

SHOSTAKOVICH

Songs and Romances

Margarita Gritskova, Mezzo-soprano

Maria Prinz, Piano

CO-PRODUCTION
WITH

BR
KLASSIK

Dmitry
SHOSTAKOVICH
(1906–1975)
Songs and Romances

1	2 Fables of Krylov, Op. 4 (1922) No. 1. Strekoza i Muravey ('The Dragonfly and the Ant') – Allegro (version for voice and piano) (Text: Ivan Andreyevich Krylov, 1769–1844)	3:20
	6 Romances by Japanese Poets, Op. 21a (1928–32) 2 No. 2. Pered samoubiystvom ('Before the Suicide') – Adagio (version for voice and piano) (1928) (Text: Otsuno Odzi, 663–686, Russian translation by Aleksandr Andreevich Brandt, 1855–1932, from the <i>Japanese Poetry Collection</i> , St Petersburg, 1912)	1:40
3	No. 4. V perviy i posledniy raz ('For the First and Last Time') – Andante (version for voice and piano) (1931) (Text: Alexander Germanovich Preis, 1905–1942)	3:20
	2 Romances on Verses of Lermontov, Op. 84 (1950) (Text: Mikhail Lermontov, 1814–1841)	
4	No. 1. Ballada ('Ballad') – Moderato	5:03
5	No. 2. Utro nad Kavkaze ('Morning in the Caucasus') – Moderato con moto	3:26
	6 Songs on Poems of Marina Tsvetayeva, Op. 143 (1973) (Text: Marina Tsvetayeva, 1892–1941)	
6	No. 2. Otkuda takaya nezhnost ('Whence comes such tenderness?')	3:38
7	No. 5. Net, bil baraban ... ('No, the drum was beating')	2:30
8	4 Romances on Poems of Pushkin, Op. 46 (1936–37) No. 1. Vozrozhdeniye ('Rebirth') – Moderato (Text: Alexander Pushkin, 1799–1837)	1:58
	6 Romances on Verses of British Poets, Op. 62 (1942)	
9	No. 5. Sonnet No. 66: Izmuchas' vsem, ya umeret' khochu (('Tir'd with all these, for restless death I cry')) (Text: William Shakespeare, 1564–1616, Russian translation by Boris Pasternak, 1890–1960)	2:50

10	No. 6. Korolevskiy pochod ('The King's Campaign') (<i>The Grand Old Duke of York</i> or <i>The King of France Went Up the Hill</i>) – Allegretto (Text: Traditional nursery rhyme, Russian translation by Samuil Marshak, 1887–1964)	0:45
	From Jewish Folk Poetry, Op. 79 (1948)	
11	No. 3. Kolybelnaya ('Lullaby – Little son, my fairest') – Andante (Text: Traditional Yiddish and Jewish folk song, Russian translation by Vera Zvyagintseva, 1894–1972)	3:14
12	No. 5. Predosterezheniye ('Warning') – Allegretto (Text: Traditional Yiddish and Jewish folk song, Russian translation by Nikolai Ushakov, 1899–1973)	1:21
	Greek Songs (1952–53)	
13	No. 2. Pentozalis (Text: Traditional Cretan folk song, Russian translation by Samuil Borisovich Bolotin, 1901–1970)	1:35
14	No. 3. Zolongo (Text: Traditional Greek folk song, Russian translation by Tatyana Sikorskaya, 1901–1984)	3:28
	Spanish Songs, Op. 100 (1956)	
15	No. 1. Protschay, Grenada ('Farewell, Granada') – Largo (Text: Traditional Spanish folk song, Russian translation by Samuil Borisovich Bolotin)	2:03
16	No. 2. Zvezdotschki (Moza) ('Little Stars') – Allegro (Text: Traditional Spanish folk song, Russian translation by Tatyana Sikorskaya)	1:55
	Satires, 'Pictures of the Past', Op. 109 (1960) (Text: Sasha Chorny, pseudonym of Aleksandr Glikberg, 1880–1932)	
17	No. 2. Probuzhdeniye vesni ('Spring Awakening') – Moderato	2:47
18	No. 4. Nedorazumeniye ('A Misunderstanding') – Moderato	4:35
19	Preface to the Complete Edition of my Works and a Brief Reflection apropos of this Preface, Op. 123 (1966) (Jocular poem by Dmitry Shostakovich)	2:17
20	Suite on Verses of Michelangelo Buonarroti, Op. 145 (1974) XI. Bessmertie ('Immortality') (Epitaph for Cecchino Bracci Fiorentino, 1528–1544, Epigrams 14 and 12) – Allegretto (Text: Michelangelo Buonarroti, 1475–1564, Russian translation by Abram Efros, 1888–1954)	3:59

Publishers: Sikorski Musikverlage Hamburg **1**–**8** **11**–**20**, Russischer Staatsverlag **9**–**10**

Dmitry Shostakovich (1906–1975)

Songs and Romances

The songs on this album trace Dmitry Shostakovich's musical career from lighthearted early experiments to his late work, and in doing so they reflect the tragic inflection points in his biography occasioned by politics. In the mid-1930s, Shostakovich had made a name for himself as a promising young champion of Soviet new music. But after the sensational success of his opera *Lady Macbeth of the Mtsensk District* and before the *Fourth Symphony* was premiered, he was hit by Stalin's denunciation. The opera was judged to be 'muddle instead of music', and Shostakovich was never again able to write what he pleased without some degree of ambiguity. Threatened with persecution and banishment more than once, he had to learn to 'write between the lines' from that point on, something he managed particularly well in the intimate genre of the song. Here, too, he practised the art of framing things in such a way that it was possible to read between the lines, and the songs' personal biographical or indeed political significance can only be decoded when you look twice.

2 Fables of Krylov, Op. 4 – No. 1. Strekoza i Muravey ('The Dragonfly and the Ant') – Allegro

Russia's La Fontaine Ivan Krylov's fables had already afforded the young composer that blend of irony and depth that so often characterises his music. The dragonfly's petition in the middle of *Op. 4, No. 1* suddenly sounds like *The Innkeeper's Song* in *Boris Godunov* and contrasts with the song's cabaret-like tone.

6 Romances by Japanese Poets, Op. 21a

The *6 Romances by Japanese Poets* date from the time when Shostakovich was working on *Lady Macbeth of the Mtsensk District* and was still carefree and full of optimism about future progress. They are dedicated to his wife-to-be, Nina Varzar, and his settings of the texts – which, for all their erotic overtones, reflect metaphysical ideas – are correspondingly passionate, couched in the same direct, spare, avant-garde tone as the opera. The first of the songs

on this album already talks about thoughts of suicide, the second is about parting and melancholy recollections.

Never again did the composer stray as far from the folk song idiom demanded by Socialist Realism to write true art songs, but he did later find more subtle opportunities for musical 'subversion'.

2 Romances on Verses of Lermontov, Op. 84

Throughout Shostakovich's artistic life, Mikhail Lermontov's poetry was his constant companion, and he mulled over plans for operas based on Lermontov's *A Hero of Our Time* and *Masquerade* with the great theatre director Vsevolod Meyerhold, who was brutally murdered by the authorities.

The *Romances* show Shostakovich's romantic side in the onetime ballad with its seductive mermaid songs and dramatic turns for the worse in a tale of deadly seduction, and to an even greater extent in the gentle eroticism of *Morning in the Caucasus*.

6 Songs on Poems of Marina Tsvetayeva, Op. 143 – No. 2. Otkuda takaya nezhnost ('Whence comes such tenderness?')

The introverted, 'between the lines' art of Shostakovich's late period picks up on the lyricism of the Lermontov songs to conjure up hallucinatory soundscapes to accompany Tsvetayeva's enigmatic lines. Are those birds peacefully carolling, or military signals confused and transformed by a dream? Is that a funeral march that the staccato basses mysteriously strike up towards the end? Does it anticipate the funeral cortège in song *No. 5* that follows?

Each time the question 'Whence comes such tenderness?' recurs, the vocal line insists on a phrase leaning towards F minor that also plays a decisive role at the climax of the finale of the *Fifth Symphony* and later also in the *Seventh*, while the piano keeps introducing fresh harmonies. D flat major and A major are heard, seeming to bring calm – poetic ambiguity in this unreal sound space.

6 Songs of Poems of Marina Tsvetayeva, Op. 143 – No. 5. Net, bil baraban ... ('No, the drum was beating')

4 Romances on Poems of Pushkin, Op. 46 –

No. 1. Vozrozhdeniye ('Rebirth') – Moderato

The bizarre funeral cortège in *No, the drum was beating* relates to the death of Alexander Pushkin and Tsar Nicholas I's relationship to him. Shostakovich set four of the poet's *Romances* to music in the winter of 1936–37 as a tribute to mark the centenary of his death. They reflect Shostakovich's withdrawal from the world at times when he was persecuted and excluded by the Soviet regime. In the poem *Rebirth*, he found consolation in the passage that speaks of how even the thickest coat of black paint designed to hide a painting from view will wear off over the years, and the original artwork will reappear – a dream of reversible eradication.

