

9220

BRILLIANT
CLASSICS

Jolivet

Complete Songs

Sophie Marilley · Christian Immler · René Perler
Filippo Farinelli

2CD + CD-ROM

André Jolivet 1905–1974

Compact Disc 1		72'07	
Deux poésies de Francis Jammes (1928)		9 II. Lay ou plutost rondeau “Mort, j'appelle de ta rigueur”	1'51
1 I. Ne me console pas	2'44	10 III. Rondel “Tu te brusles à la chandelle”	1'14
2 II. Vous m'avez regardé	2'00	11IV. Paroles de Marie à son fils	3'19
3 Chewing-gum* (1928)	1'44	12 Le Chant des regrets* (1935)	3'34
4 Faux Rayon (1928)	1'37	Romantiques (1935)	
5 Rondel “Au retour de dure prison” (1929)	1'56	13 I. La Vie est plate	4'38
6 La Mule de Lord Bolingbroke (1930)	2'22	14 II. Marche funèbre	3'07
7 Prière des treize hommes dans la mine* (1931)	3'07	15 III. Voyage imaginaire	4'51
8 I. Couplet berrichon	1'13	16 Jeu du camp fou (1937)	3'30
Quatre mélodies sur des poésies anciennes (1931)		Les Trois Complaintes du soldat° (1940)	
		17 I. La Complainte du soldat vaincu	5'00
		18 II. La Complainte du pont de Gien	5'51
		19 III. La Complainte à Dieu	8'29

Compact Disc 2		43'46	
Trois Chansons de Ménestrel (1943)		Trois Poèmes galants° (1951)	
1 I. Chanson du cœur dolent	4'09	9 I. Sonnet à une lunatique	1'41
2 II. Lamento de Jésus-Christ	2'25	10 II. Épître imprécatoire	1'03
3 III. Amour me nuit	2'17	11 III. Sonnet à Madeleine repentie	3'17
Poèmes intimes* (1944)		Jardins d'hiver (1951)	
4 I. Amour	3'00	12 I. Aube	3'17
5 II. Je veux te voir	2'01	13 II. La Maison du bonheur	3'11
6 III. Nous baignons dans une eau tranquille	2'25	14 III. Combien de bras	1'39
7 IV. Tu dors	4'26	15 IV. Quiétude	3'33
8 V. Pour te parler	2'29	Edgard Varèse 1883–1965	
		16 Un grand Sommeil noir (1906)	2'53
Sophie Marilley <i>mezzosoprano</i> · °Christian Immler <i>baritone</i> · *René Perler <i>baritone</i> Filippo Farinelli <i>piano</i>			

CD1 (1, 2, 4, 5, 6, 8-11, 13–16), CD2 (1–3, 16)
Recorded: 9-12 February 2010, Teatro Excelsior, Passaggio di Bettona (Perugia, Italy)

CD1 (3,7,12, 17–19), CD2 (4–15)
Recorded: 17-20 October 2010, Teatro Excelsior, Passaggio di Bettona (Perugia, Italy)

Piano: Fazioli F278 – 2781279 · Sound engineer, editing, mixing: Luca Ricci (l.c.studiomobile@libero.it)
Thanks to: Association ‘Les amis d’André Jolivet’ and Christine Jolivet, Carlo Costantini, Marco Cosimetti, Piero Marcantonini and Alessandro Tomassini for financial support;
Luisa Curinga, Charles Spencer, Marco Momi, Chiara Grassi and Massimiliano Marianelli for artistic support.
© & © Brilliant Classics 2011

The Songs of André Jolivet

Compositions for voice and piano find different denominations according to the language: in English one would call them *songs*; in German *Lieder*; in Italian *liriche*. In French, the word *mélodies* refers to a musical genre with a glorious story, that reaches its highest peak between the end of the 19th century and the first half of the 20th century. In its definition, it reveals a semantic synthesis with its homonymous compositional device and it defines one of the main features that can be traced in most French composers, essentially inspired by a strong melodic characterization.

André Jolivet (1905–1974), one of the most interesting 20th century composers, even in the moment in which sound pointillism and sound atomization seemed to brush aside melody, affirmed ‘I never stopped to give more importance to the melody. As a matter of fact, it is not only a series of notes, but also a harmonic succession finely established by relations’. And, further, ‘[...] some of my colleagues are way to fond about the harmonic component, about the rhythm, and sacrifice melody, which must not necessarily be ‘romantic’, or vulgarly catchy! As far as I am concerned, I abide the melodic component in its broadest meaning. Nevertheless, it is far easier to find a sound or some rhythmical effects, than it is to find a melody!’ If assigned to voice, melody is charged of a special valiance. Within the context of a profound humanistic approach, of which Jolivet becomes spokesman, the relationship between melody and text covers an important role. The sung word is lyricism par excellence; lyricism, or more properly said ‘what is sung’, is the medium that carries emotions and feelings, and that is able to accomplish the universal communion, to which Jolivet always aspired in his music.

That being so, this first integral recording of Jolivet’s edited *Mélodies* for single voice and piano becomes strikingly meaningful. The collection is completed with an *hommage* to Edgard Varèse, *Le grand sommeil noir* (1906) on Verlaine’s words, and put into music, among many others, also by Ravel, Honegger and Stravinsky. This is Varèse’s single surviving early work, published only thanks to Jolivet’s passionate personal intervention. Indeed, between 1929 and 1933, Jolivet was Varèse’s sole European student and, when he recovered the score, he convinced Editions Salabert to publish it in 1973.

Jolivet’s *mélodies* were composed over almost a quarter of a century (1928–1951) and they express different styles and moods: from easy songs inspired by folk tunes, to the more refined ones; from the more intimate and sheathed *mélodies*, to the more humorist and sarcastic ones; not to mention the songs dedicated to civil and social issues. Jolivet draws his texts from very disparate sources, such as more or less famous poets from different periods of time. The text for *Complaintes du soldat* is written by the composer himself. Also, the musical styles, in which these texts are outlined, are heterogeneous and reflect Jolivet’s diversified inspiration, his wide cultural curiosity that he thrived with different stimuli; fundamentally an eclectic mind. If today this adjective usually has a negative connotation, when referring to Jolivet, like for other French musicians of his generation, it acquires a meaning of free inspiration, not forced within the boundaries of pre-established theories or techniques, and capable to modify his interpretation in accordance with different contexts and situations.

