

West Cork Chamber Music Festival 2021
with
OurConcerts.live

presents

Bantry and Beyond

17. L'Amour

Filmed at Voces8 Studio, London

Rachel Kelly [mezzo-soprano]
Fiachra Garvey [piano]

Debussy *Chansons de Bilitis*
Berlioz *Nuits d'été*
Ravel *Shéhérazade*

Claude Debussy [1862-1918]

Chanson de Bilitis [1894]

Text by Pierre Louÿs

Translation © Richard Stokes, author of *The Book of Lieder*, published by Faber, provided courtesy of Oxford Lieder (www.oxfordlieder.co.uk)

1. La flûte de Pan (The flute of Pan)

Pour le jour des Hyacinthies,
il m'a donné une syrinx
faite de roseaux bien taillés,
unis avec la blanche cire
qui est douce à mes lèvres comme le miel.

Il m'apprend à jouer, assise sur ses genoux;
mais je suis un peu tremblante.
Il en joue après moi,
si doucement que je l'entends à peine.

Nous n'avons rien à nous dire,
tant nous sommes près l'un de l'autre;
mais nos chansons veulent se répondre,
et tour à tour nos bouches s'unissent sur la flûte.

Il est tard; voici le chant des grenouilles vertes qui
commence avec la nuit.
Ma mère ne croira jamais que
je suis restée si longtemps
à chercher ma ceinture perdue.

For Hyacinthus day
he gave me a syrinx made of
carefully cut reeds,
bonded with white wax
which tastes sweet to my lips like honey.

He teaches me to play, as I sit on his lap;
but I am a little fearful.
He plays it after me,
so gently that I scarcely hear him.

We have nothing to say,
so close are we one to another,
but our songs try to answer each other,
and our mouths join in turn on the flute.

It is late; here is the song of the green frogs that
begins with the night.
My mother will never believe
I stayed out so long
to look for my lost sash.

2. La chevelure (The tresses of hair)

Il m'a dit: "Cette nuit, j'ai rêvé.
J'avais ta chevelure autour de mon cou.
J'avais tes cheveux comme un collier noir
autour de ma nuque et sur ma poitrine.

"Je les caressais, et c'étaient les miens;
et nous étions liés pour toujours ainsi,
par la même chevelure la bouche sur la bouche,
ainsi que deux lauriers
n'ont souvent qu'une racine.

"Et peu à peu, il m'a semblé,
tant nos membres étaient confondus,
que je devenais toi-même ou
que tu entrais en moi comme mon songe."

Quand il eut achevé,
il mit doucement ses mains sur mes épaules,
et il me regarda d'un regard si tendre,
que je baissai les yeux avec un frisson.

He said to me: "Last night I dreamed.
I had your tresses around my neck.
I had your hair like a black necklace
all round my nape and over my breast.

"I caressed it and it was mine;
and we were united thus for ever
by the same tresses, mouth on mouth,
just as two laurels
often share one root.

"And gradually it seemed to me,
so intertwined were our limbs,
that I was becoming you,
or you were entering into me like a dream."

When he had finished,
he gently set his hands on my shoulders
and gazed at me so tenderly
that I lowered my eyes with a shiver.

3. Le tombeau des Naiades (The tomb of the Naiads)

Le long du bois couvert de givre, je marchais;
mes cheveux devant ma bouche
se fleurissaient de petits glaçons,
et mes sandales étaient
lourdes de neige fangeuse et tassée.

Il me dit: "Que cherches-tu?"—
"Je suis la trace du satyre.
Ses petits pas fourchus
alternent comme des trous dans un manteau blanc."»
Il me dit: "Les satyres sont morts.

"Les satyres et les nymphes aussi.
Depuis trente ans il n'a pas fait un hiver aussi terrible.
La trace que tu vois est celle d'un bouc.
Mais restons ici, où est leur tombeau."

Et avec le fer de sa houe il cassa
la glace de la source où jadis riaient les naïades.
Il prenait de grands morceaux froids,
et les soulevant vers le ciel pâle,
il regardait au travers.

Along the frost-bound wood I walked;
my hair across my mouth,
blossomed with tiny icicles,
and my sandals were
heavy with muddy, packed snow.

