

Das ROSENBAND

Richard Strauss
Jānis Mediņš
Alfrēds Kalniņš

INGA KALNA, soprano
DIANA KETLER, piano

SKANI

Das ROSENBAND

1. Richard Strauss Allerseelen, Op. 10 No. 8 / 2:54
2. Jānis Medīņš *Uz brītiņu* (For a moment) / 1:39
3. Richard Strauss Morgen! / 3:49
4. Alfrēds Kalniņš *Efeja vija* (The ivy) / 2:24
5. Richard Strauss Breit' über mein Haupt, Op. 19 No. 2 / 1:40
6. Jānis Medīņš *Aicinājums* (Invitation) / 1:36
7. Richard Strauss Zueignung, Op. 10 No. 1 / 1:35
8. Alfrēds Kalniņš *Jūras vaidi* (The moaning of the sea) / 1:59
9. Richard Strauss Ruhe, meine Seele!, Op. 27 No. 1 / 3:42
10. Alfrēds Kalniņš *Ūdens līlīja* (The water lily) / 2:31
11. Richard Strauss Das Rosenband, Op. 36 No. 1 / 2:33
12. Jānis Medīņš *Jaunā mīla* (New love) / 2:21
13. Jānis Medīņš *Glāsts* (The caress) / 2:17
14. Alfrēds Kalniņš *Minjona* (Mignon's song) / 3:28
15. Richard Strauss Die Nacht, Op. 10 No. 3 / 2:09
16. Jānis Medīņš *Nocturno* / 1:48
17. Richard Strauss Heimliche Aufforderung, Op. 27 No. 3 / 3:12
18. Alfrēds Kalniņš *Jau aiz kalniem, jau aiz birzēm* (Beyond the hills, beyond the groves) / 5:35
19. Richard Strauss Cäcilie, Op. 27 No. 2 / 1:59

TT: 50:22

Recorded at: Great Amber ("Lielais dzintars")

Concert Hall, Liepāja, July 12–15, 2020

Recording producer: Normunds Slava

Recording engineer: Jānis Straume

Booklet text: Lauma Malnace

English translation: Amanda Zaeska,

Emily Ezust, Lawrence Snyder,

Rebecca Plack, Richard Stokes

Photos: Sigrun Misselhorn, Edgars Pohevičs

Design: Gundega Kalendra, Raugs.eu

Executive producer: Egils Šēfers

© Latvian Music Information Centre &
Concert Hall Great Amber, 2020

© LMIC/SKANI 083, 2020

skani.lv

Liepāja •
GREAT AMBER
LIEPAJA CONCERT HALL

This concert programme first reached listeners in 2016, when former classmates soprano Inga Kalna and pianist Diana Ketler performed a selection of songs by Richard Strauss and Latvian composers Jānis Medīņš and Alfrēds Kalnīņš at the Dzintari Concert Hall in Jūrmala as part of the Autumn Chamber Music Festival. The concert received the Latvian Grand Music Award in 2016 for best chamber music performance. In nominating the two musicians, the organisers of this award stated: "At the Dzintari Concert Hall the audience listened to a completely new and surprisingly fresh interpretation of the well-known vocal music by Alfrēds Kalnīņš and Jānis Medīņš and perceived the lesser known music by Richard Strauss as close and familiar. Inga Kalna and Diana Ketler revealed themselves as a fantastically united duo but at the same time individually vivid artists. With her warm, lyrical tone and experience at several of the best opera houses in the world, the Hamburg-based freelance artist and her long-time chamber music partner, the sensitive pianist and London Royal Academy of Music professor, gave the audience a wonderful musical experience with a pleasant and enduring aftertaste."

In an interview before the concert with Latvian Radio 3 "Klasika" and the "Diena" newspaper, Kalna described the programme as "musical Art Nouveau about the theme of love with extremely poetic imagery. Lots and lots of nature: evening, morning, sunny daytime, night. Autumn leaves and the groaning sea, moonlit waters and a summer evening's breeze. Of course, there are lots of flowers characteristic of Art Nouveau: roses, water lilies, ivy. It has love poetry in all of its aspects: general, sensual and even religious. Love for nature and one's homeland. Love for one another, for the seasons and for the whole world embracing us. Lots of melancholy longing. Everything we imagine when we hear the word 'love' is included in this programme! I think this is an elegant programme, stylistically presented in a unified palette of colour. Here, the national and international are entwined. This aspect of music fascinates me tremendously – how what is unique to each nation is preserved, yet at the same time it addresses a very broad range of people, and everyone can find something of themselves in it. [...] Richard Strauss is very operatic and very intellectual. He is operatic in his largesse. His music is vivid: generous texture, rich harmonies, extremely broad phrases, an understanding of all the instruments. For singers, this music demands an unusual amount of breath control and absolute, 100% conviction. Strauss' music is like an opera house with its wine-red seats and dark-red curtain with a golden fringe – lavish, velvety, golden, lustrous, rich and intellectual. But I also very much like the music written by the Latvian masters Jānis Medīņš and Alfrēds Kalnīņš. For example, Medīņš immediately makes me think of Art Nouveau. I see Albert street and Riga's Art Nouveau buildings."

