

"The recordings of Mykola Lysenko's art songs are dedicated to the dear memory of Richard Bradshaw (1944 – 2007).

Had Richard not seen my performance of 'Wozzeck' in Florence, at the 'Maggio Musicale' in 1997, he may never have invited me to sing with the Canadian Opera Company in Toronto, I may never have met the Ukrainian-Canadians, and the Ukrainian Art Song Project may never have come into existence. Thank you, Richard."

— Pavlo Hunka

Table of Contents

Ukrainian Art Songs	4
Mykola Lysenko Preface	8
Song Texts and Commentaries	
CD 1 Nature	16
CD 2 Love	40
CD 3 Fate	68
CD 4 A Historical Theme	94
CD 5 A Philosophical Theme	118
CD 6 The Song Cycle – “A Poet’s Love”	140
Biographies	173
Acknowledgements	204
Production Credits	206
Poets	207

UKRAINIAN ART SONGS

Wasył Sydorenko

Composers Kyrylo Stetsenko (L) and Mykola Lysenko (R).

Franz Schubert established the art song as a poetic-musical form. His “Gretchen am Spinnrade” (1814) and “Der Erlkönig” (1815) defined the new genre. All in all, he wrote more than 600 songs. In Germany, Schubert was followed by other composers of art songs like Robert Schumann, Johannes Brahms, and Hugo Wolf. In France, composers like Gabriel Fauré, Jules Massenet, and Claude Debussy contributed to the genre. Among the Slavic composers of art songs were Aleksandr S. Dargomyzhsky, Modest P. Mussorgsky and Pyotr I. Tchaikovsky in Russia, Antonín Dvořák in Bohemia, Stanisław Moniuszko in Poland, and Mykola Lysenko in Ukraine.

In every country the art song reflected the language, poetry, and culture of the people. It was an expression of ethnic identity and national pride. Can you imagine a *lied* without the German text, a *chanson* without the French or a *romans* without the Russian? Ukrainian composers, however, were forced to break the law in order to write Ukrainian art songs. In 1876, Tsar Alexander II issued an edict, the Ems Ukase, which banned the use of the Ukrainian language in print, on stage, and in music scores! Ukrainian composers and poets persevered. In the 20th century the tradition of the art song was continued by Kyrylo Stetsenko, Yakiv Stepovyi, Borys Lyatoshynsky, Yuli Meitus, and Anatol Kos-Anatolsky.

Soviet society, too, was not conducive to the development of the Ukrainian art song. First of all, the genre represented a Western tradition. Soviet anti-formalist traditions vilified all aristocratic, intellectual, and bourgeois elements in art. Nationalist sentiments were also suppressed in the Soviet Union, particularly outside Russia. Without an audience, without any means to publish or disseminate music scores, without venues to perform in, the Ukrainian art song languished in oblivion. Meanwhile, folk songs sung by semi-professional artists and accompanied by ensembles of folk instruments became the new standard of Soviet vocal music. To this were added Soviet songs, which praised the Bolshevik Revolution, Lenin, Stalin, the Communist Party, the Red Army, the proletarian workers, etc.

During the 1950s and 1960s Ukrainian musicologists managed to publish editions of the collected works of many Ukrainian composers. But this was more of a scholarly endeavour than an attempt to stimulate the performance of Ukrainian classical music. In the post-Soviet era, it is up to performers like Pavlo Hunka and others to discover and share these melodic treasures with the rest of the world.

Український солоспів

Василь Сидоренко

Франц Шуберт встановив солоспів, або ліричну пісню, як поетично-музичну форму. Його пісні “Gretchen am Spinnrade” (1814) і “Der Erlkönig” (1815) визначили цей новий жанр. Шуберт написав разом понад 600 пісень. У Німеччині за ним слідували інші композитори: Роберт Шуман, Йоганес Брамс і Гюго Вольф. У Франції новим жанром захопились Габріель Форе, Жюль Масене і Клод Дебюсі. Серед слов'янських композиторів солоспівів треба згадати Олександра С. Даргомижського, Модеста П. Мусоргського і Петра І. Чайковського (Росія), Антоніна Дворжака (Богемія), Станіслава Монюшка (Польща) і Миколу Лисенка (Україна).

У кожній країні лірична пісня відзеркалювала мову, поезію і культуру свого народу. Це був вираз етнічної ідентичності й національної гордості. Чи можна уявити *lied* без німецьких слів, *chanson* без французьких слів, а романс без російських? Однак, щоб писати українські солоспівні українські композитори були змушені ламати закон. Емський Указ, виданий царем Олександром II 1876 року, забороняв українську мову в друкарстві, на сцені та в музичних партитурах! Але українські композитори і поети не мовчали. У ХХ столітті Кирило Стеценко, Яків Степовий, Борис Лятошинський, Юлій Мейтус і Анатоль Кос-Анатолський продовжували традицію української ліричної пісні, або солоспіву, але радянське суспільство теж не сприяло його розвитку. Насамперед, жанр походив із Заходу.

Радянські традиції анти-формалізму осуджували всі аристократичні та буржуазні елементи в мистецтві. У Радянському Союзі прояви націоналізму теж були придушені, особливо поза межами Росії. Без слухача, без можливостей друкування і розповсюдження музичних партитур, без приміщень для виконання солоспівів, українська лірична пісня занепадала і відійшла у забуття. Тим часом, новим стандартом радянської вокальної музики стали народні пісні у виконанні самодіяльних співаків під проводом ансамблів народних інструментів. Додалися ще й радянські пісні, які прославляли Більшовицьку Революцію, Леніна, Сталіна, Комуністичну Партію, Червону Армію, робітника-пролетаря і т.п.

Протягом 1950-их і 1960-их років, українські музикологи спромоглися видати зібрані твори

багатьох українських композиторів. В дійсності, це було лише наукове зусилля. Воно не заохочувало людей до виконання української класичної музики. У пост-радянській добі це для таких виконавців, як Павло Гунька та інших, віднаходити і ділитися цією мелодійною скарбницею із цілим світом.

La mélodie ukrainienne

Wasył Sydorenko

C'est Franz Schubert qui a fait de la mélodie un genre poétique-musical. Ses oeuvres « Gretchen am Spinnrade » (1814) et « Der Erlkönig » (1815) ont servi à définir ce nouveau genre. Au total, Schubert a écrit plus de 600 mélodies. En Allemagne, Schubert fit des émules et, parmi les compositeurs de mélodies, on retiendra Robert Schumann, Johannes Brahms et Hugo Wolf. En France, Gabriel Fauré, Jules Massenet et Claude Debussy sont des compositeurs qui ont contribué au développement du genre. Au rang des compositeurs slaves de mélodies, la Russie compte Aleksandr S. Dargomyzhsky, Modest P. Moussorgski et Piotr I. Tchaikovsky, la Bohême Antonín Dvořák, la Pologne Stanisław Moniuszko et l'Ukraine Mykola Lysenko.

Dans tous ces pays, l'art de la mélodie traduisait la langue, la poésie et la culture de leur peuple. Il exprimait une identité ethnique et une fierté nationale. Pourrait-on imaginer un lied sans son texte en allemand, une chanson sans ses paroles en français ou encore un romans sans ses mots en russe? Pourtant, les compositeurs ukrainiens enfreignaient la loi en écrivant des mélodies en ukrainien. En effet, en 1876 le tsar Alexandre II fit paraître un décret, l'Ukase d'Ems, qui interdisait l'utilisation de l'ukrainien, que ce soit dans le domaine de l'impression de documents, dans celui des arts du spectacle et dans les partitions de musique. Les compositeurs ukrainiens n'ont cependant pas baissé les bras. Au XXe siècle, la tradition de la mélodie s'est perpétuée grâce aux efforts de Kyrylo Stetsenko, Yakiv Stepovyi, Boris Lyatoshynsky, Yuli Meitus et Anatol Kos-Anatolsky.

La société soviétique n'a pas non plus été favorable à l'épanouissement de la mélodie ukrainienne. Tout d'abord, le genre représentait une tradition occidentale. L'orthodoxie anti-formaliste soviétique vilipendait tout élément aristocratique, intellectuel et bourgeois dans l'art. En outre, les élans nationalistes étaient également étouffés en Union Soviétique. Privée d'auditoire, de scène, de moyens pour publier ou faire circuler les partitions de musique, la mélodie ukrainienne est tombée dans l'oubli.

Pendant ce temps, les chansons folkloriques traditionnelles que chantaient des artistes semi-professionnels accompagnés par des ensembles d'instruments traditionnels s'imposaient sur la nouvelle scène du chant soviétique. On y incorpora des chansons soviétiques qui glorifiaient la révolution bolchevique, Lénine, Staline, le parti communiste, l'Armée Rouge, le prolétariat, etc.

Au cours des années 1950 et 1960, des musicologues ukrainiens ont réussi à publier des recueils d'ouvrages de plusieurs compositeurs ukrainiens, mais cela représentait plus un travail académique que le dessein de ranimer l'interprétation de la musique ukrainienne. Maintenant à l'ère post-soviétique, il revient à des chanteurs comme Pavlo Hunka, entre autres, de découvrir et partager ces trésors de mélodies avec le reste du monde.

Das Ukrainische Kunstlied

Wasył Sydorenko

Franz Schubert führte das Kunstlied als poetisch-musikalische Form ein. Sein „Gretchen am Spinnrad“ (1814) und „Der Erlkönig“ (1815) bestimmten die neue Gattung. Insgesamt schrieb er mehr als 600 Lieder. In Deutschland orientierten sich andere Komponisten von Kunstliedern wie Robert Schumann, Johannes Brahms und Hugo Wolf an ihm. Komponisten wie Gabriel Fauré, Jules Massenet und Claude Debussy trugen in Frankreich diesem Genre bei. Unter den slawischen Kunstlied-Komponisten waren Aleksandr S. Dargomyzhsy, Modest P. Mussorgsky und Pyotr I. Tschaikovsky in Russland, Stanisław Moniuszko in Polen, Antonín Dvořák in Böhmen und Mykola Lysenko in der Ukraine.

In jedem Land spiegelte das Kunstlied die Sprache, die Poesie und die Kultur des Volkes wider. Es war Ausdruck ethnischer Identität und nationalen Stolzes. Man kann sich wohl kaum ein Lied ohne den deutschen, einen Chanson ohne den französischen oder eine Romanze ohne den russischen Text vorstellen. Jedoch waren ukrainische Komponisten dazu gezwungen, gegen das Gesetz zu verstoßen, um ukrainische Kunstlieder zu schreiben. Im Jahre 1876 erteilte Zar Alexander II einen Erlass, den Ems Ukase, der den Gebrauch des gedruckten ukrainischen Wortes auf der Bühne und in Musiknoten verbot. Jedoch harteten die ukrainischen Komponisten aus, und im 20. Jahrhundert wurde die Tradition des Kunstliedes von Kyrylo Stetsenko, Yakiw Stepowi, Boris Ljatoschinskyj, Julij Mejtus und Anatol Kos-Anatolsky fortgesetzt.

Auch war die sowjetische Gesellschaft für die Entwicklung des ukrainischen Kunstliedes nicht förderlich. Zunächst

repräsentierte das Genre eine westliche Tradition. Sowjetische antiformalistische Traditionen diffamierten alle aristokratischen, intellektuellen und bürgerlichen Elemente in der Kunst. Nationalismus war in der Sowjetunion ebenfalls verboten. Ohne ein Publikum, ohne jedwedes Mittel zur Veröffentlichung oder Verbreitung der Musiknoten, und ohne Aufführungsmöglichkeiten welkte das ukrainische Kunstlied in Vergessenheit dahin. Währenddessen wurden Volkslieder, die von halbprofessionellen Künstlern begleitet, von Ensembles mit volkstümlichen Musikinstrumenten gesungen wurden, die neue Norm des sowjetischen Gesangs. Hinzu kamen sowjetische Lieder, die die bolschewistische Revolution, Lenin, Stalin, die Partei, die Armee, die Arbeiter etc. rühmten.

Während der 50er und 60er Jahre gelang es einem Musikwissenschaftler, Ausgaben der gesammelten Werke vieler ukrainischer Komponisten zu veröffentlichen. Dies war allerdings mehr ein wissenschaftliches Bestreben als ein Versuch, die Leistung der ukrainischen Musik anzuregen. In der nachsowjetischen Zeit hängt es von Sängern wie Pavlo Hunka und anderen ab, diese melodischen Schätze zu entdecken und sie mit dem Rest der Welt zu teilen.

M. Lysenko

1842–1912

The second half of the 19th century witnessed the birth of “national music” in countries that hitherto had exerted little or no influence on European musical traditions. The Russian composers Modest Mussorgsky, Aleksandr Borodin, and Nikolai Rimsky-Korsakov, the Czechs Bedřich Smetana and Antonin Dvořák, Norway’s Edvard Grieg, and, somewhat later, Finland’s Jean Sibelius and Spain’s Isaac Albéniz and Enrique Granados brought a new tone to the Romantic music of their time. Using nontraditional means of expression, some of these composers heralded the radical innovations that music would undergo in the coming 20th century. One such composer was Ukraine’s Mykola Lysenko. Like Dvořák and Grieg, he was born in the early 1840s; like his other European contemporaries, he embraced Johann Gottfried von Herder’s ideas about nationality and the *Volksgeist*; and, like them, he purposefully set out to manifest the spirit of his people in his own music.

One can find many similarities between the lives of Mykola Lysenko and Edvard Grieg. They both belonged to nations which for a lengthy period of time had been subject to foreign rule; Norway was a part of Sweden (previously of Denmark), while Ukraine was split between the Russian and Austro-Hungarian empires. Both composers were born into wealthy and educated families, with musically gifted mothers who taught them to play the piano. Both were alumni of the Leipzig Conservatory, at the time considered the best musical institution in Europe (Lysenko enrolled five years after Grieg graduated). Moreover, despite their outstanding accomplishments, both composers remained rather critical of the rigidity of their German education. Both subsequently returned to their native lands—Grieg to Bergen, then to Christiania (present-day Oslo), and Lysenko to Kyiv, where they dedicated themselves entirely to composition, teaching, and performing.

However, after returning home, the destinies of these two composers diverged quite markedly. Although Norway did not become politically

independent until 1905, it nevertheless exercised a significant measure of autonomy. Grieg enjoyed universal support not only in Bergen and Christiania but also in Copenhagen and Stockholm. Moreover, he obtained regular government grants that enabled him to perform frequently in the music capitals of Europe, promoting his “Scandinavian muse” and maintaining contacts with the eminent musicians of the time. In contrast, Lysenko was deprived of such privileges, as a consequence of being a Ukrainian musician living and working in the Russian Empire. He received no state support and was forced to struggle against the hostile prejudices of imperial officials.

The 1876 Ems Ukase was a tsarist edict that prohibited all publications in the Ukrainian language, including the use of Ukrainian in theatrical performances and even in musical scores. Thus, all of Lysenko’s activities were curtailed. He was forced to print many of his works abroad, and did not live to see all of them published. Public performances of Lysenko’s music had to be authorised by the imperial censor. For such permission to be given, his vocal works had to be translated into French or Russian (even Czech). Lysenko was under constant police surveillance, and the Russian press vilified him as an “enemy of the people.” He was even arrested, and his apartments searched.

In spite of all these obstacles, Lysenko continued to organise and coordinate Ukrainian musical life throughout Ukraine. He was a brilliant piano virtuoso and a talented conductor, producing countless concerts that promoted both Ukrainian and western European music. Lysenko’s oeuvre includes operas and operettas (including the world’s first children’s operas), a symphony, a string quartet and a trio, various works for piano, extensive cantatas as well as choral miniatures, art songs, incidental music for theatre, and folk song arrangements.

Similar to Grieg, Dvořák, and Mussorgsky, Lysenko sought out the national spirit of his people primarily in folklore. However, in his profound study of folk sources Lysenko went much further than his contemporaries. While others had the liberty of using already existing collections of folk songs, Lysenko himself was among the first to collect, study, and publish Ukrainian musical folklore. In this he prefigured Béla Bartók, who would combine the occupations of composer and ethnomusicologist in the 20th century.

Although Lysenko did not too frequently quote folk songs directly in his original compositions, the unique idioms of Ukrainian folklore did become an integral part of his unmistakable musical style. Other important national elements in Lysenko’s musical language were sourced from the professional music of the Ukrainian Baroque, including polyphonic a cappella concerti and three voice songs—*kanty*. In Ukraine, Lysenko is often compared to the eminent Ukrainian poet Taras Shevchenko, who unquestionably inspired the composer and many of whose poems he set to music. As with Shevchenko’s poetry, Lysenko’s music was perceived by his compatriots to be the most authentic embodiment of the Ukrainian soul, and it had an enormous influence on the formation of Ukrainian national identity.

Lysenko aimed to create a national Ukrainian musical style, but in fact he saw Ukrainian society as being an organic component of a common European culture—and this is clearly demonstrated in his music. Though he had no direct contact with his Western European colleagues, he maintained an ongoing dialogue with them through his music. When borrowing generic or stylistic models from composers such as Chopin and Liszt, Mendelssohn and Schumann, Brahms and Wagner, Verdi and

Bellini, Lysenko endowed them with national characteristics together with his own inimitable, personal style. Here again Lysenko was before his time, as stylistic dialogue became typical only in 20th-century art. The last 20 years of his life are particularly impressive as his creativity evolved steeply from Romanticism to embracing modernism. Although Lysenko spent most of his life far from the epicentre of Western or even Central European musical life, he was still acutely aware of the latest trends and schools of thought. Italian Verismo and French Impressionism, the Viennese Secessionist Movement and Neo Classicism (or Neo Baroque), as depicted in his later operas *Aeneid* and *Nocturne*, pervade his art songs composed after 1900 to the poetry of the early Ukrainian modernists.

