

MunkteLL Satie Chaminade Fauré

Märta
Schéle
Olof
Höjer

Mélodies de la Belle Époque

INTIM
Musik

Mélodies de la Belle Époque

It all began with Gabriel Fauré and la Bonne Chanson - an affection which later extended itself to a deep love of all French art. Then one day, I came across songs by the Swedish composer Helena Munktell, active for many years in Paris. As I was also drawn towards France, I felt a sense of sisterhood with her work, across linguistic, temporal and national boundaries. For many years I have had a spiritual kinship with the pianist Olof Höjer, who also shares my passion for French music. Together we have picked this bouquet of songs from la Belle Époque. A century has passed since they first bloomed, but we are still dazzled by their beauty and their fragrance.

Märta Schéle

It is not often that the attribute "interpreter" can be applied so aptly as in the case of Märta Schéle. Of course, her technique is exquisite and her voice is beautiful, but it is the way she uses her skills that lifts her above the ordinary. She delves into the text, using her vocal dexterity to shed light upon all the delicate feelings hidden behind the words. She creates moods and situations, and brings them across so that they reach far beyond the footlights. Each song is a small, beautifully shaped story, excitingly narrated and capturing. Even her wordless vocalisations, such as in her inventive improvisations, radiate an irresistible power of expression.

By Teresa Waskowska,
published in the Copenhagen daily newspaper Politiken

HELENA MUNKTELL

SÉRÉNADE

Daniel Fallström

*Divine! quand tu vas paraître,
La nuit hésite à ton balcon;
Et moi, captif sous ta fenêtre,
Je mets mon âme en ma chanson.
De gîte, point, d'habits, à peine;
Bohème fier et mendiant,
Quand je ne chante à gorge pleine,
Je tends la main tout en riant, fier mendiant!
Mais en nous, étrange merveille,
Sont des liens mystérieux...*

*Ton rêve en mon âme sommeille,
Et mon désir veille en tes yeux,
Et mon désir veille en tes yeux!*

DANS LE LOINTAIN DES BOIS

Daniel Fallström

*Dans le lointain des bois, accours et me rejoins
où l'âme des sentiers rêve sous les
buissons! Haha!
Nul n'y porta ses pas, nul n'y berca ses
nuits.*

*Seul l'oiseau libre et fier vient y poser son
vol. Haha!
Oh! puisses-tu venir! Là, je veux être à
toi...*

*Viens dans la paix des bois;
c'est la saison des nids. Haha! Haha!*

CE QU'ENTENDENT LES NUITS

Erik Axel Karlfeldt

*Une voix chante au loin et nous appelle:
voix des vallons et des bois joyeux.
C'est le printemps aux caresses trop brèves;
en cette nuit de Mai,
nos coeurs soient heureux! puis jamais!
Sur ton front je pose le voile d'épousée
et des violettes où tremble la rosée;
que leur parfum sous la brise s'exhale
en la divine nuit! puis jamais!
Des champs s'élèvent des voix frémissantes,
mais plus haut s'élève la voix de mon coeur.
Penche! et t'enivre du trouble d'aurore
que vibre l'âme, une fois...
puis jamais!
Oh! bercon-nous à l'extase infinie*

Märta Schéle

Märta Schéle is open to a wide variety of musical contexts, appearing in theatrically staged concerts, composer presentations, large and small chamber recitals, symphonic works, improvisations and churches. Her repertoire is extensive ranging from the Baroque to the avant-garde. She also sings with jazz ensembles. Märta Schéle has toured at home and abroad, has performed on radio and television, and has made many recordings. Her disc "Life and Death" on the Proprius label was awarded "best vocal recording of the year" by the Swedish daily The Gothenburg Post. In 1983, she was appointed member of the Royal Swedish Academy of Music. In 1990, she received Litteris et Artibus and the Gothenburg City gold medal, and in 1994 the Pro Arte et Scientia by Gothenburg University. She has a teaching position at the School of Music, Gothenburg University and also gives classes elsewhere.

Olof Höjer

Olof Höjer "... has long been considered to be a particularly discerning interpreter, especially of unusual works for the piano. His interpretations are of rarely heard pieces and composers, and are often performed in unusual concert settings."

