

LICHT IN DER NACHT

Coline Dutilleul *mezzo-soprano*

Kunal Lahiry *piano*

Saturday 26 November

20:00, Kühlhaus Berlin

PROGRAMME

Arnold Schoenberg (1874 - 1951)

Vier Lieder, Op. 2

1. Erwartung	Richard Dehmel (1863 - 1920)
2. Schenk mir deinen goldenen Kamm	Richard Dehmel
3. Erhebung	Richard Dehmel
4. Waldsonne	Johannes Schlaf (1862 - 1941)

Claude Debussy (1862 - 1918)

Chansons de Bilitis

1. La flûte de Pan	Pierre Louÿs (1870 - 1925)
2. La chevelure	
3. Le tombeau des Naiades	

Maurice Ravel (1875 - 1937)

Deux épigrammes de Clément Marot

1. D'Anne qui m'a jecta de la neige	Clément Marot (1496 - 1544)
2. D'Anne jouant de l'espinette	

Alexander von Zemlinsky (1871 - 1942)

Stimme des Abends, Op. 9 no.1 (*piano solo*)
from *Fantasien über Gedichte von Richard Dehmel*

Alma Mahler (Schindler-Mahler) (1879 - 1964)

Fünf Lieder

1. Die stille Stadt	Richard Dehmel (1863 - 1920)
2. In meines Vaters Garten	Otto Erich Hartleben (1864 - 1905)
3. Laue Sommernacht	Otto Julius Bierbaum (1865 - 1910)
4. Bei dir ist es traut	Rainer Maria Rilke (1875 - 1926)
5. Ich wandle unter Blumen	Heinrich Heine (1797 - 1856)

Lili Boulanger (1893 - 1918)

Reflets Maurice Maeterlinck (1862 - 1949)

D'un vieux jardin (*piano solo*)

Si tout ceci n'est qu'un pauvre rêve Francis Jammes (1860 - 1938)
from *Clairières dans le ciel*

Maurice Ravel (1875 - 1937)

Un grand sommeil noir Paul Verlaine (1844 - 1896)

Alban Berg (1885 - 1935)

Vier Gesänge, Op. 2

1. Schlafen, Schlafen	Christian Friedrich Hebbel (1813 - 1863)
2. Schlafend trägt man mich	Alfred Mombert (1872 - 1942)
3. Nun ich der Riesen Stärksten überwand	Alfred Mombert
4. Warm die Lüfte	Alfred Mombert

TEXTS & TRANSLATIONS

VIER LIEDER

ERWARTUNG

Schoenberg / Dehmel

Aus dem meergrünen Teiche
neben der roten Villa
unter der toten Eiche
scheint der Mond.

Wo ihr dunkles Abbild
durch das Wasser greift,
steht ein Mann und streift
einen Ring von seiner Hand.

Drei Opale blinken;
durch die bleichen Steine
schwimmen rot und grüne
funken und versinken.

Und er küßt sie, und
seine Augen leuchten
wie der meergrüne Grund:
ein Fenster tut sich auf.

Aus der roten Villa
neben der toten Eiche
winkt ihm eine bleiche
Frauenhand.

SCHENK MIR DEINEN GOLDENEN KAMM

Schoenberg / Dehmel

Schenk mir deinen goldenen Kamm;
jeder Morgen soll dich mahnen,
daß du mir die Haare küßttest.
Schenk mir deinen seidenen Schwamm;
jeden Abend will ich ahnen,
wem du dich im Bade rüstest,
o Maria!

Schenk mir Alles, was du hast;
meine Seele ist nicht eitel,
stolz empfang ich deinen Segen.
Schenk mir deine schwerste Last:
willst du nicht auf meinen Scheitel
auch dein Herz, dein Herz noch legen,
Magdalena?

EXPECTATION

English Translation © Richard Stokes

From the sea-green pond
near the red villa
beneath the dead oak
the moon is shining.

Where her dark image
gleams through the water,
a man stands, and draws
a ring from his hand.

Three opals glimmer;
among the pale stones
float red and green sparks
and sink.

And he kisses her,
and his eyes gleam
like the sea-green depths:
a window opens.

From the red villa
near the dead oak,
a woman's pale hand
waves to him.

