

Marie-Laure Garnier
& Célia Oneto Bensaid

Songs of Hope
Spirituals • Poulenc • Messiaen

Dans ce programme, nous avons souhaité faire dialoguer des mélodies de Francis Poulenc et Olivier Messiaen avec des *negro-spirituals* dont les thématiques communes sont : le sacré, l'espoir et les grandes épreuves traversées par l'homme.

Depuis nos débuts en 2011, la mélodie française est au cœur du travail de notre duo. De même, les *negro-spirituals* furent « adoptés » en tant que répertoire avec lequel nous souhaitions cheminer - quand bien même cela paraîtrait un peu marginal pour des musiciennes classiques. Merci à Jeff Cohen de nous avoir mis le pied à l'étrier !

La mélodie française - répertoire chéri que nous avons étudié auprès de grands spécialistes, comme Anne Le Bozec, Véronique Gens, Stéphane Degout ou encore Susan Manoff -, nous adorons en explorer la richesse poétique, l'exigence de ses couleurs, et essayons de la restituer le plus « simplement » possible. Il nous semblerait superflu d'en rajouter, tant les textes (des chefs-d'œuvre de littérature) sont mis en lumière par de riches harmonies et un figuralisme puissant quasi omniprésent.

Ici, ce sont les mots de Maurice Carême, Charles d'Orléans, Paul Éluard, et Olivier Messiaen. Ces univers poétiques très contrastés viennent constituer un corpus varié autour de nos thématiques.

En terme d'univers sonores, nous avons celui de Francis Poulenc dans son versant moine (le critique Claude Toscani définissait celui qui composa aussi bien *Le Dialogue des Carmélites* que *Les Mamelles*

de Tirésias de « moine ou voyou », caractérisé par « une grande gravité due à sa foi catholique avec l'insouciance et la fantaisie ») et celui d'Olivier Messiaen, compositeur dont nous avons tiré trois extraits des *Poèmes pour Mi* (œuvre composée pour sa première épouse Claire Delbos). Il en a écrit les poésies dans l'esprit de Pierre Reverdy. Ses textes contiennent en outre des vocables empruntés à Saint-Paul, à l'Évangile, aux Psaumes, et les images sont tirées du paysage qui l'environnait alors : celui des Alpes, des montagnes, des lacs et de la campagne dauphinoise. Tandis que *Le collier* est une chanson très mélodique, Olivier Messiaen explore les « Traits » du plain-chant dans la première et la dernière mélodie (*Action de grâces et Prière exaucée*) : le texte est débité rapidement (non pas comme un récitatif, mais à la façon d'une psalmodie) et les mots importants - les mots-clefs - sont revêtus de longues vocalises (« Alleluia », « joie »).

Face à ces mélodies françaises, les *negro-spirituals* semblent au premier abord très éloignés. Pourtant, les chants - que ces hommes et ces femmes (déportés de l'Afrique vers les États-Unis d'Amérique) entonnaient dans les champs de coton entre le XVIIe et le XVIIIe siècle - sont emplis de spiritualité, de fraternité et d'esérance. Ils s'appuient sur l'Ancien Testament (notamment sur le livre de l'Exode) et racontent ainsi l'émancipation du peuple hébreu. Cette référence biblique porte l'espoir des esclaves d'être libérés eux aussi du joug de leurs oppresseurs. Aujourd'hui, ils nous invitent à relire notre histoire collective et à nous questionner sur le monde dans lequel nous vivons.

Bien que les *negro-spirituals* (seul moyen d'expression des esclaves) étaient clamés à l'époque *a capella*, nous avons fait ici le choix d'arrangements voix-piano par les compositeurs américains Harry Burleigh (1866-1949), Hall Johnson (1888-1970), Moses Hogan (1957-2003), et Mark Hayes (1953).

Ce sont tous des compositeurs formés dans de grands conservatoires américains. Trois d'entre eux, étant eux-mêmes afro-américains, ont eu un grand rôle dans la diffusion des *negro-spirituals* auprès d'autres compositeurs européens : Burleigh a par exemple initié Dvořák à la musique afro-américaine, notamment au moment où ce dernier s'intéressait à l'identité même de la musique américaine ; Moses Hogan, réputé pour ses merveilleux arrangements, a œuvré à ce que les *spirituals* intègrent le répertoire du chant choral. Par conséquent, les *negro-spirituals* dans ces versions arrangées trouvent une esthétique commune avec d'autres mélodies du répertoire classique. De même que le gospel ou le jazz sont l'héritage d'un métissage entre les musiques populaires afro-américaines et la musique dite savante, ces *spirituals* sont revisités avec un regard contemporain par ces compositeurs arrangeurs.

Ainsi, ces chants au style totalement hybride, à la croisée des chemins de l'humanité, sont comme un miroir de nous : une société métissée, riche de sa culture multiple. Voilà en tout cas ce que nous choisissons de porter. La musique, si elle a bien entendu un sens purement esthétique, n'est-elle pas aussi un pont où tout un chacun pourrait se rencontrer et se comprendre quelle que soit sa

culture ? À l'aune des épreuves que nous devons traverser, nous réalisons à quel point nos destins sont liés, et à quel point nos différences nous renforcent et nous enrichissent. Ne les laissons jamais nous séparer.

