

UNIVERSITY OF TORONTO
FACULTY OF MUSIC

The France-Canada Academy of Vocal Arts presents
Celebrating La journée internationale de la francophonie

A noon-hour recital of French and Canadian mélodies

Wednesday, March 20, 2024 at 12:10 pm | Lobby, 80 Queen's Park

PROGRAM

La lune blanche luit dans les bois (*La bonne chanson*, op. 61, no. 3)

Gabriel Fauré (1845-1924)
Poetry by Paul Verlaine (1844-1896)

Confession nocturne (*Le récital des anges*, no. 5)

Ian Cusson (b. 1981)
Poetry by Émille Nelligan (1879-1941)

Deux poèmes de Louis Aragon, FP 122

Francis Poulenc (1899-1963)
Poetry by Louis Aragon (1897-1982)

C
Fête galante

William Salinas-Crosby, *tenor*, Minira Najafzade, *piano*

Nuit d'été

Calixa Lavallée (1842-1891)
Poetry by Napoléon Legendre (1841-1907)

Je bénis le hasard

Auguste Descarries (1896-1958)
Poetry by Gonzalve Desaulniers (1863-1934)

La mer est infinie (*L'horizon chimérique*, op. 118, no. 1)

Gabriel Fauré
Poetry by Jean de La Ville de Mirmont (1886-1914)

We wish to acknowledge this land on which the University of Toronto operates. For thousands of years it has been the traditional land of the Huron-Wendat, the Seneca, and the Mississaugas of the Credit. Today, this meeting place is still the home to many Indigenous people from across Turtle Island and we are grateful to have the opportunity to work on this land.

As part of the Faculty's commitment to improving Indigenous inclusion, we call upon all members of our community to start/continue their personal journeys towards understanding and acknowledging Indigenous peoples' histories, truths and cultures. Visit indigenous.utoronto.ca to learn more.

Le papillon et la fleur, op. 1, no. 1

Gabriel Fauré
Poetry by Victor Hugo (1802-1885)

Rayleigh Becker, *baritone*, Susannah Zou, *piano*

Deux poèmes de Paul Éluard

Lionel Daunais (1901-1982)
Poetry by Paul Éluard (1895-1952)

Tout à perdre
Le front aux vitres

Au pays où se fait la guerre

Henri Duparc (1848-1933)
Poetry by Théophile Gauthier (1811-1872)

Clair de lune intellectuel (for soprano and piano)

Maria-Eduarda Mendes Martins (b. 1990)
Poetry by Émile Nelligan

Nikan Ingabire Kanate, *soprano*, Vanessa Yu, *piano*

C'est l'extase (*Ariettes oubliées*, L. 60, no. 1)

Claude Debussy (1862-1918)
Poetry by Paul Verlaine

Banalités, FP 107

Francis Poulenc
Poetry by Guillaume Apollinaire (1880-1918)

No. 1 Chanson d'Orkenise
No. 2 Hôtel

En sourdine (from *Cinq mélodies "de Venise,"* op. 58, no. 2)

Gabriel Fauré
Poetry by Paul Verlaine

Jordana Goddard, *soprano*, Joel Goodfellow, *piano*

ABOUT THE FRANCE-CANADA ACADEMY OF VOCAL ARTS

This year, the University of Toronto Faculty of Music embarks on an exciting partnership with the Académie Francis Poulenc (AFP) to launch the first season of the France-Canada Academy of Vocal Arts (FCAVA). The partnership builds on the AFP's 28-year tradition of fostering young singers in the art of *mélodie*, a genre of French art song, through an annual summer academy of masterclasses, lessons, and performances with foremost experts in the field. As a part of the Faculty of Music's France-Canada Cultural Exchange program, FCAVA will support cultural exchange between Canadian and French musicians and audiences.

