weekend of English Song. *A Soldier and a Maker*, based on the life of Ivor Gurney, was premiered at the Barbican Centre, transferring to the Cheltenham Festival. *Journeying Boys*, developed in association with the Royal College of Music, will be performed in November 2013 in the Milton Court Theatre.

In demand as teacher and animateur, Burnside also works at the Jette Parker Young Artists Programme at the Royal Opera House, the National Opera Studio and the Royal Irish Academy of Music.

Iain Burnside

Photo: © TallWall Media

The Music

The Parisian salon provided a congenial environment for the performance of the songs that formed such a significant part of Gabriel Fauré's output. Those selected here cover much of his career, from his Opus 1, published in 1871 when he was 26, to the late cycle *Le Jardin clos*, published in 1915 when he was 70.

Fauré set a variety of poets, but with a regular preference for certain names, one of them being that of Parnassian Leconte de Lisle, whose *Nell* (set by Fauré in 1878) contains a couple of references to Robert Burns; its opening lines are an adaptation of Burns's 'O my luv'e's like a red, red rose/that's newly sprung in June', while *Nell* herself is Burns's first love, Nell Kirkpatrick. The same French poet's *Les roses d'Isphahan* (1884) is an oriental love song, the text conjuring up the fragrant scents of Isfahan and Mosul – ancient cities now in Iran and Iraq respectively.

Paul Verlaine was an even more important inspiration to Fauré, who set *Clair de lune* and *Spleen* in 1887–8. A much wilder spirit than Fauré, Verlaine shot his lover (and fellow poet) Arthur Rimbaud in Brussels in 1873, and spent time in prison as a result. *Spleen* (Fauré's own English title) reflects Verlaine's depressed state of mind while he and Rimbaud were living in Camden Town earlier in the year, when their relationship fell apart. *Clair de lune* refers to another aspect of Verlaine's personality in his fascination with the 18th century and in particular the mingled melancholy and gaiety of paintings by Antoine Watteau. *Après un rêve* (1877), which has become Fauré's best-known song, sets a French version by the baritone Romain Bussine of a Tuscan folk text. The poet and librettist Armand Silvestre was another frequent source, his *Notre Amour* (c1879) a love song that is at once respectful and ecstatic.

Fauré's later output moved from individual songs collected together to integrated cycles, of which *La Chanson d'Eve* (1906–10) and *Le Jardin clos* (1914), both set the Belgian symbolist Charles Van Leberghe. The image of a garden recurs throughout the latter cycle in a sequence that is as thoughtful a reflection on love as any Fauré composed.

The Victor Hugo setting *Mai* (1862?) takes us back to the very beginnings of Fauré's career and indeed forms half of his published Opus 1. A giant figure on the French Romantic literary scene, Hugo inevitably attracted the young composer, his conjoined tribute to May the month and May the flowering tree drawing from the 17-year-old Fauré a setting of considerable charm. In the deeper setting of Hugo's *L'absent* (1871), the poet reflects on his self-imposed exile from France during Napoleon III's regime, which he spent in the Channel Islands. Armand Silvestre's *Chanson d'amour* (1882) is a straightforward statement of delight in the lover which Fauré sets with inimitable subtlety. A further Leconte de Lisle poem, *Lydia* (c1870) is a paean of sensuous praise to a Grecian nymph.

Two of the *Cinq Mélodies de Venise* (1891) were written in Venice and first performed in that city on a boat owned by the celebrated society hostess and artistic patron Winnaretta Singer, who, recently divorced from one French prince was about to marry another (though her sexual tastes, in fact, lay elsewhere). In *La Serenissima* itself, Verlaine's 18th-century references must have seemed unusually apt, and Fauré's response to the poet's delicacy of feeling makes the results an ideal match of words and music.

George Hall

La musique

Le salon parisien représentait un cadre agréable pour l'exécution des chansons qui constituent une part importante de l'œuvre de Gabriel Fauré. Celles qui sont présentées ici couvrent une grande partie de sa carrière, allant de son premier opus publié en 1871 alors qu'il était âgé de vingt-six ans à son cycle tardif, *Le Jardin clos*, qu'il publia en 1915 à l'âge de soixante-dix ans.

Fauré composa sur les textes de divers poètes, mais sa préférence allait régulièrement à certains noms, tels que le parnassien Leconte de Lisle dont *Nell* (mis en musique par Fauré en 1878) présente quelques références à Robert Burns ; les premiers vers sont une adaptation des vers « O my luv'e's like a red, red rose/that's newly sprung in June » et Nell elle-même est le premier amour de Burns, Nell Kirkpatrick. *Les roses d'Ispahan* (1884), texte du même poète français, est une chanson d'amour orientale évoquant les fragrances d'Ispahan et de Mossoul – cités anciennes qui se trouvent aujourd'hui respectivement en Iran et en Irak.