Lysenko’s originality is most apparent in his art songs. He composed over 120 art songs, creating a veritable encyclopaedia of lyrical vocal chamber music. The range of emotions and genres is astoundingly wide—passionate dramatic monologues and meditative elegies, profound philosophical statements and colourful folk scenes, lyrical serenades and ecstatic love songs, a melancholy waltz and a heroic duma, an extensive romantic ballad and a tone poem. It is fascinating how skilfully and distinctly Lysenko fuses Ukrainian and Western European themes. The vocal line in many of his art songs is richly ornamented, imaginative, and non-traditional in metre and rhythm. His musical phrasing often departs from the predictable repetition of the “symmetrical” Western European approach. The harmonic language is based on chromaticized romantic harmony, on the one hand, and on rediscovered folk modes, on the other, with unexpected transitions of tonal centres—again presaging the polytonalities of the 20th century! Lysenko’s song structure is generally through composed, individual to each work, and faithful to the nuances of the poetic text.

Mykola Lysenko is highly esteemed and revered by Ukrainians, yet he is not well known in the wider musical world. Thanks to this long-awaited recording, Lysenko’s art songs will finally be heard by an international audience and shall take their rightful place in the world of classical music.

Dagmara Turchyn-Duvirak

М. Лисенко

1842–1912

Друга половина XIX ст. була епохою великих національних музичних культур. Країни, що перед тим мало або ніяк не вплинули на формування загально-європейської музичної традиції, раптом з'явилися на європейському обрії. Росіяни М. Мусоргський, А. Бородін і Н. Римський-Корсаков, чехи Б. Сметана і А. Дворжак, норвег Гріг, трохи згодом фінн Я. Сібеліус та іспанці І. Альбеніс й Е. Гранадос внесли свіжий струмінь в романтичну музику свого часу. Деякі з них, з їх нетрадиційним трактуванням виразових засобів, передбачили шляхи радикального оновлення музики для наступного, XX ст. Одним з них і був український композитор Микола Лисенко. Як Дворжак і Гріг, він народився на початку 1840-х; як і його європейські сучасники, він був захоплений Гердерівськими ідеями національності та Volksgeist; як і вони, він свідомо поставив за мету втілити дух свого народу у власній музиці.

Порівнюючи життєві обставини Лисенка і Гріга, знаходимо багато подібностей. Обидва належали до народів, що вже довгий час перебували під пануванням інших держав: Гріг – до норвезького, який на той час входив до Швеції (а перед тим – до Данії); Лисенко – до українського, що був поділений між Росією та Австро-Угорщиною. Обидва народилися в заможних та освічених родинах і мали музично обдарованих матерів, які вчили їх грати на фортепіано. Обидва здобули освіту в найкращій на той час в Європі Ляйпцігській консерваторії (Лисенко на п'ять років пізніше від Гріга) і, хоча й досягли там блискучих успіхів, досить критично поставилися до німецької освіти. Обидва після того повернулися на батьківщину: Гріг – до Бергена, згодом до Христіанії (сьогодні Осло), а Лисенко – до Києва, де і прожили до кінця життя, навчаючи музику та виступаючи з концертами.

Однак, з моменту повернення до рідних країв їхні долі таки пішли різними шляхами. Норвегія, хоч не була політично незалежною державою аж до 1905 року, все ж мала значну автономію. Гріг користувався всебічною підтримкою не лише в Бергені та Христіанії, а й в Копенгагені та Стокгольмі. Більше того, він отримував регулярні урядові гранти, завдяки котрим він постійно виступав у музичних столицях Європи,

пропагуючи свою “скандинавську музу” та підтримуючи контакти з видатними музикантами свого часу. На відміну від Гріга Лисенко, як український музикант в Російській імперії, що вела політику цілковитої асиміляції “малоросійського” населення, таких привілеїв був позбавлений. Він не лише не мав жодної державної підтримки, а, навпаки, був примушений постійно боротися з ворожою упередженістю імперської влади.

Емський Указ 1876 року заборонив друкування українською мовою, вживання української мови у театральних виставах і навіть музичних партитурах. Таким чином, влада прямо поставила під удар всю діяльність Лисенка. Багато творів він був змушений друкувати за кордоном, деякі його композиції не побачили світу за його життя. Для кожного публічного концерту необхідно було отримати дозвіл цензури. Якщо було отримано такий дозвіл, тексти вокальних творів Лисенка виконувалися не мовою оригіналу, а у французькому чи російському (навіть чеському) перекладі. Композитор був під постійним наглядом поліції, не один раз російська преса називала його “ворогом народу”. Його навіть арештовували, а його помешкання обшукували.

Знаючи це все, важко уявити, як Лисенкові вдалося здійснити те, що він задумав! Незважаючи на всі перешкоди, він організував та координував українське музичне життя по всій Україні. Як блискучий піаніст-віртуоз і талановитий диригент, він постійно виступав з концертами, де пропагував як українську музику, так і кращі здобутки європейської культури. Його композиторський талант був універсальний: він залишив композиції у всіх існуючих тоді жанрах – опери і оперети (серед них перші у світі дитячі опери), симфонію, струнні квартет і тріо, різноманітні фортепіанові твори, розгорнуті кантати і хорові мініатюри, солоспіви, музику до театральних вистав і обробки народних пісень.

Як Гріг, Дворжак чи Мусоргський, національний дух власного народу Лисенко шукав в першу чергу у фольклорі. Однак, у глибокому вивченні фольклорних джерел, він пішов значно далі від своїх сучасників. Якщо інші користувалися вже існуючими збірками народних пісень, Лисенко сам збирав, досліджував та публікував український музичний фольклор. В цьому він випередив Белу Бартока, котрий поєднав подібні якості композитора й етномузиколога вже у XX ст.

Хоча Лисенко не так вже й часто прямо цитував народні пісні у своїх оригінальних творах, неповторні ідіоми українського фольклору стали невід'ємною частиною його самотнього музичного стилю. Інший важливий національний елемент його музичної мови – професійна музика українського бароко: музика багатоголосного поліфонічного партесного хорového концерту і триголосної пісні-канти. В Україні Лисенка часто порівнюють з видатним українським поетом Тарасом Шевченком, на вірші якого мистець написав багато композицій. Справді, як і Шевченкова поезія, Лисенкова музика сприймалася його земляками як найправдивіше втілення української душі і мала великий вплив на формування національної ідентичності українців.

І все ж, поставивши собі за мету створити український національний музичний стиль, Лисенко аж ніяк не був замкнутий чи обмежений у своєму націоналізмі. Навпаки, українську культуру він вважав органічною частиною загальноєвропейської культури і переконливо доводив це своєю музикою. Не маючи безпосередніх контактів із європейськими колегами, Лисенко постійно вів з ними діалог у своїй музиці – з Ф. Шопеном і Ф. Лістом, Ф. Мендельсоном і Р. Шуманом, Й. Брамзом і Р. Вагнером, Дж. Верді і Ф. Белліні... Беручи жанрові чи стильові моделі від інших композиторів, він завжди надавав їм власних оригінальних рис: всоди проступає його самотня “лисенківська” фізіономія. Тут, Лисенко знову випередив час, адже полістильова діалогічність стала типовою ознакою мистецтва лише у XX ст. Останні двадцять років життя композитора — 1890–1900-ті — особливо вражають еволюцією його творчості, що від національного романтизму приходять до впливів модернізму. Знову ж таки, дивовижно, як композитор, що більшість життя прожив далеко від музичних столиць Європи, так добре орієнтувався у найновіших віяннях і напрямках сучасної йому епохи! Веризм та імпресіонізм, сецесію і неокласицизм (вірніше, необароко) знайдемо в

останніх операх “Енеїда” і “Ноктюрн”, та особливо у солоспівах 1900-тих років на вірші ранніх українських поетів-модерністів.

Лисенковий самотній талант чи не найповніше виявив себе у його ліричних піснях-солоспівах. Почавши від першої мініатюри 1868 р. “Ой одна я, одна”, яку він написав, ще навчаючись у Ляйпцігській консерваторії, аж до останніх творів 1912 р., він створив більше 120 композицій у цьому жанрі і залишив нащадкам вражаючу енциклопедію камерної вокальної лірики. Емоційний та жанровий спектр його солоспівів надзвичайно широкий: тут і пристрасний драматичний монолог і сумовито-споглядальна елегія, глибокий філософський роздум і колоритна народна сценка, лірична серенада і екстатичний гимн кохання, меланхолійний вальс і героїчна дума, розгорнута романтична балада й імпресіоністична звукова картина. Поєднання українських джерел з багатоманітними європейськими елементами тут особливо цікаве і різноманітне. Вокальна лінія багатьох його солоспівів є щедро орнаментована, примхлива і нетрадиційна за метро-ритмічними будовою. Музичне фразування часто пориває з регулярною повторюваністю західноєвропейського “симетричного” мислення. Гармонічна мова, з одного боку, опирається на хроматизовану романтичну гармонію, з іншого, базується на відкритих наново народних модальних звукорядах, з несподіваними зміщеннями тональних центрів – знову передбачення політональності XX століття! Композиційна будова, чуйно слідкуючи за нюансами поетичного тексту, є індивідуальною у кожному творі, з перевагою наскрізного розвитку.

Високо оцінюваний та шанований своїми співвітчизниками, Микола Лисенко все ще мало знаний поза межами України. Завдяки цьому довгоочікуваному запису, його солоспіви врешті знайдуть шлях до широкої міжнародної аудиторії і завоюють гідне місце в світовому класичному репертуарі.

Датмара Турчин-Дувірак

M. Lysenko

1842–1912

La deuxième moitié du 19e siècle a vu l'éclosion du courant de la «musique nationale» dans des pays qui jusqu'alors n'avaient exercé que peu ou pas d'influence dans les traditions musicales européennes. Les compositeurs russes Modeste Moussorgsky, Alexandre Borodine et Nikolaï Rimsky-Korsakov, les Tchèques Bedrich Smetana et Antonin Dvorak, le Norvégien Edvard Grieg, et, un peu plus tard le Finlandais Jean Sibelius et les Espagnols Isaac Albéniz et Enrique Granados ont donné une nouvelle tonalité à la musique romantique de leur époque. En utilisant des moyens d'expression insolites, certains de ces compositeurs ont annoncé les innovations radicales qui allaient caractériser le 20e siècle. Mykola Lysenko compte au nombre de ces compositeurs. Il est né au début des années 1840, tout comme Dvorak et Grieg; dans le sillage de ses contemporains européens, Lysenko adhéra aux idées de Johann Gottfried von Herder sur l'idée de nationalité et sur le concept de Volksgeist (l'âme de peuple) et il se mit à manifester explicitement l'esprit de son peuple dans sa propre musique.

On peut voir des parallèles entre la vie de Mykola Lysenko et celle d'Edvard Grieg. Ils appartenaient tous deux à des nations qui avaient longtemps été soumises à la férule d'une puissance étrangère : la Norvège faisait partie de la Suède (et du Danemark auparavant) tandis que l'Ukraine était divisée entre l'empire russe et l'empire austro-hongrois. Les deux compositeurs sont issus de familles aisées et instruites, et leurs mères, douées pour la musique, leur ont appris à jouer du piano. Tous deux sont d'anciens élèves du Conservatoire de Leipzig, considéré alors comme la meilleure institution européenne pour étudier la musique (Lysenko s'y inscrivit cinq ans après la fin des études de Grieg). En outre, malgré leurs accomplissements extraordinaires, les deux compositeurs gardèrent une position assez critique sur la rigidité du système d'apprentissage allemand. Tous deux retournèrent donc ensuite dans leur pays d'origine : Grieg à Bergen puis à Christiania (renommée Oslo), Lysenko à Kiev, et ils se dédièrent entièrement à la composition, à l'enseignement et aux concerts en public.

Cependant, après leur retour, le destin commun de ces deux compositeurs prit fin. Bien que la Norvège

n'ait pas obtenu son indépendance politique avant 1905, elle jouissait d'un grand niveau d'autonomie. Grieg bénéficiait d'un soutien unanime, non seulement à Bergen et à Christiania, mais également à Copenhague et Stockholm. De plus, il obtint régulièrement des bourses du gouvernement qui lui permettaient de jouer fréquemment dans les capitales musicales européennes et de promouvoir sa «muse scandinave», tout en maintenant des contacts avec les éminents musiciens de l'époque. À l'opposé, Lysenko ne jouissait d'aucun privilège de la sorte, victime de sa condition de musicien ukrainien vivant et travaillant dans l'empire russe. Il ne recevait aucun soutien de l'État et il devait combattre les préjugés hostiles des officiers de l'empire.

L'Ukase d'Ems de 1876, un édit du tsar, interdisait toute publication en ukrainien, y compris l'utilisation de l'ukrainien dans les représentations théâtrales et même dans les partitions. Par conséquent, toutes les activités de Lysenko furent écourtées. Il fut donc obligé d'imprimer de nombreuses œuvres à l'étranger et toutes ne furent pas publiées de son vivant. Les concerts publics de la musique de Lysenko devaient recevoir une autorisation préalable du censeur de l'empire. Pour qu'une telle permission soit accordée, les paroles de ces œuvres devaient être traduites en français ou en russe (et même en tchèque). Lysenko était constamment surveillé par la police, et la presse russe le dénonçait en tant qu'«ennemi du peuple». Il fut même arrêté et ses appartements furent soumis à des fouilles.

En dépit de tous ces obstacles, Lysenko continua d'organiser et de coordonner la vie musicale ukrainienne partout en Ukraine. Il était un étonnant virtuose au piano et un chef d'orchestre doué, capable de mettre sur pied d'innombrables concerts qui permettaient de promouvoir à la fois la musique ukrainienne et la musique occidentale.

L'œuvre de Lysenko inclut des opéras et des opérettes (dont les premiers opéras pour enfants au monde), une symphonie, un quatuor pour instruments à cordes et un trio, plusieurs morceaux pour piano, de nombreuses cantates et des morceaux courts pour chœurs, des mélodies, des accompagnements pour le théâtre, et de la musique folklorique.

Comme Grieg, Dvorak et Moussorgsky, Lysenko recherchait l'esprit national de son peuple principalement dans la musique folklorique. Toutefois, Lysenko alla plus loin que ses contemporains dans ses recherches approfondies sur les origines du folklore. Tandis que certains pouvaient utiliser des collections de chansons folkloriques déjà disponibles, Lysenko fut un des premiers à réunir, à étudier et à publier le folklore musical ukrainien. Il est, en cela, le précurseur de Béla Bartók, qui sut combiner les métiers de compositeur et d'ethnomusicologue au 20e siècle.

Bien que Lysenko n'ait pas très fréquemment cité de chansons folkloriques dans ses compositions originales, le phrasé unique du folklore ukrainien est devenu une partie intégrale de son style musical distinctif. D'autres éléments nationaux du langage musical de Lysenko sont issus de la musique professionnelle du baroque ukrainien, dont par exemple les concerts a cappella polyphoniques et les kanti, les chansons à trois voix. En Ukraine, on compare souvent Lysenko à l'éminent poète ukrainien Taras Chévchtchenko qui a, sans aucun doute, inspiré le compositeur. Lysenko a d'ailleurs composé des musiques pour plusieurs poèmes de Chévchtchenko. Comme la poésie de ce dernier, la musique de Lysenko était perçue par ses compatriotes comme la représentation la plus authentique de l'âme ukrainienne, et elle a énormément influencé la formation de l'identité nationale ukrainienne.

Le but de Lysenko était de créer un style musical national ukrainien, mais en fait, il voyait en la société ukrainienne une composante naturelle d'une culture européenne commune, ce que sa musique illustre clairement. Bien qu'il n'ait eu aucun contact direct avec ses collègues d'Europe occidentale, il poursuivit un long dialogue avec eux dans sa musique. Lorsqu'il empruntait des modèles stylistiques ou génériques à des compositeurs tels Chopin et Liszt, Mendelssohn et Schumann, Brahms et Wagner, Verdi et Bellini, Lysenko les dotait de caractéristiques nationales dans son style personnel inimitable. Une fois de plus, Lysenko était un précurseur, car les dialogues stylistiques sont devenus typiques de l'art du 20e siècle. Les vingt

dernières années de sa vie sont particulièrement impressionnantes car sa créativité s'est éloignée du romantisme pour embrasser le modernisme. Bien que Lysenko ait passé la plupart de sa vie loin de l'épicentre de la vie musicale d'Europe occidentale ou même centrale, il avait une conscience aigüe des dernières modes et des écoles de pensée. Le vérisme italien et l'impressionnisme français, la sécession et le néo-classicisme (ou néo-baroque) viennois, tels qu'ils apparaissent dans ses derniers opéras «Enéide» et «Nocturne», imprègnent ses mélodies à partir de 1900 jusqu'à la poésie des premiers modernistes ukrainiens.

L'originalité de Lysenko est plus perceptible dans ses mélodies. Il a composé plus de 120 mélodies, créant ainsi une véritable encyclopédie de musique de chambre lyrique vocale. La gamme d'émotions et de genres est étonnamment vaste : des monologues dramatiques passionnés, des élégies méditatives, des déclarations philosophiques profondes et des scènes folkloriques bigarrées, des sérénades lyriques et des chansons d'amour extatiques, une valse mélancolique et une duma héroïque, une longue ballade romantique et un poème symphonique. Il est fascinant d'entendre comment Lysenko marie avec adresse les thèmes ukrainiens avec ceux d'Europe occidentale. La phrase vocale de plusieurs de ses mélodies est richement ornementée, ingénieuse, et inhabituelle dans sa mesure et son rythme. Ses phrases musicales partent souvent de la répétition prévisible caractéristique de l'approche «symétrique» trouvée en Europe de l'ouest. Le langage harmonique est basé d'une part sur une harmonie romantique chromatique et, d'autre part, sur des modes folkloriques redécouverts, auxquels s'ajoutent des transitions de centre tonal inattendues. Un tel langage annonce, encore, les polytonalités du 20e siècle. La structure mélodique de Lysenko est généralement entièrement composée, distincte pour chaque morceau, et fidèle aux nuances du texte poétique.

Mykola Lysenko est tenu en haute estime et est révérent par les Ukrainiens; pourtant, il n'est pas encore très connu dans l'univers musical au-delà de ces frontières. Cet enregistrement tant attendu permettra enfin à un public international d'écouter les mélodies de Lysenko et il saura s'imposer dans l'univers de la musique classique.