Jānis Medīņš (1890–1966) is one of the central, classic figures in Latvian music history. He was an expressive master of melody who wrote the first pieces of Latvian music in several genres: the first piano concerto, the first ballet, the first piano trio, the first symphonic poem. Together with Alfrēds Kalnīņš, Medīņš is also considered the founder of Latvian opera, and both composers' contributions to the genre of Latvian solo songs can be compared to that of Pyotr Tchaikovsky and Sergei Rachmaninoff in the genre of Russian romances.

Medīņš was born into an unusually musical family, a family that produced three significant composers. At the end of the First World War, Medīņš was drafted into the Russian army, where for months on end he lived on train cars throughout Siberia, at the same time writing the opera "Uguns un naktis" (Fire and Night). In 1921, he became a conductor for the National Opera of the newly independent state of Latvia and became actively involved in the development of Latvian musical culture. He also served as the principal conductor of the Latvian Radio Symphony Orchestra for sixteen years and premiered most of the Latvian symphonic music written during that time. Medīņš emigrated to Germany in 1944 and later to Sweden, where he spent the final sixteen years of his life.

The rich musical heritage left to us by Medīņš (a total of more than 300 compositions in almost all musical genres) marks the culmination of Late Romanticism in Latvian music. Musical historians have cited Richard Strauss and Richard Wagner as significant influences, the presence of a passion for verism, and also the influence of the blossoming, broad thematic elements and steady epic qualities of Jean Sibelius. Medīņš' approximately 200 solo songs covering a variety of themes are particular gems among his prolific oeuvre. Fate, longing for one's native land (for example, the song "Glāsts" [Careless] became a musical symbol for the lost homeland), love poetry, portrayals of nature, spiritual heights and an immersion into poetics that is always expressed in an amplified flow of emotion. With a high level of abstraction in his messages and deliberate development of his musical lines, Medīņš' style tends towards the symphonic even in shorter compositions, including his solo songs.

Alfrēds Kalnīņš (1879–1951) is called one of the most Latvian of Latvian composers. He spent his childhood in a German-speaking environment and also lived in Estonia and New York, but his musical core nevertheless accessed that primal, indescribable sense of the world that Latvians recognise as their own. Kalnīņš was the finest organist and most multifaceted composer of his time, and his work forms a significant part of the Latvian musical canon. His music has been compared to that of Edvard Grieg for its delicate sound, sincerity and finely and soulfully portrayed musical images. Both composers also shared a love of the miniature genre. Kalnīņš took a rhapsodic approach to music (he was a wonderful improviser) and is known for his free and manifold form and texture, his ornamentation and his painterly lyricism. His unique ability to use music to depict the beauty of nature is commended; he achieved this not just by illustrating a landscape but also echoing the feelings found in the Latvian way of life as expressed in the folk poetry but also the verse of Latvian poets. A kind of philosophy of nature has left its mark on the art of almost all of the Latvian masters, be they authors, poets or visual artists, and this has also touched the music written by the nation's composers. One of the most vivid examples of this aspect is Kalnīņš' rich oeuvre of approximately 250 solo songs. These songs are full of romantic symbolism, the image of the traveller, the poetry of nature and love for the native land – all expressed sensitively, elegantly and dreamily in the composer's style.

Richard Strauss (1864–1949) was a connoisseur of life, an aficionado of beauty, a self-assured composer and a virtuoso in his field. He was one of the last great romantics of the 20th century. Strauss lived in a very complicated time in history, having experienced the turn of the 20th century, both World Wars, modernists butting heads, and the birth of the industrial and television ages. But he stubbornly stood his ground and did not follow the modernists, instead taking the romantic aesthetic to its extreme. The music of some composers acts as a mirror of their times (for example, Ludwig van Beethoven or Dmitri Shostakovich); in the case of Strauss, however, his music was more likely a protest of beauty against what was happening around him, a fleeing from the already palpable horrors to come into an unattainable world of ideal beauty. Strauss was very familiar with the orchestra and one of the finest orchestrators of all time (most people alive today have, in an advertisement or film, heard the opening measures of his symphonic poem *Also sprach Zarathustra*). But the songs he wrote are also unrivalled. The vivid piano accompaniments, the high-quality poetry, the unending flow of music and beauty – it is not for nothing that Strauss' biographer Ernst Krause wrote about these songs so enthusiastically: "What richness of melodies in such a world of refined poetry! What a feel for form, what vitality of imagination and overarching sensitivity!" They reveal the most powerful qualities of Strauss' mastery, conjuring vivid images with cinematographic breadth but at the same time, thanks to their outstanding poetic texts, lifting the compositions to the level of philosophical message.

Šī koncertprogramma pirmo reizi pie klausītājiem nonāca 2016. gadā, kad skolas biedrēnes, soprāns Inga Kalna un pianiste Diāna Ketlere, Dzintaru koncertzālē kopīgi atskanoja Riharda Štrausa un latviešu klasiķu Jāņa Medīņa un Alfrēda Kalniņa dziesmu izlasi "Rudens kamermūzikas" festivāla ietvaros. Koncerts tika apbalvots ar Lielo mūzikas balvu 2016 kategorijā "Izcils sniegums kamermūzikai". Lielās mūzikas balvas rīkotāji, nominējot mākslinieces balvai, veltīja viņām atzinīgus vārdus: "Dzintaru koncertzālē publīka klausījās labi zināmo Alfrēdu Kalniņu un Jāņu Medīnu vokālo liriku pavism jaunā un pārsteidzoši svaigā lasījumā un nezināmas Riharda Štrausa dziesmas izjuta kā tuvas un atpazīstamas. Inga Kalna un Diāna Ketlere atklājās kā fantastiski saliedēts duets un vienlaikus arī kā divas individuāli spilgtas mākslinieces. Hamburgā mitošā brīvmāksliniece ar silti līrisko toni un uz vairāku pasaules līmeņa operteātru skatuvi guto rūdiju mu viņas ilggadējā kamermūzikas partnere, iejutīgā pianiste un Londonas Karaliskās Mūzikas akadēmijas profesore, sagādāja muzikālu piedzīvojumu ar patīkamu un noturīgu pēcgaršu."

