

BERLIOZ
Nuits d'été
RAVEL
Shéhérazade
Cinq Mélodies populaires grecques

BERNARDA FINK
DEUTSCHES SYMPHONIE-ORCHESTER BERLIN
KENT NAGANO

MAURICE RAVEL (1875-1937)

Cinq Mélodies populaires grecques

1	Le réveil de la mariée	1'35
2	Là-bas, vers l'église	1'26
3	Quel galant m'est comparable o'53	
4	Chanson des cueilleuses de lentisques	2'45
5	Tout gai !	1'09

HECTOR BERLIOZ (1803-1869)

Nuits d'été, op.7

Six mélodies sur des poèmes de / *Six Songs on poems by* THÉOPHILE GAUTIER

6	Villanelle	<i>Quand viendra la saison nouvelle</i>	2'11
7	Le spectre de la rose	<i>Soulève la paupière close</i>	6'27
8	Sur les lagunes (lamento)	<i>Ma belle amie est morte</i>	6'30
9	Absence	<i>Reviens, reviens ma bien-aimée !</i>	5'06
10	Au cimetière (clair de lune)	<i>Connaissez-vous la blanche tombe</i>	5'29
11	L'île inconnue	<i>Dites, la jeune belle !</i>	4'02

MAURICE RAVEL

Shéhérazade

sur des poèmes de Tristan Klingsor

12	Asie	9'37
13	La flûte enchantée	3'02
14	L'indifférent	4'09

Bernarda Fink, mezzo-soprano

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, dir. Kent Nagano

The Romantic and the Classic, the architect and the clockmaker: everything ought to oppose Berlioz and Ravel, yet they possessed the same taste for clarity and, to obtain it, the same degree of orchestral virtuosity. Two obsessive perfectionists, who can be compared at leisure thanks to the programme of this recording.

We do not know exactly when Berlioz set to music the six poems by Théophile Gautier which he then assembled in a collection under the somewhat enigmatic title **Nuits d'été** (Summer nights). Although he was not the first to set this verse, which might seem to have been written specially for that purpose, he did find a new tone which marked a significant stage in the evolution of the French *mélodie*. The first edition for voice and piano appeared in June 1841. *Absence* was orchestrated in 1843 for Marie Recio, who was to perform it in Germany. The orchestrations of the other songs, begun early in 1856, were finished in March of the same year and published immediately.

Bathed in scintillating woodwind colours from beginning to end, the *Villanelle* is characterised by mischievous impulsiveness, simplicity, nudging humour (assigned to the bassoon); the strings, which will be predominant in the other songs, merely act as a foil here. In *Le spectre de la rose*, with its voluptuous melodic curves, countless poetic intentions are conveyed through musical symbolism: the gliding of the ghost, its dance, the evocation of the *De profundis* (plagal cadence under a pseudo-plainchant melody), the tremolo on open fifths representing the fragrance of the rose. The special flavour of the orchestration derives essentially from the mystery of the muted strings in their middle register, with gentle touches of colour from the woodwind and the harp, the instrument of supernatural apparitions. The vocal and instrumental inspiration of *Sur les lagunes* seems to be condensed in its initial melodic sigh, which will constantly recur in a variety of inflections. The orchestration of the first strophe is founded on the string texture (in the low register), from which a horn stands out; in the second strophe, the woodwind occupies

the foreground, gradually reinforced by the strings; in the third, the opposite procedure is used. The progressive disappearance of the sound material in the space of a few bars at each refrain, and especially the *perdendo* of the coda, with those repeated semiquaver patterns so characteristic of Berlioz, leave an intense impression of emptiness.

The original words of *Absence* (when the piece was intended for insertion in an *intermède antique* or 'ancient intermezzo', *Erigone*) were 'Reviens, reviens, sublime Orphée'. Perhaps this Orphic reference explains why the melody is relatively short-breathed: it is an appeal to music more than a song. Without heaviness, the instrumentation adds weight, gravity.

The impression that emerges from *Au cimetière* is arresting: it is as if time, deprived of the spark of life, is merely slipping by mechanically; the voice, too, seems frozen in a distraught *recto tono*. The extremely sober instrumentation limits itself to rare and delicate touches of colour, like the evocation of the moonbeam by solo strings (high harmonics over a bass tremolo), and a few auxiliary notes.

With its start on a six-four chord, *L'île inconnue* is quite explicitly a conclusory *mélodie*: we already have one foot in the boat. A detail worth noting is the instrumental laugh that precedes and follows 'Cette rive, ma chère'. The orchestration uses the entire instrumental complement, excepting only the harp, with that lightness in plenitude which Berlioz was about to introduce to the opera house in *Les Troyens*, whose duet 'Nuit d'ivresse' prolongs the mood of the *Nuits d'été*.