GIVE ME YOUR GOLDEN COMB

English Translation © Richard Stokes

Give me your golden comb;
every morning shall remind you
that you kissed my hair.
Give me your silken sponge;
every evening I want to sense
for whom you prepared yourself in the bath -
oh, Maria!

Give me everything you have;
my soul is not vain,
proudly I receive your blessing.
Give me your heavy burden:
will you not lay on my head
your heart too, your heart -
Magdalena?

ERHEBUNG

Schoenberg / Dehmel

Gib mir deine Hand,
nur den Finger, dann
seh ich diesen ganzen Erdkreis
als mein Eigen an!

O, wie blüht mein Land!
Sieh dir's doch nur an,
daß es mit uns über die Wolken
in die Sonne kann!

WALDSONNE

Schoenberg / Schlaf

In die braunen, rauschenden Nächte
Flittert ein Licht herein,
Grüngolden ein Schein.

Blumen blinken auf und Gräser
Und die singenden, springenden Waldwässerlein,
Und Erinnerungen.

Die längst verklungenen:
Golden erwachen sie wieder,
All deine fröhlichen Lieder.

Und ich sehe deine goldenen Haare glänzen,
Und ich sehe deine goldenen Augen glänzen
Aus den grünen, raunenden Nächten.

Und mir ist, ich läge neben dir
auf dem Rasen
Und hörte dich wieder
auf der glitzereblanken Syrinx
In die blauen Himmelslücke blasen.

In die braunen, wühlenden Nächte
Flittert ein Licht,
Ein goldener Schein.

EXALTATION

English Translation © Richard Stokes

Give me your hand,
only a finger, then
I shall see this whole round earth
as my own!

Oh, how my country blossoms!
Just look at me,
that I may go with you above the clouds
into the sun!

FOREST SUN

English Translation © Richard Stokes

Into the brown rustling nights
There flutters a light,
A green-golden gleam.

Glinting flowers gaze up
And the singing, leaping forest brooklets,
And memories.

The long silent ones:
Golden, they awaken again,
All your joyous songs.

And I see your golden hair glitter,
And I see your golden eyes gleam
Out of the green murmuring nights.

And I feel as though I were lying on the lawn
by your side
And heard you once more blow
on your brightly glinting pipes
Into the blue air of heaven.

Into the brown, turbulent nights
There flutters a light,
A golden gleam.

CHANSONS DE BILITIS

LA FLÛTE DE PAN

Debussy / Louÿs

Pour le jour des Hyacinthies, il m'a donné une syrinx
faite de roseaux bien taillés,
unis avec la blanche cire
qui est douce à mes lèvres comme le miel.

Il m'apprend à jouer, assise sur ses genoux; mais je
suis un peu tremblante. Il en joue après moi,
si doucement que je
l'entends à peine.

Nous n'avons rien à nous dire, tant nous sommes
près l'un de l'autre; mais nos chansons veulent se
répondre, et tour à tour nos bouches
s'unissent sur la flûte.

Il est tard; voici le chant des grenouilles vertes qui
commence avec la nuit.
Ma mère ne croira jamais que
je suis restée si longtemps à chercher
ma ceinture perdue.

LA CHEVELURE

Debussy / Louÿs

Il m'a dit: «Cette nuit, j'ai rêvé. J'avais ta chevelure
autour de mon cou. J'avais tes cheveux comme un
collier noir autour de ma nuque et sur ma poitrine.

«Je les caressais, et c'étaient les miens; et nous
étions liés pour toujours ainsi,
par la même chevelure
la bouche sur la bouche,
ainsi que deux lauriers n'ont
souvent qu'une racine.

«Et peu à peu, il m'a semblé, tant nos membres
étaient confondus, que je devenais toi-même
ou que tu entrais en moi comme mon songe.»

Quand il eut achevé, il mit doucement ses mains sur
mes épaules, et il me regarda d'un regard si tendre,
que je baissai les yeux avec un frisson.

THE FLUTE OF PAN

English Translation © Richard Stokes

For Hyacinthus day he gave me a syrinx made of
carefully cut reeds,
bonded with white wax which tastes
sweet to my lips like honey.

He teaches me to play, as I sit on his lap; but I am
a little fearful. He plays it after me,
so gently that I
scarcely hear him.