Paul Verlaine fut une source d'inspiration encore plus importante pour Fauré qui composa *Clair de lune* et *Spleen* en 1887–1888. Personnage bien plus tumultueux que Fauré, Verlaine tira sur son amant (et confrère poète) Arthur Rimbaud à Bruxelles en 1873, ce qui le conduisit à passer quelque temps en prison. *Spleen* de Fauré reflète l'état dépressif de Verlaine lorsque Rimbaud et lui vivaient à Camden Town plus tôt dans l'année et que leur relation se dégradait. *Clair de lune* renvoie à un autre aspect de la personnalité de Verlaine : sa fascination pour le XVIIIe siècle et en particulier la mélancolie mêlée de gaîté des tableaux d'Antoine Watteau. *Après un rêve* (1877), la mélodie la plus connue de Fauré aujourd'hui, est une version française du baryton Romain Bussine inspirée d'un texte populaire toscan. Fauré fit régulièrement appel au poète et librettiste Armand Silvestre, et lui emprunta son poème *Notre Amour* (c.1879), sur lequel il composa une chanson d'amour à la fois pleine de respect et de ravissement.

L'œuvre plus tardive de Fauré cessa de réunir des mélodies indépendantes pour proposer des cycles homogènes, dont *La Chanson d'Ève* (1906–1910) et *Le Jardin clos* (1914) qui mettent tous deux en musique les poèmes du symboliste belge Charles Van Leberghe. L'image du jardin est récurrente tout au long de ce dernier cycle dans une séquence qui est l'une des méditations sur l'amour les plus recherchées de Fauré.

La mise en musique de *Mai* (1862 ?) de Victor Hugo nous ramène aux tout débuts de la carrière de Fauré : c'est l'une des deux mélodies de son premier opus publié. Il était inévitable qu'Hugo, géant de littérature romantique française, attire l'attention du jeune compositeur qui puisa dans son hommage à la fois au mois de mai et à l'arbre de mai en fleurs une composition d'un grand charme. Dans la mise en musique plus grave de *L'absent* d'Hugo (1871), le poète pense à l'exil qu'il s'impose à cause du régime de Napoléon III en France et qu'il passe dans les îles de la Manche. *La Chanson d'amour* (1882) d'Armand Silvestre est une déclaration sans détours sur les qualités de l'aimée que Fauré met en musique avec une subtilité incomparable. Un autre poème de Leconte de Lisle, *Lydia* (c.1870), est une ode très sensuelle adressée à une nymphe grecque.

Deux des *Cinq Mélodies de Venise* (1891) furent écrites à Venise et créées dans cette ville sur un bateau appartenant à la célèbre mondaine et mécène Winnaretta Singer qui, après avoir récemment divorcé d'un prince français, était sur le point d'en épouser un autre (bien que son orientation sexuelle soit, en réalité, tout autre). Les références de Verlaine au XVIIIe siècle ont dû paraître particulièrement parlantes dans la *Sérénissime*, et la réponse de Fauré à la délicatesse de sentiment du poète donne une œuvre où les mots et la musique se marient parfaitement.

George Hall

Die Musik

Die Pariser Salons boten das passende Umfeld für die Aufführung der Lieder, die einen solch wichtigen Teil von Gabriel Faurés Schaffen ausmachten. Die hier ausgewählten Lieder decken einen großen Teil seiner Karriere ab, von seinem 1871 im Alter von 26 Jahren veröffentlichten op. 1 bis zu seinem späten Zyklus *Le Jardin clos*, der 1915 veröffentlicht wurde, als er siebzig war.

Fauré vertonte eine ganze Reihe von Dichtern, besaß jedoch bestimmte Favoriten, wovon einer der Parnassien Leconte de Lisle war, dessen *Nell* (das Fauré 1878 vertonte) eine Reihe von Bezügen zu Robert Burns aufweist; so sind die Anfangszeilen eine Adaption von Burns' Zeilen „O my love's like a red, red rose/that's newly sprung in June“ und die besungene Nell ist Burns' erste große Liebe, Nell Kirkpatrick. Das von dem gleichen französischen Dichter stammende *Les roses d'Ispahan* (1884) ist ein orientalisches Liebeslied, dessen Text die Wohlgerüche von Isfahan und Mosul heraufbeschwört – Städte des Altertums, die nun im Iran und Irak liegen.

Paul Verlaine war eine noch wichtigere Inspirationsquelle für Fauré, der dessen *Clair de lune* und *Spleen* 1887/88 vertonte. Verlaine besaß eine wesentlich wildere Wesensart als Fauré. Er schoss seinem Geliebten (und Dichterkollegen) Arthur Rimbaud 1873 in Brüssel ins Handgelenk und musste dafür eine Gefängnisstrafe absitzen. *Spleen* (Faurés eigener englischer Titel) spiegelt Verlaines deprimierten Geisteszustand wider, während er und Rimbaud zu Anfang desselben Jahres, in dem ihre Beziehung in die Brüche ging, in Camden Town lebten. *Clair de lune* bezieht sich auf einen anderen Aspekt von Verlaines Persönlichkeit: seine Faszination für das 18. Jahrhundert und insbesondere die Mischung aus Melancholie und Heiterkeit, die sich in den Gemälden Antoine Watteaus findet. *Après un rêve* (1877), welches sich zu Faurés bekanntestem Lied entwickelt hat, vertont die vom Bariton Romain Bussine stammende französische Version eines traditionellen Textes aus der Toskana. Der Dichter und Librettist Armand Silvestre war eine weitere Quelle, auf die Fauré oft zurückgriff – sein *Notre Amour* (ca. 1879) ist ein Liebeslied, das gleichzeitig respektvoll und verzückt klingt.

