

onyx

Rêves d'Espagne

HENK NEVEN · HANS EIJSACKERS
DØRUMSGAARD · IBERT · RAVEL · SHOSTAKOVICH

Dream and Reality

Don Quixote is a dreamer, an idealist.

He steps out of the real world and creates a new reality. A farmer's daughter becomes a stunningly beautiful princess, the inn becomes a castle, the stocky neighbour turns into Squire Sancho Panza, a skinny farmer's nag becomes a noble racehorse and Alonso Quixano turns into Don Quixote de la Mancha! Fully believing in himself and his dream turned reality, the nobleman goes in pursuit of love and wages war to make the world a fairer and more beautiful place.

A fool or an inspiring hero?

It is becoming increasingly harder to dream in a society where almost everything is within reach, where desires are quickly fulfilled, where anything abnormal or unknown has no purpose and where unknown worlds can be discovered from your computer.

Just sometimes I long for the pre-internet era where dreams could not be realised at the click of a mouse; a time when the unknown still awakened curiosity and longing.

When Shostakovich hears a Spanish folk melody he starts to fantasize like an errant old knight, thereby escaping the bitter reality of the Stalinist regime and taking us with him to his idealistic Spain.

Don Quixote says, 'Freedom, Sancho, is one of the most precious gifts that heaven has given man, no treasures hidden in the earth or concealed by the sea can compare with it.'

Shostakovich finds freedom in his music just as the well-known German folk song says: Thoughts are free.

Dørumsgaard, Albéniz, Granados, Ravel and Ibert also present their dream vision of Spain. The latter two sketch a portrait of the sorrowful knight himself. They could not help themselves. 'I did not seek him, he sought me', Ibert said of him.

I hope that this album allows you to dream for a while and escape your everyday reality, just as Don Quixote did for Sancho Panza.

Henk Neven

By a strange quirk of fate, some of the most striking music evoking the Hispanic world has been composed outside Spain's borders. Nikolai Rimsky-Korsakov's *Capriccio espagnol*, Eduard Lalo's *Symphonie espagnole*, Claude Debussy's *Ibéria*, Georges Bizet's *Carmen* and Maurice Ravel's *Rapsodie espagnole* all capture its essence with captivating flair and insight. The peninsula's mystique also casts a hypnotic spell over the music in this recital, whether it be cinematic in origin (Ibert and Ravel), popular-traditional (Shostakovich) or 'archaic' (Dørumsgaard).

Jacques Ibert developed a highly potent brand of neoclassicism that fused popular idioms with playful cross-referencing to 18th-century musical archetypes. His most popular work remains the madcap orchestral *Divertissement* (1930), yet some of his most striking inspiration can be found in his many film scores, including Orson Welles's legendary 1948 version of *Macbeth*.

It was originally for the cinema that Ibert composed his *Quatre Chansons de Don Quichotte* (1932). Initially Ravel had been contracted to write three songs for an upcoming film based on Cervantes's famous tale, starring the great Russian bass Feodor Chaliapin. When the ailing maître felt unable to make the deadline, producer-director G(eorg) W(ilhelm) Pabst approached in quick succession Marcel Delannoy, Manuel de Falla, Milhaud and Ibert, and it was the latter who ultimately stepped into the breach. Two hauntingly evocative settings – the first focussing on the impenetrable fortress that protects Don Quixote's beloved, the last Don Quixote's dying thoughts sung to his faithful sidekick Sancho Panza – frame a pair of lively songs encapsulating the power of love.

Maurice Ravel was a meticulous craftsman, the fastidious creator of exquisite soundworlds. He believed that there was an ideal solution to every musical problem and that it was his responsibility to polish each new piece until it sparkled like a piece of iridescent jewellery.

Ravel's mother, Marie, was of Basque origin, a crucial factor in the many Spanish-influenced pieces he produced in later life, including his last completed work *Don Quichotte à Dulcinée*. Although he missed his deadline for the Chaliapin movie, the songs Ravel eventually produced are of supreme quality. The climax of a lifelong fascination with dance rhythms, the three settings are cast respectively against the background of a *guajira* (offsetting 3/4 and 6/8 rhythms), a 5/4 Basque *zortzico* and a triple-time *jota*.

The most brilliantly inventive and emotionally complex of Soviet composers, Dmitri Shostakovich continues to excite passionately-held opinions regarding the extent to which his music was fuelled by political and social outrage. A master of semantic obfuscation, he produced masterpieces in every genre that encapsulate the terror of human existence under Stalinism.

Yet every now and then Shostakovich produced a work of glowing simplicity, as though all day-to-day cares had evaporated. One of the most enchanting is a collection of *Six Spanish Songs* composed in 1956, three years after Stalin's death. Based on traditional melodies Shostakovich had heard on a recording and set to Russian translations of Spanish ballads, the cycle opens with a nostalgic farewell to Granada. The music then turns to matters of love in the guitar serenade 'Two little stars' and in 'First meeting', whose gradual acceleration of tempi reflects the poet's increasing sense of excitement. Love's seductive power is the focal point of the last three songs, whether experienced on the dance floor, in response to a dark-eyed maiden or as a dream.

