

Incontri Europei con la Musica

6 maggio 2017

Pierrot lunaire

Sonia Turchetta, *voce* - ACHЯOME ensemble

Arnold Schönberg, op. 21 [1912]

traduzione tedesca di Otto Erich Hartleben (1864-1905)

I. Teil

n. 1 - Mondestrunken

Den Wein, den man mit Augen trinkt,
gießt Nachts der Mond in Wogen nieder,
und eine Springflut überschwemmt
den stillen Horizont.

Gelüste, schauerlich und süß,
durchschwimmen ohne Zahl die Fluten!
Den Wein, den man mit Augen trinkt,
gießt Nachts der Mond in Wogen nieder.

Der Dichter, den die Andacht treibt,
berauscht sich an dem heiligen Tranke,
gen Himmel wendet er verzückt
das Haupt und taumelnd saugt und schlürft er
den Wein, den man mit Augen trinkt.

n. 2 - Colombine

Des Mondlichts bleiche Blüten,
die weißen Wunderrosen,
blühn in den Julinachten –
O, brach ich eine nur!

Mein banges Leid zu lindern,
such ich am dunklen Strome
des Mondlichts bleiche Blüten,
die weißen Wunderrosen.

Gestillt wär all mein Sehnen,
dürft ich so märchenheimlich,
so selig leis – entblättern
auf deine braunen Haare
des Mondlichts bleiche Blüten!

n. 3 - Der Dandy

Mit einem phantastischen Lichtstrahl
erleuchtet der Mond die krystallinen Flacons
auf dem schwarzen, hochheiligen Waschtisch
des schweigenden Dandys von Bergamo.

In tönender, bronzener Schale
lacht hell die Fontäne, metallischen Klangs.
Mit einem phantastischen Lichtstrahl
erleuchtet der Mond die krystallinen Flacons.

Pierrot mit wächsernen Antlitz
steht sinnend und denkt: wie er heute sich schminkt?
Fort schiebt er das Rot und das Orients Grün
und bemalt sein Gesicht in erhabenem Stil
Mit einem phantastischen Mondstrahl.

tre volte sette poesie da *Pierrot lunaire: Rondels bergamasques*
[1884] di Albert Giraud (1860-1929)
traduzione italiana a cura di Sonia Turchetta

prima parte

Ubbriaco di luna

*Il vino, che si beve con gli occhi,
versa giù di notte la luna a onde,
e un'alta marea sommerge
il silenzioso orizzonte.*

*Voglie, terribili e dolci,
attraversano innumerevoli i flutti!
Il vino, che si beve con gli occhi,
versa giù di notte la luna a onde.*

*Il poeta, sospinto dalla devozione,
si inebria della santa bevanda,
verso il cielo volge in estasi il capo
e barcollando succhia e centellina
il vino, che si beve con gli occhi.*

Colombina

*Della luce della luna i pallidi fiori,
le bianche meravigliose rose,
fioriscono nelle notti di luglio –
Oh, potessi io coglierne una soltanto!*

*Per lenire il mio angoscioso dolore,
io cerco vicino alla scura corrente
della luce della luna i pallidi fiori,
le bianche meravigliose rose.*

*Calmato sarebbe tutto il mio desiderio –
se io potessi segretamente come in una fiaba,
così beatamente in silenzio – sfogliare
sui tuoi bruni capelli
della luce della luna i pallidi fiori!*

Il dandy

*Con un fantastico raggio di luce,
illumina la luna i flaconi di cristallo
sul nero, santissimo lavabo
del taciturno dandy di Bergamo.*

*In sonora bacinella di bronzo
ride chiara la fontana, con metallico suono.
Con un fantastico raggio di luce,
illumina la luna i flaconi di cristallo.*

*Pierrot con il suo volto cereo
sta pensieroso e riflette: come si truccherà oggi?
Getta via il rosso e il verde d'oriente
e dipinge il suo viso in stile sublime
con un fantastico raggio di luna.*

n. 4 - Eine blasse Wäscherin

Eine blasse Wäscherin
wäscht zur Nachtzeit bleiche Tücher;
nackte, silberweiße Arme
streckt sie nieder in die Flut.

