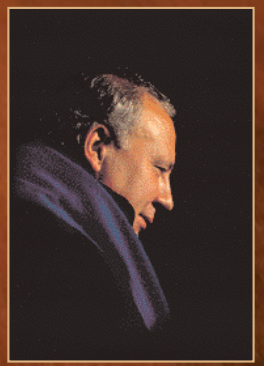
CHAN 10075 Front.qxd 23/4/07 2:05 pm Page 1

CHAN 10075



CHANDOS CLASSICS

Strauss

Four Last Songs
Closing Scene from Capriccio
Orchestral Songs

Felicity Lott
soprano

Royal Scottish National Orchestra • Neeme Järvi

CHAN 10075 BOOK.qxd 23/4/07 2:07 pm Page 2

Lebrecht Collection

Richard Strauss

Richard Strauss (1864–1949)

		Vier letzte Lieder, Op. posth. (Four Last Songs)	**20:19**
1	1	Beim Schlafengehen (Going to Sleep)	5:25
2	2	September	4:12
3	3	Frühling (Spring)	2:57
4	4	Im Abendrot (At Dusk)	7:32
5		**Wiegenlied, Op. 41 No. 1** (Cradle Song)	**4:25**
6		**Ruhe, meine Seele!, Op. 27 No. 1** (Rest, My Soul!)	**4:13**
7		**Freundliche Vision, Op. 48 No. 1** (Friendly Vision)	**2:47**
8		**Waldseligkeit, Op. 49 No. 1** (Woodland Bliss)	**3:29**
9		**Morgen!, Op. 27 No. 4** (Tomorrow!)	**4:02**
10		**Das Rosenband, Op. 36 No. 1** (The Rose Garland)	**3:09**

orch. Robert Heger

11	**Zueignung, Op. 10 No. 1** (Dedication)	**1:47**
12	**Des Dichters Abendgang, Op. 47 No. 2** (The Poet's Evening Walk)	**5:04**
	from 'Capriccio', Op. 85	**19:25**
13	Intermezzo (Moonlight Music)	3:21
14	Closing Scene	16:00
		TT 69:30

Felicity Lott soprano
Royal Scottish National Orchestra
Neeme Järvi

Strauss: Four Last Songs etc.

In 1946, in his eighty-third year, Strauss read Eichendorff's poem 'Im Abendrot' (At Dusk) about an old couple who, after a long and eventful life, look at the sunset and ask, 'is that perhaps death?'. It might have been written about Strauss and Pauline. In setting it to music Strauss altered 'that' to 'this' (in German, 'ist dies etwa der Tod?') and at that point quoted the transfiguration theme from his tone poem *Tod und Verklärung* (Death and Transfiguration). He completed it, with orchestral accompaniment, on 6 May 1948 and in the same mood, a month later, he orchestrated 'Ruhe, meine Seele!'. Then, between 18 July and 20 September, as companions to 'Im Abendrot', he composed three songs – 'Frühling' (Spring), 'Beim Schlafengehen' (Going to Sleep) and 'September' – to texts by Hermann Hesse (1877–1962) and began to sketch another, 'Nacht' (Night). After Strauss's death, his publisher added 'Im Abendrot' to the three completed Hesse songs and gave the cycle the title **Four Last Songs** (not strictly accurate). The order in which the songs are sung on this recording differs from the published order. It follows that of the first performance, which was given in London on 22 May 1950, with Kirsten Flagstad as soloist and Wilhelm Furtwängler as conductor.

These four sublime songs are not only a musical valediction to the romantic era of which Strauss was the last great scion, they are a last and deeply touching tribute to Pauline. Each represents a calm acceptance of life drawing to its end, and at the end of 'Im Abendrot', in the *Heldenleben* key of E flat, a late lark sings and a horn sounds its distant call.

Strauss was a devoted family man, and the inspiration for many of his works was his remarkable wife Pauline de Ahna, a soprano who sang the role of Elisabeth in Wagner's *Tannhäuser* at the Bayreuth Festival of 1894, with Strauss conducting. A month later they were married. He was at that time the conductor of Weimar Opera where, earlier in 1894, Pauline had sung the principal female role in her husband-to-be's first opera, *Guntram*. She was known for her fiery temperament and outspokenness, to which Strauss's phlegmatic character – which today we should call 'laid back' – was the ideal foil. They had been happily married for fifty-five years all but two days when Strauss died on 8 September 1949. She survived him, a broken woman, by only nine months.

Strauss and Pauline first met in 1887, when he gave her singing lessons. She gave up the operatic stage late in 1895 and their only child, Franz, was born in 1897. But she and Strauss continued to give recitals of his lieder until 1906. He accompanied her at the piano or conducted when she sang some of his songs with orchestral accompaniment. He regarded her as his finest interpreter. The effect on him of her voice can be gauged from the fact that between 1885 and 1906 he composed 112 lieder, most of them in the period 1899–1901. Fresh inspiration came in 1918 from the voice of Elisabeth Schumann, resulting also in six great songs.

Wiegenlied (Cradle Song), to a text by Richard Dehmel (1863–1920), was composed on 22 August 1899 and orchestrated a year later. The melody is one of Strauss's loveliest and best known. The piano's persistent *arpeggiando* is given to three violins (later to violas) and Strauss added a footnote to the score that the basic tempo was 'changeable, like the favours of a woman' (depending on the singer's breath-control).

Ruhe, meine Seele! (Rest, My Soul!) was the first of the four wonderful Op. 27 lieder which Strauss composed in 1894 as a wedding present for Pauline. He did not orchestrate it until June 1948, when he altered the character of the song, making it gloomy and tragic. Nearing the end of his life, the words 'Rest, my soul' had a new meaning for him, and the 'momentous times' applied equally to the world situation and his own post-war humiliations. The scoring masterfully evokes a mood of brooding melancholy.

Freundliche Vision (Friendly Vision), composed on 5 October 1900 and orchestrated on 1 July 1918, and **Waldseligkeit** (Woodland Bliss), composed on 21 September 1901 and orchestrated on 24 June 1928, are examples of the soaring vocal line of which Strauss was master. 'Waldseligkeit' is dedicated to Pauline: 'I am completely my own, yet entirely yours' are its final words.

Morgen! (Tomorrow!) is from the Op. 27 set of 1894 and was orchestrated on 20 September 1897. It is Strauss's most frequently performed song and perhaps his most beautiful, rapt and ecstatic in its amorous evocation of true bliss.

Das Rosenband (The Rose Garland) was composed in 1897, the piano version of the accompaniment following later that year. Schubert had also set this love-poem by Friedrich Klopstock (1724–1803). Strauss's setting, though more elaborate, is notable for its fluent and graceful melodic line. The final cadenza on the word 'Elysium' is followed by a violin solo, accompanied by flutes, which anticipates the tender epilogues in *Four Last Songs*.

The earliest song in this volume is **Zueignung** (Dedication), No. 1 of his Opus 10, settings of the Tyrolean poet Hermann von Gilm (1812–1864), composed between August and November 1885, two years before Strauss met Pauline and while he was in love with Dora Wihan. It is an impulsive song, its melody showing the mature characteristics which were not yet apparent in his instrumental works. It was orchestrated in 1932 by Robert Heger; Strauss did not produce his own version until 1940, when it was one of five songs he orchestrated for the soprano Viorica Ursuleac, and it was not published until 1965.

Des Dichters Abendgang (The Poet's Evening Walk) is the second of the five Lieder Op. 47 – all settings of Ludwig Uhland (1787–1862) and composed in 1900 – and the only one of the set which Strauss orchestrated (in June 1918). It was originally in E flat for tenor, but the orchestral version is for soprano in D flat. A 'very quiet and solemn' orchestral introduction describes the sunset, and the hymn-like main theme is underpinned by a flowing ostinato for cellos and woodwind.

Capriccio was Strauss's last opera, a 'conversation piece' with a libretto written by Strauss himself and the conductor Clemens Krauss. It was first performed in Munich in 1942. Strauss thought of it as a connoisseur's work which would be unlikely to become a public favourite. But after the war, when it became available to opera companies outside Germany, it steadily grew in popularity. On the face of it, its subject would seem to be somewhat recondite, but it is handled with such skill, and the music is so marvellous, that it may be compared with Verdi's *Falstaff* as a great composer's summing-up of his life's work for the stage.

It is an opera about writing an opera, and it deals with a topic that engaged Strauss's interest all his life – the relative importance of words and music. This might have become a dry and scholarly thesis, but Strauss invented intensely human characters and a love-story to carry the weight of the academic argument. A poet (Olivier) and a composer (Flamand) are in love with the young widowed Countess Madeleine and attend an entertainment in honour of her birthday at her château near Paris in 1770.

In an attempt to reconcile the two rivals, an impresario, La Roche, suggests they should collaborate in writing an opera. But what shall be the subject? Eventually the Countess's brother suggests they should set the events of the day they have been experiencing. The Countess has already asked Flamand to call on her the next day to learn whether she loves him or Olivier.