In the *mélodies* composed before the Second World War, Jolivet seems to experiment with different tones and registers, experimentations he will refine and synthesize in the following cycles. Jolivet doesn't pursue an academic education and, while supporting himself teaching, he takes private lessons with Paul Le Flem. In October 1928, Varèse is in Paris for a *tournée*, and Jolivet's own teacher encourages him to listen to Varèse's works. Jolivet is struck by this experience and asks Varèse to become his student. Jolivet's early *mélodies* date back to this time. The *Deux poésies de Francis Jammes* are drawn from one of the most successful collections of the symbolist poet (1868–1938), *Clairière dans le Ciel*, which was inspired by a heartbreaking love-story. Jolivet transforms the absorbed and intimate sorrow expressed in the words into a bare, essentially atonal language, characterized by the use of chromaticism. The enigmatic and melancholic mood of the poem *Faux Rayon* (1928), by Pierre Reverdy (1889–1960) – a poet connected to the Cubist and Surrealist movements – is expressed in Jolivet's setting (1928) by an alienated vocal line, broken by large intervals and by an obsessive piano accompaniment, essentially based upon dissonant seventh-chords. The atmosphere of *Chewing-gum* (1928) is completely different: the text is written by Claude Sernet (1902–1968), a naturalized French poet, from Romania. This song, with its lively flow, is a sparkling humorist miniature, emphasized by timbre research mocking American Jazz (the voice is supposed to imitate 'a bad saxophone'), using chromaticism and dissonances. Another delightful, ironic and bubbly work is *La mule de Lord Bolingbroke* (1930), on words by Max Jacob (1876–1944); in this song, the contrast between the diatonic, rhythmically simple outline of the voice and the syncopated, dissonant accompaniment of the piano amplifies the comic effect.

Between 1929 and 1931, Jolivet set three *Rondels* composed by François Villon, the bandit-poet of the 15th century, considered to be a forerunner of the *Maudits* movement. They are grouped in *Trois Rondels de François Villon* (1931), a collection that includes *Au retour de dure prison*; *Lay ou plutost rondeau*: 'Mort, j'appelle de ta rigueur'; *Rondel*: 'Tu te brusles à la chandelle'; in the same year, Jolivet uses the last two poems also in the *Quatre mélodies sur des poésies anciennes* cycle, for voice and orchestra, and it also includes *Couplet berrichon* e *Paroles de Marie à son fils* (on anonymous texts, respectively from the 16th and 13th century). In 1932, Jolivet made a piano reduction of them, but the one for the first *mélodie* has been lost; here, it is presented in Filippo Farinelli's arrangement. These compositions have a very contrasting character: compared to the original form, *Au retour de dure prison* has a completely different structure, and it is portrayed with a quasi-expressionistic, dramatic intensity. The first of the *Quatre mélodies* has a simple modal flow, the last a more intimate religious nature; the two central *mélodies* are more theatrical, especially the third one, based on the *couplet/refrain* structure, so typically 'early' in style.

Within his *mélodies*, we can also trace Jolivet's commitment towards social issues. *Prière des treize hommes dans la mine* (1931) sets words by Pierre Hubermont (1903-1989), a Belgian Socialist journalist and writer, son and nephew of coal-miners. Here the bare vocal part dramatically enhances the resonance of the obsessive chords, with a style close to declamation. After the expressive climax, where the thick piano texture supports a deployed dramatic voice, the piece closes with a return of the heavy opening chords.

In *Le chant de regrets* (1935) Jolivet renders a dark text by the Lyonnais poet Louis Recolin in a dramatic and intense lyricism. *Le jeu du camp fou* (1937), on words by Paul Vaillant-Couturier (1892–1937), falls within the genre of the *chanson populaire* and testifies to Jolivet's attention towards children's music education, in line with the contemporary education orientation, based on folk tunes. It consists of a nonsense nursery rhyme, with short-span intervals, catchy and easy to sing.

Between 1935 and 1951 Jolivet composed six *mélodies* cycles, in which his early lyric experimentations acquire a more refined and accomplished expression. The vibrating *Romantiques* (1935) puts into music three poems by different contemporary authors, and takes its title from the homonymous collection of verses by Robert Boudry, French law officer of Madagascar's colony and amateur poet, author of the words for the first piece, *La vie est plate*; the texts of *Marche funèbre* and *Voyage imaginaire* are respectively accredited to Georges Ribemont-Dessaignes (1884–1974) and to the Chilean poet Vicente Huidobro (1893–1948), both related to the '20s Parisian Dadaist circle.

Jolivet's tragic experience as a front-line soldier, notably being one of 29 survivors out of a 75-strong battalion, and having witnessed the Gien's Bridge massacre (German and Italian planes bombed the bridge with the loss of many unarmed civilians), inspired *Les Trois plaintes du soldat* (1940), perhaps Jolivet's best-known song-cycle, to his own words. Leaving aside the most daring experimentations, Jolivet composes simple and yet intense music 'arising from deep and direct feelings': 'an act of Faith, an act of Love, an act of Hope' – to use his own words – able to reach every soul, even the most simple ones. *La plainte du soldat vaincu*, which employs a style inspired by Medieval antiphony, is a vivid prayer to God: it is a wish to make hope, and will to rebuilt a life in brotherhood, originate from distress and despair. *La plainte du pont de Gien* is the story of a soldier who hopes to find his family still alive when coming back from war; he falls into despair when he believes they are all dead, but, ultimately, he will find them, and reunite with them. The piece is a strophic *chanson*, structured in three *couplet* with *refrain*: it employs an engaging and, yet, simple modal melody, and is set like a three-character drama, with a strong theatrical component. *La plainte à Dieu*, which recalls the medieval psalmodic syllabification, is a Prayer in which he peacefully surrenders to God through Nature.

