



BRAHMS

Complete Songs • 7

Die schöne Magelone, Op. 33

Simon Bode, Tenor

Ulrich Eisenlohr, Piano

SWR >>
KULTUR



Johannes Brahms (1833–1897)

Complete Songs • 7

The 15 romances from Ludwig Tieck's *Magelone* represent the only true song cycle Brahms composed. The premiere took place in Hamburg in 1869 with Brahms himself at the piano. His singer-friend, baritone Julius Stockhausen, to whom the songs are dedicated, sang the voice part.

Brahms' biographer Max Kalbeck describes another concert by the two musicians a few years earlier that included, among other things, Beethoven's song cycle *An die ferne Geliebte*:

Brahms ... proved an ideal accompanist. He did not make himself superior or subordinate to the singer but placed himself on an equal footing, stepping forward independently where the piece demanded it. He would not have been the sensitive poet he was if the object of his endeavours had not been a perfect accord of voice and accompaniment, right down to the tiniest impulse of the poetic soul given a musical voice. Such harmony can only be achieved by two perfectly matched characters working together. To hear Stockhausen singing to Brahms' accompaniment was a unique pleasure. And the accompaniment was also a real treat for the singer, because here he could take huge risks with his interpretation, yielding fully to the impulse of the moment without needing to bear in mind that someone besides him was involved. Brahms' accompaniment did not constrain, instead it liberated, supported and inspired.

This fascinating description presents Brahms' playing as a Lieder accompanist in quite modern terms: there's no subordinate 'accompanying' and instead a relationship of equals with the voice and piano melding together. It also tells us that Brahms was extremely familiar with three great song cycles by his predecessors Beethoven, Schubert and Schumann when he embarked on his own first and only major song-cycle project.

The Romantic writer Ludwig Tieck was represented in Brahms' extensive library by a lengthy frame narrative with a series of embedded stories told by different characters entitled 'Phantasia'. Kalbeck writes: 'With his characteristic intuition and perspicacity, Brahms realised that the songs the writer had inserted in the *Tale of the Love of Fair Magelone and Count Peter* were poems that suited, and would justify, a musical setting by him.'

The story is set in medieval times and makes use of numerous fairy-tale tropes. It relates a gripping yarn which a modern reader might find a tad abstruse at times. In the interpolated verse 'songs', the protagonists sing about what has happened and reflect on it, or look ahead to what's coming.

Not all the songs are sung by Count Peter. The first, *Keinen hat es noch gereut* ('No man has yet regretted'), is performed at Peter's home court in Provence by a wandering minstrel, and it encourages the young man to set out into the world on his great journey. Opening fanfares, the clatter of hooves, sweeping views of the landscape, visions of love and of a distant future in which the generations will have come full circle – every stage is illuminated in the poem and evoked in Brahms' music. The length of the poem and the generous musical interpretation set generous proportions for the cycle as a whole. These Lieder diverge significantly from the focus and conciseness that is usual in Brahms' songs.

As he rides, Peter sings an old song. *Traun! Bogen und Pfeil sind gut für den Feind* ('Sooth! A bow and arrow are a match for the foe') radiates confidence. Brahms' setting repeats Tieck's brief poem in its entirety to bring it up to a length that fits with the other songs.

Sind es Schmerzen, sind es Freuden ('Is this anguish or is this joy') comes after Peter's first encounter with fair Magelone at the court of the King of Naples. Peter has beaten all his opponents in a tournament. At the meal afterwards, he is seated opposite the King's daughter and falls in love. Later that evening he escapes to the solitude of a quiet garden and allows his feelings to surface. Brahms' setting opens with a lengthy prelude like the opening of a beautiful serenade, imbued with an orchestral richness. There follows a lengthy review of amorous feelings; pain, joy, hope, fear, resignation and, finally, stout determination, form the basis of an aria of which Max Kalbeck writes: 'No *primo tenore* could wish for a finer addition to his repertoire than this role, had *Magelone* the opera not got caught in the clouds of Romantic poetry, far above the boards of any actual stage.' This also expresses the operatic affinity of this wonderful music perfectly.

Peter sends a letter to Magelone. It contains one of three precious rings his mother gave him to take with him on his journey, together with a poem he has written. This poem first describes in mysterious terms – from a respectful distance, as it were – how 'Love came from distant lands' (*Liebe kam aus fernen Landen*) and took root then possession. But Peter eventually declares his love with undisguised passion.

Peter hears from Magelone's nurse that Magelone returns his love. Beside himself with joy, he sends her the second ring, accompanied by the poem *So willst du des Armen Dich gnädig erbarmen* ('Then you'll graciously take pity on this poor wretch'). The musical setting's spontaneous, unrestrained song of jubilation conveys Peter's rapture.