6 Romances on Verses of British Poets, Op. 62

In 1942, even a Soviet composer was permitted to take an interest in Western poetry – especially if it was part of the literature of an allied country. Great Britain was one of the Allies in the war against Hitler.

No censor could guess what Shostakovich was thinking when he set the dark words of Shakespeare's *Sonnet No. 66* to music. For the composer, Shakespeare's language was already music: 'When I read Shakespeare, I abandon myself to the powerful current of the words', he once said.

From Jewish Folk Poetry, Op. 79

Over a number of years, Shostakovich made a detailed study of Jewish folk music. On the one hand, he knew the song cycles of his friend and colleague Mieczysław Weinberg, which set Jewish texts. On the other, in the 1940s he completed and orchestrated his student Benjamin Fleischmann's opera *Skripka Rothschilda* – a work which employed harmonic and melodic features belonging to the Jewish folk idiom – after Fleischmann was killed during the war. In addition, in 1944, one of the students at the Moscow Conservatory, where Shostakovich was teaching, published a dissertation on Jewish folk music which contained a large number of musical examples. A good number of Jewish elements in works like the *First Violin Concerto*, the *Fourth*

String Quartet, the *Second Piano Trio* and *Symphony No. 13 'Babi Yar'* rest on these foundations.

With associations such as these, Shostakovich was venturing onto sensitive ground; antisemitism was, at times, rampant in the Soviet Union. Perhaps this was one of the reasons why Shostakovich included in the cycle a poem that contains an unambiguous nod to the Party and its work to benefit society, even the Jews!

The two songs Margarita Gritskova has chosen for her album are among the more folkloristic numbers in the sequence, even if *Lullaby* is about the terror Jewish citizens were subjected to under the Tsar.

Even concessions to the Soviet regime were of little use in this instance, however. Although *From Jewish Folk Poetry* was written in 1948, it could not be premiered until 1955 and was first published in a German edition, before being added to the Russian State imprint's catalogue in 1961.

Greek Songs

Spanish Songs, Op. 100

The southern European folk song texts selected by Shostakovich also reflect issues that were important to him; alongside the laments of a rejected lover and mischievous reinventions of classical pastoral poetry there are barely concealed messages about the oppression and expulsions that were the order of the day in Stalin's 'workers' and peasants' paradise'.

Satires, 'Pictures of the Past', Op. 109

A spirit of subversion also pervades the poems of Sasha Chorny, whose satirical, often mordantly critical poetry had a key role for Dmitry Shostakovich. Time and again he quotes lines from Chorny's poems in his *Memoirs* to refer to the part he himself played, noting at one point, for example: 'Don't pawn your soul for a pair of trousers, let your soul run around without.'

In Stalin's Russia, poetry had become an object of suspicion. When setting Chorny's prosaically inscrutable reworking of Romantic poetry about spring, Shostakovich quotes Rachmaninov's popular *Vesenniye vodi* ('Spring Waters').

Preface to the Complete Edition of my Works and a Brief Reflection apropos of this Preface, Op. 123

In 1966 Shostakovich wrote a bitterly cynical self-parody about his career as a member of the Soviet cultural nomenclatura, very much in the spirit of the ambiguous sarcasm of the Chorny *Satires*. His setting of the text left no doubt about its satirical intentions. A soul was running around without any trousers and knew it – and owned up!

Suite on Verses of Michelangelo

Buonarroti, Op. 145 – XI. Bessmertie ('Immortality') (Epitaph for Cecchino Bracci Fiorentino, 1528–1544, Epigrams 14 and 12) – Allegretto

The profound poetry of the great artist Michelangelo Buonarroti concludes Shostakovich's song compositions. In 1974 he published, as his *Op. 145, a Suite on Verses of Michelangelo Buonarroti*. Its finale reflects on the notion of immortality. At times during his life, Shostakovich had doubtless felt 'buried alive', but in his art he had forged for himself a life of dignity. Now he took leave of it with a repeated chord of F sharp major dying away over the course of seven bars.

Wilhelm Sinkovicz

English translation: Susan Baxter

Dmitri Schostakowitsch (1906–1975)

Lieder und Romanzen

Die Lieder auf diesem Album zeichnen den musikalischen Lebensweg Dmitri Schostakowitschs von unbekümmerten frühen Versuchen bis zum Spätwerk nach - und spiegeln damit auch die tragischen Einschnitte, die seiner Biographie von der Politik zugefügt wurden. Mitte der Dreißigerjahre hatte sich Schostakowitsch einen Namen als junger, vielversprechender Meister der neuen sowjetischen Musik gemacht. Doch nach dem Sensationserfolg seiner Oper „Lady Macbeth von Mzensk“, unmittelbar vor der Uraufführung der Vierten Symphonie traf ihn der Bannstrahl Stalins: „Chaos statt Musik“ lautete das Urteil - und nie wieder sollte Schostakowitsch unverblümt schreiben dürfen, wonach ihm der Sinn stand.

Mehr als einmal mit Verfolgung und Verbannung bedroht, musste er hinfort lernen, „zwischen den Zeilen“ zu schreiben. In der intimen Gattung des Liedes gelang ihm das besonders gut. Hier übte er auch die Kunst, Dinge zu formulieren, die zwischen den Zeilen gelesen werden können, deren biographisch-persönliche oder auch politische Bedeutung sich erst auf den zweiten Blick entschlüsselt.

Zwei Fabeln nach Krylow, op. 4 –

Nr. 1. Libelle und Ameise

Die Fabeln Iwan Krylows, des russischen La Fontaine, hatten bereits dem jugendlichen Komponisten jene Mixtur aus Ironie und Tiefgründigkeit geboten, die auch seiner Musik so oft eigen ist. Zum kabarettistischen Tonfall kontrastiert das „Bittgesuch“ der Libelle inmitten des Liedes, das plötzlich wie der Gesang der Schenkwirtin aus Mussorgskys „Boris Godunow“ tönt...

6 Romanzen auf Texte von japanischen Dichtern, op. 21a

Die sechs Romanzen über Texte japanischer Dichter, stammen aus der noch unbelasteten, von optimistischem Fortschrittsglauben erfüllten Zeit der Arbeit an der Oper „Lady Macbeth von Mzensk“ und sind seiner Braut Nina Warsar gewidmet. Entsprechend leidenschaftlich, ganz im avantgardistisch-kargen, direkt zupackenden Tonfall seiner Oper, vertont Schostakowitsch die Texte, die bei aller erotischer Konnotation metaphysische Gedanken spiegeln. Schon das erste der Lieder spricht über Selbstmordgedanken, das zweite handelt von Abschied und wehmütiger Erinnerung.

Nie wieder hat sich der Komponist weiter vom im sozialistischen Realismus geforderten „volksliedhaften“ Tonfall entfernt und veritable „Kunstlieder“ geschrieben. Doch findet er später subtilere Möglichkeiten musikalischer „Subversion“.

Zwei Romanzen nach Versen von Michail Lermontov, op. 84

Die Poesie Lermontows begleitete Schostakowitsch durch sein gesamtes Künstlerleben. Mit dem von den Machthabern bestialisch ermordeten großen Theatermann Wsewolod Meyerhold wälzte er Pläne für Opern nach Lermontows „Ein Held unserer Zeit“ und „Maskerade“.

Die „Romanzen“ zeigen Schostakowitsch von seiner romantischen Seite - in der Undinen-Ballade mit ihren verführerischen Nixen-Gesängen und dramatischen Zuspitzungen der tödlichen Verführungs-Geschichte - und, mehr noch, im sanft-erotisierenden „Morgen im Kaukasus“.

6 Gedichte von Marina Zwetajewa, op. 143 –

Nr. 2. Woher diese Zärtlichkeit?

An die Lyrismen der Lermontow-Lieder knüpft die introvertierte, eben „zwischen den Zeilen“ formulierende Kunst des späten Schostakowitsch noch einmal an. Jetzt inszeniert sie zu den verrätselten Versen der Dichterin Tsvetayeva klangliche Halluzinationen: Sind es Vogelstimmen, die da friedlich jubilieren oder traumverwirrt verwandelte Militärsignale? Ist es ein Trauermarsch, den die Staccatobässe zuletzt geheimnisvoll antimmen - weist er voraus auf den Kondukt des folgenden Liedes?

Die Singstimme beharrt bei jeder Wiederkehr der Frage „Woher diese Zärtlichkeit“ auf einer nach f-Moll tendierenden Phrase, die auch auf dem Höhepunkt des Finales der Fünften Symphonie und später in der Siebenten eine entscheidende Rolle gespielt hat; und immer wieder führt das Klavier neue Harmonien ein. Scheinbar besänftigend klingen Des-Dur und A-Dur an - Doppelbödigkeit der Poesie im irrealen Klangraum.