Durch die Lichtung schleichen Winde,
leis bewegen sie den Strom.

Eine blasse Wäscherin
wäscht zur Nachtzeit bleiche Tücher.

Und die sanfte Magd des Himmels,
von den Zweigen zart umschmeichelt,
breitet auf die dunklen Wiesen
ihre lichtgewobenen Linnen –
Eine blasse Wäscherin.

n. 5 - Valse de Chopin

Wie ein blasser Tropfen Bluts
färbt die Lippen einer Kranken,
also ruht auf diesen Tönen
ein vernichtungssücht'ger Reiz.

Wilder Lust Accorde stören
der Verzweiflung eisigen Traum –
Wie ein blasser Tropfen Bluts
färbt die Lippen einer Kranken.

Heiß und jauchzend, süß und schmachkend,
melancholisch düstrer Walzer,
kommst mir nimmer aus den Sinnen!
Haftest mir an den Gedanken,
wie ein blasser Tropfen Bluts!

n. 6 - Madonna

Steig, o Mutter aller Schmerzen,
auf den Altar meiner Verse!
Blut aus deinen magren Brüsten
hat des Schwertes Wut vergossen.

Deine ewig frischen Wunden
gleichen Augen, rot und offen.
Steig, o Mutter aller Schmerzen,
auf den Altar meiner Verse!

In den abgezehrten Händen
hältst du deines Sohnes Leiche,
ihn zu zeigen aller Menschheit –
doch der Blick der Menschen meidet
dich, o Mutter aller Schmerzen!

n. 7 - Der kranke Mond

Du nächtig todeskranker Mond
dort auf des Himmels schwarzem Pfühl,
dein Blick, so fiebernd übergroß,
bannt mich, wie fremde Melodie.

An unstillbarem Liebesleid
stirbst du, an Sehnsucht, tief erstickt,
du nächtig todeskranker Mond,
dort auf des Himmels schwarzem Pfühl.

Una pallida lavandaia

*Una pallida lavandaia
lava la notte pallidi panni;
le nude, bianche argentee braccia
immerge giù nella corrente.*

*Attraverso la radura scivolano i venti,
dolcemente muovono il fiume.*

*Una pallida lavandaia
lava la notte pallidi panni.*

*E la dolce ancella del cielo,
dai rami teneramente accarezzata,
stende sui i prati oscuri
i suoi lini intessuti di luce –
una pallida lavandaia.*

Valzer di Chopin

*Come una pallida goccia di sangue
colora le labbra di una malata,
così riposa sopra queste note
un incanto avido di annientamento.*

*Accordi di selvaggio piacere disturbano
il sogno gelido della disperazione –
Come una pallida goccia di sangue
colora le labbra di una malata.*

*Caldo ed esultante, dolce e languido,
malinconico cupo valzer,
non mi esci mai dai sensi!
Resti attaccato ai miei pensieri
come una pallida goccia di sangue!*

Madonna

*Sali, o Madre di tutti i dolori,
sull'altare dei miei versi!
Sangue, dai tuoi magri seni,
ha versato la furia della spada.*

*Le tue ferite sempre vive
sembrano occhi, rossi e aperti.
Sali, o Madre di tutti i dolori,
sull'altare dei miei versi!*

*Nelle tue mani consunte,
tieni il corpo del tuo figlio,
per mostrarlo a tutta l'umanità –
ma lo sguardo degli uomini evita
te, o Madre di tutti i dolori!*

La luna malata

*Tu, di notte, luna malata a morte
là sul nero guanciaie del cielo,
il tuo sguardo, così febbrilmente enorme,
mi rapisce, come una melodia sconosciuta.*

*Per insaziabile pena d'amore
muori tu, dalla brama, profondamente soffocata,
tu, di notte, luna malata a morte,
là sul nero guanciaie del cielo.*

Den Liebsten, der im Sinnenrausch
gedankenlos zur Liebsten geht,
belustigt deiner Strahlen Spiel –
dein bleiches, qualgebornes Blut,
du nächtig todeskranker Mond.