Faurés späteres Schaffen bewegt sich fort von einzelnen Liedern und hin zu vollständigen Zyklen, von denen *La Chanson d'Eve* (1906–10) und *Le Jardin clos* (1914) beides Vertonungen der Dichtung des belgischen Symbolisten Charles Van Leberghe sind. Das Bild des Gartens erscheint in diesem letzteren Zyklus immer wieder. Diese Sequenz ist eine der durchdachtesten Reflektionen über die Liebe, die Fauré je komponierte.

Die Victor Hugo-Vertonung *Mai* (1862?) versetzt den Hörer wieder an den Anfang von Faurés Karriere zurück und bildet die Hälfte seines veröffentlichten op. 1. Hugo war ein Gigant der französischen romantischen Literaturszene und zog den jungen Komponisten unausweichlich an. Seine Hommage an den Monat Mai und die im Mai blühenden Bäume regte den siebzehn-jährigen Fauré zu einer überaus charmanten Vertonung an. In der deutlich ernsteren Vertonung *L'absent* (1871) blickt Hugo auf seine selbstauferlegte Exilzeit während der Herrschaft von Napoléon III zurück, welche er auf den Kanalinseln verbrachte. Armand Silvestres *Chanson d'amour* (1882) schwelgt geradeheraus im Entzücken an der Geliebten; dies vertont Fauré mit unvergleichlicher Subtilität. *Lydia* (ca. 1870), ein weiteres Gedicht von Leconte de Lisle, ist ein sinnlicher Lobgesang an eine griechische Nymphe.

Zwei der *Cinq Mélodies de Venise* (1891) wurden in Venedig komponiert und zum ersten Mal dort auf einem Boot aufgeführt, das der berühmten Gesellschaftsdame und Kunstgönnerin Winnaretta Singer gehörte, die gerade von einem französischen Prinzen geschieden worden war und im Begriff war, einen weiteren zu heiraten (auch wenn ihre sexuellen Vorlieben eigentlich anderer Natur waren). In *La Serenissima* selbst müssen Verlaines Anspielungen auf das 18. Jahrhundert außergewöhnlich passend erschienen sein, und Faurés Umsetzung der zarten, gefühlvollen Dichtung resultiert in einer idealen Verbindung von Text und Musik.

George Hall

Rosenblatt Recitals

Rosenblatt Recitals is the only major operatic recital series in the world. Since its foundation by Ian Rosenblatt in 2000, it has presented over 130 concerts, featuring many of the leading opera singers of our times. It has also given debuts to many artists who have gone on to enjoy acclaimed international careers. *Rosenblatt Recitals* was conceived to celebrate the art of singing, and to give singers an opportunity to demonstrate their skills – to move, thrill and amaze – and also to explore rarely-heard repertoire or music not normally associated with them in their operatic careers.

Outside the formal presentation of lieder and song, and apart from the occasional 'celebrity concert', there was, until *Rosenblatt Recitals*, no permanent platform for the great opera singers of today to present their art directly to an audience, other than in costume and make-up on the operatic stage. *Rosenblatt Recitals* created such a platform, exploiting the immediacy and intimacy of renowned London concert halls.

In the course of the series, *Rosenblatt Recitals* has presented singers from all over the globe – from the majority of European countries, from China and Japan in the East to Finland and Russia in the North, from the African continent, and, of course, from the USA. Many recitalists have been or become world superstars, and some have now retired – but all of them, in their *Rosenblatt Recital*, whether in concert or in the studio, have given something unique and unrepeatably, and this essence is surely captured in these recordings, available for the first time on Opus Arte.

1 Nell Op.18 No.1

Ta rose de pourpre, à ton clair soleil,
ô Juin, étincelle enivrée ;
penche aussi vers moi ta coupe dorée :
mon cœur à ta rose est pareil.

Sous le mol abri de la feuille ombreuse
monte un soupir de volupté ;
plus d'un ramier chante au bois écarté,
ô mon cœur, sa plainte amoureuse.

Que ta perle est douce au ciel enflammé,
étoile de la nuit pensive !
Mais combien plus douce est la clarté vive
qui rayonne en mon cœur charmé !
Charles-Marie-René Leconte de Lisle 1818–1894

2 Les roses d'Ispahan Op.39 No.4

Les roses d'Ispahan dans leur gaine de mousse,
les jasmins de Mossoul, les fleurs de l'oranger
ont un parfum moins frais, ont une odeur moins
douce,
ô blanche Leïlah ! que ton souffle léger.