– Marie-Laure Garnier & Célia Oneto Bensaid

In this program, we wished to establish a dialogue between the songs of Francis Poulenc and Olivier Messiaen on the one hand and *Negro spirituals* on the other, around their shared themes: the sacred, hope, and the major hardships experienced by man.

Since the beginning of our duo in 2011, French songs have been at the heart of our repertoire. But we have 'adopted' the additional repertoire of *Negro spirituals* to explore on our musical journey, even if they may appear somewhat marginal to classical musicians. We owe thanks to Jeff Cohen for giving us a leg up!

French songs form a cherished repertoire which we have studied under famous specialists such as Anne Le Bozec, Véronique Gens, Stéphane Degout and Susan Manoff. We love to explore their poetic richness and the demands of their colours, and we try to recreate them as 'simply' as possible. It would seem redundant to overdo it, since the texts (literary masterpieces) are already highlighted by rich harmonies and powerful, nearly omnipresent tone painting. The lyrics are by Maurice Carême, Charles d'Orléans, Paul Éluard, and Olivier Messiaen. Their strongly contrasting poetic worlds establish a multi-faceted corpus around our themes.

We have here the sound universe of Francis Poulenc in his monk's character (the reviewer Claude Toscani defined the composer of both *Le Dialogue des Carmélites* and *Les Mamelles de Tirésias* as 'a monk or a hoodlum', characterized by 'great gravity due to his Catholic faith together with imagination and a carefree spirit'), and that of Olivier Messiaen, from

whom we took three excerpts from his *Poems for Mi* (a work written for his first wife Claire Delbos). He wrote the poems in the spirit of Pierre Reverdy. His texts contain vocabulary taken from Saint-Paul, the Gospel, the Psalms, and the images are drawn from the landscape that surrounded him at the time: the Alps, mountains, lakes and the Dauphiné countryside. While *The Necklace* is very melodic, Messiaen explored the 'tracts' of plainsong in the first and last songs (*Action de grâces* and *Prière exaucée*): the text is spoken quickly (not as a recitative, but rather as psalmody) and the important words - the key words ('Halleluia', 'Joy') - are vocalised at length.

Compared to these French songs, the *Negro spirituals* may seem very different at first. Yet these songs, that men and women deported from Africa to the United States of America sang in the cotton fields between the 17th and 18th centuries, are filled with spirituality, fraternity and hope. They are drawn from the Old Testament (particularly the Book of Exodus) and tell the story of the emancipation of the Hebrew people. This Biblical reference carries the hope of the slaves to also be freed from the yoke of their oppressors. Today, their songs invite us to reconsider our collective history, and to question the world we live in.

Although the *Negro spirituals*, which were the slaves' only means of expression, were typically sung a *cappella*, here we have chosen voice/piano arrangements by the American composers Harry Burleigh (1866-1949), Hall Johnson (1888-1970), Moses Hogan (1957-2003), and Mark Hayes (1953-).

All these composers studied at major American conservatoires. Three of them were Afro-Americans who played important roles in introducing *Negro spirituals* to European composers: Burleigh, for example, introduced Dvořák to Afro-American music, particularly when the latter became interested in the very identity of American music, while Moses Hogan, well-known for his wonderful arrangements, worked hard to have the *Spirituals* included in the repertoire of choir singing. As a result, these arrangements of *Negro spirituals* possess an aesthetic shared with certain songs of the classical repertoire. Just as gospel and jazz are the legacy of a blending of popular Afro-American music and the so-called erudite European music, these *Spirituals* were reworked with a more contemporary eye by the composers who arranged them.

Thus these songs, with their totally hybrid style, at the crossroads of humanity, are like a mirror for us: a mixed society, rich in its multiple cultures. At any rate, that is what we have chosen to present. Even if music has a purely aesthetic meaning, is it not also a bridge upon which everyone can meet and understand each other regardless of our culture? In light of the hardships we all face, let us come to understand that our fates are linked, and our differences strengthen and enrich us. Let us never allow them to separate us.

– Marie-Laure Garnier & Célia Oneto Bensaid

Walk Together Children | Marchez ensemble les enfants*Arr. Moses Hogan, Negro-spiritual traditionnel*

Oh, walk together children, don't you get weary,
 There's a great camp meetin' in the promised lan'.
 Gonna walk and never tire,
 Oh, walk, and never tire,
 There's a great camp meetin' in the promised land,
 Oh, walk together children, don't you get weary,
 There's a great camp meetin' in the promised lan'.
 Gonna sing and never tire
 Oh, sing, and never tire,
 There's a great camp meetin' in the promised land,
 Oh, walk together children,
 Don't walk together children, don't you get weary,
 Sing together children, don't you get weary
 Shout together children don't you get weary
 There's a great camp meetin', in the promised land.