Everyone leaves for Paris except the Countess, who is to dine alone. Thus the stage is set for the Closing Scene, the last of Strauss's great operatic monologues for the soprano voice. Horns sound gently and the orchestra plays the beautiful Intermezzo known as the 'Moonlight Music', the melody of which Strauss took from a song-cycle written many years earlier. The Countess enters. In the moonlight she seems like the incarnation of beauty in music. Her major-domo tells her that Olivier, too, will call on her next day to learn how the opera is to end – words or music, him or Flamand. She sings a sonnet written by Olivier and set to music by Flamand. But she cannot separate words and music and asks her reflection in the mirror: 'What says your heart? You are loved but cannot give in return… Can you help me to find an ending for our opera?' The major-domo announces supper, and smiling to herself, she leaves the room. A horn sounds twice, and soft chords end this magical work, perhaps Strauss's way of letting us know what his answer would have been.

© Michael Kennedy

Dame **Felicity Lott** is one of the world's most versatile sopranos, particularly renowned for her performances of Strauss, Mozart and nineteenth-century French repertoire.

She has sung at all the major opera houses with many prestigious conductors: at the Royal Opera House, Covent Garden as Countess Almaviva (*Le nozze di Figaro*) and the Marschallin (*Der Rosenkavalier*) with Bernard Haitink, and at The Metropolitan Opera, New York as the Marschallin with Carlos Kleiber. She has also appeared in Vienna under Kleiber (as the Marschallin), and in Paris where her roles have included Fiordiligi, Donna Elvira, Cleopatra and the Marschallin.

Felicity Lott was awarded a CBE in 1990, a Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres in 1994 and was created a Dame of the British Empire in 1996.

The **Royal Scottish National Orchestra** is Scotland's leading symphony orchestra with a reputation for excellence both nationally and internationally. Formed in 1891 as the Scottish Orchestra, the company has performed full-time since 1950. Since then, a host of renowned conductors have contributed to the Orchestra's success: Neeme Järvi is now Conductor Laureate, Walter Weller (Music Director and Principal Conductor from 1992 to 1997) is Conductor Emeritus and Alexander Lazarev is the Orchestra's newly appointed Principal Conductor.

In recent years the RSNO has developed a considerable reputation for its flexibility and versatility. It is renowned for excelling in the widest range of activities and has a firm belief in developing musical talent and appreciation, with its members working to ensure that music is an integral part of life for future audiences.

Neeme Järvi is Music Director of the Detroit Symphony Orchestra, Principal Conductor of the Gothenburg Symphony Orchestra since 1982, First Principal Guest Conductor of the Japan Philharmonic Orchestra and Conductor Laureate of the Royal Scottish National Orchestra. Born in Tallinn, Estonia, he is one of today's busiest conductors, making frequent guest appearances with the foremost orchestras and opera companies of the world, including the Berlin Philharmonic Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra, Philharmonia Orchestra, New York Philharmonic, Chicago Symphony Orchestra, Philadelphia Orchestra, The Metropolitan Opera and the Opéra national de Paris-Bastille. Neeme Järvi has amassed a distinguished discography of more than 350 discs, and many accolades and awards have been bestowed on him worldwide. He holds honorary degrees from the University of Aberdeen, the Royal Swedish Academy of Music and the University of Michigan, and has been appointed Commander of the Order of the North Star by the King of Sweden.

Strauss: Vier letzte Lieder u. a. Werke

Im Jahr 1946, in seinem 83. Lebensjahr, las Strauss Eichendorffs Gedicht "Im Abendrot", in dem ein altes Ehepaar am Feierabend eines langen, ereignisreichen Lebens die Abendröte betrachtet und fragt "ist das etwa der Tod?". Er sah darin ein genaues Abbild von Pauline und sich selbst. In seiner Vertonung des Gedichts änderte er "das" zu "dies" ab ("ist dies etwa der Tod?") und zitiert an dieser Stelle das Verklärungs-Motiv aus seiner Tondichtung *Tod und Verklärung*. Er vollendete das Lied, mit Orchesterbegleitung, am 6. Mai 1948 und in derselben Stimmung orchestrierte er einen Monat später "Ruhe, meine Seele!". Zwischen dem 18. Juli und dem 20. September komponierte er als Gegenstücke zu "Im Abendrot" die drei Lieder "Frühling", "Beim Schlafengehen" und "September" nach Texten von Hermann Hesse (1877–1962) und begann mit dem Entwurf eines weiteren Lieds: "Nacht". Nach Strauss' Tod veröffentlichte sein Verleger die drei Hesse-Lieder und "Im Abendrot" als Zyklus unter dem Titel **Vier letzte Lieder** (was strenggenommen nicht richtig ist). In der vorliegenden Einspielung werden die Lieder nicht in derselben Reihenfolge gesungen, in der sie im Druck erscheinen, sondern in derjenigen, in der Kirsten Flagstad sie bei ihrer Erstaufführung in London am 22. Mai 1950 unter Wilhelm Furtwängler vortrug.

Diese vier erhabene Lieder sind nicht nur ein musikalischer Abschied von der Romantik, deren letzter großer Vertreter Strauss war, sondern gleichzeitig eine letzte, zutiefst ergreifende Widmung an Pauline. In ihnen spiegelt sich eine ruhige Resignation angesichts des nahenden Lebensendes. Am Schluß von "Im Abendrot" hören wir in Es-Dur, der Tonart von *Ein Heldenleben*, das Lied einer Lerche und in der Ferne den Ton eines Horns.

Für Strauss war sein häusliches Glück sehr wichtig; die Inspiration für viele seiner Werke war seine bemerkenswerte Frau, die Sopranistin Pauline de Ahna. Sie sang bei den Bayreuther Festspielen von 1894 die Rolle der Elisabeth in Wagners Oper *Tannhäuser*, die Strauss dirigierte, und einen Monat später wurde sie seine Frau. Strauss war zu der Zeit Dirigent an der Weimarer Oper, wo Pauline Anfang desselben Jahres die Hauptpartie in seiner ersten Oper, *Guntram*, gesungen hatte. Sie war für ihr feuriges Temperament und ihre Unverblümtheit bekannt, und Strauss mit seiner phlegmatischen Persönlichkeit war dazu der ideale Gegensatz. Ihre glückliche Ehe dauerte fünfundfünfzig Jahre. Als Strauss am 8. September 1949, zwei Tage vor ihrem Hochzeitstag, starb, konnte Pauline den Verlust nicht verkraften. Sie starb neun Monate später.

Strauss lernte Pauline de Ahna 1887 kennen, als sie seine Gesangsschülerin war. Sie zog sich Ende 1895 von der Bühne zurück, und im April 1897 wurde Franz, ihr einziges Kind, geboren. Doch bis 1906 gaben die beiden weiterhin Recitals seiner Lieder, bei denen Strauss sie entweder am Klavier begleitete oder am Dirigentenpult stand, wenn sie mit Orchesterbegleitung sang. Er hielt Pauline für die beste Interpretin seiner Lieder. Wie sehr er vom Zauber ihrer Stimme beeinflußt war, läßt sich daraus schließen, daß er von 1885 bis 1906 112 Lieder komponierte, die meisten davon in den Jahren von 1899 bis 1901. Neue Inspiration fand Strauss 1918 in der Stimme Elisabeth Schumanns; aus dieser Begegnung entstanden sechs großartige Lieder.

Wiegenlied, nach einem Gedicht von Richard Dehmel (1863–1920), datiert vom 22. August 1899 und wurde im folgenden Jahr orchestriert. Es ist eine von Strauss' schönsten und bekanntesten Melodien. In der Orchesterfassung übernehmen drei Violinen (später Bratschen) das anhaltende *arpeggiando* des Klaviers. In einer Fußnote zur Partitur beschreibt Strauss das Zeitmaß als "veränderlich, wie Frauengunst" (d.h. der Atemtechnik der Sängerin angepaßt).

Ruhe, meine Seele! ist das erste der vier wunderbaren Lieder op. 27, die Strauss 1894 für Pauline als Hochzeitsgeschenk schrieb. Er orchestrierte es erst 1948 und änderte dabei die Stimmung, die jetzt düster und tragisch ist. Am Ende seines Lebens angelangt, erhielten die Worte "Ruhe, meine Seele" eine neue Bedeutung für ihn, und die "gewaltigen Zeiten" bezogen sich ebenso auf die allgemeine politische Lage wie auch auf seine höchstpersönlichen demütigenden Erlebnisse nach dem Krieg. Die meisterhafte Orchestrierung schafft eine Stimmung brütender Melancholie.

