

LISE DAVIDSEN

Philharmonia Orchestra · Esa-Pekka Salonen

RICHARD WAGNER 1813–1883

TANNHÄUSER

- 1 Dich, teure Halle Act II, Scene 1 3.41
- 2 Allmächt'ge Jungfrau! Act III, Scene 1 7.33

RICHARD STRAUSS 1864–1949

ARIADNE AUF NAXOS

- 3 Es gibt ein Reich 6.36

VIER LIEDER op.27
Four Songs · Quatre Lieder

- 4 Ruhe, meine Seele! 4.36
- 5 Cäcilie 2.20
- 6 Heimliche Aufforderung orch. Robert Heger 3.29
- 7 Morgen! 4.34
- 8 WIEGENLIED op.41 no.1 4.12
- 9 MALVEN TrV 297 orch. Wolfgang Rihm 3.02

VIER LETZTE LIEDER

Four Last Songs · Quatre Derniers Lieder

- 10 Frühling 3.45
- 11 September 5.38
- 12 Beim Schlafengehen 5.39
- 13 Im Abendrot 8.59

LISE DAVIDSEN *soprano*

PHILHARMONIA ORCHESTRA
ESA-PEKKA SALONEN

Zsolt-Tihamér Visontay *solo violin* 7, 12
Nigel Black *solo horn* 11

ENDINGS INTO BEGINNINGS

By 1946, Germany's most celebrated living composer had witnessed the destruction of his country from within. Nearly every concert hall and opera house associated with Richard Strauss lay in ruins after the Second World War. Having believed he could turn the tide of Nazism's cultural havoc using his own influence, Strauss had found himself on the wrong side domestically as well as internationally. With his wife Pauline, he retreated to Switzerland.

It was the British who threw Strauss a lifeline. In 1947, Sir Thomas Beecham organised a festival of the composer's music in London during which Strauss conducted the Philharmonia Orchestra at the Royal Albert Hall. He landed at Northolt on 4 October and was driven straight to The Savoy, where a journalist asked him what he had planned for the future. 'To die, of course,' Strauss replied.

The year before, Strauss had read Joseph von Eichendorff's poem *Im Abendrot*, which tells of an old couple watching the ascent of two larks and the descent of the sun in counterpoint. After this clear metaphor, the poem asks 'is that perhaps death?' Strauss set the poem in 1948, but with a telling alteration. His last line ends 'is *this* perhaps death?' ('ist dies etwa der Tod?'). Underneath, the orchestra plays the 'transfiguration' theme from an orchestral work he wrote five decades earlier, *Death and Transfiguration*.

Between July and September 1948, Strauss wrote three more songs, settings of poems by Hermann Hesse infused with similar contemplations of mortality. Together with *Malven*, a personal gift to the soprano Maria Jeritza, the four would become Strauss's last vocal works. He died on 8 September 1949 without having heard them performed. Eight months later, that privilege fell

to a British audience listening to a Norwegian soprano accompanied by the Philharmonia Orchestra. On 22 May 1950, Wilhelm Furtwängler conducted Kirsten Flagstad in Strauss's *Four Orchestral Songs*, back at the Royal Albert Hall. Before the works were published, Strauss's editor Ernest Roth replaced the word 'Orchestral' with 'Last'.

The ember-like glow that pervades Strauss's songs is a quality ever-present in the voice of Lise Davidsen. 'A lot of Strauss is made for a voice like mine', the soprano says. That voice has great presence and a particular warmth traversing extremes of range and volume. Its consistency has led to comparison with Flagstad – a dramatic soprano raised, like Davidsen, in rural Norway.

On this journey from Wagner into Strauss's late songs with the Philharmonia and Esa-Pekka Salonen, Davidsen combines rare sensitivity with plain-speaking Nordic fearlessness. 'It's my mission to approach the songs with clarity, an attitude of "this is what it is"', says Davidsen, who wrote her thesis on Strauss songs while studying at the Royal Danish Academy of Music. 'Yes, I think of being at peace, of moving from one state into another without fear. But it's not my responsibility to interpret. I am just the

messenger. Strauss tells us how he feels and invites the audience to respond.'

Malven is Strauss's last song by definition and is imbued with similar resignation and breadth, even pausing for an extended non-vocal interlude like its companions. Betty Wehrli-Knobel's words describe mallow flowers, prompting a sweeter sort of lyricism from Strauss that is taken somewhere else again by Wolfgang Rihm's orchestration from 2012 (the song was discovered in 1984). 'We were all drawn together as we tried to define the sound we wanted', says Davidsen of recording *Malven*; 'for this one, there was no existing picture.'

Strauss's love for his wife seeps from every bar of the *Four Last Songs*, but Pauline had long been present in his music. The composer wrote his Op.27 set as a wedding gift for her, later orchestrating 'Ruhe, meine Seele!' as he contemplated death in 'Im Abendrot' (some believe he intended it as part of the Eichendorff/Hesse set). That song's luminous companions formed the preface to a marriage that would span more than five decades. Strauss described 'Wiegenlied', an erotic song on the consummation of love in the guise of a lullaby, as 'changeable, like the favours of a woman'.

The wedding had taken place in September 1894, a few weeks after Strauss conducted Wagner's *Tannhäuser* at Bayreuth in which Pauline sang Elisabeth. Davidsen sings the same role in the summer of 2019 (her Bayreuth debut), portraying this woman of dignity and strength, fuelled by love but destroyed by infidelity. In the opera, Elisabeth arrives on stage radiantly optimistic, soaring through 'Dich, teure Halle' in anticipation of her lost love's return. By the time of her Act III prayer 'Allmächt'ge Jungfrau', she is reliving the nightmare of his absence, this time sensing its permanence.