This August, six piano-vocal duos from U of T, plus one composer, a total of thirteen students, will receive full scholarships through the Faculty of Music's France-Canada Cultural Exchange program to cover travel, lodgings, and tuition to attend the Académie Francis Poulenc in Tours. There, they will be joined by six French duos. The twelve duos will spend two weeks together studying a variety of *mélodies* under the guidance of expert faculty. This year, repertoire includes a special focus on the works of Gabriel Fauré, settings of poetry by Pierre de Ronsard, and new commissions by French and Canadian composers, including a student composer from the University of Toronto. U of T voice professors Nathalie Paulin and Frédérique Vezina will also join the Academy as Faculty members, leading masterclasses in the interpretation of Canadian *mélodies* — a key component of the Academy under the new FCAVA partnership.

UPCOMING FREE EVENTS

Laureates : Norcop & Koldofsky Prize Winners' Recital
March 21, 12:10 pm | Walter Hall

A conversation with Deantha Edmunds, Inuk soprano
March 21, 5:30 pm | Room 330

University of Toronto Brazilian Music Ensemble and University of Toronto West African
Drumming and Dancing Ensemble
March 21, 7:30 pm | Walter Hall

TEXTS AND TRANSLATIONS

William Salinas-Crosby, *tenor*, and Minira Najafzade, *piano*

La lune blanche luit dans les bois

Poem by Paul Verlaine

La lune blanche
Luit dans les bois;
De chaque branche
Part une voix
Sous la ramée...
Ô bien aimée.
L'étang reflète,
Profond miroir,
La silhouette
Du saule noir
Où le vent pleure...
Rêvons, c'est l'heure.
Un vaste et tendre
Apaisement
Semble descendre
Du firmament
Que l'astre irise...
C'est l'heure exquise.

The white moon gleams in the woods

Translation by Richard Stokes

The white moon
Gleams in the woods;
From every branch
There comes a voice
Beneath the boughs...
O my beloved.
The pool reflects,
Deep mirror,
The silhouette
Of the black willow
Where the wind is weeping...
Let us dream, it is the hour.
A vast and tender
Consolation
Seems to fall
From the sky
The moon illumines...
Exquisite hour.

Confession nocturne

Poem by Émile Nelligan

Prêtre, je suis hanté, c'est la nuit dans la ville,
Mon âme est le donjon des mortels péchés
noirs,
Il pleut une tristesse horrible aux promenoirs
Et personne ne vient de la plèbe servile.
Tout est calme et tout dort. La solitaire Ville
S'aggrave de l'horreur vaste des vieux manoirs.
Prêtre, je suis hanté, c'est la nuit dans la ville;

Nocturnal Confession

Translation by William Salinas-Crosby

Father, I am haunted, it's night in the city,
My soul is a dungeon of black mortal sins.
A horrible sadness rains on promenades
And no one from the slavish crowd comes
to me
All is calm and all sleeps. The lonely city
Aggravated by the vast horror of the old
mansions.
Father, I am haunted, it's night in the city,

Mon âme est le donjon des mortels péchés
noirs.

En le parc hivernal; sous la bise incivile,
Lucifer rôde et va raillant mes désespoirs
Très fous! ... Le suicide aiguise ses coupoirs!

Pour se pendre, il fait bon sous cet arbre
tranquille...

Prêtre, priez pour moi, c'est la nuit dans la ville!

My soul is a dungeon of black mortal sins.

In the wintery park; under the uncivil breeze,
Lucifer prowls about mocking my despair
Very foolish! ... The suicidal one sharpens
their knives!

It is good to hang oneself under this
peaceful tree.

Father, pray for me, it's night in the city!

C

Poem by Louis Aragon

J'ai traversé les ponts de Cé
C'est là que tout a commencé
Une chanson des temps passés
Parle d'un chevalier blessé
D'une rose sur la chaussée
Et d'un corsage délacé
Du château d'un duc insensé
Et des cignes dans les fossés
De la prairie où vient danser
Une éternelle fiancée
Et j'ai bu comme un lait glacé
Le long lai des gloires faussées
La Loire emporte mes pensées
Avec les voitures versées
Et les armes désamorçées
Et les larmes mal effacées
Ô ma France ô ma délaissée
J'ai traversé les ponts de Cé