Freundliche Vision, am 5. Oktober 1900 komponiert und am 1. Juli 1918 orchestriert, sowie **Waldseligkeit**, am 21. September 1901 komponiert und am 24. Juni 1928 orchestriert, sind beides Beispiele für die aufsteigende Stimmführung, die Strauss so meisterhaft beherrschte. "Waldseligkeit" ist Pauline gewidmet: "Da bin ich ganz mein eigen; ganz nur, ganz nur dein" lauten die Schlußworte.

Morgen! ist dem 1894 komponierten op. 27 entnommen und war am 20. September 1897 orchestriert. Es ist Strauss' am meisten gesungenes Lied und in seiner ekstatischen Stimmung von "wahren Glück" vielleicht das schönste.

Das Rosenband enstand 1897, die Klavierbegleitung im späteren Teil desselben Jahres. Dieses Liebesgedicht von Friedrich Klopstock (1724–1803) war bereits von Schubert vertont worden. Die Vertonung von Strauss ist komplizierter und besticht gleichzeitig durch seine fließende, elegante Melodie. Der abschließenden Kadenz auf dem Wort "Elysium" folgt ein von Flöten begleitetes Violinsolo, das auf die zärtlichen Epilogue der *Vier letzten Lieder* vorausweist.

Das früheste Lied in der vorliegenden Auswahl ist **Zueignung**, die erste Nummer in Strauss' opus 10, das Vertonungen von Gedichten des Tyroler Dichters Hermann von Gilm (1812–1864) umfaßt und von August bis November 1885 entstand, zwei Jahre bevor Strauss Pauline de Ahna kennenlernte und zu einer Zeit, da er in Dora Wihan verliebt war. Die Melodie in diesem impulsiven Lied weist bereits die Merkmale von Strauss' Reifestil auf, die in seinen Instrumentalwerken noch nicht enthalten waren. Robert Heger komponierte dazu 1932 eine Orchesterbegleitung; Strauss' eigene Version entstand erst 1940, als eines der fünf Lieder, die er für die Sopranistin Viorica Ursuleac orchestrierte, und erschien erst 1965 im Druck.

Des Dichters Abendgang ist das zweite der fünf Lieder op. 47, die Strauss 1900 auf Gedichte von Ludwig Uhland (1787–1862) schrieb. Es ist das einzige der fünf, das Strauss (im Juni 1918) orchestrierte. Die ursprüngliche Version war in Es und für Tenor, die Orchesterversion steht in Des und ist für Sopran gesetzt. Die mit "sehr ruhig und feierlich" bezeichnete Orchestereinleitung verbildlicht den Sonnenuntergang; das hymnenähnliche Hauptthema stützt sich auf ein fließendes Ostinato der Celli und Holzbläser.

Capriccio war die letzte Oper von Strauss, ein "Konversationsstück" mit einem Libretto von Strauss selbst und dem Dirigenten Clemens Krauss. Das Werk wurde erstmals in München im Jahre 1942 aufgeführt. Der Komponist betrachtete es als Werk für Kenner, das kaum sehr populär werden würde. Als es aber nach dem Krieg internationalen Opernensembles zur Verfügung stand, wuchs die Beliebtheit von *Capriccio* ständig. Das Thema scheint zunächst etwas ausgefallen zu sein, doch wurde es mit solchem Können verarbeitet, mit so prachtvoller Musik, daß es mit Verdis *Falstaff* verglichen werden kann insofern, als hier ein großer Komponist sein Lebenswerk für die Opernbühne zusammenfaßt.

Es ist eine Oper über die Entstehung einer Oper und beschäftigt sich mit einem Thema, das Strauss sein ganzes Leben hindurch interessiert hat – die relative Bedeutung von Wort und Musik. Dies hätte also leicht eine trockene, gelehrte Dissertation werden können, aber Strauss hat hier intensiv menschliche Figuren erfunden, und eine Liebesgeschichte, durch die das akademische Argument getragen wird. Ein Dichter (Olivier) und ein Komponist (Flamand) lieben beide die junge Witwe Gräfin Madeleine und nehmen an einem Empfang zu ihrem Geburtstag in ihrem Schloß bei Paris im Jahre 1770 teil.

In einem Versuch, die beiden Rivalen zu versöhnen, schlägt der Impresario La Roche vor, sie sollten gemeinsam eine Oper verfassen. Was aber soll deren Thema sein? Schließlich schlägt der Bruder der Gräfin vor, die beiden sollten die Ereignisse dieser Geburtstagsfeier als Thema verwenden. Die Gräfin hat bereits Flamand gebeten, sie am nächsten Tag aufzusuchen, wobei sie ihm mitteilen wird, ob sie ihn oder Olivier liebt.

Alle gehen nach Paris, nur nicht die Gräfin, die allein dinieren will. Und so kommt die Schlußszene, der letzte große Opernmonolog von Strauss für Sopranstimme. Hörner erklingen sanft, und das Orchester spielt das wunderbare Intermezzo, die "Mondschein-Musik" – eine Melodie, die Strauss einem seiner viele Jahre zuvor geschriebenen Liederzyklen entnahm. Die Gräfin tritt auf. Im Mondlicht scheint sie die Inkarnation aller Schönheit in der Musik zu sein. Ihr Majordomo teilt ihr mit, daß auch Olivier sie am nächsten Morgen besuchen wird, um herauszufinden, wie die Oper enden soll: Worte oder Musik, er oder Flamand. Die Gräfin aber kann Worte von Musik nicht trennen, als sie ein von Olivier geschriebenes und von Flamand vertontes Sonett singt; sie fragt ihr Spiegelbild: "Was sagt dein Herz? Du wirst geliebt und kannst dich nicht schenken … Kannst du mir helfen, den Schluß zu finden für ihre Oper?" Der Majordomo kündigt das Abendessen an, und leise lächelnd verläßt die Gräfin den Raum. Ein Horn klingt zweimal auf, und sanfte Akkorde beenden dieses zauberhafte Werk – vielleicht der Versuch von Strauss, uns wissen zu lassen, wie er diesen Konflikt entschieden haben würde.

© Michael Kennedy

Übersetzung: Inge Moore

Felicity Lott gilt weltweit als eine der vielseitigsten Sopranistinnen und wird besonders für ihre Interpretationen der Werke von Strauss und Mozart sowie der französischen Musik des 19. Jahrhunders gefeiert.

Sie ist an allen größeren Opernhäusern unter solch namhaften Dirigenten wie Bernard Haitink (im Royal Opera House Covent Garden als Gräfin Almaviva in *Le nozze di Figaro*, und die Marschallin in *Der Rosenkavalier*) und Carlos Kleiber (The Metropolitan Opera New York als die Marschallin) aufgetreten. Unter Kleiber sang sie auch in Wien die Marschallin, und in Paris zählten Fiordiligi, Donna Elvira, Cleopatra und die Marschallin zu ihren Rollen.

1990 wurde Felicity Lott mit dem CBE ausgezeichnet, 1994 wurde sie zu einem "Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres" ernannt, und 1996 machte man sie zur "Dame of the British Empire".

Das **Royal Scottish National Orchestra**, das führende Sinfonieorchester Schottlands, ist im In- und Ausland für seine hervorragenden Leistungen berühmt. 1891 wurde es unter dem Namen Scottish Orchestra gegründet und funktioniert seit 1950 als ständiges Ensemble. Seitdem hat eine Reihe namhafter Dirigenten zum Erfolg des Orchesters beigetragen: Neeme Järvi ist heute der Ehrendirigent, Walter Weller (Musikdirektor und Chefdirigent von 1992 bis 1997) der Emiritiertert Dirigent und Alexander Lazarew der neue Chefdirigent.

In jüngsten Jahren ist das Orchester für seine Flexibilität und Vielseitigkeit besonders angesehen. Es betätigt sich mit viel Erfolg auf allen möglichen Gebieten und legt auf die Förderung des musikalischen Talents und Verständnisses großen Wert, indem die Mitglieder der dauernden Bedeutung der Musik im Kulturleben des Nachwuchspublikums Sorge tragen.

Neeme Järvi ist Musikdirektor des Detroit Symphony Orchestra, seit 1982 Chefdirigent des Sinfonieorchesters von Göteborg, Erster Gastdirigent des Japanischen Philharmonieorchesters und Ehrendirigent des Royal Scottish National Orchestra. Der in Tallinn geborene Este ist einer der meistbeschäftigten Dirigenten der Gegenwart und gibt häufig Gastspiele bei den führenden Orchestern und Opernensembles der Welt, so auch bei den Berliner Philharmonikern, beim Königlichen Concertgebouw-Orchester, Philharmonia Orchestra, New York Philharmonic, Chicago Symphony Orchestra und Philadelphia Orchestra, an der Metropolitan Opera und der Opéra national de Paris-Bastille. Neeme Järvi hat eine herausragende Diskographie mit über 350 Aufnahmen vorzuweisen, und man hat ihn rund um die Welt mit Preisen und Auszeichnungen geehrt. Er ist Ehrendoktor der University of Aberdeen, der Königlich Schwedischen Musikhochschule und der University of Michigan, und wurde vom schwedischen König zum Ritter des Nordstern-Ordens ernannt.