Magelone's message, with its promise of a secret tryst, plunges Peter into a range of confusing, apparently contradictory thoughts and feelings that wander between anxiety at this overwhelming joy, fear of the time after this first happiness and sorrow at the transience of all joy. But finally he takes heart and resolves to dive resolutely into the maelstrom of events regardless of how things will turn out. All this is woven into a song that he sings in his chamber to his own lute accompaniment. *Wie soll ich die Freude, die Wonne denn tragen* ('How shall I bear the joy, the bliss') is the longest and most multifaceted song in the cycle – close to a cantata in form, with different musically and thematically independent sections.

When their longed-for tryst arrives, the couple declare their undying love. Peter gives Magelone the third and most valuable ring; she gives him a gold chain, asking him to wear it round his neck always as a token of her love. Back in his chamber, he sings about what he has experienced with incredulous wonder in the song *War es dir, dem diese Lippen bebten* ('Was it you for whom these lips quivered'). Brahms transforms it into a quasi-waltz with wonderful broad melodic arcs in the vocal part and urgent, animated figures in the piano accompaniment. The end of the song, which hymns her ardent kiss as an 'exquisite death', fades away in a secretive *pianissimo*.

After another magnificent tournament from which Peter emerges as the victor, the two lovers decide to run away – to save Magelone from the marriage to another knight that her father has long had planned for her – and live happily together in Peter's homeland.

Peter goes back to his chamber and takes up his 'faithful lute', which has been 'privy to his delightful secret'[†], in order to bid it farewell – *Wir müssen uns trennen, geliebtes Saitenspiel* ('We must part, beloved lute'). The song opens with dark, muted tones, shifting into a martial, almost fierce vein. Finally, when Peter turns to his weapons, it erupts in a savage determination to use all necessary means to defend his happiness during their perilous flight.

The lovers' nocturnal flight is successful, and they manage to evade the men who are soon sent off in pursuit because Peter selects a path through dense, uninhabited forest close to the sea. Having ridden all night and enjoyed a glorious morning, come midday Magelone is overcome by tiredness. She sinks into a blissful sleep, nestled among the moss of the forest with her head on Peter's lap. He sings her a lullaby, *Ruhe, Süßliebchen im Schatten der grünen, dämmernden Nacht* ('Rest, my sweet darling, in the shade of this green, sun-dappled night'). Brahms' music combines tenderness, deep affection and watchful solicitude beautifully.

Disaster ensues: Peter unlaces Magelone's clothes so that she can breathe freely while she's asleep, and in doing so he discovers a little red package hidden in her pale bosom. Being curious, he unwraps it and finds the three rings he gave her. 'Deeply moved that she should take such loving care to keep them safe'[†], he re-ties the little package and puts it down on the grass beside him. All of a sudden a raven appears, grabs the package and flies off. Peter follows it, throwing stones at it, but the raven keeps flying with Peter in hot pursuit until it reaches the sea. Perching on a sheer cliff, the raven drops the little package into the sea. In desperation, Peter clambers into a small boat and, armed with a makeshift stick, rows towards the sinking package. A strong wind gets up, driving Peter farther and farther from the shore. He realises in panic that he has left Magelone alone in that wilderness and can't get back – he's defenceless and at the mercy of the churning waves. In *Verzweiflung* ('Despair') he sings out into the void of his impotent rage at fate's cruelty and his wish to die.

Magelone wakes up and realises Peter has disappeared. At first she believes he has deliberately abandoned her, but when she finds their horses still standing there, she realises that there must be other reasons for him vanishing. She passes the night in great fear up a tree, imagining all manner of disasters. The next morning she sets out on her own, determined not to go back to her parents. After walking for a long time, she finds a hut in a peaceful spot well off the beaten track. It is home to an old shepherd and his wife. They receive her kindly and take her on as a servant. She conceals her parentage and what has happened to her. Of an evening, she often sits outside the hut singing her lament *Wie schnell verschwindet so Licht als Glanz* ('How soon light and radiance vanish'). Her song is simple, resigned and sorrowful, characterised by constantly falling melodic lines redolent of her profound grief over her lost happiness.

Peter's journey takes him to different realms. Waking from unconsciousness the next morning, he drifts helplessly on the open sea. But soon a large ship 'manned by Moors and heathens'[†] appears and the handsome, engaging, lusty young man is rescued and taken in. The ship eventually makes port, and Peter is taken to the Sultan, who 'took a great liking to him'[†] and puts him in charge of a beautiful garden. Peter often spends time there, walking alone among the flowers of the garden thinking of Magelone, and singing *Muss es eine Trennung geben* ('Must there be separation'). This song too is characterised by deep sorrow and alternates between anger and resignation.

The Sultan's beautiful daughter Sulima falls in love with the young foreigner. She tells him that she is prepared to run away with him. After nearly two years, Peter has almost lost hope of ever seeing Magelone alive. He senses in Sulima's offer a chance to at least return to his native land and agrees. But on the night appointed for him to escape aboard a ship Sulima has organised, Magelone appears to him while he snatches a nap, and 'every hour of his blissful romance came back to him with all the associated feelings of supreme happiness'[†]. He clambers into a small boat and rows out to sea, not knowing whether he will ever reach land. But hope and his newfound confidence in his destiny give him strength and confidence. When he's already quite a long way from shore, he hears Sulima's voice alluringly calling out for him. Brahms' setting of Sulima's song is playful, sensual and tempting, but it goes beyond caricature or denigration of this 'pagan' woman.