Oh, marchez ensemble les enfants, ne vous laissez pas,
 Il y a un grand rassemblement dans la terre promise.
 Il faut marcher sans se lasser,
 Oh, marchez sans vous lasser,
 Il y a un grand rassemblement dans la terre promise,
 Oh, marchez ensemble les enfants, ne vous laissez pas,
 Il y a un grand rassemblement dans la terre promise,
 Chantez sans vous lasser
 Oh, chantez sans vous lasser,
 Il y a un grand rassemblement dans la terre promise,
 Oh, marchez ensemble les enfants,
 Ne marchez pas ensemble les enfants, ne vous laissez pas,
 Chantez ensemble les enfants, ne vous laissez pas
 Criez ensemble ne vous laissez pas
 Il y a un grand rassemblement dans la terre promise.

Le ciel,
 Et l'eau qui suit les variations des nuages,
 Et la terre, et les montagnes qui attendent toujours,
 Et la lumière qui transforme.
 Et un œil près de mon œil, une pensée près de ma pensée
 Et un visage qui sourit et pleure avec le mien
 Et deux pieds derrière mes pieds
 Comme la vague à la vague est unie.
 Et une âme,
 Invisible, pleine d'amour et d'immortalité,
 Et un vêtement de chair et d'os qui germera pour la
 résurrection
 Et la Vérité, et l'Esprit, et la grâce avec son héritage de
 lumière.
 Tout cela vous me l'avez donné.
 Et vous vous êtes encore donné vous-même,
 Dans l'obéissance et dans le sang de votre Croix,
 Et dans un Pain plus doux que la fraîcheur des étoiles,
 Mon Dieu.
 Alleluia, alleluia.

The sky,
 And the water following the clouds' shifts,
 And the earth, and the mountains always waiting,
 And the transforming light.
 And an eye near my eye, a thought near my thoughts
 And a face smiling and crying with mine
 And two feet behind my feet
 As the wave is linked to the wave.
 And a soul,
 Invisible, full of love and immortality,
 And a cloth of flesh and bone that will sprout for the
 resurrection
 And the Truth, and the Spirit, and grace with its legacy
 of light.
 All this you have given me.
 And you once again gave yourself,
 In the obedience and blood of your Cross,
 And in a Bread softer than the freshness of the stars,
 My God.
 Hallelujah, hallelujah.

Ride On, King Jesus! | Continue ta chevauchée Roi Jésus !Arr. Hall Johnson, *Negro-spiritual traditionnel*

Ride on, King Jesus!
 No man can ahinder me.
 For He is King of kings,
 He is Lord of lords
 Jesus Christ, duh first an' las,
 No man works like Him.
 King Jesus rides a milkwhite horse,
 No man works like Him.
 Duh river of Jerdin He did cross.
 No man works like Him,
 For He is King of kings,
 Lord of lords,
 Oh, Jesus Christ, de first an' las,
 Oh! King Jesus rides in de middle o' de air,
 Oh! He calls duh saints from ev'rywhere.
 Ah! Ride on, King Jesus!
 No man can ahinder me.
 He is duh King,
 He is duh Lord, Ha!
 Yes, He is duh King,
 He is duh Lord, Ha!
 Jesus Christ, de first an' las',
 No man works like Him!
 Ride on, Jesus!

Continue ta chevauchée, Roi Jésus !
 Aucun homme ne peut m'arrêter.
 Car Il est le Roi des Rois,
 Il est le Seigneur des Seigneurs
 Jésus Christ, le premier et le dernier,
 Aucun homme n'œuvre comme Lui.
 Le Roi Jésus monte un cheval blanc neige,
 Aucun homme n'œuvre comme Lui.
 Le fleuve du Jourdain Il a traversé,
 Aucun homme n'œuvre comme Lui.
 Car Il est le Roi des Rois,
 Le Seigneur des Seigneurs,
 Oh, Jésus Christ, le premier et le dernier,
 Oh ! Le Roi Jésus chevauche dans les airs,
 Oh ! Il appelle les saints de partout.
 Oh ! Continue Ta chevauchée, Roi Jésus !
 Aucun homme ne peut m'arrêter.
 Il est le Roi,
 Il est le Seigneur, ha !
 Oui, Il est le Roi,
 Il est le Seigneur, ha !
 Jésus Christ, le premier et le dernier,
 Aucun homme n'œuvre comme Lui !
 Continue Ta chevauchée, Roi Jésus !

4

Deep River | Fleuve profondArr. Moses Hogan, *Negro-spiritual traditionnelle*

Deep river, my home is over Jordan.

Deep river, Lord, I want to cross over into campground.

Hm.

Oh, don't you want to go, to that Gospel feast,

That promised land where all is peace.

Deep river, Lord, I want to cross over into campground.

Hm.

Fleuve profond, chez moi, c'est par-delà le Jourdain.

Fleuve profond, Seigneur, je veux atteindre le

rassemblement. Hm.

Oh, ne veux-tu pas y aller, à ce festin de l'Évangile,

La terre promise où tout est paix.

Fleuve profond, Seigneur, je veux atteindre le

rassemblement. Hm.

5

Main dominée par le cœur | Hand Ruled By The Heart

Francis Poulenc | Paul Eluard

Main dominée par le cœur

Cœur dominé par le lion

Lion dominé par l'oiseau

L'oiseau qu'efface un nuage.

Le lion que le désert grise

Le cœur que la mort habite

La main refermée en vain

Aucun secours tout m'échappe

Je vois ce qui disparaît

Je comprends que je n'ai rien

Et je m'imagine à peine

Entre les murs une absence

Puis l'exil dans les ténèbres

Les yeux purs la tête inerte.