The three delicate *Trois chansons de ménestrels* (1943), of an archaic character, on words by Jean de Beer, a writer and radio journalist, are the expression of Jolivet's use of the plain and quite popular style, which he used during the war. This style stands distant from the boldness which, during the '30s, set him to become an avant-garde composer for his generation. The *Poèmes intimes* (1944), on words by Louis Emié (1900–1967), were composed for his tenth wedding anniversary, as a gift to his wife Hilda, and are the result of a tender and intense unified inspiration. Jolivet expresses the quiet intimacy of the marriage but also the oppressive context of the war raging around them.

Jolivet's last two cycles, both composed in 1951, reflect his late style. His early experimentations, and the simple style he adopted during the war, now are synthesized for the sake of sophistication and classical nature, as the most authentic expression of the French tradition, which Jolivet seeks to refresh from the inside. In the *Trois poèmes galants* the composer again uses archaic poems. With their dry and almost surreal power, the *Sonnet à une lunatique*, by Mellin de Saint-Gellais (1491–1558), and the *Épître imprécatrice*, by Germain Colin-Bucher (1475–1545), are interpreted by Jolivet with a lively and vigorous style, very close to some of Poulenc's *mélodies*, without

neglecting some expanded lyric sections, by great expressive impact. On a completely different note is *Sonnet à Madeleine repentie*, from a poem by Père le Moyne (1602–1672), where the stretched vocal lines, the intimate meditation, and its richness (with no posturing) of the piano accompaniment, may remind us of the atmospheres evoked by Debussy and Fauré.

One of Jolivet's most successful and intense cycles, *Jardins d'hiver* can certainly be placed within the great French *mélodie* tradition. The four texts, by Georges Lefilleul, contemporary to the composer, are set with stylistic unity: *Aube* is a sweet and quivering love-song, the four stanzas of *La maison du bonheur* are pervaded by tenderness, and delicately convey the text's oneiric atmosphere. The short *Combien de bras se sont ouverts* is bitter and dark, with a subdued and disillusioned lyricism. The last *mélodie*, *Quiétude*, delivers a reserved expressivity where, initially, the voice rises bare, to become more and more lively and rich in the second stanza, thanks to the support of refined harmonies and to arpeggiated figures in the accompaniment. Finally, the restrained emotion abates in a sacred atmosphere, which reflect one of Jolivet's deepest beliefs: 'music will always be one of the most beautiful acts of Faith'. Faith in the world, faith in life and in humanity, faith in Art.

© Luisa Curinga, 2011

Translation: Claudia Jane Scroccaro

For Italian, French and German translations see www.filippofarinelli.com

Sophie Marilley was born in Fribourg (Switzerland). She studied singing at the Music Conservatory of her native town where she graduated in 1999 (class of Antoinette Faes). She attended masterclasses with Irwin Cage, Brigitte Fassbaender and Anthony Rolfe Johnson, among others. In 2000/01, she was engaged at the Flanders Opera Studio (Direction: Guy Joosten). She was a prize-winner at the 2002 Belvedere contest in Vienna.

Sophie Marilley began her career at the Fribourg Opera where she sang in *La Périchole* (title role) and *L'Etoile* (Lazuli). From 2001 to 2005, she was contracted as a soloist at the Osnabrück Opera, taking part in *Le nozze di Figaro* (Cherubino), *Così fan tutte* (Dorabella), *La Cenerentola* (title role), *La Périchole* (title role), *Die Fledermaus* (Orlofsky), *Der Rosenkavalier* (Octavian), *Candide* (Cunegonde), Henze's *Die englische Katze* (Babette) and *Der Kaiser von Atlantis* (Der Trommler). She also performed at the Flanders Opera (Clarisse in *The Love for Three Oranges*, Mercedes in *Carmen*), at the Wexford Festival Opera (Laura in *Die drei Pintos*, Hänsel in *Hänsel und Gretel*) and at the St Gall Opera (title role in *La Cenerentola*). In 2005/06 she appeared at the Graz Opera (Nicklausse in *Les contes d'Hoffmann*), at the Lausanne Opera (Dorabella in *Così fan tutte*) and at the Nantes Opera (Lazuli in Chabrier's *L'Etoile*) – where she performed again in 2006/07 (Cherubino).

Since 2006/07 Sophie Marilley has been engaged as a soloist in the ensemble of the Wiener Staatsoper, where she performs parts such as Cherubino (*Le nozze di Figaro*), the Second Lady (*Die Zauberflöte*), Stéphano (*Roméo et Juliette*) and Nicklausse (*Les Contes d'Hoffmann*). As a guest, she has performed *La clemenza di Tito* (Sesto) at the Teatro Sao Carlo in Lisbon and *Le nozze di Figaro* (Cherubino) at the Théâtre Royal de la Monnaie in Brussels. From 2011/12 on, she will join the ensemble of the Staatsoper Stuttgart, where she will be performing the main roles of her range. She will also return to the Monnaie for a new production of Massenet's *Cendrillon* (le Prince).

Christian Immler trained at the Guildhall School of Music and Drama in London with Rudolf Piernay, won the International Nadia et Lili Boulanger Competition in Paris in 2001 and has since worked as a soloist with major orchestras and conductors all over the world. Recent concert highlights have included Bach B Minor Mass with Marc Minkowski, St. John Passion with Philippe Herreweghe, Krenek's *Orpheus* at the Konzerthaus Berlin with Lothar Zagrosek, *Der König Kandaules* by Zemlinsky at the Amsterdam Concertgebouw, Weill's *Berliner Requiem* at the Lucerne Festival, Telemann cantatas with Andrew Parrott, Rossini's *Petite Messe Solennelle* during the Vancouver Festival and the Fauré Requiem with the Gulbenkian Orchestra together with Michel Corboz. Recent operatic projects have included a production of *Alice in Wonderland* by Unsuk Chin at the Geneva Opera, *Poppea* by Monteverdi at the Boston Early Music Festival, *Das Schlaue Fuchslein* by Janáček for the Vienna Kammeroper, *Armide* by Gluck at New Israeli Opera, *Béatrice et Bénédicte* by Berlioz at Opéra Comique in Paris and *David et Jonathas* by Charpentier for Les Arts Florissants conducted by William Christie. Christian is an experienced recitalist and made his debut at the Wigmore Hall, the Royal Festival Hall, the Frick Collection in New York and at Kings Place in London, the latter together with pianist Helmut Deutsch. His recordings include Bach's B Minor Mass for Naïve, cantatas by Stölzel for CPO, Continental Britons and Kaddish on Nimbus and Albeniz's *Henry Clifford* for Decca, all released to wide critical acclaim. Christian is professor of voice at the Conservatoire in Lausanne/Fribourg.

