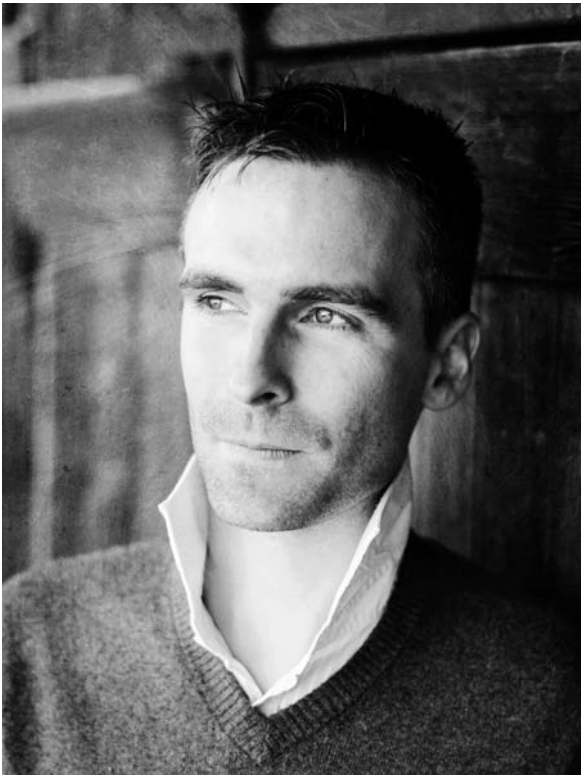
Christianne Stotijn | Joseph Breinl

STIMME DER SEHNSUCHT

Lieder by Pfitzner, Strauss and Mahler



HANS PFITZNER (1869–1949)

1	Stimme der Sehnsucht (Busse) op.19 no.1	2.17
2	Nachts (Eichendorff) op.26 no.2	3.21
3	Lockung (Eichendorff) op.7 no.4	2.12
4	Nachtwanderer (Eichendorff) op.7 no.2	1.37
5	Abschied (Eichendorff) op.9 no.5	2.48

RICHARD STRAUSS (1864–1949)

6	Ständchen (Schack) op.17 no.2	2.23
7	Des Dichters Abendgang (Uhland) op.47 no.2	5.33
8	Schlechtes Wetter (Heine) op.69 no.5	2.22
9	Nachtgang (Bierbaum) op.29 no.3	2.36
10	All mein' Gedanken (Dahn) op.21 no.1	1.12
11	Befreit (Dehmel) op.39 no.4	4.44
12	Zueignung (von Gilm) op.10 no.1	1.58

GUSTAV MAHLER (1860–1911)

Kindertotenlieder (Rückert)

13	Nun will die Sonn' so hell aufgeh'n	4.58
14	Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen	4.30
15	Wenn dein Mütterlein	4.18
16	Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen	3.05
17	In diesem Wetter	5.34

RICHARD STRAUSS

18	Morgen! (Mackay) op.27 no.4	3.42
	Total timing:	**60.35**

Christianne Stotijn *mezzo-soprano*
Joseph Breinl *piano*

The island of the grey monks

In 'Stimme der Sehnsucht', a poem by Carl Busse, the voice of longing is depicted as a mysterious whispering sound, a dark and confused spirit from Thule, a mythical island in the far north, beyond the boundaries of the world.

Edgar Allan Poe's poem *Dreamland* portrays Thule as a surreal realm of melancholy and dread. This description illustrates the lugubrious atmosphere of the song:

'By a route obscure and lonely,
Haunted by ill angels only,
Where an Eidolon, named Night,
On a black throne reigns upright,
I have reached these lands but newly
From an ultimate dim Thule —
From a wild weird clime, that lieth, sublime,
Out of Space — out of Time.'

But where does this longing come from, this urge to keep searching, at times desperately, in the dark, while the discovery itself eventually proves to be inconsequential?

'It is the greater vast home that he seeks.'

If there is one poet who symbolized this nostalgia, this searching and longing, it is Joseph von Eichendorff, with whom Pfitzner identified and whose ideas he portrayed by means of mysterious nocturnal rustling and demonic sounds from nature. With both the poet and the composer, one sees a symbiosis between the artist and the dark subconscious of man in harmony with nature. Songs such as 'Lockung', 'Nachtwanderer', 'Nachts' and 'Abschied' well up from this magical fantasy and inspiration from nature.

Rainer Maria Rilke wrote:
Das ist die Sehnsucht: wohnen im Gewoge und keine Heimat haben in der Zeit.
('That is longing: living in turmoil and having no home in time.')

And where can one feel this sense longing more powerfully than on an island? Photographer Stephan Vanfleteren and I went to the island of Schiermonnikoog – literally, 'island of the grey monks' – to develop our theme. 'Schier' is an archaic Dutch word for 'grey', and 'oog' – now the modern Dutch word for 'eye' – once meant 'island'; the name thus describes the island's first known dwellers, monks dressed only in grey habits.
How I felt the 'eye' burn into my skin, through the chill and icy wind! We chose this island, which revels in the natural elements, because the theme of this CD unites around the element of water, which stands for change: life; farewells; rebirth. This life cycle is nowhere as manifest as on this island.

A farewell has many faces. For me, 'Befreit' by Richard Strauss expresses a deep acceptance of one who is dying of an illness and, in a ritual sense, passes his life on to his beloved: 'Wir haben einander befreit vom Leide'. Here, Strauss embodies the positive side of longing: love, together with stunning natural imagery in the enchantment of night.

Mahler's *Kindertotenlieder* tell of the profound despair at the death of children, their memory eliciting and exposing a wrenching inner conflict; each song is drenched in a longing for how life once was. But at the end, acceptance wins out: 'Sie ruh'n als wie in der Mutter Haus'. They rest as though in 'their mother's house' – the womb, as it were, the deepest wellspring. It is perhaps the longing for this very sanctuary that precedes death, back into the womb... back whence we came.

