

Incontri Europei con la Musica

12 marzo 2011

Katja Markotić, mezzosoprano
Alessandro Cesaro, pianoforte

• Das Veilchen

Joseph Müller (1802-1872)

Ferenc Liszt, *Muttergottes Sträusslein zum Mai-Monate, n.1* [1857]

Spende, Veilchen, deine Düfte
zu Marias Preis und Ruhm,
statt des Weihrauchs, statt der Myrrhen
bring'ich dich in's Heilighum.

Eiller Prunk und bunt Geschmeide
sind nicht deiner Schönheit Zier,
in dem einfach blauen Kleide
prangst du edler als Saphir.

Stille blühst du und bescheiden
deiner Tugend und bewusst,
einsam willst du gerne wohnen
aller Menschen Freud und Lust.

So auch blühest du, Maria,
einsten als des Herren Braut,
Gott hat aller Welten Segen,
alle Himmel dir vertraut.

Keusche Jungfrau, Himmelspforte,
lass mich wie das Veilchen sein,
ohne Stolz und ohne Hoffart
stets bescheiden, keusch und rein.

Lass mich wie die blauen Blümchen
immer sanft sein, fromm und gut,
dir, Maria, stets zu Ehren
leben unter deiner Hut.

• Du bist wie eine Blume

Heinrich Heine, *Die Heimkehr* [1824]

Ferenc Liszt, *Sechs Lieder, n. 1* [1844]

Du bist wie eine Blume
so hold und schön und rein;
ich schau' dich an, und Wehmut
schleicht mir ins Herz hinein.

Mir ist, als ob ich die Hände
aufs Haupt dir legen sollt',
betend, daß dich Gott dich erhalte
so rein und schön und hold.

• S'il est un charmant gazon

Victor Hugo, *Les chants du crépuscule, n.22* [1834]

Ferenc Liszt [1844]

S'il est un charmant gazon
Que le ciel arrose,
Où brille en toute saison
Quelque fleur éclosé,
Où l'on cueille à pleine main
Lys, chèvre-feuille et jasmin,
J'en veux faire le chemin
Où ton pied se pose!

La violetta

Mazzolino mariano nel mese di maggio

*Spandi, violetta, il tuo profumo
a onore e gloria di Maria,
invece dell'incenso, invece della mirra
porterò te nel santuario.*

*Fastoso lusso e monili variopinti
non sono ornamenti per la tua bellezza,
nel tuo semplice abito celeste
brilli più nobile dello zaffiro.*

*Fiorisci silente e in disparte,
consapevole della tua virtù
sola ti piace stare,
di tutti gli uomini gioia e diletto.*

*Così fiorisci anche tu, Maria,
proprio come la sposa del Signore,
Dio ti ha concesso le benedizioni
di tutti i mondi, tutti i cieli.*

*Casta vergine, porta dei cieli,
fa' ch'io sia come la violetta,
senza superbia, senza alterigia,
sempre modesto, casto e puro.*

*Fammi come i fiorellini celesti
sempre mite, pio e buono,
per onorarti sempre, Maria,
tienimi sotto la tua protezione.*

Tu sei come un fiore

Il ritorno in Patria

*Tu sei come un fiore,
così soave, bella e pura;
io ti guardo, e la malinconia
s'insinua di soppiatto nel mio cuore.*

*È come se stendessi
le mani sul tuo capo,
pregando che Dio ti conservi
così pura e bella e soave.*

Se c'è un bel prato

I canti del crepuscolo

*Se c'è un bel prato
che il cielo colma di rugiada
dove brilla, in ogni stagione,
qualche fiore dischiuso,
dove si colgono a piene mani
gigli, caprifogli e gelsomini,
ne voglio fare il cammino
dove si poserà il tuo passo!*

S'il est un rêve d'amour,
Parfumé de rose,
Où l'on trouve chaque jour
Quelque douce chose,
Un rêve que Dieu bénit,
Où l'âme à l'âme s'unit,
Oh! J'en veux faire le nid
Où ton cœur se pose!

• Freudvoll und leidvoll

Johann Wolfgang Goethe, *Egmont* [1787]
Ferenc Liszt [1860]

Freudvoll und leidvoll, gedankenvoll sein,
Hangen und bangen in schwebender Pein;
Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt;
Glücklich allein ist die Seele, die liebt.