The origins of the **Cinq mélodies populaires grecques** were modest. Ravel intended merely to add an unobtrusive piano accompaniment to these Greek folksongs for performance at a lecture in February 1904. He began with *Quel galant m'est comparable* and, rather than imprison the melody in superfluous harmony, first had it sung *a cappella*, then invented a refrain and added a simple counterpoint to the second verse. For the *Chanson des cueilleuses de lentisques*, the tune of which is confined within the interval of a fifth (A/E), Ravel centred the whole accompaniment on

these two notes, following the principle of the peasant *musette* (with bagpipe or hurdy-gurdy drone), while taking care to make this harmonic pedal more and more lively. Ravel arranged three more songs which have been lost. Those which now complete the cycle were written two years later at the request of Michel Dimitri Calvocoressi, for the same purpose. We do not know if they were first performed in the original language, like the earlier settings, or in the French adaptation by this polyglot musicologist. The accompaniment of the *Chanson de la mariée* again winds around the two fundamental notes (G/D), like a joyous peal of bells, but this time without giving the impression of a solid rustic base; the foreign notes disturb or flavour this impulsive innocence. For *Là-bas, vers l'église* Ravel allowed himself an imitation of bells: the first stroke is 'in tune' (a fifth once more), the second slightly 'out of tune', and the whole accompaniment rests on this alternation. *Tout gai!*, with its surging, babbling instrumental support, was orchestrated by Ravel himself, as was the *Chanson de la mariée*. It was Manuel Rosenthal who made the orchestral versions of the others in 1935, under the watchful eye of the composer, who had by that time lost his creative faculties.

A committed Wagnerian to the point of signing his works 'Tristan Klingsor', Léon Leclere (1874-1966) wrote in free verse, but with such care for rhythm, metrical values, accents, silences and even syncopations that it naturally cried out for music. In 1903, Ravel chose three poems which were close in spirit to an opera on the *Thousand and One Nights* that he had wanted to write in 1898, of which only the *Shéhérazade* Overture has survived. If its orientalism is palpable, it is of the variety that opens the gates to escapism without a care for the picturesque or for local colour. The insistent curiosity of *Asie*, which becomes more and more urgent, culminating *fortissimo* on a point of no return ('Je voudrais voir mourir d'amour ou bien d'haine'), forms an irresistible crescendo coupled with a motivic development resolved by a long suspended coda. *La flûte enchantée* (a response to that of Debussy's *Faune*) is marked *très lent*; yet its whole matter is quiverings, intimate

impulses. This amorous expectation is answered by the final panel in the triptych, *L'indifférent*, conceived like a theatrical scene: approach, meeting, withdrawal. Given the relative immobility of the instrumental decor, it is the elusive fluidity of the word-setting that carries the very special emotional charge of this song, which sinks into silence as if into a shroud.

GERARD CONDE

Translation: Charles Johnston

Cinq Mélodies populaires grecques

1 | Le réveil de la mariée

Réveille-toi, réveille-toi, perdrix mignonne. – Ah !
Ouvre au matin tes ailes.
Trois grains de beauté, mon cœur en est brûlé.
Vois le ruban, le ruban d'or que je t'apporte,
Pour le nouer autour de tes cheveux.
Si tu veux, ma belle, viens nous marier ;
Dans nos deux familles, tous sont alliés.

2 | Là-bas, vers l'église

Là-bas, vers l'église,
Vers l'église Ayio Sidero,
L'église, ô Vierge sainte,
L'église, Ayio Costanndino,
Se sont réunis, rassemblés en nombre infini,
Du monde, ô Vierge sainte !
Du monde de tous les plus braves !

3 | Quel galant m'est comparable ?

Quel galant, galant m'est comparable,
D'entre ceux qu'on voit passer ?
Dis, Dame Vassiliki ?
Vois pendus, pendus à ma ceinture
Pistolets et sabre aigu...
Et c'est toi que j'aime !

4 | Chanson des cueilleuses de lentisques

Ô joie de mon âme,
Joie de mon cœur, trésor qui m'est si cher ;
Joie de l'âme et du cœur,
Toi que j'aime ardemment,

Five Greek Folksongs

The Bride's Awakening

Wake up, wake up, pretty partridge. – Ah!
Open your wings to the morning.
Three beauty spots set my heart ablaze.
See the ribbon, the golden ribbon I bring you
To tie around your hair.
If you wish, my fair one, let us be married;
In our two families, everyone is related.

Down there, by the church

Down there, by the church,
By the church of Ayio Sidero,
The church, O Holy Virgin,
The church of Ayio Costanndino,
Are assembled, brought together in infinite number
A crowd of people, O Holy Virgin!
A crowd of all the most honest people!

What gallant can compare with me?

What gallant, what gallant can compare with me,
Among all those one sees passing by?
Tell me, Dame Vassiliki?
See hanging, hanging at my belt
Pistols and sharp sabre . . .
And it is you I love!