Dagmara Turchyn-Duvirak

M. Lysenko

1842–1912

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand in Ländern, die bis dahin nur wenig oder keinen Einfluss auf europäische Musiktraditionen ausgeübt hatten, eine Art "Nationalmusik". Die russischen Komponisten Modest Mussorgsky, Aleksandr Borodin und Nikolai Rimsky-Korsakov, die Tschechen Bedřich Smetana und Antonin Dvořák, Edvard Grieg aus Norwegen und etwas später auch der Finne Jean Sibelius und die Spanier Isaac Albéniz und Enrique Granados führten der romantischen Musik ihrer Zeit einen neuen Klang zu. Manche dieser Komponisten läuteten schon die radikalen Neuerungen ein, die die Musik im 20. Jahrhundert durchmachte, in dem sie unkonventionelle Ausdrucksformen benutzten. Einer dieser Komponisten war Mykola Lysenko aus der Ukraine. Wie auch Dvořák und Grieg wurde er in den frühen vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts geboren; und wie seine europäischen Zeitgenossen begrüßte er Johann Gottfried von Herders Vorstellungen von Nationalität und dem Volksgeist; und auch er legte es entschlossen darauf an, den Geist seines Volkes in seiner eigenen Musik zu bekunden.

Im Leben von Mykola Lysenko und Edvard Grieg kann man viele Gemeinsamkeiten finden. Beide gehörten sie Nationen an, die für eine lange Zeit der Fremdherrschaft unterworfen waren; so war Norwegen Teil Schwedens (und zuvor Teil Dänemarks), während die Ukraine zwischen dem Russischen und dem Österreichisch-Ungarischen Reich aufgeteilt war. Beide Komponisten wuchsen in reichen, gebildeten Familien auf und hatten musikalische Mütter, die ihnen das Klavierspiel beibrachten. Auch waren beide Absolventen des Leipziger Konservatoriums, das zu jener Zeit als die beste Musikhochschule in Europa betrachtet wurde (Lysenko immatrikulierte sich fünf Jahre nach Griegs Studienabschluss). Überdies blieben beide Komponisten der Starrheit ihrer deutschen Bildung gegenüber kritisch eingestellt, und dies trotz ihrer hervorragenden Leistungen. Beide kehrten später wieder in ihre Heimatländer zurück — Grieg nach Bergen, dann nach Christiania (dem heutigen Oslo) und Lysenko nach Kyiv, wo sie sich dann ganz dem Komponieren, der Lehre und öffentlichen Auftritten widmeten.

Jedoch wichen die Schicksale dieser beiden Komponisten nach der Rückkehr in die Heimat

merklich voneinander ab. Obwohl Norwegen erst im Jahre 1905 die politische Unabhängigkeit erreichte, so genoss es doch auch schon zuvor ein bedeutendes Maß an Autonomie. Grieg fand nicht nur in Bergen und Christiania, sondern auch in Kopenhagen und Stockholm durchgängig Unterstützung. Darüber hinaus erhielt er regelmäßige Stipendien der Regierung, die es ihm ermöglichten, häufig in den Musikhauptstädten Europas aufzutreten, um für seine "Skandinavische Muse" zu werben und um Kontakte mit den bedeutenden Musikern seiner Zeit aufrechtzuerhalten. Im Gegensatz dazu waren Lysenko solche Privilegien vorenthalten, da er als ukrainischer Musiker im Russischen Reich lebte und arbeitete. Er bekam keine staatliche Unterstützung und war dazu gezwungen, gegen feindselige Vorurteile imperialistischer Amtspersonen anzukämpfen.

Das Emser Edikt des Zaren aus dem Jahre 1876 verbot alle Veröffentlichungen in der ukrainischen Sprache, einschließlich den Gebrauch des Ukrainischen in Theaterproduktionen und Musikpartituren. Auf diese Weise wurden alle Betätigungen Lysenkos eingeschränkt. Er war dazu gezwungen, viele seiner Werke im Ausland in Druck zu geben und einige konnten zu seinen Lebzeiten nicht publiziert werden. Öffentliche Aufführungen seiner Kompositionen mussten von der Reichszensur genehmigt werden. Um die Erlaubnis zu erhalten, musste seine Vokalmusik ins Französische oder Russische (auch ins Tschechische) übersetzt werden. Lysenko lebte unter ständiger Polizeiüberwachung und die russische Presse schmähte ihn als "Staatsfeind". Auch wurde seine Wohnungen durchsucht und er wurde sogar verhaftet.

Trotz all dieser Hindernisse fuhr Lysenko damit fort, das ukrainische Musikleben in der Ukraine zu organisieren und so ordnen. Er war ein hervorragender Pianist und ein talentierter Orchesterdirigent, der zahllose Konzerte

gab, um sowohl die ukrainische als auch die westeuropäische Musik zu fördern. Lysenkos Werk umfasst Opern und Operetten (einschließlich der ersten Kinderopern überhaupt), eine Sinfonie, ein Streichquartett und ein Terzett, verschiedene Stücke für das Klavier, komplexe Kantaten sowie Choräle, Kunstlieder, Bühnenmusik für Theaterstücke und Arrangements für Volkslieder.

So wie Grieg, Dvořák und Mussorgsky machte auch Lysenko den nationalen Geist seines Volkes vornehmlich in der Folklore ausfindig. Jedoch ging er in seinem tiefeschürfenden Studium des völkischen Ursprungs viel weiter als seine Zeitgenossen. Während andere sich auf bereits existierende Sammlungen von Volksliedern beziehen konnten, war Lysenko einer der ersten, der ukrainische Volksmusik sammelte, studierte und veröffentlichte. Hiermit wies er den Weg zu Béla Bartók, der im 20. Jahrhundert die Tätigkeiten des Komponisten und Ethnomusikologen miteinander verbinden sollte.

Obwohl Lysenko nicht allzu oft Volkslieder auf direkte Weise in seinen eigenen Kompositionen anführte, so wurden die einzigartigen Ausdrucksweisen der ukrainischen Folklore doch ein wesentlicher Teil seines unverkennbaren Musikstils. Andere wichtige nationale Elemente in Lysenkos Musiksprache stammten von der professionellen Musik des ukrainischen Barock, einschließlich der polyphonen a capella Konzerte und der dreistimmigen Lieder—kanty genannt. In der Ukraine wird Lysenko oft mit dem bedeutenden ukrainischen Dichter Taras Schewtschenko verglichen. Es ist unbestreitbar, dass dieser den Komponisten inspirierte und auch einige seiner Gedichte von Lysenko vertont wurden. Lysenkos Musik wurde ebenso wie Schewtschenko Dichtung von seinen Landsmännern als die authentischste Verkörperung der ukrainischen Seele verstanden und sie hatte einen außerordentlich großen Einfluss auf die Bildung einer ukrainischen Nationalidentität.

Lysenko beabsichtigte, einen ukrainischen Nationalmusikstil zu schaffen, tatsächlich sah er aber die ukrainische Gesellschaft als organischen Bestandteil einer europäischen Kultur – was auch eindeutig in seiner Musik bewiesen ist. Obgleich er keinen direkten Kontakt mit seinen westeuropäischen Kollegen hatte, hielt er doch durch seine Musik einen andauernden Dialog mit ihnen aufrecht. Wenn Lysenko generische oder stilistische Modelle von Komponisten wie Chopin und Liszt, Mendelssohn und Schumann, Brahms und Wagner, Verdi und Bellini entlehnte, dann stattete er sie mit nationalen Eigenschaften nebst seinem eigenen einzigartigen Stil aus. Hier war Lysenko wieder einmal seiner Zeit

voraus, da der stilistische Dialog erst für die Kunst des 20. Jahrhunderts typisch wurde. Die letzten 20 Jahre seines Lebens sind besonders eindrucksvoll, da sich seine Kreativität rasch von der Romantik zur Moderne entwickelte. Obwohl Lysenko die meiste Zeit seines Lebens weit entfernt vom Epizentrum des westeuropäischen oder auch des zentral-europäischen Musiklebens verbrachte, war er sich doch der neuesten Entwicklungen und Denkschulen bewusst. Italienischer Verismo und französischer Impressionismus, die Wiener Sezessionistenbewegung und der Neo-Klassizismus (oder Neo-Barock), dargestellt in seinen späteren Opern „Aeneid“ und „Nocturne“, durchziehen seine nach 1900 komponierten Kunstlieder bis hin zur Dichtung der frühen ukrainischen Modernisten.

Lysenkos Eigenart ist in seinen Kunstliedern am offensichtlichsten. Er komponierte über 120 Kunstlieder und schaffte eine wahre Enzyklopädie lyrischer Vokalkammermusik. Die Auswahl der Emotionen und Gattungen ist verblüffend groß – leidenschaftliche dramatische Monologe und nachdenkliche Elegien, tiefgründige philosophische Behauptungen und farbenfrohe Volksszenen, lyrische Serenaden und verückte Liebeslieder, ein melancholischer Walzer und eine heroische duma, eine umfangreiche romantische Ballade und ein Tongedicht. Faszinierend ist, wie kunstvoll und klar Lysenko ukrainische und westeuropäische Themen miteinander vereinigt. Die Stimme in vieler seiner Kunstlieder ist reich ausgeschmückt, phantasievoll und unkonventionell im Takt und im Rhythmus. Lysenkos musikalische Formulierung entfernt sich oft von der vorhersehbaren Wiederholung des "symmetrischen" westeuropäischen Ansatzes. Die harmonische Sprache basiert einerseits auf einer chromatizierten romantischen Harmonie und andererseits auf wiederentdeckten Volksformen mit unerwarteten Übergängen der Tonzentren, was wiederum die Polytonalitäten des 20. Jahrhunderts vorwegnimmt. Lysenkos Liedstruktur ist im Allgemeinen durchkomponiert, ist für jedes Werk individuell und den Nuancen des poetischen Textes getreu.

Obgleich Mykola Lysenko von den Ukrainern hoch gelobt und bewundert wird, ist er dennoch in der weiteren Welt der Musik nicht allgemein bekannt. Mit dieser lang erwarteten Aufnahme werden seine Kunstlieder endlich von einem internationalen Publikum gehört und können ihren rechtmäßigen Platz in der Welt der klassischen Musik einnehmen.

Dagmara Turchyn-Duvirak

1 | The Sailboat

Yevhen Hrebinka

Translation: Watson Kirkconnell

The blue sea is starting to stagger and roar,
The boisterous winds are a-toss on its foam;
The billows are rising in mountains before
That, one on another, incessantly roam;
Like darkening midnights, the thunderclouds glower
And rumble out trumpets of judgement and power
Unceasing from heaven's high dome.

The blue sea continues to seethe and to bellow;
Some soul has let loose a small bark on that sea;
It tilts with the waves in a careless duello
And drifts ever farther away to the lea.
Not even an oar keeps the poor thing from tossing.
My heart feels a pang for the bark in that crossing—
Ah, why towards the storm must it flee?

The sea has subsided, the billows have settled;
The sea-nymphs are gambolling glad in the spray;
Again on the deep move the vessels high-mettled,
A hundred white sails show in gallant array.
But what of my bark? Is my darling afloat?
Alas, in the distance my glances can note
Its whitening wreckage astray.

As the sea to the bark is the world to my spirit:
Since childhood it frights me with perils unknown.
But where to escape? I am forced to come near it,
Nor live out my life in a desert alone.
Farewell, O my peace, I embark on a sea,
It may be, of fate and misfortune for me,
Wherever my bark may be blown.

Hrebinka's poem was set to music by Lysenko in 1912. Written as a barcarole, its rhythmically repetitive accompaniment evokes the motion of a boat on the waves. Nevertheless, this song is not just a musical landscape. The poet and composer compare man's fate to a hapless boat that can so easily be broken into pieces on the stormy sea of life.

1 | Човен

Євген Гребінка

Заграло, заінилося синєє море,
І буйні вітри по морю шумлять,
І хвиля гуляє, мов чорнії гори
Одна за другою біжать.

Як темная нічка, насупились хмари;
В тих хмарах, мов голос небесної кари,
За громом громи гуркотять!

І грає, і пиниться синєє море,
Хтось човен на морі пустив;
Бурхнув він на хвилі, ниряє поволі,
Од берега геть покотив:

Качається, бідний, один без весельця.
Ох, жаль мені човна!
Ох, жаль мого серця!
Чого він під бурю поплив?

Ущухнуло море, і хвилі ляглися,
Пустують по піні мавки,
І знов забілили, і знов простяглися
По морю кругом байдаки.

Де ж човен подівся,
Де плине мій милий?
Мабуть, він не плине, бо одне по хвилі
Біліють із його тріски.

Як човнові море, для мене світ білий
Ізмалку здавався страшним.
Та як заховатися? Не можна ж вік цілий
Пробути з собою одним!

Прощай, мій спокою, пускаюся у море,
І може недоля і лютеє горе
Пограють з човном моїм.

Вірш Гребінки був покладений Лисенком на музику в 1912 р. Солостів написаний у жанрі баркарولی, де ритмічно повторюваний супровід нагадує рух човна у хвилях. Однак, це не просто музичний пейзаж. Поет і композитор порівнюють безпомічного човна з долею людини, що може бути розбитою щентв з бурхливому життєвому морі.

1 | Le voilier

Yevhen Hrebinka

Traduction: Nataliya Mysko

La mer bleue s'est mise à jouer, à mousser,
Et des vents violents font du bruit sur la mer,
Et les vagues se promènent, comme des
montagnes noires
L'une court après l'autre.

Comme la nuit noire, les nuages se renfrognent;
Dans ces nuages, comme une voix de la
punition céleste,
Des tonnerres tonnent après d'autres tonnerres!

La mer bleue joue et mousse,
Quelqu'un a mis une barque sur la mer;
Elle s'agit sur la vague, elle plonge doucement,
Elle s'éloigne loin de la côte.
Elle flotte seule, la pauvre, toute seule sans rame,
Oh, j'ai mal pour cette barque!
Oh, j'ai mal pour mon cœur!
Pourquoi flotte-t-elle dans une tempête?

La mer s'est calmée et les vagues se reposent,
Les sirènes s'amuse sur la mousse,
Et à nouveau on voit des cargos
Qui s'élancent partout sur la mer.

Où a disparu la barque,
Où flotte-t-elle, ma chère?
Peut-être ne flotte-t-elle plus, car seulement
Ses éclats de bois blanchissent sur les vagues.

Comme la mer pour cette barque, depuis mon
enfance
Le monde me paraissait effrayant.
Mais comment me cacher? On ne peut pourtant pas
Passer toute l'éternité dans la solitude!

Adieu, ma paix, je m'en vais sur la mer,
Peut-être le malheur et le chagrin rude
Vont-ils s'amuser avec ma barque.

Le poème de Hrebinka a été adapté sur la musique de Lysenko en 1912. Écrit comme une barcarolle, son accompagnement sur un rythme répétitif évoque le mouvement du bateau sur les vagues. Néanmoins, cette mélodie est plus qu'un paysage musical. Le poète et le compositeur comparent le destin de l'homme au pauvre bateau qui peut si facilement être réduit en morceaux dans la tempête de la vie.

1 | Das Segelboot

Jewhen Hrebinka

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Das blaue Meer wogt und schäumt,
die wilden Winde rauschen über ihm,
Die Meereswellen steigen, wie schwarze Berge,
sie rennen eine der anderen nach.

Schwarz wie die Nacht sind die Wolken;
in den Wolken erschallen die Donner,
wie die Stimme der himmlischen Rache!

Das blaue Meer wogt und schäumt;
jemand ließ einen Kahn im Meer schwimmen;
Er schaukelt in den Wellen, taucht ein und auf,
entfernt sich allmählich vom Ufer.

So schaukelt der Kahn, schwimmt einsam, ohne
Ruder.
Leid tut mir der Kahn!
Und mein Herz tut mir leid!
Warum begab er sich bloß in den Sturm?

Das Meer ist beruhigt, die Wogen geglättet,
im Schaume spielen die Meeresjungfrauen,
Und wieder schimmern Schiffe weiß im Meer,
Wieder fahren sie umher.

Wo ist bloß der Kahn?
Wo schwimmt er jetzt?
Vielleicht schwimmt er nicht mehr, denn schau
Dort in den Wellen sieht man die Hölzer.

Wie dem Kahn das Meer, so schien mir die Welt,
bereits als ich Kind war, grausam.
Wo verstecke ich mich? Man kann doch nicht stets
Immer nur mit sich selbst sein!

Lebe wohl, meine Ruhe, ich begeben mich ins Meer,
Womöglich spielen Unglück und Missgeschick
auch mit meinem Kahn.

Hrebinkas Gedicht wurde 1912 von Lysenko vertont. Es wurde als Barcarole geschrieben, seine rhythmisch wiederholende Begleitung ruft die Bewegung eines Bootes auf den Wellen hervor. Trotzdem ist dieses Lied nicht nur eine musikalische Landschaft. Der Dichter und der Komponist vergleichen das Schicksal eines Mannes mit einem unglückseligen Boot, das im stürmischen Ozean des Lebens leicht in Stücke gerissen werden kann.

2 | The Reaper

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Across the fields he goes,
Not in mere swaths he mows them down,
Not in mere swaths but in dark mountains:
The earth is groaning and the sea is groaning,
Groaning and roaring.

At night the mower
Is met by screech-owls;
The mower keeps on cutting ceaselessly,
He has no pity upon anyone;
No begging will avail.

I pray you, do not beg; do not beseech;
He does not even pause to whet his scythe;
Whether it be a suburb or a city,
The hoary fellow shaves as with a razor
Without discrimination, everyone:

The peasant, the taverner,
The lonely kobzar;
The oldster as he mows intones a song
And lays his swaths of corpses mountain-high,
He does not even miss a tsar.

Me too he will not miss,
He'll mow me down in a far, foreign land,
Behind barred windows he will strangle me...
No one will plant a cross above my grave
And no one will remember me!

Lysenko sets the text as a funeral march. The song begins with a bell-like ostinato. Vivid flourishes and tremolos, descending melodic lines, and modal harmonies create a spectral image of the Reaper.

3 | The Setting Sun

Mykola Voronyi

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

The sun sets, kissing the meadow,
Flowers wave to it: Good night!
The leaves whisper, gathering—
Don't abandon us! Don't!

In our own land we have no hope,
Storms beset us, darkness defeats us,
The cold chills us. Our flowers,
Our beauty is being destroyed.