Hand ruled by the heart

Heart ruled by the lion

Lion ruled by the bird

The bird erased by a cloud.

The lion withered by the desert

The heart inhabited by death

The hand closed in vain

No relief everything eludes me

I see what disappears

I realize I have nothing

And I barely imagine myself

Between the walls, an absence

Then exile in the darkness

Pure eyes inert head.

6

My Good Lord's Done Been Here | Mon Seigneur Dieu est venu ici***Arr. Moses Hogan, Negro-spiritual traditionnel***

My good Lord's done been here, blest my soul, and gone away.

My good Lord's done been here, blest my soul and gone.

Never did I think that He was so nigh, blest my soul, and gone;

He spoke and He made me laugh and cry, blest my soul and gone.

My good Lord's done been here, blest my soul, and gone away.

My good Lord's done been here, blest my soul, and gone.

Sinner better min'how you walk on the cross, blest my soul and gone;

Your foot might slip and your soul get lost, blest my soul, and gone.

My good Lord's done been here, blest my soul, and gone away.

My good Lord's done been here, blest my soul, and gone.

Mon Seigneur Dieu est venu ici, a béni mon âme, et il est reparti.

Mon Seigneur Dieu est venu ici, a béni mon âme, et il est parti.

Je n'ai jamais pensé qu'il était si proche, a béni mon âme, est parti ;

Il a parlé et m'a fait rire et pleurer, Il a béni mon âme et il est parti.

Mon Seigneur Dieu est venu ici, a béni mon âme et il est reparti.

Mon Seigneur Dieu est venu ici, a béni mon âme, et il est parti.

Pécheur mieux vaut surveiller comment tu marches sur la croix, il a béni mon âme et il est parti ;

Ton pied pourrait glisser et ton âme se perdre, il a béni mon âme et il est parti.

Mon Seigneur Dieu est venu ici, a béni mon âme, et il est reparti.

Mon Seigneur Dieu est venu ici, a béni mon âme, et il est parti.

7

Priez pour paix | Pray For Peace***Francis Poulenc | Charles d'Orléans***

Priez pour paix, douce Vierge Marie

Reyne des cieulx et du monde maîtresse

Faictes prier par vostre courtoisie

Saints et Saintes et prenez vostre adresse

Vers votre Fils requérant sa hautesse

Pray for peace, gentle Virgin Mary

Queen of heaven, mistress of the world

Through your curtesy, let

All the Saints pray and take your mastery

Towards your Son requiring your highness

Qu'il Lui plaise son peuple regarder
Que de son sang a voulu racheter
En déboutant guerre qui tout desvoie
De prières ne vous veuillez lasser
Priez pour paix,
Le vrai trésor de joye.

That he enjoy looking at his people
That his blood wanted to redeem,
By dismissing war that destroys everything
Don't tire of any prayers
Pray for peace,
The true treasure of joy.

8 **Nobody Knows de Trouble I've Seen | Personne ne sait la peine que j'ai vue**
Arr. Harry Thacker Burleigh, *Negro-spiritual traditionnel*

Nobody knows de trouble I've seen,
Nobody knows but Jesus,
Nobody knows de trouble I've seen,
Glory hallelujah!
Sometimes I'm up sometimes I'm down.
Oh yes, Lord!
Sometimes I'm almos' to de groun';
Oh yes, Lord!
Oh nobody knows de trouble I've seen,
Nobody knows but Jesus,
Nobody knows de trouble I've seen,
Glory hallelujah!
If you get there before I do,
Oh yes, Lord!
Tell allamy friends I'm coming too,
Oh yes, Lord!
Oh nobody knows de trouble I've seen,
Nobody knows but Jesus
Nobody knows de trouble I've seen,
Glory hallelujah!

Personne ne sait la peine que j'ai vue,
Personne ne sait sauf Jésus,
Personne ne sait la peine que j'ai vue,
Gloire au Seigneur, Alléluia !
Parfois ça va et parfois pas.
Oh oui, Seigneur !
Parfois je suis presque au sol ;
Oh oui, Seigneur !
Personne ne sait la peine que j'ai vue,
Personne ne sait sauf Jésus,
Personne ne sait la peine que j'ai vue,
Gloire au Seigneur, Alléluia !
Si tu arrives avant moi,
Oh oui, Seigneur !
Dis à tous mes amis que j'arrive aussi,
Oh oui, Seigneur !
Personne ne sait la peine que j'ai vue,
Personne ne sait sauf Jésus
Personne ne sait la peine que j'ai vue,
Gloire au Seigneur, Alléluia !

He's Got the Whole World in His Hands | Il tient le monde entier dans ses mains

Arr. Moses Hogan, *Negro-spiritual traditionnel*

He's got the whole world in His hands,
 He's got all the power in His hands,
 He's got the whole world in His hands,
 He's got you and me, brother, in His hands
 He's got you and me, sister, in His hands
 He's got the little baby in His hands,
 He's got the whole world in His hands.
 He's got mother and father in His hands,
 He's got the stars and moon right in His hands
 He's got ev'rybody in His hands,
 He's got the whole world in His hands.

