

Anticipation

Through hanging gardens towards new expressions

Lieder by Arnold Schönberg with texts by Richard Dehmel,
Johannes Schlaf, Stefan George, Karl Friedrich Henckell
and Jakob Haringer.

Felicia Kaijser – soprano

Wibeke Wetaas – soprano

Eva B. Landro – mezzo-soprano

Friederike Wildschütz – piano

The concert is part of Friederike Wildschütz' artistic research fellowship project "The Voice of the Piano", where she explores the pianist's role in Arnold Schönberg's song cycle "Das Buch der hängenden Gärten", Opus 15, and related German lieder from the early 20th century under the supervision of professor Erling R. Eriksen (UiS, IMD) and Dr. Darla Crispin (NMH).

Arnold Schönberg (1874-1951)

Vier Lieder Op. 2 (1899-1900)

Wibeke Wetaas – soprano

1. Erwartung (Richard 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 thut sich auf.

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

Anticipation

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

*Where its dark reflection
Is grasping through the water,
a man is standing and taking
a ring off his hand.*

*Three opals are glinting;
through the pale stones
red and green sparks are floating
and sinking.*

*And he is kissing them, and
his eyes are shining
like the sea-green bottom:
A window is opening.*

*From the red villa
by the dead oak
a woman's pale hand
is beckoning him.*

2. Jesus bittet (Richard Dehmel)

Schenk mir deinen goldnen Kamm;
jeder Morgen soll dich mahnen,
daß du mir die Haare küßttest.
Schenk mir deinen seidnen 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?

Jesus begs

*Bestow upon me your golden comb;
every morning shall remind you
that you kissed my hair.
Bestow upon me your silken sponge;
every evening I want to suspect,
whom you prepare for in the bath –
oh Maria!*

*Bestow upon me everything you have;
my soul is not vain;
proudly I receive your blessing.
Bestow upon me your heaviest burden;
Do you not also want to lay your heart,
Your heart upon my brow –
Magdalene?*

3. Erhebung (Richard Dehmel)

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

O wie blüht mein Land,
sieh mich doch nur an,
daß ich mit dir über die Wolken
in die Sonne kann!

Elevation

*Give me your hand,
only the finger, then
I will regard this whole world
as my own!*

*Oh, how my land blossoms,
just look at me,
so that I can soar with you
over the clouds into the sun.*

* Schönberg changed "nur die Hand" ("only the hand") to "deine Hand".

4. Waldsonne (Johannes 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,
Alle 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 glitzeblanken Syrinx
In die blauen Himmelslüfte blasen.

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

Forest sun

*Into the brown, rustling nights,
A light is shimmering,
A green-golden gleam.*

*Flowers are glistening and grasses,
And the singing, leaping forest brooks,
And – memories.*

*The ones that faded away long ago,
Golden they awaken again,
All your mirthful songs.*

*And I see your golden hair shine,
And I see your golden eyes shine
From the green, whispering nights.*

*And it seems to me I was lying next to you on the sward,
Hearing you play again the shiny syrinx
Into the blue, celestial breezes.*

*Into the brown, stirring nights,
A light is shimmering,
A golden gleam.*

Zwei Lieder Op. 14 (1907-1908)

Felicia Kaijser – soprano

1. Aus „Waller im Schnee“ (Stefan George)

Ich darf nicht dankend an dir niedersinken,
Du bist vom geist der flur aus der wir stiegen:
Will sich mein trost an deine wehmut schmiegen
So wird sie zucken um ihm abzuwinken.

Verharrst du bei dem quälenden beschlusse
Nie deines leides nähe zu gestehen
Und nur mit ihm und mir dich zu ergehen
Am eisigklaren tief-entschlafnen flusse?