'This is the beginning and the end for Elisabeth: the first and last things she sings', says Davidsen, who approaches the first aria with more strident control than wide-eyed naivety. 'I think she *is* in control. Her love is real, even if it looks like a fixation. That makes the trajectory even more devastating: from this joyous start to a total loss of hope. Boom. Reality.'

Strauss wrote a handful of operatic leads for Pauline, but even more were modelled on her. He started work on *Ariadne auf Naxos* five years after her retirement, but the title role, sung first by Jeritza, is filled with the sort of

contradictions that kept the composer so fixated on his wife. In the visionary aria 'Es gibt ein Reich', Strauss invokes a grand solitude but lines it with sadness and irony. Where Wagner's Elisabeth walks to her death lost and destroyed, Ariadne seizes upon the liberating opportunities of the afterlife, vaulting through the aria's final phrases as if reborn. Davidsen made her UK debut in the role at Glyndebourne in 2017. The magnificence and delicacy she brought to it immediately alerted the wider opera world to a distinctive and thrilling new voice.

Andrew Mellor

DES FINS POUR DES DÉBUTS

Quand vint l'année 1946, le compositeur vivant le plus célèbre d'Allemagne avait assisté de l'intérieur à la destruction de son pays. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, presque toutes les salles de concert et les théâtres lyriques associés à Richard Strauss n'étaient plus que ruines. Ayant cru que son influence pourrait entraver les ravages culturels de la marée nazie, Strauss s'était retrouvé du mauvais côté de la barrière, tant sur le plan national qu'international, et accompagné de Pauline, sa femme, il se retira en Suisse.

Ce furent les Britanniques qui lui lancèrent une bouée de sauvetage. En 1947, Sir Thomas Beecham organisa un festival d'œuvres de Strauss à Londres dans le cadre duquel le compositeur dirigea l'Orchestre Philharmonia au Royal Albert Hall. Il atterrit à Northolt le 4 octobre et fut conduit directement au Savoy, où un journaliste lui demanda quels étaient ses projets pour l'avenir, ce à quoi il répliqua : « Mourir, bien sûr. »

L'année précédente, le compositeur avait lu le poème de Joseph von Eichendorff *Im Abendrot*, dans lequel un vieux couple contemple l'envol de deux alouettes dans la lumière du soleil couchant. Après cette métaphore, le poème pose la question : « Cela serait-il la mort ? » Strauss mit le texte en musique en 1948, mais en y apportant une modification significative ; son dernier vers s'achève par : « Ceci serait-il la mort ? » (« *ist dies etwa der Tod?* ») Sous la ligne vocale, l'orchestre joue le « thème de la transfiguration » de *Mort et transfiguration*, poème symphonique composé par Strauss cinquante ans auparavant.

Entre juillet et septembre 1948, Strauss écrivit trois nouveaux lieder sur des poèmes de Hermann Hesse empreints de méditations de même type sur la mortalité. Avec *Malven*, cadeau personnalisé qu'il fit à la soprano Maria Jeritzka, ces morceaux allaient être ses dernières œuvres vocales. Il s'éteignit le 8 septembre 1949 sans en avoir entendu

d'exécution. Huit mois plus tard, c'est un public britannique qui eut ce privilège, par le biais d'une soprano norvégienne accompagnée de l'Orchestre Philharmonia. Le 22 mai 1950, Wilhelm Furtwängler dirigeait Kirsten Flagstad dans les *Quatre Lieder orchestraux*, cette fois encore au Royal Albert Hall. Avant la publication des pièces, Ernst Roth, l'éditeur de Strauss, remplaça le mot « orchestraux » par « derniers ».

Le rougeoiement ambré qui nimbe les lieder de Strauss est indissociable du timbre de Lise Davidsen : « De nombreuses pages de Strauss sont faites pour une voix comme la mienne », déclare la soprano. Cet instrument à la présence intense et à la chaleur distinctive couvre une ample tessiture et des dynamiques extrêmes. C'est en raison de ce grain particulier qu'on a comparé Lise Davidsen à Kirsten Flagstad, une soprano dramatique qui comme elle, a grandi dans la Norvège rurale.

Au cours de ce voyage où elle va de Wagner jusqu'aux derniers lieder de Strauss en compagnie du Philharmonia et d'Esa-Pekka Salonen, Lise Davidsen allie une sensibilité rare à une intrépidité nordique pleine de probité. « Ma mission est d'aborder ces lieder avec clarté et sans détours », affirme-t-elle. Elle a d'ailleurs rédigé une thèse sur les lieder de Strauss quand elle étudiait à l'Académie

royale danoise de musique. « Oui, j'imagine une grande quiétude, le passage sans crainte d'un état à un autre. Mais ce n'est pas à moi d'interpréter, je ne suis qu'une messagère. Strauss exprime ce qu'il éprouve et invite ses auditeurs à réagir. »

Malven est effectivement le dernier lied de Strauss et il présente la même résignation et la même amplitude que les *Quatre Derniers Lieder*, allant jusqu'à s'autoriser comme eux un interlude purement instrumental. Le texte de Betty Wehrli-Knobel décrit des mauves, fleurs qui inspirent à Strauss un lyrisme plus tendre, mené dans une autre direction par l'orchestration réalisée en 2012 par Wolfgang Rihm (ce lied a été redécouvert en 1984). « Nous nous recueillions ensemble pour essayer de définir le son que nous recherchions », raconte Davidsen au sujet de l'enregistrement de *Malven*. « Pour celui-ci, il n'y avait pas d'image préexistante. »