Peter is once again appalled at his inconstancy. 'Love drew him back, love drove him forward'[†]. He finally escapes the seductive song, which becomes fainter, and rows resolutely out into the darkness, singing *Wie froh und frisch mein Sinn sich hebt* ('How blithely my spirits soar'). In the dawn light, a ship sails towards him, he is rescued and taken along on its voyage to France. When the crew stop off at a small island Peter wanders off, lost in thought, and misses the ship's departure. He despairs, thinking he's again fallen prey to misfortune, but two fishermen find him unconscious and decide to take him to a shepherd they know to be taken care of. When Peter finally arrives at the shepherd's hut standing in an idyllic meadow, he sees 'a beautiful slender girl with a lamb frolicking in the grass at her feet'[†]. It's Magelone, who recognises the man she loves immediately. This is not the case with Peter, however. Weakened by his odyssey, he only tells the girl his tragic story after he has spent two days recovering. Magelone now reveals her identity, and the couple's happy reunion is complete. They travel to Peter's parents and celebrate their wedding. But every year they return to the spot where they were reunited and sing this song together: *Treue Liebe dauert lange* ('Faithful love endures'). In this great concluding song Brahms once again combines thoughts, feelings and reflections about true love; its trials, its steadfastness in the face of misfortune. The piano lead-in introduces a kind of chorale, above which the singer has a *cantus firmus* (literally: 'stable chant') setting of the first lines of the poem. At the line 'Und kein Zweifel macht sie bange' ('It is unruffled by doubt'), the music assumes a powerful, confident tone. When the dangers to love posed by 'tempest and death' ('Sturm und Tod') are mentioned, the music darkens, only to immediately relax and resolve again in a touching manner. A lively stretto section for 'Errungen, bezwungen von Lieb ist das Glück' ('Happiness is won, conquered by love') comes next, but at the end, Brahms returns to the simple, moving opening chant. Singer and piano round off the cycle together (without a 'soloistic' postlude) with a wonderful concluding phrase that simultaneously encompasses 'heavenly delight', gratitude and humility. This single figure once again encapsulates Brahms' aversion to grand gestures and his absolute devotion to authenticity of feeling.

Ulrich Eisenlohr

English translation: Susan Baxter

Lines marked with [†] are taken from the original text of *Magelone*.

Johannes Brahms (1833–1897)

Sämtliche Lieder • 7

Die 15 Romanzen aus Ludwig Tiecks *Magelone* bilden den einzigen wirklichen Liedzyklus, den Brahms geschaffen hat. Die Uraufführung fand 1869 in Hamburg statt, Brahms selbst saß am Klavier, es sang sein Sänger-Freund, der Bariton Julius Stockhausen, dem die Gesänge gewidmet sind.

Über ein anderes Konzert der beiden einige Jahre zuvor, in welchem u.a. Beethovens Liedzyklus „*An die ferne Geliebte*“ auf dem Programm stand, berichtet der Brahms-Biograf Max Kalbeck:

„Brahms...erwies sich als idealer Akkompagnist. Er ordnete sich dem Sänger weder über noch unter, sondern gleich und trat selbständig hervor, wo die Komposition es verlangte. Er hätte nicht der empfindende Lyriker sein müssen, der er war, wenn nicht die vollkommene Übereinstimmung von Gesang und Begleitung, bis in die leiseste Regung der zum Tönen gebrachten poetischen Seele hinein, das Merkziel seines Bestrebens gewesen wäre. Eine solche Harmonie läßt sich nur durch das Zusammenwirken zweier kongenialer Naturen erreichen. Stockhausen mit der Begleitung von Brahms singen zu hören, war ein Hochgenuss einziger Art. Und auch dem Sänger bereitete ein solches Akkompagnement ein Fest. Denn hier konnte er das Äußerste im Vortrag wagen, sich gänzlich seiner Eingebung überlassen, ohne daran denken zu müssen, dass außer ihm noch ein Zweiter am Werke war. Brahms' Begleitung fesselte nicht, sondern befreite, trug und beflügelte.“

Diese faszinierende Beschreibung beschreibt Brahms' Klavierspiel als Liedpianist in ganz modernem Sinn: kein untergeordnetes „Begleiten“, sondern ein gleichberechtigtes Miteinander, einer Verschmelzung von Gesang und Klavier; sie informiert uns auch darüber, dass Brahms mit drei großen Liederzyklen seiner Vorgänger Beethoven, Schubert und Schumann tief vertraut war, als er mit der Komposition seines eigenen, ersten und einzigen großen Liedzyklus-Projektes begann.