Ta lèvres est de corail, et ton rire léger
sonne mieux que l'eau vive et d'une voix plus
douce,
mieux que le vent joyeux qui berce l'oranger,
mieux que l'oiseau qui chante au bord d'un nid
de mousse...

Ô Leïlah ! depuis que de leur vol léger
tous les baisers ont fui de ta lèvre si douce,
il n'est plus de parfum dans le pâle oranger,
ni de céleste arôme aux roses dans leur mousse...

Oh ! que ton jeune amour, ce papillon léger,
revienne vers mon cœur d'une aile prompte et
douce,
et qu'il parfume encor les fleurs de l'oranger,
les roses d'Ispahan dans leur gaine de mousse !
Charles-Marie-René Leconte de Lisle

3 Spleen Op.51 No.3

Il pleure dans mon cœur
comme il pleut sur la ville.
Quelle est cette langueur
qui pénètre mon cœur ?

Ô bruit doux de la pluie,
par terre et sur les toits !
Pour un cœur qui s'ennuie,
ô le chant de la pluie !

Il pleure sans raison
dans mon cœur qui s'écœure.
Quoi ! nulle trahison ?
mon deuil est sans raison.

C'est bien la pire peine,
de ne savoir pourquoi,
sans amour et sans haine,
mon cœur a tant de peine.

Paul Verlaine 1844–1896

Nell

Your crimson rose in your bright sun
glitters, June, in rapture;
incline to me also your golden cup:
my heart is like your rose.

From the soft shelter of shady leaves
rises a languorous sigh;
more than one dove in the secluded wood
sings, o my heart, its love-lorn lament.

How sweet is your pearl in the blazing sky,
star of meditative night!
but sweeter still is the vivid light
that glows in my enchanted heart!

The roses of Isfahan

The roses of Isfahan in their mossy sheaths,
the jasmines of Mosul, the orange blossom
have a fragrance less fresh and a scent less sweet,
o pale Leilah, than your soft breath!

Your lips are of coral and your light laughter
rings brighter and sweeter than running water,
than the blithe wind rocking the orange-tree
boughs,
than the singing bird by its
mossy nest...

O Leilah, ever since on light wings
all kisses have flown from your sweet lips,
the pale orange-tree fragrance is spent,
and the heavenly scent of moss-clad roses...

Oh! may your young love, that airy butterfly,
wing swiftly and gently to my heart once more,
to scent again the orange blossom,
the roses of Isfahan in their mossy sheaths!

Spleen

Tears fall in my heart
as rain falls on the town;
what is this torpor
pervading my heart?

Ah, the soft sound of rain
on the ground and roofs!
For a listless heart,
ah, the song of the rain!

Tears fall without reason
in this disheartened heart.
What! Was there no treason?...
this grief's without reason.

And the worst pain of all
must be not to know why
without love and without hate
my heart has so much pain.

4 Après un rêve Op.7 No.1

Dans un sommeil que charmaient ton image
je rêvais le bonheur, ardent mirage,
tes yeux étaient plus doux, ta voix pure et sonore,
tu rayonnais comme un ciel éclairé par l'aurore ;

tu m'appelais et je quittais la terre
pour m'enfuir avec toi vers la lumière,
les cieus pour nous entr'ouvraient leurs nues,
splendeurs inconnues, leueurs divines entrevues.

Hélas ! hélas, triste réveil des songes,
je t'appelle, ô nuit, rends-moi tes mensonges ;
reviens, reviens, radieuse,
reviens, ô nuit mystérieuse !

*Anonymous
trans. Romain Bussine 1830–1899*

5 Clair de lune Op.46 No.2

Votre âme est un paysage choisi
que vont charmant masques et bergamasques,
jouant du luth et dansant et quasi
tristes sous leurs déguisements fantasques.

Tout en chantant sur le mode mineur
l'amour vainqueur et la vie opportune,
ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur
et leur chanson se mêle au clair de lune,

au calme clair de lune triste et beau,
qui fait rêver les oiseaux dans les arbres
et sangloter d'extase les jets d'eau,
les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres.

Paul Verlaine

6 Notre amour Op.23 No.2

Notre amour est chose légère,
comme les parfums que le vent
prend aux cimes de la fougère
pour qu'on les respire en rêvant.
– Notre amour est chose légère.

Notre amour est chose charmante,
comme les chansons du matin
où nul regret ne se lamente,
où vibre un espoir incertain.
– Notre amour est chose charmante.

Notre amour est chose sacrée,
comme le mystère des bois
où tressaille une âme ignorée,
où les silences ont des voix.
– Notre amour est chose sacrée.

Notre amour est chose infinie,
comme les chemins des couchants
où la mer, aux cieus réunie,
s'endort sous les soleils penchants.

Notre amour est chose éternelle,
comme tout ce qu'un Dieu vainqueur
a touché du feu de son aile,
comme tout ce qui vient du cœur,
– Notre amour est chose éternelle.