Toties pati Inga Kalna pirms koncerta 2016. gadā, intervijās medijiem Latvijas Radio 3 "Klasika" un laikrakstam "Diena" programmu raksturoja kā "muzikālu jūgendstīlu par mīlestības tēmu ar ārkārtīgi poētisku tēlainību. Loti daudz dabas: vakars, rīts, saulaina diena, nakts. Rudenīgās lapas un jūras vaidi, ūdeni mēnesgaismā un vējš vasaras nakti. Protams, ir daudz jūgendstīlam raksturīgo puķu: rozes, ūdenslilija, efeja. Tur ir mīlas lirkā visos tās aspektos: gan vispārinātā, pat reliģiskā, gan jutekliskā nozīmē. Milestība pret dabu un savu zemi. Milestība vienam pret otru, pret gadalaikiem un višu pasauli, kas tevi apskauj. Loti daudz melanolīkās smeldzes. Viiss, ko vien varam iedomāties ar vārdu "milestība", ir rodams šajā programmā! Manuprāt, šī ir eleganta programma, ieturēta stilistiski vienā krāsā. Tur savījies nacionālais ar internacionālo. Mūzikā mani ārkārtīgi fascinē šīs aspekts – kā tiek saglabāts ipatnējais un katrai tautai raksturīgais, bet rezīz uzrunāts plašs cilvēku loks, un katrs tajā var atrast kaut ko savu. [...] Rihards Štrauss toties ir loti operisks un loti intelektuāls. Viņš ir operisks sava dāsnuma ziņā. Tā ir krāšņa mūzika: dāsna faktūra, bagātīgas harmonijas, ārkārtīgi plašas frāzes, māka pārvaldīt jebkuru instrumentu. No dziedātājiem šī mūzika prasa nenormālu elpas pārvaldi un absolūti simtprocentīgu pārliecību. Štrausa mūzika ir gluži kā operteātra zāle ar vīna sarkanajiem sēdeklkiem, tumšarkano samta priekškaru un zeltītajām bārkstīm – dāsna, samtaina, zeltīta, mirdzoša, bagāta un intelektuāla. Bet man arī ārkārtīgi patīk, kādu mūziku rakstījuši latviešu dīzgari Jānis Medīņš un Alfrēds Kalniņš. Piemēram, saistībā ar Jāni Medīnu es uzreiz iedomājos jūgendstīlu. Es redzu Alberta ielu, Rīgas jūgendstila arhitektūras mājas."

Jānis Medīņš (1890–1966) ir viens no centrālajiem klasikiem latviešu mūzikas vēsturē, izteiksmīgs melodiju meistars, kura spalvai pieder vairāki pirmie žanra paraugī latviešu mūzikā – pirmsais klavierkoncerts, pirmsais balets, pirmsais klavieru trio, pirmsais viendaļīgais simfoniskais tēlojums. Kopā ar Alfrēdu Kalniņu Jānis Medīņš dala arī latviešu operas pamatīcējā godu, un abu skanražu devumu latviešu solo dziesmas attīstībā varētu salīdzināt ar Pētera Čaikovska un Sergeja Rahmanīnova ieguldījumu krievu romances žanrā.

Jānis Medīņš dzīmis neprasti muzikālā dzīmtā, kura latviešu kultūrai devusi trīs ievērības cienīgus komponistus. Pirmā pasaules kara beigās Medīņš tika mobilizēts Krievijas armijā, mēnešiem ilgi dzivojot vilcienu treileros Sibīrijas celos, paralēli komponējot operu "Uguns un naktis", 1921. gadā viņš kļuva par jaundibinātās Latvijas valsts Nacionālās operas štata diriģentu, aktīvi iesaistījās Latvijas mūzikas kultūras veidošanā, tāpat 16 gadus Medīņš strādāja Latvijas Radio simfoniskajā orķestrijā kā galvenais diriģents, būdams pirmsatskaņotājs lielākajai daļai tā laika latviešu simfoniskajai mūzikai. 1944. gadā viņš emigrēja uz Vāciju, pēc tam uz Zviedriju, kur aizritēja komponista pēdējēje 16 dzīves gadi.

Jāņa Medīņa bagātīgais muzikālais mantojums (kopumā vairāk nekā 300 skandarbi gandrīz visos mūzikas žanros) ir latviešu mūzikas vēlīnā romantisma kulminācija, vēsturnieki atzīmējusi Rihardu Štrausu un Rihardu Vāgnēru kā vīnā muzikālos audzētveus, verīsma kāsles klātbūtni un Žāna Sibēliusa ieteikumi ar savu ziedošo, plāso melodiku un grodo episkumu. Jāņa Medīņa ražīgi dailradi sevišķi grezno viņa solo dziesmas (ap 200) ar daudzveidīgu tematiku. Liktenvara, ilgas pēc dzīmtās zemes (piemēram, dziesma "Gāists" savā laikā kļuva par zaudētās dzimtenes muzikālo simbolu), mīlas lirkā, dabas gleznas, garīguma vertikāle, iegremdēšanās dzējas poēzijā, kas vienmēr izteikta kāpīnātā emociju plūdumā. Jāņa Medīņa domāšana sliecas simfonisma virzienā pat miniaturās (tai skaitā solo dziesmās) ar savu augsto vēstījuma vispārinājuma pakāpi un muzikālo liniju mērķtiecīgo attīstību.