A pair of solo piano interludes encapsulates the seductive allure of Spain. Until his retirement from the concert stage in 1890, Isaac Albéniz was widely celebrated as one of the outstanding pianists of his generation before focussing his energies on composing. *El Puerto*, an affectionate evocation of the ancient port of Cádiz, is the second of 12 pieces that make up his piano masterpiece, *Iberia* (completed 1909). Enrique Granados's early death in 1916 while bravely attempting to save his wife from drowning, following a direct hit on the *SS Sussex* from a German submarine, robbed Spain of one of its most gifted composers. *Oriental*, the second of his 12 *danzas españolas* (1890), epitomises Granados's fascination with the Arab world.

Norwegian Arne Dørumsgaard was also fascinated by the East. In 1951 he published the first of 20 volumes (entitled *Flowers from the Imperial Gardens*) embracing a thousand years of Oriental poetry. His vast library of recordings reflected his delight in the obscure, which would eventually flower into the 22 volumes that make up his *Canzone scordate*. First published in 1987 in a facsimile edition featuring Dørumsgaard's meticulous calligraphy, this priceless series of 'olden' songs rethought for voice and piano opens with a set of 10 Spanish songs dating originally from the 15th and 16th centuries, and dedicated to the celebrated soprano–pianist Conchita Badía.

Based at Seville Cathedral for much of his life, Alonso Mudarra was a celebrated exponent of the *vihuela*, a type of guitar with six doubled strings. Celebrated court composer Juan de Anchieta founded and then spent his final years in a Franciscan priory, while poet–musician Gabriel Mena was a master of the *villancico*, a form of popular song, often with a rustic feel. Both Francisco de la Torre and Cristóbal de Morales held important musical posts in Italy before returning to Spain, while Pablo Esteve, whose hauntingly reflective *Alma, sintamos* can be found in book 21 of *Canzone scordate*, specialised in the *tonadilla*, a form of satirical drama, which at one point nearly landed him in jail after he poked gentle fun at the Spanish royal family.

© Julian Haylock

Rêve et Réalité

Don Quichotte est un rêveur, un idéaliste.

Il s'évade du monde réel et crée une nouvelle réalité. La fille d'un paysan se change en princesse d'une incroyable beauté, l'auberge se fait château, le voisin râblé devient l'écuyer Sancho Panza, la squelettique haridelle d'un paysan se métamorphose en noble destrier et Alonso Quixano se réinvente en Don Quichotte de la Mancha ! Intimement convaincu que cette nouvelle identité et son rêve sont bien réels, le gentilhomme s'en va en quête d'amour et de gloires militaires pour faire un monde meilleur plus juste et plus beau.

Bouffon ou héros inspiré ?

Il devient de plus en plus difficile de rêver dans une société où tout est à portée de main, où les désirs sont rapidement comblés, où tout ce qui est anormal ou méconnu n'a pas de raison d'être, et où il est possible de découvrir des mondes inconnus derrière son écran.

Parfois, je suis nostalgique de l'ère pré-Internet lorsque les rêves ne pouvaient pas être réalisés en un clic – une époque où l'inconnu éveillait encore la curiosité et l'envie.

Lorsque Chostakovitch écoute une mélodie populaire espagnole, il commence à s'imaginer en vieux chevalier errant, échappant ainsi l'amère réalité du régime stalinien et nous entraînant avec lui dans son Espagne idéalisée.

« La liberté, Sancho, est un des biens les plus précieux que le ciel ait accordé aux hommes. De tous les trésors enfouis sous la terre ou cachés sous les mers, aucun ne saurait l'égaler », nous dit Don Quichotte.

Chostakovitch trouve la liberté dans sa musique, tout comme le dit la célèbre chanson populaire allemande : les pensées sont libres.

Dørumsgaard, Albéniz, Granados, Ravel et Ibert proposent aussi leur vision fantasmée de l'Espagne. Les deux derniers esquissent même un portrait du triste chevalier. Ils n'ont pu s'en empêcher – « je ne l'ai pas cherché, c'est lui qui m'a trouvé », disait Ibert.

J'espère que cet album vous accordera un instant de rêverie et vous permettra d'échapper à votre réalité quotidienne, tout comme Don Quichotte le fit pour Sancho Panza.