Armand Silvestre 1837–1901

After a dream

In sleep made sweet by a vision of you
I dreamed of happiness, fervent illusion,
your eyes were softer, your voice pure and ringing,
you shone like a sky that was lit by the dawn;

you called me and I departed the earth
to flee with you toward the light,
the heavens parted their clouds for us,
we glimpsed unknown splendours, celestial fires.

Alas, alas, sad awakening from dreams!
I summon you, O night, give me back your delusions;
return, return in radiance,
return, O mysterious night!

Moonlight

Your soul is a chosen landscape
bewitched by masquers and bergamaskers,
playing the lute and dancing and almost
sad beneath their fanciful disguises.

Singing as they go in a minor key
of conquering love and life's favours,
they do not seem to believe in their fortune
and their song mingles with the light of the moon,

the calm light of the moon, sad and fair,
that sets the birds dreaming in the trees
and the fountains sobbing in their rapture,
tall and svelte amid marble statues.

Our love

Our love is light and gentle,
like fragrance fetched by the breeze
from the tips of ferns
for us to breathe while dreaming.
– Our love is light and gentle.

Our love is enchanting,
like morning songs,
where no regret is voiced,
quivering with uncertain hopes.
– Our love is enchanting.

Our love is sacred,
like woodland mysteries,
where an unknown soul throbs
and silences are eloquent.
– Our love is sacred.

Our love is infinite
like sunset paths,
where the sea, joined with the skies,
falls asleep beneath slanting suns.

Our love is eternal,
like all that a victorious God
has brushed with his fiery wing,
like all that comes from the heart,
– Our love is eternal.

Le Jardin clos Op.106

7 No.1 Exaucement

Alors qu'en tes mains de lumière
tu poses ton front défaillant,
que mon amour en ta prière
vienne comme un exaucement.

Alors que la parole expire
sur ta lèvre qui tremble encor,
et s'adoucit en un sourire
de roses en des rayons d'or ;

que ton âme calme et muette,
fée endormie au jardin clos,
en sa douce volonté faite
trouve la joie et le repos.

8 No.2 Quand tu plonges tes yeux dans mes yeux

Quand tu plonges tes yeux dans mes yeux,
je suis toute dans mes yeux.

Quand ta bouche dénoue ma bouche,
mon amour n'est que ma bouche.

Si tu frôles mes cheveux,
je n'existe plus qu'en eux.

Si ta main effleure mes seins,
j'y monte comme un feu soudain.

Est-ce moi que tu as choisie ?
là est mon âme, là est ma vie.

9 No.3 La messagère

Avril, et c'est le point du jour.
Tes blondes sœurs qui te ressemblent,
en ce moment, toutes ensemble
s'avancent vers toi, cher Amour.

Tu te tiens dans un clos ombreux
de myrte et d'aubépine blanche :
la porte s'ouvre sous les branches ;
le chemin est mystérieux.

Elles, lentes, en longues robes,
une à une, main dans la main,
franchissent le seuil indistinct
où de la nuit devient de l'aube.

Celle qui s'avance d'abord,
regarde l'ombre, te découvre,
crie, et la fleur de ses yeux s'ouvre
splendide dans un rire d'or.

Et, jusqu'à la dernière sœur,
toutes tremblent, tes lèvres touchent
leurs lèvres, l'éclair de ta bouche
éclate jusque dans leur cœur.

The walled garden

Fulfillment

When in your hands of light
you rest your swooning head,
may my love enter your prayer
like a fulfillment.

When words expire
on your still trembling lips,
and mellow into a smile
of roses and golden rays;

may your calm and silent soul –
asleep like a fairy in a walled garden –
with its sweet desire now attained,
find delight and peace of mind.

When you immerse your eyes in mine

When you immerse your eyes in mine,
I am wholly in my eyes.

When your lips part mine,
my love is my lips alone.

When you stroke my hair,
I no longer exist but there.

If your hand but brushes my breasts,
I quicken there like a sudden fire.

Is it I that you have chosen?
There is my soul, there is my life.

The messenger

April, and day has broken.
Your fair sisters who resemble you,
at this moment, all together
advance towards you, dear Love.

In your shady enclosure
of myrtle and white hawthorn:
the door opens beneath the branches;
the path is full of mystery.

Slowly, in long gowns,
one by one, hand in hand,
they cross the blurred threshold
where night becomes dawn.

She who first draws near,
looks at the shade, discovers you,
cries out, and her flower-eyes open,
resplendent in golden laughter.

And the sisters without exception
all tremble, your lips touch
their lips, the brilliance of your mouth
erupts into their very hearts.

10 No.4 Je me poserai sur ton cœur

Je me poserai sur ton cœur
comme le printemps sur la mer,
sur les plaines de la mer stérile
où nulle fleur ne peut croître,
à ses souffles agiles,
que des fleurs de lumière.

Je me poserai sur ton cœur
comme l'oiseau sur la mer,
dans le repos de ses ailes lasses,
et que berce le rythme éternel
des flots et de l'espace.