We have nothing to say, so close are we one to
another, but our songs try to answer each other,
and our mouths join
in turn on the flute.

It is late; here is the song of the green frogs that
begins with the night.
My mother will never believe
I stayed out so long to look for
my lost sash.

THE TRESSES OF HAIR

English Translation © Richard Stokes

He said to me: 'Last night I dreamed. I had your
tresses around my neck. I had your hair like a black
necklace all round my nape and over my breast.

'I caressed it and it was mine; and we
were united thus for ever
by the same tresses,
mouth on mouth,
just as two laurels
often share one root.

'And gradually it seemed to me, so intertwined
were our limbs, that I was becoming you,
or you were entering into me like a dream.'

When he had finished, he gently set his hands on
my shoulders and gazed at me so tenderly that I
lowered my eyes with a shiver.

LE TOMBEAU DES NAIADES

Debussy / Louÿs

Le long du bois couvert de givre,
je marchais; mes cheveux
devant ma bouche se fleurissaient
de petits glaçons, et
mes sandales étaient lourdes
de neige fangeuse et tassée.

Il me dit: «Que cherches-tu?»
—«Je suis la trace du satyre.
Ses petits pas fourchus alternent
comme des trous dans un manteau blanc.»
Il me dit: «Les satyres sont morts.

«Les satyres et les nymphes aussi.
Depuis trente ans il
n'a pas fait un hiver aussi terrible.
La trace que tu vois est
celle d'un bouc. Mais restons ici,
où est leur tombeau.»

Et avec le fer de sa houe il cassa la glace de la
source
où jadis riaient les naïades.
Il prenait de grands
morceaux froids,
et les soulevant vers le ciel pâle, il
regardait au travers.

THE TOMB OF THE NAIADS

English Translation © Richard Stokes

Along the frost-bound wood I walked;
my hair across
my mouth, blossomed
with tiny icicles, and
my sandals were heavy with muddy,
packed snow.

He said to me: 'What do you seek?'
'I follow the satyr's track.
His little cloven hoof-marks alternate
like holes in a white cloak.'
He said to me: 'The satyrs are dead.

'The satyrs and the nymphs too.
For thirty years there
has not been so harsh a winter.
The tracks you see are those
of a goat. But let us stay here,
where their tomb is.'

And with the iron head of his hoe he broke the ice
of the spring, where the naiads used to laugh.
He picked up
some huge cold fragments,
and, raising them to the pale sky,
gazed through them.

DEUX ÉPIGRAMMES DE CLÉMENT MAROT

D'ANNE QUI M'A JECTA DE LA NEIGE

Ravel / Marot

Anne par jeu me jecta de la neige,
Que je cuidois froide, certainement:
Mais c'estoit feu, l'expérience en ay je,
Car embrasé, je fus soudainement.
Puis que le feu loge secretement
Dedans la neige, où trouveray je place
Pour n'ardre point? Anne, ta seule grâce
Estaindre peult le feu que je sens bien,
Non point par eau, par neige ne par glace,
Mais par sentir un feu pareil au mien.

ON ANNE WHO THREW SNOW AT ME

English Translation © Richard Stokes

Anne in play threw snow at me,
Which I certainly thought cold:
But what I felt from it was fire,
For suddenly I was all aflame.
Since fire dwells secretly
In the snow, where shall I find a place
Where I'll not burn? Anne, your favour alone
Can quench the flame I so keenly feel,
Not water nor snow nor ice,
But by feeling a fire which matches mine.

D'ANNE JOUANT DE L'ESPINETTE

Ravel / Marot

Lors que je voy en ordre la brunette,
Jeune, en bon point, de la ligne des dieux,
Et que sa voix, ses doigts et l'espinnette
Meinent un bruyct doux et melodieux,
J'ay du plaisir et d'oreilles et d'yeulx
Plus que les saintz en leur gloire immortelle,
Et autant qu'eulx je deviens glorieux
Dès que je pense estre un peu aymé d'elle.

ON ANNE PLAYING THE SPINET

English Translation © Richard Stokes

When I see my neat and dark-haired lady,
Young, comely, of divine lineage,
And when her voice, her fingers, and the spinet
Make a sweet melodious sound,
My ears and eyes know greater pleasure
Than the saints in their immortal glory:
And I become as glorious as they,
The moment I feel she loves me a little.