Strauss: Quatre derniers lieder etc.

En 1946, alors dans sa 83ème année, Strauss découvre le poème d'Eichendorff, "Im Abendrot" (Au crépuscule). Il y est question d'un couple âgé, qui, après une vie longue et bien remplie, observe le coucher du soleil en se demandant: "est-ce peut-être cela la mort?". Il est certain que la phrase doit parfaitement refléter l'état d'esprit dans lequel Pauline et Strauss se trouvaient à cette époque de leur vie. Lorsque Strauss met le poème en musique il change le mot "cela" en "ceci" (en allemande, "ist dies etwa der Tod?") et à ce point précis cite des éléments de "transfiguration", empruntés à son poème symphonique *Tod und Verklärung* (Mort et transfiguration). L'œuvre fut achevée, avec son accompagnement orchestral, le 6 mai 1948 et un mois plus tard, pensant peut-être toujours à la mort, Strauss orchestre "Ruhe, meine Seele!". Puis, entre le 18 juillet et le 20 septembre de la même année, il compose trois mélodies, compagnes d'"Im Abendrot": "Frühling" (Printemps), "Beim Schlafengehen" (Au coucher) et "September" (Septembre), sur des poèmes d'Hermann Hesse (1877–1962); il en ébauche même une quatrième, "Nacht" (Nuit). Après le décès de Strauss, son éditeur réunira "Im Abendrot" et les trois mélodies sur les poèmes de Hesse, et donnera au groupe le titre: **Vier letzte Lieder** (Quatre derniers lieder) – ce qui, d'ailleurs, n'est pas tout à fait exact. Ces mélodies sont interprétées ici dans un ordre différent de celui de la partition éditée, c'est-à-dire elles suivent l'ordre dans lequel elles furent créées à Londres, le 22 mai 1950 par Kirsten Flagstad, sous la direction de Wilhelm Furtwängler.

Ces quatre mélodies sublimes ne sont pas seulement un adieu musical au romantisme – dont Strauss fut le dernier grand descendant – elles sont également un dernier hommage émouvant à Pauline. Chacune d'elles reflète l'acceptation sereine de l'arrivée du terme de la vie. À la fin d'"Im Abendrot", dans le ton de mi bémol majeur (celui de *Ein Heldenleben* – Une vie de héros), on entend chanter la tardive alouette et résonner au loin les appels du cor.

Strauss était tout dévoué à sa famille, et sa femme, la remarquable cantatrice Pauline de Ahna, fut l'inspiratrice de beaucoup de ses œuvres. Elle interpréta le rôle d'Elisabeth du *Tannhäuser* de Wagner au festival de Bayreuth de 1894, alors que Strauss dirigeait l'orchestre et un mois plus tard ils étaient mariés. Un peu plus tôt en 1894, c'est elle qui

chantait le principal rôle féminin du premier opéra (*Guntram*) de son futur époux, à l'Opéra de Weimar où Strauss était chef d'orchestre. Pauline était connue pour son tempérament fougueux et son franc-parler; le tempérament plutôt flegmatique – de nos jours on dirait familièrement "relax" – de Strauss servait de contrebalancer fort bien. Leur union fut heureuse et dura toute la vie: cinquante-cinq ans moins deux jours exactement. Strauss mourut le 8 septembre 1949; sa veuve, brisée, le suivit dans la tombe neuf mois plus tard.

Strauss et Pauline n'eurent qu'un fils, Franz, né au mois d'avril 1897. Ils s'étaient connus dix ans auparavant, en 1887, à l'occasion de leçons de chant. Pauline abandonna la carrière de cantatrice d'opéra à la fin de 1895, mais elle continua jusqu'en 1906 à donner en récital les *lieder* de son époux. Il l'accompagnait au piano ou dirigeait les musiciens lorsqu'elle chantait des œuvres avec orchestre; elle était, à ses yeux, sa meilleure interprète. On peut juger à quel degré la voix de Pauline influença Strauss quand on sait qu'entre 1885 et 1906 il composa 112 *lieder*, la plupart d'eux entre 1899 et 1901. En 1918, la voix d'Elisabeth Schumann fut une nouvelle source d'inspiration qui donna naissance à six grandes mélodies.

Wiegenlied (Berceuse), sur des paroles de Richard Dehmel (1863–1920), est l'une des mélodies les plus belles et les mieux connues de Richard Strauss; écrite le 22 août 1899, elle fut orchestrée un an plus tard. Dans la seconde version, les accords arpégés et persistants du piano sont devenus les *arpeggiando* de trois violons (remplacés plus tard par trois altos). Strauss a indiqué en bas de page de la partition; tempo "variable, comme les faveurs d'une femme" (ce qui permet de l'adapter en fonction du souffle de la chanteuse).

Ruhe, meine Seele! (Repose-toi, mon âme!) est le premier des quatre merveilleux *lieder* de l'opus 27 que Strauss composa en 1894 comme cadeau de mariage pour Pauline. Il orchestra tardivement la mélodie, en juin 1948, et en modifia totalement le caractère, le rendant alors sombre et tragique. Vers la fin de sa vie, les mots "Repose-toi, mon âme" revêtaient pour Strauss un sens nouveau, et les "grands moments" s'appliquait aussi bien à la situation mondiale qu'à sa propre humiliation une fois la guerre terminée. L'orchestration peint à merveille une atmosphère de noire mélancolie.

Les mélodies **Freundliche Vision** (Aimable rêverie), composée le 5 octobre 1900 et orchestrée le 1er juillet 1918, et **Waldseligkeit** (Bonheur dans la forêt), composée le 21 septembre 1901 et orchestrée le 24 juin 1928, présentent d'admirables exemples de cette ligne vocale qui s'élève et plane et que Strauss dessine avec tant de maîtrise. C'est dans "Waldseligkeit", dont Pauline est la dédicataire, que l'on trouve la phrase finale, révélatrice: "Là, je suis complètement à moi, et je suis pourtant totalement à vous."

Morgen! (Demain!), extrait de l'opus 27 de 1894, fut orchestré le 20 septembre 1897. C'est la mélodie de Strauss la plus souvent chantée, et sans doute la plus belle qu'il ait composée – une évocation pleine d'extase de la félicité amoureuse.

Das Rosenband (La Guirlande de roses) date de 1897; la version voix et piano lui est postérieure de quelques mois. Le texte, un poème d'amour de Friedrich Klopstock (1724–1803) avait déjà été mis en musique par Schubert. La musique de Strauss, bien que très ouvragée, est remarquable par la facilité et la grâce dans la ligne mélodique. La cadence finale sur le mot "Elysium" est suivie d'un passage pour violon seul avec accompagnement de flûtes, qui laisse présager les tendres épilogues de *Quatre derniers lieder*.

La plus ancienne des mélodies de cette sélection est **Zueignung** (Dédicace). L'Opus utilise les paroles du poète tyrolien Hermann von Gilm (1812–1864) et remonte à août-novembre 1885, c'est-à-dire l'époque où Strauss était encore amoureux de Dora Wihan, deux ans avant sa rencontre avec Pauline. Il s'agit d'une mélodie impulsive; la ligne mélodique fait preuve de certaines caractéristiques, évidentes dans la période de maturité du compositeur, mais qui ne percent pas encore dans les œuvres orchestrales de ces années-là. Elle fut orchestrée en 1932 par Robert Heger. Strauss ne produisit sa propre version qu'en 1940; elle appartient à un groupe de cinq mélodies, orchestrées ensemble pour la soprano Viorica Ursuleac, et elle ne fut publiée qu'en 1965.

Des Dichters Abendgang (La Promenade du soir du poète), fait partie des cinq *lieder* de l'opus 47, sur des poèmes de Ludwig Uhland (1787–1862). Composée en 1900, cette mélodie fut la seule du groupe à être orchestrée par Strauss (juin 1918). Écrite à l'origine pour voix de ténor, dans la tonalité de mi bémol, elle est transposée en ré bémol dans la version pour soprano et orchestre. Une introduction orchestrale "très calme et solennelle" décrit le coucher du soleil. Le thème principal, qui ressemble à un hymne, est soutenu par un ostinato fluide des violoncelles et des bois.

Capriccio est le dernier opéra de Strauss, un "conversation musicale" dont le livret est l'œuvre de Strauss lui-même en coopération avec le chef d'orchestre Clemens Krauss. Il fut joué pour la première fois à Munich en 1942. Strauss le considérait comme une œuvre pour connaisseurs qui ne gagnerait pas l'approbation du grand public. Mais après la guerre, lorsqu'elle devint accessible en dehors

de l'Allemagne, son succès grandit. Au premier abord, le sujet peut sembler quelque peu recherché, mais il est traité avec une telle habileté et la musique est tellement belle, qu'on peut comparer cette œuvre au *Falstaff* de Verdi: le résumé par un grand compositeur de son œuvre pour la scène.