Song of the Lentisk Gatherers

O joy of my soul,
Joy of my heart, treasure so dear to me;
Joy of soul and heart,
You whom I love passionately,

Fünf griechische Volksweisen

Aufwachen der Braut

Wach auf, wach auf, entzückendes Rebhuhn. – Ah!
Breite die Flügel aus und begrüße den Morgen.
Drei Schönheitsflecken haben mein Herz entflammt.
Sieh das Band, das goldene Band, das ich dir bringe,
um es dir ins Haar zu winden.
Wenn du willst, meine Schöne, heiraten wir,
unsere beiden Familien stehen bereit.

Dort unten, nahe der Kirche

Dort unten, nahe der Kirche,
nahe der Kirche, Ayio Sidero,
der Kirche, o heilige Jungfrau,
der Kirche, Ayio Costanndino,
sind sie versammelt, angetreten in endloser Schar,
die Tapfersten, o heilige Jungfrau,
die Tapfersten der ganzen Welt!

Welcher Galan ist mit mir vergleichbar

Welcher Galan, Galan ist mir vergleichbar,
von denen, die man vorübergehen sieht?
Sag an, verehrte Frau Vassiliki.
Siehst du, siehst du sie an meinem Gürtel hängen,
die Pistolen und den scharfen Säbel...
Und du bist die, die ich liebe!

Lied der Mastix-Sammlerinnen

O Freude meiner Seele,
Freude meines Herzens, teuerster Schatz;
Seelenfreude, Herzensfreude,
du, den ich von Herzen liebe,

Tu es plus beau, plus beau qu'un ange.
Ô lorsque tu parais, ange si doux,
Ange si doux devant nos yeux,
Comme un bel ange blond,
Sous le clair soleil,
Hélas, tous nos pauvres cœurs soupirent !

5 | Tout gai !

Tout gai, gai, Ha, tout gai,
Tout gai, Ha tout gai !
Belles jambes tireli, qui dansent ;
Belles jambes, la vaisselle danse,
Tra la la la la.
La la la...

Nuits d'été

Poèmes de Théophile Gautier

6 | Villanelle

Quand viendra la saison nouvelle,
Quand auront disparu les froids,
Tous les deux nous irons, ma belle,
Pour cueillir le muguet aux bois ;

Sous nos pieds égrenant les perles,
Que l'on voit au matin trembler,
Nous irons écouter les merles
Nous irons écouter les merles siffler.

Le printemps est venu, ma belle,
C'est le mois des amants béni,
Et l'oiseau, satinant son aile,
Dit des vers au rebord du nid.

You are more handsome, more handsome than an angel.
Oh, when you appear, angel so sweet,
Angel so sweet, before our eyes
Like a beautiful fair-haired angel,
Under the bright sun,
Alas, all our poor hearts sigh!

All merry!

All merry, merry, ah, all merry,
All merry, ah, all merry!
Lovely legs, tireli, that dance;
Lovely legs, the crockery is dancing,
Tra la la la la.
La la la . . .

Poems by Théophile Gautier

Villanelle

When the new season has come,
When the frosts have disappeared,
We shall go, the two of us, my beauty,
To gather lilies-of-the-valley in the woods.

Counting beneath our feet the beads
That are seen trembling at dawn,
We shall go to hear the blackbirds,
We shall go to hear the blackbirds singing.

The spring has come, my beauty,
It is the month of blessed lovers,
And the bird, whetting its wing,
Titters strains on the verge of its nest.

du bist schöner, schöner als ein Engel.
O wenn du erscheinst, lieblicher Engel,
Lieblicher Engel vor unseren Augen,
wie ein schöner blonder Engel
im gleißendern Sonnenlicht,
ach, da seufzen unsere armen Herzen!

Ganz fröhlich!

Fröhlich, so fröhlich, ah, so fröhlich,
so fröhlich, ah, so fröhlich!
Schöne Beine, tireli, die tanzen;
schöne Beine, es tanzt das Geschirr,
Tra la la la la.
La la la...

Gedichte von Théophile Gautier

Villanelle

Wenn der Frühling kommt,
Wenn die Kälte des Winters vergangen,
Gehen wir beide, meine Schöne,
Maiglöckchen pflücken im Wald.

Unter unseren Schritten bersten die Perlen,
Die glitzernd im Morgenlicht zittern,
Wenn wir gehen, die Amseln zu hören,
Wenn wir gehen, die Amseln singen zu hören.

Der Frühling ist da, meine Schöne,
Der Liebenden Wonnemond ist gekommen,
Und der Vogel, den Flügel sich glättend,
Singt Lieder auf dem Rand seines Nestes.

Oh ! viens, donc, sur ce banc de mousse
Pour parler de nos beaux amours,
Et dis-moi de ta voix si douce,
Et dis-moi de ta voix si douce : "Toujours."

Loin, bien loin, égarant nos courses,
Faisant fuir le lapin caché,
Et le daim au miroir des sources
Admirant son grand bois penché ;

Puis chez nous, tout heureux, tout aises,
En panier enlaçant nos doigts,
Revenons rapportant des fraises
Revenons rapportant des fraises des bois.

7 | Le spectre de la rose

Soulève la paupière close
Qu'effleure un songe virginal,
Je suis le spectre d'une rose
Que tu portais hier au bal.