6 Gedichte von Marina Tsvetayeva, op. 143 –

Nr. 5. Nein, es rührte die Trommel

4 Romanzen nach Alexander Puschkin –

Nr. 1. Renaissance

Der bizarre Kondukt von „Nein, es schmetterte die Trommeln“ bezieht sich auf den Tod Alexander Puschkins und die Beziehung des Zaren Nikolaus I. zu diesem Dichter, von dem Schostakowitsch vier Romanzen als Hommage zum 100. Todestag des Dichters im Winter 1936/37 vertont hat. Sie spiegeln Schostakowitschs Weltflucht in Zeiten der Verfolgung und Ausgrenzung durch das Sowjetregime. Im Gedicht „Renaissance“ fand er Trost, wenn davon gesungen wird, dass selbst die schwärzeste Übermalung, mit der man ein Gemälde unsichtbar zu machen versucht, mit den Jahren verschwindet und das ursprüngliche Kunstwerk wieder hervortritt - der Traum von einer Auslöschung auf Widerruf!

6 Romanzen nach Versen englischer Dichter, op. 62

1942 durfte sich auch ein sowjetischer Komponist für Poesie aus dem Westen interessieren - vor allem wenn es sich dabei um Literatur verbündeter Nationen handelte. Großbritannien gehörte zu den Alliierten im Krieg gegen Hitler.

Welche Gedanken mitschwangen, als Schostakowitsch die dunklen Worte von Shakespeares Sonett Nr. 66 vertonte, konnte kein Zensor errahnen. Für den Komponisten war Shakespeares Sprache bereits Musik: „Wenn ich Shakespeare lese, überlasse ich mich dem Strom der Worte,“ formulierte er einmal.

Aus jüdischer Volkspoesie, op. 79

Die jüdische Volksmusik hat Schostakowitsch über Jahre hin sehr genau studiert. Zum einen kannte er die auf jüdischen Texten basierenden Lied-Zyklen seines Freundes und Kollegen Mieczysław Weinberg. Zum andern hat er in den Vierzigerjahren die Oper „Skripka Rothschilda“ seines Studenten Benjamin Fleischmann, der im Krieg gefallen war, fertiggestellt und orchestriert. In diesem Werk nutzt Fleischmann harmonische und melodische Eigenheiten der jüdischen Folklore. Überdies publizierte einer der Studenten am Moskauer

Konservatorium, an dem Schostakowitsch unterrichtete, 1944 eine Dissertation über jüdische Volksmusik, die viele Notenbeispiele enthielt.

Auf diesen Grundlagen basieren manche jüdische Elemente in Werken wie dem Ersten Violinkonzert, dem Vierten Streichquartett, dem Zweiten Klaviertrio und noch in der durch die Text-Wahl eindeutig politisch konnotierten Symphonie Nr. 13, „Babi Yar“.

Mit solchen Assoziationen begab sich Schostakowitsch durchaus auf heikles Terrain, denn der Antisemitismus tobte in der Sowjetunion zu Zeiten heftig. Vielleicht auch deshalb hat Schostakowitsch in seinen Lieder-Zyklus auch ein Gedicht aufgenommen, das eine eindeutige Verbeugung vor der Partei und ihrem auch für die Juden segensreichen Wirken enthält!

Die beiden Lieder, die Margarita Gritskova für ihr Album ausgewählt hat, gehören zu den mehr folkloristischen Nummern der Reihe, wenn auch das „Wiegenlied“ den Terror besingt, dem jüdische Mitbürger unter der Regierung des Zaren ausgesetzt waren.

Aber auch Konzessionen an das Sowjet-Regime nützten in diesem Fall wenig: „Aus jüdischer Volkspoesie“ war 1948 entstanden, durfte erst 1955 uraufgeführt werden und erschien zuerst in Deutschland im Druck, ehe 1960 es auch im russischen Staatsverlag vorlag...

Griechische und spanische Lieder

Die Texte, die Schostakowitsch aus der südländischen europäischen Volksdichtung gewählt hat, spiegeln durchaus auch seine eigenen Lebensfragen, neben Klagen des abgewiesenen Liebhabers und verschmitzten Neuauflagen klassischer Schäferpoesie finden sich kaum verschlüsselte Botschaften über Unterdrückung und Vertreibung, wie sie in Satlins „Arbeiter- und Bauernparadies“ an der Tagesordnung standen.

5 Satiren auf Versen von Sascha Tschorny, op. 109

Subversiver Geist weht in den Vertonungen von Gedichten Sascha Tschornys, dessen satirische, oft beißend kritische Dichtkunst für Dmitri Schostakowitsch eine eminente Rolle spielte. Immer wieder zitiert er in seinen Memoiren Zeilen aus Tschornys Gedichten, um mit bitterem Humor auf seine eigene Rolle hinzuweisen. So notiert er einmal: „Trag deine Seele nicht für eine Hose zum Pfandleiher, lass lieber die Seele ohne Hose herumlaufen“.

Poesie war im stalinistischen Russland verdächtig geworden: Zu Tschornys prosaisch-hintergründiger Paraphrase auf romantische Frühlingsgedichte lässt Schostakowitsch Rachmaninows populäre „Frühlingsquellen“ anklingen...

Vowort zu meinen gesammelten Werken und eine kurze Bemerkung zu diesem Vorwort, op. 123

Ganz in diesem doppelbödigen Sarkasmus schuf Schostakowitsch 1966 ein bitter-zynisches, selbst-parodistisches Gedicht über seine Karriere im der sowjetischen Kultur-Nomenklatura und ließ in seiner Vertonung des Textes keinen Zweifel an seinen parodistischen Absichten: Da lief „eine Seele ohne Hose herum“ und wusste es auch — und stand dazu!

Suite nach Gedichten von Michelangelo Buonarroti, op. 145 – XI. Unsterblichkeit

Die tiefe Dichtkunst des großen Künstlers Michelangelo stand am Ende der Beschäftigung Schostakowitschs mit der Lied-Form. Als op. 145 veröffentlichte er 1974 eine Suite nach Michelangelo-Gedichten, deren Finale über den Gedanken der Unsterblichkeit reflektiert: Schostakowitsch fühlte sich wohl schon zu Lebzeiten manchmal „begraben“ und schuf sich doch in seiner Kunst ein Leben in Würde, von dem er sich nun mit einem über sieben Takte wiederholten, ersterbenden Fis-Dur-Akkord verabschiedete.

Wilhelm Sinkovicz

Also available

8.573908

8.574030

1 Две басни Крылова, Op. 4

1. Стрекоза и Муравей

Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол, и дом.
Всё прошло: с зимой холодной
Нужда, голод настает;
Стрекоза уж не поет;
И кому же в ум пойдёт
На желудок петь голодный!
Злой тоской удручена,
К Муравью ползёт она:
«Не оставь меня, кум милый!
Дай ты мне собраться с силой,
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей.»
– «Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты лето?»
– Говорит ей Муравей.
«До того ль, голубчик, было?
В мягких муравах у нас
Песни, резвость всякий час,
Так что голову вскружило...»
– «А, так ты...» – «Я без души
Лето целое всё пела.»
– «Ты всё пела? это дело:
Так поди же, попляши!»

Иван Андреевич Крылов, 1769–1844

2 Fables of Krylov, Op. 4

No. 1. The Dragonfly and the Ant

Hopping carefree, the Dragonfly
Sang away the gorgeous summer.
Before she knew it,
The winter swirled into her eyes.
The open field has withered,
Those blissful days are no more,
When under every leaf
There was a meal and a home ready for her.
All has vanished: with cold winter
hunger and need approach.
The Dragonfly sings no longer:
Who would dream of singing
On an empty stomach!
Anguished by bitter sorrow
To the Ant she crawls.
'Don't forsake me, dear cousin.
Permit me to gather my strength
And only till the first days of spring
Sustain and keep me warm!' –
'Dear cousin, it is strange to me:
But did you work during the summer?'
The Ant says to her.
'Did I have time, my dear?
In our silken grasses
Every hour we were singing and frolicking.
My head was spinning!' –
'So, then you ...' – 'Without a thought,
I sang away the entire summer.' –
'So you were singing? That's fine business:
Go on then – dance now!'

Ivan Andreyevich Krylov, 1769–1844
English translation © 2020 by Sergey Rybin
Reprinted with permission from the LiederNet Archive

Zwei Fabeln nach Krylow, op. 4

Nr. 1. Libelle und Ameise

Tag für Tag, den ganzen Sommer,
schlug die Flügel die Libelle
und bevor sie sich versah
war der Winter auch schon da.
Nackt und trostlos liegt das Feld
Dämm'ung löst die helle Sonne.
Keine Nahrung und kein Dach
Harte Zeiten angebrochen.
Hunger, Not kommt
mit dem Winter
Alle Lieder sind verstummt.
Wenn der leere Magen knurrt,
wer denkt da an Lied und Tanz?
Mit gesenktem Kopf und traurig
fliegt sie eilig zur Ameise.
„Hilfe brauche ich, verzeih!
Nimm mich auf und gib mir Brot,
lass mich hier zu Kräften kommen,
bis zum Frühling, hilf mir doch!“
„Wie ist das passiert, erzähle,
wo ist denn des Sommers Lohn?“
die Ameise fragt sie schon.
„Unermüdlich sang ich laut,
jede Stunde, jeden Tag!
So ist schnell die Zeit vergangen,
wie im Rausch, als wär's ein Traum!“
„War es so...“ „Ja, ohne Rast,
sang ich durch den ganzen Sommer.“
„Hast gesungen – Dein Problem!
Mach nur weiter, tanze fort!“

Iwan Andrejewitsch Krylow, 1769–1844

Шесть романсов на стихи японских поэтов, Op. 21a

2. Перед самоубийством

Уныло сыплются листья.
Густой туман пруд застилает.
Гуси дикие кричат испуганно
на озере святом Иваре.
Сны мрачные витают над моей главой,
на сердце тяжесть.
Через год, когда раздастся снова крик гусей,
я не услышу их.