© Christianne Stotijn, 2011

Translation: Jonathan Reeder

Het eiland van de grijze monnik

In "Stimme der Sehnsucht", een gedicht van Carl Busse, wordt de stem van het verlangen uitgebeeld als een mysterieus fluisterende klank, een donkere en verwarrende geest uit Thule, het mythische eiland in het verre noorden, voorbij de grenzen van de wereld.

Thule wordt in het gedicht *Dreamland* van Edgar Allan Poe beschreven als een obscuur droomland. Deze beschrijving verbeeldt de lugubere sfeer van het eerste lied:

By a route obscure and lonely,
Haunted by ill angels only,
Where an Eidolon, named Night,
On a black throne reigns upright,
I have reached these lands but newly
From an ultimate dim Thule —
From a wild weird clime, that lieth, sublime,
Out of Space — out of Time.

Waar komt toch dit verlangen vandaan, de drang altijd te blijven zoeken, soms radeloos in het donker terwijl het vinden uiteindelijk onbelangrijk blijkt te zijn?

"Het is het grotere ontzaglijke thuis dat hij zoekt."

Als er één dichter was die dit heimwee, dit zoeken en dit verlangen verzinnebeelde, was het Joseph von Eichendorff, met wie Pfitzner zich identificeerde en aan wiens ideeën hij gestalte gaf door middel van geheimzinnig nachtgeruis en natuur-demonische klanken. Zowel bij de dichter als bij de componist was een symbiose te zien van de kunstenaar met het donkere onderbewuste van de mens in verbondenheid met de natuur. Liederen als "Lockung", "Nachtwanderer", "Nachts" en "Abschied" spreken vanuit deze magische fantasie en natuur-inspiratie.

Rainer Maria Rilke schreef:

Das ist die Sehnsucht: wohnen im Gewoge und keine Heimat haben in der Zeit.

("Verlangen is wonen in deining, geen thuisland vinden in de tijd.")

En waar kan men dit verlangen méér ervaren dan op een eiland? Samen met fotograaf Stephan Vanfleteren verbleef ik voor ons thema-beeld op het eiland Schiermonnikoog, wat letterlijk betekent: "eiland van de grijze monnik" (schier betekende grijs en oog was eiland). De eilandbewoners in de middeleeuwen waren slechts gekleed in "schiere" monnikspijen.

Wel, het oog heb ik in mijn huid voelen branden dwars door de kou en ijzige wind heen! We kozen voor dit eiland, dat in de natuurelementen zegeviert, omdat het thema van de cd verbonden is met het element *water*, wat staat voor verandering: leven – afscheid nemen – opnieuw geboren worden. Deze cyclus is op geen andere plek zo merkbaar als op dit eiland.

En afscheid heeft opnieuw vele gezichten. In "Befreit" van Richard Strauss weerklinkt voor mij een diepe aanvaarding van iemand die door ziekte sterven zal en als in een ritueel zijn leven overdraagt aan zijn geliefde: "Wir haben einander befreit vom Leide". Strauss verbeeldt op deze cd de positieve kant van het verlangen: liefde samengaand met schitterende natuurbeelden in de betovering van de nacht.

Mahlers *Kindertotenlieder* vertellen in desolate wanhoop over het gemis van de gestorven kinderen, waarbij de herinnering aan hen diepe verscheurdheid laat horen; in elk lied druppelt het verlangen terug naar hoe het ooit was. Maar aan het einde klinkt een berustende stem: "Sie ruh'n als wie in der Mutter Haus". Zij rusten als in het "moederhuis", als ware het de baarmoeder, de diepste bron. Het is misschien het verlangen naar déze geborgenheid die voorbij gaat aan de dood, terug naar ons moederhuis... terug naar waar we vandaan komen.

© Christianne Stotijn, 2011

Die Insel der grauen Mönche

In 'Stimme der Sehnsucht', einem Gedicht von Carl Busse, wird die Stimme der Sehnsucht als „ein dunkler, verworr'ner Klang,/Der weit aus Thule herüberdrang", beschrieben; ein gespenstisches Wispern aus dieser

mythischen Insel im fernen Norden, jenseits der Grenzen der Welt.

Edgar Allen Poes Gedicht *Dreamland* beschreibt Thule als surreales Reich der Melancholie und des Grauens. Diese Beschreibung illustriert die düstere Stimmung des Liedes:

„By a route obscure and lonely,
Haunted by ill angels only,
Where an Eidolon, named Night,
On a black throne reigns upright,
I have reached these lands but newly
From an ultimate dim Thule —
From a wild weird clime, that lieth, sublime,
Out of Space — out of Time."

Aber woher kommt diese Sehnsucht, dieses Verlangen, im Dunkel oft verzweifelt weiterzusuchen, während die Entdeckung selbst sich schließlich als zweitrangig erweist?

„Die größ're, weite Heimat ist es, die er sucht. "

Pfitzner identifizierte sich besonders mit Joseph von Eichendorff als dem Dichter, der diese Nostalgie, dieses Suchen und Sehnen besonders symbolisierte, und schilderte dessen Ideen durch geheimnisvolles nächtliches Rauschen und dämonische Naturlaute. Sowohl im Werk des Dichters als auch in dem des Komponisten entdeckt man eine Symbiose des Künstlers mit dem dunklen Unterbewusstsein des Menschen, immer in Harmonie verbunden mit der Natur. Lieder wie „Lockung", „Nachtwanderer", „Nachts" und „Abschied" entspringen dieser magischen Fantasie und der Inspiration durch die Natur.

Rainer Maria Rilke schrieb:
Das ist die Sehnsucht: wohnen im Gewoge und keine Heimat haben in der Zeit.

Und wo kann man diese Sehnsucht stärker spüren als auf einer Insel? Der Fotograf Stephan Vanfleteren und ich gingen auf die Insel Schiermonnikoog – buchstäblich „Insel der grauen Mönche" – um unser Thema zu entwickeln. „Schier" ist ein altniederländisches Wort für „grau" und „oog" – heute das moderne niederländische Wort für „Auge" – bedeutete einst „Insel"; der Name beschreibt also die ersten bekannten Bewohner der Insel: Mönche in grauen Kutten.