He "... is without doubt one of Sweden's foremost accompanists. His fingers are quick and his wrists limber; he is never domineering, but at the same time his playing is always meaningful because of the clarity and elegance of his musical intentions; moreover, he is unique in his sensuous feel for sound."

Reviewers' comments such as these reveal some of the main characteristics of Olof Höjer as a pianist. In addition, he has shown particular interest in French and Swedish music. This has not only been evident from his concert programs, but

*où nous retient la clémence des nuits.
Hâte ma joie, prochain est le jour!
En cette belle nuit, aimer!..
puis jamais, puis jamais!*

D'UN BERCEAU

A. L. Hettich

*"Dors, ma petite mère, oh! dors, mère jolie."
Et l'enfant s'éveillant, veut bercer à son tour
Celle dont la voix triste, un peu vague, supplie:
"Dors, mon petit, dors, mon amour!"
Alors, sur les beaux yeux aux longs regards en
peine,
Agrandis à fixer le rêve et la douleur,
Du berceau plein d'aurore et des gestes en
fleurs
Le printemps souffle son haleine.
"Dors, ma petite mère" ... et c'est le doux
néant
Où le souci s'éteint sous la jeune caresse,
Où la femme, en la mère oubliant sa détresse,
S'apaise aux lèvres de l'enfant!*

CANTILENE

Daniel Fallström

*Croyez-vous donc que le cœur d'une femme
Puisse oublier un sentiment si doux?
L'amour, l'amour pour nous met une fleur
dans l'âme,
Que ne peut plus briser le vent jaloux!
La voix qui charma notre oreille
Chante toujours dans notre cœur,
C'est un écho qui toujours se réveille;
Il nous rend, il nous rend le bonheur!
Frêle bonheur dont l'ivresse fut brève!
Doux et sublime sentiment!
Tu nous reviens sur les ailes du rêve,
Et tu nous sembles plus charmant,
oui, plus charmant!*

FASCINATION

Emma Sparre

*Vaile tes yeux, tes yeux ardents,
croire est un leurre... Va, laisse-moi!
Cette âme altière, tu l'as trahie; mon rêve est
flétri à peine en fleurs.
Ta voix était tendre... ta main si douce...
Voix de mensonge, main de torture!
Mais vainement gémit ma douleur:
car ton regard est vainqueur encore, ton*

also from his many recordings for radio and television, and on disc.

His compact disc "La belle inconnue", containing previously unpublished Gustavian music for the piano, is an example of how he has brought older Swedish piano music to light. His recording of the piano works of the nineteenth century Swedish composer J. A. Hägg was the first of "Musica Sveciae", an historical series of Swedish music. It has now been released on CD.

Olof Höjer's interpretations of the music of Claude Debussy and Erik Satie have been especially well received, and he is presently (1994/1995) preparing a compact disc edition of the complete piano works of Satie.

He has resided in Malmö since 1980 where he taught at the College of Music between 1981 and 1988. At the present time, he is a full time freelance artist.

regard...
*Voile tes yeux, tes yeux ardents.
Croire est un leurre; j'ai peur d'aimer, j'ai
peur d'aimer!*

LA DERNIÈRE BERCEUSE **Helena Munktell**

*Dors, dors, dors en la paix.
Dors, dors en l'espoir.
Vers l'infini prends ton essor, dors à jamais.
L'âme à son rêve blesse son vol:
rêve est chimère, l'heure l'emporte...
Tout ici-bas est vision!
Mais sur ta nuit brille soudain l'astre divin,
l'astre éternel...
Dors, dors, dors en la paix. Dors à jamais!*

EXIL D'AMOUR **Swedish folklore**

*Un soir j'allai vers les grand bois, les bois
profonds et sourds;
sur moi brillèrent les astres d'or au sein des
cieux cléments...
Il m'en souvient encore des doux effrois
calmés...
Alors j'ai fait à ton coeur serments que mon
coeur n'oublie.
Beaux yeux où penchaient mes yeux! Lève
au parler si doux!
c'est vous les coupables du rêve où je
succombe.
C'est vous la cause aussi, voix des oiseaux
heureux!
charme infini des nuits! si je languis d'amour...
Ici ne peux plus demeurer, adieu, ma douce
fleur!
Que du ciel bleu les anges purs se penchent
sur tes pas.
Déjà, c'est trop tarder... adieu mon seul désir!
Ma mie, s'il faut te quitter,
mon coeur soit près de toi... bien près!...*