Fêtes galantes

Poem by Louis Aragon

On voit des marquis sur des bicyclettes
On voit des marlous en cheval-jupon

C

Translation by Richard Stokes

I have crossed the bridges of Cé
It is there that everything began
A song of bygone days
Tells of a knight who injured lay
Of a rose upon the carriage-way
And a bodice with an unlaced stay
And the castle of an insane duke
And swans in castle moats
And of the meadow where
An eternal fiancée comes to dance
And I have drunk the long lay
Of false glories like icy milk
The Loire bears my thoughts away
With the overturned jeeps
And the unprimed arms
And the ill-dried tears
O my France O my forsaken one
I have crossed the bridges of Cé

Fêtes galantes

Translation by Richard Stokes

You see fops on bicycles
You see pimps in kilts

On voit des morveux avec des voilettes	You see whipper-snappers with veils
On voit les pompiers brûler les pompons	You see firemen burning their pompoms
On voit des mots jetés à la voirie	You see words hurled on the garbage heap
On voit des mots élevés au pavois	You see words praised to the skies
On voit les pieds des enfants de Marie	You see the feet of orphan children
On voit le dos des diseuses à voix	You see the backs of cabaret singers
On voit des voitures à gazogène	You see cars run on gazogene
On voit aussi des voutures à bras	You see handcarts too
On voit des lascars que les longs nez gênent	You see sly fellows hindered by long noses
On voit des coïons de dix-huit carats	You see unmitigated idiots
On voit ici ce que l'on voit ailleurs	You see here what you see everywhere
On voit des demoiselles dévoyées	You see girls who are led astray
On voit des voyous	You see guttersnipes
On voit des voyeurs	You see Peeping Toms
On voit sous les ponts passer des noyés	You see drowned corpses float beneath bridges
On voit chômer les marchands de chaussures	You see out-of-work shoemakers
On voit mourir d'ennui les mireurs d'œufs	You see egg-candlers bored to death
On voit péricliter les valeurs sûres	You see securities tumble
Et fuir la vie à la six-quatre-deux	And life rushing pell-mell by.

Rayleigh Becker, *baritone*, and Susannah Zou, *piano*

Nuit d'été

Poem by Napoléon Legendre

Voici la nuit, tout est silence,
 Autour de nous l'ombre s'avance,
 La vague expire sans effort
 Et sur son nid l'oiseau s'endort.
 O douce nuit, calme et sereine,
 Que sur mon front ta tiède haleine
 Comme un parfum passe, et rêveur
 Vers l'infini je sens battre mon coeur.

Summer Night

Translation by Rayleigh Becker

Here is the night, everything is quiet,
 Around us the shadows come forth,
 The tide expires effortlessly
 And the bird falls asleep on its nest.
 Oh gentle night, calm and serene,
 Your warm breath on my forehead
 Like a passing perfume, and dreamy
 I feel my heart beating towards infinity.

À l'horizon, la lune blanche
Solitaire vers nous se penche,
Et son rayon mystérieux
Luit sur l'immensité des cieux.
Astre divin quand la nature
Partout fait taire son murmure,
Ton disque blanc veille sans bruit
Comme un flambeau dans l'ombre de la nuit.

Je bénis le hasard

Poem by Gonzalve Desaulniers

Je bénis le hasard qui m'a fait te connaître,
Un soir d'automne, un soir si doux
Que le parfum subtil d'octobre à ta fenêtre
Montait de tes grands ormes roux.
Je rends grâce au ciel qui m'a fait pour une
heure
Aimer la vie à ton côté,
Alors qu'aux alentours de ta sombre demeure
Tombaient les voiles de l'été.
Et de ces courts instants j'ai savouré l'ivresse
Comme on savoure un beau fruit d'or,
Heureux si tu sentis passer dans ma
tendresse
L'aveu que je retiens encor.

La mer est infinie

Poem by Jean de la Ville de Mirmont

La mer est infinie et mes rêves sont fous.
La mer chante au soleil en battant les
falaises,
Et mes rêves légers ne se sentent plus d'aise
De danser sur la mer comme des oiseaux
soûls.