C'est un opéra dont le sujet est la composition d'un opéra, traitant d'un problème qui avait passionné Strauss pendant toute sa vie: l'importance relative des paroles et de la musique. Cela aurait pu devenir une thèse sèche et scolastique, mais Strauss a inventé des personnages profondément humains, en plus d'une histoire d'amour, pour soutenir l'argument académique. Un poète (Olivier) et un compositeur (Flamand) sont amoureux de la jeune Comtesse Madeleine, qui est veuve, et assistent à un divertissement pour célébrer son anniversaire dans son château près de Paris en 1770.

Pour essayer de réconcilier les deux rivaux, un imprésario, La Roche, leur suggère de collaborer à la composition d'un opéra. Mais sur quel sujet? Finalement, le frère de la Comtesse leur propose de mettre en scène les événements de la journée qu'ils viennent de vivre. La Comtesse a déjà demandé à Flamand de lui rendre visite le lendemain pour lui apprendre si c'est lui ou Olivier qu'elle aime.

Tout le monde part pour Paris, sauf la Comtesse, qui doit dîner seule. Tout est prêt pour la Scène finale, le dernier des grands monologues pour soprano de Strauss. On entend le son retenu des cors et l'orchestre joue le bel Intermezzo – la "Musique de clair de lune" – dont Strauss avait emprunté la mélodie à un cycle de mélodies composé de nombreuses années auparavant. La Comtesse entre. Au clair de lune, elle semble une incarnation de la beauté en musique. Son majordome lui dit qu'Olivier, lui aussi, lui rendra visite le lendemain pour apprendre comment l'opéra doit se terminer: les paroles ou la musique, lui ou Flamand. Elle chante un sonnet écrit par Olivier et mis en musique par Flamand. Mais elle ne peut pas séparer les paroles de la musique et demande à son image dans le miroir: "Que dit ton cœur? Tu es aimée mais ne peux rien offrir en retour. […] peux-tu m'aider à trouver une fin à notre opéra?" Le majordome annonce le souper et, souriant à ses pensées, elle quitte la pièce. On entend deux fois le son du cor et de doux accords mettent fin à cette œuvre magique, nous faisant comprendre, peut-être, qu'elle aurait été la réponse de Strauss.

© Michael Kennedy

Traduction: Paulette Hutchinson

Felicity Lott est l'une des sopranos internationales aux talents les plus multiples, et est particulièrement célèbre pour ses interprétations de Strauss, Mozart et du répertoire français du XIXe siècle.

Elle a chanté dans tous les grands opéras du monde sous la direction de chefs aussi éminents que Bernard Haitink – au Royal Opera House de Londres, dans les rôles tels la Comtesse Almaviva (*Le nozze di Figaro*) et la Maréchale (*Der Rosenkavalier*) – et Carlos Kleiber (au Metropolitan Opera de New York, dans la Maréchale). Elle s'est également produite à Vienne avec Kleiber (la Maréchale), et à Paris où elle a incarné Fiordiligi, Donna Elvira, Cléopatra et la Maréchale.

Felicity Lott a été faite Commander of the British Empire en 1990, et Chevalier des Arts et des Lettres en 1994. Elle a été anoblie en 1996 (Dame of the British Empire).

Le **Royal Scottish National Orchestra**, le plus grand orchestre symphonique d'Écosse, jouit d'une réputation d'excellence à la fois à l'échelon national et international. Formé en 1891 sous le nom de Scottish Orchestra, l'Orchestre joue à temps complet depuis 1950. Toute une foule de chefs célèbres ont contribué au succès de l'Orchestre depuis lors: Neeme Järvi qui en est maintenant le chef lauréat, Walter Weller (directeur musical et chef principal de 1992 à 1997) qui est Conductor Emeritus, et Alexander Lazarev qui est chef principal nouvellement nommé.

Ces dernières années, l'Orchestre s'est forgé une réputation considérable grâce à la variété et à la flexibilité de son talent. Réputé pour la façon dont il excelle dans une gamme d'activités la plus étendue, il croit fermement à la nécessité de développer le talent musical et d'encourager l'appréciation de la musique, et ses membres travaillent pour s'assurer que la musique demeure une partie intégrante de la vie pour les publics à venir.

Neeme Järvi est directeur musical du Detroit Symphony Orchestra, chef principal de l'Orchestre symphonique de Göteborg depuis 1982, premier chef principal invité de l'Orchestre philharmonique du Japon et chef lauréat du Royal Scottish National Orchestra. Né à Tallinn en Estonie, il est aujourd'hui l'un des chefs les plus demandés: il est régulièrement invité par les plus grands orchestres et théâtres lyriques du monde, comme l'Orchestre philharmonique de Berlin, l'Orchestre royal du Concertgebouw, le Philharmonia Orchestra, le New York Philharmonic, le Chicago Symphony Orchestra, le Philadelphia Orchestra, The Metropolitan Opera et l'Opéra national de Paris-Bastille. Neeme Järvi compte plus de 350 disques à son actif et s'est vu décerner de nombreux prix et titres honorifiques dans le monde entier. Il est docteur honoris causa de l'Université d'Aberdeen, de l'Académie royale de musique de Suède et de l'Université du Michigan. Le roi de Suède lui a conféré le titre de Commandeur de l'Ordre de l'étoile du Nord.

Quatre derniers lieder

Au coucher
Puisque je ressens les fatigues de la journée,
ardemment il me tarde
d'accueillir la nuit étoilée
comme une enfant lasse.

Vous mes mains, abandonnez toute activité,
toi mon front, oublie toute pensée,
vous mes sens
veuillez maintenant sombrer dans le sommeil.

Alors mon âme libre
s'envolera sans entraves
au royaume magique de la nuit,
pour y vivre mille fois plus profondément.

Septembre
Le jardin est en deuil,
la pluie fraîche alourdit les fleurs.
L'été frissone doucement,
sa fin est proche.

L'une après l'autre les feuilles
tombent en pluie dorée du grand acacia.
L'été sourit, étonné et las,
dans le rêve que fut ce jardin qui se fane.

Auprès des roses longuement il s'attarde
aspirant au repos.
Il ferme lentement
ses yeux affaiblis.

Vier letzte Lieder

1. Beim Schlafengehen
1 Nun der Tag mich müd gemacht,
soll mein sehnliches Verlangen
freundlich die gestirnte Nacht
wie ein müdes Kind empfangen.

Hände, lasst von allem Tun,
Stirn, vergiss du alles Denken,
alle meine Sinne nun
wollen sich in Schlummer senken.

Und die Seele, unbewacht,
will in freien Flügen schweben,
um in Zauberkreis der Nacht
tief und tausendfach zu leben.

Hermann Hesse

© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1992

2. September
2 Der Garten trauert,
kühl sinkt in die Blumen der Regen.
Der Sommer schauert
still seinem Ende entgegen.

Golden tropft Blatt um Blatt
nieder vom hohen Akazienbaum.
Sommer lächelt erstaunt und matt
in den sterbenden Gartentraum.

Lange noch bei den Rosen
bleibt er stehn, sehnt sich nach Ruh.
Langsam tut er die
müdgewordnen Augen zu.

Hermann Hesse

© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1992

Four Last Songs

Going to Sleep
Now the day has made me tired,
I ardently long
to welcome the starry night
like a tired child.

Leave all your doing, O hands,
forget all your thoughts, O brow,
now all my senses
wish to sink into slumber.

And my soul, unwatched,
will soar unfettered
into the magical realm of night,
to live a thousandfold more intensely.

September
The garden is in mourning,
the cool rain sinks into the flowers.
Summer shudders
quietly towards its close.

Leaf upon golden leaf
falls from the tall acacia.
Summer smiles, astonished and weary,
into the fading dream that was the garden.

He lingers long by the roses,
yearning for rest.
Slowly he closes
his tired eyes.

Printemps
Dans les tombeux au crépuscule,
j'ai longtemps rêvé
de tes arbres, de tes cieux azurés,
de ton parfum, de tes chants d'oiseaux.

Maintenant tu te montres à moi,
étincelant et paré,
baigné de lumière,
telle une merveille.

Tu me reconnais, encore une fois,
tu m'attires doucement à toi,
et ta bienheureuse présence
vibre à travers tous mes membres.

Au crépuscule
Nous avons traversé peines et joies
la main dans la main;
maintenant, après tous nos vagabondages,
nous nous reposons dans la campagne paisible.

Autour de nous les collines se perdent dans les vallons,
déjà le ciel s'assombrit;
deux alouettes esseulées poursuivent leur ascension,
rêvant à moitié dans l'air parfumé du soir.

Viens-là et laisse-les s'envoler,
bientôt il sera l'heure de dormir;
ne nous perdons point
dans cette solitude.