Alfrēds Kalniņš (1879–1951) dēvēts par vienu no latvisķajiem latviešu skapražiem. Bērnību pavadijis vācvvalodīgā vidē, komponista biogrāfiju iezīmē arī trimdās gadi Igaunijā un Nujorkā, taču Kalniņa mūzikas kodols tīcis kārt tai pirmatnībai, kādai iipašai, vārdos neizsakāmai pasaules izjūtai, ko latvetis atpazīst un izjūt kā savējo. Alfrēds Kalniņš bija sava laika spožākais ērgēlnieks un daudzpusīgākais komponists, kura dailrade veido būtisku latviešu mūzikas vēstures zelta fonda daļu. Viņa mūzika salīdzinātā ar Edvardu Grīgu tās maigā skanu audekla skāruma, sirsniņas, izsmalcināti gleznoto muzikālo tēlu un dvēseles aprīsu dēļ. Abus komponistus vieno arī milestība uz miniaturās žanru. Kalniņam raksturīga rapodisks pīeja skapražam (viņš bija liels iekši improvizējās) un brīvas formas, faktūras daudzveidība, ornamentika un glezna lirkā. Runājot par Alfrēdu Kalniņu, vienmēr tiek izcelta viņa unikālā spēja mūzikā attēlot dabas dailumu, ne tikai ilustrējot glezna ainavas, bet arī atbalsojot tās izjūtas, kas rodamas latvisķajā dzīveszinā, sākot no tautas dainām līdz latviešu dzēznieku vārsmām. Sava veida dabas filozofija ir apzīmogojusi teju visu latviešu klasiķu mākslu – literatūru, dzēzju, tēlotājmākslu – un dabiski ielijusi arī komponistu darinātājās mūzikas skānās, viens no spilgtākajiem paraugiem tam ir Alfrēda Kalniņa bagātīgā solo dziesmās dailrade (ap 250 dziesmas). Tā ir Kalniņa muzikālā mantojuma rota, kur daudzveidīgi ieskanas romantisma simbolika, ceļnieka tēls, dabas poētika, dzimtenes milestība, kas komponista rokrakstā darināta smalkjutīgi, izkopti un sapnaini.

Rihards Štrauss (1864–1949) bija dzīves baudītājs, skaistuma ideālists, pašpārliecināts komponists un virtuozs sava amata meistars. Viņš bija viens no pēdējiem dzījājiem romantikiem 20. gadsimtā. Riharda Štrausa mūzs aptver vienu no sarežģītākajiem vēstures laikmetiem, 19. gadsimta un 20. gadsimta mijū, abus pasaules karus, kad modernisti lauza šķēpus, sākās industriālisma un televīzijas laikmets, bet Strauss spīti saglabāja savu mugurkauļu, nesekojot modernisma vēsmām, toties līdz galējai izvērot romantisma estētiku. Ir komponisti, kuru mūzika ir sava laikmeta spogulis (piemēram, Ludvigs van Bēthovens, Dmitrijs Šostakovičs), bet Straussa gadījumā tā drīzāk kalpo kā skaistuma protests pret apkārt notiekošo, aizbēgšanu no tobrīd jūtamajām šausmām prom uz kādu nesasniedzamu ideālā dailuma pasauli. Strauss zināms kā gēniāls orķestra pazīnējs, viens no visu laiku izcilākajiem orķestrētājiem (simfoniskās poēmas "Tā runāja Zaratustra") sākuma taktis kādā reklāmā vai filmā būs dzirdējusi lieлākā daļa planētas iedzīvotājai), bet tikpat vienreizīgs ir komponista sarakstītās dziesmu mantojumi. Krāšnie klavieru pavadijumi, augstvērtīgā dzēzja, bezgalīgais mūzikas plūdums un dailums – ne velti komponista biogrāfs Ernsts Krauze Štrausa dziesmu mantojumam veltījis šādus sajūsmas vārdus: "Kas par melodiju bagātību tik smalkās poēzijas pasaule! Kas par formas izjūtu, kas par izdomas dzīvīgumu un pāri plūstošu jūtīgumu!" Šeit atklājās arī Štrausa meistarības specīgākas iepāšības – ar kinematogrāfisku vērienu uzburt krāšņus kadrus, bet reizē skāndarbu pacelt filozofiska vēstījuma līmeni, pateicoties izcilajiem dzējas tekstiem.

The artists would like to thank Pauls Putniņš for his continued support and encouragement during the production of this album and beyond.

LYRICS

Hermann von Gilm Allerseelen

Stell auf den Tisch die duftenden Reseden,
Die letzten roten Astern trag herbei,
Und laß uns wieder von der Liebe reden,
Wie einst im Mai.

Gib mir die Hand, daß ich sie heimlich drücke
Und wenn man's sieht, mir ist es einerlei,
Gib mir nur einen deiner süßen Blicke,
Wie einst im Mai.