From “Pilgrim in the Snow”

*I must not in thanks sink down in front of you,
Your spirit is of the lea from which we ascended:
If my solace wants to cling to your plaintiveness
It will shrug and refuse it.*

*Do you remain with the agonising decision
Never to confess your sorrow's nearness
And only with it and me to stroll
Beside the freezing clear, deeply asleep river?*

2. Winterweihe** (Karl Henckell)

In diesen Wintertagen,
Nun sich das Licht verhüllt,
Lass uns im Herzen tragen,
Einander traulich sagen,
Was uns mit innerm Licht erfüllt.

Was milde Glut entzündet,
Soll brennen fort und fort,
Was Seelen zart verbündet,
Und Geisterbrücken gründet,
Sei unser [leises] Lösungswort.

Das Rad der Zeit mag rollen,
Wir greifen kaum hinein,
Dem Schein der Welt verschollen,
Auf unserm Eiland wollen
Wir Tag und Nacht der seligen Liebe weih'n.

Winter consecration

*In these winter days,
When the light veils itself,
Let us bear in our hearts,
Intimately tell each other
What fills us with inner light.*

*What kindles gentle ardour,
Shall burn on and on,
What tenderly unites our souls
And builds spiritual bridges,
Shall be our [quiet] watchword.*

*The wheel of time may roll,
We hardly reach into it,
Forgotten from the illusion of the world,
On our island we want to
Devote day and night to blissful love.*

** Schönberg used the title “In diesen Wintertagen” (“In these winter days”)

Am Strande (1909)

Felicia Kaijser – soprano

Am Strande

Vorüber die Flut.
Noch braust es fern.
Wild Wasser und oben
Stern an Stern.

Wer sah es wohl,
o selig Land,
wie dich die Welle
überwand.

Noch braust es fern.
Der Nachtwind bringt
Erinnerung
und eine Welle
verlief im Sand.

At the seaside

*The flood is over.
It is still roaring distantly.
Wild water and above
star by star.*

*Who might have seen,
oh, blessed land,
how the wave
conquered you.*

*It is still roaring distantly.
The nocturnal wind brings
memories
and a wave
dissolved in the sand.*

Drei Lieder Op. 48 (1933)

Eva B. Landro – mezzo-soprano

1. Sommermüd (Jakob Haringer)

Wenn Du schon glaubst,
Es ist ewige Nacht –
Hat Dir plötzlich ein Abend
Wieder Küße und Sterne gebracht.
Wenn Du dann denkst,
Es ist Alles, Alles vorbei –
Wird auf einmal wieder Christnacht
Und lieblicher Mai.
Drum dank Gott und sei still,
Daß Du noch lebst und noch küßt –
Gar mancher hat ohne Stern
Sterben gemüßt

Summer-weary

*When you already believe
It is eternal night –
Suddenly an evening has
Brought you kisses and stars again.
When you then think
All, all is over –
It is all at once Christmas Eve again
And sweet May.
Therefore, thank God and be quiet,
For being still alive and kissing –
Indeed, many a person had to die
Without a star*

2. Tot (Jakob Haringer)

Ist alles eins
Was liegt daran,
Der hat sein Glück,
Der seinen Wahn.
Was liegt daran!
Ist Alles eins,
Der fand ein Glück!
Und ich fand keins

Dead

*It is all the same
What does it matter?
One has his luck
One his delusions.
What does it matter!
It is all the same,
One found his luck,
And I found none*

3. Mädchenlied (Jakob Haringer)

Es leuchtet so schön die Sonne
Und ich muß müd ins Büro,
Und ich bin immer so traurig,
Ich war schon lang nimmer froh.
Ich weiß nicht, ich kanns nicht sagen,
Warum mir immer so schwer,
Die anderen Mädchen alle
Gehn lächelnd und glücklich einher.
Vielleicht spring ich doch noch ins Wasser,
Ach, mir ist alles egal,
Käm doch ein Mädchenhändler
Und es war doch Sommer einmal!
Ich möcht ins Kloster und beten
Für Andre, daß's ihnen besser geht
Als meinem armen Herzen,
Dem hilft kein Stern, kein Gebet