O paix immense et tranquille!
Si profonde au crépuscule,
nous sommes las de marcher –
est-ce peut-être ceci la mort?

3. Frühling
3 In dämmrigen Grüften
träumte ich lang
von deinen Bäumen und blauen Lüften,
von deinem Duft und Vogelsang.

Nun liegst du erschlossen
in Gleiß und Zier,
von Licht übergossen
wie ein Wunder vor mir.

Du kennst mich wieder,
du lockst mich zart,
es zittert durch all meine Glieder
deine selige Gegenwart!

Hermann Hesse

© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1992

4. Im Abendrot
4 Wir sind durch Not und Freude
gegangen Hand in Hand;
vom Wandern ruhen wir
nun überm stillen Land.

Rings sich die Täler neigen,
es dunkelt schon die Luft;
zwei Lerchen nur noch steigen
nachträumend in den Duft.

Tritt her und laß sie schwirren,
bald ist es Schlafenszeit;
daß wir uns nicht verirren
in dieser Einsamkeit.

O weiter, stiller Friede!
So tief im Abendrot,
wie sind wir wandermüde –
ist dies etwa der Tod?

Joseph von Eichendorff

Spring
In twilight tombs
I long dreamt
of your trees and blue skies,
of your fragrance and birdsong.

Now you lie revealed,
glistening and adorned,
bathed in light,
like a miracle before me.

You know me once more,
you entice me gently,
your blessed presence
trembles through all my limbs.

At Dusk
Through trouble and joy
we have come hand in hand;
now after our wanderings
we are resting above the quiet countryside.

All round us hills fall away into valleys,
the sky is already growing darker;
two lonely larks still climb
half-dreaming into the evening haze.

Come hither and let them fly,
soon it will be time for sleep;
let us not go astray
in this solitude.

O broad, tranquil peace!
So deep in the dusk,
how weary we are from walking –
is this perhaps death?

Berceuse
Rêve, rêve, fleur de ma vie,
rêve du ciel qui nous donne les fleurs.
Les fleurs brillent et elles frémissent
au son de la mélodie que chante ici ta maman.

Rêve, rêve, mon bourgeon précieux,
rêve du jour où les bourgeons éclatèrent
en floraison au matin clair
quand ta petite âme vint au monde.

Rêve, rêve, fleur de mon amour,
rêve de la nuit silencieuse et sacrée,
de la nuit où son amour épanoui,
a changé pour moi ce monde en paradis.

Repose-toi, mon âme!
Pas même une brise légère ne souffle,
la forêt repose d'un sommeil paisible
à travers le manteau sombre du feuillage
s'infiltre l'éclatant soleil.

Repose-toi, repose-toi, mon âme,
tes orages étaient violents;
tu as rugi, tu as tremblé,
comme le ressac qui roule.

Nous vivons de grands moments,
qui affectent le cœur et l'esprit.
Repose-toi, repose-toi, mon âme
et oublie tout ce qui te menace.

Wiegenlied
5 Träume, träume du, mein süßes Leben,
von dem Himmel, der die Blumen bringt,
Blüten schimmern da, die beben
von dem Lied, das deiner Mutter singt.

Träume, träume, Knospe meiner Sorgen,
von dem Tage, da die Blume sproß;
von dem hellen Blüten Morgen,
da dein Seelchen sich der Welt, er schloß.

Träume, träume, Blüte meiner Liebe,
von der stillen, von der heil'gen Nacht,
da die Blume seiner Liebe
diese Welt zum Himmel mir gemacht.

Richard Dehmel

© 1894 by Jos. Aibl Verlag
Reproduced by permission of Alfred A. Kalmus Ltd

Ruhe, meine Seele!
6 Nicht ein Lüftchen regt sich leise,
sanft entschlummert ruht der Hain;
durch der Blätter dunkle Hülle
stiehlt sich lichter Sonnenschein.

Ruhe, ruhe, meine Seele,
deine Stürme gingen wild,
hast getobt und hast gezittert,
wie die Brandung, wenn sie schwillt!

Diese Zeiten sind gewaltig,
bringen Herz und Hirn in Not –
ruhe, ruhe, meine Seele,
und vergiß, was dich bedroht!

Karl Henckell

Cradle Song
Dream, dream, my sweet life,
of heaven, which brings the flowers.
Blossoms glisten there; they quiver
to the song your mother sings.

Dream, dream, bud of my care,
of the day when the flowers sprouted,
of the bright blossoming morning
when your little soul came into the world.

Dream, dream, bloom of my love,
of the silent holy night
when the flowering of his love
made this world a heaven for me.

Rest, My Soul!
Not even a breeze stirs softly,
the wood rests in peaceful slumber.
Through the leaves' dark mantle
bright sunshine steals.

Rest, rest, my soul,
your storms were tempestuous,
you have raged and trembled
like the surging surf.

These are momentous times,
afflicting heart and mind.
Rest, rest, my soul,
and forget all that threatens you.

Aimable rêverie
Ce n'est pas en dormant que je l'ai rêvée,
c'est en plein jour que je l'ai vue, belle devant moi;
une prairie tout émaillée de margeurites,
avec une maison blanche cachée par des bouissons verts
des dieux de marbre brillant à travers le feuillage.
Et je marche là avec celle qui m'aime,
l'esprit tranquille dans la fraîcheur
de cette maison blanche, et dans la paix
si belle qui attend notre venue.

Bonheur dans la forêt
La forêt commence à murmurer,
la nuit s'approche des arbres;
et comme s'ils se prêtaient une oreille ravie,
ils se frôlent doucement.

Et sous leurs frondaisons,
je suis seul.
Là, je suis complètement à moi,
et je suis pourtant totalement à vous.

Demain!
Demain, l'astre solaire brillera à nouveau,
qui, sur le chemin que je suivrai,
dans la joie nous réunira
sur cette terre qui aspire le soleil…

Et vers la plage aux grandes vagues bleues,
nous descendrons lentement, paisiblement;
sans parler, nous nous regarderons dans les yeux,
et sur nous tombera le calme silence du bonheur…

Freundliche Vision
7 Nicht in Schlafe hab' ich das geträumt,
hell am Tage sah ich's schön vor mir:
eine Wiese voller Margaritten;
tief ein weißes Haus in grünen Büschen;
Götterbilder leuchten aus dem Laube.
Und ich geh mit Einer, die mich lieb hat,
ruhigen Gemütes in die Kühle
dieses weißen Hauses, in den Frieden,
der voll Schönheit wartet, daß wir kommen.

Otto Julius Bierbaum

Waldseligkeit
8 Der Wald beginnt zu rauschen,
den Bäumen naht die Nacht;
als ob sie selig lauschen,
berühren sie sich sacht.

Und unter ihren Zweigen
da bin ich ganz allein.
Da bin ich ganz mein eigen;
ganz nur, ganz nur dein.

Richard Dehmel

Morgen!
9 Und morgen wird die Sonne wieder scheinen,
und auf dem Wege, den ich gehen werde,
wird uns, die Glücklichen, sie wieder einen
inmitten dieser sonnenatmenden Erde …

Und zu dem Strand, dem weiten wogenblauen,
werden wir still und langsam niedersteigen,
stumm werden wir uns in die Augen schauen,
und auf uns sinkt des Glückes stummes Schweigen …

John Henry Mackay

Friendly Vision
Not in my sleep did I dream it,
in broad daylight I saw it, lovely before me:
a meadow full of daisies;
a white house deep in the green bushes;
divine shapes shine from the leaves.
And I am walking with one who loves me,
calm of spirit in the coolness
of this white house, and in the peace
that waits, replete with beauty, on our coming.

Woodland Bliss
The forest begins to rustle,
night approaches the trees;
as though they were happily listening,
gently they touch each other.

And beneath their branches
there I am quite alone.
There I am completely my own,
yet entirely yours.

Tomorrow!
And tomorrow the sun will shine again,
and on the path that I shall take
it will unite us in happiness again
amid this sun-breathing earth…

And to the beach, broad, blue with waves,
we will climb down silent and slow;
mute we will gaze in each other's eyes,
and the muted silence of bliss will fall upon us…

La Guirlande de roses
Je la trouvai à l'ombre du printemps
et passai autour d'elle des guirlandes de roses;
mais elle ne s'en aperçut pas: elle sommeillait.

Je l'observai, et ce regard
noua ma vie à la sienne;
je le sentis mais ne le savais point.

Pourtant, je chuchotai à son oreille
et caressai les guirlandes de roses;
alors elle sortit de son sommeil.

Elle m'observa, et ce regard
noua sa vie à la mienne;
autour de nous était la Paradis.

Dédicace
Oui, tu le sais, chère âme,
que, loin de toi, je souffre,
l'amour rend le cœur malade,
je t'en remercie!

Jadis, apôtre de la liberté,
je levais mon gobelet d'améthyste
et tu as béni le breuvage,
je t'en remercie!