On peut déceler l'amour que Strauss vouait à sa femme dans chaque mesure des *Quatre Derniers Lieder*, mais il y avait bien longtemps que Pauline était présente dans sa musique. Le compositeur écrivit son opus 27 pour le lui offrir en cadeau de noces, et il orchestra « *Ruhe, meine Seele !* » plus tard, alors qu'il méditait sur la mort dans « *Im Abendrot* » (on a d'ailleurs émis l'idée qu'il comptait l'intégrer au cycle Eichendorff/

Hesse). Les lumineux compagnons de ce lied constituent le préambule d'une union qui allait durer plus de cinquante ans. Strauss disait de « *Wiegenlied* », lied érotique sur la consommation de l'amour ayant pris la forme d'une berceuse, qu'il était « changeant comme les faveurs d'une femme ».

Leurs noces avaient été célébrées en septembre 1894, quelques semaines après que Strauss eut dirigé le *Tannhäuser* de Wagner à Bayreuth, avec Pauline en Elisabeth. Lise Davidsen chantera ce même rôle pendant l'été 2019, quand elle fera elle-même ses débuts sur la Colline verte en incarnant cette femme digne et forte, portée par l'amour mais détruite par l'infidélité. Quand Elisabeth fait sa première entrée en scène au deuxième acte de l'opéra, elle débordait d'un optimisme radieux, et en attendant la venue de celui qu'elle a aimé autrefois, elle laisse s'envoler son « *Dich, teure Halle* ». En revanche, dans « *Allmächt'ge Jungfrau* », sa prière du troisième acte, elle revit le cauchemar de son absence, pressentant cette fois qu'il ne reviendra plus.

« C'est le début et la fin pour Elisabeth : ce qu'elle chante en premier et en dernier », commente Lise Davidsen, préférant un aplomb acéré à une naïveté rêveuse pour aborder le premier air. « Il me semble qu'elle maîtrise bel et bien la situation : son amour

est réel, même s'il relève de l'idée fixe. Cela rend son parcours encore plus déchirant, de ce début joyeux à un désespoir absolu. Boum. La réalité lui tombe dessus. »

Strauss écrivit plusieurs grands rôles d'opéra pour sa femme, et il en modela encore bien d'autres sur sa typologie vocale. Il s'attela à *Ariane à Naxos* cinq ans après que Pauline se fut retirée des scènes, mais le rôle-titre, créé par Maria Jeritza, est pétri des contradictions de toutes sortes qui obsédaient le compositeur chez son épouse. Dans l'air visionnaire « *Es gibt ein Reich* », Strauss invoque une solitude grandiose mais la double de tristesse et d'ironie. Là où l'Elisabeth de Wagner va à sa mort égarée et terrassée, Ariane voit les possibilités libératrices de l'au-delà et voltige sur les phrases finales de son air comme si elle ressuscitait. C'est dans ce rôle que Lise Davidsen a effectué ses débuts en Grande-Bretagne, lors de l'édition 2017 du Festival de Glyndebourne. L'éclat et la délicatesse qu'elle lui a apportés ont aussitôt alerté le monde de l'opéra, et les professionnels aussi bien que les aficionados savent désormais qu'ils doivent compter avec une voix nouvelle, caractéristique et captivante.

Andrew Mellor

Traduction David Ylla-Somers

ENDE UND NEUBEGINN

Bis 1946 hatte der berühmteste lebende Komponist Deutschlands die Zerstörung seines Landes miterlebt. Fast alle Konzertsäle und Opernhäuser, mit denen Richard Strauss verbunden war, lagen nach dem Zweiten Weltkrieg in Trümmern. Im Glauben, er könne dank seines Einflusses eine Wende der durch den Nationalsozialismus entstandenen kulturellen Verheerungen erreichen, fand Strauss sich auf der falschen Seite wieder, im Inland wie im Ausland. Mit seiner Frau siedelte er in die Schweiz über.

In dieser schwierigen Lage erfuhr Strauss Hilfe durch die Briten. 1947 organisierte Sir Thomas Beecham ein Festival mit Werken des Komponisten in London, bei dem Strauss das Philharmonia Orchestra in der Royal Albert Hall dirigierte. Er landete am 4. Oktober in Northolt und wurde direkt ins Savoy gefahren, wo ein Journalist ihn nach seinen Zukunftsplänen fragte. „Na, sterben halt!“, erwiderte Strauss.

Im Jahr zuvor hatte Strauss Joseph von Eichendorffs Gedicht *Im Abendrot* gelesen, in dem ein altes Paar zwei Lerchen zuschaut, die in der Abenddämmerung zum Himmel aufsteigen. Auf diese deutliche Metapher folgt im Gedicht die Frage: „Ist das etwa der Tod?“ Strauss hat in seiner Vertonung aus dem Jahre 1948 jedoch eine bezeichnende Änderung vorgenommen. Die letzte Zeile endet bei ihm: „Ist dies etwa der Tod?“. Darunter spielt das Orchester das „Verklärungsthema“ aus der fünf Jahrzehnte davor geschriebenen Tondichtung für großes Orchester *Tod und Verklärung*.