Wie mir dieses „Auge" – durch Frost und eiskalten Wind – in die Haut brannte! Wir wählten diese Insel mit ihrem Reichtum an Naturelementen, weil sich das Thema dieser CD um das Element Wasser dreht, das für

Wechsel steht: Leben, Abschied, Wiedergeburt. Dieser Lebenszyklus manifestiert sich nirgends so deutlich wie auf dieser Insel.

Ein Abschied hat viele Gesichter. „Befreit“ von Richard Strauss drückt für mich die tiefe Ergebung eines Sterbenden aus, der in rituellem Sinne seiner Geliebten sein Leben in die Hände gibt: „Wir haben einander befreit vom Leide“. Strauss verkörpert hier die positive Seite der Sehnsucht: Liebe, zusammen mit wunderbaren Naturbildern, im Zauber der Nacht.

Mahlers *Kindertotenlieder* schildern die tiefe Verzweiflung über den Verlust der Kinder, wobei die Erinnerung an sie einen herzzerreißenden inneren Konflikt offenlegt; jedes Lied ist von der Sehnsucht nach dem Leben, wie es einst war, durchdrungen. Aber am Ende erklingt eine tröstende Stimme: „Sie ruh'n als wie in der Mutter Haus“ – also in der Mutter Schoß, dem tiefsten Urquell. Vielleicht ist es die Sehnsucht nach diesem Zufluchtsort, die dem Tod vorausgeht: zurück in den Mutterleib… aus dem wir kamen.

Christianne Stotijn

'Voice of longing'

Unlike his fellow contemporary composers Gustav Mahler and Richard Strauss, **Hans Pfitzner** (1869–1949) never really managed to establish a reputation outside his native Germany. A self-described 'anti-modernist', his compositional style varied widely throughout his life, veering from near-atonality through to rich impressionism via extravagant late-Romantic styles, as well as an exploration of earlier techniques from the Renaissance and Baroque periods.

Pfitzner claimed his earliest musical experiences were at the opera, where he would sit in the orchestral pit beside his father, a professional violinist, and watch the performances above. Nonetheless, throughout his career Pfitzner composed in nearly all the major genres -– apart from large orchestral symphonies – but it was his vocal works, including four large-scale operas, which were his true passion.

His musical career began in earnest in his late twenties, with the first performance of his first opera, *Der arme Heinrich*. After this successful premiere Pfitzner began to develop a reputation as a serious composer, in addition to accepting various paid teaching and conducting positions – including, in 1907, a move to Strasbourg, where he directed the city's opera for a period.

Lieder formed a huge part of Pfitzner's compositional life, ranging from his earliest six *Jugendlieder* ('Songs of Youth') dating from 1884, to his sonnets of 1931. His op.7 and op.9 sets of lieder (which include the songs 'Nachtwanderer', 'Lockung' and 'Abschied') were written in 1888–9, while 'Stimme der Sehnsucht', op.19, dates from 1905 and 'Nachts', op.26, from 1916. These delicate and charming songs show Pfitzner at his best – each one creates a distinctive, atmospheric sound-world, brimming with colourful harmonies and expressive melodies.

Richard Strauss (1864–1949) enjoyed a successful musical career that spanned his whole life. Musically precocious as a boy, his earliest compositions included lieder, but his output soon included all musical genres. Although he became best known for his tone poems and operas, Strauss wrote over 200 lieder, the majority spanning the later decades of the 19th century and early decades of the 20th century. For many years, his songs were written for his own concert tours with his wife Pauline, a talented opera singer.

Strauss's first published songs are his op.10 set, written in 1885. These marked Strauss out as a talented operatic composer, as heard in 'Zueignung' ('Dedication'), one of his most popular songs, with its dramatic sweeping climax. 'Ständchen' ('Serenade') also dates from this period, and tells the vividly descriptive story of a lovers' secret night-time tryst in a forest, where the shimmering, restless piano part immediately evokes the rustling of the trees and mysterious atmosphere of the night.

For the next six years, Strauss wrote a lieder opus every year – and it seems much of his inspiration came from meeting his future wife Pauline, in 1887. The light-hearted 'All mein' Gedanken' ('All my thoughts') was written the year they met, and uses a text by the German poet and historian Felix Dahn, in which a lover devotes his 'thoughts, mind and heart' to his beloved. The voice's lilting rhythms and the delicate piano accompaniment combine to create a light, charming miniature.

The pair married in 1894, which again resulted in a renewed burst of lieder-writing activity, with 'Nachtgang' ('Night walk'), written in just one day in June 1895. The song glows with tender romanticism as the poet describes an adoring moonlit walk with his lover – an atmosphere that Strauss captures through heartfelt melodies and rich chromatic inflections.

'Befreit' ('Freed'), from 1898, is often considered one of Strauss' greatest songs. The piano's opening rolling triplets create a richly serene atmosphere, which is enhanced through the long, arching vocal phrases. 'Des Dichters Abendgang' ('The poet's evening walk'), from 1900, features some sumptuous writing for the piano. After Pauline's retirement in 1906, Strauss gradually turned his attention to opera and symphonic poems, only returning to the lied in 1918 with songs including 'Schlechtes Wetter' ('Bad weather'): a sparkling scherzando, where quicksilver sparks of melody in the piano accompaniment conjure up glistening rainfall.

Written between 1901 and 1904, Gustav Mahler's hauntingly beautiful song cycle **Kindertotenlieder** ('Songs on the Death of Children') contains some of his most powerful music. Originally a group of 428 poems by the German poet Friedrich Rückert, *Kindertotenlieder* represents an immense outpouring of grief, written after two of the poet's children died within a few weeks of each other in 1833. Mahler selected five of the poems to set to music, and the songs alternate between anguished outbursts of sorrow and despair, to more contemplative and consolatory pieces. The poignancy of the song cycle is heightened by the fact Mahler's eldest daughter died of scarlet fever, aged four, a few years after he completed the work.

Composed in the middle of his cycle of symphonies, *Kindertotenlieder* signalled a new phase in Mahler's creative development. Unlike his earlier *Wunderhorn* songs, the textures are thin and the accompaniment is

stark and bare, emphasising the poignancy – and intimacy – of the texts. Each song has its own distinctive sound-world, and Mahler specified they should be performed together, as 'a complete and indivisible whole … their continuity must be preserved'.