*Оцуно Одзи (Охотсуно Оци) VII век, 663–686
Перевод на русский: А.Брандт**

4. В первый и в последний раз

Я сорвал твой цветок, ты моя.
Я прижал тебя к сердцу, к сердцу и слился с тобой.
Когда ночь отлетела, я увидел, что тебя
со мною больше нет.
Осталась лишь боль, лишь боль.

Много ещё будет у тебя цветов,
благоуханных и дивных,
но моё время рвать цветы прошло,
И в тёмной ночи нет у меня милой.
Осталась лишь боль, лишь боль...

Александр Геманович Прейс, 1905–1942

6 Romances by Japanese Poets, Op. 21a

No. 2. Before the Suicide

The leaves are falling sadly down
Thick fog is covering the pond
Wild geese cry out above the holy Lake Ivar
Dark dreams swirl above my head,
My heart is heavy
In a year when the cry of the geese
rings out
I will not hear it.

*Otsuno Odzi, 663–686, from the Japanese
Poetry Collection, St Petersburg, 1912
English translation by Maria Prinz*

No. 4. For the First and Last Time

I gathered your flower – you were mine.
I held you close to my heart and merged with you.
As the night vanished, I saw
you were no longer there.
All that remained was sorrow, only sorrow.

You will gather a lot more flowers,
beautiful and fragrant.
But my time to gather is over
I don't feel love in the dark night
All I have is sorrow, sorrow.

*Alexander Germanovich Preis, 1905–1942
English translation by Maria Prinz*

6 Romanzen auf Texte von japanischen Dichtern, op. 21a

Nr. 2. Vor dem Selbstmord

Die Blätter fallen trist herab.
Dichter Nebel verdeckt den Teich.
Wilde Gänse schreien erschrocken auf, auf dem heiligen See Ivar.
Dunkle Träume schweben über meinem Kopf,
im Herz ist Schwere.
In einem Jahr, wenn dieser Schrei der Gänse
ertönen wird,
werde ich ihn nicht mehr hören.

*Otsuno Odzi, 663-686
Sammlung Japanischer Poesie, St. Petersburg, 1912*

Nr. 4. Zum ersten und letzten Mal

Ich habe Deine Blume gepflückt – Du warst mein.
Ich drückte Dich an mein Herz, an mein Herz, und verschmolz mit Dir...
Als die Nacht verflogen war, hab' ich gesehen,
dass Du nicht mehr bei mir warst,
da blieb mir nur Leid, nur Leid.

Noch viele Blumen wirst du pflücken –
wunderbar und duftend.
Doch meine Zeit zu pflücken ist vorbei.
In dunkler Nacht empfinde ich keine Liebe mehr,
da bleibt mir nur Leid, nur Leid.

Alexander Germanowitsch Preis, 1905–1942

*Aleksandr Andreevich Brandt (1855–1932) lived and worked in Leningrad (previously known as Petrograd, now St Petersburg), where he was a prominent figure in the academic, political, and social life of the city. In 1920, unwilling to accept the Bolshevik Revolution, he emigrated from Soviet Russia to Belgrade, where he headed the Department of Thermodynamics at the University of Belgrade. In parallel with his main scientific activities, Brandt was also involved in translations (including works by Henry Wadsworth Longfellow). Perhaps it was precisely because of Brandt's self-imposed exile that Shostakovich, while composing his 'Japanese' Romances, did not mention his name, as it was forbidden.

Galina Kopytova: *Poetic Sources of the Vocal Cycle of D.D. Shostakovich 'Six Romances by Japanese Poets': Research and materials.* Issue 3 / Ed.-comp. O. Digonskaya, L. Kovnatskaya. M.: DSCH, 2011. pp. 178–207 (published in Russian)

With grateful thanks to Galina Kopytova and Olga Digonskaya.

*Alexandr Andrejewitsch Brandt (1855–1932) lebte und arbeitete in Leningrad (vorher Petrograd, jetzt St Petersburg), wo er eine wichtige Persönlichkeit im akademischen, politischen und gesellschaftlichen Leben der Stadt war. Da er die Folgen der bolschewistischen Revolution nicht akzeptieren konnte und wollte, verließ er 1920 die Sowjetunion und immigrierte nach Belgrad, wo er Leiter der Fakultät für Thermodynamik der dortigen Universität wurde. Neben seiner wissenschaftlichen Karriere, war er auch als Übersetzer tätig (unter anderem von Werken von Henry Wadsworth Longfellow). Es ist anzunehmen, dass Brandts selbstgewähltes Exil und der damit verbundene Bann in der Sowjetunion, der Grund dafür war, dass Schostakowitsch bei der Komposition seiner „Japanischen“ Romanzen seinen Namen nicht erwähnt hat.

Galina Kopytova: *Poetic Sources of the Vocal Cycle of D.D. Shostakovich 'Six Romances by Japanese Poets': Research and materials.* Issue 3/Ed.-comp. O. Digonskaya, L. Kovnatskaya. M.: DSCH, 2011. pp. 178–207 (published in Russian)

Mit besonderem Dank an Galina Kopytova and Olga Digonskaya.

2 романа на стихи Михаила Лермонтова, Op. 84

4 1. Баллада

Над морем красавица-дева сидит
И, к другу ласкаясь, так говорит:

– «Достань ожерелье, спустися на дно.
Сегодня в пучину упало оно.
Ты этим докажешь свою мне любовь...»

Вскипела лихая у юноши кровь,
И ум его обнял невольный недуг,
Он в пенную бездну кидается вдруг.
Из бездны перловые брызги летят,
И волны теснятся и тянут назад,
И снова приходят и о берег бьют,
Вот милого друга они принесут,
О счастье! Он жив, он скалу ухватил,
В руке ожерелье, но мрачен как был.
Он верить боится усталым ногам,
И влажные кудри бегут по плечам...

– «Скажи, не люблю иль люблю я тебя?
Для перлов прекрасной и жизнь не щадя,
По слову спустился на чёрное дно,
В коралловом гроте лежало оно. Возьми!»
И печальный он взор устремил
На то, что дороже он жизни любил.

Ответ был: – «О милый, о юноша мой!
Достань, если любишь, коралл дорогой».

С тоской безнадежной младой удалец
Прыгнул, чтоб найти иль коралл, иль конец.
Из бездны перловые брызги летят,
И волны теснятся, и мчатся назад.
И снова приходят и о берег бьют,
Но милого друга они не несут.

Михаил Юрьевич Лермонтов, 1814–1841

2 Romances on Verses of Lermontov, Op. 84

4 No. 1. Ballad

A beautiful maiden sits by the sea
and speaks to her lover with honeysweet voice:

'I lost my necklace in the sea today.
I need it, could you bring my pearls back to me?
This I will consider, as your pledge of love.'

The hot-blooded young man,
without a second thought,
jumps into the abyss of furious waves.
The sea is rough and the stream powerful,
the vortices swirl with mighty force,
Will he be stronger and come back on shore?
Thank God! He comes out and clings to the rock,
in his hand the necklace, but tired and weak
his legs giving way and his curls soaking wet.

He asks her: 'Do you see how much I love you?
I risked my life to bring you those pearls!
As you wished I dived to the bottom of sea
and brought back your pearls from the coral cave.
Here, take this.'
Distressed and sad, he looked at his fateful love.

The answer was: 'Darling, my sweetheart, my all,
could you bring to me now the brightest coral?'

The young man obeys once again in despair –
he feels the result will be coral or death.
The enormous waves produce a powerful stream,
the vortices swirl with mighty force
and flood the shore with thunder and steam,
but this time there is no one to be seen.

*Mikhail Lermontov, 1814–1841
English translation by Maria Prinz*

Zwei Romanzen nach Versen von Michail Lermontov, op. 84

4 Nr. 1. Ballade

Am Ufer des Meeres sitzt lieblich und schön,
die reizende Jungfer und spricht zu dem Freund:

„Ich bitte Dich, tauche hinein in die Flut,
hol mir meine Kette, die liegt auf dem Grund.
Beweise damit Deine Liebe zu mir.“

Dem tapferen Jüngling
pocht heftig das Herz.
Er springt in die Wellen, wie um den Verstand,
das Meer rauscht und wütet und flutet den Strand.
Kommt er wieder lebend zum Ufer zurück
aus grausamer Tiefe im Kampf mit der Flut?
Oh Glück! Er ist da, er hält sich am Fels.
Die Mühe des Kampfes benebelt den Blick,
doch bringt er der Jungfer die Kette zurück.