• Im Rhein, in schönen Strome

Heinrich Heine, *Lyrisches Intermezzo* [1822-1823]
Ferenc Liszt [1856-1860]

Im Rhein, im schönen Strome,
Da spiegelt sich in den Wellen
Mit seinem großen Dome
Das große, das heilige Köln.
Im Dom da steht ein Bildnis,
Auf goldnem Leder gemalt;
In meines Lebens Wildnis
Hat's freundlich hineingestrahlt.
Es schweben Blumen und Eng'lein
Um unsre liebe Frau;
Die Augen, die Lippen, die Wänglein,
Die gleichen der Liebsten genau.

• Lieder eines fahrenden Gesellen

Gustav Mahler [1884]

1. Wenn mein Schatz Hochzeit macht,
Fröhliche Hochzeit macht,
Hab' ich meinen traurigen Tag!
Geh' ich in mein Kämmlein,
Dunkles Kämmlein,
Weine, wein' um meinen Schatz,
Um meinen lieben Schatz!
Blümlein blau! Verdorre nicht!
Vöglein süß! Du singst auf grüner Heide.
Ach, wie ist die Welt so schön!
Ziküth! Ziküth!
Singet nicht! Blühet nicht!
Lenz ist ja vorbei!
Alles Singen ist nun aus.
Des Abends, wenn ich schlafen geh',
Denk' ich an mein Leide,
An mein Leide!

2. Ging heut morgen übers Feld,
Tau noch auf den Gräsern hing;
Sprach zu mir der lust'ge Fink:
„Ei du! Gelt? Guten Morgen! Ei gelt?
Du! Wird's nicht eine schöne Welt?
Zink! Zink! Schön und flink!
Wie mir doch die Welt gefällt!“

*Se c'è un sogno d'amore,
profumato di rose,
dove si scopre ogni giorno
una qualche dolcezza
un sogno che Dio benedice,
dove l'anima si unisce all'anima,
Oh! Ne voglio fare il nido
dove si poserà il tuo cuore!*

Lieta e dolente

*Lieta e dolente, pensosa,
sospesa e timida in trepidante pena;
divinamente osannante, mortalmente afflitta;
felice è soltanto l'anima che ama.*

Nel Reno, nel bel fiume

Intermezzo lirico

*Nel Reno, nel bel fiume,
si rispecchia sull'onde
col suo maestoso Duomo
la grande, la santa Colonia.*

*Là nel Duomo c'è un'immagine
dipinta su cuoio dorato;
sul deserto della mia vita
benignamente ha rivolto i suoi raggi.*

*Aleggiano fiori e angioletti
intorno alla dolce Signora;
gli occhi, le labbra, le piccole gote,
sono come quelli della mia amata.*

Canti di un compagno errante

*1. Quando il mio tesoro si sposa,
felicemente si sposa,
è il giorno più triste per me!
Vado nella mia cameretta,
nella buia cameretta,
piango! Piango sul mio tesoro,
sul mio caro tesoro!*

*Fiorellino azzurro! Non appassire!
Dolce uccellino! Tu canti sul prato verde!
Ah, come mai è così bello il mondo!
Cip cip!
Non cantate, non fiorite!
La primavera è passata!
Ogni canto ora è finito!
La sera, quando vado a dormire,
penso al mo dolore,
al mio dolore!*

*2. Andavo stamattina per la campagna,
la rugiada stava ancora sull'erba;
mi disse l'allodola lieta:
“Ehi, tu! Eh? Buon giorno! Ehi, tu!
Non è proprio un bel mondo?
Cip cip! Bello e allegro!
Quanto mi piace il mondo!”*

Auch die Glockenblum' am Feld
Hat mir lustig, guter Ding',
Mit den Glöckchen, klinge, kling,
Ihren Morgengruß geschellt:
„Wird's nicht eine schöne Welt?
Kling, kling! Schönes Ding!
Wie mir doch die Welt gefällt! Heia!“

Und da fing im Sonnenschein
Gleich die Welt zu funkeln an;
Alles Ton und Farbe gewann
Im Sonnenschein!
Blum' und Vogel, groß und klein!
„Guten Tag, ist's nicht eine schöne Welt?
Ei du, gelt? Schöne Welt?“
Nun fängt auch mein Glück wohl an?
Nein, nein, das ich mein',
Mir nimmer blühen kann!

