

PARFUMS ET PAROLES

Saturday 14 October 2023 | 5.15pm
Holywell Music Room

Freya Holliman soprano
Neil Balfour baritone
Joseph Ramadan piano

Presented with generous support from **The Marchus Trust**

All the perfumes featured in this recital come from the *Universal Collection* by Master Perfumer Christian Provenzano. The descriptions next to each perfume are provided by Christian himself.

PROGRAMME

Patchouli Noir Intense - Enigmatic, Stylish, Mysterious

Yves Montand (1921 - 1991)	Les feuilles mortes	Jacques Prévert (1900-1977)
Francis Poulenc (1899 - 1963)	<i>from Banalités</i> Chanson d'Orkenise Hôtel	Guillaume Apollinaire (1880-1918)

Musc Poudré - Intriguing, Sensual, Complex

Francis Poulenc (1899 - 1963)	<i>from Banalités</i> Voyage à Paris	Guillaume Apollinaire
Serge Lama (b.1943)	Je suis malade	Alice Dona (b.1946) / Serge Lama
Francis Poulenc (1899 - 1963)	<i>from Banalités</i> Sanglots	Guillaume Apollinaire
Michel Legrand (1932 - 2019)	Les moulins de mon cœur	Michel Legrand

Esprit de Oud - Intense, Luxurious, Striking

Jacques Ibert
(1890 - 1962)

Chanson du départ de Don Quichotte

Pierre de Ronsard
(1524 - 1585)

Chanson de la mort de Don Quichotte

Alexandre Arnoux
(1884 - 1973)

Georges Bizet
(1838-1875)

Adieu de l'hôtesse arabe

Victor Hugo
(1802-1885)

Ophélie - Charming, Evocative, Enduring

Arthur Honegger
(1892 - 1955)

Trois chansons de la petite sirène

René Morax
(1873-1963)

- i. Chanson des sirènes
- ii. Berceuse de la sirène
- iii. Chanson de la poire

Charles Trenet
(1913 - 2001)

La mer

Charles Trenet

Hedwige Chrétien
(1859 - 1944)

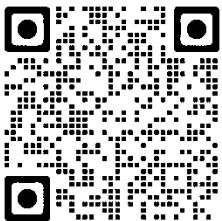
La rivière

Ludovic Fortolis
(1870 - 1948)

Maurice Ravel
(1875 - 1937)

Vocalise-étude en forme de Habanera

ARTIST BIOGRAPHIES

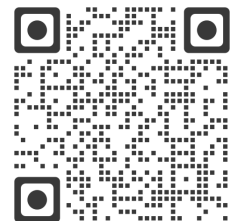
oxfordsong.org/artists

SUPPORT OXFORD INTERNATIONAL SONG FESTIVAL

Oxford International Song Festival and our year-round education programmes would not be possible without the generosity of trusts & foundations, the 1828 Syndicate, our Artistic Director's Circle & Schubert Circle members and our Friends.

Please consider supporting our work today by joining our community of supporters or making a one-off donation. To find out more and donate, please visit oxfordsong.org/support.

Thank you in advance.

oxfordsong.org/support

TEXTS & TRANSLATIONS

Perfume 1 - Patchouli noir intense

LES FEUILLES MORTES

Montand / Prévert

Oh, je voudrais tant que tu te souviennes
Des jours heureux où nous étions amis
En ce temps-là, la vie était plus belle
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
Tu vois, je n'ai pas oublié
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
Les souvenirs et les regrets aussi.

Et le vent du Nord les emporte
Dans la nuit froide de l'oubli
Tu vois, je n'ai pas oublié
La chanson que tu me chantais.

C'est une chanson qui nous ressemble
Toi tu m'aimais, et je t'aimais
Nous vivions tous les deux ensemble
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.

Mais la vie sépare ceux qui s'aiment
Tout doucement, sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable
Les pas des amants désunis.

CHANSON D'ORKENISE

Poulenc / Apollinaire

Par les portes d'Orkenise
Veut entrer un charretier.
Par les portes d'Orkenise
Veut sortir un va-nu-pieds.

Et les gardes de la ville
Courant sus au va-nu-pieds:
« Qu'empportes-tu de la ville ? »
« J'y laisse mon cœur entier. »

Et les gardes de la ville
Courant sus au charretier :
« Qu'apportes-tu dans la ville ? »
« Mon cœur pour me marier! »

THE AUTUMN LEAVES

English Translation © Francesca German

How I long for you to remember
The happy days when we were friends
A time when life was lovelier
And the sun more scorching than it is now.