SI TU LE VOULAIS **A. L. Hettich**

*Si tu le voulais, nous serions ma mie,
Un couple envié d'amants radieux!
Et le vol lointain des mélancolies
A nous effleurer se ferait joyeux.
Tu n'éclairerais que pour moi tes yeux,
Ta bouche aurait des douceurs qu'on*

3

Helena Munktell

(1852-1919)

When the French piano pedagogue T. Lack heard compositions by Helena Munktell, he is said to have proclaimed: "Ce n'est pas une dame qui compose - c'est un compositeur." Helena Munktell is one of several Swedish artists who was drawn to the rich cultural life of Paris during "la belle Époque". After having studied piano, voice and composition in Stockholm, she left for Paris at the end of the 1870's, returning there every winter until about 1910. Helena Munktell was financially independent and unmarried, two important factors making it possible for her to establish an interesting life in one of the great cultural metropolises of Europe. In Paris, she first devoted herself to the piano, but after a few years she moved on to composition. She began her studies with Benjamin Godard and continued after 1892 with Vincent d'Indy. From 1892 she was a student at Schola Cantorum and she stayed in contact with d'Indy until 1910.

In 1885, at her début in Stockholm as a composer with the two songs "Sof, sof" (Sleep, sleep) and "Åter i Sorrento" (Return to Sorrento), Helena Munktell attracted immediate attention. A Stockholm critic described "Sof, sof" as "a pearl from the purest of waters" and declared that the compositions had a personal style. It was also noted that they contained elements of late French romanticism. The next year, one more song, "Trohet" (Fidelity), was performed and was equally well received.

n'oublie...

*Par toi je saurois l'inconnu des cieus
Sans fuir les sentiers fleuris de la vie!
Chacun de nous deux sur l'autre appuyé,
A tous les jaloux sourirait: "voyez"
Et je marcherois tout fier de jeunesse.
Mais l'amour, hélas! est d'un charme ailé...
Brillant papillon aux brèves caresses,
On croit le tenir, il est envolé.
On croit le tenir, il est envolé!*

FIDELITÉ

P. D. Atterbom

L'aveu murmuré tout bas, le ciel en soit témoin.

*Mon coeur trouve en toi son refuge;
sens-le palpiter en ton coeur,
Qu'il soit ta douceur et ton charme,
qu'il soit ton repos et ton guide,
ce coeur qui se berce à ta vie...
O rêves, passez comme l'onde;
que seule la foi demeure!
O rêves, passez comme l'onde; que
seule la foi demeure!*

ÉRIK SATIE

LES ANGES

J.P. Contamine de Latour

*Vêtus de blanc, Dans l'azur clair,
Laisant déployer leurs longs voiles.
Les anges planent dans l'éther.
Lys flottants parmi les étoiles.
Les luths frissonnent sous leur doigts
Luths à divine harmonie.
Comme un encens montent leur voix,*

*Calmes, sous la voûte infinie.
En bas, gronde le flot amer;
La nuit par tout étend ses voiles.
Les anges planent dans l'éther.
Lys flottants parmi les étoiles.*

ÉLÉGIE

de Latour

*J'ai vu décliner comme un songe,
Cruel mensonge! Tout mon bonheur.
Au lieu de la douce espérance,
J'ai la souffrance et la douleur.
Autre fois ma folle jeunesse,
Chantait sans cesse. L'hymne d'amour.*

The 1890's was Helena Munktell's most productive decade. She composed several new songs, composed the opera "I Firenze" (In Florence) which was performed at the Royal Opera in Stockholm in 1891 and privately in Paris in 1892 in the studio of her sister, the artist Emma Sparre. During the late 1890's, Helena Munktell composed two orchestral works which were also performed with great success in Paris. In 1905, she wrote a violin sonata which was premiered by one of the great violinists of the time, Georges Enescu.