Entkräftet, die Locken ganz nass, wie im Traum,
sagt er: „Meiner Liebe ist hier der Beweis?
Ich tauchte für Dich bis zum düsteren Grund
und fand Deine Kette im Korallenschlund.
Hier, nimm!“ Und er schaute mit traurigem Blick
zur Liebsten, die er mehr als sein Leben liebt.

Die Antwort war: „Liebster, mein teuerster Freund,
bring mir jetzt aus Liebe die schönste Koralle.“

Verzweifelt gehorchte der Jüngling und springt,
erneut in die Wellen. Er kommt nicht umhin.
Er weiß es – es geht um Liebe und Tod.
Die Wellen sind riesig und schlagen so wild,
bedecken ganz heftig den Strand mit der Flut
doch bringen sie diesmal ihn nicht mehr zurück.

Michail Jurjewitsch Lermontow, 1814–1841

5 2. Утро на Кавказе

Светает – вьется дикой пеленой
Вокруг лесистых гор туман ночной;
У ног Кавказа тишина;
Молчит табун; река журчит одна.
Вот на скале новорожденный луч
Зарделся вдруг, прорезавшись меж туч,
И розовый по речке и шатрам
Разлился блеск, и там и там:
Так девушки, купаясь в тени,
Когда увидят юношу, они
Краснеют все, к земле склоняют взор;
Но как бежать, коль близок милый вор!..

Михаил Юрьевич Лермонтов

6 стихотворений на стихи Марины Цветаевой, Оп. 143

6 2. Откуда такая нежность?

Откуда такая нежность?
Не первые – эти кудри разглаживаю, и губы
Знавала – темней твоих.

Всходили и гасли звезды,
(Откуда такая нежность?) –
Всходили и гасли очи у самых моих очей.

Еще не такие песни я слушала ночью темной
(Откуда такая нежность?
На самой груди певца.

Откуда такая нежность?
И что с нею делать, отрок лукавый, певец захожий,
С ресницами – нет длинней?

Марина Ивановна Цветаева, 1892–1941

5 No. 2. Morning in the Caucasus

Day is breaking – the nocturnal mist is a wild shroud
twisting around the woodsy hills;
There is stillness at the foot of the Caucasus;
The horses remain in silence, the river alone babbles.
There upon the face of the cliff a new-born ray
reddens suddenly, cutting between the storm clouds
and casts its pinkness over the little river and the tents
Its splendour has overflowed everywhere:
And likewise, so it is, that maidens bathing in the shadows,
once they see the adolescent
they blush from head to toe and cast their gaze
down to the ground;
Still, how can they flee if the sweet thief is so very near?

*Mikhail Lermontov
English translation © 2013 by Dann Mitton
Reprinted with permission from the LiederNet Archive*

6 Songs on Poems of Marina Tsvetayeva, Op. 143

6 No. 2. Whence comes such tenderness?

Whence comes such tenderness?
These are not the first curls
that I have caressed, and I have known lips
darker than thine.

The stars rose and dimmed
– Whence comes such tenderness? –
The eyes rose and dimmed
Near my very own eyes.

Even better songs than these ones
have I listened to in the dark night
– Whence comes such tenderness –
against the singer's own chest.

Whence comes such tenderness
And what will I do with it,
Wily lad, wayfaring singer
With the longest eyelashes ever seen?

*Marina Tsvetayeva, 1892–1941
English translation © 2020 by Dann Mitton
Reprinted with permission from the LiederNet Archive*

5 Nr. 2. Morgen im Kaukasus

Der Tag bricht an – die Nebelschwaden
verhängen waldbedeckte Berge.
Es herrscht noch Stille,
es schlafen Tier und Mensch,
es rauscht hier nur der Fluss.
Ganz langsam scheint der erste Sonnenstrahl,
erhellte den Fels, die Wiese und den Fluss.
Dahinter auf die Zelte, blitzt die Sonne hier und da,
im zarten rosa Licht erstrahlt die Welt.
Wie junge Mädchen, die im Bache baden
beim Anblick eines Jünglings ganz verschämt,
die Augen senken und erröten,
aber wie dem süßen Dieb widerstehen?

Michail Jurjewitsch Lermontow

6 Gedichte von Marina Zwetajewa, op. 143

6 Nr. 2. Woher diese Zärtlichkeit?

Woher diese Zärtlichkeit?
Es ist nicht das erste Mal,
dass ich solche Locken lieblose,
ich habe auch sinnlichere Lippen gekannt.

Die Sterne leuchteten und erloschen.
Woher diese Zärtlichkeit?
Ich habe schon Augen leuchten
und wieder erlöschen gesehen.

Ich habe aber noch nie solche Gesänge
in der Dunkelheit der Nacht gehört
Woher diese Zärtlichkeit –
auf der Brust des Sängers.

Woher kommt diese Zärtlichkeit?
Und was soll ich damit anfangen, schlauer Jüngling,
fremder Sänger mit überlangen Wimpern?

Marina Iwanowna Zwetajewa, 1892–1941

7 5. Нет, бил барабан...

Нет, бил барабан перед смутным полком,
Когда мы вождя хоронили:
То зубы царёвы над мертвым певцом
Почетную дробь выводили.

Такой уж почет, что ближайшим друзьям –
Нет места. В изглавье, в изножье,
И справа, и слева – ручищи по швам –
Жандармские груди и рожи.

Не дивно ли – и на тишайшем из лож

Пребыть поднадзорным мальчишкой?
На что-то, на что-то, на что-то похож
Почет сей, почетно – да слишком!

Гляди, мол, страна, как, молве вопреки,
Монарх о поэте печётся!
Почетно – почетно – почетно – архи –
почетно, – почетно – до черту!

Кого ж это так – точно воры вора
Пристреленного – выносили?
Изменника? Нет. С проходного двора –
Умнейшего мужа России.

Марина Ивановна Цветаева

7 No. 5. No, the drum was beating

No, the drum was beating before the restless regiment,
When we were burying the leader:
Like the tsar's teeth over the dead singer
as they were delivering the honour roll.

Such an honour, that even for his closest friends
There is no room. At his head, at his feet,
Both on his right and left – enormous hands at their sides –
Only the gendarmes' chests and ugly mugs.

Mustn't we marvel that, even on this most quiet
and luxurious of beds
He endures being supervised like a juvenile?
Something ... something ... something ... it resembles
This honour, but honour – too much honour!

As if, 'Look country: contrary to the rumours,
The monarch cares about the poet!
Honour – honour – honour – arch –
honour – honour – goddammit!

Who was it, as if this was an assassinated thief
carried out by thieves?
A traitor? No. In the thoroughfare
The wisest man in Russia.

Marina Tsvetayeva
English translation © 2020 by Dann Mitton
Reprinted with permission from the LiederNet Archive

7 Nr. 5. Nein, es rührte die Trommel

Nein, es rührte die Trommel vor den verstörten Truppen,
als wir den Anführer zu Grabe trugen.
Die Zähne des Zaren schlugen
den Trommelwirbel für den toten Sänger.

Es war so ehrenvoll, dass für die nächsten Freunde
kein Platz war. Und oben und unten, links und rechts
Gendarmen mit gekreuzten Armen,
geschwollener Brust und fratzenhaften Mienen.

Ist es nicht seltsam, dass auch in dieser letzten Ruhestätte

man wie ein kleiner Junge überwacht wird?
Wie schaut es aus?
Nun es ist wirklich ehrenvoll!

Es soll das ganze Land sehen,
wie der Monarch den Dichter verehrt!
In Ehren, ganz in Ehren –
In Ehren, ganz in Ehren – was zum Teufel!

Wer war es, den man, wie einen erschossenen Dieb
auf Diebes Händen durch den Hof trug?
Einen Verräter – nein:
den klügsten Mann Russlands.

Marina Iwanowna Zwetajewa

8 Четыре романа на слова Александра Пушкина,
Ор. 46

1. Возрождение

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит.
Но краски чуждые с годами,

8 4 Romances on Poems of Pushkin, Op. 46

No. 1. Rebirth

An artist-barbarian with his lazy brush
Blackens the painting of a genius
And senselessly he covers it with
His own illegitimate drawing.
But with the passing years, the alien colours

8 4 Romanzen nach Alexander Puschkin, op. 46

Nr. 1. Renaissance

Ein barbarischer Maler
schwärzt das Werk des Genies
mit düsteren Pinselstrichen
und malt darüber sein unerlaubtes, sinnloses Bild.
Aber mit den Jahren fallen die fremden Farben

Спадают ветхой чешуей;
Создание гения пред нами
Выходит с прежней красотой.
Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.

Александр Сергеевич Пушкин, 1799–1837

Fall off like threadbare scales;
The creation of the genius emerges
Before us in its former beauty.
Thus vanish the illusions
From my tormented soul
And in it appear visions
Of original and innocent times.