II. Teil

n. 8 - Nacht (Passacaglia)

Finstre, schwarze Riesenfalter
töteten der Sonne Glanz.
Ein geschloßnes Zauberbuch,
ruht der Horizont – verschwiegen.

Aus dem Qualm verlornen Tiefen
steigt ein Duft, Erinnerung mordend!
Finstre, schwarze Reisenfalter
töteten der Sonne Glanz.

Und vom Himmel erdenwärts
senken sich mit schweren Schwingen
unsichtbar die Ungetüme
auf die Menschenherzen nieder...
finstre, schwarze Riesenfalter.

n. 9 - Gebet an Pierrot

Pierrot! mein Lachen
hab ich verlernt!
Das Bild des Glanzes
zerfloß – zerfloß!

Schwarz weht die Flagge
mir nun vom Mast.
Pierrot! mein Lachen
hab ich verlernt!

O gib mir wieder,
Roßarzt der Seele,
Schneemann der Lyrik,
Durchlaucht vom Monde,
Pierrot – mein Lachen!

n. 10 - Raub

Rote, fürstliche Rubine,
blutige Tropfen alten Ruhmes,
schlummern in den Totenschreinen,
drunten in den Grabgewölben.

Nachts, mit seinen Zechkumpanen,
steigt Pierrot hinab – zu rauben
rote, fürstliche Rubine,
blutige Tropfen alten Ruhmes.

Doch da sträuben sich die Haare,
bleiche Furcht bannt sie am Platze:
durch die Finsternis – wie Augen! –
stieren aus den Totenschreinen
rote, fürstliche Rubine.

*L'innamorato, che nell'ebbrezza dei sensi
senza pensieri va dall'amata,
diverte il gioco dei tuoi raggi –
il tuo sangue pallido, nato dai tormenti,
tu, di notte, luna malata a morte.*

seconda parte

Notte

*Cupe, nere gigantesche farfalle
uccisero lo splendore del sole.
Come un chiuso libro di magia,
riposa l'orizzonte – taciturno.*

*Dalla caligine delle profondità perdute
sale un profumo, che assassina il ricordo!
Cupe, nere gigantesche farfalle
uccisero lo splendore del sole.*

*E dal cielo verso la terra
scendono con pesanti ali
invisibili i mostri
giù sui cuori degli uomini...
cupe, nere gigantesche farfalle.*

Preghiera a Pierrot

*Pierrot! Il mio riso
io l'ho disimparato!
L'immagine dello splendore,
è svanita – svanita!*

*Nera sventola la bandiera
ora per me dal pennone.
Pierrot! Il mio riso
io l'ho disimparato!*

*Oh, dammi di nuovo,
ippoveterinario dell'anima,
pupazzo di neve della lirica,
altezza serenissima della luna,
Pierrot – Il mio riso!*

Rapina

*Rossi, principeschi rubini
gocce sanguigne dell'antica gloria,
sonnecchiano negli scrigni dei morti,
laggiù nelle volte sepolcrali.*

*Di notte, con i suoi compagni di bevute,
scende giù Pierrot – per rubare
rossi, principeschi rubini,
gocce sanguigne dell'antica gloria.*

*Ma ecco si drizzano i capelli,
un pallido terrore li pietrifica sul posto:
attraverso le tenebre – come occhi! –
guardano fissi dagli scrigni dei morti
rossi, principeschi rubini.*

n. 11 - Rote Messe

Zu grausem Abendmahle,
beim Blendeglanz des Goldes,
beim Flackerschein der Kerzen,
naht dem Altar – Pierrot!

Die Hand, die gottgeweihte,
zerreißt die Priesterkleider
zu grausem Abendmahle,
beim Blendeglanz des Goldes.