Zwischen Juli und September 1948 schrieb Strauss drei weitere Lieder nach Gedichten von Hermann Hesse mit ähnlichen Betrachtungen über Vergänglichkeit. Zusammen mit *Malven*, einem persönlichen Geschenk für die Sopranistin Maria Jeritza, waren die *Vier letzten Lieder* Strauss' letzte Gesangskompositionen. Er starb am 8. September 1949, ohne ihre Aufführung

erlebt zu haben. Acht Monate später genoss ein britisches Publikum den Vorzug, eine norwegische Sopranistin mit dem Philharmonia Orchestra zu hören. Am 22. Mai 1950 sang Kirsten Flagstad unter der Leitung von Wilhelm Furtwängler Strauss' *Vier Orchesterlieder*, wieder in der Royal Albert Hall. Vor dem Erscheinen der Lieder ersetzte Strauss' Verleger Ernst Roth „Orchester“ durch „letzte“.

Das glutvolle Leuchten, das Strauss' Lieder erfüllt, ist in der Stimme von Lise Davidsen immer vorhanden. „Vieles von Strauss ist wie gemacht für eine Stimme wie die meine“, sagt die Sopranistin. Ihre Stimme besitzt große Präsenz, eine besondere Wärme, außerordentlichen Umfang und Volumen. Ihre Beschaffenheit hat zum Vergleich mit Flagstad geführt – einer dramatischen Sopranistin, die wie Davidsen auf dem Land in Norwegen aufgewachsen war.

Auf dieser Strecke von Wagner zu Strauss' späten Liedern mit dem Philharmonia Orchestra und Esa-Pekka Salonen verbindet Davidsen eine seltene Empfindsamkeit mit einer unverstellten nordischen Unbefangenheit. „Ich muss an diese Lieder mit Klarheit herangehen, mit der Auffassung 'so und nicht anders'“, meint Davidsen, die ihr Studium an der

Königlichen-Dänischen Musikakademie mit einer Arbeit über Strauss-Lieder abgeschlossen hat. „Ja, ich denke, dass ich im Gleichgewicht bin, dass ich mich unerschrocken von einem Zustand in einen anderen gebe. Aber es ist nicht meine Verantwortung zu interpretieren. Ich bin bloß eine Vermittlerin. Strauss teilt uns seine Empfindungen mit und lädt die Hörer ein, darauf zu reagieren.“

Strauss' letztes Lied *Malven* ist von ähnlicher Resignation und Weite erfüllt und hat wie die *Vier letzten Lieder* davor ein ausgedehntes instrumentales Zwischenspiel. Betty Wehrli-Knobels Gedicht über Malven regte Strauss zu einer noch süßeren Lyrik an, die in Wolfgang Rihms Orchestrierung aus dem Jahre 2012 umgesetzt wurde (das Lied tauchte 1984 auf). „Wir versuchten alle gemeinsam, den Klang, den wir haben wollten, zu bestimmen“, sagt Davidsen über die Aufnahme von *Malven*; „und für dieses Lied existierte kein Vorbild.“

Strauss' Liebe zu seiner Frau erfüllt jeden Takt der *Vier letzten Lieder*, doch Pauline war schon lange in seiner Musik präsent. Der Komponist schrieb seine vier Lieder op. 27 als Hochzeitsgeschenk für sie und orchestrierte „Ruhe, meine Seele!“ daraus später in der Zeit der

Todesbetrachtungen von „Im Abendrot“ (er soll es auch, wie verschiedentlich angenommen wird, als Teil der Hesse/Eichendorff-Lieder geplant haben). Die vier strahlenden Lieder op. 27 stehen am Beginn einer mehr als fünf Jahrzehnte währenden Ehe. Strauss schrieb über sein „Wiegenlied“ op. 41 Nr. 1 (ein erotisches Lied über eine Liebesnacht in einlullender Schaukelbewegung), es sei so wechselhaft wie die Gunst einer Frau.

Die Hochzeit hatte im September 1894 stattgefunden, einige Wochen, nachdem Strauss Wagners *Tannhäuser* in Bayreuth mit Pauline in der Rolle der Elisabeth dirigierte hatte. Davidsen singt sie im Sommer 2019 (ihr Debüt in Bayreuth), eine Frau voller Würde und Festigkeit, erfüllt von Liebe, aber durch Untreue vernichtet. Elisabeths erster, strahlend optimistischer Auftritt in der Oper ist die Arie „Dich, teure Halle“, in der sie aufjubelnd die Rückkehr ihres verlorenen Geliebten vorwegnimmt. In ihrem Gebet im dritten Akt, „Allmächt'ge Jungfrau“, erleidet sie erneut alpträumhaft seine Abwesenheit, deren Endgültigkeit sie ahnt.

„Dies bedeutet Anfang und Ende für Elisabeth: das Erste und das Letzte, was sie singt“, meint Davidsen, die die erste Arie eher genau kontrolliert als mit kindlicher Naivität singt. „Ich meine, dass sie wirklich

kontrolliert ist. Ihre Liebe ist real, auch wenn sie wie eine Fixierung aussieht. Das macht ihren Weg noch erschütternder: von diesem freudigen Beginn bis zum völligen Verlust der Hoffnung. Aus und vorbei. Realität.“

Strauss, der einige Hauptrollen für Pauline geschrieben, aber noch mehr nach ihrem Vorbild gestaltet hat, begann mit der Arbeit an *Ariadne auf Naxos* fünf Jahre nach ihrem Rückzug als Sängerin; doch die zuerst von Maria Jeritz gesungene Titelrolle zeigt die Widersprüchlichkeit, die den Komponisten so sehr an seine Frau band. In der visionären Arie „Es gibt ein Reich“ beschwört Strauss eine großartige Einsamkeit, unterlegt diese aber mit Traurigkeit und Ironie. Geht Wagners Elisabeth verloren und vernichtet in den Tod, greift Ariadne zu der befreienden Chance des Lebens, nachdem sie ihren Todeswunsch überwunden hat; wie neugeboren schwingt sie sich in den Schlussphrasen der Arie empor. Davidsen debütierte in dieser Rolle im Jahre 2017 in Glyndebourne, England. Ihre großartige und subtile Interpretation machte die Opernwelt weithin auf eine unverwechselbare und aufregende neue Stimme aufmerksam.