Helena Munktell's "Dix Mélodies" is a collection of songs written over a long period of time. The songs, translated to the French by her friend, the Parisian voice teacher A. L. Hettich, were issued in 1900 by the French publisher Alphonse Leduc. The collection includes, among others, her first song "Sov, sov" (La dernière berceuse), and the Romance "Tror ni en kvinna så lätt kan glömma" (Croyez-vous donc que le cœur d'une femme) from "I Firenze". Eva Öhrström

*Mais la chimère caressée,
S'est effacée, En un seul jour.
J'ai dû souffrir mon long martyre,
Sans le maudire, Sans soupire.
Le seul remède sur la terre,
A ma misère, Est de pleurer.*

SYLVE
de Latour

*Elle est si belle Ma Sylvie
Que les anges en sont jaloux;
L'amour sur sa lèvre ravie
Laisse son baiser le plus doux
Ses yeux sont de grandes étoiles.
Sa bouche est faite de rubis
Son âme est un zénith sans voiles,
Et son cœur est mon paradis
Ses cheveux sont noirs comme l'ombre
Sa voix plus douce que le miel
Sa tristesse est une pénombre
Et son sourire un arc en ciel
Elle est si belle, ma Sylvie
Que les anges en sont jaloux:
L'amour sur sa lèvre ravie
Laisse son baiser le plus doux.*

CHANSON
de Latour

*Bien courte, hélas! est l'espérance
Et bien court aussi le plaisir
Et jamais en nous leur présence.
Ne dura tant que le désir.
Bien courte, hélas! est la jeunesse
Bien court est le temps de l'amour
Et le serment d'une maîtresse
Ne dura jamais plus d'un jour
Celui qui met toute sa joie
Et son espoir en la beauté,
Souvent y laissant sa goïté,
D'un dur souci devient la proie.*

LES FLEURS
de Latour

*Que j'aime à vous voir, belles fleurs
À l'aube entr'ouvrir vos corolles
Quand Iris vous fait de ses pleurs
De transparentes auréoles
vous savez seules dans nos cœurs
évoquer une tendre image
Et par vos suaves couleurs*

Erik Satie

(b. Honfleur 1866; d. Paris 1925)

Composer, café musician, umbrella collector, inventor of "decorative" music, etc., has virtually come to be considered the personification of the avant-garde music of "la belle Époque".

Our encounter with Satie regarding the songs on this disc takes place during his time at the Paris Conservatoire. These works date back to 1886 when Satie had become acquainted with the Spanish poet and author J. P. Contamine de Latour (1867-1926) who was to become one of Satie's most important friends and collaborators. Most probably, it was Latour who inspired Satie to compose these songs, which belong to the composer's earliest works. Latour's poems were certainly most suitable for this young student at the Conservatoire; they are youthfully melancholic and symbolic, and are concerned

with the transience of beauty and the disillusionment of love.

The five songs were written by Satie 1886-1887, using previously unpublished poems by Latour. They were published by his father who had established a music publishing house a few years earlier. In 1968 they were republished under the title "Trois Mélodies de 1886" and "Trois autres Mélodies", in which a song from 1906, "Chanson Médiévale" also was included.

Despite his youth and inexperience, Satie left his unmistakable and highly personal mark on these songs. The "floating" atmosphere of "Les Anges", in the character of medieval stained glass, the expressive melodies in "Élégie" and "Sylvie", and the absence of bar lines in the latter, are all traits which were to remain with the composer for years to come. The slow tempo, the unearthly stillness, and the almost sensual enjoyment of harmonic discovery are also typical.

In the background are glimpses of Satie's infatuation with Gregorian chant. One is also reminded of the fact that, during this period, he showed a deepening interest in Gothicism and mysticism, gladly appearing simple and humble to the extreme, while calling himself "Monsieur le Pauvre".

Perhaps it is the earliest experiences of the composer which account, above all, for the basic sound of these early songs. His stepmother composed prolifically for the cafés and salons, the type of music his father's publishing house specialised in. It is not surprising that young Erik, despite his distinctive personality and leanings towards the Gregorian and the

*Vous nous parlez un doux langage
Aussi mesagères d'amour
Je vous demande avec tristesse
Pourquoi le sort en un seul jour
Vous arrache à notre tendresse.*

CHANSON MÉDIÉVALE *Catulle Mendès*

*Comme je m'en retouruais de la fontaine
Avec ma servante
Un chevalier avec son écuyer passa par le chemin
Je ne sais si l'écuyer s'inquiéta de ma servante,
Mais le chevalier s'arrêta pour me regarder à l'aise
Et il me regarda d'une telle ardeur
que je crus dans ses yeux voir briller son coeur.*