Mit segnender Geberde
zeigt er den bangen Seelen,
die tiefend rote Hostie:
sein Herz – in blutgen Fingern
zu grausem Abendmahle!

n. 12 - Galgenlied

Die dürre Dirne / mit langem Halse
wird seine letzte / geliebte sein.

In seinem Hirne / steckt wie ein Nagel
die dürre Dirne / mit langem Halse.

Schlank wie die Pinie, / am Hals ein Zöpfchen –
wollüstig wird sie / den Schelm umhalsen,
die dürre Dirne!

n. 13 - Enthauptung

Der Mond, ein blankes Türkenschwert
auf einem schwarzen Seidenkissen,
Gespenstisch groß – dräut er hinab
durch schmerzendunkle Nacht.

Pierrot irrt ohne Rast umher
und starrt empor in Todesängsten
zum Mond, dem blanken Türkenschwert
auf einem schwarzen Seidenkissen.

Es schlottern unter ihm die Knie,
ohnmächtig bricht er jäh zusammen.
Er wähnt: es sause strafend schon
auf seinen Sünderhals hernieder
der Mond, das blanke Türkenschwert.

n. 14 - Die Kreuze

Heilige Kreuze sind die Verse,
dran die Dichter stumm verbluten,
blindgeschlagen von der Geier
flatterndem Gespensterschwarme.

In den Leibern schwelgten Schwerter,
prunkend in des Blutes Scharlach!
Heilige Kreuze sind die Verse,
dran die Dichter stumm verbluten.

Tot das Haupt – erstarrt die Locken –
fern verweht der Lärm des Pöbels.
Langsam sinkt die Sonne nieder,
eine rote Königskrone. –
Heilige Kreuze sind die Verse!

Messa rossa

*Per la crudele comunione,
nello splendore accecante dell'oro,
alla luce vacillante delle candele,
si avvicina all'altare – Pierrot!*

*La mano, a Dio consacrata,
lacera gli abiti sacerdotali
per la crudele comunione,
nello splendore accecante dell'oro.*

*Con gesto benedicente
mostra, alle anime impaurite,
la grondante rossa ostia:
il suo cuore – nelle dita insanguinate
per la crudele comunione!*

Canto della forca

*La magra prostituta / col lungo collo
sarà la sua ultima / amante.*

*Nel suo cervello / è confitta come un chiodo
la magra prostituta / dal lungo collo.*

*Snella come un pino, / al collo una trecciolina –
voluttuosamente lei / abbraccerà il furfante,
la magra prostituta!*

Decapitazione

*La luna, una luccicante spada turca
su un nero cuscino di seta,
spetttralmente grande – dall'alto minaccia giù
attraverso la notte scura di dolore.*

*Pierrot erra senza sosta
e guarda fisso in su in angoscia mortale
verso la luna, la luccicante spada turca,
su un nero cuscino di seta.*

*Vacillano sotto di lui le ginocchia,
svenuto stramazza all'improvviso.
Delira: che sibili già punendolo
giù sul suo collo di peccatore
la luna, la luccicante spada turca.*

Le croci

*Sante croci sono i versi,
sulle quali poeti muti si dissanguano,
colpiti e accecati dallo svolazzante
stormo spettrale degli avvoltoi.*

*Nei corpi gozzovigliarono spade,
sfarzosamente nel sangue scarlatto!
Sante croci sono i versi,
sulle quali poeti muti si dissanguano.*

*Morto il capo – irrigidite le chiome –
lontano si disperde il vociare della plebe.
Lentamente scende giù il sole,
una rossa corona reale. –
sante croci sono i versi!*

III. Teil

n. 15 - Heimweh

Lieulich klagend – ein krystallnes Seufzen
aus Italiens alter Pantomime,
klingt's herüber: wie Pierrot so hölzern,
so modern sentimental geworden.