The autumn leaves can be picked up in spades
You see, I haven't forgotten
The autumn leaves can be picked up in spades
Memories and regrets too.

And the north wind takes them away
In the cold night of oblivion
You see, I haven't forgotten
The song you used to sing to me.

It is a song that sounds like us
You loved me, and I loved you too
We lived the both of us together
As you loved me, and I loved you too.

But life splits up those who love
Quietly, without a noise
And the sea washes away from the sand
The footsteps of parted lovers.

SONG OF ORKENISE

English Translation © Richard Stokes

Through the gates of Orkenise
A waggoner wants to enter.
Through the gates of Orkenise
A vagabond wants to leave.

And the sentries guarding the town
Rush up to the vagabond:
“What are you taking from the town?”
“I'm leaving my whole heart behind.”

And the sentries guarding the town
Rush up to the waggoner:
“What are you carrying into the town?”
“My heart in order to marry.”

Que de cœurs, dans Orkenise !
Les gardes riaient, riaient.
« Va-nu-pieds la route est grise,
L'amour grise, ô charretier. »

Les beaux gardes de la ville
Tricotaient superbement ;
Puis les portes de la ville
Se fermèrent lentement.

HÔTEL

Poulenc / Apollinaire

Ma chambre a la forme d'une cage
Le soleil passe son bras par la fenêtre
Mais moi qui veux fumer
pour faire des mirages
J'allume au feu du jour ma cigarette
Je ne veux pas travailler je veux fumer

So many hearts in Orkenise!
The sentries laughed and laughed:
"Vagabond, the road's not merry,
Love makes you merry, O waggoner!"

The handsome sentries guarding the town
Knitted vaingloriously;
The gates of the town then
Slowly closed.

HOTEL

English Translation © Richard Stokes

My room is shaped like a cage
The sun slips its arm through the window
But I who want to smoke
to make mirages
I light my cigarette on daylight's fire
I do not want to work I want to smoke

Perfume 2 - Musc Poudré

VOYAGE À PARIS

Poulenc / Apollinaire

Ah ! La charmante chose
Quitter un pays morose
Pour Paris
Paris joli
Qu'un jour
Dut créer l'Amour

TRIP TO PARIS

English Translation © Richard Stokes

Oh! How delightful
To leave a dismal
Place for Paris
Charming Paris
That one day
Love must have made

JE SUIS MALADE

Lama / Dona

Je ne rêve plus, je ne fume plus
Je n'ai même plus d'histoire
Je suis sale sans toi
Je suis laide sans toi
Je suis comme un orphelin dans un dortoir.

I AM ILL

English Translation © Francesca German

I no longer dream, I no longer smoke
I've got no story to tell
I am dirty without you
I am ugly without you
I am like an orphan in a dormitory.

Je n'ai plus envie de vivre ma vie
Ma vie cesse quand tu pars
Je n'ai plus de vie et même mon lit
Se transforme en quai de gare
Quand tu t'en vas.

I no longer feel like going about my life
My life stops when you go away
I am no longer lively and even my bed
Becomes a railway platform
When you leave.

Je suis malade
Complètement malade
Comme quand ma mère sortait le soir
Et qu'elle me laissait seul
avec mon désespoir.

I am ill
Completely ill
Like when my mother used to go out at night
And leave me alone
in my despair.

Je suis malade
Parfaitement malade
T'arrives, on ne sait jamais quand
Tu repars, on ne sait jamais où
Et ça va faire bientôt deux ans
Que tu t'en fous.

I am ill, perfectly ill
We never know when you'll come back
And when you leave,
we never know where you're going
It's been almost two years now
of you not giving a damn.

Comme à un rocher
Comme à un péché
Je suis accrochée à toi
Je suis fatiguée, je suis épuisée
De faire semblant d'être heureuse
Quand ils sont là.

Like to a rock
Like to a sin
I cling to you
I'm tired, I'm exhausted
Pretending to be happy
when they're around.

Je bois toutes les nuits
Mais tous les whiskies
Pour moi ont le même goût
Et tous les bateaux portent ton drapeau
Je ne sais plus où aller
Tu es partout.

I drink all my nights away
But all whiskies
Now taste the same
And all ships hoist your flag
I don't know where to go,
you are everywhere

Je suis malade
Complètement malade
Je verse mon sang dans ton corps
Et je suis comme un oiseau mort.

I am ill
Completely ill
I pour my blood into your body
And when you sleep, I am like a dead bird.

Je suis malade
C'est ça je suis malade
Tu m'as privé de tous mes chants
Tu m'as vidé de tous mes mots
Et j'ai le cœur complètement malade
Cerné de barricades, t'entends ?
Je suis malade.