The opening song, 'Nun will die Sonn' so hell aufgeh'n' ('Now the sun will rise again so bright') resonates with suppressed grief, with the barren and chromatic melodic lines reflecting the poet's sense of loss. In contrast, 'Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen' ('Now I can see why such dark flames') is a rapt and visionary ode, where the bitterly sad opening is offset by a more consolatory, warmer central section. 'Wenn dein Mütterlein' ('When your mother dear') projects the darkest, most plaintive colours of the group; and 'Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen' ('Often I think they have only gone out') is a similarly visionary piece, where Mahler subtly alternates between major and minor in a beautifully constructed work. In the final song 'In diesem Wetter' ('In this weather'), the poet's grief finally explodes, with fast, aggressive music reflecting his anguish; although as his anger reaches a climax, the atmosphere suddenly turns to one of radiant, serene – even joyful – contemplation, as he finally accepts his children are at peace with God.

© Carenza Hugh-Jones, 2011

„Stimme der Sehnsucht"

Anders als seinen Zeitgenossen Gustav Mahler und Richard Strauss gelang es **Hans Pfitzner** (1869–1949) zu Lebzeiten nie, sich außerhalb seiner deutschen Heimat einen Namen zu machen. Seiner eigenen Beschreibung nach war er ein „Anti-Modernist", und sein Kompositionsstil änderte sich im Laufe seines Lebens enorm – von nahezu atonaler Technik über spätromantische Extravaganz bis hin zu üppigem Impressionismus sowie der Erkundung früherer Techniken aus Renaissance und Barock.

Pfitzner behauptete, dass er seine ersten musikalischen Erfahrungen in der Oper machte, wo er neben seinem Vater, einem professionellen Geiger, im Orchestergraben saß und sich von dort die Aufführungen auf der Bühne anschaute. Im Lauf seiner Karriere komponierte Pfitzner in fast allen bedeutenden Genres – (abgesehen von großen Orchestersinfonien) – seine wahre Leidenschaft jedoch gehörte seinen Vokalwerken, einschließlich der vier großen Opern.

Pfitzners professionelle Musiklaufbahn begann in seinen späten zwanziger Jahren mit der Uraufführung seiner ersten Oper *Der arme Heinrich*. Nach dieser erfolgreichen Premiere begann Pfitzner, sich zusätzlich zu verschiedenen bezahlten Lehr- und Dirigierpositionen – einschließlich dem Umzug nach Straßburg 1907, wo er eine Zeit lang Operndirektor war – einen Ruf als seriöser Komponist zu erringen.

Lieder spielten in Pfitzners Kompositionsleben eine bedeutende Rolle, von den frühesten sechs *Jugendliedern* von 1884 bis zu seinen Sonetten aus dem Jahre 1931. Seine Liederhefte op. 7 und op. 9, die

„Nachtwanderer", „Lockung" und Abschied enthalten, wurden 1888/89 geschrieben, während „Stimme der Sehnsucht", op. 19, von 1905 datiert und „Nachts", op. 26, von 1916. Diese delikaten und charmanten Lieder zeigen Pfitzner in bester Form – jedes einzelne kreiert seine eigene atmosphärische Klangwelt, die von farbenfrohen Harmonien und expressiven Melodien überfließt.

Richard Strauss (1864–1949) erarbeitete sich eine erfolgreiche Musikkarriere, die sich über sein ganzes Leben spannte. Er war ein musikalisches Wunderkind und Lieder zählten zu seinen frühesten Kompositionen, sein Schaffen sollte aber bald alle musikalischen Genres umfassen. Obwohl vor allem seine Tondichtungen und Opern Weltruhm erlangten, schrieb Strauss auch über zweihundert Lieder, deren Schaffenszeit sich in den meisten Fällen auf die späteren Jahrzehnte des 19. und die frühen des 20. Jahrhunderts erstreckte. Viele Jahre lang komponierte er Lieder für seine eigenen Konzerttourneen, die er mit seiner Frau Pauline, einer begabten Opernsängerin, bestritt.

Strauss' erste veröffentlichte Lieder sind das 1885 geschriebene Heft op. 10. Diese Lieder stellten Strauss als talentierten Opernkomponisten heraus, wie sich in „Zueignung", einem seiner beliebtesten Lieder mit seiner dramatisch schweifenden Steigerung hören lässt. „Ständchen" stammt ebenfalls aus dieser Periode und erzählt die lebhaft geschilderte Geschichte eines heimlichen nächtlichen Rendezvous eines Liebespaares im Walde; die unruhige, schillernde Klavierstimme evoziert sofort das Rauschen der Blätter und die geheimnisvolle Nachtstimmung.

In den nächsten sechs Jahren schrieb Strauss jedes Jahr ein Liederopus – und ein Großteil seiner Inspiration schien der Begegnung mit seiner zukünftigen Frau Pauline 1887 zu folgen. Das leichtherzige „All mein' Gedanken" wurde im Jahre ihres Kennenlernens geschrieben und vertont einen Text des deutschen Dichters und Historikers Felix Dahn, in welchem ein Liebhaber seiner Geliebten „Gedanken, Herz und Sinn" widmet. Der beschwingte Rhythmus und die delikate Klavierbegleitung erzeugen zusammen eine leichte, charmante Miniatur.

Das Paar heiratete 1894, was einen erneuten Schaffensausbruch von Liedkompositionen zur Folge hatte; „Nachtgesang" wurde im Juni 1895 an nur einem Tag geschrieben. Das Lied glüht mit zarter Romantik; der Dichter beschreibt einen Spaziergang mit seiner Geliebten bei Mondesschein – eine Atmosphäre, die Strauss durch innige Melodien und reiche chromatische Wendungen einfängt.