The north wind carries terrible dangers.
We have known so little warmth or light

2 | Понад полем іде

Тарас Шевченко

Понад полем іде,
Не покоси кладе,
Не покоси кладе — гори.
Стогне земля, стогне море,
Стогне та гуде!

Косаря уночі
Зустрічають сичі.
Тне косар, не спочиває,
Й ні на кого не вважає,
Хоч і не проси.

Не благай, не проси,
Не клепає коси;
Чи то пригород, чи город,
Мов бритвою, старий голить
Усе, що дає:

Мужика, й шинкаря,
Й сироту-кобзаря;
Приспівує старий, косить,
Кладе горами покоси,
Не мина й царя.

І мене не мине,
На чужині зотне,
За решоткою задавить,
Хреста ніхто не поставить
І не пом'яне.

Косар – це смерть. Лисенко інтерпретував текст в жанрі похоронного маршу. Солоспів починається з остінато передзвонів. Барвисті насажі і тремоло, низхідні мелодичні лінії і модальні гармонії створюють примарний образ Косаря.

3 | Сонце заходе

Микола Вороний

Сонце заходе, цілючи гай,
Квіти кивають йому на добраніч,
Шепчуть, листочки звиваючи на ніч:
Не покидай, не покидай!...

В рідному краї нам долі нема:
Бурі нас пишуть, пригноблють тьма,
Студять морози... Цвіт наш,
Красу нашу, гублять усе!

З півночі вітер з собою несе люті погрози.
Мало зазнали ми світла й тепла:

2 | Le moissonneur

Taras Chèvtchènko

Traduction: Nataliya Mysko

Il marche dans un champ,
Il ne fait pas de meules,
Il ne laisse pas des meules, mais des montagnes.
La terre hurle, la mer hurle aussi,
Elle hurle et elle crie!

Durant la nuit les chouettes
Rencontrent le faucheur.
Le faucheur coupe, il ne se repose pas,
Il ne prête attention à personne,
Ne le lui demande même pas.

Ne le supplie pas, ne lui demande pas,
Il aiguise sa lame;
Que ce soit une banlieue, que ce soit une ville,
Il fauche, le vieux, comme avec une lame
Tout ce qu'on lui donnera.

Un paysan, un tavernier,
Même un orphelin ménestrel;
Il chante, le vieux, il fauche,
Il accumule les corps,
Même le roi n'y échappe pas.

Et moi, je n'y échapperai pas,
Il me fauchera où que je sois,
Il m'étranglera derrière les barreaux,
Personne ne posera même un crucifix
Ni ne se souviendra de moi.

Le moissonneur, c'est la mort. Lysenko adapte le texte sur une marche funèbre. La mélodie commence par un ostinato qui évoque le son des cloches. Des accords vifs et des tremolos, des lignes mélodiques descendantes et des harmonies modales créent l'image spectrale du moissonneur.

3 | Soleil couchant

Mykola Voronyi

Traduction: Nataliya Mysko

Le soleil se couche, en embrassant le bosquet,
Les fleurs hochent la tête en lui disant « Bonne nuit »,
Elles chuchotent, en pliant leurs feuilles pour la nuit:
Ne nous abandonne pas, ne nous abandonne pas!

Nous n'avons pas de fortune sur la terre natale:
Des tempêtes nous suivent, les ténèbres nous
chagrinent,
Les gelés nous refroidissent... Notre fleuraison,
Notre beauté, elles les détruisent tous!
Le vent du nord amène avec lui des menaces sévères.

2 | Der Sensemann

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Artur Bosch

Über Felder geht
er dahin und mäht
Schwaden, die zum Berg sich türmen.
Land und Meer, sie stöhnen, stürmen,
brausen früh und spät.

Eulen, nächt'ger Zeit,
trifft er weit und breit;
will in nimmermüdem Mähen
nicht zur Rücksicht sich verstehen,
nie zur Rast bereit.

Holt der Sänger ein
Wirt und Bäuerlein;
singend türmt er Schwadenhaufen,
selbst der Zar kann nicht entlaufen,
muß beim Reigen sein.

Wenn durch seine Hand
hier im fremden Land
einstens ich auch muß erleichen,
wird mein Grab ohn' Kreuzeszeichen
stehn am Wegesrand.

Der Sensemann ist der Tod. Lysenko komponierte zu dem Text einen Trauermarsch. Das Lied beginnt mit einem glockenähnlichen Ostinato. Lebhaft Trompetenstöße und Tremolos, fallende melodische Reihen und modale Harmonien schaffen ein gespenstisches Bild des Sensemanns.

3 | Die untergehende Sonne

Mykola Woronyi

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Die Sonne geht unter und küsst den Hain,
Die Blümchen nicken ihr: Gute Nacht!,
ihre Blätter eingerollt zum Schlaf, flüstern sie:
Verlasse uns nicht, verlasse uns nicht!...

Im eigenen Lande haben wir kein Glück:
Die Stürme zerzausen uns, die Dunkelheit erdrückt,
Der Frost kühlt uns... Sie vernichten
Unsere Blüten, unsere Schönheit!

Der Wind aus dem Norden bringt böse Gefahren.
Wenig Licht und Wärme erfahren wir:

Chills, fogs, and a gray mist—
Such is our fate!

Like stepchildren in our own land,
We experience happiness and freedom
Only in our dreams.

The sun sets, kissing the meadow,
Flowers wave to it: Good night!
The leaves whisper, gathering—
Don't abandon us! Don't!

Voronyi represented a new generation of poets. It is interesting to see that Lysenko continued to seek new sources of inspiration, even in the latter years of his life. The harmonies in this art song are impressionistic.

Холод, тумани та сіра імла,
От наша доля!

Пасербом в рідній своїй стороні,
нам хіба тільки ввижаються в сні
щастя та воля.

Сонце заходить, цілуєчи гай,
Квіти кивають йому на добраніч,
Шепчуть, листочки звиваючи на ніч:
Не покидай, не покидай!...

Вороний був представником нового покоління українських поетів. Цікаво відзначити, що Лисенко продовжував шукати нові джерела натхнення навіть у пізні роки свого життя. Гармонії цього солоспіву є імпресіоністичні.

Nous avons connu peu de lumière et de chaleur:
Le froid, le brouillard et la brume grise –
Tel est notre destin!

Locataires dans notre terre natale,
Le bonheur et la liberté
Nous apparaissent dans nos rêves.

Le soleil se couche, en embrassant le bosquet,
Les fleurs hochent la tête en lui disant « Bonne nuit »,
Elles chuchotent, en pliant leurs feuilles pour la nuit:
Ne nous abandonne pas, ne nous abandonne pas!

Voronyi représentait une nouvelle génération de poètes. Il est intéressant de constater que Lysenko a continué à chercher de nouvelles sources d'inspiration même dans les dernières années de sa vie. Les harmonies de cette mélodie sont impressionnistes.

Kälte, Nebel und grauer Dunst, -
das ist unser Schicksal!

Wir sind Knechte im eigenen Land,
nur im Traum sehen wir
das Glück und die Freiheit.

Die Sonne geht unter und küsst den Hain,
Die Blümchen nicken ihr: Gute Nacht!,
ihre Blätter eingerollt zum Schlaf, flüstern sie:
Verlasse uns nicht, verlasse uns nicht!...

Woronyj war bezeichnend für eine neue Dichtergeneration. Interessant ist, dass Lysenko auch später im Leben immer noch neue Quellen der Inspiration suchte. Die Harmonien in diesem Kunstlied sind impressionistisch.

4 | A Boat Drifts On

Folk text

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

The boat sails, full of water,
But it's always rocking.
The kozak heads for his girl,
But he's always stopping.

The boat sails, full of water,
And covered with leaves.
Don't boast, fair maiden,
Of your fine necklace.
Don't boast, young kozak,
Of your curly forelock.
The boat sails, full of water,
May it not capsizel!

Lysenko transforms a folk song into a barcarole for two female voices in the best tradition of Mendelssohn's "Lieder ohne Worte" (Songs Without Words). This is probably the most popular and best-loved Ukrainian art song duet. It is dedicated to two famous opera singers, M. Zotova and N. Yermolenko.

4 | Пливе човен

Слова народні

Пливе човен, води повен
Та все хитається,
Іде козак до дівчини,
Та все спиняється.

Пливе човен, води повен,
Та й накритий листом,
Не хвастайся, дівчинонько,
Та й добрим намистом.

Не хвастайся, козаче,
Своїм кучерявим чубом,
Пливе човен, води повен,
Коли б не схитнувся.

Лисенко перетворює народну пісню в баркаролу для двох жіночих голосів у кращих традиціях "Пісень без слів" Ф. Мендельсона. Цей дует є, мабуть, найпопулярнішим і найулюбленишим з усіх творів даного жанру. Лисенко його присвятив двом видатним оперовим співачкам – М. Зотовій і Н. Єрмоленко.

4 | Une barque à la dérive

Texte folklorique

Traduction: Nataliya Mysko

Une barque flotte remplie d'eau
Et elle chancelle sans cesse,
Un Cosaque va chez une jeune fille
Et tout s'arrête.

Une barque flotte remplie d'eau
Et recouverte de feuilles,
Ne dévoile pas, jeune fille,
Ton précieux collier.

Ne me tente pas, Cosaque,
Avec ton charme irresistible,
Une barque flotte remplie d'eau.
Qu'elle ne chancelle pas!

Lysenko transforme ce chant folklorique en une barcarole pour deux voix de femme, dans la meilleure tradition des « Chansons sans paroles » de Mendelssohn. Cette mélodie est probablement la composition la plus populaire et la plus appréciée dans son genre. Elle est dédiée à deux chanteurs d'opéra célèbres: M. Zotova and N. Yermolenko.

4 | Der Kahn schwimmt voller Wasser

Volklied

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Der Kahn schwimmt voller Wasser
Und schaukelt dabei,
Der Kosak geht zum Mädchen,
und bleibt immer wieder stehen.

Der Kahn schwimmt voller Wasser,
Mit dem Laub bedeckt,
Prahle nicht, du Mädchen,
mit deinem teuren Schmuck.

Rühme dich nicht, du Kosak
deines krausen Haarschopfs,
Der Kahn schwimmt voller Wasser,
kippe er bloß nicht um.

Lysenko setzt ein Volklied in eine Barcarole für zwei Frauenstimmen nach der Tradition von Mendelssohns „Lieder ohne Worte“ um. Dieses Kunstlied ist wohl das populärste und meistgeliebte Werk dieser Gattung. Es ist zwei berühmten Opernsängern gewidmet – M. Zotova und N. Yermolenko.

5 | The Wind Howls through the Vale

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

The wind goes howling down the vale,
It blusters through the plain;
A poplar tall beside the road
To touch the ground is fain.
Her slender shape, her ample leaves
In vain expand with green;

5 | По діброві вітер вие

Тарас Шевченко

По діброві вітер вие,
Гуляє по полю,
Край дороги гне тополлю
До самого долу.
Стан високий, лист широкий
Марно зеленіє;

5 | Le hurlement du vent dans la vallée

Taras Chèvtchènko

Traduction: Nataliya Mysko

Le vent souffle dans une forêt,
Il se promène dans un champ,
Il penche un peuplier près d'un sentier
Jusqu'à la terre même.
Un grand tronc; une large feuille
Verdit en vain;

5 | Im Eichenwalde weht der Wind

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Im Eichenwalde weht der Wind,
saust und fliegt durch Felder,
Eine Pappel am Straßenrande
neigt er bis zum Boden.
Hoher Stamm und breites Blatt –
All das grünt verbeglich;

The fields around her like a sea
Of boundless blue are seen.

A carter gazes as he goes
And bows his head in sorrow;
A morning shepherd with his pipe
Sits down upon a barrow,
And as he looks, his heart is pained:
No blade of grass is found
About her feet—all, all alone
She dies in alien ground!

Shevchenko's early ballad "Topolia" (The Poplar), written in 1839, belongs to his most popular works. It has been set to music by several composers. Shevchenko himself composed a song to the opening passage of his poem, which describes a lonely poplar tree amid the vast Ukrainian steppe. In Lysenko's setting, the piano interlude between verses masterfully imitates the characteristic sound of the Ukrainian shepherd's sopilka 'reed flute'.

Кругом поле, як те море
Широке, синіє.

Чумак іде, подивиться,
Та й голову схилить;
Чабан вранці з сопількою
Сяде на могилі,

Подивиться – серце ние:
Кругом ні билини!
Одна, одна, як сирота
На чужині, гине!

Рання балада Шевченка "Тополя", написана в 1839 р., належить до найпопулярніших його творів і була покладена на музику кількома композиторами. Навіть сам Шевченко створив мелодію до початкових рядків поеми, що змальовують образ самотньої тополі посеред широкого українського степу. У Лисенкової інтерпретації фортепіанова інтерлюдія поміж строфами майстерно імітує характерне звучання української пасушиї сопілки.

Tout autour, il y a un champ
Qui bleuit comme une vaste mer.

Le marchand de sel y passe, y regardera,
Puis il penchera sa tête;
Tôt le matin un berger avec une flûte
S'assoira sur une tombe,
Il regardera et son cœur se brisera:
Il n'y a même pas une tige.
Toute seule, toute seule, comme orpheline,
Elle périt à l'étranger!

Cette ballade des premières heures de Chèvtchènko intitulée «Le Peuplier», écrite en 1839, est classée parmi ses œuvres les plus connues. Elle a été mise en musique par plusieurs compositeurs. Chèvtchènko a lui-même composé une mélodie pour l'ouverture de son propre poème qui décrit un peuplier esseulé au milieu de la vaste steppe ukrainienne. Dans l'arrangement de Lysenko, les interludes au piano entre deux couplets imitent magistralement le son caractéristique de la flûte en roseau du berger ukrainien.

Rundum das Feld, so blau,
wie ein weites Meer.

Ein Wanderer geht vorbei und schaut,
und zieht geduckt vorüber;
ein Schäfer kommt morgens mit seiner Flöte
und setzt sich ans Grab;

Schaut man hin, so schmerzt das Herz –
rundum kein Gräslein!
Nur die Pappel, wie ein Weisenkind
Lebt in der Fremde dahin!

Schewtschenkos frühe Ballade „Topolia“ (Die Pappel), aus dem Jahre 1839, gehört zu seinen populärsten Werken. Sie ist von mehreren Komponisten vertont worden. Schewtschenko selbst komponierte ein Lied zu den Anfangszeilen seines Gedichts, das eine einsame Pappel in der weiten ukrainischen Steppe beschreibt. In Lysenkos Szenario ahmt das Klavierspiel zwischen den Versen meisterhaft den charakteristischen Ton der sopilka (Rohrflöte) der ukrainischen Schäfer nach.

6 | The Dnieper River Rages

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

The mighty Dnieper roars and groans,
The angry tempest, howling, bends
Tall poplars to the very stones
And down the stream great billows sends.
The pale moon at that hour of night
Kept peering from a cloudy bank
And like a ship on waters bright
In misty waves it rose and sank.
No cock's crow with the darkness strove
Or hailed a sky with dawning streaked;
The owls were hooting in the grove,
The ash-tree without ceasing creaked.

These famous words come from the opening passage of Shevchenko's first romantic ballad, "Prychynna" (The Bewitched Woman), written in 1837. Lysenko begins by emphasizing the majestic Ukrainian landscape depicted by the poet, but then delves into the inner turmoil of a restless soul.

6 | Рева та стогне

Тарас Шевченко

Рева та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилі підійма.
І блідий місяць на ту пору
Із хмари де-де виглядав,
Неначе човен в синім морі
То виринав то потопав.
Ще треті півні не співали,
Ніхто ніде не гомонів,
Сичі в гаю перекликались,
Та ясень раз у раз скрипів.

Цими знаменитими словами починається перша романтична балада Шевченка "Причинна", написана в 1837 р. Лисенко пропонує власну інтерпретацію Шевченкового тексту, дбайливо підкреслюючи найдрібніші деталі величного українського пейзажу, змалюваного поетом.

6 | Le rugissement du Dnipro

Taras Chèvtchènko

Traduction: Nataliya Mysko

Le large Dnipro hurle et gémit,
Le vent fort souffle,
Il fléchit les grands osiers,
Il monte des vagues au-dessus des montagnes.
En ce moment la lune pâle
Emerge de temps en temps des nuages.
Comme une barque sur la mer bleue
Tantôt elle remonte, tantôt elle replonge.
Des coques n'ont pas encore chanté,
Personne n'a encore fait de bruit,
Des chouettes s'appelaient dans un bosquet,
Et l'ébaleau grinçait à chaque fois.

Ces mots extraordinaires proviennent du passage d'ouverture de la première ballade romantique de Chèvtchènko, «Ensorcelé», écrite en 1837. Lysenko a proposé sa propre interprétation du texte de Chèvtchènko, soulignant avec beaucoup de soin chaque détail du paysage ukrainien majestueux dépeint par le poète.

6 | Das Rasen des Flusses Dnipro

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Alfred Kurella

Der Dnipro stöhnt und brüllt, der breite,
Zornbebend heult der wilde Wind,
Beugt tief hinab die hohe Weide,
Wirft Wellen, die wie Berge sind.
Still kommt der bleiche Mond gezogen,
Lugt zaghaft hinter Wolken vor –
Gleich einem Kahn auf blauen Wogen,
Versinkt er bald, taucht bald empor.
Noch krächte nicht der Hahn. Noch schweigend
Die Dörfer ruhn, du hörst kein Wort,
nur Eulen rufen in den Zweigen,
Ein Eschenast knarrt hier und dort.

Diese berühmten Worte stammen aus den Anfangszeilen von Schewtschenkos erster romantischer Ballade „Prychynna“ (Verzaubert) aus dem Jahre 1837. Lysenko bietet hier seine eigene Interpretation des Schewtschenko Textes, indem er mit großer Sorgfalt jede vom Dichter geschilderte Einzelheit der grandiosen ukrainischen Landschaft betont, sich dann jedoch in den inneren Aufruhr einer rastlosen Seele vertieft.

7 | A Coral Necklace

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

O mother, if I only had a string
Of corals, I in town would take my fling—
For in the town, my mother, joy's intense—
Three fine musicians play their instruments
And gay young women with their lads make love...
Ah, mother, what misfortunes I must prove!