I am ill
That's it, I am ill
You've robbed me of all my songs
You emptied me of all my words
And my heart is completely ill
Surrounded by barricades, do you understand?
I am ill.

SANGLOTS

Poulenc / Apollinaire

Notre amour est réglé par les calmes étoiles
Or nous savons qu'en nous beaucoup
d'hommes respirent
Qui vinrent de très loin et sont un sous
nos fronts
C'est la chanson des rêveurs
Qui s'étaient arraché le cœur
Et le portaient dans la main droite
Souviens-t'en cher orgueil
de tous ces souvenirs

Des marins qui chantaient
comme des conquérants
Des gouffres de Thulé
des tendres cieux d'Ophir
Des malades maudits
de ceux qui fuient leur ombre
Et du retour joyeux des heureux émigrants
De ce cœur il coulait du sang
Et le rêveur allait pensant
A sa blessure délicate
Tu ne briseras pas la chaîne de ces causes
Et douloureuse et nous disait
Qui sont les effets d'autres causes
Mon pauvre cœur mon cœur brisé
Pareil au cœur de tous les hommes
Voici nos mains que la vie fit esclaves
Est mort d'amour ou c'est tout comme
Est mort d'amour et le voici
Ainsi vont toutes choses,
Arrachez donc le vôtre aussi
Et rien ne sera libre jusqu'à la fin des temps
Laissons tout aux morts
Et cachons nos sanglots

LES MOULINS DE MON CŒUR

Legrand / Legrand

Comme une pierre que l'on jette
dans l'eau vive d'un ruisseau
Et qui laisse derrière elle
des milliers de ronds dans l'eau
Comme un manège de lune
avec ses chevaux d'étoiles
Comme un anneau de Saturne,
un ballon de carnaval
Comme le chemin de ronde
que font sans cesse les heures
Le voyage autour du monde
d'un tournesol dans sa fleur
Tu fais tourner de ton nom
Tous les moulins de mon cœur.

SOBS

English Translation © Richard Stokes

Our love is governed by the calm stars
Now we know that in us many men have
their being
Who came from afar and are one beneath
our brows
It is the song of the dreamers
Who tore out their hearts
And carried them in their right hands
Remember dear pride
all these memories

The sailors who sang
like conquerors
The chasms of Thule
the gentle Ophir skies
The accursed sick
those who flee their shadows
And the joyous return of happy emigrants
This heart ran with blood
And the dreamer kept thinking
Of his delicate wound
You shall not break the chain of these causes
Of his painful wound and said to us
Which are the effects of other causes
My poor heart my broken heart
Like the hearts of all men
Here are our hands that life enslaved
Has died of love or so it seems
Has died of love and here it is
Such is the fate of all things
So tear out yours too
And nothing will be free till the end of time
Let us leave all to the dead
And conceal our sobs

THE WINDMILLS OF MY HEART

English Translation © Francesca German

Like a stone thrown
in a river's current
Leaves behind
a thousand circles
Like a moonlit carousel
with its horses made of stars
Like a ring of Saturn,
a carnival balloon
Like the incessant sentry-walk
of the hours,
The journey around the world
of a sunflower in bloom
The mention of your name stirs
All the windmills of my heart.

Comme un écheveau de laine
entre les mains d'un enfant
Ou les mots d'une rengaine
pris dans les harpes du vent
Comme un tourbillon de neige,
comme un vol de goélands
Sur des forêts de Norvège,
sur des moutons d'océan
Comme le chemin de ronde
que font sans cesse les heures
Le voyage autour du monde
d'un tournesol dans sa fleur
Tu fais tourner de ton nom
Tous les moulins de mon cœur.

Ce jour-là près de la source
Dieu sait ce que tu m'as dit
Mais l'été finit sa course,
l'oiseau tomba de son nid
Et voilà que sur le sable
nos pas s'effacent déjà
Et je suis seul à la table
qui résonne sous mes doigts
Comme un tambourin
qui pleure sous les gouttes de la pluie
Comme les chansons
qui meurent aussitôt qu'on les oublie
Et les feuilles de l'automne
rencontrent des ciels moins bleus
Et ton absence leur donne
la couleur de tes cheveux.

Comme une pierre que l'on jette
dans l'eau vive d'un ruisseau
Et qui laisse derrière elle
des milliers de ronds dans l'eau
Aux vents des quatre saisons,
tu fais tourner de ton nom
Tous les moulins de mon cœur.