Alexander Pushkin, 1799–1837
English translation © 2008 by Tom Kennedy
Reprinted with permission from the LiederNet Archive

wie alte Schuppen vom Bild ab
und die Schöpfung des Genies
steht vor uns in ursprünglicher Pracht.
So schwinden auch die Verirrungen
aus meiner gequälten Seele
und es erstehen die Bilder
vergänger lauterer Tage.

Alexander Sergejewitsch Puschkin, 1799–1837

Шесть романсов на стихи английских поэтов, Op. 62

9 5. Сонет № 66

*Поэт устал от жизни в этом мире, где царит
несправедливость, где бедные живут в нищете, а
богатые в роскоши, где нет совершенства и
глупость торжествует над разумом. Он не остался
бы жить ни дня более, если бы не осознавал, что
другу будет трудно без него.*

6 Romances on Verses of British Poets, Op. 62

9 No. 5. Sonnet No. 66

*The poet is tired of living in a world of spite, where the
poor are starving and the rich live in abundance, where
there is no perfection and the mind succumbs to
foolishness. He can't bear to live a day longer in this
excruciating situation, but knows that it would be hard for
his friend to be without him.*

Tir'd with all these, for restful death I cry,
As, to behold desert a beggar born,
And needy nothing trimm'd in jollity,
And purest faith unhappily forsworn,
And gilded honour shamefully misplac'd,
And maiden virtue rudely strumpeted,
And right perfection wrongfully disgrac'd,
And strength by limping sway disabled,
And art made tongue-tied by authority,
And folly, doctor-like, controlling skill,
And simple truth miscall'd simplicity,
And captive good attending captain ill.
Tir'd with all these, from these would I be gone,
Save that, to die, I leave my love alone.

William Shakespeare, 1564–1616

6 Romanzen nach Versen englischer Dichter, op. 62

9 Nr. 5. Sonet Nr. 66

*Der Dichter ist des Lebens müde in einer Welt, in der Niedertracht herrscht,
die Armen darben und die Reichen im Überfluss leben, in der es keine
Vollkommenheit gibt und der Verstand der Dummheit unterliegt. Er würde
in diesem qualvollen Zustand keinen Tag länger leben wollen, wenn er
nicht wüsste, dass es seinem Freund schwerfallen würde, ohne ihn zu
leben.*

10 6. Королевский поход

*Король бодро повёл в гору свое войско,
но спустился с нее один.*

слова английские народные, перевод на русский:
Самуил Яковлевич Маршак, 1887–1964

Из еврейской народной поэзии, Оп. 79

11 3. Колыбельная

*Мать поёт колыбельную своему маленькому сыну.
Царь отправил отца в Сибирь на каторгу. Сын позже
поймёт горе матери, но сейчас она хочет уберечь его
от всех тревог и беспокойств.*

слова еврейские народные, перевод на русский:
Вера Клавдиевна Звягинцева, 1894–1972

12 5. Предостережение

*Молодую Хасю предупреждают ни с кем ни гулять.
Если она будет гулять до зари, то потом ей придётся
горько плакать.*

слова еврейские народные, перевод на русский:
Николай Николаевич Ушаков, 1899–1973

Греческие песни

13 2. Пентозалис

*Влюблённый жалуется, что любимая не отвечает на его
чувства и не хочет осчастливить его даже поцелуем.
Он предупреждает, что после его смерти уже будет
поздно о нем плакать. Любовь зарождалась, как
прекрасная роза, но оказалась колючими шипами. И
не смотря на силу любви, она может исчезнуть, ведь
как нет дыма без огня, так не может быть и любви
без поцелуев.*

народная греческая песня, перевод на русский:
Самуил Борисович Болотин, 1901–1970

10 No. 6. The King's Campaign

*The king has marched his men up the hill,
but has come back down all alone.*

Based on the English nursery rhyme The Grand Old Duke
of York or The King of France Went Up the Hill

From Jewish Folk Poetry, Op. 79

11 No. 3. Lullaby – Little son, my fairest

*A mother sings a lullaby to her beloved son. The king has
exiled the lad's father to Siberia. The son will understand
later his mother's suffering. She wants for now to keep all
worries far away from him and lull him to sleep.*

Traditional Yiddish and Jewish folk song

12 No. 5. Warning

*Hassya is warned not to go out, with anybody!
If she strolls until dawn, she will have to cry bitterly later.*

Traditional Yiddish and Jewish folk song

Greek Songs

13 No. 2. Pentozalis

*A young man is in love, but has no proof that he is loved
back, not even with a kiss. He invokes his beloved not to
wait until his death to cry for him – it will be too late! Love
was a rose blossom at the beginning, but has turned into a
thorn. It was there, but it might vanish, because just as there
is no smoke without fire, there is no love without kisses.*

Traditional Cretan folk song

10 Nr. 6. Des Königs Feldzug

*Der König hat seine Truppen bergauf geführt,
aber hinunter rannte er allein, ohne die Truppen.*

Englisches Kinderlied

Aus jüdischer Volkspoesie, op. 79

11 Nr. 3. Wiegenlied

*Die Mutter singt ihrem geliebten Sohn ein Wiegenlied.
Der Vater des Knaben ist vom Zaren nach Sibirien verbannt worden.
Der Sohn wird das große Leid und die Not seiner Mutter später begreifen.
Jetzt will sie die Sorgen von ihm fernhalten und ihn in den Schlaf wiegen.*

Jüdische Volksdichtung

12 Nr. 5. Warnung

*Hassja wird gewarnt nicht spazieren zu gehen, mit niemandem!
Wenn sie bis zum Morgengrauen spazieren gehen würde,
wird sie dann bitterlich weinen müssen.*

Jüdische Volksdichtung

Griechische Lieder

13 Nr. 2. Pentosalis

*Der Verliebte beklagt, dass er von der Angebeteten nicht erhört wird.
Er bekommt nicht einmal einen Kuss von ihr.
Er beschwört sie, dass es zu spät sein wird, wenn sie nach seinem Tod
um ihn weinen würde.
Die Liebe, die am Anfang eine Rosenblüte war, wird zu einem Dorn.
Sie war da und verschwindet irgendwann, weil, so wie es keinen
Rauch ohne Feuer gibt, gibt es keine Liebe ohne Küsse.*

Griechisches Volkslied

14 3. Залонго

Залонго - гора в Греции, где в 1803 году разыгралась трагедия: женщины и дети из деревни Соули совершили самоубийство, чтобы не попасть в руки узурпаторов. Эта песня - горькое прощание души с поработленным родным краем. Мир остался без надежды и света, неумолимо гибнет непокорный народ. Все можно вытерпеть, кроме рабства.

народная греческая песня, перевод на русский:
Татьяна Сергеевна Сикорская, 1901–1984

Испанские песни, Op. 100

15 1. Прощай, Гренада

Поэт прощается с родной Гренадой. Болью в сердце отзывается разлука с любимым городом, с которым связано все, что дорого и мило, а теперь будет потеряно навсегда.

перевод на русский: Самуил Борисович Болотин,
1901–1970

16 2. Звездочки перевод на русский

Юноша спешит с гитарой на берег моря, где под кипарисами он до утра будет обучать свою любимую нотам, каждая из которых стоит поцелуя. Он сожалеет, что так быстро наступает рассвет и блекнут звезды, а девушка не запомнила ни одной ноты. В следующую ночь он будет обучать её звёздам, и опять вознаграждением за уроки будут поцелуи. Странно, что к утру девушка снова помнит все, кроме названия звёзд.

Татьяна Сергеевна Сикорская, 1901–1984

14 No. 3. Zolongo

Zolongo is a mountain in Greece, where a tragedy occurred in 1803: women from the nearby village of Souli decided to commit suicide, together with their infants, rather than surrender to the usurpers. This is a lament of an enslaved soul, parting from the native mountains, woods and rivers. The world is gloomy, joyless and lightless. Rebellious people are dying back home. Every other stroke of fate would be bearable, but not slavery.

Traditional Greek folk song

Spanish Songs, Op. 100

15 No. 1. Farewell, Granada

The poet parts forever from his beloved hometown, the memory of which will be from now on the only joy in his life, and the pain in his heart will remain forever because leaving Granada means losing everything dear to him.

Traditional Spanish folk song

16 No. 2. Little Stars

A young man hurries under the cypresses on the seashore, holding his guitar, to meet his sweetheart and to teach her songs. He requires kisses as reward for his lessons and next morning she remembers everything except for notes. It is such a shame not to be able to restart from the beginning, because it is daytime and the stars don't shine. By night, he teaches his beloved the names of all shining stars and gets one kiss for every name. It is strange – she learns everything easily, but not the names of the stars.

Traditional Spanish folk song

14 Nr. 3. Zolongo

Zolongo ist ein Berg in Griechenland, wo sich 1803 eine Tragödie abgespielt hat. Frauen mit ihren Kindern aus dem Dorf Souli haben Selbstmord begangen, um nicht in die Hände der Eroberer zu fallen. Ein Klagelied des Abschieds der armen versklavten Seele von den heimatlichen Bergen, Wäldern und Flüssen. Die Welt ist traurig, ohne Freude und ohne Licht. In der unterdrückten Heimat stirbt das aufständische Volk. Es sind alle Schicksalsschläge zu ertragen, nur nicht das Sklavendasein.