Oh, I will go and offer up a prayer
To God in Heaven, and then go debonair
To serve as housemaid, and a pair of shoes
Buy for myself and hire for my use
The orchestra with its three instruments—
People will gaze upon my competence
And gape to see me dance so merrily...
Ah, mother, how delighted I shall be!

Let me not pass my life in spinsterhood
And ever braid my hair in lonely mood
And waste my beauty in vain fantasies
And live a lonely life in sad unease!
But even while slow earnings count their tale,
My dark-browed beauty grows more wan and pale...
And still no gay young man draws near to love...
Ah, mother, what misfortunes I must prove!

The melody of this song is full of dynamism. The girl yearns to be loved and obstinately refuses to give up hope. One hears the struggle of her spirit in the staccato and accented notes sprinkled throughout the song. Even the phrase "What misfortunes must I prove!" contains a vitality which suggests to us that she will soon find love.

8 | Swindler

Folk text

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

Swindler, leave this house
You're trying to seduce me,
Seduce me and then leave me.
All you boys are swindlers.

When I didn't love you
I lived peacefully in the world.
But now I cry bitter tears
Until I can see you.

Swindler, from this world
You are stealing my years.
You are stealing my soul—
Because of you I must die.

7 | Якби мені, мамо, намисто

Тарас Шевченко

Якби мені, мамо, намисто,
То пішла б я завтра на місто.
А на місті, мамо, на місті
Грає, мамо, музика троїста.

А дівчата з парубками
Лицяються.
Мамо! Мамо!
Безталанна я!
Ой, піду я Богу помолюся,
Та піду я у найми наймуся,
Та куплю я, мамо, черевики,
Та найму я троїсті музики.

Нехай люди не здивують,
Як я, мамо, потанцюю.
Гей! Доленько моя!
Не дай мені вік діувати,
Коси мої плести-заплітати,

Бровенята дома зносити,
В самотині віку дожити.
А поки я заробляю —
Чорні брови полиняють.
Безталанна я!

Мелодія цього солоспіву сповнена динаміки. Дівчина прагне бути коханою і вперто не втрачає надії на щастя. Душевна боротьба героїні виявляється у щедро розсипаних в пісні стакато та акцентованих звуках. А вигук "Безталанна я!" містить стільки життєвої сили, що перекоонує: вона таки знайде кохання!

8 | Баламут

Слова народні

Баламуте, іди з хати,
Хочеш мене закохати,
Закохати та й забути,
Всі ви, хлопці, баламути.

Поки тебе, не любила,
Тоді в світі тільки й жила,
А тепер я гірко плачу
Поки тебе не побачу.

Баламуте з цього світа,
Баламутиш мої літа,
Баламутиш мою душу
Через тебе згинуть мушу.

7 | Le collier en corail

Taras Chèvtchènko

Traduction: Nataliya Mysko

Si j'avais un collier, maman,
Demain je serais allée dans la ville.
Et dans la ville, maman, dans la ville
Il y a de la musique joyeuse.
Les jeunes filles s'y amusent
Avec des jeunes garçons. Maman! Maman!
Que je n'ai pas de chance!

Oh, je vais aller faire une prière,
Et je vais m'engager comme servante,
Et je vais m'acheter, maman, des souliers,
Et je vais engager des musiciens joyeux.
Que les gens ne s'étonnent pas
Quand je vais danser, maman.
Oh, que mon sort est dur!

Ne me laisse pas rester jeune fille à jamais,
Ni tresser et retresser mes cheveux,
Ni n'user mes petits sourcils qu'à la maison,
Ni vivre toute seule toute l'éternité.
Et pendant que je travaille
Mes sourcils noirs perdront leur couleur.
J'ai si peu de chance!

Lair de cette mélodie regorge d'énergie. La fille désire être aimée et refuse obstinément d'abandonner tout espoir. On entend la lutte dont son esprit est le terrain dans le staccato et dans les notes accentuées qui ponctuent la mélodie. Même la phrase « J'ai si peu de chance » déborde d'une vitalité annonciatrice de l'amour qu'elle ne tardera pas à trouver.

8 | L'escroc

Texte folklorique

Traduction: Nataliya Mysko

Séducteur, va-t-en de la maison,
Tu as envie de me rendre amoureuse,
Me rendre amoureuse et me faire oublier
Que vous, les jeunes hommes, êtes des séducteurs.

Avant de t'aimer,
Je vivais simplement,
Je pleure de douleur
Quand je ne te vois pas.

Séducteur de ce monde,
Tu séduis mes jeunes années,
Tu séduis mon âme,
Je vais périr à cause de toi.

7 | Eine Korallenkette

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Hätt' ich eine Korallenkette,
ach Mutter, dann ginge ich morgen
in die Stadt,
dort spielt Musik, liebe Mutter,
dort flirten Jungen mit Mädchen.
Ach, Mutter, Mutter,
unglücklich bin ich!

Nun will ich zu Gott beten,
alsdann als Magd Geld verdienen,
mir, liebe Mutter, hübsche Schuhe kaufen
und die Musiker bezahlen.
Wundern sollen sich die Leute,
wie ich dann tanze.
Ach, wo ist bloß mein Glück!

Gott, lass mich nicht ewig allein sein,
daheim meine Zöpfe flechten,
die Brauen vergeuden,
in Einsamkeit altern.
Während ich ja Geld verdiene,
verbleichen die schwarzen Augen,
unglücklich bin ich!

Die Melodie dieses Liedes ist voller Dynamik. Das Mädchen sehnt sich danach, geliebt zu werden und weigert sich hartnäckig, die Hoffnung aufzugeben. Im Stakkato sowie in den betonten Noten kann man den Kampf ihres Geistes hören, die das ganze Lied durchsetzen. Sogar der Ausspruch „unglücklich bin ich!“ beinhaltet eine Dynamik, die ahnen lässt, dass sie bald Liebe finden wird.

8 | Schwindler

Volklied

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Du Verführer, geh aus meinem Haus,
Du willst, dass ich mich verliebe,
und dann wirst du mich verlassen.
Alle Jungen sind Verführer.

Solange ich dich nicht liebe,
lebe ich richtig auf der Welt.
Jetzt weine ich bitter,
wenn ich dich nicht sehe.

Du Verführer von dieser Welt,
du zerrüttest meine Jahre,
du verwirrst meine Seele,
Deinetwegen verliere ich mein Leben.

As an ethnomusicologist, Lysenko was a collector of Ukrainian folk songs. He would often arrange them for choir. He arranged this humorous folksong as an art song for two voices. It sounds deceptively simple, but the vocal writing is quite virtuosic.

9 | You're Not Mine

Stepan Rudansky

Translation: Maxim Tarnawsky and Uliana Pasicznyk

You're not mine, my dear girl,
And not for me your beauty!
A sad thought whispers to me
That you will not be mine.

You're not mine! For your face
Someone's going a courting
My years are passing wastefully
Because, dear girl, you're not mine.

You're not mine, and your black brows
Are admired by someone other than me,
And someone else, not I, will hold you,
For you, my dear, are not mine.

And what do I have?
What boast can I offer you?

Perhaps only this, I love you dearly—
But you, my dear, are not mine.

In May 1906, six years after the sudden death of his second wife, one last great passion brought joy and sorrow into Lysenko's life. Well into his sixties, the composer fell deeply in love with Inna Andrianopolska, a young student of his at the Institute for Daughters of the Nobility. After nearly five years, all his hopes for a happy union finally came to an end in 1910. This song overflows with the bitter emotions of an unsatisfied soul.

10 | To Lose One's Bloom and Fade Away

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

What use are coal-black brows to me?
What use my hazel eyes?
Those years of happy maidenhood—
What joys from them arise?
Years of youth will pass away,
Vanish like the rose.

Як етномузиколог, Лисенко був збирачем українських народних пісень, які він часто аранжував для хору. Цю жартівливу народну пісню він вирішив як вокальний дует. Твір здається простим, однак виписання вокальних партій є справді віртуозним.

9 | Ти не моя

Степан Руданський

Ти не моя, дівчино дорога,
І не мені краса твоя!
Віщує думонька смутная,
Що ти, дівчино, не моя!

Ти не моя! За личко гарне
Справляє хтось колодія...
Мої ж літа проходять марне,
Бо ти, дівчино, не моя!

Ти не моя! І брови чорні
Милує інший, а не я,
І інший хтось тебе пригорне,
А ти, дівчино, не моя.

Ти не моя! Та що ж я маю?
Чим похвалюся тобі і я?
Хіба лиш тим, що тя кохаю...
А ти, дівчино, не моя!

В травні 1906 р., шість років після несподіваної смерті другої дружини, останнє велике почуття наповнило життя Лисенка радістю і журбою. Впродовж п'яти років мистець, вже в поважних літах (йому вже минуло шістдесят!), був закоханий, мов юнак, у молоденьку ученицю з Інституту Благородних Дічат, Інну Андріанопольську. В 1910 р., всім його сподіванням на щасливе подружжя прийшов остаточний кінець. Цей солов'як переповнений гіркими почуттями розчарованої душі.

10 | Нащо мені чорні брови?

Тарас Шевченко

Нащо мені чорні брови,
Нащо карі очі,
Нащо літа молодії,
Веселі, дівочі?

Літа мої молодії
Марно пропадають,

En sa qualité d'ethnomusicologue, Lysenko collectionnait les chansons folkloriques ukrainiennes. Il en faisait souvent des adaptations pour chœurs. Il a transformé cette chanson folklorique pleine d'humour en une mélodie pour deux voix. Sous une fausse apparence de simplicité, l'écriture vocale relève en fait de la virtuosité.

9 | Tu ne m'appartiens pas

Stepan Roudansky

Traduction: Nataliya Mysko

Tu n'es pas à moi, ma chère jeune fille,
Et ta beauté n'est pas pour moi!
Ma pensée triste prévoit
Que toi, jeune fille, tu ne seras pas à moi!
Tu n'es pas à moi! pour ton visage joli
Quelqu'un joue une messe...
Et mes années, elles passent en vain,
Car toi, jeune fille, tu n'es pas à moi!
Tu n'es pas à moi! Et tes sourcils noirs,
Un autre les admire, mais pas moi,
Et quelqu'un d'autre te serrera,
Et toi, jeune fille, tu n'es pas à moi. Donc qu'est-ce que j'ai?
De quoi pourrais-je me vanter devant toi?
Au moins du fait que moi, je t'aime...
Et toi, jeune fille, tu n'es pas à moi!

En mai 1906, six ans après la mort soudaine de sa deuxième épouse, une dernière grande passion apporta de la joie et du chagrin dans la vie de Lysenko. Pendant cinq ans, le compositeur, alors dans la soixantaine, fut éperdument amoureux de sa jeune étudiante, Inna Andrianopolska, de l'Institut des Filles de la Noblesse. En 1910, tout espoir d'union heureuse fut dissipé. Cette chanson déborde de l'amertume d'une âme insatisfaite.

10 | Quand la fleur s'étirole et se fane

Taras Chèvtchènko

Traduction: Nataliya Mysko

Pourquoi avoir des sourcils noirs,
Et des yeux enchanteurs,
A quoi sert d'être une fille
Joyeuse et jeune?
Mes années de jeunesse
Passent en vain,

Als Ethnomusikwissenschaftler war Lysenko Sammler ukrainischer Volkslieder. Oft stellte er sie für einen Chor zusammen. Dieses humorvolle Kunstlied gestaltete er als Kunstlied für zwei Stimmen. Es hört sich täuschend einfach an, jedoch ist der Vokalteil recht virtuos.

9 | Du gehörst nicht zu mir

Stepan Rudanskyj

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Teures Mädchen, du bist nicht meins,
Nicht für mich gedeiht deine Schönheit!
Der traurige Gedanke sagt mir,
dass du, Mädchen, bist nicht meins!
Des schönen Angesichts wegen
wird einem Buße auferlegt.
Meine Jahre vergehen nutzlos,
Denn du, Mädchen, bist nicht meins!
Nicht meins! Die schwarzen Brauen

Liebkost ein anderer und nicht ich,
Ein anderer umarmt dich,
du bist nicht meins. Was hab' ich denn?
Womit kann ich mich rühmen?
Nur damit, dass ich dich liebe ...
Ach Mädchen, du bist nicht meins!

Im Mai 1906, sechs Jahre nach dem plötzlichen Tod seiner zweiten Frau, brachte eine letzte große Leidenschaft Freude und Leid in Lysenkos Leben. Fünf Jahre lang war der Komponist, der nun weit über sechzig war, sehr in seine junge Studentin am Institut für Adelstöchter, Inna Andrianopolska, verliebt. Im Jahr 1910 wurden alle seine Hoffnungen auf eine glückliche Verbindung zerstört. Dieses Lied ist erfüllt mit schmerzlichen Gefühlen einer unzufriedenen Seele.

10 | Verlust der Jugendfrische und das Verblässen

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Anne Charlotte Wutzky

Wozu hab' ich dunkle Augen,
Wozu schwarze Brauen?
Wozu meine Jugendjahre,
Fröhlich sonst zu schauen?
Meine schönen Jugendjahre
Müssen nutzlos schwinden,

Eyes will weep and beauty fade,
With the wind it goes.
Aches my heart, 'tis tired of life,
Like a captive bird.
What can beauty do for me
If no luck's conferred?

Hard it is to live alone,
None to have to walk with:
Strangers are my kin to me,
None I find to talk with;
None with whom I dare to ask
Why my tears are thronging,
None to whom I might relate
Why my heart feels longing—
Why my heart is like a dove,
Cooing day and night—
No one ever asks me this,
Sees or hears aright.

Strangers do not care to ask—
Nay, why should they care?
Let the poor wail sob and weep,
Wither in despair!
Weep, my heart, then weep, my eyes,
Till you fall asleep.
Loudly cry and fill with pain
Tempests of the deep.
Let the winds bear my complaint
Over the blue sea
To torment my handsome lad
Who was false to me!

The abandoned maiden is a common theme in Ukrainian literature. Shevchenko's text imitates the style of a rhapsodic folksong—the dumka. Lysenko increases her sorrow by sprinkling the music with mocking dance-like motifs.

11 | I Believe In Beauty

Dniprova Chaika

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

I believe in beauty, I bow before it,
It governs everything in the universe,
Happiness is beauty, and beauty is happiness
There is no limit, no boundary between them.

In a worrisome time I live on the hope
That in the tiniest of slender grains
A great force is hidden: It will resurrect
From beneath the snow in spring.

Очі плачуть, чорні брови
Од вітру линияють.

Серце в'яне, нудить світом,
Як пташка без волі...
Нащо ж мені краса моя,
Коли нема долі?

Тяжко мені сиротою
На сім світі жити;
Свої люди – як чужії,
Ні з ким говорити.

Нема кому розпитати
Чого плачуть очі;
Нема кому розказати
Чого серце хоче.

Чого серце, як голубка,
День і ніч воркує?
Ніхто його не питає,
Не знає, не чує.

Чужі люди не питають –
Та й нащо питати?
Нехай плаче сиротина,
Нехай літа тратить...

Плач же, серце, плачте, очі,
Поки не заснули,
Голосніше, жалібніше,
Щоб вітри почули,

Щоб понесли буйнесенські
За синєє море –
Чорнявому, зрадливому
На лютеє горе!

Покінута дівчина є типовою темою української літератури. Текст Шевченка наслідує стиль рapsодійної народної пісні – думки. Лисенко поглиблює її журбу, безжалісно “пріперчучючи” музику танцювальними мотивами.

11 | Я вірую в красу

Дніпрова Чайка

Я вірую в красу, красі я поклоняюсь:
Од віку в миріві вона керує всім,
Бо щастя є краса, краса є також щастя,
Немає розділу, немає грані їм.

В журливий час живлюсь надією тією,
Що в найдрібнішому і щуплому зерні
Все ж є захована жива, велика сила:
Ізпід снігів вона воскресне на весні

Mes yeux pleurent, mes sourcils noirs
Se décolorent au vent.
Mon cœur fane, je m'ennuie
Comme un oiseau captif...
Pourquoi être aussi belle
S'il n'y a pas de destin?

Il m'est difficile, à moi orpheline,
De vivre dans ce monde;
Les gens proches sont comme des étrangers,
Je n'ai personne pour parler.
Je n'ai personne pour me demander
Pourquoi mes yeux pleurent;
Je n'ai personne à qui raconter
Ce que mon cœur désire,
Et pourquoi mon cœur, comme une colombe,
Roucoule jour et nuit?
Personne ne lui pose cette question,
Ni ne le connaît ni ne l'entend.

Des gens étrangers ne me poseront pas de questions –
Mais pourquoi se renseigner?
Que l'orpheline pleure,
Que les années passent...
Pleure, mon cœur, pleurez, mes yeux,
Tant que vous restez éveillés,
Pleurez plus fort, avec plus de chagrin,
Que les vents vous entendent,
Qu'ils mémènent, les impétueux,
Plus loin que la mer bleue –
Pour un brun, pour un lâche,
A mon grand malheur!

La jeune femme abandonnée est un thème courant dans la littérature ukrainienne. Le texte de Chèvtchènko imite le style d'un chant folklorique rhapsodique, dumka. Lysenko n'hésite pas à souligner le chagrin de la jeune femme en insérant dans la musique des motifs qui évoquent la danse.

11 | Je crois en la beauté

Dniprova Tchajka

Traduction: Nataliya Mysko

Je crois en la beauté, je me mets à genoux devant elle:
Depuis toujours elle règne sur tout dans le monde,
Car le bonheur est beau, la beauté est aussi le
bonheur,
Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de barrière
entre les deux.

Pendant le temps du chagrin, je me nourris de
cet espoir

Brauen über trüben Augen
Bleichen in den Winden.
Und mein Herz gleicht dem gefang'nen
Vogel fern der Heide:
Wozu wurde mir die Schönheit,
Bleib' ich ohne Freude?

Es ist schwer, als arme Waise
In der Welt zu stehen,
All die Menschen werden fremden
Blicks vorübergehen.
Niemand wird sich darum kümmern,
Daß die Augen weinen,
Niemand fragt danach, was ihrem
Herzen Glück will scheinen.
Warum es gleichwie die Taube
Girrt durch Nächte, Tage?
Keiner wird sie fragen, keiner
Weiß und hört die Klage.