3. Ich hab' ein glühend Messer,
Ein Messer in meiner Brust,
O weh! Das schneid't so tief
In jede Freud' und jede Lust.
Ach, was ist das für ein böser Gast!
Nimmer hält er Ruh', nimmer hält er Rast,
Nicht bei Tag, noch bei Nacht, wenn ich schlief.
O Weh!

Wenn ich in dem Himmel seh',
Seh' ich zwei blaue Augen stehn.
O Weh! Wenn ich im gelben Felde geh',
Seh' ich von fern das blonde Haar
Im Winde wehn.
O Weh!
Wenn ich aus dem Traum auffahr'
Und höre klingen ihr silbern' Lachen,
O Weh!
Ich wollt', ich läg auf der schwarzen Bahr',
Könnt' nimmer die Augen aufmachen!

4. Die zwei blauen Augen von meinem Schatz,
Die haben mich in die weite Welt geschickt.
Da mußt' ich Abschied nehmen vom allerliebsten Platz!
O Augen blau, warum habt ihr mich angeblickt?
Nun hab' ich ewig Leid und Grämen.

Ich bin ausgegangen in stiller Nacht
Wohl über die dunkle Heide.
Hat mir niemand Ade gesagt.
Ade! Mein Gesell' war Lieb' und Leide!
Auf der Straße steht ein Lindenbaum,
Da hab' ich zum ersten Mal im Schlaf geruht!
Unter dem Lindenbaum,
Der hat seine Blüten über mich geschneit,
Da wußt' ich nicht, wie das Leben tut,
War alles, alles wieder gut!
Alles! Alles, Lieb und Leid
Und Welt und Traum!

• **Wer hat dies Liedlein erdacht?**
aus „Des Knaben Wunderhorn“ [1805-1808]
Gustav Mahler, *Lieder aus „Des Knaben Wunderhorn“*, n. 4 [1892]

*Anche la campanula sul prato,
con umore buono e allegro,
col suo dolce din din
mi ha scamanellato il saluto del mattino:
“Non è proprio un bel mondo?
Din din! Che bella cosa!
Quanto mi piace il mondo! Aha!”*

*E cominciò alla luce del sole
subito il mondo a scintillare;
tutto prese suono e colore
nella luce del sole!
Fiori e uccelli, grandi e piccoli!
“Buon giorno, buon giorno! Non è bello il mondo?
Ehi, tu! Eh? Mondo bello!”
Comincerebbe ora anche la mia buona sorte?
No! No! Quello che desidero
non fiorirà mai!*

3. Ho un coltello incandescente,
*un coltello nel petto.
Ahimè! Penetra così profondo
in ogni gioia, in ogni piacere!
Ahi, che ospite malvagio!
Non ha mai pace, non ha mai tregua,
né il giorno, né la notte quando dormo!*
Ahimè!

*Quando guardo nel cielo,
vedo due occhi azzurri!
Ahimè! Quando vado per i campi dorati,
vedo da lontano la chioma bionda
che ondeggia al vento!
Ahimè!*

*Quando mi risveglio dal sogno
e sento il suono del suo riso argentino,
ahimè!
Vorrei giacere nella nera bara,
e non potere più aprire gli occhi!*

4. Gli occhi azzurri del mio tesoro,
*sono loro che mi hanno mandato via per il mondo.
Ecco, devo prendere congedo dai luoghi più cari!
O occhi azzurri! Perché mi avete guardato?
Ora avrò pena e dolore eterni!*

*Sono uscito nella notte silenziosa
per le oscure lande.
Nessuno mi ha detto addio.
Addio! Miei compagni l'amore e la pena!
Sulla strada si erge un tiglio,
qui ho riposato nel sonno per la prima volta!
Sotto il tiglio, che ha
fatto nevicare su di me i suoi fiori,
non sapevo più quanto male fa la vita,
tutto, tutto era di nuovo buono!
Tutto! Tutto! Amore e pena
e mondo e sogno!*

Chi ha concepito la canzoncina?
dal “Corno meraviglioso del fanciullo”

Dort oben am Berg in dem hohen Haus,
Da guckt ein fein's lieb's Mädel heraus,
Es ist nicht dort daheime,
Es ist des Wirts sein Töchterlein,
Es wohnt auf grüner Heide.