He said to me: "What do you seek?" –
"I follow the satyr's track.
His little cloven hoof-marks
alternate like holes in a white cloak."»
He said to me: "The satyrs are dead.

"The satyrs and the nymphs too.
For thirty years there has not been so harsh a winter.
The tracks you see are those of a goat.
But let us stay here, where their tomb is.'

And with the iron head of his hoe he broke
the ice of the spring, where the naiads used to laugh.
He picked up some huge cold fragments,
and, raising them to the pale sky,
gazed through them.

Hector Berlioz [1803-1869]

Les Nuits d'Été Op.7 [1840/41]

Villanelle (Villanelle)

Quand viendra la saison nouvelle,
Quand auront disparu les froids,
Tous les deux, nous irons, ma belle,
Pour cueillir le muguet au bois;
Sous nos pieds égrénant les perles
Que l'on voit, au matin trembler,
Nous irons écouter les merles
Siffler.

Le printemps est venu, ma belle;
C'est le mois des amants bénis;
Et l'oiseau, satinant son aile,
Dit des vers au rebord du nid.
Oh ! viens donc sur le banc de mousse
Pour parler de nos beaux amours,
Et dis-moi de ta voix si douce:
"Toujours."

Loin, bien loin égarant nos courses,
Faisons fuir le lapin caché,
Et le daim au miroir des sources
Admirant son grand bois penché ;
Puis chez nous tout joyeux, tout aises,
En paniers, enlaçant nos doigts,
Revenons rapportant des fraises
Des bois.

*When the new season approaches,
When winter's chills have faded away,
Together we will go, my fair one,
To gather lilies in the woods;
Threshing pearls under our feet,
That can be seen trembling each morning,
We shall go and listen to the blackbirds
Whistling.*

*Spring has come, my fair one,
It is the time for happy lovers,
And the bird with his soft wings
Recites verses from his nest.
Come with me to the mossy bank,
We'll talk of nothing else but our love,
And whisper with thy voice so tender:
"Always!"*

*Far, far off let our path wander,
Fright'ning the hididen rabbit away,
While the hart at the reflecting spring
Admires his great antlers,
Then back home, happy and contented,
And fondly our fingers entwined,
Let's return, with fresh wild strawberries
From the woods.*

Le spectre de la rose (The spectre of the rose)

Soulève ta paupière close
Qu'effleure un songe virginal:
Je suis le spectre d'une rose
Que tu portais hier au bal.
Tu me pris encore emperlée
Des pleurs d'argent de l'arrosoir,
Et parmi la fête étoilée,
Tu me promenais tout le soir.

O toi qui de ma mort fus cause,
Sans que tu puisses le chasser,
Toutes les nuits mon spectre rose
A ton chevet viendra danser.
Mais ne crains rien, je ne réclame
Ni messe ni De Profondis,
Ce léger parfum est mon âme,
Et j'arrive du paradis.

Mon destin fut digne d'envie:
Et pour avoir un sort si beau,
Plus d'un aurait donné sa vie,
Car sur ton sein j'ai mon tombeau,
Et sur l'albâtre où je repose
Un poète avec un baiser
Écrivit: Ci-gît une rose,
Que tous les rois vont jalouster.

*Raise your closed eyelid
which a virginal dream caresses:
I am the spectre of a rose
that you wore yesterday at the ball.
You picked me, still draped in the pearls
of the silver tears of the watering-can,
and during the starry festivity,
you walked with me all evening.*

*O you who were the cause of my death,
without your being able to chase it away,
every night my pink spectre
will come to dance at your bedside.
But fear nothing, I ask for
neither mass nor De Profundis,
this gentle perfume is my soul,
and I come from heaven.*

*My destiny was worthy of envy:
and, to have so beautiful a fate,
more than one would have given his life,
for on your breast I have my tomb,
and on the alabaster where I rest
poet, with a kiss,
wrote: Here lies a rose,
which all the kings will envy.*

Sur les lagunes (On the lagoons)

Ma belle amie est morte:
 Je pleurerai toujours;
 Sous la tombe elle emporte
 Mon âme et mes amours.
 Dans le ciel, sans m'attendre,
 Elle s'en retourna;
 L'ange qui l'emmena
 Ne voulut pas me prendre.
 Que mon sort est amer!
 Ah! sans amours, s'en aller sur la mer!