Tu me pris encore emperlée
Des pleurs d'argent de l'arrosoir,
Et parmi la fête étoilée
Tu me promenais tout le soir.

Ô toi, qui de ma mort fus cause,
Sans que tu puisses le chasser,
Toutes les nuits mon spectre rose
À ton chevet viendra danser.

Mais ne crains rien, je ne réclame
Ni messe ni *De Profundis* ;
Ce léger parfum est mon âme,
Et j'arrive du Paradis.

Oh! Pray come, and on this mossy bank
Speak of our sweet loves,
And tell me in your voice so soft,
And tell me in your voice so soft, 'For ever'.

Far, far away our steps do roam,
Putting to flight the hidden rabbit,
And the deer bent over the mirror of the brook,
Admiring its spreading antlers.

Then homeward, happily, joyfully,
Our fingers entwined in a basket,
Let us return bearing strawberries
Let us return bearing wild strawberries.

The Spectre of the rose

Raise the closed eyelid
That is skimmed o'er by a virginal dream,
I am the spectre of a rose
That you wore yesternight at the ball.

You gathered me still bedewed
With the silvery beads of the sprinkler,
And amidst the spangled revels,
You carried me all night long.

O you, who were the cause of my death,
You will not be able to drive me away:
Every night my rosy spectre
Will come dancing at your bedside.

But do not fear, I do not call
For either Mass or *De Profundis*;
This fleeting fragrance is my soul,
And I come from Paradise.

O komm doch, auf diesem Lager aus Moos
Laß uns von unserer Liebe erzählen,
Und sag mir mit deiner zärtlichen Stimme,
Sag mir mit deiner zärtlichen Stimme: "Für immer."

Tief, immer tiefer geraten wir in den Wald,
Scheuchen den Hasen auf im Versteck
Und den Hirsch, der im Spiegel der Quelle
Sein stolzes Geweih bewunderd beäugt.

Dann kehren wir glücklich und fröhlich,
Unsere Finger ineinander verschlungen,
Nach Hause zurück und bringen Erdbeeren mit
Nach Hause zurück und bringen Walderdbeeren mit.

Der Geist der Rose

Hebe die geschlossenen Lider,
Die ein jungfräulicher Traum flüchtig streift,
Ich bin der Geist einer Rose,
Die du gestern zum Ball trugst.

Benetzt war ich noch, als du mich nahmst,
Von der Gießkanne silbernen Tränen,
Und unter dem Sternenhimmel beim Fest
Trugst du mich umher den ganzen Abend.

O du, um derentwillen ich starb,
Du wirst ihn nicht vertreiben können
Den rosigen Geist, der jede Nacht
An deinem Bett nun tanzen wird.

Doch hab keine Angst, ich verlange
Keine Messe und kein *De Profundis*;
Dieser zarte Duft ist meine Seele,
Und aus dem Paradies komm ich zu dir.

Mon destin fut digne d'envie,
Et pour avoir un sort si beau
Plus d'un aurait donné sa vie,
Car sur ton sein j'ai mon tombeau,

Et sur l'albâtre où je repose
Un poète avec un baiser
Écrivit : Ci-gît une rose
Que tous les rois vont jalouser.

8 | Sur les lagunes (lamento)

Ma belle amie est morte :
Je pleurerai toujours ;
Sous la tombe elle emporte
Mon âme et mes amours.

Dans le ciel, sans m'attendre,
Elle s'en retourna ;
L'ange qui l'emmena
Ne voulut pas me prendre.

Que mon sort est amer !
Ah ! sans amour, s'en aller sur la mer !

La blanche créature
Est couchée au cercueil ;
Comme dans la nature
Tout me paraît en deuil !

La colombe oubliée
Pleure et songe à l'absent,
Mon âme pleure et sent
Qu'elle est dépareillée.

Que mon sort est amer !
Ah ! sans amour s'en aller sur la mer !

My fate was worthy of envy,
And to have had so happy a lot,
More than one would have given his life,
For upon your breast I have my tomb.

And upon the alabaster where I rest
A poet with a kiss
Has written, Here lies a rose
That all kings will envy.

On the lagoons (Lamento)

My fair love is dead:
I will weep for evermore;
Into the tomb she bears
My soul and all my love.

To heaven, without awaiting me,
She has returned;
The angel that bore her hence
Would not take me too.

How bitter is my lot!
Ah! Without love to go to sea!

The snow-white creature
Is lying in the coffin;
How everything in nature
To me in mourning seems to be!

The forsaken dove
Weeps and dreams of the absent one,
My soul grieves and feels
That it has lost its mate.

How bitter is my lot!
Ah! Without love to go to sea!

Beneidenswert war doch mein Los,
Und für ein so großes Glück
Hätte manch einer sein Leben gegeben,
Denn an deiner Brust ist mein Grab.

Und in den Alabaster, auf dem ich liege,
Hat mit einem Kuß ein Poet
Eingraviert : Hier ruht eine Rose,
Von allen Königen glühend benediet.