Henk Neven

Par un étrange caprice du destin, une partie de la plus belle musique évoquant le monde hispanique a été composée par-delà les frontières espagnoles. Le *Capriccio espagnol* de Nikolai Rimski-Korsakov, la *Symphonie espagnole* d'Eduard Lalo, *Ibéria* de Claude Debussy, *Carmen* de Georges Bizet et la *Rapsodie espagnole* de Maurice Ravel saisissent tous son essence avec une intelligence et une intuition captivantes. Le mystique de la péninsule jette également un voile hypnotique sur la musique de ce récital, qu'elle soit issue du cinéma à l'origine (Ibert et Ravel), de tradition populaire (Chostakovitch) ou « archaïque » (Dørumsgaard).

Jacques Ibert développa une forme de néoclassicisme au fort potentiel, qui fusionnait les idiomes populaires avec de ludiques références aux archétypes musicaux du XVIIIe siècle. Son œuvre la plus populaire demeure l'entraînant *Divertissement* orchestral (1930), mais une partie de son génie créatif s'exprime toutefois dans ses nombreuses musiques de film, dont celle composée pour le légendaire *Macbeth* d'Orson Welles en 1948.

Les *Quatre Chansons de Don Quichotte* (1932) d'Ibert furent, à l'origine, composées pour le cinéma. Ravel fut le premier à avoir été engagé pour écrire trois chansons pour un projet de film fondé sur la célèbre histoire de Cervantès, avec la grande basse russe Feodor Chaliapin. Lorsque le maître souffrant ne se sentit pas capable d'honorer son engagement, le producteur-directeur Georg Wilhelm Pabst s'adressa successivement à Marcel Delannoy, Manuel de Falla, Milhaud et Ibert, et c'est ce dernier qui répondit finalement à l'appel. Deux pièces magnifiquement évocatrices – la première dédiée à l'impénétrable forteresse qui protège la bien-aimée de Don Quichotte, la seconde consacrée aux ultimes pensées de Don Quichotte délivrées à son fidèle serviteur Sancho Panza – encadrent une paire de mélodies enjouées enclosant le pouvoir de l'amour.

Maurice Ravel était un compositeur méticuleux, l'auteur extrêmement exigeant de mondes sonores exquis. Il pensait qu'il existait une solution idéale à chaque problème musical et qu'il était de son devoir de polir chaque nouvelle pièce jusqu'à la faire briller comme une pièce de joaillerie iridescente.

La mère de Ravel, Marie, était d'origine basque, un fait essentiel qui prend tout son sens dans les nombreuses pièces d'influence espagnole qu'il écrivit vers la fin de sa vie, dont sa dernière œuvre achevée *Don Quichotte à Dulcinée*. Bien qu'il ne pût honorer son engagement pour le film avec Chaliapin, Ravel composa ensuite des chansons d'une immense qualité. Couronnement d'une longue fascination pour les rythmes de danse, les trois pièces adoptent respectivement la structure d'une *guajira* (alternant rythmes de 3/4 et de 6/8), d'un *zortzico* basque en 5/4 et d'une *jota* à trois temps.

Compositeur doué de la plus remarquable inventivité et complexité émotionnelle parmi les Soviétiques, Dimitri Chostakovitch continue de susciter des débats passionnés au sujet de sa musique et dans quelle mesure elle se nourrit du scandale politique et social. Maître de

l'obscurantisme sémantique, il est l'auteur de chefs-d'œuvre qui, dans chaque genre musical, saisissent l'horreur de l'existence humaine sous Staline.

Pourtant, de temps à autre, Chostakovitch composait une œuvre d'une simplicité lumineuse, comme si toutes les préoccupations du quotidien s'étaient évaporées. L'une des plus charmantes est le cycle de *Six Chants espagnols* écrit en 1956, trois ans après la mort de Staline. Fondé sur des mélodies traditionnelles que Chostakovitch avait entendues sur un enregistrement, mettant en musique des traductions russes de ballades espagnoles, l'opus s'ouvre avec un adieu nostalgique à Grenade. La musique aborde ensuite des choses de l'amour dans la sérénade pour guitare « Deux Petites étoiles » et dans « Première Rencontre », où l'accélération progressive des tempi reflète l'enthousiasme grandissant du poète. Le pouvoir séducteur de l'amour est au cœur des trois derniers chants, que ce soit sur la piste de danse, en réponse à une jeune fille aux yeux noirs ou dans un rêve.

Deux interludes de piano seul illustrent la séduisante prestance de l'Espagne. Jusqu'à ce qu'il se retire de la scène de concert en 1890, Isaac Albéniz était largement reconnu comme l'un des pianistes les plus remarquables de sa génération avant de se consacrer à la composition. *El Puerto*, tendre évocation de l'ancien port de Cadix, est la deuxième des douze pièces qui constituent son chef-d'œuvre pour piano, *Iberia* (achevée en 1909). La mort d'Enrique Granados en 1916 alors qu'il tentait courageusement de sauver sa femme de la noyade suite au torpillage du *SS Sussex* par un sous-marin allemand, priva l'Espagne de l'un de ses compositeurs les plus talentueux. *Oriental*, deuxième des douze *Danses espagnoles* (1890), symbolise la fascination de Granados pour le monde arabe.