Griechisches Volkslied

Spanische Lieder, op. 100

15 Nr. 1. Leb wohl, Granada

Der Dichter verabschiedet sich für immer von Granada, der geliebten Heimatstadt. Die Erinnerung daran wird die einzige Freude im Leben sein und der Schmerz im Herzen wird für immer bleiben, weil alles, was lieb war, mit diesem Abschied verlorengegangen ist.

Spanisches Volkslied

16 Nr. 2. Kleine Sterne

Der junge Mann eilt unter den Zypressen am Meeresufer mit seiner Gitarre zur Geliebten, um ihr Lieder beizubringen. Er möchte Küsse als Lohn für seinen Unterricht, und am Morgen erinnert sie sich an alles andere, nur nicht an die Noten. Wie schade, dass man nicht wieder von vorne beginnen kann, da es schon hell ist und am Tage keine Sterne leuchten. Wenn die Sterne auf dem nächtlichen Himmel wieder leuchten, wird er seiner Liebsten die Namen aller Sterne beibringen. Für jeden Namen bekommt er einen Kuss. Seltsam, sie lernt alles leicht, außer den Namen der Sterne.

Spanisches Volkslied

«Сатиры» на слова Саши Черного, Op. 109

17 2. Пробуждение весны

Вчера мой кот взглянул на календарь
И хвост трубою поднял моментально,
Потом подрал на лестницу, как встарь,
И завопил тепло и вакханально:
«Весенний брак! Гражданский брак!
Спешите, кошки, на чердак...»

И кактус мой – о, чудо из чудес! –
Залитый чаем и кофейной гущей,
Как новый Лазарь, взял да и воскрес
И с каждым днем прет из земли всё пуще.
Зеленый шум... Я поражен:
«Как много дум наводит он!»

Уже с панелей смерзшуюся грязь,
Ругаясь, скалывают дворники лихие,
Уже ко мне забрел сегодня «князь»,
Взял теплый шарф и лыжи беговые...
«Весна, весна! – пою, как бард, –
Несите зимний хлам в ломбард».

Сияет солнышко. Ей-богу, ничего!
Весенняя лазурь спугнула дым и копоть,
Мороз уже не щиплет никого,
Но многим нечего, как и зимою, лопать...
Деревья ждут... Гниет вода,
И пьяных больше, чем всегда.
Создатель мой! Спасибо за весну! –
Я думал, что она не возвратится, –
Но... дай сбежать в лесную тишину
От злобы дня, холеры и столбцы!
Весенний ветер за дверьми...
В кого б влюбиться, черт возьми?

Саша Черный, 1880–1932

Satires, 'Pictures of the Past', Op. 109

17 No. 2. Spring Awakening

My tomcat's looking at my calendar
and all of a sudden he starts meowing 'Golly!'
His tail just stands straight up, and all his fur;
he jumps upstairs and wails out bacchanally:
'The mating season's here you know!
Hey girls, hey cats, come on, let's go!'

And then my cactus, what a wonder this! –
though tea and coffee stain its prickly torso,
it's risen from the dead, like Lazarus,
and ev'ry day is growing ever more so.
The forest's sounds have me in thrall.
How many memories they recall!

The workmen hack the dirt to pieces since
It still is frozen, though it's falling from the molding,
And now my neighbour struts in like a prince.
He takes the skis and all the winter clothing.
'It's spring,' he sings with voice so clear,
'Let's get this garbage out of here!'

The spring has scared off all the smoke and all the soot.
Now ev'rything seems right – the dear old sun is shining.
The frost no longer bites you head to foot,
though there are people still who don't have much for dining ...
The trees await ... the water rots.
The world is full of drunken sots.
I thank you god for letting spring come back!
But let me go seek the forest's quiet
Away from all the noise and yack-yack-yack,
the capital, and cholera and riot!
The wind of spring now gently blows ...
Whom shall I love? The devil knows!

*Sasha Chorny, pseudonym of Aleksandr Glikberg,
1880–1932
English translation © 2017 by Leonard Lehrman*

5 Satiren auf Versen von Sascha Tschorny, op. 109

17 Nr. 2. Frühlingserwachen

Mein Kater schaute gestern zum Kalender
und richtete und streckte sich sofort.
Erklomm die Treppe, wie in alten Zeiten
und fing zu miauen laut und bacchanalisch:
„Die Frühlingspaarung ist soweit
Kommt alle, hurtig, schnell herbei!“

Mein Kaktus – ja, man glaubt es kaum,
gedüngt mit Kaffeesatz und etwas Tee,
ist auferstanden, wie der Lazarus
und wächst mit jedem Tag ein Stück.
Der Wälder Rausch, ich bin erstaunt
wie vieles ich damit verbinde.

Hausmeister reinigen das Eis
von Gehsteigen flink und freudig.
Mein Nachbar zeigt mir seine Schätze –
den warmen Schal und seine Schi.
Ich aber singe laut „Nur weg damit!
Der Frühling ist schon da!“

Die Sonne scheint aus blauem Himmel,
verscheucht endgültig Rauch und Ruß.
Die Kälte beißt nicht mehr,
doch viele haben trotzdem nichts zum Fressen...
Die Bäume sind soweit... das Wasser fault.
Die Leute saufen mehr als sonst.
Und Gott sei Dank ist jetzt der Frühling da.
Ich dachte schon – er kommt nicht wieder.
Jetzt lass uns fliehen in des Waldes Ruh,
fern von dem Lärm der Stadt, hinaus ins Grüne.
Der Frühlingswind erweckt den Mut,
verlieben will ich mich, sofort!

Sascha Tschorny, 1880–1932

18 4. Недоразумение

Она была поэтесса,
Поэтесса балзаковских лет.
А он был просто повеса,
Курчавый и пылкий брюнет.
Повеса пришел к поэтессе.
В полумраке дышали духи,
На софе, как в торжественной мессе,
Поэтесса гнула стихи:
«О, сумей огнедышащей лаской
Всколыхнуть мою сонную страсть.
К пене бедер, за алой подвязкой
Ты не бойся устами припасть!
Я свежа, как дыханье левкоя...
О, сплетем же истомности тел!...»
Продолжение было такое,
Что курчавый брюнет покраснел.
Покраснел, но оправился быстро
И подумал: была не была!
Здесь не думские речи министра,
Не слова здесь нужны, а дела...
С несдержанной силой кентавра
Поэтессу повеса привлек,
Но визгливо-вульгарное:
«Мавра!»
Охладило кипучий поток.
«Простите...— вскочил он, — Вы сами...»
Но в глазах ее холод и честь:
«Вы смели к порядочной даме,
Как дворник, с объятьями лезть?!»
Вот чинная Мавра. И задом
Уходит испуганный гость.
В передней растерянным взглядом
Он долго искал свою трость...
С лицом белее магнезии
Шел с лестницы пылкий брюнет:
Не понял он новой поэзии
Поэтессы балзаковских лет.
Не понял, не понял, не понял...

Саша Черный

18 No. 4. A Misunderstanding

She was a famous writer,
And a poet of a certain age,
While he was only a playboy
With hair that was all the rage.
Inhaling the perfume of twilight,
The rake to the poetess goes.
Like the solemnest mass, on the sofa,
She sits, and declaims through her nose:
'Let your fi'ry caresses embrace me
And awaken my passions from sleep.
Do not hold back your lips, but come kiss me.
Loose my thighs from their garter so deep!
I am fresh as a breath of white lilies.
Let us criss-cross our bodies in bed!'
In this manner her verses continue
'Til the playboy is blushing bright red.
Yes, he blushes, but quickly recovers,
And reflects: 'Now or never, it seems.
It's not time for officialese discourse
But for action – fulfilment of dreams!'
With unrestrain'd pow'r like a centaur's
To the poet the playboy's unspool'd,
But a shrill cry for help screeches:
'Mavra! Mavra! Mavra! Mavra!
And the rake's boiling ardour is cool'd.
'I'm sorry!' He jumps up. 'But I thought ...'
In her eyes there is nothing but cold.
'Sir, I'm a respectable lady.
You boor! How could you be so bold!?'
And now here comes Mavra. The guest is
So scared, he won't be back again.
Confused, he retreats to the lobby,
A long while he looks for his cane.
His face now white as magnesium,
Descending the stairs in a rage,
He just doesn't understand poetry,
Or at least not of a certain age.
He does not, he cannot, understand ...