Like a skein of wool
in a child's hands
Or the words of a refrain
caught in the strings of the wind
Like a whirlwind of snow,
like a flight of gulls
Over the forests of Norway,
over the white caps of the ocean
Like the incessant sentry-walk
of the hours
The journey around the world
of a sunflower in bloom
The mention of your name stirs
All the windmills of my heart.

That day by the spring,
God knows what you told me
But summer ended,
and the bird fell from its nest,
Already our footsteps have washed away
from the sand
And I sit alone at the table
that echoes under my fingers
Like a tambourine crying
in the rain
Like songs that die
as soon as we forget them
And autumn leaves meet
skies of a muted blue
And your absence gives them
the colour of your hair.

Like a stone thrown
in a river's current
Leaves behind
a thousand circles
To the winds of the four seasons,
you stir by the mention of your name
All the windmills of my heart.

Perfume 3 - Esprit de Oud

CHANSON DU DÉPART DE DON QUICHOTTE

Ibert / de Ronsard

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 le 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.

CHANSON DE LA MORT DE DON QUICHOTTE

Ibert / de Ronsard

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 mensonge,
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 vive ;
Fantôme dans la vie
Et réel dans la mort.
Tel est l'étrange sort
Du pauvre Don Quichotte. Ah !

THE SONG OF DON QUIXOTE'S PARTING

English Translation © Richard Stokes

This new castle, this new edifice,
Enriched with marble and porphyry
That Love built to guard his empire,
To which all Heaven has lent its skill,
Is a rampart, a stronghold against evil,
Where Mistress Virtue can take refuge,
Whom the eye observes and the spirit admires,
Compelling hearts to pay her homage.

This castle is fashioned in such a way
That no one can approach its gate,
If he is not descended from great kings,
Victorious, brave and amorous.
No knight, however bold,
Without such merit, can enter here.

SONG OF DON QUIXOTE'S DEATH

English Translation © Richard Stokes

Weep not, Sancho,
Weep not, good fellow,
Your master is not dead,
He is not far from you,
He lives on a happy isle,
Where all is pure and guileless,
On this isle that he has finally found,
Where you shall also come one day,
On this longed-for isle,
O Sancho, my friend.

Books have been burnt
To a heap of ashes.
If all those books have caused my death,
It will take but one to make me live;
A phantom in life
And real in death.
Such is the strange fate
Of poor Don Quixote. Ah!

ADIEUX DE L'HÔTESSE ARABE

Bizet / Hugo

Puisque rien ne t'arrête en cet heureux pays,
Ni l'ombre du palmier, ni le jaune maïs,
Ni le repos, ni l'abondance,
Ni de voir à ta voix
 battre le jeune sein
De nos sœurs, dont, les soirs,
 le tournoyant essaim
Couronne un coteau de sa danse,

Adieu, beau voyageur ! Hélas adieu.
Oh ! que n'es-tu de ceux
Qui donnent
 pour limite à leurs pieds paresseux
Leur toit de branches ou de toiles !
Que, rêveurs, sans en faire, écoutent les récits,
Et souhaitent, le soir, devant leur porte assis,
De s'en aller dans les étoiles !

Si tu l'avais voulu, peut-être une de nous,
O jeune homme,
 eût aimé te servir à genoux
Dans nos huttes toujours ouvertes ;
Elle eût fait, en berçant ton sommeil
 de ses chants,
Pour chasser de ton front
 les moucherons méchants,
Un éventail de feuilles vertes.

Si tu ne reviens pas, songe un peu quelquefois
Aux filles du désert,
 sœurs à la douce voix,
Qui dansent pieds nus sur la dune ;
O beau jeune homme blanc,
 bel oiseau passager,
Souviens-toi, car peut-être, ô rapide étranger,
Ton souvenir reste à plus d'une !

Hélas ! Adieu ! bel étranger ! Souviens-toi !

FAREWELL OF THE ARABIAN HOSTESS

English Translation © Richard Stokes

Since nothing can keep you in this happy land,
neither shade-giving palm nor yellow corn,
nor repose, nor abundance,
nor the sight of our sisters' young
 breasts trembling
at your voice as,
 in a whirling swarm at evening,
they garland a hillside with their dance,

Farewell, fair traveller! Ah!
Why are you not like those
whose indolent
 feet venture no further
than their roofs of branch or canvas!
Who, musing, listen passively to tales,
and dream at evening, sitting before their door,
of wandering among the stars!

Had you so wished, perhaps one of us,
O young man,
 would fain have served you, kneeling,
in our ever-open huts;
lulling you asleep with songs,
 she would have made,
to chase the noisome midges
 from your brow,
a fan of green leaves.