Et tu as chassée le mal en moi,
et je suis devenu pour la première fois
sanctifié, et ainsi, j'ai pénetré dans ton cœur,
je t'en remercie!

Das Rosenband
10 Im Frühlingsschatten fand ich sie,
da band ich sie mit Rosenbändern:
Sie fühlt' es nicht und schlummerte.

Ich sah sie an; mein Leben hing
mit diesem Blick an ihrem Leben:
Ich fühlt' es wohl und wußt' es nicht.

Doch lispelt' ich ihr sprachlos zu
und rauschte mit dem Rosenbändern:
Da wachte sie vom Schlummer auf.

Sie sah mich an; ihr Leben hing
mit diesem Blick an meinem Leben:
und um uns ward's Elysium.

Friedrich Gottlieb Klopstock

Zueignung
11 Ja, du weißt es, teure Seele,
daß ich fern von dir mich quäle.
Liebe macht die Herzen krank,
habe Dank!

Einst hielt ich, der Freiheit Zecher,
hoch den amethysten Becher
und du segnetest den Trank,
habe Dank!

Und beschworst darin die Bösen,
bis ich, was ich nie gewesen,
heilig, heilig ans Herz dir sank,
habe Dank!

Hermann von Gilm zu Rosenegg

The Rose Garland
I found her in Spring's shadows,
I bound her with chains of roses;
she felt it not and slumbered.

I gazed upon her; my life cleaved
to her life with this look;
I felt but did not know it.

But still I whispered to her wordlessly
and rustled the chains of roses;
she woke then from her slumber.

She gazed upon me; her life cleaved
to my life with this look;
and around us there was Paradise.

Dedication
Yes, you know it, dear soul,
that, far from you, I am wretched;
love makes hearts sick,
be thanked!

Once, an apostle of freedom, I held
high the amethyst goblet
and you blessed the drink,
be thanked!

And you banished the evil within,
till, as I had never been, I became
holy, and holy fell on your heart,
be thanked!

La Promenade du soir du poète
Si tu te promènes dans la lumière du soir,
(c'est l'heure d'enchantement pour le poète)
tourne ton visage
vers la splendeur du soleil couchant!

Ton esprit flâne dans la grande solemnité,
tu regardes dans les portiques du temple
où tout ce qui est saint est révélé
et des êtres célestes flottent.

Mais quand les nuages noirs
descendent autour du sanctuaire
tout est accompli, tu retournes
animé par le merveilleux.

Tu t'en iras, rempli d'une émotion douce
tu emportes la bénédiction de la chanson;
la lumière que tu y as vue resplendit doucement
autour de toi sur les chemins ténébreux.

Des Dichters Abendgang
12 Ergehst du dich im Abendlicht
(das ist die Zeit der Dichterwonne),
so wende stets dein Angesicht
zum Glanze der gesunknen Sonne!

In hoher Feier schwebt dein Geist,
du schauest in des Tempels Hallen,
wo alles Heil'ge sich erschleust
und himmlische Gebilde wallen.

Wann aber um das Heiligtum
die dunkeln Wolken niederrollen,
dann ist's vollbracht, du kehrest um,
beseligt von dem Wundervollen.

In stiller Rührung wirst du geh'n,
du trägst in dir des Liedes Segen;
das Lichte, das du dort geseh'n,
umglänzt dich mild auf finstern Wegen.

Ludwig Uhland

The Poet's Evening Walk
If you walk abroad at eventide
(time of delight for the poet),
then let your countenance ever turn
towards the rays of the sunken sun!

Your spirit solemnly takes wing,
you gaze into the temple's halls,
where all that is holy stands revealed
and heavenly fantasies abound.

But when around the holy place
the dark clouds gather and descend,
it is accomplished, you turn away,
enraptured by the magic spell.

In quiet ardour you will walk,
blest is the song you bear within,
the brightness which you there beheld
gently lights you on your gloomy path.

du "Capriccio"

Scène finale

Madeleine
Demain matin à onze heures! C'est terrible. Depuis le sonnet, ils sont devenus inséparables. Flamand sera assez déçu quand il trouvera Monsieur Olivier à ma place dans la bibliothèque. Et moi? Je dois leur annoncer comment l'opéra se termine, choisir, me décider? Sont-ce les mots qui touchent mon cœur, ou est-ce la musique qui a plus d'empire?

(*Elle s'empare du sonnet, et le chante en s'accompagnant à la harpe.*)

aus "Capriccio"

Schlußszene

Madeleine
14 Morgen mittag um elf! Es ist ein Verhängnis. Seit dem Sonett sind sie unzertrennlich. Flamand wird ein wenig entäuscht sein, statt meiner Herrn Olivier in der Bibliothek zu finden. Und ich? Den Schluß der Oper soll ich bestimmen, soll wählen, entscheiden? Sind es die Worte, die mein Herz bewegen, oder sind es die Töne, die stärker sprechen?

(*Sie nimmt das Sonett zur Hand, setzt sich an die Harfe und beginnt, sich selbst begleitend, das Sonett zu singen.*)

from 'Capriccio'

Closing Scene

Madeleine
Tomorrow morning at eleven! That's terrible. Since the sonnet they've become inseparable. Flamand will be quite disappointed when he finds Monsieur Olivier and not me in the library. And I? I'm to tell them the opera's ending, to choose, decide? Do the words move my heart, or is it the music that carries more power?

(*She takes up the copy of the sonnet, and accompanies herself on the harp while singing it.*)

"Il n'est rien d'autre qui enflamme ainsi mon cœur,
Non, ma chère, il n'est rien d'autre dans le monde entier,
Rien d'autre que je désire si ce n'est vous,
Même si Venus elle-même s'offrait à moi.

Vos yeux confèrent une souffrance douce et céleste,
Et quand un regard me cause du tourment,
Un autre m'apporte la félicité et l'extase,
Deux regards sont donc la vie ou la mort."

Inutile de tenter de les séparer. Unies sont les paroles et la musique dans une union nouvelle. Sensation mystérieuse – un art racheté par l'autre!

"Et bien que j'endure cinq cent mille ans,
À part vous, ô merveilleuse beauté,
Aucune autre créature ne pourrait régner sur moi.

Dans de nouvelles veines mon sang doit couler,
Les miennes de vous débordent,
Et l'amour neuf ne trouve ni place ni position."

Leur amour m'enveloppe, tendrement tissé de vers et de sons. Dois-je déchirer ce tissu? Et ne suis-je pas moi-même tissée dedans? N'en choisir qu'un? Flamand, l'âme noble aux beaux yeux? Olivier, l'homme fort et passionné?

(*Elle se regarde dans la glace.*)

Alors, chère Madeleine, que dit ton cœur? Tu es aimée mais ne peux rien offrir en retour. Il était doux d'être faible. Tu as tenté de faire un pacte avec l'Amour, et à présent tu es en feu et ne peux pas te sauver! En en choisissant une tu dois perdre l'autre! Ne perd-on pas aussi quand on gagne?

"Kein andres, das mir so im Herzen loht,
Nein, Schöne, nichts auf dieser ganzen Erde,
Kein andres, das ich so wie dich begehrte,
Und käm' von Venus mir ein Angebot.

Dein Auge beut mir himmlisch-süße Not,
Und wenn ein Aufschlag alle Qual vermehrte,
Ein andrer Wonne mir und Lust gewährte,
Zwei Schläge sind dann Leben oder Tod."

Vergebliches Müh'n, die beiden zu trennen. In eins verschmolzen sind Worte und Töne – zu einem Neuen verbunden. Geheimnis der Stunde – ein Kunst durch die andre erlöst!

"Und trüg' ich's fünfmalhunderttausend Jahre,
Erhielte außer dir, du Wunderbare,
Kein andres Wesen über mich Gewalt.

Durch neue Adern müßt' mein Blut ich gießen,
In meinen, voll von dir zum Überfließen,
Fänd' neue Liebe weder Raum noch Halt."

Ihre Liebe schlägt mir entgegen, zart gewoben aus Versen und Klängen. Soll ich dieses Gewebe zerreißen? Bin ich nicht selbst in ihm schon verschlungen? Entscheiden für einen? Für Flamand, die große Seele mit den schönen Augen? Für Olivier, den starken Geist, den leidenschaftlichen Mann?

(*Sie sieht sich plötzlich im Spiegel.*)

Nun, liebe Madeleine, was sagt dein Herz? Du wirst geliebt und kannst dich nicht schenken. Du fandest es süß, schwach zu sein. Du wolltest mit der Liebe paktieren, nun stehst du selbst in Flammen und kannst dich nicht retten! Wählst du den einen – verlierst du den andern! Verliert man nicht immer, wenn man gewinnt?

'Naught else there is that so inflames my heart,
No, lady, naught there is in this whole world,
Naught else for me to long for as for you,
Were Venus herself to offer me my will.