Andrew Mellor
Übersetzung Christiane Frobenius

RICHARD WAGNER

Élisabeth

Salut à toi, noble demeure !
Ah! quel bonheur de te revoir !
Tu vas revivre tout à l'heure,
et dans mon cœur renaît l'espoir !
Ta gloire si vantée
semblait languir sans lui ;
la paix m'avait quittée ;
tout charme t'avait fui !
Comme à présent mon cœur joyeux s'élança,
de même ici tout semble resplendir,
nous ranimant par sa présence,
enfin, il va venir !
Salut à toi! Salut à toi !
Salut à toi, noble demeure !

Élisabeth

O Vierge sainte! que ta grâce
enfin m'élève jusqu'à toi !
Fais que devant toi je m'efface,
de cette terre enlève-moi !
Après des anges fais-moi place
au saint royaume de la foi !

Si, bercé d'un songe ineffable,
de toi mon cœur se détourna,
et si jamais désir coupable,
désir mondain en moi régna,
l'esprit contrit, l'âme oppressée,
j'ai su combattre ma pensée !

RICHARD WAGNER 1813–1883

TANNHÄUSER

Act II, Scene 1

Elisabeth

- 1 Dich, teure Halle, grüß ich wieder,
froh grüß ich dich, geliebter Raum!
In dir erwachen seine Lieder
und wecken mich aus düstrem Traum.
Da er aus dir geschieden,
wie öd erschienst du mir!
Aus mir entfloh der Frieden,
die Freude zog aus dir!
Wie jetzt mein Busen hoch sich hebet,
so scheinst du jetzt mir stolz und hehr.
Der dich und mich so neu belebet,
nicht weil er ferne mehr.
Sei mir gegrüßt! Sei mir gegrüßt!
Du teure Halle, sei mir gegrüßt!

Act III, Scene 1

Elisabeth

- 2 Allmächt'ge Jungfrau, hör mein Flehen!
Zu dir, Gepriesne, rufe ich!
Laß mich in Staub vor dir vergehen,
oh, nimm von dieser Erde mich!
Mach, daß ich rein und engelgleich
eingehe in dein selig Reich!

Wenn je, in tör'gem Wahn befangen,
mein Herz sich abgewandt von dir,
wenn je ein sündiges Verlangen,
ein weltlich Sehnen keimt' in mir,
so rang ich unter tausend Schmerzen,
daß ich es töt' in meinem Herzen!

RICHARD WAGNER

Elisabeth

Dear hall, I greet thee again!
Gladly I greet thee, beloved place!
In thee his songs will waken
and rouse me from my gloomy dreams.
When he from here departed,
how bleak thou didst seem to me!
All peace forsook me,
all pleasure in thee vanished.
But now my heart is exalted
and thou dost seem proud and stately once again,
for he who revives both thee and me
no longer tarries far away.
Greetings, greetings!
Dear hall, I greet thee!

Elisabeth

Almighty Virgin, hear my plea!
Queen of glory, to thee I call!
Let me turn to dust before thee,
oh, take me from this earth!
Let me enter, pure and spotless,
into thy blessed kingdom!

If ever, engrossed in vain fancies,
my heart turned away from thee,
if ever a sinful desire
or earthly longing rose within me,
I strove with untold anguish
to stifle it in my heart!

Si mon erreur n'est pas expiée,
Ah! prends pitié de ma douleur !
Que ta servante humiliée
de toi s'approche avec ferveur
pour obtenir de ta faveur
la délivrance du pécheur !

RICHARD STRAUSS

Ariane

Il est un royaume où tout est pur,
et qui porte un nom : le royaume des morts.
Ici rien n'est pur !
Ici tout se mêle !
Mais un messenger bientôt s'avancera
que l'on nomme Hermès.
Caducée en main,
il dirige les âmes :
autant d'oiseaux légers,
autant de feuilles mortes
qu'il mène en son royaume.
Dieu de beauté, de silence ! vois !
Ariane t'attend !
Ah ! de tous ces vils tourments
il me faut purifier mon cœur ;
alors du visage tu me feras signe,
tes pas te mèneront à l'entrée de ma grotte.
La nuit descendra sur mes yeux,
ta main se posera sur mon cœur.
Dans ces beaux habits de fête
que ma mère m'a donnés,
mon corps reposera,
cette grotte silencieuse sera ma tombe.

Doch, konnt' ich jeden Fehl nicht büßen,
so nimm dich gnädig meiner an,
daß ich mit demutvollen Grüßen
als würd'ge Magd dir nahen kann:
um deiner Gnaden reichste Huld
nur anzuflehn für seine Schuld!