Es blüht und duftet heut auf jedem Grabe,
Ein Tag im Jahre ist ja den Toten frei,
Komm an mein Herz, daß ich dich wieder habe,
Wie einst im Mai.

Lūcija Zamaiča Uz bṛitiņu

Dod mīlu man savu uz bṛitiņu
Ļauj sasilt gaismai stinguse,
Man sveša un auksta ir pasaule.
Uz bṛitiņu dusēt, man tāla vēl gaita, met likumus,
Lokumus viņa bez skaita,
Nolikt man galvu, lai atdusas sāpes,
Tik stāvu, tik augstu mērķi ved kāpes.
Dod mīlu man savu uz bṛitiņu,
Tev kīlā došu es dziesmiņu.
Ja šķiet tev, ka vairāk par dziesmiņu devi,
Tad došu, ja grībi, uz bṛitiņu sevi!

Hermann von Gilm All Souls' Day⁴

Set on the table the fragrant mignonettes,
Bring in the last red asters,
And let us talk of love again
As once in May.

Give me your hand to press in secret,
And if people see, I do not care,
Give me but one of your sweet glances
As once in May.

Each grave today has flowers and is fragrant,
One day each year is devoted to the dead;
Come to my heart and so be mine again,
As once in May.

Lūcija Zamaiča For a moment

Give me your love for a moment
Let the numb light become warm,
The world is foreign to me and cold.
Let me rest for a moment, my way is still long,
It meanders here and there to no end,
Let me rest my head, may my pain subside,
The steps are so steep, so lofty the goal.
Give me your love for a moment,
I'll give you a song in return.
If you think you gave more than a song's worth,
I'll give you myself for a moment, if you will!

John Henry Mackay Morgen!

Und morgen wird die Sonne wieder scheinen
und auf dem Wege, den ich gehen werde,
wird uns, die Glücklichen sie wieder einen
inmitten dieser sonnenatmenden Erde...
und zu dem Strand, dem weiten, wogenblauen,
werden wir still und langsam niedersteigen,
stumm werden wir uns in die Augen schauen,
und auf uns sinkt des Glückes stummes Schweigen...

Rainis Efeja vija

Efeja vija –
Pār senām drupām zaļu segšu auž;
Kā tu ar skaistumu sedz to, kas bija.

Adolf Friedrich von Schack Breit' über mein Haupt

Breit' über mein Haupt dein schwarzes Haar,
Neig' zu mir dein Angesicht,
Da strömt in die Seele so hell und klar
Mir deiner Augen Licht.
Ich will nicht droben der Sonne Pracht,
Noch der Sterne leuchtenden Kranz,
Ich will nur deiner Locken Nacht
Und deiner Blicke Glanz.

John Henry Mackay And tomorrow the sun will shine again²

And tomorrow the sun will shine again,
and on the path I will take,
it will unite us again, we happy ones,
upon this sun-breathing earth...
And to the shore, the wide shore with blue waves,
we will descend quietly and slowly;
we will look mutely into each other's eyes
and the silence of happiness will settle upon us.

Rainis The ivy¹

The ivy weaves
A green shawl over the ancient ruins;
As you cover, with beauty, what once was.

Adolf Friedrich von Schack Unbind your black hair⁴

Unbind your black hair right over my head,
Incline to me your face!
Then clearly and brightly into my soul
The light of your eyes will stream.
I want neither the glory of the sun above
Nor the gleaming garland of stars,
All I want are your black tresses
And the radiance of your eyes.

**Aspazija
Aicinājums**

Skaties, kur vistuvāk liecas
Zemei pāri debestiņa,
Ja tev ilgas turpu tiecas,
Nāc! – tur mana istabiņa.

Ērkšķi, kas tev rokās durtu,
Nesastapsi tur nevienu,
Itin kā no burvja burtu,
Redz tik apkārt rožu sienu.

Skaties logā – spīd tur iekšā
Zalā sapnu uguntiņa;
Ārā, mājas durvju priekšā,
Sēd uz sliekšņa pasaciņa.

Ja tev nava tālāk ejas,
Paliec, patricies ar viņu!
Dievu smieklus viņa smejas,
Runā zvaigžņu valodinu.

**Aspazija
Invitation¹**

Look where the sky curves
closest over the earth,
for there your longing drifts,
Come! There is my little room!

No thorns that would prick your hand
Will you find there,
As if conjured by a wizard,
A wall of roses surrounds it.

Look, a green spark of dreams
Shines through the window into my room,
Outside, in front of the door,
A fairy tale sits on the threshold.

If you have nowhere to hurry,
Stay and chat with it!
It laughs the laughter of God,
It speaks the language of the stars.

**Hermann von Glim
Zueignung**

Ja, du weißt es, teure Seele,
Daß ich fern von dir mich quäle, Liebe macht die Herzen
krank,
Habe Dank.

Einst hielt ich, der Freiheit Zecher,
Hoch den Amethysten-Becher,
Und du segnestest den Trank,
Habe Dank.

Und beschworst darin die Bösen,
Bis ich, was ich nie gewesen,
Heilig, heilig an's Herz dir sank,
Habe Dank!

**Rainis
Jūras vaidi**

Iz tālām, senām dienām
Man dzirdas, ka jūra krāc,
Pret smagām smilšu sienām
No dusmām putas šķāc.
Jo ilgāk klausos, klausos,
Jo drūmāk skan ūj balss,
Es klausos müžigos gausos
Vaidos, kad būs viņiem gals?