„Befreit" von 1898 wird oft als eines von Strauss' größten Liedern betrachtet. Die wogenden Triolen des Klaviers am Anfang schaffen eine reiche, friedlich-heitere Atmosphäre, die durch die langatmenden Gesangsbögen bereichert wird. „Des Dichters Abendgang", 1900 komponiert, enthält einige opulente Figuren in der Klavierpartitur. Nach Paulines Abgang von der Bühne 1906 wandte Strauss seine Aufmerksamkeit zunehmend der Oper und sinfonischen Dichtung zu und kehrte erst 1918 zum Lied zurück, als er unter anderen „Schlechtes Wetter" komponierte, ein sprühendes Scherzando, mit quecksilbrigen Melodiefetzen in der Klavierbegleitung, die glitzernden Regen heraufbeschwören.

Gustav Mahlers zwischen 1901 und 1904 geschriebener, ergreifend schöner Liederzyklus **Kindertotenlieder**

enthält einige seiner bewegendsten musikalischen Einfälle. *Kindertotenlieder* wurde ursprünglich eine Sammlung von 428 Gedichten des deutschen Dichters Friedrich Rückert genannt, ein immenser Schmerzenserguss aus der Feder des Dichters, nachdem 1833 zwei seiner Kinder innerhalb weniger Wochen gestorben waren. Mahler wählte fünf der Gedichte zur Vertonung aus; die Lieder wechseln zwischen schmerzlichen Ausbrüchen von Kummer und Verzweiflung und nachdenklicheren, beschwichtigenderen Stücken. Besonders tragisch erscheint in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass wenige Jahre nach Vollendung der *Kindertotenlieder* Mahlers älteste Tochter im Alter von vier Jahren an Diphtherie erkrankte und starb.

Die *Kindertotenlieder* wurde in der Mitte seines Sinfonienzyklus geschrieben und signalisierte eine neue Phase in Mahlers kreativer Entwicklung. Anders als in seinen früheren *Wunderhorn*-Liedern ist der Satz lichter und die Begleitung karg und öde, was die Wehmütigkeit und Intimität der Texte hervorhebt. Jedes Lied besitzt seine eigene unverkennbare Klangwelt, und Mahler merkte an: „Diese fünf Gesänge sind als ein einheitliches, untrennbares Ganze gedacht und es muss daher bei einer Aufführung die Continuität derselben … festgehalten werden."

Das Anfangslied „Nun will die Sonn' so hell aufgeh'n" hallt von unterdrückter Trauer wider, und die leeren, chromatischen Melodielinien reflektieren das Gefühl des Verlustes. „Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen" ist eine verzückte, visionäre Ode, in der der bitterlich traurige Beginn einem tröstlicheren, wärmeren Mittelteil gegenübergesetzt wird. „Wenn dein Mütterlein" projiziert die dunkelsten, klagevollsten Farben in der gesamten Gruppe, und „Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen" ist ein ähnlich visionäres Stück, ein wunderbar gestaltetes Werk, in dem Mahler feinfühlig zwischen Dur und Moll wechselt. Im abschließenden Lied „In diesem Wetter" explodiert endlich der Gram des Dichters, und die rasche, aggressive Musik reflektiert seinen Schmerz; auf dem Gipfelpunkt seines Zornes schlägt die Atmosphäre unerwartet in leuchtende, friedliche – sogar heitere – Verinnerlichung um, als er endlich akzeptiert, dass seine Kinder bei Gott Frieden gefunden haben.

Carenza Hugh-Jones

Übersetzungen: Renate Wendel

Pfitzner: Lieder

Stimme der Sehnsucht

1 Ich raun' dir am Bette in schlafloser Nacht,
ich hab' deine Tage so müde gemacht.
Und was ich gewesen, und was ich dir bin,
das flutet in ewigem Wechsel dahin.

Ich bin ein dunkler, verworr'ner Klang,
der weit aus Thule herüberdrang.
Ich bin deiner Jugend verblühender Traum,
dein erster Kuß unterm Apfelbaum.

Ich bin deine heil'ge Herzensnot,
ich ruf' dich in Morgen- und Abendrot.

Deine Felder verkommen, dein Pflug bleibt steh'n.
Es treibt dich in purpurne Fernen zu gehn,
und ich flieg' dir voraus,
und dein Fuß wird wund,
und immer verdürstender brennt dein Mund.

Und du schreist nach mir,
nach Erfüllung und Licht,
wie du hungerst und frierst
und du findest mich nicht.

Ich bin nur ein Klingen,
ich bin nur ein Hauch,
dein Herz wird schweigen;
dann schweig' ich auch.

Pfitzner: Songs

Voice of longing

I whisper to you in bed as I lie awake,
I have made your days so tired.
What I have been, and what I am to you,
flows on, ever changing.

I am a dark, confused sound
that has made its way over from Thule.
I am the fading dream of your youth,
your first kiss under the apple tree.

I am your holy heart's distress;
I call to you at dusk and at dawn.

Your fields run wild, your plough lies unused.
You long to venture into the crimson distance,
but I fly on ahead
and your feet are sore,
your mouth ever more parched.

And you cry out for me,
for light, for fulfilment,
as you go hungry and are cold,
yet cannot find me.

I am but a sound,
a mere breath,
your heart will fall silent
and then, so shall I.

Carl Busse (1872–1918)

Nachts

2 Ich stehe in Waldesschatten
wie an des Lebens Rand,
die Länder wie dämmernde Matten,
der Strom wie ein silbern Band.

Von fern nur schlagen die Glocken
über die Wälder herein.
Ein Reh hebt den Kopf erschrocken
und schlummert gleich wieder ein.

Der Wald aber rühret die Wipfel
im Traum von der Felsenwand.
Denn der Herr geht über die Gipfel
und segnet das stille Land.

At night

I stand in the forest gloom
as if on the edge of life,
the land like twilit meadows,
the river like silvery ribbon.

In the distance the bells
ring out over the woods.
A frightened deer raises its head
only to fall asleep once more.

But the wood stirs its treetops
as if dreaming of the rock-face.
For the Lord passes over the summits
blessing the silent land.