CÉCILE CHAMINADE

MADRIGAL *G. Vanor*

*Tes doux baisers sont des oiseaux
Qui voltigent fous sur mes lèvres,
Ils y versent l'oubli des fièvres.
Tes doux baisers sont des oiseaux,
Aussi légers que des roseaux,
Foulés par les pieds blancs des chèvres,
Tes doux baisers sont des oiseaux
Qui voltigent fous sur mes lèvres.
Comme de frivoles oiseaux
Aux ailes d'argent aux becs mièvres.
Ainsi que sur des arbrisseaux
Ils viennent chanter sur mes lèvres.*

*Comme sculptés par des orfèvres.
Avec de magiques ciseaux,
Tes baisers disent doux oiseaux.
Leur chanson d'amour sur mes lèvres.*

L'ANNEAU D'ARGENT *R. Gérard*

*Le cher anneau d'argent, que vous m'avez
donné,
Garde en son cercle étroit nos promesses
enclousées;
de tant de souvenirs recéleur obstiné,
Lui seul m'a consolée en mes heures
maoroses.*

mystic, maintained the tastes of his closest relatives. It may even have been a prerequisite for having his music published. It is, however, interesting to note in this context that Satie's adaptation of this style most likely turned his songs into anything but easily marketable items.

Certainly, "Chanson", with its everyday, sturdy tone of the salons, or perhaps an echo of the café stages, appealed most strongly to his father. He later published it separately as opus 52! "Les Fleurs" is related to "Elégie" or "Sylvie", whereas "Chanson Médiévale" is a horse of its own color. It stems from when Satie returned to school, this time as a student of counterpoint at Schola Cantorum. But in this song the medieval connection is also prevalent in the depiction of the knight and young maiden.

Olof Höjer

Cécile Chaminade

It is possible that Helena Munktel from Sweden met the French composer Cécile Chaminade at the home of their teacher, Benjamin Godard. Helena Munktel probably knew very well who Cécile Chaminade was, and she may even have looked up to her as a model to emulate.

Cécile Chaminade made her début as a pianist and composer during the late 1870's, and by the 1880's, she was already established in the musical society of Paris as a soloist, chamber musician, and composer. In 1882, her comic opera "La Sévillane" was performed privately for established musicians and the press in her parents' salon in Paris. Two months later, her "Suite D'Orchestre" had two public performances, and in the subsequent years her successes were great: several of her orchestral works, among them a symphony, were often played, and her opera "Callirho" (1888) was extremely popular and frequently performed on French stages until about 1910.

*Lui seul m'a consolée en mes heures moroses.
Tel un ruban qu'on mit autour de fleurs éclores.
Tient encore le bouquet alors qu'il est fané,
Tel l'humble anneau d'argent que vous m'avez donné.
Garde en son cercle étroit nos promesses enclouées.
Aussi, lorsque viendra l'oubli de toutes choses,
Dans le cercueil de blanc satin capitonné,
Lorsque je dormirai, très pâle sur des roses,
Je veux qu'il brille encore à mon doigt décharné,
Le cher anneau d'argent que vous m'avez donné.*

VIENS MON BIEN-AIMÉ!

A. Lafrique

*Les beaux jours vont enfin renaître, Le voici l'Avril embaumé!
Un frisson d'amour me pénètre.
Viens! mon bien-aimé!
Ils ont fui les longs soirs moroses. Déjà le jardin parfumé.
Se remplit d'oiseaux et de roses:
Viens mon bien-aimé!
Soleil, de ta brûlante ivresse,
J'ai senti mon cœur enflammé,
Plus en ivrate est ta caresse. Viens! mon bien-aimé!
Tout se tait; de millions d'étoiles, Le ciel profond est parsemé,
Quand sur nous la nuit met ses voiles: Viens! mon bien-aimé!*

GABRIEL FAURÉ

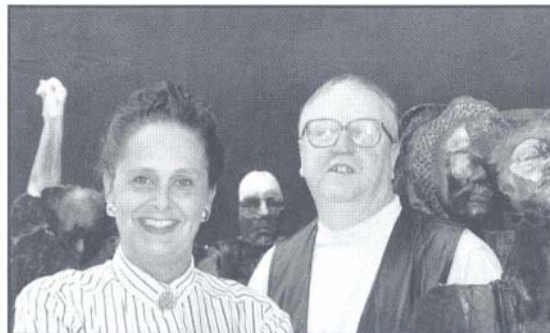
*La bonne chanson
Poésie de Paul Verlaine*