Fremde Leute fragen niemals,
Was soll es auch frommen?
Mag die Waise um die schönste
Jugendzeit nur kommen!
Weine Herze, weinet Augen
Bis zum ew'gen Schlummer,
Lauter, klagender, denn wissen
Soll der Wind den Kummer,
Soll ihn in die Ferne tragen,
Hinter blaue Meere,
Daß den schwarzhaar'gen Verräter
Grimmes Leid verzehre!

Ein verbreitetes Thema in der ukrainischen Literatur ist die verlassene Jungfrau. Schewtschenkos Text ahmt den Stil eines überschwenglich schwärmenden Volksliedes dumka nach. Lysenko vermehrt das Leid der Jungfrau noch, indem er die Musik lieblos mit Tanzmotiven durchsetzt.

11 | Ich glaube an die Schönheit

Dniprowa Tschajka

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Ich glaube an die Schönheit, ich verehere die
Schönheit:
Von Ursprung an regiert sie die Welt,
denn Glück ist Schönheit und Schönheit ist Glück,
es gibt keine Trennung, keine Grenze dazwischen.

In der Trauer nährt mich die Hoffnung,
dass im kleinsten, im mickrigsten Korn
lebt geheim eine große, lebendige Kraft:

This force, that feeds us all and fills the world with motion,
That's more powerful than reason and warms the blood in our veins,
I wish to give away this ancient force
To those who lack strength and happiness,
To those who weep, and suffer, to them
I give my love.

There was a dramatic shift in Lysenko's choice of poetic material towards the end of his life. He began to find inspiration among a younger generation of Ukrainian poets, although he did occasionally return to Shevchenko. The music in this song is urgent and youthful, displaying a continuing desire for life.

12 | The Princess

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

O my beauteous star of evening,
Rise above the hill,
And with you, from prison windows,
I shall parley still.
Tell me how, beyond the mountain,
Now the sun is setting;
How a nymph from out the Dnieper
Water will be getting;
How the broad and gloomy poplar
Spreads its branches grave,
How the willow-tree is bending
Just above the wave,—
Bending low till in the water
Branches dip disguised,
And on them are gaily swinging
Children unbaptized;
How a werewolf on the grave-mound
Tarries lone and late;
How an owl, from roof or forest,
Foretells evil fate;
How anemones are blooming
In the vale by night;
As for men—a curse upon them!
Well I know their spite!
Well I know, my star of comfort,
Comrade dear and true,
What in our Ukraine these villains
Perpetrate anew!...
I shall tell you all my story
Ere to sleep I nod;
Early in the morn you'll tell it,
In your turn, to God.

А ту, що мир живить і рухом ісповняє,
Що дужча розуму, що гріє в жилах кров,
Ту силу дивную без жалю хочу втратить:
Кому бракує сил, кому бракує щастя,
Хто плаче, страждає, тому оддам любов.

Наприкінці життя, Лисенко різко змінив уподобання щодо вибору поетичного матеріалу. Він почав шукати натхнення в поезії молодшої генерації українських поетів, хоча час від часу повертався до Шевченка. Музика в цьому солістіві є наполеглива, молодеча і виявляє невгамовну жадобу до життя.

12 | Княжна

Тарас Шевченко

Зоре моя вечірняя,
Зійди над горою,
Поговорим тихесенько
В неволі з тобою.
Розкажи, як за горою
Сонечко сідає,
Як у Дніпра веселочка
Воду позичає.
Як широка сокорина
Віти розпустила:
А над самою водою
Вербка похилилась...
Аж по воді розіслала
Зелені віти,
А на вітах гойдаються
Нехрищені діти.
Як у полі на могилі
Вовкулак ночує,
А сич в лісі та на стрісі
Недолю віщує.
Як сон-трава при долині
Вночі розцвітає...
А про людей... Та нехай їм.
Я їх, добрих, знаю,
Добре знаю. Зоре моя!
Мій друже єдиний!
І хто знає, що діється
В нас на Україні?
А я знаю. І розкажу
Тобі; й спат' не ляжу.
А ти завтра тихесенько
Богові розкажеш.

Que dans une graine la plus petite et la plus maigre
Il y est pourtant caché une grande force vivante
Et qu'au printemps, elle ressuscitera des neiges.
Et cette force qui anime le monde et le remplit de mouvements,
Qui est plus puissante que l'esprit, qui chauffe le sang dans les veines,
Je veux la perdre sans regret, cette force mystérieuse:
Celui qui manque de force, qui manque de bonheur,
Qui pleure, qui souffre, je lui donnerai l'amour.

Un changement important s'opéra dans les choix poétiques de Lysenko à la fin de sa vie. Il se mit à trouver l'inspiration parmi une génération plus jeune de poètes ukrainiens, même si, à l'occasion, il se tournait encore vers Chevchtchenko. La musique exprime ici la jeunesse, une certaine urgence et un désir constant de vivre.

12 | La princesse

Taras Chevchtchenko

Traduction: Nataliya Mysko

Mon étoile du soir,
Lève-toi sur la montagne,
En captivité, nous bavardons
Tout doucement avec toi.
Raconte-moi, comment le soleil
Se couche derrière la montagne,
Comment l'arc-en-ciel emprunte
De l'eau au Dniπρο.
Comment un large peuplier noir
A défait ses tresses...
Et tout au-dessus de l'eau
Un seul arbre s'est penché;
Il allonge ses branches vertes
Jusque dans l'eau,
Et sur ses branches se balancent
Des enfants maudits.
Comment un loup-garou passe la nuit
Sur une tombe dans le champ,
Et la chouette prédit le malheur
Dans la forêt et sur le grenier.
Et l'herbe soporifique fleurit
Dans la plaine durant la nuit...
Et quant aux gens... qu'ils soient tranquilles.
Je les connais, les bons,
Je les connais bien. Mon étoile!
Mon ami unique!
Et qui sait ce qui se passe
Chez nous, en Ukraine?
Moi, je le sais. Et je te le raconterai
Et je ne me coucherai pas.
Et toi, demain tu le raconteras
Tout doucement à Dieu.

von der Schneedecke befreit, wird sie im Frühling
zum Leben erwachen.

Jene Kraft, stärker als Vernunft,
bewegt die Welt und wärmt das Blut in den Adern;
diese verwunderliche Kraft will ich ohne Reue
verlieren:

Wem es an Kraft mangelt und an Glück fehlt,
wer weint und leidet, dem gebe ich Liebe.

In Lysenkos Wahl an poetischem Material gab es eine tiefgreifende Veränderung gegen Ende seines Lebens. Er fand nun Inspiration bei einer jüngeren Generation ukrainischer Dichter, obwohl er noch gelegentlich zu Shevtschenko zurückkehrte. Die Musik ist dringlich, jugendlich und offenbart eine andauernde Lebensbegierde.

12 | Die Prinzessin

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Alfred Kurella

Leuchte mir, mein Abendstern,
Übern Berg entgegen,
Laß uns in der Fremde hier
Leise Zwiesprach pflegen.
Komm, erzähl mir, wie die Sonne
Jetzt dort in der Steppe
Untergeht, der Regenbogen
Wasser trinkt im Dnepr.
Wie die schwarzen Pappeln weithin
Spreiten ihre Zweige
Und die grünen Weiden tief sich
Übers Wasser neigen
Bis hinab zum kühlen Wasser
Ihre Äste biegen,
Wo sich ungetaufte Kinder
Zwischen Blättern wiegen.
Wie der Werwolf auf dem Felde
Beim Kurgan hält Wache
Und das Käuzchen Unheil kündigt
Vom Baum überm Dache.
Wie das Tollkraut nächtens aufblüht
Drunten tief im Tale...
Von den Menschen sprich... Doch laß sie!
Denn ich kenn' sie alle,
Kenn' sie gut. Mein Stern, mein einz'ger
Freund! Wer kann mir sagen,
Was daheim in der Ukraine
Sich hat zugetragen?
Doch ich weiß es. Will's berichten
Dir, auf Schlaf verzichten -
Morgen sollst du Gott erzählen
Leise die Geschichte.

This is the prologue to one of Shevchenko's extended poems. The poem describes the debauched lives of the lords and princes that ruled over Ukraine. Lysenko sets the prologue in epic bard-like style—passages of recitative, with simple chordal accompaniment.

13 | The Jilted Maiden

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Alas! I went to fetch a pail of water
Down in the valley; there I saw my sweetheart,
Who sported wantonly with someone else.
And she who brought this cruel separation
To part my love and me—she is my neighbour,
A wealthy widow, who is young and charming.
It was but yesterday that I with her,
That viper, reaped the hemp stalks in the field
And told her everything: of how he loved me
And soon would marry me; that vicious bitch
I even gave a wedding invitation.

Ivan, my Ivan, my beloved friend!
May God but strike you dead, and make an end!

A young girl is heartbroken after her betrothed abandons her for her best friend. In this late song, written in 1909, Lysenko masterfully combines the expressive motifs of Ukrainian lyrical songs with the dramatic truthfulness of the operatic recitative.

14 | On a Clear Night

Oleksander Konysky

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

On a clear night she will no longer come to the
orchard,
She will not embrace me and offer her brow
To my passionate lips.
Her longing gaze will not pierce through me
And no one will salve the enormous wounds
At the base of my heart.
She alone, in the world, has unlocked
My affliction, and grief, and that infernal longing
That will never abandon me now.
All my sorrow and heartaches she shared,
And how often with her saintly love

Поетичний пролог до поеми Шевченка описує розбещене життя панів і князів, що правили Україною. Лисенко інтерпретує цей пролог в епічному стилі, підтримуючи речитативні фрази простим акордовим супроводом.

13 | Ой пішла я у яр за водою

Тарас Шевченко

Ой пішла я у яр за водою,
Аж там милий гуляє з другою.
А другая тая,
Розлучниця злая,
Багата сусідонька,
Вдова молодая.
А я вчора з нею,
З сією змією,
В полі плоскень вибирала
Та все й розказала,
Що як мене любить,
Женитися буде,
І до себе злую суку
Просила в придане.
Іване мій, Іване,
Друже мій коханий,
Побий тебе сила Божа
На наглий дорозі!

Наречений зрадив дівчину, залишив її задля красці подруги. Дівоче серце розбите. У цьому пізньому солов'ї, написаному в 1909 р., Лисенко майстерно поєднує експресивні інтонації українських ліричних пісень з драматичною правдивістю оперового речитативу.

14 | В яснуніч

Олександр Кониський

В яснуніч у садок вже не вийде вона,
Не пригорне мене, не підставить чола
Під гарячі губи мої!...
Не прониже мене її погляд палкий,
І на серці на дні не загоїть ніхто
Превеликі рани мої!
Зрозуміла вона, на всім світі одна,
Мій недуг і печаль і пекельний той жаль,
Що повік не покине мене...
І мій сум і нудгу розділяла вона,
І коханням своїм скільки раз, о, свята,
Життя нове вливала в мене!

Ceci est le prologue d'un des poèmes les plus longs de Chëvtchëno. Le poème décrit la vie de débauche des seigneurs et des princes qui gouvernaient l'Ukraine. Lysenko donne au prologue le style épique chanté par les bardes, avec des passages récités sur un simple accompagnement à corde.

13 | La jeune fille abandonnée

Taras Chëvtchëno

Traduction: Nataliya Mysko

Je suis allée dans le ravin chercher de l'eau,
Et mon bien aimé s'y promenait avec une autre.
Et cette autre –
Elle nous a séparés, la méchante,
Cette voisine riche,
Cette jeune veuve.

Et moi hier avec elle,
Avec cette vipère,
J'ai ramassé les herbes dans le champ
Et je lui ai tout raconté,
Combien il m'aimait,
Qu'il allait m'épouser,
Et j'ai invité cette chienne
Comme mon témoin.

Ivan, mon Ivan,
Mon ami bien aimé,
Que la force de Dieu te frappe
Sur le chemin maudit!

Une jeune fille a le cœur brisé après que son fiancé l'eût abandonnée pour sa meilleure amie. Dans cette mélodie de la dernière période de l'artiste, écrite en 1909, Lysenko excelle à combiner les motifs expressifs des chansons lyriques ukrainiennes avec la véricité dramatique du récitatif opératique.

14 | Par une nuit claire

Oleksander Konysky

Traduction: Nataliya Mysko

Durant la nuit claire elle ne sortira plus dans le jardin,
Elle ne me serrera pas, ne tendra pas son front
Vers mes lèvres chaudes!...
Son regard chaleureux ne me percera pas,
Et personne ne guérira au fond de mon cœur
Mes blessures si grandes!
Elle a compris, toute seule dans le monde entier,
Ma maladie et ma tristesse, mon chagrin si brûlant,
Qui ne me quitteront jamais...
Elle partagerait ma tristesse et mon ennui,
Combien de fois, la sainte, grâce à son amour
Elle versait une vie nouvelle en moi!

Dies ist der Prolog zu einem von Schewtschenko längeren Gedichten. Das Gedicht beschreibt das ausschweifende Leben der Adelligen und Prinzen, die die Ukraine regierten. Lysenko vertont den Prolog in einem episch minnesängerischen Stil – rezitative Abschnitte mit einfacher Akkordbegleitung.

13 | Die sitzengelassene Maid

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Ich ging ins Tal Wasser holen,
und sah meinen Liebsten
mit einer anderen spazieren.
Diese böse Intrigantin,
meine reiche Nachbarin,
eine junge Witwe.

Gestern ging ich mit ihr,
dieser üblen Schlange,
im Felde Flachs sammeln.
Da er erzählte ich ihr alles –
dass er mich lieb
und heiraten wird,
und ich lud sie, böse Hündin,
gar zu meiner Hochzeit.

Iwan, mein Iwan,
Mein liebster Freund,
Möge dich die Strafe Gottes
Auf dem Wege treffen!

Ein junges Mädchen ist todunglücklich als ihr Verlobter sie für ihre beste Freundin verlässt. In diesem späten Lied aus dem Jahr 1909 verbindet Lysenko meisterhaft die expressiven Motive des ukrainischen lyrischen Liedes mit der dramatischen Aufrichtigkeit des opernhaften Rezitatifs.

14 | In einer klaren Nacht

Oleksander Konysky

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Sie kommt nicht wieder in den Garten bei heller
Nacht,
umarmt mich nicht, reicht nicht mehr ihre Stirn
meinen heißen Lippen!...
Ihr leidenschaftlicher Blick durchbohrt mich nicht
mehr,
niemand kann die schwere Wunde
in der Tiefe meines Herzens heilen!
Als einzige in der Welt verstand sie mein Leid,
meine Trauer und jenen brennenden Schmerzen,
der mich nie mehr verlässt...
Meine Trauer, mein Leiden teilte sie mit mir,

She poured new life into my soul!
And now? Wait no more! She will no longer come.
Be still my heart, let old wounds heal.

The last of Lysenko's three art songs composed to texts by Konysky. The vocal line repeatedly offers a glimpse of hope but steadily descends towards an imperfect musical cadence.

15 | Blossoms in the Valley

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

There blossomed in a valley long ago
A red cranberry bush, as innocent
As if a maiden smiled in her delight.
A bird was gladdened and began to chirp...
A maiden heard it and in smock of white
Came from her whitewashed cottage to have joy,
There in the forest in the valley low.

Out of the green grove there emerged to meet her
A fine young Cossack: and he greets the maiden,
He kisses her and holds her gentle hands.
Along the valley then they softly walk
And, like two children, sing in simple pleasure;
To that cranberry bush they come at last,
And there sit down... and kiss, and kiss, and kiss...

What better Heaven shall we ask from God?

One of the happiest and most peaceful of the Shevchenko-Lysenko collaborations. Far from his beloved motherland, Shevchenko pictures an idyllic Ukrainian landscape as a backdrop for the blossoming feelings of two young lovers. Lysenko colours the pastoral images of this ideal duo with a gentle, serene musical palette.

А тепер? Ні, не жди! Ти не прийдеш сюди...
Серце змовкни моє, старих ран не буди!

Це останній з трьох солоспівів на вірші Кониського. Вокальна лінія знову і знову дарує проблиск надії, проте невпинно сходиться вниз до незавершеної музичної каденції.

15 | Зацвіла в долині

Тарас Шевченко

Зацвіла в долині
Червона калина,
Ніби засміялась
Дівчина-дитина.
Любо, любо стало,
Пташечка зраділа
І защебетала.
Почула дівчина
І в білій свитині,
З біленької хати
Вийшла погуляти
У гай на долину.
І вийшов до неї
З зеленого гаю
Козак молоденький;
Цілує, вітає,
І йдуть по долині,
І йдучи співають.
Як діточок двоє,
Під тую калину
Прийшли, посідали
І поцілувались.
Якого ж ми раю
У Бога благаєм?

Це один з найбільш безжурних і радісних солоспівів Лисенка на вірш Шевченка. Далеко від коханої вітчизни, поет малює ідилічний український пейзаж, на тлі якого розцвітає кохання залюбленої молодої пари. Лисенко забарвлює пасторальні образи цього ідеального дуету в лагідні, безтурботні музичні тони.

Et maintenant? Non, n'attends rien! Tu ne viendras plus ici...
Mon cœur, tais-toi, ne réveille pas les vieilles blessures!

La dernière des trois mélodies sur des textes de Konysky. La répétition de la ligne vocale offre une lueur d'espoir mais elle se transforme petit à petit en une cadence musicale imparfaite vers la fin.

15 | Plaine fleurie

Taras Chèvtchènko

Traduction: Nataliya Mysko

L'obier rouge
Fleurit dans une plaine,
Comme une fillette
Qui rigolait.
Tout est devenu charmant,
Un oiseau s'est réjoui
Et s'est mis à gazouiller.
La fille l'a entendu
Et, vêtue d'une chemisette blanche,
Elle est sortie de la maisonnette blanche
Se promener sur la colline, dans un bosquet.

Un jeune Cosaque
Lui est apparu
Du bosquet vert;
Il l'embrasse, il la salue,
Ils marchent sur la colline,
Ils chantent en marchant.
Comme deux enfants
Ils sont venus,
Ils se sont assis sous cet obier
Et ils se sont embrassés.
Quel paradis
Demandons-nous donc à Dieu?