Il tient le monde entier dans Ses mains,
 Il tient tout le pouvoir dans Ses mains,
 Il tient le monde entier dans Ses mains,
 Il te tient toi et moi, mon frère, dans Ses mains
 Il te tient toi et moi, ma sœur, dans Ses mains
 Il tient le petit bébé dans Ses mains,
 Il tient le monde entier dans Ses mains.
 Il tient la mère et le père dans Ses mains,
 Il tient les étoiles et la lune dans Ses mains
 Il tient tout le monde dans Ses mains,
 Il tient le monde entier dans Ses mains.

Le collier | The Necklace

Olivier Messiaen, extrait de *Poèmes pour Mi*

Printemps enchaîné, arc-en-ciel léger du matin,
 Ah ! mon collier !
 Petit soutien vivant de mes oreilles lasses,
 Collier de renouveau, de sourire et de grâce,
 Collier d'Orient, collier choisi multicolore aux perles dures
 et cocasses !
 Paysage courbe, épousant l'air frais du matin,
 Ah ! mon collier !
 Tes deux bras autour de mon cou, ce matin.

Spring enchained, light morning rainbow,
 Ah! My necklace!
 Small living support for my weary ears,
 Necklace of renewal, of smiles and of grace,
 Necklace from the Orient, necklace chosen
 multicoloured with hard and quirky pearls!
 Landscape full of curves, embracing the fresh morning
 air,
 Ah! My necklace!
 Your two arms around my neck, this morning.

Les anges musiciens | The Musician AngelsFrancis Poulenc | Maurice Carême, extrait de *La Courte Paille*

Sur les fils de la pluie,
 Les anges du jeudi
 Jouent longtemps de la harpe.
 Et sous leurs doigts, Mozart
 Tinte, délicieux,
 En gouttes de joie bleue
 Car c'est toujours Mozart
 Que reprennent sans fin
 Les anges musiciens
 Qui, au long du jeudi,
 Font chanter sur la harpe
 La douceur de la pluie.

Upon the threads of the rain,
 The Thursday angels
 Play the harp for a long time.
 And under their fingers, Mozart
 Rings, deliciously,
 In drops of blue joy
 Because it is always Mozart
 That is played again and again
 By the musician angels
 Who, all Thursday long,
 Make, with the harp
 The sweetness of the rain sing.

He Never Said a Mumbalin' Word (Crucifixion) | Il n'a jamais dit un mot (Crucifixion)Arr. Moses Hogan, *Negro-spiritual traditionnel*

Wasn't it a pity and a shame?
 And He never said a mumbalin' word. Not a word.
 They pierced Him in the side, and He never said a
 mumbalin' word.
 They pierced Him in the side, and He never said a
 mumbalin' word, not a word.
 His blood came trickling down, and He never said a
 mumbalin' word. Not a word.
 He bowed His head and died and He never said a
 mumbalin' word, not a word.

N'était-ce pas pitié et honte ?
 Et Il n'a jamais marmonné un mot. Pas un mot.
 Ils ont transpercé son flanc, et Il n'a jamais marmonné
 un mot.
 Ils ont transpercé son flanc, et Il n'a jamais marmonné
 un mot. Pas un mot.
 Son sang s'est mis à couler, et Il n'a jamais marmonné un
 mot. Pas un mot.
 Il a penché sa tête et Il est mort, et Il n'a jamais dit un
 mot, pas un mot.

13

Nous avons fait la nuit | We Went Through The Night
Francis Poulenc | Paul Eluard, extrait de *Tel jour, telle nuit*

Nous avons fait la nuit, je tiens ta main je veille,
Je te soutiens de toutes mes forces
Je grave sur un roc l'étoile de tes forces
Sillons profonds où la bonté de ton corps germera
Je me répète ta voix cachée, ta voix publique
Je ris encore de l'orgueilleuse
Que tu traites comme une mendicante
Des fous que tu respectes, des simples où tu te baignes
Et dans ma tête qui se met doucement d'accord avec la
tienne, avec la nuit
Je m'émerveille de l'inconnue que tu deviens
Une inconnue semblable à toi semblable à tout ce que
j'aime
Qui est toujours nouveau.

We went through the night, I hold your hand, I keep
an eye out
I stand by you with all my strength
I engrave on a rock the star of your strengths
Deep grooves where the gentleness of your body will
sprout
I repeat to myself your hidden voice, your public voice
I still laugh at the haughty woman
That you treat like a beggar
At the fools you respect, the meek where you bathe
And in my head that gently starts to agree with yours
with the night
I am amazed by the stranger that you become
A stranger comparable to you, comparable to all I love
That is always new.

14

Sometimes I Feel Like a Motherless Child | Parfois je me sens comme un enfant sans mère
Arr. Moses Hogan, *Negro-spiritual traditionnel*

Sometimes I feel like a motherless child,
A long ways from home.
Sometimes I feel like I'm almos' gone,
A long waysfrom home.

Parfois je me sens comme un enfant sans mère,
Très loin de la maison.
Parfois je me sens presque partie,
Très loin de la maison.