RICHARD STRAUSS 1864–1949

ARIADNE AUF NAXOS

Hugo von Hofmannsthal (1874–1929)

Ariadne

3 Es gibt ein Reich, wo alles rein ist:
Es hat auch einen Namen: Totenreich.
Hier ist nichts rein!
Hier kann alles zu allem!
Bald aber naht ein Bote,
Hermes heißen sie ihn.
Mit seinem Stab
regiert er die Seelen:
Wie leichte Vögel,
wie welke Blätter
treibt er sie hin.
Du schöner, stiller Gott! sieh!
Ariadne wartet!
Ach, von allen wilden Schmerzen
muß das Herz gereinigt sein;
dann wird dein Gesicht mir nicken,
wird dein Schritt vor meiner Höhle.
Dunkel wird auf meinen Augen,
deine Hand auf meinem Herzen sein.
In den schönen Feierkleidern,
die mir meine Mutter gab,
diese Glieder werden bleiben,
stille Höhle wird mein Grab.

Then, though of every fault I am not shriven,
turn thy gracious face to me,
that I may, a worthy maid,
approach thee with humble devotion
to implore the rich bounty
of thy mercy for his offence!

RICHARD STRAUSS

Ariadne

There is a realm where all is pure:
it has a name, too: Realm of Death.
Here nothing is pure!
All is finished here.
But soon a messenger will draw nigh,
they call him Hermes.
With his staff
he rules all souls:
like birds on the wing,
like dry leaves,
he drives them before him.
O beautiful, serene god! See!
Ariadne awaits you!
Oh, my heart must be cleansed
of all wild grief,
then your presence will call me,
your footsteps will approach my cave.
Darkness will cover my eyes,
your hand will touch my heart.
In the beautiful festal robes,
which my mother bequeathed me,
my body will remain,
the silent cave will be my tomb.

Mais mon âme, sans bruit,
suivra son nouveau maître,
aussi légère que feuille au vent
là-bas elle le suivra, de si bon gré.
La nuit descendra sur mes yeux,
gagnera mon cœur.
Mon corps reposera,
solitaire dans sa riche parure.
Tu me libéreras,
tu me rendras à moi-même,
Le poids de cette vie,
tu me l'oteras.
Tout entière je me perdrai en toi,
Ariane ne sera plus qu'à toi.

Paix, mon âme op. 27 n° 1

Pas un souffle n'agite l'air,
le bosquet sommeille en silence ;
un clair rayon de soleil a percé
la voûte sombre des feuillages.

Paix, paix, mon âme,
tes tempêtes furent sauvages,
tu as rugi et tremblé
comme la marée montante.

Ces heures de violence
bouleversent le cœur et l'esprit !
Paix, paix, mon âme,
et oublie ce qui te menace !

Aber lautlos meine Seele
folget ihrem neuen Herrn,
wie ein leichtes Blatt im Winde
folgt hinunter, folgt so gern.
Dunkel wird auf meinen Augen
und in meinem Herzen sein.
Diese Glieder werden bleiben,
schön geschmückt und ganz allein.
Du wirst mich befreien,
mir selber mich geben,
dies lastende Leben,
du nimm es von mir.
An dich werd' ich mich ganz verlieren,
bei dir wird Ariadne sein.

Ruhe, meine Seele! op. 27 Nr.1

Karl Henckell (1864–1929)

4 Nicht ein Lüftchen regt sich leise,
sanft entschlummert ruht der Hain;
durch der Blätter dunkle Hülle
stiehlt sich lichter Sonnenschein.

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

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

But mutely my soul
will follow its new lord,
as a light leaf in the wind
flutters downward, gladly falling.
Darkness will cover my eyes
and fill my heart,
this body will remain,
richly adorned and all alone.
You will set me free,
give me to myself,
this burdensome life,
take it from me.
I will lose myself entirely in you,
with you Ariadne will abide.

Rest, my soul op.27 no.1

Not a single breeze is stirring,
the grove lies in peaceful repose;
through the dark cloak of the leaves
bright sunlight enters stealthily.

Rest, rest, my soul,
you have passed through fearful storms;
you have raged and you have trembled
like breakers crashing on the shore.

These are overwhelming times,
heart and brain are sorely tried –
rest, oh rest, my soul,
and forget what threatens you.

Cécilie op. 27 n° 2

Si tu savais
ce que c'est que rêver de baisers brûlants,
de promenades et de repos avec l'aimée,
les yeux dans les yeux, en se caressant,
en bavardant,
si tu le savais,
tu inclinerais ton cœur !

Si tu savais
ce que c'est que craindre par les nuits
solitaires,
cerné d'angoissantes tempêtes, quand
nul ne reconforte
de douces paroles l'âme lasse de lutter,
si tu le savais,
tu viendrais à moi.

Si tu savais
ce que c'est que vivre dans le halo divin
du souffle qui crée le monde,
de flotter en s'élevant, porté par la lumière,
vers des hauteurs bienheureuses,
si tu le savais,
tu vivrais avec moi !

Invitation secrète op. 27 n° 3

Allons ! porte la coupe étincelante à
tes lèvres
et bois de tout cœur en ce joyeux festin.
Quand tu la lèveras, fais-moi signe
en cachette,
je sourirai et boirai comme toi en silence...

Cécilie op. 27 Nr. 2

Heinrich Hart (1855–1906)

5 Wenn du es wüßtest,
was träumen heißt von brennenden Küssen,
von Wandern und Ruhen mit der Geliebten,
Aug in Auge, und kosend und plaudernd,
wenn du es wüßtest,
du neigtest dein Herz!

Wenn du es wüßtest,
was bangen heißt in einsamen Nächten,
umschauert vom Sturm, da niemand tröstet
milden Mundes die kampfmüde Seele,
wenn du es wüßtest,
du kämest zu mir.