Swiss bass baritone **René Perler** was born in 1972 in the bilingual city of Fribourg/Freiburg. He began his vocal studies at the age of 14 with Cécile Zay. He then studied in Berne, London, and Zurich with Jakob Stämpfli, Horst Günter, Rudolf Piernay, and László Pólgár. At the moment, he works with Margreet Honig. René has a Master's degree in musicology and history of the Universities of Fribourg and Berne.

He has worked with conductors including William Christie, Martin Haselböck, Andrew Parrott, Howard Griffiths, and Michel Corboz. He has appeared at the Folles Journées de Nantes, the Festa da Música Lisboa, the Festival of Flanders, the Tage Alter Musik Regensburg, Wien wohltemperiert, Feste Musicali per San Rocco, Romanische Nacht Cologne, and the Dresdner Musikfestspiele. He is fascinated by the world of art-song; he has been a recitalist at Freunde des Liedes Zürich, the Festival du Lied de Fribourg and Murten classics. Swiss state radios DRS 2 and Espace 2 have broadcast many of his Lied programmes.

His stage roles have included Don Bartolo, Herr Reich (Nicolai *Die lustigen Weiber von Windsor*), Tirésias (Stravinsky *Oedipus Rex*), Colline, Nardo (Mozart *La Finta giardiniera*) and Polypheme (Handel *Acis & Galatea*). René was given the main four Swiss vocal scholarships and won prizes at the International Johannes Brahms Competition in Pörschach (A) 2001 and at the Joseph Suder Song Competition in Nuremberg 2002. www.reneperler.net

Filippo Farinelli was born in 1976 and lives near Assisi, in central Italy.

He graduated with a degree in piano from the F. Morlacchi Conservatory in Perugia and in vocal chamber music from the L. Campiani Conservatory in Mantua. He completed his university studies in piano with a focus on chamber music at the G. Briccialdi Higher Institute of Musical Studies in Terni and took a postgraduate course at the University of Music and Performing Arts in Vienna, specializing in lieder repertoire under Charles Spencer. He also studied composition with Stefano Bracci and orchestral conducting with Ennio Nicotra. Irwin Gage, Dalton Baldwin, Dario De Rosa, Pier Narciso Masi, Elisabetta Lombardi, Thomas Buch, Duo Pepicelli, Costantino Mastroprimiano, Carla Alunni, Franco Pacioselli, Paolo Vergari and Ciro Scarponi have played an important role in his musical training.

Since 2001 he has been part of a duo with saxophonist David Brutti (Duo Disecheis), winning numerous international competitions: second place in the *11th International Riviera del Conero Competition* in Ancona and in the *18th International Competition of the Province of Caltanissetta*, third place in the *International Competition of Trapani*, second place in the *2006 Competition of 20th-century and Contemporary Music* in Rome, and second place in 2007 in the *International Gaudeamus Interpreters Competition* in Amsterdam. In his career Farinelli has played for prestigious institutions such as the *Amici della Musica Associations* of Perugia, Foggia and Catanzaro, and the *Associazione Filarmonica* of Terni, and has participated in the *Ljubljana Festival*, the *Violino Magico Festival* in Portogruaro, the *MusicaRivaFestival*, the *BadiaMusica Festival*, the “*Da Bach a Bartòk*” Festival in Imola, the *Cinque Terre Festival*, the *Festival delle Nazioni* in Città di Castello and the *Festival Automne Musical de Châtellerault*. He has also collaborated with musicians such as Melissa Phelps, Elisabeth Perry, Federico Mondelci, Ivo Nilsson, Mario Caroli, Patrick De Ritis, Jonathan Williams and Sophie Marilley.

Farinelli has recorded for Materiali Sonori (San Giovanni Valdarno, Florence), Max Research (Arezzo), Aliamusica (Parma), Domanimusica (Rome) and Rai Radio Tre (Rome). www.filippofarinelli.com

Left to right: Filippo Farinelli, Sophie Marilley, Christian Immler and René Perler

Photo: Massimiliano Marianelli

CD 1

Deux Poésies de Francis Jammes
Tirées du recueil "Clairières dans le ciel"

1. I. Ne me console pas

Ne me console pas cela est inutile ...
si mes rêves qui étaient ma seule fortune
quittent mon seuil obscur où s'accroupit la
brume
je saurai me résoudre et saurai ne rien dire.

Un jour tout simplement, ne me console pas,
devant ma porte ensoleillée je m'étendrai
on dira aux enfants qu'il faut parler plus bas
si délaissé de ma tristesse je mourrai.

2.
II. Vous m'avez regardé
Vous m'avez regardé avec toute votre âme
vous m'avez regardé longtemps
comme un ciel bleu.
J'ai mis votre regard à l'ombre de mes yeux
que ce regard était passionné et calme.

3.
Chewing-gum
(Poème de Claude Sernet)

Le cœur long
le sourire en télégramme
les yeux dissimulés comme le sens d'une
charade.
Je compte mes doigts
qui sont toujours dix.
Tandis que les arbres sont verts de toutes
leurs feuilles
que le ciel s'étoile d'oiseaux mondains.

4.
Faux Rayon
(Poème de Pierre Reverdy, extrait de La
Liberté des mers Éditions Flammarion)

Seule ligne ou pourtour
la lumière qui tombait du toit
s'est arrêtée sur son visage.
Il a dormi jusqu'au matin où il est mort
et personne n'a pu soupçonner sa présence
que le chat qui veille à son chevet
et la lune qui le regarde parfois par la
lucarne.

5.
Rondel "Au retour de dure prison"
(Poème de François Villon)

Au retour de dure prison
ou j'ai laissé presque la vie
si fortune a sur moi envie
jugez s'elle fait mesprison.
Il me semble que par raison
elle doit bien être assouvie.

Au retour!

Ceci pleine est de déraison
qui veuille que de tout desvie
Plaise à Dieu que l'âme ravie
en soit lassus en sa maison.

Au retour!