Joseph Karl Benedikt von Eichendorff (1788–1857)

Lockung

3 Hörst du nicht die Bäume rauschen
draußen durch die stille Rund?
Lockts dich nicht, hinabzulauschen
von dem Söller in den Grund,
wo die vielen Bäche gehen
wunderbar im Mondenschein,
wo die stillen Schlösser sehen
in den Fluß vom hohen Stein?

Kennst du noch die irren Lieder
aus der alten, schönen Zeit?
Sie erwachen alle wieder
nachts in Waldeseinsamkeit,
wenn die Bäume träumend lauschen
und der Flieder duftet schwül

Temptation

Can you not hear the trees rustling
outside in the stillness?
Are you not tempted, from the balcony,
to put your ear to the ground
and hear all the streams as they pass by
wondrously in the moonlight,
and see the tall, silent castles,
their stones reflected in the water?

Do you remember the strange songs
from those fine days in the past?
They all reawaken at night
in the forest solitude
when the trees hearken dreamily
and the lilac's scent so sensuous,

und im Fluß die Nixen rauschen –
komm herab, hier ist's so kühl.

the murmur of the river-nymphs –
Come down! it is so cool here!

Joseph Karl Benedikt von Eichendorff

Nachtwanderer

4 Er reitet nachts auf einem braunen Roß,
er reitet vorüber an manchem Schloß:
Schlaf droben, mein Kind, bis der Tag erscheint,
die finstre Nacht ist des Menschen Feind!

Er reitet vorüber an einem Teich,
da stehet ein schönes Mädchen bleich
und singt, ihr Hemdlein flattert im Wind:
Vorüber, vorüber, mir graut vor dem Kind!

Er reitet vorüber an einem Fluß,
da ruft ihm der Wassermann seinen Gruß,
taucht wieder unter dann mit Gesaus,
und stille wird's über dem kühlen Haus.
Wann Tag und Nacht im verworr'nen Streit,
schon Hähne krähen im Dorfe weit,
da schauert sein Roß und wühlet hinab,
scharret ihm schnaubend sein eigenes Grab.

The night wanderer

He rides at night on a brown horse,
rides past many a castle:
Sleep up there, my child, until the day appears,
the dark night is the enemy of mankind!

He rides past a pond
where stands a maiden fair and pale
and sings, her blouse fluttering in the wind:
pass by, pass by – I fear for the child!

He rides past a river,
the water-sprite calls out his greeting,
then vanishes with a roar
and silence falls on the cold house.
When day and night are at odds,
and cocks crow in the village far and wide,
then shudders his horse and tosses its mane,
snorts and pounds towards his own grave.

Joseph Karl Benedikt von Eichendorff

Abschied

5 Abendlich schon rauscht der Wald
aus den tiefsten Gründen,
droben wird der Herr nun bald
an die Sternlein zünden.
Wie so stille in den Schlünden,
abendlich nur rauscht der Wald.

Farewell

In the evening the forest
rustles from its very depths.
Up above the Lord prepares
to light up the stars.
How softly the forest rustles
from its very abyss.

Alles geht zu seiner Ruh.
Wald und Welt versausen,
schauernd hört der Wandrer zu,
sehnt sich recht nach Hause.
Hier in Waldes grüner Klause,
Herz, geh endlich auch zur Ruh.

Everything goes to its rest,
forest and world cease their clamour,
the wanderer listens with a shudder,
longing to be back home.
Here, in the forest's green retreat,
my heart, you too will find peace at last.

Joseph Karl Benedikt von Eichendorff

Richard Strauss: Lieder

Ständchen

6 Mach auf, mach auf, doch leise mein Kind,
um keinen vom Schlummer zu wecken.
Kaum murmelt der Bach,
kaum zittert im Wind
ein Blatt an den Büschen und Hecken.
Drum leise, mein Mädchen, daß nichts sich regt,
nur leise die Hand auf die Klinke gelegt.

Mit Tritten, wie Tritte der Elfen so sacht,
um über die Blumen zu hüpfen,
flieg leicht hinaus in die Mondscheinnacht,
zu mir in den Garten zu schlüpfen.
Rings schlummern die Blüten am rieselnden Bach
und duften im Schlaf, nur die Liebe ist wach.

Sitz nieder, hier dämmert's geheimnisvoll
unter den Lindenbäumen,
die Nachtigall uns zu Häupten soll
von unseren Küssen träumen,
und die Rose, wenn sie am Morgen erwacht,
hoch glüh'n von den Wonnenschauern der Nacht.

Serenade

Open up, open up, but quietly, my child,
let's not wake anyone from their sleep.
Scarce a murmur from the stream,
nor gust from the wind
of a leaf in the bushes and hedges.
Quiet then, my girl, let nothing stir,
just put your hand softly on the door.

With steps, as soft as steps of elves
as they hop between the blossoms,
fly away into the moonlit night
and slip into my garden.
The flowers shudder all around in the babbling stream
and spread their fragrance in sleep; only love is awake.

Sit down, sit down, dusk is falling peacefully
under the linden trees;
the nightingale above our heads
will dream of our kisses
and when the rose awakens in the morning
it will be aglow with the night's showers of joy.

Adolf Friedrich Graf von Schack (1815–1894)

Des Dichters Abendgang

7 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 erschließt
und himmlische Gebilde walden.
Wann aber um das Heiligtum
die dunkeln Wolken nieder rollen,
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.

Johann Ludwig Uhland (1787–1862)

The poet's evening walk

When you take the air in the evening dusk –
the time of the poet's greatest joy! –
keep your face turned
towards the splendour of the setting sun!

Your spirit soars with great ceremony
as you look into the temple's halls,
where all that is holy is disclosed
and heavenly bodies are astir.
Yet when the dark clouds
roll down once more on the holy sanctuary,
then it is finished, you turn back
blessed by the wonder you have witnessed.

You will walk with silent emotion
as you bear within you the blessing of the song;
the light you saw there
will shine over you on dark paths.

Schlechtes Wetter

8 Das ist ein schlechtes Wetter,
es regnet und stürmt und schneit;
ich sitze am Fenster und schaue
hinaus in die Dunkelheit.

Da schimmert ein einsames Lichtchen,
das wandelt langsam fort;
ein Mütterchen mit dem Laternchen
wankt über die Straße dort.