Zemlinsky: Stimme des Abends, Op. no.1

from *Fantasien über Gedichte von Richard Dehmel* (piano solo)

FÜNF LIEDER

DIE STILLE STADT

Mahler / Dehmel

Liegt eine Stadt im Tale,
ein blasser Tag vergeht.
es wird nicht lange dauern mehr,
bis weder Mond noch Sterne
nur Nacht am Himmel steht.

Von allen Bergen drücken
nebel auf die Stadt,
es dringt kein Dach, nicht Hof noch Haus,
kein Laut aus ihrem Rauch heraus,
kaum Türme noch und Brücken.

Doch als dem Wanderer graute,
da ging ein Lichtlein auf im Grund
und durch den Rauch und Nebel
begann ein leiser Lobgesang
aus Kindermund.

THE SILENT TOWN

English Translation © Richard Stokes

A town lies in the valley,
a pale day is fading;
it will not be long
before neither moon nor stars
but night alone will deck the skies.

From every mountain
mists weigh on the town;
no roof, no courtyard, no house
no sound can penetrate the smoke,
scarcely towers and bridges even.

But as fear seized the traveller,
a gleam appeared in the valley;
and through the smoke and mist
came a faint song of praise
from a child's lips.

IN MEINES VATERS GARTEN

Mahler / Hartleben

In meines Vaters Garten -
blühe mein Herz, blüh auf -
in meines Vaters Garten
stand ein schattender Apfelbaum -
Süßes Traum -
stand ein schattender Apfelbaum.

Drei blonde Königstöchter -
blühe mein Herz, blüh auf -
drei wunderschöne Mädchen
schliefen unter dem Apfelbaum -
Süßes Traum -
schliefen unter dem Apfelbaum.

Die allerjüngste Feine -
blühe mein Herz, blüh auf -
die allerjüngste Feine
blinzelte und erwachte kaum -
Süßes Traum -
blinzelte und erwachte kaum.

Die zweite fuhr sich übers Haar -
blühe mein Herz, blüh auf -
sah den roten Morgenstraum -
Süßes Traum -

Sie sprach: Hört ihr die Trommel nicht -
blühe mein Herz, blüh auf -
Süßes Traum -
hell durch den dämmernden Traum?

Mein Liebster zieht in den Kampf -
blühe mein Herz, blüh auf -
mein Liebster zieht in den Kampf hinaus,
küsst mir als Sieger des Kleides Saum -
Süßes Traum -
küsst mir des Kleides Saum!

Die dritte sprach und sprach so leis -
blühe mein Herz, blüh auf -
die dritte sprach und sprach so leis:
Ich küsse dem Liebsten des Kleides Saum -
Süßes Traum -
ich küsse dem Liebsten des Kleides Saum. -

In meines Vaters Garten -
blühe mein Herz, blüh auf -
in meines Vaters Garten
steht ein sonniger Apfelbaum -
Süßes Traum -
steht ein sonniger Apfelbaum!

IN MY FATHER'S GARDEN

English Translation © Richard Stokes

In my father's garden –
blossom, O my heart, blossom –
In my father's garden
grew a shady apple tree –
Sweet dream –
grew a shady apple tree.

Three blond princesses –
blossom, O my heart, blossom –
three wonderfully beautiful girls
slept beneath the apple tree –
Sweet dream –
slept beneath the apple tree.

The youngest of the three beauties –
blossom, O my heart, blossom –
the youngest of the three beauties
blinked and hardly awoke –
Sweet dream –
blinked and hardly awoke.

The second ran her hand through her hair –
blossom, O my heart, blossom –
Saw the red morning dream –
Sweet dream –

She said: 'Don't you hear the drums?
blossom, O my heart, blossom –
Sweet dream –
Brightly through the dawn?

My beloved is going to war
blossom, O my heart, blossom –
My beloved is going to war,
Kisses as victor the hem of my dress
Sweet dream –
Kisses the hem of my dress.

The third spoke, and spoke so quietly –
blossom, O my heart, blossom –
The third spoke and spoke so quietly:
I kiss the hem of my beloved's coat –
Sweet dream –
I kiss the hem of my beloved's coat.