UNE SAINTE EN SON AURÉOLE

*Une Sainte en son auréole, Une châtelaine en sa tour,
Tout ce que contient la parole humaine
De grâce et d'amour
La note d'or que fait entendre le cor dans le lointain des bois,
Marié à la fierté tendre des nobles dames*

As one of the foremost pianists of France, Chaminade also performed her own works.

In the 1890's, Chaminade began touring not only France, but also Switzerland, Germany, England, and the Netherlands. In the same decade, she also composed the songs "L'Anneau D'Argent" (1891) and "Viens, Mon Bien-Aimé" (1892). Especially in England and the USA, listeners took her music to their hearts. In the USA, there were one to two hundred Chaminade fan clubs at the beginning of the century. She first visited the States in 1908, and made a celebrated tour there. At the time

of World War I, she was renowned not only in France, England and the USA, but in a large number of other countries as well.

Cécile Chaminade was one of a long line of successful female French composers including Elisabeth Claude Jaquet de la Guerre (1666-1729), Madame Brillon du Jouy (1744-1824), Grétry's daughter Lucille Grétry (1770-1790), Louise Farrenc (1804-1875), César Franck's pupil Augusta Holmès (1857-1903) and last, but certainly not least, Lili Boulanger (1893-1918). All of the above were very productive composers, writing operas, symphonic works and chamber music, as well

*d'autrefois;
Avec cela le charme insigne
d'un frais sourire triomphant
Eclat dans des condeurs de cygne
Et des rougeurs de femme enfant,
Des aspects nacrés blancs et roses,
Un doux accord patricien,
Je vois, j'entends toutes ces choses
Dans son nom Carlovingien.*

PUISQUE L'AUBE GRANDIT

*Puisque l'aube grandit, puisque voici l'aurore
Puisqu'après m'avoir fui longtemps l'espoir veut bien
Revoler devers moi qui l'appelle et l'implore
Puisque tout ce bonheur veut bien être le mien,
Je veux guidé par vous, beaux yeux aux
flammes douces
Par toi conduit, ô main où tremblera ma main,
Marcher droit que ce soit par des sentiers de
mousse
Ou que rocs et cailloux encombrant le chemin;
Et comme pour bercer les lenteurs de la route,
Je chanterai des airs ingénus,
Je me dis qu'elle m'écouterait sans déplaisir
sans doute,
Et vraiment je ne veux pas d'autre Paradis.*

LA LUNE BLANCHE LUIT DANS LES BOIS

*La lune blanche luit dans les bois;
De chaque branche part une voix
sous la ramée O bienaimée
L'étang reflète, profond miroir,
La silhouette du saule noir
Où le vent pleure Révons c'est l'heure
Un vaste et tendre apaisement
Semble descendre du firmament que l'astre
irise.
C'est l'heure exquise.*

J'ALLAIS PAR DES CHEMINS PERFIDES

*J'allais par des chemins perfides,
Douloureusement incertain,
Vos chères mains furent mes guides;
Si pâle à l'horizon lointain
Luisait un faible espoir d'aurore
Votre regard fut le mâtin!
Nul bruit, sinon son pas sonore,
N'encourageait le voyageur,*

as smaller compositions. In other words, Chaminade had many models to look up to, and a tradition to be associated with.

To date, all women composers share the fate that they have not yet obtained a place in the canon of music history. Knowledge about their lives has not been cultivated to the same extent as for their male counterparts. They have been "neglected" by historians, and their works have, in various ways, been explained away. The latter applies, to a great extent, to Chaminade. All of her two hundred published compositions have been labeled "music for the salons", that is to say, frivolous music, bordering on the popular, and thereby of lesser dignity. This may be attributable to the fact that her most well-known piece, the Concertino for flute (1902), is so well loved.