Der Dichter Ludwig Tieck war in Brahms' umfangreicher Bibliothek mit einem großen Sammelband unter dem Titel „Phantasia“ präsent. Kalbeck schreibt: „Mit dem ihm eigenen Spür- und Scharfblick erkannte Brahms in den Liedern, welche der Dichter in die »*Liebesgeschichte von der schönen Magelone und des Grafen Peter von Provence*« eingestreut hat, einen Text, der geeignet und wert war, von ihm in Musik gesetzt zu werden.“

Die Erzählung ist in mittelalterlichen Zeiten angesiedelt, sie bedient sich zahlreicher märchenhafter Klischees, und erzählt eine spannende, aus heutiger Sicht bisweilen etwas abstruse Geschichte. In den eingefügten „Liedern“ in Gedichtform besingen und reflektieren die Protagonisten das Geschehene oder blicken auf Kommendes voraus.

Dabei erklingen nicht alle Lieder aus der Kehle des Grafen Peter: Das erste, „*Keinen hat es noch gereut*“, wird von einem fahrenden Sänger am Heimat-Hofe Peters in der Provence vorgetragen und animiert den jungen Mann zum Aufbruch in die Welt, auf seine große Reise. Eröffnungs-Fanfaren, Hufgetrappel, weitschweifende Landschafts-Ausblicke, ahnungsvolle Liebesgedanken, Visionen einer fernen Zukunft, in denen sich Generationen-Kreise schließen – alle Stationen werden im Gedicht ausgeleuchtet und in Brahms' Musik klanglich dargestellt. Die Länge des Gedichts und die im Wortsinn ausschweifende Musik geben für den gesamten Zyklus weite Dimensionen vor. Von Brahms' sonst im Lied gepflegter Konzentration und Knappheit sind diese Lieder deutlich unterschieden.

Unterwegs singt Peter ein altes Lied: „*Traun! Bogen und Pfeil sind gut für den Feind*“ versprüht strotzendes Selbstbewusstsein – Tiecks kurzes Gedicht wiederholt Brahms in seiner Vertonung komplett und bringt es so auf eine mit den anderen Liedern kompatible Länge.

„*Sind es Schmerzen, sind es Freuden*“ erklingt nach Peters erster Begegnung mit der schönen Magelone am Hofe des Königs von Neapel. Peter hat bei einem Turnier sämtliche Widersacher besiegt; er sitzt ihr, der Königstochter, beim anschließenden Mahl gegenüber und verliebt sich. Spätabends flieht er in die Einsamkeit eines stillen Gartens und gibt sich seinen Empfindungen hin. Brahms' Vertonung beginnt mit einem langen Vorspiel, das in orchesterlicher Fülle wie der Beginn einer klangschönen Serenade tönt. Eine lange Revue an Liebesgefühlen zieht anschließend vorüber, Schmerzen, Freuden, Hoffen, Bangen, Resignation und schließlich kräftigste Entschlossenheit bilden im Grunde eine große Arie, von der Max Kalbeck schreibt: „Kein *primo tenore* könnte sich eine edlere Bereicherung seines Repertoires wünschen als diese Partie, wenn die Oper *Magelone* nicht hoch über den Brettern der realen Bühne in den Wolken der romantischen Poesie hängen geblieben wäre.“ Damit ist auch die Opern-Affinität dieser wunderbaren Musik treffend beschrieben.

Peter lässt Magelone einen Brief zukommen; er enthält einen von drei kostbaren Ringen, die ihm seine Mutter mitgegeben hatte, und ein Gedicht aus seiner Feder. Dieses beschreibt zunächst in geheimnisvollen Worten, quasi aus ehrerbietiger Distanz, wie die „*Liebe kam aus fernen Landen*“, sich quasi einnistete und Besitz ergriff; schließlich aber gesteht Peter in unverhüllter Leidenschaft seine Liebe.

Peter erfährt durch Magelones Amme, dass sie seine Liebe erwidert. Außer sich vor Freude schickt er ihr den zweiten Ring, begleitet von dem Gedicht „*So willst du des Armen Dich gnädig erbarmen*“. Brahms' Vertonung lässt uns in einem spontanen, ungebremsten Jubelgesang Peters Überschwang der Gefühle hören.

Magelones Botschaft mit dem Versprechen eines geheimen Treffens stürzt Peter in verwirrende, einander sich scheinbar widersprechende Gedanken und Gefühle; sie schweifen zwischen Bangen vor der überwältigenden Freude, Furcht vor der Zeit nach dem ersten Glück und Trauer über die Vergänglichkeit aller Freuden; schließlich aber schöpft er Mut und beschließt, sich entschlossen in den Sturm der Ereignisse zu stürzen, egal, wie sie enden werden. All dies lässt er einfließen in ein Lied, das er, sich selbst auf der Laute begleitend, in seiner Kammer singt. „*Wie soll ich die Freude, die Wonne denn tragen*“ ist das vielfältigste und längste Lied des Zyklus, es nähert sich einer Kantaten-Form, mit wechselnden, musikalisch-thematisch voneinander unabhängigen Abschnitten.