In my father's garden –
blossom, O my heart, blossom –
In my father's garden
stands a sunny apple tree –
Sweet dream –
stands a sunny apple tree.

LAUE SOMMERNACHT

Mahler / Bierbaum

Laue Sommernacht: am Himmel
Stand kein Stern, im weiten Walde
Suchten wir uns tief im Dunkel,
Und wir fanden uns.

Fanden uns im weiten Walde
In der Nacht, der sternenlosen,
Hielten staunend uns im Arme
In der dunklen Nacht.

War nicht unser ganzes Leben
So ein Tappen, so ein Suchen?
Da: In seine Finsternisse
Liebe, fiel Dein Licht.

BEI DIR IST ES TRAUT

Mahler / Rilke

Bei dir ist es traut:
Zage Uhren schlagen
wie aus weiten Tagen.
Komm mir ein Liebes sagen -
aber nur nicht laut.

Ein Tor geht irgendwo
draussen im Blütentreiben.
Der Abend horcht an den Scheiben.
Lass uns leise bleiben:
Keiner weiss uns so.

MILD SUMMER NIGHT

English Translation © Richard Stokes

Mild summer night: in the sky
Not a star, in the deep forest
We sought each other in the dark
And found one another.

Found one another in the deep wood
In the night, the starless night,
And amazed, we embraced
In the dark night.

Our entire life – was it not
Such a tentative quest?
There: into its darkness,
O Love, fell your light.

I FEEL WARM AND CLOSE WITH YOU

English Translation © Richard Stokes

I feel warm and close with you:
clocks strike hesitantly,
like they did in distant days.
Say something loving to me -
but not aloud.

A gate opens somewhere
out in the burgeoning.
Evening listens at the window-panes.
Let us stay quiet,
no one knows us thus.

ICH WANDLE UNTER BLUMEN

Mahler / Heine

Ich wandle unter Blumen
Und blühe selber mit;
Ich wandle wie im Traume
Und schwanke bei jedem Schritt.

O, halt mich fest, Geliebte!
Vor Liebestrunkenheit
Fall' ich dir sonst zu Füßen,
Und der Garten ist voller Leut'.

I WANDER AMONG FLOWERS

English Translation © Richard Stokes

I wander among flowers
And blossom with them;
I wander as in a dream
And sway with every step.

O, hold me fast, beloved!
Or drunk with love
I'll fall at your feet –
And the garden is full of folk.

REFLETS

Boulanger / Maeterlinck

Sous l'eau du songe qui s'élève
Mon âme a peur, mon âme a peur.
Et la lune luit dans mon coeur
Plongé dans les sources du rêve!

Sous l'ennui morne des roseaux.
Seul le reflets profonds des choses,
Des lys, des palmes et des roses
Pleurent encore au fond des eaux.

Les fleurs s'effeuillent une à une
Sur le reflet du firmament.
Pour descendre, éternellement
Sous l'eau du songe et dans la lune.

REFLECTIONS

English Translation © Richard Stokes

Beneath the water of the dream that rises,
My soul is afraid, my soul is afraid.
And the moon shines into my heart
That is bathed in the dream's source!

Beneath the sad tedium of the reeds,
Only the deep reflection of things,
Of lilies, palms and roses,
Still weep on the water's bed.

One by one the flowers shed their leaves
Upon the firmament's reflection
To descend, eternally,
Beneath the dream's water and into the moon.

Boulanger: D'un vieux jardin (piano solo)

SI TOUT CECI N'EST QU'UN PAUVRE RÊVE

Boulangier / Jammes

Si tout ceci n'est qu'un pauvre rêve, et s'il faut
que j'ajoute dans ma vie, une fois encore,
la désillusion aux désillusions;
et, si je dois encore, par ma sombre folie,
chercher dans la douceur du vent et de la pluie
les seules vaines voix qui m'aient en passion;
je ne sais si je guérirai, ô mon amie ...

IF ALL THIS IS BUT A POOR DREAM

English Translation © Richard Stokes

If all this is but a poor dream, and if I must,
once more in my life, add
disillusion to disillusion;
and if I must once more, in my dark folly,
seek in the sweetness of the wind and rain
the only voices – unreal ones – that adore me;
I do not know, my friend, if I shall heal ...