6.
La mule de Lord Bolingbroke
(Ballade de Max Jacob extrait de *Ennui sur le
taureau d'Europe*)
Lord Bolingbroke est en voyage
et perd sa mule, sa mule de satin.
Page va voir, ô! mon beau page
elle est dans les bois de sapins,

ne crains pas, lui dit une fée,
je t'en donne deux autres en or
non, celle-là fut mon aimée!
Merci Madame Belphégor!

Et l'écho répétait en plaine
l'écho des chants du cor
et l'écho répétait en plaine:
merci Madame Belphégor!

7.
Prière des treize hommes dans la mine
(Poème de P. Hubermont)
Vous, tous les saints et toutes les saintes
Qui patronnez les puits et les chantiers,
Vous qui protégez, dit-on, le travail des
mineurs,
Belles dames enluminées sur les vitraux de
l'église,
Et vous Sainte Barbe, douce Sainte Barbe,
bonne Sainte Barbe
Nous sommes peut-être des mécréants,
Mais, par pitié, entendez-nous!
Faites jaillir des sources claires et fraîches
De ces pierres noires qui nous brûlent le sang.

Quatre mélodies sur des poésies anciennes

8.
I. Couplet berrichon
(Poème de anonyme de XVIe siècle)

Au bout du bras il m'a tendu la main
En me parlant des amours les plus tendres
(Je l'aimais tant!) Je l'aimais tant j'ai ben su
m'en défendre,
Ah! j'ai ben su élonger mon chemin,
Tel beau plaisir que j'avais de l'entendre.

9.
II. Lay ou plutost rondeau "Mort, j'appelle
de ta rigueur"
(Poème de François Villon)

Mort j'appelle de ta rigueur
Qui m'as ma maîtresse ravie
Et n'est pas encore assouvie
Si tu ne me tiens en langueur.
Onc puis n'euz force ne vigueur
Mais ... que te nuisait-elle. En vie!

Mort?

Deux estions et n'avions qu'un cœur
S'il est mort force est devie.
Voire, ou que je vive sans vie
comme les images par cœur.

Mort!

10.
III. Rondel "Tu te brusles à la chandelle"
(Poème de François Villon)

Tu te brusle à la chandelle
Hélas, mon cœur! ne vois-tu pas
Que dangier est toujours au pas
Qui fait à tous guerre mortelle
Soyes seur que tu l'auras belle
Si tu n'y vas bien par compas.

Tu te brusle à la chandelle!

Sont-ce châtaignes qu'on y pelle
À ton advis pour ton repas?
Nenni. Retrais-toi tout le pas
Ains qu'on te frappe au cul la pelle.

Tu te brusle à la chandelle!

11.

IV. Paroles de Marie à son fils

(Poème de anonyme de XVIe siècle)

Mon cher enfant, ma très douce portée.
Mon bien, mon cœur, mon seul avancement.
Ma tendre fleur que j'ai long temps portée
Et engendrée de mon sang proprement:

Virginalment en mes flancs te conçus,
Virginalment ton corps humain reçus,
Virginalment t'ai enfanté sans peine.

Tu m'as donné connaissance certaine
Qu'à ton pouvoir âme ne se compère
Parquoi t'adore et te clame à voix pleine:
Mon doux enfant, mon vrai Dieu, et mon père.

12.

Le Chant des regrets

(Poème de Louis Recolin)

A présent, le flot noir des regrets
m'environne;

J'ai vécu les yeux clos et par l'âge brisé
Je tombe. Et cependant je fus toujours grisé
D'un sublime idéal que ne comprit personne.

Mes membres sont roidis et ma pâleur
m'étonne;
Au chevet de mon lit nul ne songe à veiller;
La lueur que je suis s'apprête à vaciller;
Mon front porte, déjà, des Parques, la couronne.

En vain toute ma vie a chanté l'avenir,
La paix, et même encor à mon dernier soupir.
Je voudrais leur donner plus qu'une humble prière;

J'ai heurté le mensonge et pour l'anéantir
J'ai marché dans la nuit au sein de la lumière
Qui n'éblouit mes yeux qu'au moment de mourir.

Romantiques

13.

I. La vie est plate

(Poème de Robert Boudry)

La vie est plate come le ventre d'un banjo oh!
oh! oh! oh!

La vie est triste et plate comme le ventre d'un
banjo
et ses romances trop oh! oh! oh! oh! trop
ressassées
n'éveillent plus en moi d'écho oh! oh! oh! oh!

Ne me dites pas qu'un soir je ne partirai pas
Que pour toujours derrière moi
je ne rejetterai pas les œillères des maisons
que portent dans la rue mes chemins
familiers.

Ne me dites pas qu'un jour je ne répondrai
pas
à l'appel incessant qui sonne à l'horizon
Surtout ne dites pas que je ne suis pas libre.

La vie est triste et plate comme un livre
fermé.
Mais chaque jour je l'ouvre à une page
blanche.

14.

II. Marche funèbre

(Poème de G. Ribemont-Dessaignes)

Sur la route pavée
des os verts de la mort
s'avance une belle aux ailes de tourterelle,
aux dents de ruse et d'or
on voit (âh! âh!) sous le soleil (âh!)
resplendir un turban
qui coiffe et efface sa face
qu'elle porte comme le cœur des ans.

Mais dans la cage d'os
que parent deux seins
doux comme la plume de l'écume,

ne battent ni sang ni cœur mais deux mains:
ce sont ce deux mains-là
qu'on voit fleurir le soir
dans l'air des tombes et qui retombent
sur les draps maculés de l'absence d'espoir.

15.

III. Voyage imaginaire

(Poème de Vicente Huidobro)

Me voici au bord de l'espace
Me voici au bord de l'espace
Me voici au bord de l'espace
et loin et loin des circonstances
Je m'en vais âh! Je m'en vais
tendrement come une lumière
vers la route des apparences
Je reviendrai m'asseoir
sur les genoux de mon père, mon père.

Un beau printemps rafraîchi
par l'éventail des ailes, des ailes
Un beau printemps
ô quand les poissons
déchirent le rideau de la mer
et le vide est gonflé
d'un regard virtuel

Je reviendrai, Je reviendrai
Je reviendrai sur les eaux du ciel
a ... J'aime voyager
comme le bateau de l'œil
qui va et vient, qui va et vient
qui va et vient à chaque clignotement.