**Hermann von Glim
Dedication³**

Yes, you know it, dearest soul,
How I suffer far from you,
Love makes the heart sick,
Have thanks.

Once I, drinker of freedom,
Held high the amethyst beaker,
And you blessed the drink,
Have thanks.

And you exorcised the evils in it,
Until I, as I had never been before,
Blessed, blessed sank upon your heart,
Have thanks.

**Rainis
The moaning of the sea¹**

From the distant days of old
I hear the sea roar;
The foam floods in anger
Against the heavy walls of sand.
The longer I listen, listen,
The more sombre this voice,
I listen to the eternally slow
Moans, when will they end?

Karl Henckell
Ruhe, meine Seele!

Nicht ein Lüftchen
Regt sich leise,
Sanft entschlummert
Ruh der Hain;
Durch der Blätter
Dunkle Hülle
Stiehlt sich lichter
Sonnenschein.
Ruhe, ruhe,
Meine Seele,
Deine Stürme
Gingen wild,
Hast getobt und
Hast gezittert,
Wie die Brandung,
Wenn sie schwillt.
Diese Zeiten
Sind gewaltig,
Bringen Herz
Und Hirn in Not –
Ruhe, ruhe,
Meine Seele,
Und vergiß,
Was dich bedroht!

Karl Henckell
Rest, my soul!⁴

Not even
A soft breeze stirs,
In gentle sleep
The wood rests;
Through the leaves'
Dark veil
Bright sunshine
Steals.
Rest, rest,
My soul,
Your storms
Were wild,
You raged and
You quivered,
Like the breakers,
When they surge!
These times
Are violent,
Cause heart and
Mind distress –
Rest, rest,
My soul,
And forget
What threatens you!

Aspazija
Ūdens lilija

Nevajag tai zemes balsta,
Saknei bütu tas par smagu;
Viegli peld pa ūdens virsu
Baltā lilja, platās lapas
It kā spārns izpletusi.
Bailīgs tuvojas tai mēness,
Kāpdams vilnīti pa vilnim, –
Lilja, acis atpletusi,
Runā tīk ar lielām zvaigznēm.
Peld tā pāšas dzelmes vidū,
Kur neviens to nevar aizsniegt,
Nevar skart ar rupjiem pirkstiem,
Paliek mūžam spoža, balta ...
Ak, kaut bütu es tā lilja!

Aspazija
The water lily⁴

It needs not the support of the earth,
Too heavy for the root the soil;
Lightly it floats on the water,
The white lily, spreading its broad leaves
Like wings.
The moon timidly draws near,
Climbing ripple upon ripple –
The lily, eyes wide,
Speaks only with the lofty stars.
The lily swims in the depths
Where no one can reach it,
No one can touch it with fingers rough,
It remains eternally bright, white...
O, would that I were the lily!

Friedrich Gottlieb Klopstock
Das Rosenband

Im Frühlingsschatten fand ich sie;
Da band ich sie mit Rosenbändern;
Sie fühlt' es nicht, und schlummerte.
Ich sah sie an; mein Leben hing
Mit diesem Blick an ihrem Leben:
Ich fühlt' es wohl und wusst' es nicht.
Doch lispele' ich ihr sprachlos zu,
Und rauschte mit den Rosenbändern:
Da wachte sie vom Schlummer auf.
Sie sah mich an; ihr Leben hing
Mit diesem Blick an meinem Leben,
Und um uns ward's Elysium.

Friedrich Gottlieb Klopstock
The rose garland⁴

I found her in the spring shade,
And bound her fast with a rose garland:
Oblivious, she slumbered on.
I gazed on her; with that gaze
My life became entwined with hers:
This I sensed, yet did not know.
I murmured wordlessly to her
And rustled the garland of roses:
Then she woke from slumber.
She gazed on me; with that gaze
Her life became entwined with mine,
And Paradise bloomed about us.

Atis Keniņš
Jaunā mīla

Vēl sirds man senas jūsmas pilna
kā dievnamas zila vīraka,
un dvēsle svētā pielūgšanā
vēl celos skumst pie altāra.

Te veras logi, šalko vēji,
kā zemes smaržas sejā sit...
Caur vīraku plūst jauna saule,
un jūtu: straujāk asins rit.
Es acis paceļu un skatu:
no altāra jauns raugās tēls!
Kā sapnī senu vārdu minu,
kā sapnī topu skumjā un kvēls!

Atis Keniņš
Glāsts

Glāstu tavas mīlās rokas,
skūpstīs mans saules rieta stars;
grib vēl tavu galvu svētit
siltais, sārtais milas gars.

Skūpstī tavas klusās acis,
valgās lūpas šķīsti kairs,
aiziesi caur nakti dienā,
manim dienu nebūs vairs.

Tikai krēsla, tikai miņa,
Talu skanēs sapnu zvans;
viņam tumsā pretī iedams,
tevi meklēs gars vēl mans.

Atis Keniņš
New love¹

My heart is still full of past delight
As the blue incense fills the sanctuary,
And my soul still grieves on its knees
At the altar in holy prayer.

The windows open, the winds rustle,
Hitting me like the aroma of the earth...
A new sun streams through the incense,
And I feel my blood flow quicker.
I raise my eyes and behold:
A new image gazes from the altar!
As if in a dream, I guess the ancient name,
As if in a dream, I fill with sorrow and ardour!