Auf der Lagune (Klagelied)

Meine schöne Geliebte ist tot:
Ich werde sie ewig beweinen;
Ins Grab nimmt sie mit
Meine Seele und meine Liebe.

In den Himmel, ohne zu warten,
Ging sie von mir fort;
Der Engel, der sie davontrug,
Mich nahm er nicht mit.

Welch bitteres Los,
Ach, ohne Liebe auf's Meer hinausfahren!

Das reine Geschöpf
Liegt im Sarg;
Die ganze Natur, alles
Scheint mir in Trauer zu sein.

Die vergessene Taube
Trauert gedankenverloren,
Meine Seele weint und fühlt,
Daß sie verwaist ist.

Welch bitteres Los,
Ach, ohne Liebe auf's Meer hinausfahren!

Sur moi la nuit immense
S'étend comme un linceul ;
Je chante ma romance
Que le ciel entend seul.

Ah ! Comme elle était belle
Et comme je l'aimais !
Je n'aimerai jamais
Une femme autant qu'elle.

Que mon sort est amer !
Ah ! sans amour s'en aller sur la mer !

9 | Absence

Reviens, reviens ma bien-aimée !
Comme une fleur loin du soleil ;
La fleur de ma vie est fermée,
Loin de ton sourire vermeil.

Entre nos cœurs quelle distance ;
Tant d'espace entre nos baisers.
Ô sort amer ! Ô dure absence !
Ô grands désirs inapaisés !

Reviens, reviens ma bien-aimée, etc.

D'ici là-bas, que de campagnes,
Que de villes et de hameaux,
Que de vallons et de montagnes,
À laisser le pied des chevaux !

Reviens, reviens ma bien-aimée, etc.

Over me the endless night
Spreads like a shroud;
I sing my romance
That heaven hears alone.

Ah! How fair she was,
And how I loved her!
I shall never love a woman
As much as I loved her.

How bitter is my lot!
Ah! Without love to go to sea!

Absence

Return, return, my dearly beloved!
Like a flower far from the sun,
The flower of my life is closed,
Far from your golden smile.

What a distance lies between our hearts,
How much space between our kisses.
O bitter fate! O grievous absence!
O infinity of unappeased desires!

Return, return, my dearly beloved, etc.

From here to there, how many fields,
How many towns and hamlets,
How many valleys and mountains
To weary the horses' hooves!

Return, return, my dearly beloved, etc.

Wie ein Leichentuch breitet sich
Über mich die unendliche Nacht;
Meine Romanze singe ich,
Die nur der Himmel vernimmt.

Ach, wie schön sie doch war
Und wie ich sie liebte!
Niemals wieder werde ich
Eine Frau lieben wie sie.

Welch bitteres Los,
Ach, ohne Liebe auf's Meer hinausfahren!

Abwesenheit

Komm zurück, komm, meine Geliebte!
Wie eine Blume ohne die Sonne,
Ist meines Lebens Blüte geschlossen
Ohne dein wärmendes Lächeln.

So groß die Entfernung unserer Herzen,
So weit der Raum zwischen unsren Küssen!
O bitteres Los! O grausame Trennung!
O ungestillte, sehnliche Wünsche!

Komm zurück, komm, meine Geliebte, etc.

Von mir bis zu dir, nur Felder,
Nur Städte und Dörfer,
Nur Täler und Berge,
Ein Weg, der die Hufe der Pferde ermüdet.

Komm zurück, komm, meine Geliebte, etc.

10 | Au cimetière (clair de lune)

Connaissez-vous la blanche tombe,
Où flotte avec un son plaintif
L'ombre d'un if ?
Sur l'if, une pâle colombe,
Triste et seule, au soleil couchant,
Chante son chant.

Un air maladivement tendre,
À la fois charmant et fatal,
Qui vous fait mal,
Et qu'on voudrait toujours entendre,

Un air, comme en soupire aux cieux
L'ange amoureux.
On dirait que l'âme éveillée
Pleure sous terre à l'unisson de la chanson,

Et du malheur d'être oubliée,
Se plaint dans un roucoulement
Bien doucement.
Sur les ailes de la musique
On sent lentement revenir
Un souvenir ;
Une ombre, une forme angélique
Passe dans un rayon tremblant,
En voile blanc.

Les belles de nuit, demi-closes,
Jettent leur parfum faible et doux
Autour de vous,
Et le fantôme aux molles poses
Murmure en vous tendant les bras :
"Tu reviendras !"

In the Cemetery (Moonlight)

Do you know the white tomb
Where, with a plaintive sighing, soars
The shadow of a yew?
Upon the yew a pale dove,
Mournful and alone, in the setting sun
Sings its song.

A morbidly tender lay,
Both beguiling and fatal,
That pains one's heart,
And that one would wish to hear for ever.

An air like one a lovelorn angel
Sighs in heaven.
It is as if the awakened soul
Were weeping beneath the earth in unison with that song.