Une des collaborations les plus paisibles et les plus heureuses entre Chèvtchènko et Lysenko. Loin de sa mère patrie, Chèvtchènko imagine un paysage ukrainien idyllique comme toile de fond à l'amour naissant entre deux jeunes amants. Lysenko teinte les images pastorales de ce duo idéal à l'aide d'une palette musicale sereine.

die Heilige, sie vermochte durch ihre Liebe,
ein neues Leben in mich einzuhauchen!
Und nun? Warten ist vergeblich... Sie kommt nicht wieder...
Schweige, mein Herz, rühr' die alten Wunden nicht!

Dies ist das letzte dreier Kunstlieder nach den Texten von Konyskyj. Die Stimme bietet immer wieder einen Hoffnungsschimmer, fällt aber stetig in eine imperfekte musikalische Kadenz.

15 | Blüten im Tal

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Hedda Zinner

Blühte rot im Tal
Der Hollerbusch voll Pracht,
Als ob hell ein Kind,
Ein Mädchen aufgelacht.
Lieblich prangt das Land,
und ein Vögelein
Hub zu zwitschern an.
Hört's das Mägdelein,
und im weißen Kleide
Ging es aus dem Haus
In das Tal hinaus,
ging durch Wald und Heide.
Aus dem grünen Walde
kam zu ihr gegangen
Ein Kosak, ein junger.
Küßt die zarten Wangen.
Und im Tale gehn sie,
Gingen so wie Kinder,
Plauderten und sangen.
Bei der Esche steht sie,
Lassen dort sich nieder,
Küssen dort sich wieder.

Um welch Paradies
Fleh wir, Gott, wenn dies
Selbst im Herz uns liegt?

Eine der friedvollsten und unbekümmertsten Zusammenarbeiten von Schewtschenko und Lysenko. Weit entfernt von seinem geliebten Vaterland stellt sich Schewtschenko eine idyllische ukrainische Landschaft als Kulisse für die aufblühenden Gefühle zweier junger Geliebter vor. Lysenko beschönigt das ländliche Bild dieses idealen Duos mit einer sanften und heiteren Musikpalette.

16 | Should Only Roses Bloom?

Dniprova Chaika

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

Should only roses bloom?
Should only swallows sing?
Can happiness only come
By repeating a former spring?

Is it only in my family home
That I can sing my fate?
Is it wrong for a bird in springtime
To fly free for even a day?

Do birds abandon their nests
The moment their chicks have left?
Aren't there flowers that wait till fall
To grow their colorful blooms?

Often there comes a moment so bright,
Its importance far greater than years,
Then even in the ice of a resurrected heart
The warm rays of spring can shine through.

This art song is not unlike one of Mendelsohn's "Lieder ohne Worte" (Songs Without Words), except that it does have a wonderfully lyrical text. The poetic style of Dniprova Chaika is unlike that of Shevchenko, and it provided Lysenko with the opportunity to explore a different kind of lyricism—one untainted by tragedy or despair.

17 | Never To Have Loved

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

It is not the tall poplar tree
The wind now bends, irate,
But a young maid in loneliness
Who thus upbraids her fate:
"I would, my fate, that in the sea
You presently might fall
For not allowing me so long
To fall in love at all!
I do not know how maidens kiss,
Or how they are embraced;
Of their emotions when it's done,
I've never had a taste...
Nor, mother, shall I ever know!
How dread to live alone,
To pass one's life in spinsterhood
And not love anyone!..."

16 | Хіба тільки рожам цвісти?

Дніпрова Чайка

Хіба тільки рожам цвісти?
Хіба солов'ям лиш співати?
Хіба нам для щастя весну
Минулу треба вертати?

Хіба тільки в ріднім кублі
Я можу виспівувать долю?
Гріх птасі єк в осени
Хоч день політати на волі?

І, вивівши діти, пташки у вирилі
Не зараз одлітають,
Є квіти, що лиш в осени
Розкішно цвісти починають?...

І часто хвилина ясна
Значніша од років настане,
Тоді й серед льоду весна
В воскреслому серці прогляне.

Цей солоспів нагадує одну з "Пісень без слів" Мендельсона, з тим винятком, що він має чудовий ліричний текст. Поетичний стиль Дніпрові Чайки є відмінним від Шевченкового, даючи можливість Лисенкові зануритися в інший жанр лірики – позбавлений трагедії чи розпачу.

17 | Не тополю високою

Тарас Шевченко

Не тополю високою
Вітер нагинає,
Дівчинонька одинока

Долю зневажає.
— Бодай тобі, доле,
У морі втопитись,
Що не даєш мені й досі
Ні з ким полюбитись.
Як дівчата цілується,
Як їх обнімають,
І що тоді їм діється —
Я й досі не знаю...
І не знатиму. Ой, мамо!
Страшно дівувати,
Увесь вік свій дівувати,
Ні з ким не кохатись.

16 | Les roses sont-elles les seules à s'épanouir?

Dniprova Tchayka

Traduction: Nataliya Mysko

N'y a-t-il que les roses qui fleurissent?
N'y a-t-il que les rossignols qui chantent?
Nous faut-il pour notre bonheur
Faire revenir le printemps passé?

N'y a-t-il que dans mon propre nid
Que je puisse vivre ma vie?
Est-ce un péché pour un oiseau
Que de voler un jour d'automne vers sa liberté?
Ayant élevé des petits, les oiseaux
Ne s'envolent pas tout de suite,
Il y a des fleurs qui ne commencent
A fleurir qu'en automne...

Souvent une minute de clarté
Devient plus importante que des années entières,
Alors, à travers la glace, le printemps
plongera dans un cœur ressuscité.

Cette mélodie rappelle une des «Romances sans paroles» de Mendelsohn, sauf qu'elle est dotée d'un merveilleux texte lyrique. Le style poétique de Dniprova Tchayka ne ressemble pas à celui de Chèvtchènko et il fournit à Lysenko l'occasion d'explorer une autre catégorie de lyrisme, dépourvu de tragédie et de désespoir.

17 | N'avoir jamais aimé

Taras Chèvtchènko

Traduction: Nataliya Mysko

Ce n'est pas le peuplier que le vent penche,
Une jeune fille solitaire méprise sa chance.
Que toi, mon destin,
Que tu te noies dans la mer,
Car tu ne me laisses toujours pas tomber amoureuse.
Quand les jeunes filles sont embrassées,
Quand les jeunes filles sont fort serrées,
Que ressentent-elles alors – je l'ignore toujours...
Et je l'ignorerai à jamais.
Oh, maman! Oh, maman! J'ai horreur de rester
jeune fille,
Toute ma vie rester jeune fille,
Et n'être aimée par personne.

16 | Sollten nur Rosen blühen?

Dniprova Tschajka

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Sollten denn nur Rosen blühen?
Nur die Nachtigallen singen?
Müssen wir für unser Glück
vergangnen Frühling wieder bringen?

Kann ich denn nur in der Heimat
über Glücksgefühle singen?
Ist es sündhaft, wenn an einem Herbsttag
Vögel in die Freiheit fliegen?

Kindlein großgezogen, ziehen Vögel,
nicht sofort gen Süden;
Es gibt Blumen, die erst im Herbst
prächtigt zu blühen beginnen.

Ein heller Moment erscheint zuweilen
bedeutender als Jahre,
dann blickt im auferweckten Herz
der Frühling durch das Eis hindurch.

Dieses Kunstlied ist einem von Mendelsohns „Lieder ohne Worte“ nicht unähnlich, außer dass es einen wunderbar lyrischen Text besitzt. Der poetische Stil Dniprova Tschajkas ist ungleich dem von Schewtschenko und er bot Lysenko die Gelegenheit, eine andere Art der Lyrik zu erforschen – nämlich eine, die von Tragik und Verzweiflung unbeeinträchtigt war.

17 | Nie geliebt zu haben

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Es ist nicht die hohe Pappel,
die sich im Winde neigt.
Es ist ein einsames Mädchen,
dass über sein Schicksal klagt.
Wärest du, mein Schicksal,
im Meere ertrunken.
Deinetwegen kann ich bis heute
Niemanden lieben.
Wie die Mädchen geküsst,
wie sie umarmt werden,
und was ihnen sonst geschieht,
weiß ich nicht bis heute ...
Und ich werd' es gar nicht wissen. Ach Mutter,
elend ist das Alleinsein,
lebenslang nur Jungfer bleiben
und niemanden lieben.

Written in exile in Kos-Aral, Kazakhstan, in 1848, Shevchenko's poem is filled with loneliness and despair. As for Lysenko's song, it is one of the finest examples of his highly original musical style, which synthesizes the idiom of the Ukrainian folk song with the natural inflection of the Ukrainian language. Lysenko leaves us with an unexpectedly bold A-major chord of intense expectation.

18 | The Fleeting Moments of Youth

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

The days pass by, nights flit away,
The summer's gone, pale leaves a-heap
Are rustling; dreams my eyelids sway;
My thoughts and heart are both asleep.
All things around me sleep—I know not
Whether I live or drowse the while.
By any plan, my hours flow not,
No longer do I weep or smile...
Where art thou, Destiny, ah where?
My soul is stirred by none!
If Thou begrudgest me fair fate,
Lord, send a ruthless one!

Let me not sleep when I should wake;
Do not permit my heart to lie abandoned
As a rotten log that men forsake
And leave in fetid infamy;
But on me let fierce fervour fall
To love all people all my days,
Or let me cast a curse on all
And set the torpid world ablaze!

Dreadful it is to lie in chains
And die in slavery at last,
Yet worse it is when sleep retains
The free man's spirit overcast,
For all eternity to slumber
And leave behind no sign or trace,
As if his days had borne no number
And there was nothing to efface...

Where art thou, Destiny, ah where?
My soul is stirred by none!
If Thou begrudgest me fair fate,
Lord, send a ruthless one!

Time passes. It is crucial to have truly lived, not merely to have wandered through life aimlessly. The song starts intimately, becomes impassioned, and finally transforms into a despairing plea of truly operatic proportions.

Вірш Шевченка, створений на засланні у Кос-Аралі в 1848 р., сповнений почуттями самотності і відчаю. Щодо музики, цей соловіт Лисенка є одним з краєвих зразків його глибоко самотнього композиторського стилю, що поєднує ідіом української народної пісенності з виразністю мовної інтонації. Знаменно, що наприкінці Лисенко залишає нам сміливий ля-мажорний акорд палкої надії.

18 | Минають дні

Тарас Шевченко

Минають дні, минають ночі,
Минає літо; шедестить
Пожовкле листя; гаснуть очі,
Заснули думи, серце спить,
І все заснуло... І не знаю,
Чи я живу, чи доживаю,
Чи так по світу волочусь,
Бо вже не плачу й не сміюсь...

Доле, де ти? Доле, де ти?
Нема ніякої!
Коли доброї жаль, Боже,
То дай злої, злої!

Не дай спати ходячому,
Серцем замирати
І гнилою колодою
По світу валятись.
А дай жити, серцем жити
І людей любити,
А коли ні... То проклинай
І світ запалити!

Страшно впасти у кайдани,
Умирати в неволі,
А ще гірше – спати, спати,
І спати на волі –
І заснути на вік-віки,
І сліду не кинуть
Ніякого: однаково –
Чи жив, чи загинув!

Доле, де ти? Доле, де ти?
Нема ніякої!
Коли доброї жаль, Боже,
То дай злої, злої!

Час минає. Треба жити по-справжньому, а не просто тинятись у житті без мети... Солов'їт починається інтимно, стає пристрасним, і врешті перетворюється на гірку промову оперового масштабу.

Ce poème de Chèvtchènko, écrit en exil à Kos-Aral, au Kazakhstan, en 1848, est rempli de solitude et de désespoir. La mélodie de Lysenko, quant à elle, est un des meilleurs exemples de la très grande originalité du style musical qui synthétise le phrasé de la mélodie ukrainienne produit par l'inflexion naturelle de la langue ukrainienne. Il est étrange que Lysenko conclue sur un accord en a-majeur, rempli d'espoir et d'attentes.

18 | La jeunesse passe

Taras Chèvtchènko

Traduction: Nataliya Mysko

Les jours passent, les nuits passent,
L'été passe; les feuilles jaunissent
Bruissent; les yeux se ferment,
Les pensées sont endormies, le cœur dort,
Tout dort... je ne sais pas
Si je suis vivant, si je vis
Ou suis-je errant sans but,
Car je ne pleure plus, je ne ris plus...

Ma chance, où es-tu? Ma chance, où es-tu?
Je n'en ai aucune!
Dieu, si tu ne veux pas me donner un bon destin,
Donne m'en un mauvais!

Ne me laisse pas dormir debout,
Ni mon cœur s'arrêter
Et comme un billot pourri
Errer dans le monde.
Mais laisse-moi vivre, avec mon cœur
Aimer de bonnes gens,
Mais sinon... les maudire
Et brûler le monde!

Je crains d'être mis aux fers,
De mourir en esclavage,
Mais le pire c'est de dormir
Et de dormir en liberté.
De m'endormir pour toujours

Et ne laisser aucune trace –
Et ce serait égal que j'aie vécu
Ou que je sois tombé mort!

Ma chance, où es-tu? Ma chance, où es-tu?
Je n'en ai aucune!
Dieu, si tu ne veux pas me donner un bon destin,
Donne m'en un mauvais!

Le temps nous échappe. Il est crucial d'avoir pleinement vécu, et de ne pas s'être simplement promené au hasard. La mélodie commence sur une note intime, devient passionnée et finit par se transformer en une exhortation amère de facture véritablement opératique.

Schewtschenkos Gedicht, das im Exil in Kos-Aral, Kazakhstan im Jahre 1848 geschrieben wurde, ist erfüllt von Einsamkeit und Verzweiflung. Lysenkos Lied ist eines der besten Beispiele seines höchst originellen Musikstils, der die Ausdrucksweise des ukrainischen Volksliedes mit dem natürlichen Tonfall der ukrainischen Sprache verbindet. Auffällig ist, dass Lysenko das Lied mit einem kühnen A-Dur Akkord angestrengter Erwartung beendet.

18 | Die vergänglichen Momente der Jugend

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Julia Virginia

Die Tage, Nächte fliehn vorüber.
Der Sommer flieht, es rauscht im Hain
Das falbe Laub, das Aug' wird trüber,
Und Herz und Lieder schlafen ein.
Und alles schläft, und ich empfinde
Nicht ob ich lebe, ob ich schwinde,
Ob ich nur schlendre so einher,
Denn Lust und Leid – ich fühl's nicht mehr.

Glück, wo bist du? Glück, wo bist du?
Lacht mir keins hienieden!
Gönnt kein Glück mir, Gott, so sei denn
Unglück mir beschieden!

Laß mich nur nicht lebend schlafen,
Nicht mein Herz ersterben,
Mich nicht, gleich 'nem faulen Klotze,
Liegen und verderben;
Laß mich mit dem Herzen leben,
Und Dich, Gott, nur preisen,
Deine Schöpfung lieb gewinnen,
Menschen Brüder heißen.

Schrecklich ist es, zu erliegen,
Eines Kerkers Strafen
Schlimmer aber ist's, in Freiheit
Schlafen, nur zu schlafen - -
Ach, auf ewig einzuschlafen
Und begraben werden
Spurlos! – Gleichwie ob man lebte
Oder nicht auf Erden...

Glück, wo bist du? Glück, wo bist du?
Lacht mir keins hienieden!
Gönnt kein Glück mir, Gott, so sei denn
Unglück mir beschieden!

Die Zeit vergeht. Entscheidend ist, dass man wahrhaftig gelebt hat und nicht nur ziellos durch das Leben geirrt ist. Das Lied beginnt auf intime Weise, wird dann leidenschaftlich und wandelt sich dann in ein schmerzliches Plädoyer von wahrhaft opernhafte Ausmaßen.

1 | I Saw Heaven in a Dream

Semen Nadson

Translation: Martha Gilbert Dickinson Bianchi

In my dreams I saw heavens bespangled,
With silvery stars all adorned,
And pale green sorrowing willows
Drooping low o'er the pale blue pond.

I saw in syringa embowered
A cottage, and thou my heart's Dove—
And bowed was thy little curly head,
My beautiful sad pale Love!

Thou wert weeping, the teardrops shining
Were flowing from thy yearning gaze,
For love the roses wept also,
For joy sobbed the nightingale.

And every tear found consoling—
A greeting from near and from far,
The garden was lit by a glowworm,
Enraptured the heavens a star!

One of the composer's two art songs set to poems by Nadson. He was a typical Romantic poet who died of tuberculosis at a very young age. In both "Confession" (CD 2: song 22) and this song, Lysenko uses chromatic harmonies to express the passion of love.

2 | Oriental Melody

Lesia Ukrainka

Translation: Maxim Tarnawsky and Uliana Pasicznyk

The mountains ignited in a deep red
In parting with the westerly rays of the sun.
So, too, did my heart burn with sorrow
When I separated from my dear beloved.
Away above the blue waves of the sea
Wander the white seagulls without rest.
Where in the great unknown are my quick-winged thoughts

To seek you, my beloved?
I have lit the fire on the tower,
My dear, in expectation of your return.
May it show you a path across the sea
So that returning from foreign lands,
You do not stray.
My light, I will await you
Wrapped in a black, sorrowful burqua,
I will plant a branch of cypress

1 | У сні мені марилося небо

Семен Надсон

переклад: Дніпрова Чайка

У сні мені марилося небо
Все в зорях яскравих кругом,
І журно похилені верби
Над ясноблакитним ставком.

Будинок твій білий в гайочку
У кетягах рясних бузка,
В вікні твоя постать біліла
Хороша, сумна та струнка.

Ти плакала, ясні перлини
Бреніли на ясних очах,
І плакали пишні троянди,
І ридав соловейко в кущах.

І з кожною тою слізою,
Край ніг твоїх, в темнім гаю,
Світляк самоцвітом займався
І небо ронило зорю.

Це один з двох солоспівів на вірші росіянина Надсона. Він був типовим романтичним поетом, що помер від туберкульозу в молодому віці. У цій мініатюрі, рівно як і в іншій "Признанні" (див. CD 2, №.22), Лисенко застосовує хроматичні гармонії для відображення пристрасної кохання.