Atis Keniņš
The caress¹

I caress your dear hands,
My kiss is a ray of the sunset;
The warm, rosy spirit of love
Still wishes to bless your head.

I kiss your quiet eyes,
Your moist lips so chastely tempting,
From night you will enter day,
You will have no more days for me.

Only twilight, only memory,
The bell of dreams will ring far;
Walking towards it in darkness,
My soul will search for you.

Johans Wolfgang fon Gēte
Rūdolfa Blaumaņa atdzēzojums
Minjona

Vai zini zemi, citronas kur zied,
Starp oranžlapām lakstīgalas dzied?
Pūš vējiņš maigs, mirdz zilais debess loks,
Stāv mirte klusus, augsti lauru koks.
Vai zini to?
Tik turp, tik turpu skrien
Man domas, mīļākais – arvien, arvien...

Vai zini namu – stabiem greznots tas?
Spīd viņā zāles, laistās istabas,
Un skumjī noskatās dažs marmortēls:
Tu, nabaga bērns, kāds tevīm liktens zēls!
Vai zini to?
Tik turp, tik turpu skrien
Man domas, mīļākais – arvien, arvien...

Vai zini kalnu, kuru mākon's sedz?
Tik tikko mūlis miglā teku redz,
Un alās vecais pūķu dzimums mīt.
Drūp klints, un strauts pār viņu krākdamas krit.
Vai zini to?
Tik turp, tik turp paties' iet mūsu ceļš,
Tēvs, turpu dosīmies!

Wolfgang Goethe
Mignon's Song
(“Do you know the land?”)⁵

Do you know the land where lemon trees blossom;
where golden oranges glow amid dark leaves?
A gentle wind blows from the blue sky,
the myrtle stands silent, the laurel tall:
do you know it?
There, O there
I desire to go with you, my beloved!

Do you know the house? Its roof rests on pillars,
the hall gleams, the chamber shimmers,
and marble statues stand and gaze at me:
what have they done to you, poor child?
Do you know it?
There, O there
I desire to go with you, my protector!

Do you know the mountain and its clouded path?
The mule seeks its way through the mist,
in caves the ancient brood of dragons dwells;
the rock falls steeply, and over it the torrent.
Do you know it?
There, O there
lies our way. O father, let us go!

Hermann von Glim
Die Nacht

Aus dem Walde tritt die Nacht,
Aus den Bäumen schleicht sie leise,
Schaut sich um im weitem Kreise,
Nun gib acht.
Alle Lichter dieser Welt,
Alle Blumen, alle Farben
Löscht sie aus und stiehlt die Garben
Weg vom Feld.
Alles nimmt sie, was nur hold,
Nimmt das Silber weg des Stroms,
Nimmt vom Kupferdach des Doms
Weg das Gold.
Ausgeplündert steht der Strauch,
Rücke näher, Seel an Seele;
O die Nacht, mir bangt, sie stehle
Dich mir auch.

Andrass (Alfrēds Andersons)
Nocturno

Birst ziedu zari,
un skumu gari ap dvēseles stīgām vijas,
un sēras kāpj, un vātis klusi veras:
sirds sāp.
Kā sāpuj ēnas klīst domas lēnas pēc pestišanas,
kur zvaigznes mirdz.
Bet skumjas tinas spārnošas un klusi sāp sirds.
Viss nogrīmst dusā.
Tik mirdza klusa par kaut ko,
kas sen bijis, strauts irdz...
Par saldiem un rūgtiem maldiem
Sāp sirds.

Hermann von Glim
The Night³

Night steps from the woods,
Slips softly from the trees,
Gazes about her in a wide arc,
Now beware!
All the lights of this world,
All the flowers, all the colours
She extinguishes and steals the sheaves
From the field.
She takes all that is fair,
Takes the silver from the stream,
Takes from the cathedral's copper roof
The gold.
The bush stands plundered:
Draw closer, soul to soul,
Ah the night, I fear, will steal
You too from me.

Andrass (Alfrēds Andersons)
Nocturno¹

Branches of blossoms drop,
and spirits of sorrows twine up the tendrils of the soul,
and the mourning climbs, and the wounds silently open:
the heart aches.
Like shadows of pain, after salvation thoughts roam slowly,
where the stars shine.
But sorrows grow wings and the heart aches softly.
Everything sinks in slumber.
But the glimmer stays silent
about something long ago, the stream laughs...
About sweet and bitter illusions
The heart aches.

John Henry Mackay
Heimliche Aufforderung

Auf, hebe die funkelnende Schale empor zum Mund,
Und trinke beim Freudenmahle dein Herz gesund.
Und wenn du sie hast, so winke mir heimlich zu,
Dann lächle ich und dann trinke ich still wie du...

Und still gleich mir betrachte um uns das Heer
Der trunkenen Zecher [Schwätzer] – verachte sie nicht zu sehr.
Nein, hebe die blinkende Schale, gefüllt mit Wein,
Und laß beim lärmenden Mahle sie glücklich sein.

Doch hast du das Mahl genossen, den Durst gestillt,
Dann verlasse der lauten Genossen festfreudiges Bild,
Und wandle hinaus in den Garten zum Rosenstrauch,
Dort will ich dich dann erwarten nach altem Brauch,

Und will an die Brust dir sinken, eh du's gehofft [erhofft],
Und deine Küsse trinken, wie ehmals oft,
Und flechten in deine Haare der Rose Pracht.
O komm [komme], du wunderbare, ersehnte Nacht!