Beim ersehnten Rendezvous gestehen sich beide ihre unverbrüchliche Liebe. Peter schenkt Magelone den dritten, kostbarsten Ring, sie ihm eine goldene Halskette, die sie ihn immer zu tragen bittet als Zeichen ihrer Liebe. Zurück in seiner Kammer singt er in ungläubigem Staunen über das Erlebte das Lied „*War es dir, dem diese Lippen bebten*“, welches Brahms in eine ausgelassene quasi-Walzer-Musik transformiert, mit wunderbaren, weit ausschweifenden melodischen Bögen des Gesangs und drängenden, animierenden Begleitungsfiguren des Klaviers. Das Ende des Liedes, das den Kuss aus dem brennend-roten Mund als den „schönsten Tod“ verherrlicht, versinkt in geheimnisvollem pianissimo.

Nach einem weiteren glanzvollen und für Peter siegreichen Turnier beschließen die Liebenden zusammen zu fliehen, um Magelone vor der lange schon von ihrem Vater geplanten Verheiratung mit einem anderen Ritter zu bewahren und gemeinsam in Peters Heimat ein glückliches Leben zu führen.

Peter kehrt in seine Kammer zurück, und nimmt ein letztes Mal „die getreue Laute,... Mitwisserin des süßen Geheimnisses“[†] in die Hand, um sich von ihr zu verabschieden: „*Wir müssen uns trennen, geliebtes Saitenspiel*“. Das Lied beginnt mit gedämpften, dunklen Klängen, wendet sich in einen kämpferischen, beinahe grimmigen Duktus und bricht schließlich, als Peter sich seinen Waffen zuwendet, in eine wilde Entschlossenheit aus, das eigene Glück auf der gefährlichen Flucht mit allen Mitteln zu verteidigen.

Die nächtliche Flucht gelingt, den bald auf den Weg geschickten Verfolgern entgehen die Liebenden, da Peter einen Weg durch dichte, unbewohnte Wälder nahe dem Meer wählt. Nach einer durchrittenen Nacht und einem wunderbaren Morgen überfällt Magelone am Mittag eine große Müdigkeit. Im Moos des Waldes, auf Peters Schoß, schläft sie selig ein. Er singt ihr ein Schlummerlied: „*Ruhe, Süßliebchen im Schatten der grünen, dämmernden Nacht*.“ Brahms erfindet dafür eine Musik, die wunderbar Zärtlichkeit, innige Zuwendung und fürsorgliche Wachsamkeit miteinander verbindet.

Das Unheil nimmt seinen Lauf: Peter schnürt Magelones Gewänder auf, um ihr ein freies Atmen im Schläfe zu verschaffen, und findet dabei ein kleines rotes Bündel, das auf ihrer weißen Brust versteckt war. Neugierig öffnet er es und findet darin die drei Ringe, die er ihr geschenkt hatte. „Innig gerührt, dass sie sie so liebevoll und sorgfältig bewahrte“[†], verschnürt er das Bündel wieder und legt es neben sich in's Gras. Plötzlich taucht ein Rabe auf, greift das Bündel und fliegt weg. Peter verfolgt ihn, wirft Steine nach ihm, doch der Rabe fliegt immer weiter bis ans Meer, Peter hinter ihm her. Auf einem steilen Felsen sitzend lässt der Rabe das Bündel in's Meer fallen. Verzweifelt besteigt Peter einen kleinen Nachen und rudert, notdürftig mit einem Zweig ausgerüstet, in Richtung des versinkenden Bündels. Es kommt ein Sturm auf, der Peter weiter und weiter von der Küste fortreibt. In Panik erkennt er, dass er Magelone allein in der Wildnis zurückgelassen hat und es für ihn kein Zurück gibt – er ist schutzlos den schäumenden Wellen ausgesetzt. In dem Lied „*Verzweiflung*“ singt er seine ohnmächtige Wut auf das grausame Schicksal und seinen Wunsch zu sterben in die Leere hinaus.

Magelone erwacht und bemerkt, dass Peter verschwunden ist. Zunächst glaubt sie sich von ihm mutwillig verlassen, doch als sie die Pferde entdeckt, die immer noch dort stehen, wird ihr klar, dass es andere Gründe für sein Verschwinden geben muss. In großer Angst und mit schlimmen Unheil-Fantasien verbringt sie die Nacht auf einem Baum. Am nächsten Morgen macht sie sich allein auf den Weg, entschlossen, nicht zu ihren Eltern zurückzukehren. Nach langer Wanderschaft findet sie an einem abgelegenen, friedlichen Platz eine Hütte, bewohnt von einem alten Schäfer und seiner Frau. Sie wird freundlich aufgenommen und als Dienstmagd angestellt. Sie verschweigt ihre Herkunft und ihr Schicksal. Oft sitzt sie abends vor der Hütte und singt ihr Klagelied: „*Wie schnell verschwindet so Licht als Glanz*“. Ihr Gesang ist schlicht, resigniert trauernd, von stetig abfallenden Melodielinien geprägt, von tiefem Leid über das verlorene Glück klingend.