*My beautiful lover is dead:
 I shall weep for ever;
 into the tomb she carries
 my soul and my loves.
 To heaven, without waiting for me,
 she has returned;
 the angel who lead her away
 would not take me.
 How bitter is my fate!
 Ah! Without love, to set off on the sea!*

La blanche créature
 Est couchée au cercueil.
 Comme dans la nature
 Tout me parait en deuil!
 La colombe oubliée
 Pleure et songe à l'absent;
 Mon âme pleure et sent
 Qu'elle est dépareillée.
 Que mon sort est amer!
 Ah! sans amours, s'en aller sur la mer!

*The white being
 is lying in her coffin.
 Oh! How all nature
 seems to me to be in mourning!
 The forgotten dove
 weeps and thinks of the absent one;
 my soul weeps and feels
 that it is incomplete.
 How bitter is my fate!
 Ah! Without love, to set off on the sea!*

Sur moi la nuit immense
 S'étend comme un linceul;
 Je chante ma romance
 Que le ciel entend seul.
 Ah! comme elle était belle
 Et comme je l'aimais!
 Je n'aimerai jamais
 Une femme autant qu'elle.
 Que mon sort est amer!
 Ah! sans amours, s'en aller sur la mer!

*Over me the immense night
 spreads like a shroud;
 I sing my romance
 that heaven alone hears.
 Ah! How beautiful she was
 and how I loved her!
 I shall never love
 another woman as much as her.
 How bitter is my fate!
 Ah! Without love, to set off on the sea!*

Absence (Absence)

Reviens, reviens, ma bien-aimée;
Comme une fleur loin du soleil,
La fleur de ma vie est fermée
Loin de ton sourire vermeil.

Entre nos cœurs, quelle distance!
Tant d'espace entre nos baisers!
O sort amer, ô dure absence!
O grands désirs inapaisés!

D'ici là-bas que de campagnes,
Que de villes et de hameaux,
Que de vallons et de montagnes,
A lasser le pied des chevaux!

*Come back, come back, my well-beloved;
like a flower far from the sun,
the flower of my life is closed
far from your vermilion smile.*

*Between our hearts, such a distance!
So much space between our kisses!
Oh bitter fate, oh harsh absence!
Oh great unassuaged desires!*

*Between here and over there, so much country
so many towns and hamlets,
so many valleys and mountains,
to tire the hoof of the horses!*

Au cimetière (At the cemetery)

Connaissez-vous la blanche tombe
Où flotte avec un son plaintif
L'ombre d'un if?
Sur l'if, une pâle colombe,
Triste et seule, au soleil couchant,
Chante son chant;

Un air maladivement tendre,
A la fois charmant et fatal,
Qui vous fait mal,
Et qu'on voudrait toujours entendre;
Un air, comme en soupire aux cieux
L'ange amoureux.

On dirait que l'âme éveillée
Pleure sous terre à l'unisson
De la chanson,
Et du malheur d'être oubliée
Se plaint dans un roucoulement
Bien doucement.

Sur les ailes de la musique
On se sent lentement revenir
Un souvenir.
Une ombre une forme angélique,
Passe dans un rayon tremblant,
En voile blanc.

Les belles-de-nuit, demi-closes,
Jettent leur parfum faible et doux
Autour de vous,
Et le fantôme aux molles poses
Murmure en vous tendant les bras:
Tu reviendras?

Oh! jamais plus, près de la tombe
Je n'irai, quand descend le soir
Au manteau noir,
Écouter la pâle colombe
Chanter sur la pointe de l'if
Son chant plaintif.

*Do you know the white tomb
upon which, with a plaintive sound,
the shadow of a yew-tree floats?
On the yew-tree, a pale dove,
sad and alone, in the setting sun,
sings its song;*

*a morbidly tender melody,
at once both charming and deadly,
which hurts you,
and which one would wish to hear for
a melody, like ones which the angel in love
sighs in heaven.*

*One would say the awakened soul
weeps beneath the earth in unison
with the song,
and complains,
of the misfortune of being forgotten
very gently, in a cooing.*

*On the wings of the music
one feels a memory
slowly recurring.
A shadow, an angelic form,
passes in a trembling beam,
in white veil.*

*The Marvels of Peru, half closed,
cast their faint and sweet perfume
about you,
and the ghost, with its limp postures,
murmurs while stretching out its arms to you
you will return?*

*Oh! Never again, close to the tomb
shall I go, when the evening falls
with its black coat,
to listen to the pale dove
at the top of the yew-tree, sing
its plaintive song.*

L'île inconnue (The unknown island)

Dites, la jeune belle,
Où voulez vous aller?
La voile enflé son aile,
La brise va souffler!