Le Norvégien Arne Dørumsgaard était également fasciné par l'Orient. En 1951, il publia le premier des vingt volumes (intitulé *Flowers from the Imperial Gardens*), couvrant un millénaire de poésie orientale. Sa vaste collection d'enregistrement illustre son goût pour cet art méconnu, qui donnerait finalement naissance aux vingt-deux volumes de son *Canzone scordate*. Publiée pour la première fois en 1987 dans une édition fac-similé incluant la soigneuse calligraphie de Dørumsgaard, cette inestimable collection de chansons « anciennes » revisitées pour la voix et le piano s'ouvre avec un ensemble de dix chansons espagnoles datant du XVe et XVIe siècles, et dédié à la célèbre soprano et pianiste Conchita Badía.

Installé dans la cathédrale de Séville durant une grande partie de sa vie, Alonso Mudarra était un éminent représentant de la *vihuela*, un type de guitare à six double cordes. Compositeur de cour renommé, Juan de Anchieta fonda puis passa ses dernières années dans un prieuré franciscain tandis que Gabriel Mena s'illustrait dans le *villancico*, une forme de chanson populaire, souvent caractérisée par son côté rustique. Francisco de la Torre et Cristóbal de Morales occupaient d'importants postes musicaux en Italie avant de rentrer en Espagne. Quant à Pablo Esteve, dont la pièce profondément contemplative *Alma, sintamos*

figure dans le livre vingt-et-un de *Canzone scordate*, c'est un spécialiste de la *tonadilla*, forme de drame satirique qui faillit lui valoir à un moment la prison après une moquerie à l'encontre de la famille royale espagnole.

© Julian Haylock

Traduction : Noémie Gatzler

**Chansons de Don Quichotte
Ibert (1932)**

Chanson du départ

Ce château neuf, ce nouvel édifice
Tout enrichi de marbre et de porphyre,
Qu'amour bâtit château de son empire,
Où tout le ciel a mis son artifice,
Est un rempart, un fort contre vice,
Où la vertueuse maîtresse se retire,
Que l'œil regarde, et que l'esprit admire,
Forçant les cœurs à lui faire service.
C'est un château, fait de telle sorte
Que nul ne peut approcher de la porte
Si des grands Rois il n'a sauvé sa race,
Victorieux, vaillant et amoureux.
Nul chevalier, tant soit aventureux,
Sans être tel ne peut gagner la place.

Pierre de Ronsard

Chanson à Dulcinée

Un an me dure la journée
Si je ne vois ma Dulcinée.

Mais, Amour a peint son visage,
Afin d'adoucir ma langue,
Dans la fontaine et le nuage,
Dans chaque aurore et chaque fleur.

Un an me dure la journée
Si je ne vois ma Dulcinée.

Toujours proche et toujours lointaine,
Étoile de mes longs chemins.
Le vent m'apporte son haleine
Quand il passe sur les jasmins.

Songs of Don Quixote

Song of the departure

This new castle, this new edifice
all adorned with marble and porphyry,
this castle, built by love from its empire,
upon which all of heaven has used its skill,
is a rampart, a fortress against evil
where the virtuous mistress retires,
that the eye observes and the spirit admires,
bringing hearts to servitude.
It is a castle, built in such a way
that none can approach the portal
if he has not saved his lineage from the great Kings,
victorious, brave and amorous.
No knight, however adventurous he may be,
without being such, can enter the place.

Song for Dulcinea

A day lasts a whole year
if I do not see my Dulcinea.

But, so as to sweeten my languor,
Love has painted her face,
in the fountain and the sky,
in each dawn and each flower.

A day lasts a whole year
if I do not see my Dulcinea.

Ever close and ever far,
star of my long paths.
The wind carries her breath to me
when it blows across the jasmine.

Chanson du Duc

Je veux chanter ici la Dame de mes songes
Qui m'exalte au dessus de ce siècle de boue
Son cœur de diamant est vierge de mensonges
La rose s'obscurcit au regard de sa joue

Pour Elle, j'ai tenté les hautes aventures
Mon bras a délivré la princesse en servage
J'ai vaincu l'Enchanteur, confondu les parjures
Et ployé l'univers à lui rendre hommage.

Dame par qui je vais, seul dessus cette terre,
Qui ne soit prisonnier de la fausse apparence
Je soutiens contre tout Chevalier téméraire
Votre éclat non pareil et votre précellence.