If you do not return, dream at times
of the daughters of the desert,
 sweet-voiced sisters,
who dance barefoot on the dunes;
O handsome young white man,
 fair bird of passage,
Remember, for perhaps, O fleeting stranger,
more than one maiden will remember you!

Alas! Farewell, fair stranger! Remember!

Perfume 4 - Ophélie

Trois chansons de la petite sirène

Honnegar / Morax

English Translations © Richard Stokes

CHANSON DES SIRÈNES

Dans le vent et dans le flot
Dissous-toi fragile écume
Dissous-toi dans un sanglot
pauvre cœur rempli d'amertume

Prends ton vol dans le ciel bleu
Vois la mort n'est pas cruelle.
Tu auras la paix de Dieu
Viens à nous âme immortelle ...

BERCEUSE DE LA SIRÈNE

Danse avec nous dans le bel Océan
Le matin ou le soir sous la lune d'argent.
Plonge avec nous dans le flot transparent,
Chante au soleil dans l'écume et le vent.
Mer berce nous dans tes bras caressants
Mer berce nous sur ton cœur frémissant.

CHANSON DE LA POIRE

C'est l'histoire
d'une poire
on la cueille
dans les feuilles
on la tape
tant et tant,
qu'elle en claque
en trois temps
d'une attaque
Il faut boire
à la poire
un bon coup.
Il faut boire
et c'est tout.

SONG OF THE SIRENS

In the wind and in the waves,
Dissolve, fragile foam,
Dissolve in a sob,
Poor heart filled with bitterness.

Soar up into the blue sky,
Behold – death is not cruel.
You shall have the peace of God,
Come to us, immortal soul...

THE SIREN'S LULLABY

Dance with us in the beautiful ocean,
Morning or evening beneath the silver moon.
Plunge with us into the clear waves,
Sing to the sun in the spume and the wind.
Sea, rock us in your caressing arms,
Sea, rock us on your quivering heart.

SONG OF THE PEAR

This is the story
Of a pear
You pick it
From the leaves
You tap it
Many times
So that it dies
In triple time
From a stroke
We must toast
The pear
And drink deeply.
We must drink
And that's all.

LA MER

Trenet / Trenet

La mer
Qu'on voit danser
Le long des golfes clairs
A des reflets d'argent
La mer
Des reflets changeants
Sous la pluie.

La mer
Qu'au ciel d'été confond
Ses blancs moutons
Avec les anges si purs
La mer
Bergère d'azur, infinie.

Voyez
Près des étangs
Ces grands roseaux mouillés
Voyez
Ces oiseaux blancs
Et ces maisons rouillées.

La mer
Les a bercés
Le long des golfes clairs
Et d'une chanson d'amour
La mer
A bercé mon cœur pour la vie.

LA RIVIÈRE

Chrétien / Fortolis

Dans sa mantille de fleur,
La rivière passe,
Elle arbore les couleurs
Qu'arbore l'espace,
Elle choisit pour amant
Le premier nuage,
Que balance au firmament
La brise ou l'orage.
Mais à peine est-il passé,
Qu'un autre attend son baiser !
Dans sa mantille de fleur,
La rivière passe.

THE SEA

English Translation © Francesca German

The sea
Dancing away
Along the clear gulfs
Has glints of silver
The sea
Changing glints
In the rain.

The sea
In summer's sky
Mistakes its white sheep
For spotless angels
The sea
Infinite shepherdess of blue.

See
By the ponds
These great wet reeds
See
These white birds
And these rusty houses.

The sea
Has cradled them
Along the clear gulfs
And with a song of love
The sea
Has rocked my heart for life.

THE RIVER

English Translation © Richard Stokes

In its floral mantilla,
The river flows by,
It heightens the colours
That space has heightened,
And chooses for lover
The first cloud,
That the breeze or storm
Propels in the firmament.
But scarcely has it scudded by,
Than another awaits its kiss!
In its floral mantilla
The river flows by.

Ravel - **Vocalise-étude en forme de habanera**

SCHUBERT: WINTERREISE

Juliane Banse *soprano*

Alexander Krichel *piano*

István Simon *dancer*

Andreas Heise *choreography*

21 October 2023 | 7.45pm
The Olivier Hall, St Edward's School

**'These songs please me more than all the rest,
and in time they will please you as well.'**

Thus spoke Schubert to his dumbfounded friends after he first performed the songs of *Winterreise* for them. His prophecy was quite correct, and the cycle is now a staple of all concert halls. This year we hear it in a special version that premiered in Portugal in 2019 and has been performed all over Europe since then to rapturous acclaim: stunning choreography binds singer and dancer, and brings a fresh and moving perspective to this astonishing work.