Your eyes bestow a sweet and heavenly pain,
And when one glance is torment to behold,
Another brings me to bliss and rapture,
Two glances then signal life or death.'

Useless to try separating them. Blended together are words and music in some new fusion. Mysterious experience – one art redeemed by the other!

'And though I endure five-hundred-thousand years,
Excepting you, O wondrous fair,
No other creature would have sway over me.

Through new veins my blood must flow,
My own with you are overflowing,
And new love finds neither room nor holding.'

Their love enfolds me, tenderly woven of verses and sounds. Must I tear this fabric? And am I not myself woven into it? To choose but one? Flamand, the noble spirit with the lovely eyes? Olivier, the strong and impassioned man?

(*She looks into the mirror.*)

Now, dear Madeleine, what says your heart? You are loved but cannot give in return. It was sweet to be weak. You tried to make a pact with Love, and now you're on fire and cannot find refuge! In choosing one you must lose the other! Don't we also lose when we win?

(*en direction du miroir*)

Tu me regardes avec un peu d'ironie? Je veux une réponse, et non pas ton regard interrogateur! Tu gardes le silence? – Ô Madeleine, Madeleine! Brûleras-tu entre deux feux? Toi, image d'une Madeleine éperdue d'amour, peux-tu me conseiller, peux-tu m'aider à trouver une fin, une fin à notre opéra? En existe-t-il une qui ne soit pas banale?

(*zu ihrem Spiegelbild*)

Ein wenig ironisch blickst du zurück? Ich will eine Antwort und nicht deinen prüfenden Blick! Du schweigst? – O Madeleine, Madeleine! Willst du zwischen zwei Feuern verbrennen? Du Spiegelbild der verliebten Madeleine, kannst du mir raten, kannst du mir helfen, den Schluß zu finden, den Schluß für ihre Oper? Gibt es einen, der nicht trivial ist?

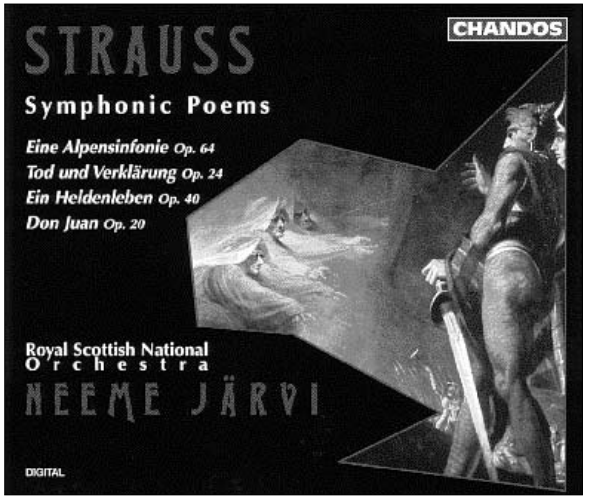
© 1942 by Richard Strauss. US Copyright Renewed. Sole agents for the world excluding Germany, Italy, Portugal and the former USSR territories (excluding Estonia, Latvia and Lithuania): Hawkes and Son (London) Ltd (a Boosey & Hawkes Company). By permission of the Urheberrechtsgemeinschaft Dr Richard Strauss for Germany, Italy, Portugal and the former USSR countries.

(*to the mirror*)

You look back somewhat ironically? I want an answer, and not your questioning look! Still silent? – O Madeleine, Madeleine! Will you burn between two fires? You, image of a lovelorn Madeleine, can you advise me, can you help me to find an ending, an ending for our opera? Is there one that is not trite?

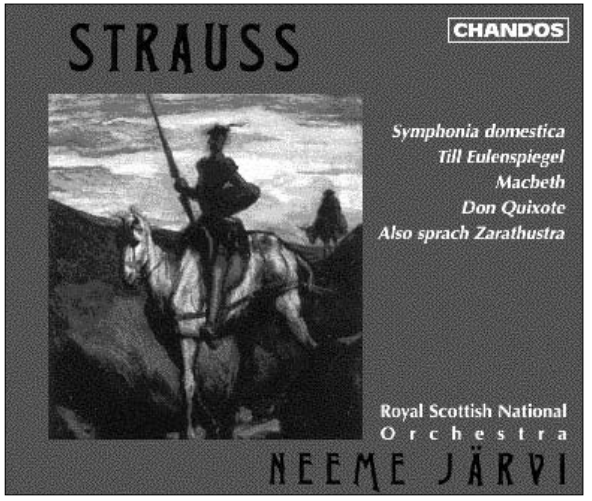
CHAN 10075 BOOK.qxd 23/4/07 2:07 pm Page 36

Neeme Järvi conducts Strauss on Chandos



Symphonic Poems
Eine Alpensinfonie
Tod und Verklärung
Ein Heldenleben
Don Juan
CHAN 7009/10

Neeme Järvi conducts Strauss on Chandos



Symphonic Poems
Symphonia domestica
Till Eulenspiegel
Macbeth
Don Quixote
Also sprach Zarathustra
CHAN 7011/2

You can now purchase Chandos CDs directly from us. For further details please telephone +44 (0) 1206 225225 for Chandos Direct. Fax: +44 (0) 1206 225201.
Chandos Records Ltd, Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ, UK
E-mail: chandosdirect@chandos.net Website: www.chandos.net

Any requests to license tracks from this or any other Chandos disc should be made directly to the Copyright Administrator, Chandos Records Ltd, at the above address.

Producers Ralph Couzens (Track 12), Brian Couzens (other works)
Sound engineers Ben Connellan (Track 12), Ralph Couzens (other works)
Assistant engineers Philip Couzens and Janet Middlebrook (Tracks 1–9), Ben Connellan and Janet Middlebrook (Tracks 13 & 14)
Editors Ralph Couzens (Tracks 1–4), Janet Middlebrook and Peter Newble (Tracks 5 & 8), Janet Middlebrook (Track 6), Tim Handley (Tracks 7 & 9), Bob Mansell (Tracks 10–12), Richard Lee (Tracks 13 & 14)
Recording venue Henry Wood Hall, Glasgow: 10 November 1992 (Track 12); Caird Hall, Dundee: 8 December 1986 (Tracks 1–4, 7 & 9), 9 December 1986 (Track 11), 22 & 23 February 1988 (Tracks 5, 6, 8 & 10), 16–18 August 1988 (Tracks 13 & 14)
Front cover Photograph © Photonica
Back cover Photograph of Neeme Järvi by Suzie Maeder
Design Sean Coleman
Booklet typeset by Dave Partridge
Copyright Challier & Co. (Tracks 1–4), Leuckart (Track 5), Universal Edition (Track 6), Boosey & Hawkes Ltd (Tracks 7, 9, 10, 12–14), Fürstner (Track 8), Alfred Kalmus (Track 11)
℗ 1987–89, 1992, 1993 Chandos Records Ltd
Digital remastering ℗ 2003 Chandos Records Ltd
© 2003 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HQ, UK
Printed in the EU

Trevor Leighton

Felicity Lott

CHAN 10075 Inlay.qxd 23/4/07 2:02 pm Page 1

digitally remastered
24 bit
96 kHz

CHANDOS CLASSICS **CHAN 10075**

Richard Strauss (1864–1949)

1 - 4	**Vier letzte Lieder, Op. posth.** (Four Last Songs)	20:19
5	**Wiegenlied, Op. 41 No. 1** (Cradle Song)	4:25
6	**Ruhe, meine Seele!, Op. 27 No. 1** (Rest, My Soul!)	4:13
7	**Freundliche Vision, Op. 48 No. 1** (Friendly Vision)	2:47
8	**Waldseligkeit, Op. 49 No. 1** (Woodland Bliss)	3:29
9	**Morgen!, Op. 27 No. 4** (Tomorrow!)	4:02
10	**Das Rosenband, Op. 36 No. 1** (The Rose Garland)	3:09

orch. Robert Heger

11	**Zueignung, Op. 10 No. 1** (Dedication)	1:47
12	**Des Dichters Abendgang, Op. 47 No. 2** (The Poet's Evening Walk)	5:04
	from 'Capriccio', Op. 85	19:25
13	Intermezzo (Moonlight Music)	3:21
14	Closing Scene	16:00
		TT 69:30

Felicity Lott soprano
Royal Scottish National Orchestra
Neeme Järvi

CHANDOS RECORDS LTD
Colchester . Essex . England

DDD

℗ 1987–89, 1992, 1993 Chandos Records Ltd
Digital remastering ℗ 2003 Chandos Records Ltd
© 2003 Chandos Records Ltd Printed in the EU

RICHARD STRAUSS: FOUR LAST SONGS ETC. - Lott/RSNO/Järvi
CHANDOS CHAN 10075

RICHARD STRAUSS: FOUR LAST SONGS ETC. - Lott/RSNO/Järvi
CHANDOS CHAN 10075