Chanson de la mort

Ne pleure pas Sancho, ne pleure pas, mon bon.
Ton maître n'est pas mort.
Il n'est pas loin de toi.
Il vit dans une île heureuse
Où tout est pur et sans mensonges.
Dans l'île enfin trouvée où tu viendras un jour.
Dans l'île désirée, O mon ami Sancho!
Les livres sont brûlés et font un tas de cendres.
Si tous les livres m'ont tué
Il suffit d'un pour que je vie
Fantôme dans la vie, et réel dans la mort.
Tel est l'étrange sort du pauvre Don Quichotte.

Texts by Alexandre Arnoux

Shostakovich (1956)

Proshchai, Grenada!

Proshhaj, Grenada, moya Grenada,
S toboj naveki mne rasstat`sya nado!
Proshhaj, lyubimy`j kraj, ochej uslada,
Navek proshhaj! Ax!
Budet pamat` o tebe moej
Edinstvennoj otradoj
Moj lyubimy`j, moj rodimy`j kraj!

Song of the Duke

I want to sing here of the Lady of my dreams,
who raises me above this century of mud.
Her heart of diamond is untarnished by lies.
The rose pales at the sight of her cheek.

For Her, I have attempted lofty adventures.
My arm has delivered the princess in servitude.
I have conquered the Enchanter, confounded
the perjuries
and bent the universe to offer her homage.

Lady for whom I, who alone is not a prisoner of
the false appearance, go over this earth,
I proclaim, against any rash Knight,
your unequalled splendour and your excellence.

Song of death

Do not cry Sancho, do not cry, good friend.
Your master is not dead.
He is not far from you.
He lives on a happy isle
where all is pure and free of lies.
On the isle at last discovered where you will come one day.
On the desired isle, o my good friend Sancho!
The books are burned and make a heap of ash.
If all the books have killed me
just one is enough for me to live on,
a ghost in life and real in death.
Such is the strange destiny of poor Don Quixote.

© translation Christopher Goldsack

Six Spanish Songs

Farewell, Granada!

Farewell, Granada, my home, farewell!
Your verdant hills I now must leave forever.
Farewell, land of my youth, sweet to behold,
we now must part!
Tender memories of my home
will be my one and only solace,
when I'm gone from here for aye.

Navek mne serdce toska pronzila,
Pogiblo vsyo, chto v zhizni by'lo milo,
Moya lyubov` ushla vo mrak mogily',
I zhizn` ushla! Ax!

I vokrug mne vsyo posty'lo,
Zhit` kak prezhde, net uzh sily'
Tam gde yunost` tak by'la svetla!

S.B. Bolotin

Zvyozdochki

Pod kiparisami starymi
serebritsja pribrezhnaja glad'.
K miloj idu ja s gitaraju,
chtoby pesnjaam jejo obuchat'.

No učit' besplatno mne net okhoty:
Ja beru s nejo poceluj za notu.
Stranno, chto ona k utru uznajot,
vsjo krome not!

Zhal', chto nachat' snova pozdno!
Zhal', chto uzhe svetel vozdukh!
Zhal', chto i dnjom ne drozhat puglivo
Nad zalivom zvjozdy...

V zvjozdochkakh nebo beskrajneje,
imi znojnaja polnoch polna.
Miloj mojej nazyvaju ja
vsekh beschislennykh zvjozd imena.

Ja poznan'jami dorozhu svoimi
I beru s nejo poceluj za imja.
Stranno, chto urok kazhetsja jej prost -
vsjo krome zvjozd!

T.S. Sikorskaya

Pervaya vstrecha

Ty u ruch'ja vody mne dala kogdato,
Svezhej vody, kholodnoj,
kak sneg v ushchel'jakh sinikh gor.
Nochi temnej tvoj vzor,

My heart is broken, my hopes are scattered,
all that I cherished is lost to me forever.
My one true love lies buried in the tomb,
my life is spent.

Former joy will not appear!
Can I bear to linger here,
in the land of my unclouded youth?

Two little stars

Under the soaring cypresses
gleams and glitters the slumbering bay.
I'm on my way to my sweetheart's house,
to teach her a few songs to play.

But these music lessons do not come cheap,
and for every note, a sweet kiss I'll reap!
Curiously, by morn she seems to have learnt
all but the song!

Pity, we can't start all over!
Pity, the sky is beginning to brighten...
Pity, in daytime the stars disappear
over the sunlit bay shore.

Nightfall brings back the tiny stars,
shining bright in the sweltering air.
Softly, the names of the stars above
I will breathe into my sweetheart's ear.

But these science lessons do not come cheap,
and for every star, a sweet kiss I'll reap!
Curiously, by dawn she seems to have retained -
all but the names!