Maiden's song

*The sun shines so beautifully
And I have to go tiredly to the office.
And I am always so sad,
I have not been happy for a long time.
I do not know, I cannot tell,
Why all is arduous to me,
All the other girls
Go around smiling and happily.
Perhaps I will jump into the water after all,
Ah, it is all the same to me.
If only a white slaver came
And it was finally summer again!
I want to go to the convent and pray
For others, so that they feel better
Than my poor heart
Which no star, no prayer helps*

15 Gedichte aus “Das Buch der hängenden Gärten“ von Stefan George Op. 15 (1908-1909)

Felicia Kaijser - soprano

1. Unterm schutz von dichten blättergründen
Wo von sternern feine flocken schneien,
Sachte stimmen ihre leiden künden,
Fabeltiere aus den braunen schlünden
Strahlen in die marmorbecken speien,
Draus die kleinen bäche klagend eilen:
Kamen kerzen das gesträuch entzünden,
Weisse formen das gewässer teilen.

*Under the protection of dense leafy depths
Where from stars fine flakes snow,
Gentle voices tell of their suffering,
Fabled creatures from brown maws
Spout jets into the marble basins,
Out of them, the little rivulets hasten plaintively:
Candles came to ignite the shrubs,
White shapes to divide the water.*

2. Hain in diesen paradiesen
Wechselt ab mit blütenwiesen
Hallen, buntbemalten fliesen.
Schlanker störche schnäbel kräuseln
Teiche die von fischen schillern,
Vögel-reihen matten scheines
Auf den schiefen firsten trillern
Und die goldnen binsen säuseln –
Doch mein traum verfolgt nur eines.

*Grove in these paradises
Alternates with blossom meadows,
Halls, colourfully painted tiles.
The beaks of slender storks ripple
Ponds that glitter with fishes,
Rows of birds with dull gleam
Warble on the crooked ridges
And the golden rushes whisper –
But my dream pursues solely one thing.*

3. Als neuling trat ich ein in dein gehege
Kein staunen war vorher in meinen mienen,
Kein wunsch in mir eh ich dich blickte rege,
Der jungen hände faltung sieh mit huld,
Erwähle mich zu denen die dir dienen
Und schone mit erbarmender geduld
Den der noch strauchelt auf so fremdem stege.

*As novice I stepped into your enclosure
No wonder had previously shown in my faces,
No wish had stirred in me before I saw you,
Look with favour on the folding of young hands,
Choose me to be among those that serve you
And spare with merciful patience
The one who still stumbles on such a foreign path.*

4. Da meine lippen reglos sind und brennen
Beacht ich erst wohin mein fuss geriet:
In andrer herren prächtiges gebiet.
Noch war vielleicht mir möglich mich zu trennen,
Da schien es dass durch hohe gitterstäbe
Der blick vor dem ich ohne lass gekniet
Mich fragend suchte oder zeichen gäbe.

*As my lips are motionless and burn
I first notice where my foot got into:
Other lord's splendid realm.
It was perhaps still possible for me to part,
Then it seemed that through high bars
The gaze I had knelt before unceasingly
Was seeking me questioningly or beckoning me.*

5. Saget mir auf welchem pfade
Heute sie vorüberschreite –
Dass ich aus der reichsten lade
Zarte seidenweben hole,
Rose pflücke und viole,
Dass ich meine wange breite,
Schemel unter ihrer sohle.

*Tell me on which path
She might stride by today –
That I from the richest chest
May fetch delicate woven silks,
Pick roses and violets,
That I may spread my cheek,
Stool under her sole.*

6. Jedem werke bin ich fürder tot.
Dich mir nahzurufen mit den sinnen,
Neue reden mit dir auszuspinnen,
Dienst und lohn gewährung und verbot,
Von allen dingen ist nur dieses not
Und weinen dass die bilder immer fliehen
Die in schöner finsternis gediehen –
Wann der kalte klare morgen droht.