And with the pain of having been forgotten
Were in a gentle cooing
Softly complaining.
Upon the wings of the music
One feels the slow return
Of a memory:
A shadow, an angelic shape
Passes by in a trembling ray,
Veiled in white.

The half-closed evening primroses
Shed their faint, sweet fragrance
Around you,
And the ghost with gestures indolently slack
Murmurs, stretching out its arms to you,
'You will return!'

Auf dem Friedhof (Mondschein)

Kennt ihr das weiße Grab,
Auf dem mit klagendem Laut
Der Schatten einer Eibe spielt?
In der Eibe sitzt bleich eine Taube,
Traurig und einsam in der sinkenden Sonne,
Und singt ihr Lied.

Eine krankhaft zärtliche Weise,
Bezaubernd und tödlich zugleich,
Die einen schmerzt
Und die doch nie enden soll.

Eine Weise wie der Seufzer
Eines verliebten Engels im Himmel.
Es ist, als ob die erwachende Seele dort unten
Weinend einstimmte in den Gesang.

Und das Unglück, vergessen zu sein,
Beklagt sie mit einem Gurren
Ganz sanft.
Auf den Flügeln der sanften Musik
Fühlt man, wie langsam
Ein Erinnern zurückkehrt.
Ein Schatten, eine Engelsgestalt
Huscht vorüber in einem Schimmer,
In weiße Schleier gehüllt.

Die Wunderblumen, halbgeöffnet,
Verströmen zart und süß ihren Duft,
Hüllen euch darin ein,
Und der Schatten, mit matter Geste,
Murmelt, die Arme nach euch ausgestreckt :
"Du kommt zurück!"

Oh ! jamais plus, près de la tombe,
Je n'irai, quand descend le soir
Au manteau noir,
Écouter la pâle colombe
Chanter, sur la pointe de l'if,
Son chant plaintif !

11 | L'île inconnue

Dites, la jeune belle !
Où voulez-vous aller ?
La voile enfle son aile,
La brise va souffler !

L'aviron est d'ivoire,
Le pavillon de moire,
Le gouvernail d'or fin ;
J'ai pour lest une orange,
Pour voile une aile d'ange ;
Pour mousse un séraphin.

Dites, la jeune belle, etc.

Est-ce dans la Baltique ?
Dans la mer Pacifique,
Dans l'île de Java ?
Ou bien est-ce en Norvège,
Cueillir la fleur de neige,
Ou la fleur d'Angsoka ?

Dites, dites, la jeune belle,
Dites, où voulez-vous aller ?

Menez-moi, dit la belle,
À la rive fidèle
Où l'on aime toujours.

Oh! Never again shall I go
Near the tomb when the night falls
In its black cloak,
To hear the pale dove
Sing at the top of the yew
Its plaintive song!

The unknown isle

Tell me, fair maiden,
Where would you go?
The sail spreads its wing,
The breeze is rising!

The oar is of ivory,
The standard of watered silk,
The rudder of pure gold;
My ballast is an orange,
My veil an angel's wing,
My cabin-boy a seraph.

Tell me, fair maiden, etc.

Is it to the Baltic?
Or to the Pacific,
To the isle of Java?
Or perchance to Norway
To gather the snowdrop,
Or the Angsoka blossom?

Tell me, tell me, fair maiden,
Tell me, where would you go?

Take me, says the fair one,
To the faithful shore
Where love lasts for ever.

O nein, niemals wieder geh ich zum Grab,
Wenn sich der Abend herabsenkt
Wie ein schwarzer Mantel,
Die bleiche Taube singen zu hören
Im Wipfel der Eibe
Ihr klagendes Lied!

Die unbekannte Insel

Sagt, schönes Kind!
Wo wollt Ihr hin?
Schon bläht sich das Segel,
Wir haben guten Wind!

Aus Elfenbein ist das Ruder,
Die Flagge aus Moiré,
Aus Feingold das Steuer;
Eine Orange ist meine Fracht,
Ein Engelsflügel das Segel,
Der Schiffsjunge ist ein Seraph.

Sagt, schönes Kind, etc.

Wollt Ihr zur Ostsee?
In den Pazifik,
Auf die Insel Java?
Oder soll es nach Norwegen gehen,
Die Schneblume zu pflücken
Oder die Blume von Angsoka?

Sagt, schönes Kind,
Sagt, wo wollt Ihr hin?

Bringt mich, sagt die Schöne,
An das verlässliche Ufer,
Wo man ohne Ende liebt.

Cette rive, ma chère,
On ne la connaît guère
Au pays de l'amour.

Où voulez-vous aller ?
La brise va souffler.