11 No.5 Dans la nymphée

Quoique tes yeux ne la voient pas,
pense, en ton âme, qu'elle est là,
comme autrefois divine et blanche.

Sur ce bord reposent ses mains.
sa tête est entre ces jasmins ;
là, ses pieds effleurent les branches.

Elle sommeille en ces rameaux.
Ses lèvres et ses yeux sont clos,
et sa bouche à peine respire.

Parfois, la nuit, dans un éclair
elle apparaît les yeux ouverts,
et l'éclair dans ses yeux se mire.

Un bref éblouissement bleu
la découvre en ses longs cheveux ;
elle s'éveille, elle se lève.

Et tout un jardin ébloui
s'illumine au fond de la nuit,
dans le rapide éclair d'un rêve.

12 No.6 Dans la pénombre

À quoi, dans ce matin d'avril,
si douce et d'ombre enveloppée,
la chère enfant au cœur subtil
est-elle ainsi toute occupée ?

Pensivement, d'un geste lent,
en longue robe, en robe à queue,
sur le soleil au rouet blanc
à filer de la laine bleue.

À sourire à son rêve encor,
avec ses yeux de fiancée,
à travers les feuillages d'or
parmi les lys de sa pensée.

I shall alight on your heart

Like springtime on the sea,
I shall alight on your heart
on the plains of the barren sea,
where no flower can grow
in its lithe breezes,
save flowers of light.

I shall alight on your heart
like a bird on the sea,
resting its weary wings
and rocked by the eternal rhythm
of waves and space.

In the grotto

Think, in your soul, that she is there,
though your eyes do not see her,
divine and pristine, as of old.

Her hands rest on this bank,
her head is among the jasmine,
there her feet brush the boughs.

She sleeps amid these branches.
Her lips and eyes are closed,
and her mouth is scarcely breathing.

Sometimes, at night, like lightning
she appears with open eyes,
the lightning mirrored in her eyes.

A brief blue glare
reveals her with her long tresses;
she awakes, she rises.

And the whole dazzled garden
is lit up in the depths of night,
in the swift flash of a dream.

In the half-light

So sweet and swathed in shadow,
with what, this April morning,
is the dear and tender-hearted girl
so preoccupied?

Pensively and slowly,
in a long flowing robe,
spinning blue wool
on the sun's white wheel.

Still smiling at her dream
with the eyes of one betrothed,
across the golden foliage
among the lilies of her thought.

13 No.7 Il m'est cher, Amour, le bandeau

Il m'est cher, Amour, le bandeau
qui me tient les paupières closes ;
il pèse comme un doux fardeau
de soleil sur de faibles roses.

Si j'avance, l'étrange chose !
Je parais marcher sur des eaux ;
mes pieds plus lourds où je les pose,
s'enfoncent comme en des anneaux.

Qui donc a délié dans l'ombre
le faix d'or de mes longs cheveux ?
Toute ceinte d'étreintes sombres,
je plonge en des vagues de feu.

Mes lèvres où mon âme chante,
toute d'extase et de baiser,
s'ouvrent comme une fleur ardente
au-dessus d'un fleuve embrasé.

14 No.8 Inscription sur le sable

Toute, avec sa robe et ses fleurs,
elle, ici, redevint poussière,
et son âme emportée ailleurs
renaquit en chant de lumière.

Mais un léger lien fragile
dans la mort brisé doucement,
encerclait ses tempes débiles
d'im périssables diamants.

En signe d'elle, à cette place,
seules, parmi le sable blond,
les pierres éternelles tracent
encor l'image de son front.

Charles Van Lerberghe 1861–1907

15 Mai Op.1 No.2

Puisque mai tout en fleurs dans les prés nous
réclame,
viens ! ne te lasse pas de mêler à ton âme
la campagne, les bois, les ombrages charmants,
les larges clairs de lune au bord des flots
dormants,
le sentier qui finit où le chemin commence,
et l'air et le printemps et l'horizon immense,
l'horizon que ce monde attache humble et joyeux
comme une lèvre au bas de la robe des cieux !
Viens ! et que le regard des pudiques étoiles
qui tombe sur la terre à travers tant de voiles,
que l'arbre pénétré de parfums et de chants,
que le souffle embrasé de midi dans les champs,
et l'ombre et le soleil et l'onde et la verdure,
et le rayonnement de toute la nature
fassent épanouir, comme une double fleur,
la beauté sur ton front et l'amour dans ton cœur !

Victor Marie Hugo 1802–1885

My love, the blindfold is dear to me

My Love, the blindfold is dear to me
that screens my eyes;
it weighs like a sweet burden
of sun on languid roses.

If I move forward – how strange!
I seem to walk on water;
wherever I place my too heavy feet,
they sink as if into rings.

Who, then, has loosened in the shade
the golden weight of my long tresses?
All enclosed by dark embraces,
I plunge into waves of fire.

My lips, where my soul sings
of naught but rapture and kisses,
open like an ardent flower
above a blazing river.