On the horizon, the white moon
Solitarily bends over us,
And its mysterious beam
Shines across the vastness of the skies.
Divine star when nature
Hushes its murmur everywhere,
Your white disk silently watches over us
Like a torch in the shadows of the night.

I bless the chance

Translation by Rayleigh Becker

I bless the chance that made me know you,
An evening of autumn, an evening so sweet
That the subtle perfume of October at your
window
Rose from your tall red elm trees.
I give thanks to heaven which made me for an
hour
Love life at your side,
While in the surroundings of your dark house
The veils of summer were falling.
And from these short moments I savoured the
intoxication
Like one savours a beautiful fruit of gold,
Happy if you felt to pass in my tenderness
The confession that I still retain.

The sea is infinite

Translation by Rayleigh Becker

The sea is infinite and my dreams are crazy.
The sea sings at the sun beating the cliffs,
And my light dreams are overjoyed
To dance on the sea as some drunk birds.

Le vaste mouvement des vagues les
emporte,
La brise les agite et les roule en ses plis;
Jouant dans le sillage, ils feront une escorte
Aux vaisseaux que mon coeur dans leur fuite
a suivis.
Ivres d'air et de sel et brûlés par l'écume

De la mer qui console et qui lave des pleurs,

Ils connaîtront le large et sa bonne
amertume;
Les goëlands perdus les prendront pour des
leurs.

Le papillon et la fleur
Poem by Victor Hugo

La pauvre fleur disait au papillon céleste:
Ne fuis pas!
Vois comme nos destins sont différents, je
reste,
Tu t'en vas!
Pourtant nous nous aimons, nous vivons
sans les hommes
Et loin d'eux,
Et nous nous ressemblons, et l'on dit que
nous sommes
Fleurs tous deux!
Mais hélas, l'air t'emporte et la terre
m'enchaîne.
Sort cruel!
Je voudrais embaumer ton vol de mon
haleine
Dans le ciel!
Mais non, tu vas trop loin, parmi des fleurs
sans nombre
Vous fuyez!

The vast movement of the waves carries them
away,
The breeze agitates and rolls them in its folds;
Playing in the wake, they will make an escort
To the vessels that my heart in their flight has
followed.
Drunk on air and of salt and burned by the
foam

Of the sea that consoles and that washes
away tears,

They will know the wide open sea and its
healthy bitterness;
The lost seagulls will take them for their own.

The butterfly and the flower
Translation by Rayleigh Becker

The poor flower said to the heavenly butterfly:
Don't flee away!
See how our destinies are different, I stay,
You leave!
And yet we love each other, we live without
humans
And far from them,
And we look alike, and it is said that we are
Both flowers!
But alas, the air carries you away, and the
earth chains me down.
Cruel fate!
I would like to scent your flight with my breath

In the sky!
But no, you go too far, among countless
flowers
You flee!

Et moi je reste seule à voir tourner mon ombre

À mes pieds.

Tu fuis, puis tu reviens, puis tu t'en vas encore

Luire ailleurs!

Aussi me trouves-tu toujours à chaque aurore

Toute en pleurs!

Ah! pour que notre amour coule des jours fidèles,

Ô mon roi,

Prends comme moi racine ou donne-moi des ailes

Comme à toi!

And me I remain alone to watch my shadow turn

At my feet.

You flee, then you come back, then you go away again

To shine elsewhere!

So you always find me at each dawn

All in tears!

Ah! so that our love flows from faithful days,

Oh my king,

Take root like me or give me wings

Like yours!

Nikan Ingabire Kanate, *soprano*, and Vanessa Yu, *piano*

Tout à perdre

Poem by Paul Éluard

J'ai fermé les yeux

Pour ne plus rien voir

J'ai fermé les yeux

Pour pleurer de ne plus te voir

Où sont tes mains

Et les mains des caresses

Où sont tes yeux,

Les quatre volontés du jour

Toi tout à perdre,

Tu n'es plus là ,

Pour éblouir

La mémoire des nuits.