John Henry Mackay
Secret invitation³

Up, raise the sparkling cup to your lips,
And drink your heart's fill at the joyous feast.
And when you raise it, so wink secretly at me,
Then I'll smile and drink quietly, as you...

And quietly as I, look around at the crowd
Of drunken revelers -- don't think too ill of them.
No, lift the twinkling cup, filled with wine,
And let them be happy at the noisy meal.

But when you've savored the meal, your thirst quenched,
Then quit the loud gathering's joyful fest,
And wander out into the garden, to the rosebush,
There shall I await you, as often of old.

And ere you know it shall I sink upon your breast,
And drink your kisses, as so often before,
And twine the rose's splendour into your hair.
Oh, come, you wondrous, longed-for night!

Andrievs Niedra
Jau aiz kalniem, jau aiz birzēm

Jau aiz kalniem, jau aiz birzēm
 Zuda, grima saules liesma;
 Tālumā kā izdzisdama
 Atskan ceļnieka dziesma.
 Rokas salīcis, es klausos,
 Ko gan ceļavīrs tur dzied:
 Vai par zilo bīnumpuķi,
 Kas aiz svešām jūrām zied?

Vai viņš dzied par zvaigžņu bariem
 Zilās debess dījumos?
 Vai par mēness sudrabstariem
 Krēslas pilnos eglājos?
 Vai viņš dziesmas skaņās sūta
 Saviem mīlu sveicenu?
 Stāsta viņiem, sirds cik grūta,
 Maldoties pa svešumu?

Vai viņš priečājas, ka tuvu
 Tēvu zemes robežas?
 Viss var būt... bet manā sīrī
 Mostas gaužas žēlabas.

Katrs zin, kur tēva māja,
 Katrs zin, kur gaida tā...
 Tikai man nav gaidītāja,
 Nav, kurp iet no svešuma!
 Un kā putniņš, kura ligzdu
 Ľauni bērni postīja,
 Tā bez cerības es dodos
 Projām, projām tumšumā...
 Jau aiz kalniem, jau aiz birzēm
 Zuda, grima saules liesma;
 Tālumā kā izdzisdama
 Atskan ceļnieka dziesma...

Andrievs Niedra
Beyond the hills, beyond the groves¹

Beyond the hills, beyond the groves
 The flame of the sun vanished and sank;
 In the distance, as if fading away,
 The wanderer's song resounds.

Hands together, I listen
 To what the wanderer sings:
 Of the wondrous blue blossom
 That blooms beyond the far seas?

Does he sing of the stars
 In the deep blue heavens?
 Or the silver rays of the moon
 In the twilight spruces?

Does he send through his songs
 A sweet greeting to his kin?
 Does he tell them of the heartache
 A wanderer endures?

Does he delight when the boundary
 Of his home draws near?
 All that may be... but bitter grief
 Awakes in my heart.

Every man knows his father's house,
 Every man knows where it is...
 But no one waits for me,
 I have nowhere to go from afar!

And like a small bird whose nest
 Is destroyed by cruel children,
 So I wander without hope
 Away, away into the darkness...

Beyond the hills, beyond the groves
 The flame of the sun vanished and sank;
 In the distance, as if fading away,
 The wanderer's song resounds.

Heinrich Hart
Cäcilie

Wenn du es wüßtest,
 Was träumen heißt von brennenden Küssem,
 Von Wandern und Ruhen mit der Geliebten,
 Aug in Auge,
 Und kosend und plaudernd,
 Wenn du es wüßtest,
 Du neigtest dein Herz!

Wenn du es wüßtest,
 Was bangen heißt in einsamen Nächten,
 Um schauert vom Sturm, da niemand tröstet
 Mildem Mundes die kampfmüde Seele,
 Wenn du es wüßtest,
 Du kämest zu mir.

Wenn du es wüßtest,
 Was leben heißt, umhaucht von der Gottheit
 Weltschaffendem Atem,
 Zu schweben empor, lichtgetragen,
 Zu seligen Höhn,
 Wenn du es wüßtest, wenn du es wüßtest,
 Du lebstest mit mir.

Heinrich Hart
Cecily⁴

If you knew
 What it is to dream
 Of burning kisses,
 Of walking and resting
 With one's love,
 Gazing at each other
 And caressing and talking –
 If you knew,
 Your heart would turn to me.
 If you knew
 What it is to worry
 On lonely nights
 In the frightening storm,
 With no soft voice
 To comfort
 The struggle-weary soul –
 If you knew,
 You would come to me.
 If you knew
 What it is to live
 Enveloped in God's
 World-creating breath,
 To soar upwards,
 Borne on light
 To blessed heights –
 If you knew,
 You would live with me.

¹ Translation by Amanda Zaeska

² Translation by © Emily Ezust, reprinted with permission from the LiederNet Archive

³ Translation by © Lawrence Snyder and © Rebecca Plack, reprinted with permission from the LiederNet Archive

⁴ Translation by © Richard Stokes, author of The Book of Lieder, published by Faber, provided courtesy of Oxford Lieder

⁵ Translation by © Richard Wigmore, provided courtesy of Oxford Lieder (oxfordlieder.co.uk)