Sasha Chorny

English translation © 2017 by Leonard Lehrman

18 Nr. 4. Missverständnis

Sie war Dichterin
in einem gewissen Alter.
Er war ein Taugenichts –
ein lockiger Hitzkopf.
Der Lebemann kam zu Besuch,
es dämmerte, es roch nach Parfum.
Auf dem Sofa feierlich sitzend,
las die Dichterin ihre Verse:
„Oh, wecke mit feurigen Blicken
verborgene Wünsche in mir.
Zögere nicht das rote Strumpfband
von meinen Schenkeln zu lösen.
Ich bin frisch wie die junge Levkoje.
Lass uns ineinander verschmelzen!“
Und so ging die Geschichte nun weiter:
Der Besucher erröte leicht,
aber dachte dann „Jetzt oder nie!
Keine Worte mehr, alles ist klar“.
Und so schritt er entschieden zur Tat.
Mit der Urkraft eines Kentaures
zog er die Literatin zu sich
Doch dann plötzlich ein Schrei
durch die Stille „Mavra“
hat das Feuer im Keime erstickt.
„Entschuldigung...“, er sprang auf, „ich dachte...“
In ihren Augen – nun Kälte und Zorn,
„Wie konnten Sie nur mich anständige Dame
behandeln mit solch Niedertracht!“
Da ist auch schon die treue Mavra
und der erschrockene Gast
begibt sich rücklings zur Tür.
Dort sucht er mit verstörtem Blick
noch lange nach seinem Stock.
Das Gesicht weiß wie Kreide
schon rennt er die Treppe hinunter.
Er hat leider gar nichts begriffen
von der neuen Poesie
der alternden Dichterin...

Sascha Tschorny

19 Предисловие к полному собранию моих сочинений и краткое размышление по поводу этого предисловия, Op. 123

Мараю я единым духом
Лист.
Внимаю я привычным ухом
Свист.
Потом всему терзаю свету
Слух.
Потом печатаюсь - и в Лету
Бух!
Такое предисловие можно было б написать не только к полному собранию моих сочинений, но и к полному собранию сочинений многих, очень, очень многих композиторов, как и советских, так и зарубежных. А вот и подпись:
Дмитрий Шостакович
Народный артист СССР,
очень много и других почетных званий,
первый секретарь Союза композиторов РСФСР,
просто секретарь Союза композиторов СССР, а так же очень много других весьма ответственных нагрузок и должностей.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович, 1906–1975

20 11. Бессмертие (Из «Сюиты на слова Микеланджело Буонарроти»), Op. 145

Эта песня, последняя из данного цикла, является размышлением о смерти и бессмертии. Жить в сердцах любимых людей - значит остаться живым даже после телесного погребения.

19 Preface to the Complete Edition of my Works and a Brief Reflection apropos of this Preface, Op. 123

This text, the first four lines of which are a paraphrase of an epigram by Pushkin, was written by Shostakovich himself. Intended as a private joke and full of self-irony, it lists all of his awards, medals and honourable titles as well as official duties as First Secretary of the Composers' Union and member of the Communist Party which he was forced to join, without any inner conviction, on 14 September 1960.

19 Vowort zu meinen gesammelten Werken und eine kurze Bemerkung zu diesem Vorwort, Op. 123

Dieser, von Schostakowitsch selbst verfasster Text, dessen erste vier Zeilen eine Paraphrase eines Epigramms von Puschkin sind, ist voller Selbstironie. Der Komponist zählt alle seine Pflichten, ehrenvolle Titel und Ämter. Die Behörden beschlossen Schostakowitsch den Posten des Ersten Sekretärs des sowjetischen Komponistenverbandes zu geben. Um diesen Posten auszuüben, musste er der kommunistischen Partei beitreten, was er am 14.9. 1960, ohne innere Überzeugung, auch tat.

20 Suite on Verses of Michelangelo Buonarroti, Op. 145 – XI. Bessmertie ('Immortality')

This last song of the suite is a reflection about death and immortality. Even if buried under the earth, one is not dead, as long as one is carried in the hearts of loving people.

20 Suite nach Gedichten von Michelangelo Buonarroti, op. 145: XI. Unsterblichkeit

In diesem letzten Lied der Suite wird über Tod und Unsterblichkeit reflektiert. Solang man in den Herzen von denen, die einen lieben, weiterlebt, ist man nicht tot, obwohl unter der Erde begraben.

The Russian text for 19 is reproduced, together with a synopsis in English and German, with the kind permission of Irina Shostakovich. We regret that for copyright reasons we are unable to reprint the texts in all languages for tracks 19–20 20, and in Russian and German for 9.

Deutsche Übersetzungen © 2020 Maria Prinz

Margarita Gritskova

given recitals at the Vienna Musikverein, Rossini in Wildbad and the Rossini Opera Festival in Pesaro. In 2017 she gave a series of recitals with pianist Maria Prinz in Sofia, Bulgaria and at the Russian Cultural Institute in Vienna, subsequently releasing an album, *Russian Songs*, based on this programme (Naxos 8.573908). In January 2020 she made her debut at the Théâtre des Champs-Élysées, Paris.

Multi-award-winning Russian mezzo-soprano Margarita Gritskova is one of the leading singers of her generation. Since 2012 she has been a member of the ensemble at the Vienna State Opera. With her performance at the Vienna Opera Ball in February 2014, Gritskova caught the attention of an even larger international audience thanks to the worldwide television broadcast. She has appeared under the batons of Riccardo Muti, Alain Altinoglu and Mariss Jansons, and guest appearances have taken her to leading opera houses and festivals around the world. She has also appeared internationally in concert with José Carreras. Gritskova was born in Saint Petersburg and studied at the State Conservatory in her hometown. Nelly Lee sparked Gritskova's love for chamber music, to which she has devoted special attention ever since. She has

www.margarita-gritskova.com

Maria Prinz

Pianist Maria Prinz is widely in demand as a soloist, recitalist and chamber musician. She has performed with leading orchestras throughout Europe, including several appearances with the Vienna Philharmonic Orchestra, collaborating with renowned conductors Sir Neville Marriner, Seiji Ozawa and Riccardo Muti at the Salzburg Festival. As a recitalist, Prinz has performed across the US, Japan, Australia, New Zealand and most European countries. She has appeared at the Pacific Music Festival in Sapporo, the Musikverein and Konzerthaus in Vienna, Carnegie Hall's Weill Recital Hall in New York, the Queen Elizabeth Hall and the Barbican Centre in London, and the Bunka Kaikan in Tokyo. Her chamber music collaborations include numerous performances with members of the Vienna Philharmonic Orchestra, international artists such as Andrew Marriner, Patrick Gallois and Philippe Pierlot, and world-famous singers Ludovic Tézier, Krassimira Stoyanova and Matthias Goerne. Prinz has recorded Haydn and Mozart piano concertos with the Sofia Symphony Orchestra, Brahms sonatas with clarinetist Alfred Prinz, *The 20th-century Concerto Grosso* with the Academy of St Martin in the Fields under Sir Neville Marriner (Chandos) and several Naxos releases with flautist Patrick Gallois, soprano Krassimira Stoyanova and mezzo-soprano Margarita Gritskova. In addition to her performing career, Prinz has taught at the University of Music and Performing Arts in Vienna since 1987.

www.mariaprinz.com

The songs of Dmitry Shostakovich reflect the process of allusion and concealment that permeated his larger-scale music, and this selection traces his musical career from lighthearted early experiments to his late work. Settings of the composer's most loved poets are included, from Marina Tsvetayeva and Mikhail Lermontov to Shakespeare, as well as settings of Jewish folk poetry. The songs are richly varied and include cabaret-like moments, romantic balladry, the avant-garde and satirical subversion. Through the intimate medium of song Shostakovich managed to express the full range of his genius.

BR
KLASSIK

CO-PRODUCTION

Dmitry
SHOSTAKOVICH
(1906–1975)

1	From 2 Fables of Krylov, Op. 4	3:20
2–3	From 6 Romances by Japanese Poets, Op. 21a	5:03
4–5	2 Romances on Verses of Lermontov, Op. 84	8:34
6–7	From 6 Songs on Poems of Marina Tsvetayeva, Op. 143	6:13
8	From 4 Romances on Poems of Pushkin, Op. 46	1:58
9–10	From 6 Romances on Verses of British Poets, Op. 62	3:40
11–12	From From Jewish Folk Poetry, Op. 79	4:39
13–14	From Greek Songs	5:06
15–16	From Spanish Songs, Op. 100	4:01
17–18	From Satires, Op. 109	7:25
19	Preface to the Complete Edition of my Works and
a Brief Reflection apropos of this Preface, Op. 123	2:17
20	From Suite on Verses of Michelangelo Buonarroti, Op. 145	3:59

Margarita Gritskova, Mezzo-soprano • Maria Prinz, Piano

A co-production with Bayerischer Rundfunk

A detailed track list and publishers' details can be found inside the booklet.

The available Russian sung texts and English and German translations are included in the booklet, and may also be accessed at www.naxos.com/libretti/574031.htm

Recorded: 8–11 July 2019 at Bayerischer Rundfunk, Studio 2, Munich, Germany

Executive producers: Falk Häfner (BR), Klaus Heymann (Naxos)

Recording producer: Torsten Schreier • Recording engineer: Michael Krogmann

Booklet notes: Wilhelm Sinkovicz • Cover photo by Michael Pöhn

© & © 2020 Naxos Rights (Europe) Ltd • www.naxos.com