Eva Öhrström

Gabriel Fauré

(1845-1924)

Paul Verlaine had already produced a substantial number of works by 1869 when he was 25. Perhaps the most beloved of the late nineteenth century French poets, his poems were also sought after and set to music by many composers. One of his most important works, "Fêtes galantes", marvellous lyrical descriptions in the style of the eighteenth century artist Watteau, had just appeared. His poetic genius guaranteed Verlaine a place in the canon of world literature, although his way of life was deplorable.

Verlaine had a fragmented and problematic personality; he was unsightly, withdrawn, dependent on his mother, sexually ambivalent, and moody. He frequented bars and brothels, vacillated between excess and remorse, and always had a glass of absinthe at hand.

In 1869, Verlaine met a half-sister of a friend, 16-year-old Mathilde Mauté. Verlaine fell madly in love, and his intoxicated

*Votre voix me dit: Marche encore!
Mon cœur craintif, mon sombre cœur
pleurait,
seul, sur la triste voie,
L'amour, délicieux vainqueur,
Nous a réuni dans la joie!*

J'AI PRESQUE PEUR, EN VÉRITÉ

*J'ai presque peur, en vérité
Tant je sens ma vie enlacée
à la radieuse pensée qui m'a pris l'âme
l'autre été;
Tant votre image à jamais chère
habite en ce cœur tout à vous,
Ce cœur uniquement jaloux
de vous aimer et de vous plaire
Et je tremble, pardonnez-moi
d'aussi franchement vous le dire
à penser qu'un mot, qu'un sourire de vous
est désormais ma loi et qu'il vous suffirait
d'un geste,
d'une parole ou d'un clin d'oeil
pour mettre tout mon être en deuil
de son illusion céleste!
Mais, plutôt, je ne veux vous voir,
L'avenir dût-il m'être sombre
Et fécond en peines sans nombre,
qu'à travers un immense espoir
Plongé dans ce bonheur suprême
de me dire encore et toujours
En dépit des mornes retours
que je vous aime, que je t'aime!*

AVANT QUE TU NE T'EN AILLES

*Avant que tu ne t'en aille pâle étoile du
matin
Mille caillies chantent, chantent dans le thym!
Tourne devers le poète dont les yeux sont
pleins d'amour
L'alouette monte au ciel avec le jour!
Tourne ton regard que noie l'aurore dans
son azur,
Qu'elle joie parmi les champs de blé mûr
Et fais luire ma pensée Là-bas bien loin! Oh!
bien loin!
La rosée, gaiement, brille sur le foin!
Dans le doux rêve où s'agit ma mie
endormie encore.
Vite, vite, Car voici le soleil d'or!*

state was replaced by happiness, and a wave of hope for the future. Mathilde would rescue him from himself; she was someone to look up to, someone who understood and forgave, a Madonna, a mother and a wife - all in one.

During the following summer, a stream of poems poured forth from the pen of Verlaine, reflecting his emotions and his hopes. He sent the poems to her, and won her heart. They were married in 1870. At the same time, the poems were published in a new book, "La bonne chanson" (roughly "The happy song").

This book of poetry has been compared to a "white bridal bouquet", as full of dew and fragrances as flowers picked in the great morning of time".

Twenty years later, Gabriel Fauré was inspired by this "song of songs" of love, and composed one of his masterpieces. Fauré, known for his "refined moderation" and "controlled grief", selected nine of these twenty-one poems and created a "synopsis" of the saga of love, a virtual uninterrupted stream of happiness and optimism in which the pianist plays as important a role as the singer. The piano part is almost orchestral in nature, giving birth to moods and comments, and reminiscing and summarizing (sometimes with the help of leitmotifs). Fauré's "La bonne chanson" became one of the great Song Cycles about love, taking its place next to those of Schubert and Schumann.

The "white bridal bouquet" itself, however, withered quickly. The marriage of Paul Verlaine and Mathilde Mauté was a terrible failure, resulting in a divorce only a few years later. Verlaine returned almost immediately to his old life style, this time in the company of Arthur Rimbaud.

Olof Höjer

DONC, CE SERA PAR UN CLAIR JOUR D'ÉTÉ

*Donc ce sera par un clair jour d'été;
Le grand soleil, complice de ma joie
Fera parmi le satin et la soie,
Plus belle encore votre chère beauté;
Le ciel tout bleu, comme une haute tente
Frisonnera somptueux, à longs plis,
Sur nos deux fronts qu'auront pâlis
L'émotion du bonheur et l'attente;
Et quand le soir viendra, l'air sera doux
Qui se jouera, caressant, dans vos voiles,
Et les regards paisibles des étoiles
bienveillamment souriront aux époux!*

N'EST-CE PAS?