First meeting

Once, long ago, a cup of cool mountain water
fresh from the stream you gave me to drink,
as pure as mountain snow.
Darker than dusk, your gaze;

v kosakh aromat lepestkov dikoj mjaty...
 Vidish', opjat' kruzhit khorovod,
 Buben gremi, zvenit i pojot.
 Kazhdyj tancor podruzhku vedjot,
 smotrit na nikh, ljubujas', narod.
 Bej, moj buben bej, gremi, budto grom!
 S miloju mojej my tancujem vdvojom.
 Lenta na tebe nebes golubej!
 Bej, moj buben, bej! Buben, bej! Buben bej!
 Mne ne zabyt' vovek `etoj pervoj vstrechi,
 Laskovykh slov i smugloj ruki,
 i bleska chjornykh glaz...
 Ponjal ja v `etot chas,
 chto tebja ljublju i ljubit' budu vечно!

S.B. Bolotin

Ronda

Shumit khorovod u nashikh dverej,
 vesel'ja pora nastala.
 Idi tancevat' so mnoju skorej,
 gvozdiki cvetochek alyj!
 V lunoj tishine slyshen zvon ruch'ja...
 daj ruku mne, devuchka moja,
 Gvozdiki cvetochek alyj!
 Ulica slovno jarki sad.
 Shutki zvenjat, glaza blestjat.
 Ronda kruzhitsja i pojot,
 Svetitsja zvjozdnyj serebrom nebosvod,
 Mchatsja vesjolye pary...
 `Eto rodostnyj prazdnik pervyk cvetov,
 `Eto prazdnik nashej ljubvi!
 Igrajut v luce lunny na okne
 Derev'ev mindal'nykh teni...
 Kogda zhe sjuda ty vyjdes' ko mne,
 Moj nezhnij cvetok vesennij?
 Vetku mindalja s dereva sorvi,
 Jejo mne daj v znak tvojeje ljubvi,
 Moj nezhnij cvetok vesennyj!

T.S. Sikorskaya

thick braids in your hair, with a scent of
 mint petals.
 See, once again the round dance begins,
 hear the tambourine, watch how it spins.
 Each youngster takes his girl by the hand,
 proud to be seen, close together they stand.
 Strike the tambourine,
 thunder like the storm!
 My sweetheart and I
 will be dancing till dawn.
 Higher than the sky your ribbons will fly,
 strike the tambourine!
 Never will I forget the day of our first encounter,
 tender embraces, tightly-clasped hands,
 the lustre of your gaze...
 Right then and there I knew
 that this love of mine would continue forever!

Ronda

Beyond our front door, the festival roars,
 it's time to rejoice and make merry.
 Come, give me your hand and we'll join the dance,
 my tender carnation blossom!
 In the moonlit night softly sings the brook...
 Give me your hand, petal of my heart,
 my tender carnation blossom!
 Our street is bright and gay with light,
 laughter rings out, all eyes are aglow.
 Bobbing and weaving, the round dance spins,
 glittering stars above rain silver from the sky,
 couples speed by in pursuit...
 On this night we delight in the first spring flowers,
 on this night we rejoice in our love!
 Right outside your window an almond tree sways,
 the moon casts nocturnal shadows.
 How long must I wait for you to appear,
 my delicate almond blossom?
 Come to me, descend with an almond branch,
 show me that your love will flower and grow,
 my delicate almond blossom!

Chernookaya

Mat' dala tebe ochi zvezdy,
Nezhnyj cvet tvoikh smuglykh shchjok,
Milaja moja!
S bol'ju v serdce noch'ju pozdnej
Bez tebja ja brozhu, odinok,
Milaja moja!
Akh za chto ja nakazan byl sud'boj?
Akh, zachem povstrechalsja ja s toboj?
Ja umru ot ljubvi bezumnoj,
Jesli ty ne poljubish' menja,
Milaja moja!
Mat' dala tebe stan vysokij,
Chjornyj blesk nepokornykh kudrej,
Milaja moja!
Proklinaju rok zhestokij,
Bol' i muki dushi mojej.
Milaja moja!
O, zachem zhe tebe symela mat'
Mne nazlo krasotu takuju dat'?
Ja umru ot ljubvi bezumnoj,
Jesli ty ne poljubish' menja,
Milaja moja!

T.S. Sikorskaya

Son

Ne znaju, chto `eto znachit...
Son chudesnyj prisnilsja mne,
Kak budto v lodke rybach'ej
Ja plyvu po burnoj volne
Chjoln bez vjosel, ja ikh brosil...
Volny penjatsja, zljatsja i topjat moj chjoln,
No otvazhno mchus' ja sredi tjomnykh,
Sred' ogromnykh voln,
Ottogo, chto v rybachej `etoj lodke
Po morskoy nepokornoj glubi
Mchish'sja ty, moja gordaja,
mchishsja vmeste so mnoj
I menja ty budto tozhe ljubish'!
O moja golubka! Posmotri zhe,
Kak nesjotsja v svojej lodochke krupkoj po morju

Black eyes

Nature blessed you with eyes like starlight,
tender skin on your olive cheeks,
o, my dark-eyed love!
All night long, alone, when we've parted,
empty streets I roam, sad and meek,
o, my dark-eyed love!
Cruel punishment for me the Fate has set!
O, if only you and I had never met!
This desire shall be my undoing,
if you cannot respond to my wooing,
o, my dark-eyed love!
Nature gave you a shapely figure,
raven tresses, coiled and untamed,
o, my dark-eyed love!
I shall curse such a life of rigour,
if my lot is all heartbreak and pain.
O, my dark-eyed love!
How unfair was Fate to bestow such wealth
on a cruel beauty who'll bring me death!
This desire shall lead to my ruin,
if you cannot respond to my wooing,
o, my dark-eyed love!