De gospel train am acomin'
 I hear it just at han'
 I hear de car wheels rumblin'
 An' rollin' tho' de lan'
 Den git on bo'd lit'l children,
 Git on bo'd lit'l children,
 Get on bo'd lit'l children,
 Dere's room for many a mo'.
 I hear de train a-comin'
 She's comin' roun' de curve,
 She's loosen'd all her steam an' brakes
 An' strainin' ev'ry nerve.
 Den git on bo'd lit'l children,
 Git on bo'd lit'l children,
 Git on bo'd lit'l children,
 Dere's room for many a mo'.
 De fare is cheap an' all can go,
 De rich an' poor are dere,
 No second class abo'd dis train,
 No dif'rence in de fare.
 Den git on bo'd lit'l children get on bo'd littl children,
 Git on bo'd lit'l children,
 Dere's room for many a mo'.

Train du gospel j'arrive
 Je l'entends juste à côté
 J'entends les roues de wagon gronder
 Et rouler à travers le pays
 Alors montez à bord, petits enfants,
 Montez à bord, petits enfants,
 Montez à bord, petits enfants,
 Il y a de la place pour d'autres encore.
 J'entends le train arriver
 Il arrive dans le virage,
 Il a lâché toute sa vapeur et freine
 Et la pression sur chaque nerf.
 Alors montez à bord, petits enfants,
 Montez à bord, petits enfants,
 Montez à bord, petits enfants,
 Il y a de la place pour d'autres encore.
 Le tarif est bas, tous peuvent monter,
 Les riches et pauvres sont là,
 Aucune deuxième classe dans ce train,
 Aucune différence de tarif.
 Montez à bord, petits enfants, montez à bord, petits
 enfants,
 Montez à bord, petits enfants,
 Il y a de la place pour d'autres encore.

Prière exaucée | Answered PrayerOlivier Messiaen, extrait de *Poèmes pour Mi*

Ébranlez la solitaire, la vieille montagne de douleur,
 Que le soleil travaille les eaux amères de mon cœur !
 Ô Jésus, Pain vivant et qui donnez la vie,
 Ne dites qu'une seule parole, et mon âme sera guérie.
 Ébranlez la solitaire, la vieille montagne de douleur,
 Que le soleil travaille les eaux amères de mon cœur !
 Donnez-moi votre grâce,
 Donnez-moi votre grâce,
 Donnez-moi votre grâce !
 Carillonne, mon cœur !
 Que ta résonance soit dure et longue, et profonde !
 Frappe, tape, choque pour ton roi !
 Frappe, tape, choque pour ton Dieu !
 Voici ton jour de gloire et de résurrection !
 La joie est revenue.

Shake the solitary, the old mountain of suffering,
 That the sun may work the bitter waters of my heart!
 O Jesus, living Bread who gives life,
 Only say one single word, and my soul will be healed.
 Shake the solitary, the old mountain of suffering,
 That the sun may work the bitter waters of my heart!
 Give me your blessing,
 Give me your blessing,
 Give me your blessing!
 May my heart chime!
 May your resonance be hard and long, and deep!
 Strike, hit, jolt for your king!
 Strike, hit, jolt for your God!
 Now is your day of glory and resurrection!
 The joy has returned.

Weepin' Mary | Marie qui pleureArr. Henry Thacker Burleigh, *Negro-spiritual traditionnelle*

If there's anybody here like weepin' Mary,
 Call up on your Jesus,
 An' He'll draw nigh.
 O, glory hallelujah!
 Glory be to my God, who rules on high!

S'il y a quelqu'un ici comme Marie qui pleure,
 Faites appel à votre Jésus,
 Et Il s'approchera.
 Oh, gloire alléluia !
 Gloire à mon Dieu qui règne dans les Cieux !

Wade in the Water | Entrez dans l'eau
Arr. Mark Hayes, Negro-spiritual traditionnel

Wade in the water.

Wade in the water, children,

God's gonna trouble,

God's gonna trouble the water.

Wade in the water, children,

God's gonna trouble the water.

Down in the valley, down on my knees.

Wade in the water.

Askin' my Lord to save me please.

Wade in the water.

Wade in the water, children.

God's gonna trouble the water.

Up on the mountain, Jehovah, he spoke,

Wade in the water.

Out of his mouth came fire and smoke,

Wade in the water.

I heard a rumblin' up in the sky,

Wade in the water.

Musta been Jesus passin' by.

Wade in the water.

You gotta wade in the water, children,

God's gonna trouble the water.

Wade in the water, children,

God's gonna trouble the water!

Entrez dans l'eau.

Entrez dans l'eau, les enfants,

Dieu va troubler,

Dieu va troubler l'eau.

Entrez dans l'eau, les enfants,

Dieu va troubler l'eau.

Dans la vallée, je suis à genoux.

Entrez dans l'eau.

Je demande à mon Seigneur de bien vouloir me sauver.

Entrez dans l'eau.

Entrez dans l'eau, les enfants,

Dieu va troubler l'eau.

Du haut de la montagne, Jéhovah, il a parlé,

Entrez dans l'eau.

De sa bouche émanaient feu et fumée,

Entrez dans l'eau.

J'ai entendu un grondement dans le ciel,

Entrez dans l'eau.

Jésus devait passer par là.

Entrez dans l'eau.