Six fois déjà, six fois déjà
six fois déjà j'ai touché six fois le seuil
le seuil de l'infini âh! de l'infini
qui renferme le vent.

16.

Jeu du camp fou

(Poème de P. Vaillant-Couturier)

Puisque Jean est avocat
Notre tente il plantera
Puisque Pierre est horloger
Il cuira notre manger.
Rime, rime, rime la rime,
Rime, rime, rime sans raison,
Toute la semaine on trime
Aujourd'hui nous nous échappons.

Puisque Pierre est horloger
Il cuira notre manger.
Puisque Louis est métallo
Il ira chercher de l'eau.
Rime, rime, rime la rime, ...

Puisque Louis est métallo
Il ira chercher de l'eau
Puisque Jeanne est midinette
Elle essuiera les assiettes.
Rime, rime, rime la rime, ...

Puisque Jeanne est midinette
Elle essuiera les assiettes
Puisque Yette est pâtissière
Elle ira chercher les pierres.
Rime, rime, rime la rime, ...

Puisque Yette est pâtissière
Elle ira chercher les pierres
Puisque Joseph est typo
Il récusera les pots.
Rime, rime, rime la rime, ...

Puisque Joseph est typo
Il récusera les pots
Puisque Yvette est dactylo
Qu'elle garde les vélos.
Rime, rime, rime la rime, ...

17-19

Les Trois Plaintes du soldat
(Poèmes de André Jolivet)

I. La plainte du soldat vaincu

Me voici donc sans armes et nu,
Me voici donc sans haine et muet,
Me voici donc vide et pauvre
Comme des mains d'abondance
Qui n'ont pas assez donné.

Me voici maintenant
Comme une image inutile
De la souffrance de l'homme,
Me voici comme un cœur sans frère,
Comme un grain de blé sans terre et sans eau.

Je suis au milieu de vous, pressés
Autour de mon corps sans pensée,
Et vous interrogez mes paupières brûlées;
Mes amis, je vous dirai:

Me voici donc sans armes et nu,
Me voici donc sans haine et muet,
Me voici donc vide et pauvre
Comme des mains d'abondance
Qui n'ont pas assez donné.

Mais je suis resté en vie
C'est pour maintenant partager vos
souffrances,
Et si Dieu m'a gardé la vie
C'est pour travailler et construire avec vous,
Nous tous avons à refaire la vie,
Nous tous serons bâtisseurs de ce monde.

Et si je suis sans armes et nu
Et si je suis sans haine et muet,
Nous serons tous forts et riches
Comme des mains de misère
Qui savent tout donner.

II. La plainte du Pont de Gien

Et voici le soldat sur la route,
Il recherche les siens.
(Et marche, et marche, use-toi les pieds!)
Il regarde et à gauche et à droite,
Et ne voit toujours rien.
(A droite, à gauche, ouvre bien les yeux!)
"Ohé! bonnes gens du village,
Les avez donc pas vu passer,
Une femme et deux gosses en bas âge,
Finirai-je par les rencontrer?
Je suis pressé de leur dire:

Bonjour, Mademoiselle la Fille,
Bonjour, Monsieur le Fils,
Bonjour, bonjour, Madame la Mère,
Bonjour à tous, ma douce famille.
Après la tempête,
Nous voilà donc enfin réunis,
Tout contre moi vos trois têtes
Réchaufferont mon cœur, mes chéris.
Bonjour, Mademoiselle la Fille,
Bonjour, Monsieur le Fils,
Bonjour, bonjour, Madame la Mère,
Bonjour à tous, ma douce famille."

Le soldat reconnaît sa voisine,
Qui a longtemps marché.
(Marie, Marie, dis-lui qu'ils sont là!)
Il lui voit la figure chagrine,
Craint de l'interroger .
(Marie, Marie, qu'as-tu donc appris?)
"Hélas! je vais te briser l'âme,
Tu ne dois plus chercher les tiens,
Disparus, tes enfants et ta femme,
Au passage du Pont de Gien."
Et le soldat ne peut que dire:

"Adieu, Mademoiselle la Fille,
Adieu, Monsieur le Fils,
Adieu, adieu, Madame la Mère,
Adieu à tous, ma douce famille.
Souffle la tempête,
Adieu l'espoir d'être réunis,
Sous la mitraille vous êtes
Tombés sans souffle et privés de vie.

Adieu, Mademoiselle la Fille,
Adieu, Monsieur le Fils,
Adieu, adieu, Madame la Mère,
Adieu à tous, ma douce famille."

Le soldat s'agenouille au calvaire,
Il implore Jésus.
(Bon Dieu, bon Dieu écoutez-le bien!)
"Prenez soin des enfants, de la mère,
Près de vous revenus."
(Et prie, et pleure, mon pauvre soldat!)
"Maman! vois le soldat qui pleure"
Dit près de lui un petit enfant.
"Est-ce vrai? Serait-ce encore un leurre?
Mon Dieu! non, c'est bien eux et vivants!"
Et le soldat peut enfin dire:

Bonjour, Mademoiselle la Fille,
Bonjour, Monsieur le Fils,
Bonjour, bonjour, Madame la Mère,
Bonjour à tous, ma douce famille.
Malgré la tempête,
Nous voilà donc enfin réunis,
Tout contre moi vos trois têtes
Réchaufferont mon cœur, mes chéris.
Bonjour, Mademoiselle la Fille,
Bonjour, Monsieur le Fils,
Bonjour, bonjour, Madame la Mère,
Bonjour à tous, ma douce famille."

III. La Plainte à Dieu

Mon Dieu,
C'est plein des larmes et des souffrances
humaines
Que je suis venu m'arrêter ici.

J'ai vu les larmes des enfants,
J'ai vu les larmes des mères,
J'ai entendu les cris de la peur,
J'ai entendu les cris de la souffrance de la
chair.
J'ai pleuré les larmes des yeux
Privés de ce repos en vous, le sommeil,
J'ai crié les cris de la chair meurtrie,
J'ai hurlé ces ordres de la Mort
Qui commande la Mort,

Et vous m'avez accueilli
Dans vos bras de Nature,
Et cette eau, ces herbes, cette terre
M'ont ouvert tout grands vos bras,
Et ces arbres et le chant des oiseaux
M'ont baigné dans votre sourire,
Et ce ciel et ce soleil
Se sont épanchés pour moi
Comme votre cœur infini,
(Comme votre cœur infini)
Où je retrouve l'Amour et la Paix
(Où je retrouve l'Amour et la Paix)
Et la sublimité divine des mystères.