Dream (Barcarole)

I wonder what this could augur:
wondrous dreams I witnessed last night.
Aboard my fisherman's rowboat
I had launched right into the storm.
Speeding oarless, with such boldness,
as the roiling and boiling sea threatened my life,
dashing onward, toward the distant shoreline,
through the looming waves,
all because, in this fragile little rowboat,
speeding far in the boundless water,
sat beside me my sweetheart,
disdainful of any danger,
and, like me, she was very much in love!
O, my turtledove! Can you imagine?
How intrepid, in a delicate vessel

Bednyj paren', chto tak krepko ljubit tebj!
S.B. Bolotin & T.S. Sikorskaya

Canzone scordate
Arne Dørumsgaard (publ. 1987)

Triste estaba el rey David
Triste estaba el rey David;
Triste y con gran pasión,
Quando le vinieron nuevas
De muerte de Absalón.

Con amores, la mi madre
Con amores, la mi madre,
Con amores m'adormí.
Así dormida soñaba
Lo qu'el corazón velaba,
Qu'el amor me consolaba
Con más bien que merecí.

A la caza, sus, a caza
A la caza, sus, a caza,
Ea, nuevos amadores,
Todos a caza de amores.
Con un vuelo de dulzor
Volaréis altanería,
Y cazaréis al amor
Con tristeza y alegría.
Ea, todos a porfía
Con halcones, con azores,
Vamos a caza de amores.
A la caza, sus, a caza,
Ea, nuevos amadores,
Todos a caza de amores.
Vamos todos a esta caza,
A cazar siendo cazados,
Pues que todos d'esta raza
Dell amor somos tocados.
Pues que en todos los estados
Tiene el amor cazadores,
Vamos a caza de amores.

he travels far from land shore
and from her, whom he loves so much!

Canzone scordate

King David was forlorn
King David was forlorn,
forlorn and full of grief,
when news came to him
of Absalom's death.

With love in my heart, mother
With love in my heart, mother,
with love in my heart, I fell asleep.
While sleeping I dreamed
of what my heart was hiding:
that love consoled me
more than I deserved.

To the hunt, come, to the hunt
To the hunt, come, to the hunt,
hey, all you young lovers,
join the hunt for love.
In the sweetest of flights
you will soar, young hawks,
and hunt for love
with sadness and joy.
Hey, all hands to the task,
with falcons and hawks,
let's join the hunt for love.
To the hunt, come, to the hunt,
hey, all you young lovers,
join the hunt for love.
Let's all join this hunt,
being hunted as we hunt,
since all those of our kind
are touched by love.
Since love has its hunters
in each and every land,
let's join the hunt for love.

Pámpano verde

Pámpano verde, razimo alvar;
 ¿Quién vido dueñas a tal hora
 andar?
 Enzinueco entr'ellas
 Entre las donzellas.

De Antequera sale el moro

De Antequera sale el moro,
 De Antequera se salía;
 Cartas llevaba en su mano,
 Cartas de mensajería
 Iban escriptas con sangre
 Y no por falta de tinta;
 El moro que las
 llevaba
 Ciento y veinte años
 había.

Alma, sintamos

Alma, sintamos! Ojos,
 llorad!
 A mi Caramba que murió
 ya!
 Ay pobrecita! Toda
 bondad,
 Que no tenía pecado
 venial.

Green vine

Green vine, white cluster;
 whoever saw duennas out at
 this hour?
 In their midst
 let the young girls appear.

A Moor sets off from Antequera

A Moor sets off from Antequera,
 from Antequera he set off;
 he held letters in his hand,
 letters bearing bad tidings.
 They were written in blood,
 and not for lack of ink;
 the Moor who held them in
 his hand
 was a man of a hundred and
 twenty.

My soul, let us mourn

My soul, let us mourn! Weep,
 o my eyes!
 For my Caramba, who is no
 more!
 Ah, my poor darling! She was
 virtue itself,
 never guilty of even a venial
 sin.

**Translations of Triste estaba el rey David, Con amores, la mi madre and Pámpano verde by
 Jacqueline Cockburn & Richard Stokes from *The Spanish Song Companion* published by
 Victor Gollancz Ltd. A la caza, sus, a caza, De Antequera sale el moro and Alma,
 sintamos by Susannah Howe.**

Don Quichotte à Dulcinée

Ravel (1932)

Chanson romanesque

Si vous me disiez que la terre
A tant tourner vous offensa,
Je lui dépêcherais Pança:
Vous la verriez fixe et se taire.