Il faut entrer dans l'eau, les enfants,

Dieu va troubler l'eau.

Entrez dans l'eau, les enfants,

Dieu va troubler l'eau !

Marie-Laure Garnier

soprano

« Révélation artiste lyrique de l'année » aux Victoires de la musique classique 2021, la soprano Marie-Laure Garnier débute son parcours artistique en Guyane puis au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris. En 2009, elle intègre la classe de chant lyrique de Malcolm Walker au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Après un brillant prix de chant, elle obtient un Diplôme d'Artiste Interprète ainsi qu'un Master de musique de chambre.

Marie-Laure Garnier - nommée « Révélation classique Adami » en 2013 - est lauréate de plusieurs concours, notamment du Concours international de chant-piano Nadia et Lili Boulanger 2017, où elle remporte le prix de la Mélodie française aux côtés de Célia Oneto Bensaid. Elle est lauréate de la première édition du prestigieux concours Voix des Outre-mers (2019), des Académies Orsay-Royaumont et du Festival International d'Art lyrique d'Aix-en-Provence.

L'artiste, très prometteuse, se produit en récital sur de prestigieuses scènes nationales et internationales. On la retrouve également sur les scènes d'opéra dans des rôles truculents. Marie-Laure Garnier est aussi une artiste engagée, au tempérament solaire et chaleureux. Désireuse de partager sa passion pour le chant, elle crée The Sharing Singers, chœur de gospel qu'elle a dirigé pendant 10 ans et avec lequel elle a donné de nombreux concerts caritatifs. Par ailleurs, elle anime des ateliers de médiation culturelle dans les établissements scolaires.

Au disque, on découvre la soprano avec *Le Promenoir des amants* (collection Académie Orsay-Royaumont) aux côtés de sa partenaire privilégiée Célia Oneto Bensaid. Marie-Laure Garnier grave également *Les Chants de l'âme* d'Olivier Greif (parus chez le label B.Records) où ses qualités vocales sont vivement saluées par la critique - ce qui lui vaut d'ailleurs un « Choc Classica 2020 ».

'Lyrical Artist Revelation of the Year' of the Victoires de la musique classique (The Classical Music Victories) in 2021, the soprano Marie-Laure Garnier began her artistic journey in French Guiana and then at the Regional conservatory of Paris. In 2009, she joined the lyrical singing class of Malcolm Walker at the national superior conservatory for Music of Paris. After a brilliant vocal prize, she obtained an Artist-Performer Diploma as well as a Master's degree in chamber music.

Marie-Laure Garnier - nominated for the 'Adami Talents' Classical Revelation' in 2013 - won several competitions, including the International piano-voice Nadia and Lili Boulanger competition in 2017, with the prize for French Melody along with Célia Oneto Bensaid. She also won the first edition of the prestigious vocal competition of the French Overseas Departments Voices (2019), the first prize of the Orsay-Royaumont Academy and the International Lyrical Art Festival of Aix-en-Provence.

This very up and coming artist performs in concerts in prestigious national and international venues. She also performs in operas in 'larger than life' roles. Marie-Laure Garnier also is a committed artist, with a sunny and warm disposition. Eager to share her passion for singing, she created The Sharing Singers, a gospel choir she directed for 10 years and with which she gave many charity concerts. In addition, she hosts cultural mediation workshops in schools.

As for recordings, we can discover the soprano with *Le Promenoir des amants* (Académie Orsay-Royaumont collection) along with her preferred partner Célia Oneto Bensaid. Marie-Laure Garnier also recorded *Les Chants de l'âme* by Olivier Greif (under the B.Records label) where her vocal qualities received widely enthusiastic reviews - earning her a 'Choc Classica' in 2020.

Célia Oneto Bensaid

piano

Baignée dans l'art dès son enfance, Célia Oneto Bensaid choisit de raconter les histoires au piano. Elle obtient cinq prix avec les meilleures distinctions au Conservatoire national supérieur de musique de Paris en piano, direction de chant, accompagnement vocal, accompagnement au piano et musique de chambre. Elle se perfectionne à l'École Normale A. Cortot dont elle sort avec le diplôme supérieur de concertiste. Artiste Yamaha, elle est lauréate de nombreux concours internationaux en solo et en duo avec Marie-Laure Garnier (partenaire privilégiée depuis 2011) - dont le concours International chant-piano Nadia et Lili Boulanger, de l'Académie du Festival International d'Art lyrique d'Aix-en-Provence, du programme Orsay-Royaumont, etc.

On l'entend également en concerto avec orchestre. Elle est invitée de la Philharmonie de Paris, du Wigmore Hall de Londres et de festivals, tels que La Roque-d'Anthéron, La Folle Journée de Nantes, Piano aux Jacobins. Elle se produit aussi à l'étranger - en Europe mais aussi aux États-Unis, Canada, Russie et Asie. Personnalité singulière et engagée, Célia choisit avec soin les registres qu'elle défend et les présente volontiers afin de les rendre accessibles : la musique américaine, la musique française (notamment la mélodie), la musique d'aujourd'hui. Les compositrices tiennent une place importante dans son répertoire.