Inscription on the sand

She here became dust once more,
entire, with her gown and flowers,
and her soul, borne off elsewhere,
was reborn in a song of light.

But a light and fragile link,
gently broken in death,
encircled her sickly temples
with imperishable diamonds.

As a token of her, in this place,
alone among the pale sand,
the eternal stones still trace
the image of her brow.

May

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

16 Chanson d'amour Op.27 No.1

J'aime tes yeux, j'aime ton front,
ô ma rebelle, ô ma farouche,
j'aime tes yeux, j'aime ta bouche
où mes baisers s'épousent.

J'aime ta voix, j'aime l'étrange
grâce de tout ce que tu dis,
ô ma rebelle, ô mon cher ange,
mon enfer et mon paradis !

J'aime tout ce qui te fait belle,
de tes pieds jusqu'à tes cheveux,
ô toi vers qui montent mes vœux,
ô ma farouche, ô ma rebelle !

Armand Silvestre

17 L'absent Op.5 No.3

– Sentiers où l'herbe se balance,
vallons, coteaux, bois chevelus,
pourquoi ce deuil et ce silence ?
– Celui qui venait ne vient plus.

– Pourquoi personne à ta fenêtre,
et pourquoi ton jardin sans fleurs,
ô maison ! où donc est ton maître ?
– Je ne sais pas, il est ailleurs.

– Chien, veille au logis. – Pourquoi faire ?
La maison est vide à présent.
– Enfant, qui pleures-tu ? – Mon père.
– Femme, qui pleures-tu ? – L'absent.

– Où donc est-il allé ? – Dans l'ombre.
– Flots qui gémissiez sur l'écueil,
d'où venez-vous ? – Du baigne sombre.
– Et qu'apportez-vous ? – Un cercueil.

Victor Marie Hugo

18 Lydia Op.4 No.2.

Lydia, sur tes roses joues,
et sur ton col frais et si blanc,
roule étincelant
l'or fluide que tu dénoues.

Le jour qui luit est le meilleur :
oublions l'éternelle tombe.
Laisse tes baisers de colombe
chanter sur ta lèvre en fleur.

Un lys caché répand sans cesse
une odeur divine en ton sein :
les délices, comme un essaim,
sortent de toi, jeune déesse !

Je t'aime et meurs, ô mes amours !
Mon âme en baisers m'est ravie.
Ô Lydia, rends-moi la vie,
que je puisse mourir toujours !

Charles-Marie-René Leconte de Lisle

Love song

I love your eyes, I love your brow,
o my rebel, o my wild one,
I love your eyes, I love your mouth
where my kisses shall dissolve.

I love your voice, I love the strange
charm of all you say,
o my rebel, o my dear angel,
my inferno and my paradise.

I love all that makes you beautiful
from your feet to your hair,
o you the object of all my vows,
o my wild one, o my rebel.

The absent one

Paths of swaying grass,
valleys, hillsides, leafy woods,
why this mourning and this silence?
He who came here comes no more.

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.

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.

Where has he gone? – Into the shadow.
Waves that moan against the reefs,
from where do you come? – The dark convict prison.
And what do you carry? – A coffin.

Lydia

Lydia, onto your rosy cheeks
and your neck so fresh and pale,
the liquid gold that you unbind
cascades glittering down.

The day that dawns is the best;
let us forget the eternal tomb.
Let your dove-like kisses
sing on your flowering lips.

A hidden lily unceasingly sheds
a heavenly fragrance in your breast;
delights without number
stream from you, young goddess!

I love you and die, o my love!
My soul is ravished by kisses.
O Lydia, give me back my life again,
that I may ever die!

Cinq Mélodies 'de Venise' Op.58

19 No.1 Mandoline

Les donneurs de serenades
et les belles écouteuses
échantent des propos fades
sous les ramures chanteuses.

C'est Tircis et c'est Aminte,
et c'est l'éternel Clitandre,
et c'est Damis qui pour mainte
cruelle fit maint vers tendre.

Leurs courtes vestes de soie,
leurs longues robes à queues,
leur élégance, leur joie
et leurs molles ombres bleues

tourbillonnent dans l'extase
d'une lune rose et grise,
et la mandoline jase
parmi les frissons de brise.

20 No.2 En sourdine

Calmes dans le demi-jour
que les branches hautes font,
pénétrons bien notre amour
de ce silence profond.

Mêlons nos âmes, nos cœurs
et nos sens extasiés,
parmi les vagues langueurs
des pins et des arbusiers.

Ferme tes yeux à demi,
croise tes bras sur ton sein,
et de ton cœur endormi
chasse à jamais tout dessein.

Laissons-nous persuader
au souffle berceur et doux
qui vient à tes pieds rider
les ondes des gazons roux.

Et quand, solennel, le soir
des chênes noirs tombera,
voix de notre désespoir,
le rossignol chantera.

21 No.3 Green

Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des
branches
et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous.
Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches
et qu'à vos yeux si beaux l'humble présent soit
doux.