Shéhérazade

Trois poèmes de Tristan Klingsor

12 | Asie

Asie, Asie, Asie,
Vieux pays merveilleux des contes de nourrice
Où dort la fantaisie comme une impératrice
En sa forêt tout emplie de mystère.
Je voudrais m'en aller avec la goëlette
Qui se berce ce soir dans le port,
Mystérieuse et solitaire
Et qui déploie enfin ses voiles violettes
Comme un immense oiseau de nuit dans le ciel d'or.
Je voudrais m'en aller vers les îles de fleurs
En écoutant chanter la mer perverse
Sur un vieux rythme ensorceleur.
Je voudrais voir Damas et les villes de Perse
Avec les minarets légers dans l'air ;
Je voudrais voir de beaux turbans de soie
Sur des visages noirs aux dents claires ;
Je voudrais voir des yeux sombres d'amour
Et des prunelles brillantes de joie
En des peaux jaunes comme des oranges ;
Je voudrais voir des vêtements de velours
Et des habits à longues franges.
Je voudrais voir des calumets entre des bouches
Tout entourées de barbe blanche ;
Je voudrais voir d'âpres marchands aux regards louches,

That shore, my dear,
Is not really known
In the land of love.

Where would you go?
The breeze is rising.

Scheherazade

Three poems by Tristan Klingsor

Asia

Asia, Asia, Asia,
Ancient land of wonders from nursemaids' tales,
Where fancy sleeps like an empress
In her forest filled with mystery.
I would like to embark with the schooner
That rocks in the harbour tonight,
Mysterious and solitary,
And spreads at last its purple sails
Like an immense night-bird in the golden sky.
I would like to embark for the isles of flowers,
Listening to the wayward sea singing
To an old, bewitching rhythm.
I would like to see Damascus and the cities of Persia
With their delicate minarets in the air;
I would like to see fine silk turbans
Above dark faces with gleaming teeth;
I would like to see eyes sombre with love
And pupils shining with joy
Against skins yellow as oranges;
I would like to see velvet garments
And robes with long fringes.
I would like to see pipes in mouths
Surrounded by white beards;
I would like to see grasping merchants with shifty expressions,

Dieses Ufer ist, meine Liebe,
Nur wenig bekannt
Im Land der Liebe.

Wo wollt Ihr hin?
Wir haben guten Wind.

Shéhérazade

Drei Gedichte von Tristan Klingsor

Asien

Asien, Asien, Asien,
altes Wunderland der Ammenmärchen,
wo die Phantasie schlummert wie eine Kaiserin
in ihrem verwunschenen Wald.
Ich möchte auf die Reise gehen mit dem Schoner,
der sich heute nacht im Hafen wiegt,
einsam und geheimnisvoll,
und der schließlich seine violetten Segel entfaltet
wie ein riesiger Nachtvogel am goldenen Himmel.
Ich möchte zu den Blumeninseln segeln
und dabei das entfesselte Meer singen hören
auf einen alten betörenden Rhythmus.
Ich möchte Damaskus sehen und Persiens Städte
mit den schlanken, hoch aufragenden Minaretten;
ich möchte glänzende, seidene Turbane sehen
über dunklen Gesichtern mit blitzenden Zähnen;
ich möchte von der Liebe schwarze Pupillen sehen
und Augen, die strahlen vor Freude
in gelben Gesichtern, so gelb wie Orangen;
ich möchte samtene Kleider sehen
und Gewänder mit langen Fransen daran.
Ich möchte Tabakspfeifen in Mündern sehen,
die ganz von weißen Bärten umgeben sind;
ich möchte gierige Händler mit scheelen Blicken sehen

Et des cadis, et des vizirs
 Qui du seul mouvement de leur doigt qui se penche
 Accordent vie ou mort au gré de leur désir.
 Je voudrais voir la Perse, et l'Inde, et puis la Chine,
 Les mandarins ventrus sous les ombrelles,
 Et les princesses aux mains fines,
 Et les lettrés qui se querellent
 Sur la poésie et la beauté ;
 Je voudrais m'attarder au palais enchanté
 Et comme un voyageur étranger
 Contempler à loisir des paysages peints
 Sur des étoffes en des cadres de sapin
 Avec un personnage au milieu du verger ;
 Je voudrais voir des assassins souriant
 Des bourreaux qui coupent un cou d'innocent
 Avec un grand sabre courbé d'Orient.
 Je voudrais voir des pauvres et des reines ;
 Je voudrais voir des roses et du sang ;
 Je voudrais voir mourir d'amour ou bien de haine.
 Et puis m'en revenir plus tard
 Narrer mon aventure aux curieux de rêves
 En élevant comme Sindbad ma vieille tasse arabe
 De temps en temps jusqu'à mes lèvres
 Pour interrompre le conte avec art...