Après un premier album solo très remarqué *American Touches* (label Soupir) - paru en 2018 et comprenant ses propres transcriptions d'œuvres orchestrales de Bernstein et Gershwin -, Célia grave les œuvres de Camille Pépin (dont elle est dédicataire et créatrice de plusieurs pièces) sur son premier disque monographique *Chamber Music* (label NoMadMusic), largement récompensé par la presse en 2019. Sorti en mai 2021, son dernier album *Metamorphosis* (NoMadMusic) a déjà reçu de nombreux éloges de la presse (5 Étoiles Classica ...).

Surrounded by art since her childhood, Célia Oneto Bensaid chose to tell stories with the piano. She won five prizes with the highest distinctions at the national superior Conservatory for music of Paris (piano, song direction, vocal accompaniment, piano accompaniment and chamber music) and perfected her studies at the École Normale A. Cortot from which she graduated with a concertist degree. A Yamaha artist, she won numerous international competitions as a soloist and in duos with Marie-Laure Garnier (her preferred partner since 2011) - including the International piano-voice Nadia and Lili Boulanger competition, the Lyrical Festival of Aix-en-Provence, the Orsay-Royaumont Academy program, etc.

We also heard her play in concertos with orchestra. She is a guest artist of the Paris Philharmonic Orchestra, of Wigmore Hall in London and festivals

such as the La Roque-d'Anthéron, La Folle Journée de Nantes, Piano aux Jacobins. She also performs abroad – in Europe but also in the United States, Canada, Russia and Asia. With her unique and committed personality, Célia chooses her registers carefully; she defends and presents them with pleasure, so as to make them more accessible: American music, French music (particularly the melody), contemporary music. Female composers hold an important place in her repertoire.

After a first solo album in 2018 that was very well-received, entitled *American Touches* (under the Soupir label) including her own transcriptions of orchestral works by Bernstein and Gershwin -, Célia recorded the works of Camille Pépin (of whom she is the dedicatee and creator of several pieces) on her first monographic album *Chamber Music* (under the NoMadMusic label), extremely well received by the media in 2019. Released in May 2021, her last album *Metamorphosis* (NoMadMusic) has already received abundant praise by the media (5 Étoiles Classica ...).

Remerciements

Un immense merci à Stéphane Goldet et sa fondation Cordes Sensibles pour son précieux soutien.

Un grand merci à Loïc Lafontaine, Pierre François et Eric Valenchon de Yamaha pour le superbe CFX.

Merci à la Salle Gaveau de nous avoir accueillis pour enregistrer dans cette salle mythique, sa directrice de production Marie-Automne Peyregne et ses propriétaires Chantal et Jean-Marie Fournier.

Aux « Accordeurs » et à Antoine Malbos de Latour pour la préparation du piano.

A Elene Golgevit pour son accompagnement merveilleux pendant notre enregistrement.

Merci à Capucine et Laëticia de Chocqueuse pour leurs clips et photos sur ce projet.

A Anne Le Bozec.

A special thanks to Stéphane Goldet and his foundation Cordes Sensibles for its precious support.

A great thanks to Loïc Lafontaine, Pierre François, and Eric Valenchon from Yamaha for the beautiful CFX.

Thanks to the Salle Gaveau for welcoming and letting us record in this mythical concert hall, her production director Marie-Automne Peyregne, and its owners Chantal and Jean-Marie Fournier.

Thanks to 'Les Accordeurs' and Antoine Malbos de Latour for the piano preparation.

Thanks to Elene Golgevit for her wonderful accompaniment during our recording sessions.

Thanks to Capucine and Laëticia de Chocqueuse for their music videos and photos on this project.

To Anne Le Bozec.

Marie-Laure Garnier & Célia Oneto Bensaid

Songs of Hope

01	<i>Walk Together Children</i>	02:05
02	Messiaen <i>Action de grâces</i>	05:33
03	<i>Ride On, King Jesus!</i>	02:14
04	<i>Deep River</i>	03:43
05	Poulenc <i>Main dominée par le cœur</i>	01:24
06	<i>My Good Lord's Done Been Here</i>	02:04
07	Poulenc <i>Priez pour paix</i>	02:16
08	<i>Nobody Knows de Trouble I've Seen</i>	03:29
09	<i>He's Got the Whole World in His Hands</i>	03:01
10	Messiaen <i>Le collier</i>	02:55
11	Poulenc <i>Les anges musiciens</i>	01:32
12	<i>He Never Said a Mumbalin' Word</i>	05:27
13	Poulenc <i>Nous avons fait la nuit</i>	03:47
14	<i>Sometimes I Feel Like a Motherless Child</i>	02:59
15	<i>De Gospel Train</i>	01:42
16	Messiaen <i>Prière exaucée</i>	02:57
17	<i>Weepin' Mary</i>	01:51
18	<i>Wade in the Water</i>	03:28
	<i>Total timing</i>	52:27

Executive producer: **Clothilde Chalot**
Recording producer, sound engineer & editor:
Hannelore Guittet & Lucas Joseph
Recorded in May 2021 in **Salle Gaveau**
Label manager: **Adélaïde Chataigner**

Photographer: **Capucine de Chocqueuse**
Corrector: **Danièle Chalot**
Translator: **Linda Daigle & Leila Schneps**
Graphic design: **Lauriane Bellon**