Wenn du es wüßtest,
was leben heißt, umhaucht von der Gottheit
weltschaffendem Atem, zu schweben empor,
lichtgetragen,
zu seligen Höhen,
wenn du es wüßtest,
du lebtest mit mir!

Heimliche Aufforderung op. 27 Nr. 3

John Henry Mackay (1864–1933)

6 Auf, hebe die funkelnde Schale empor
zum Mund,
und trinke beim Freudenmahle dein Herz
gesund.
Und wenn du sie hebst, so winke mir heimlich
zu,
dann lächle ich und dann trinke ich still
wie du...

Cecilia op.27 no.2

If you but knew
what it means to dream of burning kisses,
of wandering and resting with the beloved,
face to face, caressing and conversing,
if you but knew it,
your heart would incline to me!

If you but knew
what it means to be anxious in lonely nights,
storms raging outside, with no one to comfort
the battle-weary soul with gentle words,
if you but knew it,
you would come to me.

If you but knew
what it means to live, inspired by the breath
of the deity that created the world, to soar aloft,
carried by the light, to blissful heights,
if you but knew it,
you would live with me!

Secret Invitation op.27 no.3

Come, raise the sparkling cup to your lips,
join in the joyful feast and drink your heart
whole.
And when you raise your cup, give me a
secret sign,
then I will smile and drink in silence, like you...

Puis en silence comme moi regarde alentour
la meute d'ivrognes – ne les méprise pas trop.
Non, lève la coupe scintillante de vin
et laisse-les s'amuser à ce bruyant festin.

Mais quand tu auras mangé et bu à satiété,
quitte la compagnie de ces gais lurons,
sors dans le jardin et va au buisson de roses,
là je t'attendrai, comme à notre vieille
habitude,

et sombrerai dans ton sein avant que
tu l'espères,
et boirai tes baisers, comme souvent autrefois,
et tresserai dans tes cheveux la splendeur de
la rose.
Oh viens, nuit merveilleuse et ardemment
désirée !

Demain ! op. 27 n° 4

Et demain le soleil reviendra briller,
et, sur le chemin que je suivrai,
il nous unira encore, nous bienheureux,
au sein de cette terre qui respire la lumière...

Et vers la plage longue, ourlée de bleu,
nous descendrons lentement et silencieusement,
sans un mot nous nous regarderons dans
les yeux,
et sur nous tombera le silence muet du bonheur...

Und still gleich mir betrachte um uns das Heer
der trunknen Schwätzer – verachte
sie nicht zu sehr.
Nein, hebe die blinkende Schale, gefüllt
mit Wein,
und laß beim lärmenden Mahle sie
glücklich sein.

Doch hast du das Mahl genossen, den Durst
gestillt,
dann verlasse der lauten Genossen
festfreudiges Bild,
und wandle hinaus in den Garten zum
Rosenstrauch,
dort will ich dich dann erwarten nach altem
Brauch,

Und will an die Brust dir sinken, eh
du's gehofft,
und deine Küsse trinken, wie ehmal oft,
und flechten in deine Haare der Rose Pracht.
O komm, du wunderbare, ersehnte
Nacht!

Morgen! op. 27 Nr. 4

John Henry Mackay

7 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...

And like me, in silence, look round at the host
of drunken revellers. Don't despise them
too much.
No, raise the glittering cup full of wine
and let them be merry at their noisy banquet.

But when you have eaten the meal and slaked
your thirst,
leave behind our noisy companions'
merrymaking
and go out into the garden, to the rose bush;
there I will wait for you, as was our custom.

I will sink into your arms sooner than
you expect
and drink in your kisses, as was my wont,
and weave gorgeous roses into your hair.
Oh, come, wondrous, long-desired night!

Tomorrow! op. 27 no. 4

And tomorrow the sun will shine again,
and on the path where I shall walk
it will reunite us, the blessed ones,
amidst the world that breathes in the sun...

And to the wide shore, lapped by blue waves,
we shall quietly and slowly descend,
silently we shall look into each other's eyes
and upon us falls the silence of true bliss...

BERCEUSE op. 41 n° 1

Rêve, rêve, ô toi ma douce vie,
du ciel qui apporte les fleurs.
Leur corolle brille et tremble
au son du chant que chante ta maman.

Rêve, rêve, bourgeon de mes soucis,
du jour où s'ouvrit la fleur,
du clair matin fleuri
où ton âme vint au monde.

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

MAUVES TrV 297

Parmi roses, phlox
et zinnias s'élèvent
dans le jardin
un buisson de mauves
dépourvues de parfum
et du feu de la pourpre
tel un visage
éploré et blême
sous la lumière
dorée des cieux.
Puis le vent emporte
doucement, doucement
les tendres pétales,
valets de l'été...

WIEGENLIED Op. 41 Nr. 1

Richard Dehmel (1863–1920)

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

Träume, träume, Knospe meiner Sorgen,
von dem Tage, da die Blume sproß;
von dem hellen Blütenmorgen,
da dein Seelchen sich der Welt erschloß.

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

MALVEN TrV 297

Betty Wehrli-Knobel (1904–1998)

9 Aus Rosen, Phlox,
Zinienflor,
ragen im Garten
Malven empor,
duftlos und ohne
des Purpurs Glut,
wie ein verweintes,
blasses Gesicht
unter dem gold'nen
himmlischen Licht.
Und dann verwehen
Leise, leise im Wind,
zärtliche Blüten,
Sommergesind ...