13 | La flûte enchantée

L'ombre est douce et mon maître dort,
 Coiffé d'un bonnet conique de soie
 Et son long nez jaune en sa barbe blanche.
 Mais moi, je suis éveillée encor
 Et j'écoute au dehors
 Une chanson de flûte où s'épanche
 Tour à tour la tristesse ou la joie,
 Un air tour à tour langoureux ou frivole
 Que mon amoureux chéri joue,
 Et quand je m'approche de la croisée,

And cadis, and viziers
 Who with a single crook of their finger
 Dispense life or death just as it pleases them.
 I would like to see Persia, and India, and then China,
 The potbellied mandarins under their parasols,
 And the princesses with delicate hands,
 And the men of letters who argue
 Over poetry and beauty;
 I would like to linger in the enchanted palace
 And like a foreign traveller
 Contemplate at leisure landscapes painted
 On fabric in pinewood frames
 With a figure in the middle of an orchard;
 I would like to see assassins smiling
 At executioners who chop off an innocent man's head
 With a great curved Oriental sabre.
 I would like to see paupers and queens;
 I would like to see roses and blood;
 I would like to see men die of love or hate.
 And then would come back later
 To relate my adventures to those eager for dreams,
 Raising, like Sinbad, my old Arab cup
 To my lips from time to time
 To interrupt the tale artfully . . .

The Enchanted Flute

The shade is pleasant and my master is asleep,
 A conical silk hat on his head,
 And his long yellow nose in his white beard.
 But I am still awake,
 And I can hear outside
 The song of a flute which pours forth
 Sadness and joy by turns,
 A melody now languorous, now frivolous,
 Played by my dear sweetheart,
 And when I go to the casement,

und Kadis und auch Wesire,
 die mit einem einzigen Schnippen des Fingers
 nach Gutdünken über Tod und Leben entscheiden.
 Ich möchte Persien sehen und Indien und China,
 die dickbäuchigen Mandarine unter den Sonnenschirmen
 und die Prinzessinnen mit den zarten Händen
 und die Gelehrten, die sich streiten
 über die Dichtkunst und über die Schönheit;
 ich möchte im verzauberten Palast verweilen
 und wie ein Reisender, wie ein Fremdling
 in aller Ruhe Landschaftsbilder betrachten,
 auf Stoffe gemalt und in Tannenholz gerahmt,
 mit einer Gestalt inmitten des Gartens;
 ich möchte lächelnde Mörder sehen,
 Henker, die einem Unschuldigen den Hals
 mit einem orientalischen Krummsäbel abschneiden.
 Ich möchte Arme und Königinnen sehen;
 ich möchte Rosen sehen und Blut;
 ich möchte sehen, wie man aus Liebe stirbt oder aus Haß.
 Und später will ich dann zurückkehren und
 meine Abenteuer den für Träume Empfänglichen erzählen
 und wie Sindbad meine alte arabische Tasse
 von Zeit zu Zeit an die Lippen führen,
 um die Erzählung kunstreich zu unterbrechen...

Die Zauberflöte

Die Nacht ist lau, und mein Gebieter schläft,
 den Kopf von einer seidenen, spitzen Haube bedeckt,
 die lange, gelbe Nase in den weißen Bart gesteckt.
 Ich aber, ich bin noch wach
 und ich lausche und höre von draußen
 das Lied einer Flöte, die singt
 abwechselnd von Traurigkeit und von Freude,
 eine bald sehnsüchtige, bald frivole Weise;
 es ist mein Herzallerliebster, der spielt,
 und wie ich ans Fenster trete,

Il me semble que chaque note s'envole
De la flûte vers ma joue
Comme un mystérieux baiser.

14 | L'indifférent

Tes yeux sont doux comme ceux d'une fille,
Jeune étranger,
Et la courbe fine
De ton beau visage de duvet ombragé
Est plus séduisante encore de ligne.
Ta lèvre chante sur le pas de ma porte
Une langue inconnue et charmante
Comme une musique fausse...
Entre !
Et que mon vin te réconforte...
Mais non, tu passes
Et de mon seuil je te vois t'éloigner
Me faisant un dernier geste avec grâce
Et la hanche légèrement ployée
Par ta démarche féminine et lasse...

It seems to me that each note flies
Out of the flute towards my cheek
Like a mysterious kiss.

The Indifferent One

Your eyes are gentle as a girl's,
Young stranger,
And the delicate curve
Of your handsome face shaded with down
Is still more seductive in its line.
Your lips sing at my doorway
In an unknown and charming language
Like music out of tune . . .
Come in!
And let my wine refresh you . . .
But no, you go past,
And I see you moving away from my threshold,
Making a last graceful gesture towards me,
Your hip swaying slightly
With your languid feminine gait . . .

Translation: Charles Johnston

ist mir, als dringe jeder Ton aus der Flöte
an meine Wange und berühre sie
wie ein geheimnisvoller Kuß.

Der Gleichgültige

Deine Augen sind sanft wie die eines Mädchens,
junger Fremder,
und die feine Kontur
deines flaumverschatteten, schönen Gesichts
ist eine Linie, die noch bezaubernder ist.
Dein Mund singt auf meiner Schwelle
in einer unbekannten, reizenden Sprache
wie eine Musik mit falschen Tönen...
Tritt ein!
Labe dich an meinem Wein...
Aber nein, du gehst vorüber, und ich sehe,
wie du dich von meiner Schwelle entfernst,
mir zuwinkst mit einer letzten anmutigen Geste,
dich leicht in den Hüften wiegend,
in deinem schleppenden, femininen Gang...

Übersetzung: Heidi Fritz