Und es tönt durch seines Herzens Wüste,
tönt gedämpft durch alle Sinne wieder,
lieblich klagend – ein krystallnes Seufzen
aus Italiens alter Pantomime.

Da vergißt Pierrot die Trauermienen!
Durch den bleichen Feuerschein des Mondes,
durch des Lichtmeers Fluten schweift die Sehnsucht
kühn hinauf, empor zum Heimathimmel
lieblich klagend – ein krystallnes Seufzen!

n. 16 - Gemeinheit!

In den blanken Kopf Cassanders,
dessen Schrein die Luft durchzetert,
bohrt Pierrot mit Heuchlermienen,
zärtlich – einen Schädelbohrer!

Darauf stopft er mit dem Daumen
seinen echten türkischen Taback
in den blanken Kopf Cassanders,
dessen Schrein die Luft durchzetert.

Dann dreht er ein Rohr von Weichsel
hinten in die glatte Glatze
und behäbig schmaucht und pafft er
seinen echten türkischen Taback
aus dem blanken Kopf Cassanders!

n. 17 - Parodie

Stricknadeln, blank und blinkend,
in ihrem grauen Haar,
sitzt die Duenna murmelnd,
im roten Röckchen da.

Sie wartet in der Laube,
sie liebt Pierrot mit Schmerzen.
Stricknadeln, blank und blinkend,
in ihrem grauen Haar.

Da plötzlich – horch! – ein Wispern!
ein Windhauch kichert leise:
Der Mond, der böse Spötter,
öffnet nach mit seinen Strahlen –
Stricknadeln, blink und blank.

n. 18 - Der Mondfleck

Einen weißen Fleck des hellen Mondes
auf dem Rücken seines schwarzen Rockes,
so spaziert Pierrot im lauen Abend,
aufzusuchen Glück und Abenteuer.

Plötzlich stört ihn was an seinem Anzug,
er besieht sich rings und findet richtig –
einen weißen Fleck des hellen Mondes
auf dem Rücken seines schwarzen Rockes.

terza parte

Nostalgia di casa

*Amabilmente – lamentandosi un sospiro di cristallo
dall'antica pantomima italiana,
risuona da questa parte: come Pierrot, così legnoso,
è diventato così modernamente sentimentale.*

*E risuona attraverso il deserto del suo cuore,
risuona smorzato di nuovo attraverso tutti i sensi,
amabilmente lamentandosi – un sospiro di cristallo
dall'antica pantomima italiana.*

*Allora dimentica Pierrot l'aria di tristezza!
Attraverso il pallido splendore di fuoco della luna,
attraverso i flutti del mare di luce vaga la brama
ardita lassù, in alto, verso il cielo natio,
amabilmente – lamentandosi un sospiro di cristallo!*

Canagliata!

*Nella lucida testa di Cassandro,
il cui urlo lacera l'aria,
conficca Pierrot con aria ipocrita,
teneramente – un trapano da cranio!*

*Poi calca con il pollice
il suo genuino tabacco turco
nella lucida testa di Cassandro,
il cui urlo lacera l'aria.*

*Infine avvita una canna di visciolo
dietro nella liscia testa pelata
e comodamente fuma e sbuffa
il suo genuino tabacco turco
dalla lucida testa di Cassandro!*

Parodia

*Ferri da maglia lucidi e splendenti
nei suoi capelli grigi,
siede la balia borbottando,
nella sua gonnellina rossa.*

*Ella attende sotto il pergolato,
ella ama Pierrot con dolore.
Ferri da maglia lucidi e splendenti
nei suoi capelli grigi.*

*Ed ecco all'improvviso – ascolta! – un sussurro!
un soffio di vento ride sommesso:
la luna, cattiva canzonatrice,
scimmietta con i suoi raggi –
ferri da maglia, splendidi e lucidi.*

La macchia di luna

*Una macchia bianca della chiara luna
sul dorso del suo nero mantello,
così passeggia Pierrot nella tiepida sera,
andando in cerca di felicità e di avventure.*