Mon Dieu,
J'étais en vous comme un enfant malade,
Et me voici tout ruisselant de votre gloire;
Mon Dieu,
Je sais que nos chemins seront de durs
chemins
Mais c'est avec vous que je les gravirai
Et ils me mèneront auprès de vous, je le sais
...
Mon Dieu,
Lorsque vous aurez choisi le moment de
m'abattre,
Ce sera pour me permettre
De me rapprocher de vous, je le sais ...
Faites qu'à cette heure-là je sois dans une
sérénité
Pareille à celle que je vous dois aujourd'hui
...

Je m'en remets à vous;
Mon Dieu je m'abandonne à vous,
A votre sourire, vos bras, votre cœur infini,

A votre cœur infini pour toujours
Ainsi soit-il!

CD2

Trois Chansons de Ménéstrel
(Poème de Jean De Beer)

1.
I. Chanson du cœur dolent

L'amour de moi, pour la guerre est parti,
et mon corps seul a pu rester ici.
Mon âme aussi s'en alla pour la guerre,
s'en fut chercher en tous lieux de la terre
l'amour de moi qui loin s'en est allé,
l'amour de moi qui loin s'en est allé.

L'amour de moi, que fais-tu? Que fais-tu?
Chez le païen ton corps s'est-il perdu?
Le froid hiver déjà mes os tourmente,
et je voudrais recouvrir de ma mante
l'amour de moi qui loin s'en est allé,
l'amour de moi qui loin s'en est allé.

L'amour de moi, chaque soir, chaque nuit,
se vient glisser tout froid dedans mon lit.
Hélas! Hélas! en moi le froid demeure,
Car je suis seule, et ma pauvre âme pleure
l'amour de moi qui loin s'en est allé,
l'amour de moi qui loin s'en est allé.

Amants d'hier, amants de tous les jours,
l'amour de moi emporta mes amours.
Très loin, tout seul, les plaines mortelles ...
et j'ai perdu au pied des citadelles
l'amour de moi qui loin s'en est allé,
l'amour de moi qui loin s'en est allé.

2.
II. Lamento de Jésus-Christ

Prenez garde à votre joie,
ô vous qui chantez,
le Malin comme une proie,
viendra vous guetter.
Vous aimez avec folie,
et vous laissez,
quand moi, dans mon agonie,
J'ai tout pardonné.

Mes deux pieds pour vous attendre,
ont été cloués;
et vous fuyez sans entendre
mes cris angoissés.
Mes bras s'ouvrent à vos peines,
mes frères humains.
Mais le péché vous enchaîne
au lieu de mes mains.

Les plaisirs de cette terre,
que j'ai faits pour vous,
vous en faites des misères
et des jeux de fous.
Mes amours sont éternelles
et vous préférez
les amantes infidèles
que tôt vous perdrez.

Ma douleur la plus cruelle
ne fut pas le bois,
mais vos pauvres cœurs rebelles
qui doutent de moi.
Mais ma voix qui vous appelle,
vous l'écoutez,
et les amours le plus belles,
vous les trouverez.

3.
III. Amour me nuit

Amour me nuit,
si je l'appelle,
si je le fuis.
Amour m'appelle,
et je le suis.
Beau doux ami,
qu'un cœur fidèle
a de souci!
Cœur infidèle,
jà tu me fuis,
jà tu me fuis,
Amour!

Il est parti
faire la guerre
au Sarrazi.
Ô male guerre,
mon dur souci!
Ah! que fait-y,
beau petit page,
mon doux ami?
Ah! petit page,
est-il en vie?
Est-il en vie?
M'ami?

Las! il est mort,
dans la bataille,
mon cher trésor.
Dans la bataille,
mon cœur est mort.
Amour me nuit,
si je l'appelle,
si je le fuis.
Amour m'appelle,
ah! je le fuis,
ah! je le fuis!
Amour!

4-8.
Poèmes intimes
(Poèmes de Louis Emié)

I. Amour
Ici et là, partout et même
Où n'étant plus tu es encore,
Je te découvre et te ramène
Dans l'ombre étroite de ton corps.

Tu peux perdre ici ta présence
Et disperser ton mouvement,
Dans ta forme qui recommence
J'immobilise mon tourment.

Tu n'es plus ce nom, ce visage,
Cette colère, cette loi:
Tu conduis dans mon paysage
La saison qui n'aime que toi.

Je n'existe plus si je doute,
Ombre vive aux bras transparents,
Et si tu parles je n'écoute
Que le silence où je m'entends.

II. Je veux te voir ...
Je veux te voir partout, toujours,
Te sentir en moi et me faire
Pareil à toi qui es pareille
A ce que je crois que tu es.

Il me faut ta chaleur, ta preuve
Exacte et secrète et profonde.
Tu es le ciel dont je suis sûr,
La nuit qui n'est plus redoutable.

Vigilance de ton amour,
Bonheur, île de ta présence:
Il me faut ce bien limité,
Cette sévère et forte chance.

Tu es tout ce que je désire
Dans l'espace qui nous entend;
Et lorsque c'est toi qui me cherches
C'est moi qui te trouve aussitôt.

III. Nous baignons dans une eau tranquille ...

Nous baignons dans une eau tranquille
Qui aide tous nos mouvements;
Et nous avons fait choix d'un ciel
Qui n'est qu'une autre transparence.

Lumière égale sur nos fronts,
Clarté pareille sur nos mains
Et, dans le fond de nos poitrines,
Lumière et clarté confondues!

IV. Tu dors ...

Tu dors et je te regarde ...
Ton visage a disparu
Et n'est plus qu'un souffle égal,
Un murmure de sommeil.

Ton corps devient une ligne
Qui s'allonge sans effort.
C'est un bel arbre couché
Endormi dans tout lui-même.