Ich glaube, Mehl und Eier
und Butter kaufte sie ein;

Bad weather

What dreadful weather!
Rain, storm and snow;
I sit at the winter, looking
out into the darkness.

A lonely light glimmers
and then slowly disappears;
a mother with a lantern
is hobbling across the street.

I think she was buying
flour, eggs and butter;

sie will einen Kuchen backen
fürs große Töchterlein.

Die liegt zu Hause im Lehnstuhl
und blinzelt schläfrig ins Licht;
die goldnen Locken wallen
über das süße Gesicht.

she wants to bake a cake
for her eldest daughter

who is leaning back in her armchair at home,
squinting sleepily into the light,
her golden curls flowing
over her sweet face.

Heinrich Heine (1797–1856)

Nachtgang

9 Wir gingen durch die stille, milde Nacht,
dein Arm in meinem,
dein Auge in meinem.
Der Mond goß silbernes Licht
über dein Angesicht,
wie auf Goldgrund ruhte dein schönes Haupt.
Und du erschienst mir wie eine Heilige,
mild, mild und groß und seelenübervoll,
heilig und rein wie die liebe Sonne.
und in die Augen
schwoll mir ein warmer Drang,
wie Tränenahnung.
Fester faßt' ich dich
und küßte –
küßte dich ganz leise –
meine Seele weinte.

Otto Julius Bierbaum (1865–1910)

Night walk

We walked through the silent, gentle night,
your arm in mine,
your eyes gazing into mine.
The moon shed silvery light
over your face,
your fair head seemed to rest on a golden
background.
And you appeared to me as a saint,
mild, gentle, great of soul,
holy and pure like the blessed sun.
In my eyes
a warm yearning welled up
like a presentiment of tears.
I held you tighter
and kissed you –
softly –
my soul wept.

All mein' Gedanken

10 All mein' Gedanken, mein Herz und mein Sinn,
da, wo die Liebste ist, wandern sie hin.
Geh'n ihres Weges trotz Mauer und Tor,
da hält kein Riegel, kein Graben nicht vor,

All my thoughts

All my thoughts, my heart and my senses
stray over to my beloved.
They persevere through wall and gate,
no bolt or moat can stop them,

geh'n wie die Vögelein hoch durch die Luft,
brauchen kein' Brücken über Wasser und Kluft,
finden das Städtlein und finden das Haus,
finden ihr Fenster aus allen heraus.
Und klopfen und rufen: Mach auf, laß uns ein,
wir kommen vom Liebsten und grüßen dich fein.

they fly like birds high in the air,
need no bridges over water or ravine,
they find the city and the house,
her window among the multitude.
And they knock and call: open the door, let us in,
we are from your beloved, sent to greet you.

Felix Ludwig Julius Dahn (1834–1912)

Befreit

11 Du wirst nicht weinen. Leise, leise
wirst du lächeln: und wie zur Reise
geb' ich dir Blick und Kuß zurück.
Unsre lieben vier Wände! Du hast sie bereitet,
ich habe sie dir zur Welt geweitet – o Glück!

Dann wirst du heiß meine Hände fassen
und wirst mir deine Seele lassen,
läßt unsern Kindern mich zurück.
Du schenktest mir dein ganzes Leben,
ich will es ihnen wiedergeben – o Glück!

Es wird sehr bald sein, wir wissen's beide,
wir haben einander befreit vom Leide;
so gab ich dich der Welt zurück.
Dann wirst du mir nur noch im Traum erscheinen
und mich segnen und mit mir weinen – o Glück!

Freed

You will not weep. Gently, gently
you will smile: and, as if sending you on a journey,
I shall give you back your gaze and kiss.
Our beloved four walls! You have made them ready,
I stretched them out to make a world for you – o joy!

Then you will clasp my hands passionately
and will offer up your soul to me,
as you gave me our children.
You gave me your whole life
and I want to give it back to them – o joy!

It will be very soon now, we both know it,
we have freed each other from sorrow;
so I have given you back to the world.
Then you will appear to me in my dream once more,
bless me and weep with me – o joy!

Richard Fedor Leopold Dehmel (1863–1920)

12 Zueignung

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

Dedication

Yes, you know, dear soul,
that, far away from you, I am in torment;
love makes hearts sick –
thank you.

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!

Once I, the drinker of freedom,
held high the amethyst goblet
and you blessed the draught –
thank you.

And you banished the evil spirits
until I became what I had never been before
and sank down sacredly on your breast –
thank you!

Hermann von Gilm zu Rosenegg (1812–1864)

Mahler: Kindertotenlieder

Songs on the Death of Children

1. Nun will die Sonn' so hell aufgeh'n

Now the sun will rise again so bright

13 Nun will die Sonn' so hell aufgeh'n,
als sei kein Unglück die Nacht gescheh'n!
Das Unglück geschah nur mir allein!
Die Sonne, sie scheinet allgemein!

Du mußt nicht die Nacht in dir verschränken,
mußt sie ins ew'ge Licht versenken!
Ein Lämplein verlosch in meinem Zelt!
Heil sei dem Freudenlicht der Welt!

Now the sun will rise again so bright
as if no misfortune had befallen me in the night.
The misfortune fell on me alone,
yet the sun, she shines for everyone!

You need not clasp the night within yourself;
you must immerse it in eternal light!
A lamp went out in my dwelling:
hail to the joyful light of the world!

2. Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen

Now I can see why you flashed such dark flames

14 Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen
ihr sprühtet mir in manchem Augenblicke,
o Augen, gleichsam, um voll in einem Blicke
zu drängen eure ganze Macht zusammen.

Doch ahnt' ich nicht, weil Nebel mich umschwammen,
gewoben vom verblendenden Geschicke,
daß sich der Strahl bereits zur Heimkehr schicke,
dorthin, von wannen alle Strahlen stammen.

Now I can see why you flashed
such dark flames at me so many a time,
o eyes, as if with just one glance
to condense all your power together.

But I did not suspect – since mist was all around me –
woven by the fate that had blinded me
that the ray of light had already reconciled itself
to returning home, to the place whence all light comes.