*Tell me, my pretty young girl,
where would you like to go?
The sail fills its wing,
the breeze is going to blow!*

L'aviron est d'ivoire,
Le pavillon de moire,
Le gouvernail d'or fin;
J'ai pour lest une orange,
Pour voile une aile d'ange,
Pour mousse un séraphin

*The oar is of ivory,
the pennant of silk,
the rudder of fine gold;
I have an orange for ballast,
for a sail, an angel's wing,
for cabin boy, a seraph.*

Dites, la jeune belle,
Où voulez vous aller?
La voile enflé son aile,
La brise va souffler!

*Tell me, my pretty young girl,
where would you like to go?
The sail fills its wing,
the breeze is going to blow!*

Est-ce dans la Baltique,
Dans la mer Pacifique,
Dans l'île de Java,
Ou bien est-ce en Norvège,
Cueillir la fleur des neige,
Ou la fleur d'Angsoka?

Is it to the Baltic,
to the Pacific Ocean,
to the island of Java,
or rather, is it to Norway,
to gather the snow flower,
or the flower of Angsoka?

Dites, la jeune belle,
Où voulez vous aller?
La voile enflé son aile,
La brise va souffler!

*Tell me, my pretty young girl,
where would you like to go?
The sail fills its wing,
the breeze is going to blow!*

Menez-moi, dit la belle,
A la rive fidèle
Où l'on aime toujours.
Cette rive, ma chère,
On ne la connaît guère
Au pays des amours.

*Lead me, said the pretty one,
to the faithful shore
where one loves for ever.
That shore, my darling,
is hardly known
in the land of loves.*

Maurice Ravel [1875-1937]*Shéhérazade [1903]*

Text by Tristan Klingsor

Translation © Richard Stokes, author of *The Book of Lieder*, published by Faber, provided courtesy of Oxford Lieder (www.oxfordlieder.co.uk)**1. Asie (Asia)**

Asie, Asie, Asie,
 Vieux pays merveilleux des contes de nourrice
 Où dort la fantaisie comme une impératrice,
 En sa forêt tout emplie de mystère.
 Asie, je voudrais m'en aller avec la goëlette
 Qui se berce ce soir dans le port,
 Mystérieuse et solitaire,
 Et qui déploie enfin ses voiles violettes
 Comme un immense oiseau de nuit dans le ciel d'or.

Je voudrais m'en aller vers des îles de fleurs,
 En écoutant chanter la mer perverse
 Sur un vieux rythme ensorceleur.
 Je voudrais voir Damas et les villes de Perse
 Avec les minarets légers dans l'air.
 Je voudrais voir de beaux turbans de soie
 Sur des visages noirs aux dents claires;
 Je voudrais voir des yeux sombres d'amour
 Et des prunelles brillantes de joie
 En des peaux jaunes comme des oranges;
 Je voudrais voir des vêtements de velours
 Et des habits à longues franges.
 Je voudrais voir des calumets entre des bouches
 Tout entourées de barbe blanche;
 Je voudrais voir d'âpres marchands aux regards louches,

Et des cadis, et des vizirs
 Qui du seul mouvement de leur doigt qui se penche
 Accordent vie ou mort au gré de leur désir.

Je voudrais voir la Perse, et l'Inde, et puis la Chine,
 Les mandarins ventrus sous les ombrelles,
 Et les princesses aux mains fines,
 Et les lettrés qui se querellent
 Sur la poésie et sur la beauté;

Je voudrais m'attarder au palais enchanté
 Et comme un voyageur étranger

Asia, Asia, Asia,
 Ancient wonderland of fairy tales,
 Where fantasy sleeps like an empress,
 In her mystery-filled forest,
 Asia, I long to set sail with the schooner
 Which rocks this evening in the harbour,
 Mysterious and solitary
 And which spreads at last its violet sails
 Like a huge night-bird in the golden sky.