Tu dors et je te regarde ...
Les songes que tu connais
T'éloignent encore de moi
Et c'est une autre misère.

Je voudrais dormir en toi
Pour être plus près encore
De tout ce que tu me caches
Quand tu ne me caches rien.

Tu dors et je te regarde ...

V. Pour te parler ...

Pour te parler et pour te dire
Les mots que je voudrais te dire
Je ne trouve que le silence
Ou des gestes inachevés.

Je ne trouve que des paroles
Si éloignées de mon amour
Que je ne les prononce pas
De peur de pouvoir te tromper.

Pour te parler et pour te dire
Les mots que je voudrais te dire
Je ne trouve que le silence
Ou des gestes inachevés.

Ah ...

Je t'aime et je sais bien
Qu'il n'est plus de secret dans ce cœur
Qui n'a plus et ne peut plus avoir
Qui la forme du tien.

Trois Poèmes galants

9.

I. Sonnet a une lunatique
(Poème de Mellin De Saint-Gelais 1487-1558)

Il n'est point tant de barques à Venise,
d'huitres à Bourg, de lièvres en Champagne,
d'ours en Savoye et de veaulx en Bretagne,
de cygnes blancs le long de la Tamise,

ny tant d'amours se traictant en l'église,
ny differentz aux peuples d'Allemagne,
ny tant de gloire à ung seigneur d'Espagne,
ny tant se trouve à la cour de feingtise,

ny tant y a de mostres en l'Afrique
d'opinions en une Respublicque,
ny de pardons à Rome ung jour de feste,

Ny d'avarice aux hommes de pratique,
ny d'arguments, en une Sorbonnicque
que m'amy a de lunes dans la teste.

10.

II. Epître imprécatoire
(Poème de Germain-Colin Bucher 1475-1545)

Après ma mort, je te feray la guerre.
Et quand mon corps sera remis en terre

j'en souffleray la cendre sur tes yeulx
et si mon âme est repetée aux Cieulx,

crois sûrement, dame très rigoureuse,
je t'enverray flamme si chaleureuse,
de traicts à feu flamboyans si très fort
que tant vaudrait sentir armes de mort.

Et si je n'ay les droits de bonne vie
bien accompli, je courrai, à l'envie,
sans distinguer le temps ni la saison
comme un garou autour de la maison.

11.

III. Sonnet a Madeleine repentie
(Poème de Père Le Moyne 1602-1672)

Ici, d'un repentir célèbre et glorieux,
Madeleine, à soi-même indulgente et cruelle,
guérit de son péché la blessure mortelle
et par ses larmes tire un nouveau feu des cieux.

Son luxe converti se fait religieux.
L'esprit de ses parfums se fait dévôt comme elle.
Ces rubis sont ardents de sa flamme nouvelle
et ces perles en fleurs se changent à ses yeux.

Beaux yeux, sacrés canaux d'un précieux déluge,
innocents corrupteurs de votre amoureux juge,
ne seriez-vous jamais sans flammes ni sans dards?

Au moins pour moment faites cesser vos charmes:
la terre fume encor du feu de vos regards
et déjà vous brûlez le Ciel avec vos larmes.

12-15.

Jardins d'hiver
(Poèmes de Georges Lefilleul)

I. Aube

A l'heure du matin où ton âme sommeille
j'ai vu passer l'aurore effeuillant la rosée,
des grappes de soleil s'attardaient à la treille
et la brise baisait les ondes irisées.

Au rythme solennel des peupliers qui pensent,
mon amour évoquait de tièdes souvenirs
et je te revoyais dans cette efflorescence
heureuse d'être belle et belle d'un sourire,

heureuse aussi de toute ma tendresse ancienne
que tu ne soupçonnais et qui montait vers toi
puisant dans le secret la force d'être tienne
pour enchanter le soir où tu croirais en moi.

II. La Maison du bonheur

La maison du bonheur où s'abrite mon rêve
est une maison basse en l'infini perdue;
et l'on voit sous le flot des beaux jours qui s'achèvent
son front tout empourpré de lumière éperdue.

A l'écart des chemins un ruisseau va vers elle
porter l'ombrage frais de ses rives sonores,
et son chant caressant comme un murmure d'ailes
vers la maison perdue accompagne l'aurore.

Quelque fois dans le soir nous allons côte à côte
voir la nuit embarquer sur le ruisseau chantant
son cortège étoilé qui tréaille et sursaute
en se disséminant sur le ruban d'argent.

Et nous disons adieu à ce qui fuit et passe
remontant lentement en le jour qui s'achève
vers le seuil accueillant de l'humble maison basse
où veille le bonheur au chevet de mon rêve.

III. Combien de bras se sont ouverts

Combien de bras se sont ouverts
n'ayant étreint qu'une chimère!
Combien de cœurs se sont fermés
sur leurs désirs inanimés!

Combien nos ombres sont légères
à la diligente ouvrière
qui brode avec dextérité
au fil des jours, l'Éternité ;

nous avons repoussé, trop fiers,
la voix chantante des prières,
où les âmes vont s'abreuver.
Oh! Dieu! Nous avons bien pleuré,
mais n'avons pas assez souffert.

Pourtant nos ombres sont légères,
plus légères que nos prières
dont les accents désespérés
chargent d'échos l'Éternité!

IV. Quiétude

Je voudrais du silence entre nos cœurs ce soir,
le silence qui fait les minutes plus longues
quand la flamme vacille ainsi qu'un encensoir
et que nous sommes seuls dans les ombres
oblongues.

Par de semblables nuits s'envolèrent des heures,
par nuits d'autrefois où je ne savais pas
que le monde est petit quand passe le bonheur
et que l'on suit trop tard l'empreinte de ses pas.

Je frémis du frisson qui froisse en le frôlant
le corsage léger où s'abrite ton cœur
et rêve près de toi sur un rythme très lent
à de semblables nuits en de semblables heures.

EDGARD VARÈSE

16.

Un grand sommeil noir
(Poème de Paul Verlaine)

Un grand sommeil noir
tombe sur ma vie:
dormez, tout espoir,
dormez, toute envie!

Je ne vois plus rien,
je perds la mémoire
du mal et du bien...
o la triste histoire!

Je suis un berceau
qu'une main balance
au creux d'un caveau:
silence, silence!