Peters Weg führt in andere Welten: Am nächsten Morgen aus seiner Ohnmacht erwachend, treibt er hilflos auf weitem Meer. Doch bald taucht ein großes Schiff auf, „von Mohren und Heiden besetzt“ †, und der schöne, einnehmende, kräftige Jüngling wird gerettet und aufgenommen; das Schiff landet schließlich, und man führt Peter zum Sultan, der „einen großen Gefallen an ihm fand“ †, und ihm die Aufsicht über einen schönen Garten überträgt. Hier hält sich Peter oft auf, geht einsam zwischen den Blumen des Gartens umher, an Magelone denkend, und singt: „*Muss es eine Trennung geben*“. Auch dieses Lied ist geprägt von schmerzlicher Trauer, schwankend zwischen Aufbegehren und Resignation.

Die schöne Sulima, Tochter des Sultans, verliebt sich in den fremden Jüngling. Sie offenbart ihm, dass sie bereit sei, mit ihm zu fliehen. Peter hat nach beinahe zwei Jahren die Hoffnung verloren, Magelone jemals lebend wiederzusehen. Er wittert eine Chance, durch Sulimas Angebot wenigstens in sein Vaterland zurückzukehren und willigt ein. In der verabredeten Nacht der Flucht auf einem von Sulima organisierten Schiff erscheint ihm in einem kurzen Schlummer jedoch Magelone, und „jede Stunde seiner glücklichen Liebe kam mit allen seligen Empfindungen zurück“ †. Erwachend schämt er sich seines beinahe begangenen Verrates. Er steigt in ein kleines Boot und rudert ins Meer hinaus, nicht wissend, ob er jemals wieder an ein Ufer kommen wird. Aber die Hoffnung und sein neu gefundenes Vertrauen in das Schicksal geben ihm Kraft und Zuversicht. Als er bereits ein gutes Stück vom Ufer entfernt ist, hört er Sulimas Stimme, die suchend nach ihm ruft und ihn lockt: „*Geliebter, wo zaudert dein irrender Fuß?*“ Brahms' Vertonung des Sulima-Gesangs ist scherzend-verspielt, sinnlich, verlockend, aber jenseits irgendeiner Karikatur oder Verunglimpfung der „heidnischen“ Frau.

Peter erschrickt noch einmal über seinen Wankelmut. „Liebe wollte ihn rückwärts ziehen, Liebe trieb ihn vorwärts“ †. Schließlich entzieht er sich dem schwächer werdenden Gesang und seiner Verführung und rudert entschlossen in die Nacht hinaus, dabei singend: „*Wie froh und frisch mein Sinn sich hebt*“. Im Morgenrot segelt ein Schiff auf ihn zu, er wird gerettet und mit auf die Fahrt nach Frankreich genommen. Bei einem Zwischenstopp an einer kleinen Insel entfernt sich Peter gedankenverloren vom Schiff und verpasst dessen Abfahrt. Wieder glaubt er sich im Unglück und verzweifelt; doch zwei Fischer finden den Ohnmächtigen und beschließen, ihn zu einem ihnen bekannten Schäfer zu bringen, der sich um ihn kümmern soll. Als Peter schließlich bei der Schäfer-Hütte auf einer idyllischen Wiese ankommt, sieht er ein „schlankes, schönes Mägdlein, zu deren Füßen ein Lamm im Grase spielte“ †. Es ist Magelone, die ihren Geliebten sofort erkennt. Anders Peter, der, geschwächt von seiner Odyssee, erst nach zwei Tagen der Rekonvaleszenz, dem Mädchen seine tragische Geschichte erzählt; nun offenbart sich Magelone, und die glückliche Wiedervereinigung der beiden ist vollendet. Sie reisen zu Peters Eltern und halten Hochzeit. Jedes Jahr jedoch kehren sie an den Ort ihrer Wiedervereinigung zurück und singen gemeinsam dieses Lied: „*Treue Liebe dauert lange*“. In diesem großen Schlussgesang vereinigt Brahms noch einmal Gedanken, Gefühle, Reflexionen über treue Liebe, ihre Prüfungen, ihre Standhaftigkeit gegen unglückliche Schicksalsschläge. Das Klaviervorspiel stimmt eine Art Choral an, über den der Sänger auf die ersten Gedichtzeilen eine Art Cantus Firmus (wörtlich: „sicherer Gesang“) spannt. Zu dem folgenden „Und kein Zweifel macht sie bange“ wendet sich die Musik in einen kräftigen, zuversichtlichen Duktus; bei Erwähnung der Gefahren für die Liebe durch „Sturm und Tod“ verdüstert sich der Klang, um sich unmittelbar danach auf berührende Weise wieder zu entspannen und zu lösen. Eine beschwingter, unentwegt vorwärtsdrängender Stretta-Abschnitt („Errungen, bezwungen von Lieb ist das Glück...“) schließt sich an, doch Brahms kehrt zum Ende noch einmal zum schlichten, ergreifenden Choralgesang des Anfangs zurück. Sänger und Klavier beenden gemeinsam (ohne „solistisches“ Nachspiel) den Zyklus mit einer wunderbaren Schlussphrase, die gleichzeitig „himmlische Lust“, Dankbarkeit und Demut in sich fasst. Hier wird Brahms' Abneigung gegen die große, äußerliche Geste und seine unbedingte Hingabe an die Wahrhaftigkeit des Gefühls nochmals in einer einzigen Wendung hörbar.