Si vous me disiez que l'ennui
Vous vient du ciel trop fleuri d'astres,
Déchirant les divins cadastres,
Je faucherais d'un coup la nuit.

Si vous me disiez que l'espace
Ainsi vidé vous plaît point,
Chevalier dieu, la lance au poing,
J'étoilerais le vent qui passe.

Mais si vous me disiez que mon sang
Est plus à moi qu'à vous, ma Dame,
Je blémirais dessous le blâme
Et je mourrais, vous bénissant.

O Dulcinée.

Chanson épique

Bon Saint Michel qui me donnez loisir
De voir ma Dame et de l'entendre,
Bon Saint Michel qui me daignez choisir
Pour lui complaire et la défendre,

Bon Saint Michel veuillez descendre
Avec Saint Georges sur l'autel
De la Madone au bleu mantel.

D'un rayon du ciel bénissez ma lame
Et son égale en pureté
Et son égale en piété
Comme en pudeur et chasteté: Ma Dame.

Don Quixote to Dulcinea

Romanesque song

Were you to tell me that the earth,
turning so much, offended you,
I would hurry Panza to her:
you would see her motionless and fall silent.

Were you to tell me that boredom
comes to you from heaven, adorned with too
many stars,
tearing apart the divine decrees,
with one blow I would fell the night.

Were you to tell me that space
thus emptied pleases you not
knight of God, lance in hand,
I would scatter stars in the passing wind.

But were you to tell me that my blood
is more mine than yours, my Lady,
I would grow pale under the reproach
And I would die, still blessing you.

O Dulcinea.

Epic song

Good Saint Michael who give me liberty
to see my Lady and to hear her,
good Saint Michael who deign to choose me
to please and defend her,

good Saint Michael I beg you to come down
with Saint George to the altar
of the Madonna with the blue mantle.

With a ray from heaven bless my blade
and its equal in purity
and its equal in piety
as in modesty and chastity: my Lady.

O grands Saint Georges et Saint Michel
L'ange qui veille sur ma veille,
Ma douce Dame si pareille
À vous, Madone au bleu mantel!

Amen

Chanson à boire

Foin du bâtard, illustre Dame,
Qui pour me perdre à vos doux yeux,
Dit que l'amour et le vin vieux
Mettent en deuil mon cœur, mon âme!

Je bois à la joie!
La joie est le seul but
Où je vais droit
Lorsque j'ai bu!

Foin du jaloux, brune maîtresse,
Qui geind, qui pleure et fait serment
D'être toujours ce pâle amant
Qui met de l'eau dans son ivresse!

Je bois à la joie!
La joie est le seul but
Où je vais droit
Lorsque j'ai bu!

Text by Paul Morand

O great Saint George and Saint Michael
the angel who watches over my vigil,
my sweet Lady so like
you, Madonna with the blue mantle!

Amen

Drinking song

Away with the bastard, illustrious Lady,
who, to disfavour me in your sweet eyes,
says that love and old wine
place my heart and my soul in mourning!

I drink to happiness!
Happiness is the only goal
to which I go straight
once I have drunk!

Away, dark-haired mistress, with the jealous man
who moans, who weeps and preaches
to be forever that pale lover
who waters down his intoxication!

I drink to happiness!
Happiness is the only goal
to which I go straight
once I have drunk!

© translation Christopher Goldsack

ONYX Classics would like to thank the Wigmore Hall for their assistance in supplying the Dørumsgaard texts.

Executive producer for ONYX: Matthew Cosgrove

Producer: Simon Kiln

Engineer: Arne Akselberg

Recording location: Wyastone Concert Hall, Wyastone Leys, Monmouthshire, 14–17 September 2015

Design: Photo by Marco Borggreve.

Design by WLP Ltd

Shostakovich op.100 texts and translations courtesy of Harmonia Mundi US. ©Harmonia Mundi USA

www.melodietreasury.com Ibert & Ravel texts and translations

www.onyxclassics.com

Also available on ONYX

ONYX 4102
The Sea
Debussy, Fauré & Schubert
Henk Neven & Hans Eijsackers

ONYX 4052
Auf einer Burg
Loewe & Schumann
Henk Neven & Hans Eijsackers

ONYX 4159
Debussy, Elgar, Respighi Violin Sonatas
Sibelius Berceuse
James Ehnes & Andrew Armstrong

ONYX 4026
Shostakovich Piano Quintet, Piano Trio No.1, Five Pieces
Janine Jansen, Yuri Bashmet, Mischa Maisky,
Itamar Golan, Julian Rachlin

www.onyxclassics.com

ONYX 4132