J'arrive tout couvert encore de rosée
que le vent du matin vient glacer à mon front.
Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposée
rêve des chers instants qui la délasseront.

Sur votre jeune sein laissez rouler ma tête
toute sonore encor de vos derniers baisers ;
laissez-la s'apaiser de la bonne tempête,
et que je dorme un peu puisque vous reposez.

Five melodies 'from Venice'

Mandolin

The gallant serenaders
and their fair listeners
exchange sweet nothings
beneath singing boughs.

Tircis is there, Aminte is there,
and tedious Clitandre too,
and Damis who for many a cruel maid
writes many a tender song.

Their short silken doublets,
their long trailing gowns,
their elegance, their joy,
and their soft blue shadows

whirl madly in the rapture
of a grey and roseate moon,
and the mandolin jangles on
in the shivering breeze.

Muted

Calm in the twilight
cast by lofty boughs,
let us steep our love
in this deep quiet.

Let us mingle our souls, our hearts
and our enraptured senses
with the hazy languor
of arbutus and pine.

Half-close your eyes,
fold your arms across your breast,
and from your heart now lulled to rest
banish forever all intent.

Let us both succumb
to the gentle and lulling breeze
that comes to ruffle at your feet
the waves of russet grass.

And when, solemnly, evening
falls from the black oaks,
that voice of our despair,
the nightingale shall sing.

Green

Here are flowers, branches, fruit, and fronds,
and here too is my heart that beats just for you.
Do not tear it with your two white hands
and may the humble gift please your lovely eyes.

I come all covered still with the dew
frozen to my brow by the morning breeze.
Let my fatigue, finding rest at your feet,
dream of dear moments that will soothe it.

On your young breast let me cradle my head
still ringing with your recent kisses;
after love's sweet tumult grant it peace,
and let me sleep a while, since you rest.

22 No.4 À Clymène

Mystiques barcarolles,
romances sans paroles,
chère, puisque tes yeux,
couleur des cieux,

puisque ta voix, étrange
vision qui dérange
et trouble l'horizon
de ma raison,

puisque l'arome insigne
de ta pâleur de cygne,
et puisque la candeur
de ton odeur,

ah ! puisque tout ton être,
musique qui pénètre,
nimbes d'anges défunts,
tons et Parfums,

a, sur d'almes cadences,
en ces correspondances
induit mon cœur subtil,
ainsi soit-il !

23 No.5 C'est l'extase

C'est l'extase langoureuse,
c'est la fatigue amoureuse,
c'est tous les frissons des bois
parmi l'étreinte des brises,
c'est, vers les ramures grises,
le chœur des petites voix.

Ô le frère et frais murmure !
Cela gazouille et susurre,
cela ressemble au bruit doux
que l'herbe agitée expire...
Tu dirais, sous l'eau qui vire,
le roulis sourd des cailloux.

Cette âme qui se lamente
et cette plainte dormante,
c'est la nôtre, n'est-ce pas ?
La mienne, dis, et la tienne,
dont s'exhale l'humble antienne
par ce tiède soir, tout bas ?

To Clymène

Mystical barcarolles,
songs without words,
sweet, since your eyes,
the colour of skies,

since your voice,
strange vision that unsettles
and troubles the horizon
of my reason,

since the rare scent
of your swan-like pallor,
and since the candour
of your fragrance,

ah! since your whole being –
pervading music,
haloes of departed angels,
sounds and scents –

has in sweet cadences
and correspondences
led on my receptive heart –
so be it!

It is rapture

It is languorous rapture,
it is amorous fatigue,
it is all the tremors of the forest
in the breezes' embrace,
it is, around the grey branches,
the choir of tiny voices.

O the delicate, fresh murmuring!
The warbling and whispering,
it is like the sweet sound
the ruffled grass gives out...
You might take it for the muffled sound
of pebbles in the swirling stream.

This soul which grieves
and this subdued lament,
it is ours, is it not?
Mine, and yours too,
breathing out our humble hymn
on this warm evening, soft and low?

Paul Verlaine

Also available on Opus Arte

Ekaterina Siurina

Recording: 13–15 July 2009, St Paul's Church,
Woodland Road, New Southgate, London
Recording Producer and Engineer **Simon Kiln**
Design **Georgina Curtis for WLP Ltd.**
Photos © **Ben Ealovega**
Booklet note © **George Hall**
Translations © **Richard Stokes** (English sung texts);
Noémie Gatzler (Français); **Leandra Rhoese** (Deutsch)

Francesco Meli

Artistic Consultant **Iain Burnside**
Executive Producer for Rosenblatt Recitals **Ian Rosenblatt**
Executive Producer for Opus Arte **Ben Pateman**
© Opus Arte 2013
© Opus Arte 2013 DDD

OPUS ARTE
Royal Opera House
Enterprises
Covent Garden
London
WC2E 9DD

tel: +44 (0)20 7240 1200
email: info@opusarte.co.uk

OPUS
ARTE