UN GRAND SOMMEIL NOIR

Ravel / Verlaine

Un grand sommeil noir
Tombe sur ma vie:
Dormez, tout espoir,
Dormez, toute envie!

Je ne vois plus rien,
Je perds la mémoire
Du mal et du bien ...
Ô la triste histoire!

Je suis un berceau
Qu'une main balance
Au creux d'un caveau:
Silence, silence!

A VAST DARK SLEEP

English Translation © Richard Stokes

A vast dark sleep
Falls on my life:
Slumber, all hope,
Slumber, all desire!

I have lost my sight,
All memories fail
Of good and evil ...
Oh dismal tale!

I am a cradle
Rocked by a hand
In a hollow vault:
Silence, silence!

VIER GESÄNGE

SCHLAFEN, SCHLAFEN

Berg / Hebbel

Schlafen, Schlafen, nichts als Schlafen!
Kein Erwachen, keinen Traum!
Jener Wehen, die mich trafен,
Leisestes Erinnern kaum.
Daß ich, wenn des Lebens Fülle
Niederklingt in meine Ruh',
Nur noch tiefer mich verhülle,
Fester zu die Augen tu'!

SLEEP, SLEEP

English Translation © Richard Stokes

Sleep, sleep, nothing but sleep!
No awakening, no dream!
Of the pains I had to bear
Scarce the faintest memory -
So that when life's plenitude
Echoes down to where I rest,
I enshroud myself more deeply still,
Press my eyes more tightly shut!

SCHLAFEND TRÄGT MAN MICH

Berg / Mombert

Schlafend trägt man mich
in mein Heimatland.
Ferne komm' ich her,
über Gipfel, über Schlünde,
über ein dunkles Meer
in mein Heimatland.

I AM BORNE IN SLEEP

English Translation © Richard Stokes

I am borne in sleep
to my homeland.
I come from afar,
over peaks, over gorges,
over a dark sea
to my homeland.

NUN ICH DER RIESEN STÄRKSTEN ÜBERWAND

Berg / Mombert

Nun ich der Riesen Stärksten überwand,
mich aus dem dunkelsten Land
heimfand
an einer weißen Märchenhand -
Hallen schwer die Glocken.
Und ich wanke durch die Gassen
schlafbefangen.

NOW I'VE CONQUERED THE STRONGEST OF GIANTS

English Translation © Richard Stokes

Now I've conquered the strongest of giants,
and from the darkest land
have found my way home
guided by a white faerie hand -
The bells sound heavily.
And I stagger through the streets,
drunk with sleep.

WARM DIE LÜFTE

Berg / Mombert

Warm die Lüfte,
es sprießt Gras auf sonnigen Wiesen.
Horch!-
Horch, es flötet die Nachtigall...
Ich will singen:

WARM THE BREEZES

English Translation © Richard Stokes

Warm the breezes,
grass grows on sunlit meadows.
Listen! -
Listen, the nightingale is singing...
I shall sing:

Droben hoch im düstern Bergforst,
es schmilzt und glitzert kalter Schnee,
ein Mädchen im grauen Kleide
lehnt am feuchten Eichstamm,
krank sind ihre zarten Wangen,
die grauen Augen fiebern
durch Düsterriesenstämme.
"Er kommt noch nicht. Er läßt mich warten"...

High in the gloomy mountain forest,
cold snow melts and glitters,
a girl dressed in grey
leans against the damp trunk of an oak,
her tender cheeks are sick,
her grey eyes stare feverishly
through the gloom of giant trunks.
'Still he does not come. He keeps me waiting'...

Stirb!
Der Eine stirbt, daneben der Andere lebt:
Das macht die Welt so tiefschön.

Die!
One dies, while another lives:
That makes the world so profoundly beautiful.

Translations **Richard Stokes**, provided by Oxford Lieder (www.oxfordlieder.co.uk).

Richard Stokes is the author of *The Book of Lieder* (Faber); *The Complete Songs of Hugo Wolf* (Faber); *A French Song Companion* (Oxford University Press); *The Spanish Song Companion* (Scarecrow Press); *The Penguin Book of English Song* (Penguin Classics); and *J.S. Bach: The Complete Cantatas* (Scarecrow Press).