„Mein Herze ist wund,
komm Schätzchen mach's gesund!
Dein schwarzbraune Äuglein,
Die haben mich vertwundt!
Dein rosiger Mund
Macht Herzen gesund.
Macht Jugend verständig,
Macht Tote lebendig,
Macht Kranke gesund“.

Wer hat denn das schöne Liedlein erdacht?
Es haben's drei Gäns übers Wasser gebracht,
Zwei graue und eine weiße;
Und wer das Liedlein nicht singen kann,
Dem wollen sie es pfeifen.

• Friedrich Rückert (1788-1866)

Gustav Mahler, *Fünf Rückertlieder*, n. 2 [1901-1902]

Liebst du um Schönheit,
O nicht mich liebe!
Liebe die Sonne,
Sie trägt ein gold'nes Haar!
Liebst du um Jugend,
O nicht mich liebe!
Liebe den Frühling,
Der jung ist jedes Jahr!
Liebst du um Schätze,
O nicht mich liebe.
Liebe die Meerfrau,
Sie hat viel Perlen klar.
Liebst du um Liebe,
O ja, mich liebe!
Liebe mich immer,
Dich lieb' ich immerdar.

• Scheiden und meiden

aus „Des Knaben Wunderhorn“ [1805-1808]

Gustav Mahler, *Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit*, n. 12 [1889]

Es ritten drei Reiter zum Tor hinaus,
Ade!
Feins Liebchen schaute zum Fenster hinaus,
Ade!
Und wenn es denn soll geschieden sein,
So reich mir dein goldenes Ringlein.
Ade! Ade! Ade!
Ja scheiden und meiden tut weh.
Es scheidet das Kind wohl in der Wieg,
Ade!
Wenn werd ich mein Schätzchen wohl kriegen?
Ade!
Und ist es nicht morgen, ach, wär es doch heut,
Es macht uns allbeiden gar große Freud,
Ade! Ade! Ade!
Ja scheiden und meiden tut weh.

*Lassù, sulla montagna, nella grande casa,
una ragazza dolce e bella sbircia fuori,
ma non è là che abita,
lei è la figlioletta dell'oste,
abita nella verde brughiera.*

*Il mio cuore è ferito,
vieni, tesoruccio, guariscimi!
Sono i tuoi occhietti nerobruni
che mi hanno ferito!*

*La tua bocca di rosa
fa sano il mio cuore.
Fa consapevole la giovinezza,
fa vivere i morti,
fa sani i malati”.*

*Allora, chi ha concepito la bella canzoncina?
Tre oche l'hanno portata sopra l'acqua,
due grigie e una bianca;
e a chi non la sa cantare,
gliela fischiattan loro!*

Cinque Lieder di Rückert

*Se ami per la bellezza,
non amarmi!
Ama il sole,
con la sua chioma d'oro!
Se ami per la gioventù,
non amarmi!
Ama la primavera,
che è giovane ogni anno!
Se ami per i tesori,
non amarmi!
Ama la sirena,
con tutte le sue perle lucenti!
Se ami per l'amore,
allora amami!
Amami sempre,
per sempre io ti amerò!*

Separarsi e andare via
dal “Corno meraviglioso del fanciullo”
Canti e melodie della giovinezza

*Cavalcavano tre cavalieri per uscire dalla porta,
addio!
La dolce fanciulla guardava fuori dalla finestra,
addio!
E se proprio dobbiamo separarci,
allora dammi il tuo anellino d'oro.
Addio! Addio! Addio!
Sì, separarsi e andare via fa male.
Già il bimbo nella culla si separa,
addio!
Quando otterrò il mio tesoro?
Addio!
E se non è domani, ah, fosse già oggi,
sarebbe gioia immensa per entrambi,
addio! Addio! Addio!
Sì, separarsi e andare via fa male.*