Ulrich Eisenlohr

Mit † markierte Passagen sind Zitate aus dem Originaltext von Tiecks *Magelone*-Erzählung.

Simon Bode

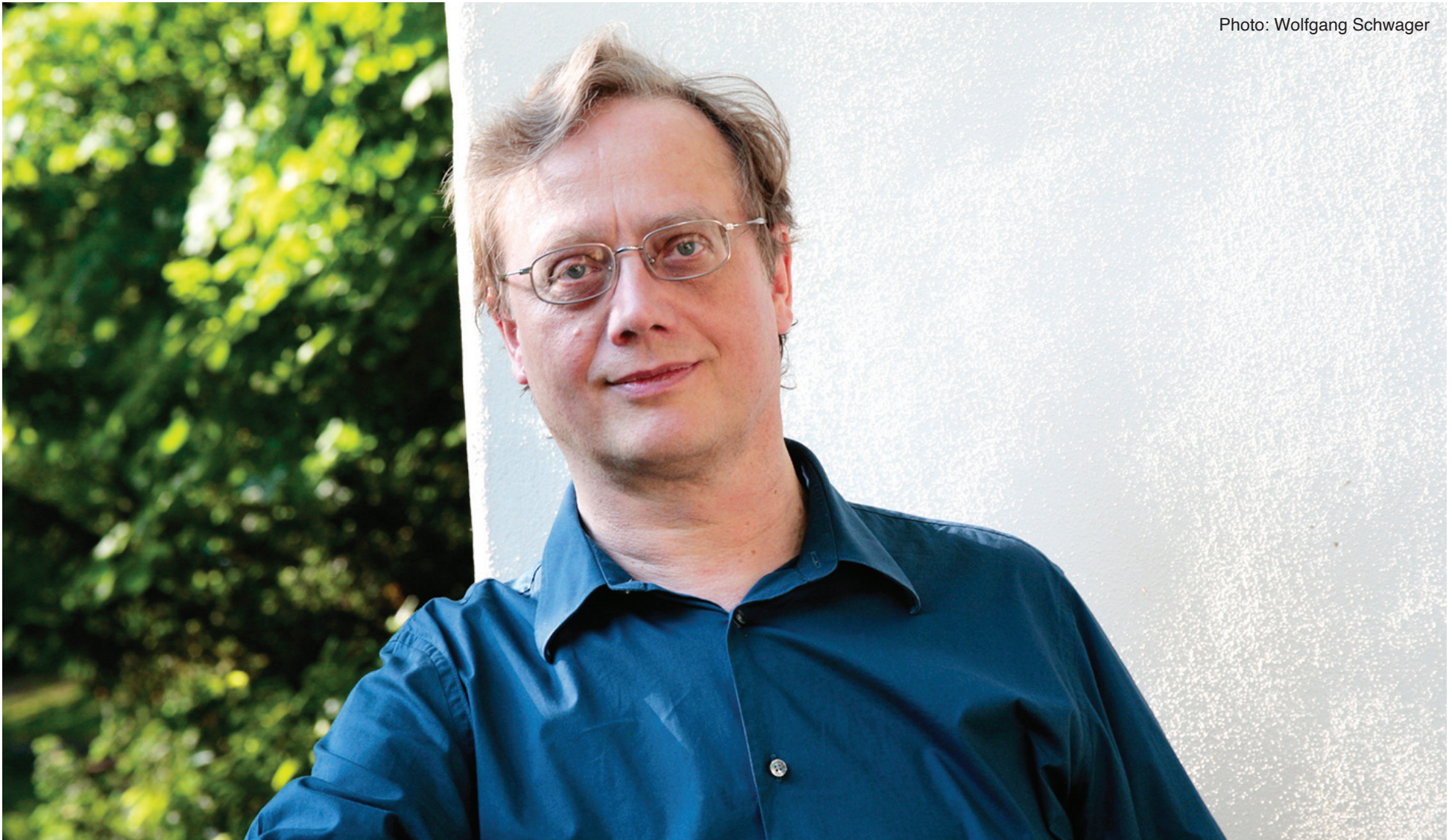


Photo: Karsten Schmidt-Hern

Hamburg-born tenor Simon Bode appears at leading international opera houses, concert venues and festivals, and is acclaimed for the warmth and clarity of his timbre as well as his expressive artistry. He has collaborated with conductors including Gustavo Dudamel, Constantinos Carydis, Alan Gilbert, Kent Nagano, Joana Mallwitz and Esa-Pekka Salonen, and has performed with orchestras such as the Wiener Philharmoniker, Los Angeles Philharmonic, NDR Elbphilharmonie Orchester and Ensemble Modern. His repertoire spans a wide range, from Bach's Passions to major works by Mozart, Haydn and Schubert, as well as contemporary music. Equally distinguished as a recitalist, he has appeared at venues including Carnegie Hall, Wigmore Hall, the Musikverein in Vienna and the Pierre Boulez Saal in Berlin, working with pianists such as Igor Levit, Graham Johnson and Jonathan Ware. A regular guest at major European festivals, including the Salzburger Festspiele, Bode has established himself as a versatile artist across opera, concert and song. He has been a member of the ensembles of Oper Frankfurt and Staatsoper Hannover, and is professor of voice at the Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin.

www.simon-bode.com

Ulrich Eisenlohr



After studies in Mannheim and Stuttgart, Ulrich Eisenlohr began an extensive concert career with numerous instrumental and vocal partners, appearing at venues and festivals such as the Musikverein and the Konzerthaus, Vienna, the Concertgebouw, Amsterdam, Wigmore Hall, London, the Schleswig-Holstein Musik Festival and the Edinburgh Festival. Lieder partners have included Ingeborg Danz, Matthias Goerne, Dietrich Henschel, Wolfgang Holzmair, Christoph Prégardien, Sibylla Rubens, Roman Trekel, Rainer Trost, Michael Volle and Ruth Ziesak. Eisenlohr has appeared as a soloist and accompanist on over 50 recordings released by record labels such as Sony Classical, Naxos and harmonia mundi. Several of his recordings have been awarded major prizes. As a Lieder specialist the conception, artistic direction and recording of Schubert's complete songs has been one of his major projects. Eisenlohr has conducted masterclasses in Lied and chamber music all over the world. He currently teaches Lieder at the Hochschule für Musik und Tanz Köln.