J'ai fermé les yeux

Pour ne plus rien voir

J'ai fermé les yeux

Pour pleurer de ne plus te voir

Tout à perdre

Je me vois vivre.

Everything to lose

Translation by Nikan Ingabire Kanate

I closed my eyes

To not see anymore

I closed my eyes

To not cry from not seeing you anymore

Where are your hands

And the hands of the caresses

Where are your eyes

The four wills of the day

You, everything to lose

You are not here anymore

To dazzle

The memories of the nights

I closed my eyes

To not see anymore

I closed my eyes

To not cry from not seeing you anymore

Everything to lose

I see myself live.

Le front aux vitres*Poem by Paul Éluard*

Le front aux vitres
Comme font les veilleurs de chagrin
Ciel dont j'ai dé passé la nuit
Plaines toutes petites dans mes mains
ouvertes
Dans leur double horizon, inerte, indifférent.
Le front aux vitres
Comme font les veilleurs de chagrin
Je te cherche par-delà l'attente,
par-delà moi-même
Et je ne sais plus, tant je t'aime
Lequel de nous deux est absent

Au pays où se fait la guerre*Poem by Théophile Gauthier*

Au pays où se fait la guerre
Mon bel ami s'en est allé,
Il semble à mon cœur désolé
Qu'il ne reste que moi sur terre.
En partant, au baiser d'adieu,
Il m'a pris mon âme à ma bouche ...
Qui le tient si longtemps, mon Dieu?
Voici le soleil qui se couche,
Et moi toute seule en ma tour,
J'attends encore son retour.
Les pigeons sur le toit roucoulent,
Roucoulent amoureusement,
Avec un son triste et charmant;
Les eaux sous les grands saules coulent.
Je me sens tout près de pleurer,
Mon cœur comme un lys plein s'épanche,
Et je n'ose plus espérer,
Voici briller la lune blanche.
Et moi toute seule en ma tour,
J'attends encore son retour.

The forehead to the windows*Translation by Nikan Ingabire Kanate*

The forehead to the windows
Like the watchmen of sorrow
Sky of which I have passed the night
Tiny plains in my open hands
In their double horizon, inert, indifferent.
The forehead to the windows
Like the watchmen of sorrow
I'm looking for you beyond expectation
beyond myself
And I don't know anymore, I love you so much
Which of us two is missing

To the land where a war is waged*Translation by Richard Stokes*

To the land where there is war
My handsome lover has gone;
It seems to my desolate heart
That I alone am left on earth!
When we parted with a farewell kiss,
He took my soul from my lips.
Who detains him so long, my God?
See, the sun is setting,
And I, all alone in my tower,
Still await his return.
The pigeons on the roof are cooing,
Cooing lovingly,
With a sad, enchanting sound;
Waters flow beneath tall willows.
I am near to weeping;
My heart overflows like a full-blown lily
And I dare no longer hope.
See, the white moon is shining,
And I, all alone in my tower,
Still await his return.

Quelqu'un monte à grands pas la rampe
Sera-ce lui, mon doux amant?
Ce n'est pas lui, mais seulement
Mon petit page avec ma lampe ...
Vents du soir, volez, dites-lui
Qu'il est ma pensée et mon rêve
Toute ma joie et mon ennui.
Voici que l'aurore se lève.
Et moi toute seule en ma tour,
J'attends encore son retour.

Clair de lune intellectuel

Poem by Émile Nelligan

Ma pensée est couleur de lumières lointaines,
Du fond de quelque crypte aux vagues
profondeurs.
Elle a l'éclat parfois des subtiles verdeurs
D'un golfe où le soleil abaisse ses antennes.
En un jardin sonore, au soupir des fontaines,
Elle a vécu dans les soirs doux, dans les
odeurs;
Ma pensée est couleur de lumières lointaines,
Du fond de quelque crypte aux vagues
profondeurs.
Elle court à jamais les blanches prétentaines,
Au pays angélique où montent ses ardeurs,
Et, loin de la matière et des brutes laideurs,
Elle rêve l'essor aux céleste Athènes.
Ma pensée est couleur de lunes d'or
lointaines.