LULLABY op.41 no.1

Dream, dream, sweet life of mine,
of the sky that brings the flowers.
Blossoms shimmer there, moving
to the song your mother sings.

Dream, dream, bud of my cares,
of the day when the flower put out shoots;
of the bright blossom-laden morning
when your little soul opened up to the world.

Dream, dream, blossom of my love,
of the silent, holy night
when the flower of his love
turned this world into my heaven.

MALLOWS TrV 297

Among the bevy of
roses, phlox and zinnias,
mallows tower up –
without scent and lacking
purple's intense glow –
like the pale face
of one who has been crying
in the golden light
of the sky.

And then delicate flowers –
the servants of summer –
are blown away gently,
gently on the wind...

QUATRE DERNIERS LIEDER

I Printemps

Dans des caveaux crépusculaires
je rêvai longtemps
de tes arbres sous les cieux bleus,
de ton parfum et de tes chants d'oiseaux.

Maintenant tu es là offert
dans ta splendide parure,
inondé de lumière
comme un miracle devant moi.

Tu me reconnais,
tu m'enlaces tendrement ;
je sens frémir dans tous mes membres
ta bienheureuse présence.

II Septembre

Le jardin est en deuil,
froide dans les fleurs tombe la pluie.
L'été frissonne silencieusement
à l'approche de sa fin.

En pluie d'or, l'une après l'autre
se détachent les feuilles du grand acacia.
L'été sourit étonné et las,
dans le rêve mourant du jardin.

Longtemps encore, près des roses,
il reste debout, aspirant du repos.
Lentement, il ferme
ses yeux fatigués.

VIER LETZTE LIEDER

I Frühling

Hermann Hesse (1877–1962)

10 In dämmerigen Grüften
träumte ich lang
von deinen Bäumen und blauen Lüften,
von deinem Duft und Vogelsang.

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

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

II September

Hermann Hesse

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

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

Lange noch bei den Rosen
bleibt er stehen, sehnt sich nach Ruh.
Langsam tut er die
müdgeword'nen Augen zu.

FOUR LAST SONGS

I Spring

In sombre shadows
I dreamed long
of your trees, your blue skies,
of your fragrance, and the song of birds.

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

You recognise me,
you beckon gently;
my limbs tremble
with your blessed presence.

II September

The garden grieves,
the cool rain sinks into the flowers.
The summer shudders
and silently meets its end.

Leaf upon leaf drops golden
from the tall acacia tree.
Wondering, faintly, summer smiles
in the dying garden's dream.

Long by the roses
she lingers, yearning for peace.
Slowly she closes her
wearied eyes.

III En s'endormant

Maintenant que le jour m'a lassé,
mon attente languissante
va accueillir en amie la nuit étoilée,
comme un enfant fatigué.

Mains, délaissez toute action,
front, oublie toute pensée ;
tous mes sens veulent maintenant
s'abîmer dans le sommeil.

Et l'âme, inaperçue,
veut planer sur des ailes libres
pour vivre profondément et des milliers de fois
dans le cercle magique de la nuit.

IV Au couchant

À travers joies et peines
nous avons cheminé main dans la main ;
de ce voyage nous nous reposons
maintenant au-dessus d'une calme contrée.

Les vallées fléchissent autour de nous,
déjà l'air s'assombrit ;
seules deux alouettes continuent en rêvant
à escalader l'atmosphère embaumée.

Approche-toi et laisse-les voler ;
il est bientôt l'heure de dormir ;
ne nous égarons pas
dans cette solitude !

Ô vaste et silencieuse paix
si profonde au couchant !
Comme nous sommes las d'errer –
ceci serait-il la mort ?

III Beim Schlafengehen

Hermann Hesse

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

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

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

IV Im Abendrot

Joseph von Eichendorff (1788–1857)

13 Wir sind durch Not und Freude
gegangen Hand in Hand,
vom Wandern ruhen wir
nun überm stillen Land.

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

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

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

III Going to Sleep

Now made tired by the day,
so my ardent desire shall
warmly greet the starry night
like a tired child.

Hands, cease your doing,
brow, forget all thought;
all my senses now
would sink into slumber.

And my soul, unguarded,
would soar free in flight,
to live deep a thousand-fold
in night's magic circle.

IV At Sunset

Through sorrow and joy
we have walked hand in hand;
now we are at rest from our journey
above the silent land.

The valleys descend all about us,
the sky grows dark;
only two larks yet soar
dreaming in the haze.

Draw close and let them flutter;
soon it will be time to sleep;
let us not lose our way
in this solitude!

O boundless, silent peace!
So deep in the sunset!
How weary we are of our journeying –
is this perhaps death?

Executive Producer: Dominic Fyfe
Recording Producer: Job Maarse
Balance Engineer: Jonathan Stokes
Recording Editor: Jonathan Stokes
Production Co-ordinator: Joanne Baines
Recording Location: Henry Wood Hall, London, 28 & 29 September and 6 & 7 October 2018
Publishers: Boosey and Hawkes Music Publishers Ltd [3], [8]–[13]; Universal Edition AG, Vienna [4]–[7]
Booklet Editing: WLP Ltd
Introductory Note & Translations © 2019 Decca Music Group Limited
Sung Text Translations: © Decca Music Group Limited
Product Management: Jennifer Stewart
© 2019 Decca Music Group Limited
© 2019 Decca Music Group Limited
Cover Photo © Ray Burmiston
Booklet Photos © Ray Burmiston, except p.14 © Dave Meyer
Design: Fred Münzmaier
www.deccaclassics.com