*N'est-ce pas? nous irons, gais et lents, dans la
voie Modeste
que nous montre en souriant l'Espoir,
Peu soucieux qu'on nous ignore ou qu'on nous
voie.
Isolés dans l'amour ainsi qu'en un bois noir,
Nos deux cœurs exhalant leur tendresse
paisible,
Seront deux rossignols qui chantent dans
le soir
Sans nous préoccuper de ce que nous destine
le sort,
nous marcherons pourtant du même pas
Et la main, dans la main avec l'âme enfantine
de ce qui s'aiment sans mélange,
N'est-ce pas?*

L'HIVER A CESSÉ

*L'hiver a cessé la lumière est tiède
Et danse, du sol au firmament clair,
Il faut que le cœur le plus triste cède
A l'immense joie éparse dans l'air.
J'ai depuis un an le printemps dans l'âme
Et le vert retour du doux floral,
ainsi qu'une flamme entoure une flamme,
Met de l'idéal sur mon idéal.
Le ciel bleu prolonge, exhausse et couronne
L'immuable azur où rit mon amour.
La saison est belle et ma part est bonne
Et tous mes espoirs ont enfin leur tour.
Que vienne l'été! qui viennent encore
l'automne et l'hiver!
Et chaque saison me sera charmante,
Toi qui décore Cette fantaisie et cette raison!*

Olof Höjer

INTIM
MUSIK

Box 57, 420 17 Olofstorp, Sweden. Tel. 0302-206 46, fax. 0302-252 96.

Mélodies de la Belle Époque

... Together we have picked this bouquet of songs from la Belle époque.
A century has passed since they first bloomed,
but we are still dazzled by their beauty and their fragrance.

HELENA MUNKTELL

Dix Mélodies adaption
Française de A. L. Hettich

1	SÉRÉNADE	Daniel Fallström	2.44
2	DANS LE LOINTAIN DES BOIS	Daniel Fallström	2.14
3	CE QU'ENTENDENT LES NUITS	Erik Axel Karlfeldt	2.14
4	D'UN BERCEAU	A. L. Hettich	3.08
5	CANTILÈNE	Daniel Fallström	2.29
6	FASCINATION	Emma Sparre	2.11
7	LA DERNIÈRE BERCEUSE	Helena Munktell	2.21
8	EXIL D'AMOUR	Swedish folklore	2.55
9	SI TU LE VOULAIS	A. L. Hettich	1.55
10	FIDÉLITÉ	P. D. Atterbom	2.12

ÉRIK SATIE

11	LES ANGES	J.P. Contamine de Latour	2.15
12	ÉLÉGIE	de Latour	2.38
13	SYLVIE	de Latour	2.37
14	CHANSON	de Latour	1.03
15	LES FLEURS	de Latour	1.40
16	CHANSON MÉDIÉVALE	Catulle Mendès	1.27

CÉCILE CHAMINADE

17	MADRIGAL	G. Vanor	2.02
18	L'ANNEAU D'ARGENT	R. Gérard	1.54
19	VIENS MON BIEN-AIMÉE!	A. Lafrique	1.45

GABRIEL FAURÉ

La bonne chanson
Poésie de Paul Verlaine

20	UNE SAINTE EN SON AURÉOLE	2.17
21	PUISQUE L'AUBE GRANDIT	1.55
22	LA LUNE BLANCHE LUIT DANS
LES BOIS	2.21
23	J'ALLAIS PAR DES CHEMINS
PERFIDES	1.56
24	J'AI PRESQUE PEUR, EN VÉRITÉ	2.19
25	AVANT QUE TU NE T'EN AILLES	2.35
26	DONC, CE SERA PAR UN
CLAIR JOUR D'ÉTÉ	2.38
27	N'EST-CE PAS?	2.31
28	L'HIVER A CESSÉ	3.04

Tot. 63.32

Recorded at: Artisten, School of
Music, Gothenburg University
Producer: Jan Johansson
Recording Engineer: Michael Bergek
Translating: Linda Schenck
Layout: Maud Ahlström

INTIM
MUSIK