Someone is bounding up the stairs:
Could it be he, my sweet lover?
It is not he, but only
My little page with my lamp.
Take wing, evening breezes, and tell him
That he is my thought and my dream,
And all my joy and my sorrow.
See, the dawn is breaking,
And I, all alone in my tower,
Still await his return.

Intellectual Clair de lune

Translation by Nikan Ingabire Kanate

My mind is the color of distant lights
From the bottom of a crypt with vague depths
She sometimes shines of subtle greens
From a gulf where the sun lowers its antennas
And a sonorous garden, to the sigh of
mountains
She has lived in soft nights, in the scents
My mind is the color of distant lights
From the bottom of a crypt with vague depths
She runs forever the white pretensions
In the angelic land where the heat rises
And, far from the matter and violent ugliness
She dreams of the rise of celestial Athenes
My mind is the colour of distant moons of gold.

Jordana Goddard, soprano, and Joel Goodfellow, piano

C'est l'extase

Poem by Paul Verlaine

C'est l'extase languoureuse,
C'est la fatigue amoureuse,
C'est tous les frissons des bois
Parmi l'étreinte des brises,
C'est, vers les ramures grises,
Le chœur des petites voix.

It's ecstasy

Translation by Richard Stokes

It is languorous rapture,
It is amorous fatigue,
It is all the tremors of the forest
In the breezes' embrace,
It is, around the grey branches,
The choir of tiny voices.

Ô le frêle et frais murmure!
Cela gazouille et susurre,
Cela ressemble au cri doux
Que l'herbe agitée expire ...
Tu dirais, sous l'eau qui vire,
Le roulis sourd des cailloux.
Cette âme qui se lamente
En cette plainte dormante
C'est la nôtre, n'est-ce pas?
La mienne, dis, et la tienne,
Dont s'exhale l'humble antienne
Par ce tiède soir, tout bas?

Chanson d'Orkenise

Poem by Guillaume 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' emportes-tu de la ville?'
'J'y laisse mon coeur entier.'
Et les gardes de la ville
Courant sus au charretier:
'Qu'apportes-tu dans la ville?'
'Mon coeur pour me marier!'
Que de coeurs, 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

Poem by Guillaume 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

O the delicate, fresh murmuring!
The warbling and whispering,
It is like the soft cry
The ruffled grass gives out ...
You might take it for the muffled sound
Of pebbles in the swirling stream.
This soul which grieves
In this subdued lament,
It is ours, is it not?
Mine, and yours too,
Breathing out our humble hymn
On this warm evening, soft and low?

Song of Orkenise

Translation by 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.'
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

Translation by 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

En sourdine

Poem by Paul Verlaine

Calmes dans le demi-jour
Que les branches hautes font,
Pénétrons bien notre amour
De ce silence profond.
Mêlons nos âmes, nos cœurs
Et nos sens extasiés,
Parmi les vagues langueurs
Des pins et des arbousiers.
Ferme tes yeux à demi,
Croise tes bras sur ton sein,
Et de ton cœur endormi
Chasse à jamais tout dessein.
Laissons-nous persuader
Au souffle berceur et doux
Qui vient, à tes pieds, rider
Les ondes des gazons roux.
Et quand, solennel, le soir
Des chênes noirs tombera
Voix de notre désespoir,
Le rossignol chantera.

Muted

Translation by Richard Stokes

Calm in the twilight
Cast by loft boughs,
Let us steep our love
In this deep quiet.
Let us mingle our souls, our hearts
And our enraptured senses
With the hazy languor
Of arbutus and pine.
Half-close your eyes,
Fold your arms across your breast,
And from your heart now lulled to rest
Banish forever all intent.
Let us both succumb
To the gentle and lulling breeze
That comes to ruffle at your feet
The waves of russet grass.
And when, solemnly, evening
Falls from the black oaks,
That voice of our despair,
The nightingale shall sing.