*Improvvisamente lo disturba qualcosa nel suo abito,
si guarda intorno e trova appunto –
una macchia bianca della chiara luna
sul dorso del suo nero mantello.*

Warte! denkt er: das ist so ein Gipsfleck!
Wischt und wischt, doch – bringt ihn nicht herunter!
Und so geht er giftgeschwollen weiter,
reibt und reibt bis an den frühen Morgen –
einen weißen Fleck des hellen Mondes.

n. 19 - Serenade

Mit groteskem Riesebogen
kratzt Pierrot auf seiner Bratsche.
Wie der Storch auf einem Beine
knipst er trüb ein Pizzicato.

Plötzlich naht Cassander – wütend
ob des nächtgen Virtuosen –
mit groteskem Riesebogen
kratzt Pierrot auf seiner Bratsche.

Von sich wirft er jetzt die Bratsche:
mit der delikaten Linken
faßt den Kahlkopf er am Kragen –
träumend spielt er auf der Glatze
mit groteskem Riesebogen.

n. 20 - Heimfahrt (Barcarola)

Der Mondstrahl ist das Ruder,
Seerose dient als Boot;
drauf fährt Pierrot gen Süden
mit gutem Reisewind.

Der Strom summt tiefe Skalen
und wiegt den leichten Kahn.
Der Mondstrahl ist das Ruder,
Seerose dient als Boot.

Nach Bergamo, zur Heimat,
kehrt nun Pierrot zurück;
schwach dämmert schon im Osten
der grüne Horizont.
– Der Mondstrahl ist das Ruder.

n. 21 - O alter Duft

O alter Duft aus Märchenzeit,
berauschest wieder meine Sinne!
Ein närrisch Heer von Schelmerein
durchschwirrt die leichte Luft.

Ein glücklich Wünschen macht mich froh
nach Freuden, die ich lang verachtet.
O alter Duft aus Märchenzeit,
berauschest wieder mich.

All meinen Unmut gab ich preis;
aus meinem sonnumrahmten Fenster
beschau ich frei die liebe Welt
und träum hinaus in selge Weiten...
O alter Duft – aus Märchenzeit!

*Aspetta! Pensa: questa è una macchia di gesso!
Pulisce e pulisce ma – non riesce proprio a toglierla!
E così va avanti, gonfio di veleno,
strofina e strofina fino al primo mattino –
una bianca macchia della luna lucente.*

Serenata

*Con grottesco arco gigante
gratta Pierrot sulla sua viola.
Come la cicogna su una gamba
dà inizio cupo a un pizzicato.*

*D'improvviso s'avvicina Cassandro – furioso
per il notturno virtuoso –
con grottesco arco gigante
gratta Pierrot sulla sua viola.*

*Lontano da sé getta la viola:
con la delicata mano sinistra
agguanta per il bavero la testa calva –
sognando suona sulla testa pelata
con grottesco arco gigante.*

Ritorno a casa

*Il raggio di luna è il timone,
la ninfea serve da barca;
su di essa va Pierrot verso sud
con un buon vento per viaggiare.*

*Il fiume canterella scale profonde
e culla il battello leggero.
Il raggio di luna è il timone,
la ninfea serve da barca.*

*A Bergamo, alla terra natia,
ritorna adesso Pierrot;
debolmente già albeggia a est
il verde orizzonte.
– Il raggio di luna è il timone.*

O antico profumo

*O antico profumo del tempo delle fiabe,
inebri ancora i miei sensi!
Una matta schiera di birichinate
vibra attraverso l'aria leggera.*

*Un desiderare felice mi rende lieto
verso gioie che a lungo ho disprezzato.
O antico profumo del tempo delle fiabe,
inebri ancora i miei sensi.*

*Tutto il malumore ho abbandonato;
dalla mia finestra incorniciata di sole
guardo libero il mondo amato
e sogno fuori nelle beate lontananze...
O antico profumo – del tempo delle fiabe!*