*To any labour I am henceforth dead.
To call you close to me with the senses,
To spin new talks with you,
Service and reward, permission and prohibition,
Of all things only this is necessary
And crying that the images always flee
Which thrived in pleasant darkness –
When the cold clear morning impends.*

7. Angst und hoffen wechselnd mich beklemmen,
Meine worte sich in seufzer dehnen,
Mich bedrängt so ungestümes sehnen
Dass ich mich an rast und schlaf nicht kehre
Dass mein lager tränen schwemmen
Dass ich jede freude von mir wehre
Dass ich keines freundes trost begehre.

*Fear and hope alternately oppress me,
My words stretch into sighs,
Such wild yearning besets me
That I do not turn to rest and sleep
That tears flood my bed
That I deny myself every joy
That I do not desire any friend's consolation.*

8. Wenn ich heut nicht deinen leib berühre
Wird der faden meiner seele reissen
Wie zu sehr gespannte sehne.
Liebe zeichen seien trauerflöre
Mir der leidet seit ich dir gehöre.
Richte ob mir solche qual gebühre,
Kühlung spreng mir dem fieberheissen
Der ich wankend draussen lehne.

*If I do not touch your body today,
The thread of my soul will tear
Like over-taut string.
Dear signs be mourning bands
To me who has suffered since I have been yours.
Judge if such agony pertains to me,
Sprinkle coolness on me, the one hot from fever
Who is shakily leaning outside.*

9. Streng ist uns das glück und spröde,
Was vermocht ein kurzer kuss?
Eines regentropfens guss
Auf gesengter bleicher öde
Die ihn ungenossen schlingt,
Neue labung missen muss
Und vor neuen glutten springt.

*Fortune is harsh on us and brittle,
What did a short kiss achieve?
The shower of a raindrop
On parched pale barrenness
Which devours it without enjoying it,
Has to be devoid of new refreshment
And cracks from new heats.*

10. Das schöne beet betracht ich mir im harren,
Es ist umzäunt mit purpurn-schwarzem dorne
Drin ragen kelche mit geflecktem sporne
Und sammtgefiederte geneigte farren
Und flockenbüschel wassergrün und rund
Und in der mitte glocken weiss und mild –
Von einem odem ist ihr feuchter mund
Wie süsse frucht vom himmlischen gefild.

*I contemplate the beautiful bed while waiting,
It is fenced with purple black thorn
Chalices with speckled spurs tower within
And velvety pinnate inclined ferns
And fluffy tufts, water-green and round
And in the middle bells, white and smooth –
Of one breath is their moist mouth
As sweet fruit from heavenly realm.*

11. Als wir hinter dem beblünten tore
Endlich nur das eigne hauchen spürten
Warden uns erdachte seligkeiten?
Ich erinnere dass wie schwache rohre
Beide stumm zu beben wir begannen
Wenn wir leis nur an uns rührten
Und dass unsre augen rannen –
So verbliebest du mir lang zu seiten.

*When we behind the flowery gate
At last felt only our own breath
Were we bestowed with imagined bliss?
I remember that like frail reeds
We both began to tremble silently
When we merely gently touched each other
And that our eyes watered –
Thus you remained at my side for a long time.*

12. Wenn sich bei heilger ruh in tiefen matten
Um unsre schläfen unsre hände schmiegen,
Verehrung lindert unsrer glieder brand:
So denke nicht der ungestalten schatten
Die an der wand sich auf und unter wiegen,
Der wächter nicht die rasch uns scheiden dürfen
Und nicht dass vor der stadt der weisse sand
Bereit ist unser warmes blut zu schlürfen.