I long to set sail for isles of flowers
 As I listen to the song of the wayward sea
 With its old bewitching rhythm;
 I long to see Damascus and the cities of Persia
 With their airy minarets;
 I long to see beautiful silken turbans
 Above black faces with white teeth;
 I long to see eyes dark with love
 And pupils sparkling with joy
 Sunk in skins as yellow as oranges;
 I long to see velvet raiments
 And long-fringed robes;
 I long to see calumets in mouths
 Fringed about with white beards;
 I long to see grasping merchants with shifty looks,

And cadis and viziers
 Who with a single crook of the finger
 Dispense life or death on a whim.

I long to see Persia, and India, and then China,
 Portly mandarins beneath their sunshades,
 And princesses with delicate hands,
 And learned men disputing
 About poetry and beauty;

I long to linger in enchanted places,
 And like a foreign traveller

Contempler à loisir des paysages peints
Sur des étoffes en des cadres de sapin,
Avec un personnage au milieu d'un verger;

Je voudrais voir des assassins souriants
Du bourreau qui coupe un cou d'innocent
Avec son grand sabre courbé d'Orient.
Je voudrais voir des pauvres et des reines;
Je voudrais voir des roses et du sang;
Je voudrais voir mourir d'amour ou bien de haine.
Et puis m'en revenir plus tard
Narrer mon aventure aux curieux de rêves

En élevant comme Sindbad ma vieille tasse arabe
De temps en temps jusqu'à mes lèvres
Pour interrompre le conte avec art...

Gaze at leisure on landscapes painted
On fabrics in pinewood frames,
With a figure in the midst of an orchard;

I long to see assassins smiling,
As the executioner cuts off an innocent head
With his great curved Oriental scimitar;
I long to see beggars and queens;
I long to see roses and blood;
I long to see death for love or else for hate,
And the to return later
And recount my adventures to those intrigued by dreams,

While raising like Sinbad my old Arabian pipe
From time to time to my lips,
Artfully to interrupt the tale...

2. La flûte enchantée (The enchanted flute)

L'ombre est douce et mon maître dort
Coiffé d'un bonnet conique de soie
Et son long nez jaune en sa barbe blanche.
Mais moi, je suis éveillée encore
Et j'écoute au dehors
Une chanson de flûte où s'épanche
Tour à tour la tristesse ou la joie.
Un air tour à tour langoureux ou frivole
Que mon amoureux cheri joue,
Et quand je m'approche de la croisée
Il me semble que chaque note s'envole
De la flûte vers ma joue
Comme un mystérieux baiser.

The shade is soft and my master sleeps,
A cone-shaped silken cap on his head,
And his long yellow nose in his white beard.
But I am still awake,
Listening to the song
Of a flute outside that pours forth
Sadness and joy in turn,
A tune now languorous now lively,
Which my dear lover plays.
And when I draw near the casement,
Each note seems to fly
From the flute to my cheek
Like a mysterious kiss.

3. L'indifférent (The indifferent one)

Tes yeux sont doux comme ceux d'une fille,
Jeune étranger,
Et la courbe fine
De ton beau visage de duvet ombragé
Est plus séduisante encore de ligne.

Ta lèvre chante sur le pas de ma porte
Une langue inconnue et charmante
Comme une musique fausse...
Entre! Et que mon vin te réconforte...

Mais non, tu passes
Et de mon seuil je te vois t'éloigner
Me faisant un dernier geste avec grâce,
Et la hanche légèrement ployée
Par ta démarche féminine et lasse

Your eyes are soft like girl's,
Young stranger,
And the delicate curve
Of your handsome down-shaded face
Is still more attractively shaped.

Your lips sing at my door
An unknown charming tongue,
Like music off-pitch;
Enter! And let my wine refresh you...

But no, you pass by
And I see you leaving my threshold,
Gracefully waving farewell,
Your hips lightly swaying
In your languid feminine way.

Thank you for watching

*To see the other concerts available in Bantry and Beyond visit the Chamber Music Festival Programme
on our website
www.westcorkmusic.ie/chambermusicfestival/programme/*