Ihr wolltet mir mit eurem Leuchten sagen:
Wir möchten nah dir bleiben gerne!
Doch ist uns das vom Schicksal abgeschlagen.

Sieh uns nur an, denn bald sind wir dir ferne!
Was dir nur Augen sind in diesen Tagen:
in künft'gen Nächten sind es dir nur Sterne.

3. Wenn dein Mütterlein

15 Wenn dein Mütterlein
tritt zur Tür herein,
und den Kopf ich drehe,
ihr entgegen sehe,
fällt auf ihr Gesicht
erst der Blick mir nicht,
sondern auf die Stelle,
näher nach der Schwelle,
dort, wo würde dein
lieb Gesichten sein,
wenn du freudenhelle
trätest mit herein,
wie sonst, mein Töchterlein.

Wenn dein Mütterlein
tritt zur Tür herein,
mit der Kerze Schimmer,
ist es mir, als immer
kämst du mit herein,
huschtest hinterdrein,
als wie sonst ins Zimmer!
O du, des Vaters Zelle,
ach, zu schnell
erloschner Freudenschein!

You wanted to say to me with your shining:
we want to stay by you for ever!
But fate has denied that to us.

Look at us, for soon we shall be far away!
What are but eyes to you now
will in future nights be merely stars.

When your mother dear

When your mother dear
steps inside the door,
when I turn my head
and see her coming,
my gaze does not fall first
on her face,
but on that spot
nearer the door,
where your dear face
would be,
if you were joyfully
stepping inside too,
as you used to, my dear daughter.

When your mother dear
steps inside the door,
with the gleam of the candle
it always seems as though
you were coming in too,
scurrying in behind,
into the room, as you used to!
O you, your father's offspring,
alas, too soon snuffed-out
ray of happiness!

4. Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen

16 Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen,
bald werden sie wieder nach Hause gelangen,
der Tag ist schön, o sei nicht bang,
sie machen nur einen weiten Gang.

Ja wohl, sie sind nur ausgegangen,
und werden jetzt nach Hause gelangen,
o, sei nicht bang, der Tag ist schön,
sie machen nur den Gang zu jenen Höh'n.

Sie sind uns nur voraus gegangen,
und werden nicht wieder nach Hause verlangen,
wir holen sie ein auf jenen Höh'n
im Sonnenschein, der Tag ist schön auf jenen Höh'n.

5. In diesem Wetter

17 In diesem Wetter, in diesem Braus,
nie hätt' ich gesendet die Kinder hinaus;
man hat sie getragen hinaus,
ich durfte nichts dazu sagen!

In diesem Wetter, in diesem Saus,
nie hätt' ich gelassen die Kinder hinaus,
ich fürchtete, sie erkranken;
das sind nun eitle Gedanken.

In diesem Wetter, in diesem Graus,
nie hätt' ich gelassen die Kinder hinaus;
ich sorgte, sie stürben morgen;
das ist nun nicht zu besorgen.

In diesem Wetter, in diesem Graus!
Nie hätt' ich gesendet die Kinder hinaus!
Man hat sie hinaus getragen,
ich durfte nichts dazu sagen!

Often I think they have only gone out

Often I think they have only gone out –
soon they will be home again;
the day is fine, don't be afraid,
they have only gone for a long walk.

Yes, they have only gone out,
and will now be coming home,
don't be afraid, the day is fine,
they are only taking a walk to yonder hills.

They have only gone on ahead
and won't ask to come back home;
we'll catch them up on those hills
in the sunshine – the day is fine on those hills!

In this weather

In this weather, in this storm,
never would I have sent the children out;
they were taken out,
nothing I could say to stop it.

In this weather, in this downpour,
never would I have let the children out;
I was afraid they would fall ill –
those thoughts are idle now.

In this weather, in this horror,
never would I have let the children out;
I worried they would die tomorrow –
nothing to worry about now.

In this weather, in this horror,
never would I have sent the children out!
They were dragged out,
nothing I could say against it!

In diesem Wetter, in diesem Saus, in diesem Braus,
sie ruh'n als wie in der Mutter Haus,
von keinem Sturm erschrecket,
von Gottes Hand bedecket.

In this weather, in this downpour, in this storm,
they are resting, as if in their mother's house;
no storm scares them –
God's hand protects them.

Friedrich Rückert (1788–1866)

Morgen!

18 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 (1864–1933)

Tomorrow!

And tomorrow the sun will shine again,
and on the path that I will take,
it will unite us, the happy ones, once more,
in the midst of this sun-breathing earth...
and to the beach, wide and blue with waves,
we shall descend, softly and slowly,
we shall look wordlessly into each other's eyes
and upon us will sink the mute silence of happiness.

Translations: Saul Lipetz

Biographies of the artists can be found on www.onyxclassics.com.
Biographien der Künstler finden Sie bei www.onyxclassics.com.
Vous trouverez des biographies des artistes sur www.onyxclassics.com.

**With special thanks to Martijn Sanders, Stephan Vanfleteren,
Franco & Ilaria Buitoni-Borletti, Richard Nowak & Jonathan Reeder.**

Executive producer for Onyx: Matthew Cosgrove
Producer and balance engineer: Friedrich-Wilhelm Rödding
Piano technician: Leo H. Niedermeyer
Recording location: Reitstadel, Neumarkt, Germany, 15–17 March 2011
Photography: Stephan Vanfleteren (photos of Christianne Stotijn) and Melanie Paul (photo of Joseph Breinl)
Design: Paul Mitchell for WLP Ltd

www.onyxclassics.com
www.christiannestotijn.com

Recent releases from ONYX

ONYX 4030
Un frisson français
Susan Graham · Malcolm Martineau

ONYX 4034
Tchaikovsky: Romances
Christianne Stotijn · Julius Drake

ONYX 4041
Schumann: Heine Lieder
Florian Boesch · Malcolm Martineau

ONYX 4009
Schubert · Berg · Wolf
Christianne Stotijn · Joseph Breinl

www.onyxclassics.com

ONYX4075