*When during sacred rest in deep meadows
Our hands nestle around each other's temples,
Reverence soothes the burning of our limbs:
Then do not think of the shapeless shadows
Which sway up and down the wall,
Not of the guards who may separate us swiftly
And not that in front of the town the white sand
Is ready to slurp our warm blood.*

13. Du lehnest wider eine silberweide
Am ufer, mit des fächers starren spitzen
Umschirmest du das haupt dir wie mit blitzten
Und rollst als ob du spieltest dein geschmeide.
Ich bin im boot das laubgewölbe wahren
In das ich dich vergeblich lud zu steigen . .
Die weiden seh ich die sich tiefer neigen
Und blumen die verstreut im wasser fahren.

*You lean against a silver willow
At the riverside, with the unyielding tips of the fan
You shield your head like with bolts of lightning
And roll your jewellery as if playing.
I am in the boat which vaults of foliage protect
Which I invited you to board in vain . .
I see the willows that bend lower
And scattered flowers which travel on the water.*

14. Sprich nicht immer
Von dem laub,
Windes raub,
Vom zerschellen
Reifer quitten,
Von den tritten
Der vernichter
Spät im jahr.
Von dem zittern
Der libellen
In gewittern
Und der lichter
Deren flimmer
Wandelbar.

*Do not always speak
Of the foliage,
Wind's prey,
Of the smashing
Of ripe quinces,
Of the steps
Of the destroyers
Late in the year.
Of the trembling
Of the dragonflies
In thunderstorms
And of the lights
Whose glimmer
Changeable.*

15. Wir bevölkerten die abend-düstern
Lauben, lichten tempel, pfad und beet
Freudig – sie mit lächeln ich mit flüstern –
Nun ist wahr dass sie für immer geht.
Hohe blumen blassen oder brechen,
Es erblasst und bricht der weiher glas
Und ich trete fehl im morschen gras,
Palmen mit den spitzen fingern stechen.
Mürber blätter zischendes gewühl
Jagen ruckweis unsichtbare hände
Draussen um des edens fahle wände.
Die nacht ist überwölkt und schwül.

*We inhabited the evening-gloomy
Bowers, light temples, path and bed
Joyfully – she with smiles, I with whispers –
Now it is true that she will leave forever.
High flowers pale or break,
Paling and breaking is the pond's glass
And I misstep in the decaying grass,
Palm trees with their pointed fingers prick.
Crumbly leaves' hissing turmoil
Invisible hands chase jerkily
Outside around Eden's fallow walls.
The night is overclouded and sultry.*

The poems are taken from:

Dehmel, R. (1896). *Weib und Welt: Gedichte*. Berlin, Schuster u. Loeffler.

George, S. (1982). *Sämtliche Werke in 18 Bänden: 4. Das Jahr der Seele*. Stuttgart, Klett-Cotta.

George, S. (1991). *Sämtliche Werke in 18 Bänden: 3. Die Bücher der Hirten- und Preisgedichte, der Sagen und Sänge und der hängenden Gärten*. Stuttgart, Klett-Cotta.

Haringer, J. (1930). *Abschied: Gedichte*, Berlin, Paul Zsolnay. Retrieved from <http://www.schoenberg.at>

Haringer, J. (1932). *Der Reisende oder Die Träne = Der Werke X. Band*, in: *Die Denkmäler 48/51, Ebenau b. Salzburg*, Grigat. Retrieved from <http://www.schoenberg.at>

Henckell, K. (1906). *Mein Lied*. Mit Beiträgen von Richard Strauss und Buchschmuck von Fidus. Berlin, Bard, Marquardt & Co.

Schlaf, J. (1899). *Helldunkel. Gedichte*. Minden in Westf., J. C. C. Bruns.

Schoenberg, A. (c 1966). *Two Songs: for Voice and Piano*. Los Angeles, Belmont Music Publishers: BEL-1007.

Thank you to my supervisors Erling R. Eriksen and Darla Crispin, and to Kristian Evjen for help with the translations.