The 15 romances from Ludwig Tieck's *Magelone* represent Johannes Brahms' only true song cycle. With his reputation as an ideal accompanist it is clear that Brahms was extremely familiar with the examples of his predecessors Beethoven, Schubert and Schumann, and as such was able to convey an authenticity of feeling with this work. Set in medieval times, *Die schöne Magelone* is a wonderfully epic yarn in which Count Peter falls in love and elopes with the fair Magelone, leading to disaster and dramas equalling that of any romantic opera.

SWR >>
KULTUR

Johannes
BRAHMS
(1833–1897)

Complete Songs • 7

15 Romanzen aus *Die schöne Magelone*, Op. 33 (1861–69)

Text: Ludwig Tieck (1773–1853)

- | | | | |
|--|------|--|------|
| 1 No. 1. Keinen hat es noch gereut | 4:02 | 8 No. 8. Wir müssen uns trennen,
geliebtes Saitenspiel | 4:15 |
| 2 No. 2. Traun! Bogen und Pfeil
sind gut für den Feind | 1:43 | 9 No. 9. Ruhe, Süßliebchen im Schatten
der grünen, dämmernden Nacht | 5:23 |
| 3 No. 3. Sind es Schmerzen,
sind es Freuden | 5:34 | 10 No. 10. Verzweiflung | 2:54 |
| 4 No. 4. Liebe kam aus fernen Landen | 4:13 | 11 No. 11. Wie schnell verschwindet
so Licht als Glanz | 3:32 |
| 5 No. 5. So willst du des Armen Dich
gnädig erbarmen | 1:56 | 12 No. 12. Muss es eine Trennung geben | 3:00 |
| 6 No. 6. Wie soll ich die Freude,
die Wonne denn tragen | 6:37 | 13 No. 13. Sulima | 2:15 |
| 7 No. 7. War es dir, dem diese
Lippen bebten | 3:04 | 14 No. 14. Wie froh und frisch mein Sinn
sich hebt | 3:17 |
| | | 15 No. 15. Treue Liebe dauert lange | 4:55 |

Simon Bode, Tenor • Ulrich Eisenlohr, Piano

The sung texts and English translations can be accessed at www.naxos.com/libretti/574627.htm

Recorded: 18–21 February 2025 at SWR Studio Kaiserslautern, Germany

Producer and editor: Martin Pilger • Engineer: Andreas Nusbaum • Executive Producer: Dr Kerstin Unseld

A co-production with Südwestrundfunk • Booklet notes: Ulrich Eisenlohr • Publisher: Breitkopf & Härtel

Cover: *A Woman Bathing* (1858) by August Riedel (1799–1883)