2 | Східня мелодія

Леся Українка

Гори багрянцем кривавим спалахнули,
З променем сонця західним прощаючись.
Так моє серце жалем загорілося,
З милим, коханим моїм розлучаючись.
Геть понад морем, над хвилями синіми
В'ються, не спиняється чаєчки білі.
Де тебе мають шукати на безвісті,
Милий мій, думи мої бистрокрилі?
В себе на вежі вогонь запалила я,
Любий, твого вороття дожидаючись,
Хай він просвітить по морю доріженьку,
Щоб не зблудив ти з чужини вертаючись.
Світе мій! буду тебе дождитися,
В чорну, смутну фереджію повітая,
І посаджу кипарисову гілочку,
Буде щодня вона слізьми политая.
А як повернешся, я покажу тобі
Той кипарис мій в садочку квітчатому.

1 | J'ai vu le paradis en rêve

Semen Nadson

Traduction: Nataliya Mysko

J'ai rêvé d'un ciel de soir,
Rempli d'étoiles claires,
Et j'ai rêvé de saules penchés tristement
Au-dessus d'un étang bleu clair.

Ta maison blanche dans un bosquet,
Dans les grappes lourdes d'un sorbier,
Ta figure blanchissait dans la fenêtre,
Si bonne, si triste et fine.

Tu pleurais, des perles brillantes
Coulaient de tes yeux clairs,
Les roses luxuriantes pleuraient aussi,
Même un rossignol sanglotait dans les buissons.

Grâce à chacune de tes larmes
Dans un bosquet, à tes pieds,
Une luciole éclairait comme une pierre fine,
Et le ciel faisait naître une étoile.

Une des deux mélodies adaptées par Nadson. Il était un de ces poètes romantiques typiques décédé très jeune de la tuberculose. Dans «Confession» (CD 2: Air 22) et dans la présente mélodie, Lysenko utilise des harmonies chromatiques pour exprimer la passion de l'amour.

2 | Air oriental

Lessia Ukrainka

Traduction: Nataliya Mysko

Les montagnes se sont teintées d'une couleur rouge sang,
En disant adieu au rayon du soleil couchant.
Ainsi mon cœur s'est consumé de chagrin,
En se séparant de mon chéri, mon amour.
Au loin sur la mer, sur les vagues bleues
Des mouettes blanches tournent sans cesse.
Où doivent te chercher, mon chéri disparu,
Mes pensées aux ailes rapides?
Chez moi, j'ai allumé une torche en haut de la tour,
En attendant ton retour, mon chéri,
Qu'elle éclaire un petit chemin sur la mer
Pour que tu ne te perdes pas en rentrant de l'étranger.
Mon trésor! Je vais t'attendre
Vêtue de noir et de tristesse.
Je vais planter une petite branche de cyprès

1 | Im Traum sah ich den Himmel

Semen Nadson

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Ich träumte vom Himmel
voller strahlender Sterne,
von traurig geneigten Weiden
über dem hellblauen Teich.

Dein weißes Häuschen im Haine,
voller Blüten stand der Fliederstrauch,
deine Gestalt schimmerte hell im Fenster
- so hübsch, so traurig, so schlank.

Du weintest, und reine Perlen
Flimmerten in den hellen Augen,
die üppigen Rosen weinten,
die Nachtigall klagte am Strauch.

Mit jeder dieser Tränen,
zu deinen Füßen, im dunklen Hain
erstrahlte ein Leuchtkäfer wie ein edler Stein,
und der Himmel gearb einen Stern.

Eines von zwei Kunstliedern zu den Texten von Nadson. Er war der typische Dichter der Romantik, der in sehr jungen Jahren an den Folgen der Tuberkulose starb. Sowohl in „Geständnis“ (CD 2: Lied 22) als auch in diesem Lied verwendete Lysenko chromatische Harmonien, um die Leidenschaft der Liebe auszudrücken.

2 | Orientalische Melodie

Lesia Ukrainka

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Die Berge erglühen im blutigen Rot,
sie nahmen Abschied von der Abendsonne.
So entfachte die Trauer in meinem Herzen,
als ich mich von meinem Liebsten trennte.
Weiße Möwen schwirren stets
über dem Meer, über den blauen Wogen.
Mein Liebster, wo im Weltall
sollen dich suchen meine flinken Gedanken?
In meinem Turm entfachte ich das Feuer,
auf deine Rückkehr wartend, Liebster,
Es möge dir den Weg auf dem Meere beleuchten
Dass du nicht irrst, aus der Fremde kehrend,
Mein Herzensblatt! Ich werde dich erwarten,
in den Tschador der Trauer gehüllt;
einen Zypressenzweig möcht' ich in die Erde setzen,
ihn tagtäglich mit Tränen begießen,
und wenn du zurückkommst, zeige ich dir
diese Zypresse in meinem Garten, voller Blumen

And water it daily with my tears.
When you return I will show you
This cypress of mine in my flowery garden,
It will rise above all the minarets
In this land, on the rich mosque.

Another beautiful love song of longing, written by Lysenko in 1907. The poem belongs to Ukrainka's cycle "Crimean Echoes" and is tastefully coloured with the subtle tones of an oriental landscape. Lysenko maintains the exotic atmosphere with a static, meditative unfolding of a capricious, richly ornamented melodic arabesque, reminiscent of Rimsky-Korsakov's "Sheherazade".

3 | Early One Spring

Lesia Ukrainka

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

Do not wonder that the timid girl
Has blossomed into a beautiful flower.
Thus blossoms a white bud
Under the rays of a bright sun.

Do not wonder that deep thoughts
Awaken bitter words and tears.
Thus in early spring the clamoring streams
Quickly, loudly rush over the rapids.

Do not wonder that the heart so impatiently
Sincerely seeks both freedom and duty.
Have you heard how in the early spring
The lark's song echoes in the morning?

Spring blossoms forth like a young maiden... or does a young maiden blossom forth like spring? There are two voices here. Which one is spring and which one the maiden? The connection between poetry and music is seamless.

4 | Do Not Look At the Moon in Spring

Lesia Ukrainka

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

Do not look at the moon in spring,
The bright moon is a zealous sentry
The bright moon is a malicious eavesdropper,
He often saw you with me
And sometimes listened to your words.
Are you happy to forget this? Do not look.
Do not look at the moon in spring.
Do not look at the weeping birch.

Здійметься він над всіма мінаретами
В краю цьому, на мечеті багатому.

Ще одна чудова пісня туги за коханням, написана Лисенком в 1907 р. Поема належить до циклу Лесі Українки "Кримські відуки", забарвлена в делікатні тони орієнтального краєвиду. Лисенко підтримує екзотичність атмосфери статичною медитативністю примхливої, щедро орнаментованої мелодичної арабески, що нагадує стиль "Шехеразеди" Н. Римського-Корсакова.

3 | На провесні

Леся Українка

Не дивуйте, що квітом прекрасним
Розцвіла са дівчина несміла:
Так під промінням сонечка ясним
Розцвітає первісточка біла.

Не дивуйте, що думи глибокі
Будять речі та сльози пекучі:
Так на провесні дзвінки потоки
Прудко, гучно збігають із кручі.
Не дивуйте, що серце так рв'яно,
Щиро прагне і волі і діла:
Чули ви, як на провесні рано
Жайворонкова пісня бриніла?...

Весна розквітає, мов молода дівчина... чи навпаки, це молода дівчина розквітає, мов весна? З двох голосів, котрий є весною, а котрий дівчиною? Поєднання поезії і музики тут бездоганне.

4 | Не дивися на місяць весною

Леся Українка

Не дивися на місяць весною,
Ясний місяць наглядач цікавий,
Ясний місяць підслухач лукавий,
Бачив він тебе часто зо мною
І слова твої слухав колись.
Ти це рада забуть? Не дивись,
Не дивися на місяць весною.
Не дивись на березу плакучу:

Que je vais arroser chaque jour de mes larmes.
Quand tu reviendras, je te montrerai
Ce cyprès dans mon jardin de fleurs.
Il va s'élever au-dessus de tous les minarets
Dans ce pays riche en mosquées.

Une autre magnifique chanson d'amour et de désir écrite par Lysenko en 1907. Le poème fait partie du cycle «Les Échos de Crimée» et sous une main experte, prend les teintes nuancées d'un paysage oriental. Lysenko conserve l'atmosphère exotique grâce à une arabesque mélodique capricieuse et richement ornementée qui se déploie de manière statique et encourage la méditation. Cela nous rappelle Nikolay Rimsky-Korsakov dans «Sheherazade».

3 | Au début du printemps

Lessia Ukrainka

Traduction: Nataliya Mysko

Ne vous étonnez pas qu'une jeune fille
Timide s'orne de fleurs magnifiques:
C'est ainsi que sous les rayons du soleil
Fleurit un perce-neige blanc.

Ne vous étonnez pas que les pensées profondes
Réveillent des paroles et des larmes brûlantes:
C'est ainsi qu'au printemps des ruisseaux sonores
Descendent rapidement et bruissent du rocher.

Ne vous étonnez pas que le cœur aussi ardemment
Et sincèrement désire la liberté et l'émulation:
Avez-vous entendu au printemps
Le son de la chanson d'une alouette?

Le printemps s'épanouit comme une jeune femme, ou est-ce une jeune femme qui s'épanouit comme le printemps? Comment distinguer le printemps de la jeune femme? Le passage entre la poésie et la musique s'opère dans l'harmonie.

4 | Ne regarde pas la lune au printemps

Lessia Ukrainka

Traduction: Nataliya Mysko

Ne regarde pas la lune au printemps,
La lune claire est un gardien curieux,
La lune claire est un espion malicieux,
Elle te voyait souvent avec moi
Et elle écoutait auparavant tes paroles.
Es-tu contente d'oublier cela? Ne la regarde pas,
Ne regarde pas la lune au printemps.
Ne regarde pas le bouleau qui pleure:

praht.
Überragen wird der Baum alle Minarete
Dieses Landes, das reich an Moscheen.

Ein weiteres schönes sehnsüchtiges Liebeslied aus dem Jahre 1907. Das Gedicht gehört zu dem ukrainischen Zyklus „Krimechos“ und ist geschmackvoll verschönt mit den zarten Tönen einer orientalischen Landschaft. Lysenko erhält die Fremdartigkeit der Atmosphäre mit einer ruhenden, meditativen Entfaltung einer launenhaften, reich geschmückten, melodischen Arabesque, die an Nikolay Rimsky-Korsakovs „Sheherazade“ erinnert.

3 | Im Frühjahr

Lesia Ukrajinka

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Staunet nicht, wenn ein schüchternes Mädchen
Wie ein herrliches Blümlein erblüht:
So blüht ein weißes Schneeglöckchen auf
Unter den hellen Sonnenstrahlen.

Staunet nicht, dass tiefe Gedanken
Bittere und schmerzliche Tränen wecken:
So geschwind und schallend fließt im Frühling
Ein klangvoller Bach den Felsen hinunter.

Staunet nicht, dass das Herz so eifrig
nach Freiheit und nach Taten begehrt:
Habst ihr gehört, wie an einem Frühlingmorgen
Das Lied einer Lerche erklingt? ...

Der Frühling blüht auf wie eine junge Maid... oder tut sie das? Hier gibt es zwei Stimmen. Welche ist der Frühling und welche das Mädchen? Die Verbindung zwischen Poesie und Musik ist Übergangsglos.

4 | Schau nicht den Mond im Frühling an

Lesia Ukrajinka

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Schau nicht den Mond im Frühling an,
Der helle Mond ist ein neugieriger Voyeur,
Der helle Mond ist ein listiger Lauscher,
Oft sah er dich mit mir zusammen
Und hörte einst deine Worte.
Willst du's vergessen? Schau nicht hin,
Schau nicht zum Monde im Frühling.
Schau nicht auf die weinende Birke,

The birch is wearing mournful branches
That will remind you of troubled times,
Remind you of the burning longing
That had cemented our brotherhood.
Are you happy to forget this? Do not look.
Do not look at the weeping birch.

A melancholy song set by Lysenko in 1906. Both Ukrainka's poetic text and Lysenko's music reflect the deep personal feelings of the authors. Lysenko addresses the sadness of his love, unrequited by Inna Andrianopolska (CD 1: song 9).

5 | One Sad Spring

Lesia Ukrainka

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

In a sad early spring amidst the grass
The early violets were blooming.
A winter wind blew off the meadow
And the delicate flowers withered.

It was a sad evening, and on my lips
A kiss was rising from my heart.
You did not turn to me
And the kiss withered before it bloomed.

Lesia Ukrainka was another Romantic poet who died of tuberculosis at a young age. The text of this art song is her Ukrainian paraphrase of a poem by the Italian Ada Negri. Musically, this very late work is a good example of Lysenko's mature style.

6 | The Muscovite Hussar Has Not Returned

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

The Muscovite hussar has not returned
From his campaigning. Why has my heart burned
In pity for him, and in longing too?
Because he wore a tunic, fine and new,
And had a dark moustache, that friendly chap
Who used to call me Molly? No such slap
Of fate afflicts me. It is that I see
My beauty fade till none would marry me;
And girls along the street give jeers inhuman
And cursed ones cry out: "Ah, trooper's woman!..."

На березі журливеє віття
Нагадає тобі лихоліття,
Нагада тобі тугу лекучу,
Що збрала обох нас колись.
Ти це рада забуть? Не дивись,
Не дивись на березу плакучу.

Цей меланхолійний солоспів був створений Лисенком в 1906 р. У його поетичному тексті і музиці відбиваються глибокі особисті почуття обох авторів. Зі сторони Лисенка, жаль і туга нерозділеного кохання викликані його почуттями до Інни Андріанопольської (див. CD 1, №9).

5 | Смутної провесни

Леся Українка

Смутної провесни серед травиці
Фіалки цвіт дочасний розцвітав;
Зимовим холодом повіяло з діброви
І ніжний цвіт зів'яв!

Був вечір сумний, і на вустах у мене
Із серця поцілунок виникав.
Не привернувся ти
І любий поцілунок ще не розцвів...
зів'яв!

Леся Українка була також романтичним поетом, і також померла від туберкульозу в молодому віці. Текст цього солоспіву є її українським перестівом твору італійської поетеси Ади Негрі. Це є пізній твір Лисенка, що чудово демонструє його зрілий музичний стиль.

6 | Не вернувся із походу

Тарас Шевченко

Не вернувся із походу
Гусарин-москаль.
Чого ж мені його шкода,
Чого його жаль?
Що на йому жупан куций,
Що гусарин чорноусий,
Що Машею звав?
Ні, не того мені шкода;
А марніе моя врода,
Люди не беруть.
А на улиці дівчата
Насміхаються, прокляті,
Гусаркою зуть.

Les branches tristes sur le bouleau
Vont te rappeler de mauvaises années,
Elles te rappelleront le chagrin brûlant,
Qui nous a unis auparavant.
Es-tu contente d'oublier cela? Ne regarde pas,
Ne regarde pas le bouleau qui pleure.

Une chanson mélancolique adaptée par Lysenko en 1906 sur un beau poème de Lessia Ukrainka. Le texte poétique d'Ukrainka et la musique de Lysenko reflètent les sentiments intimes des deux auteurs. Lysenko parle de la tristesse de son amour pour Inna Andrianopolska (CD 1: Air 9) resté sans retour.

5 | Triste printemps

Lesia Ukrainka

Traduction: Nataliya Mysko

Au printemps triste dans des herbes
Les violettes fleurissaient avant l'heure;
Le froid hivernal soufflait de la forêt
Et les tendres fleurs fanaient!

La soirée était triste et sur mes lèvres
Apparaissait un baiser venant du cœur.
Tu n'es pas rentré
Et le baiser d'amour n'a pas fleuri...
Il a fané!

Lesia Ukrainka était un autre poète romantique décédé très jeune de la tuberculose. Le texte de cette mélodie est la paraphrase d'un poème écrit par le poète italien Ada Negri. D'un point de vue musical, ce texte de la dernière période de Lysenko est un bon exemple d'un style plus affiné.

6 | Le hussard-moscal n'est pas revenu

Taras Chèvtchènko

Traduction: Nataliya Mysko

Il n'est pas rentré de sa campagne,
Le hussard-moscal.
Pourquoi alors me manque-t-il,
Pourquoi je le déplore?
Parce qu'il avait une veste trop courte,
Parce qu'il était hussard à la moustache noire,
Parce qu'il m'appelait Macha?
Non, ce n'est pas pour cela que je le déplore;
Mais ma beauté fane en vain,
Les gens ne veulent pas de moi.
Et les jeunes filles dans la rue
Se moquent de moi, les maudites,
Elles m'appellent une hussarde.

auf ihre trauernden Zweige, –
sie erinnern dich an die schweren Jahre,
an das bittere Unglück, das einst
uns beide verband.
Willst du's vergessen? So schau nicht,
schau nicht auf die weinende Birke.

Ein melancholisches Lied, das von Lysenko 1906 vertont wurde. Sowohl der poetische Text von Ukrainka als auch die Musik von Lysenko spiegeln die tiefen persönlichen Gefühle der Autoren wider. Lysenko spricht die Trauer seiner Liebe an, die von Inna Andrianopolska (CD 1: Lied 9) nicht erwidert wurde.

5 | In einem traurigen Frühling

Lesia Ukrajinka

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

An einem traurigen Frühlingstag,
Erbühte voreilig ein Veilchen im Gras;
Die Winterskälte wehte aus dem Wald,
und die zarte Blüte verwelkte!

Eines traurigen Abends spross auf
ein herzlicher Kuss an meinen Lippen.
Du kamst jedoch nicht zurück,
und der liebliche Kuss verwelkte,
unaufgeblüht!

Lesia Ukrajinka war auch eine romantische Dichterin, die in jungen Jahren an Tuberkulose starb. Der Text dieses Kunstliedes ist ihre ukrainische Paraphrase eines Gedichtes eines italienischen Poeten namens Ada Negri. Musikalisch ist es ein sehr spätes Werk Lysenkos und ein gutes Beispiel seines reifen Stils.

6 | Der Moskauer Husar ist nicht zurückgekehrt

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Ein junger Husar
Kehrte vom Feldzug nicht zurück.
Warum tut er mir leid?
Warum bedauere ich ihn?
Dass sein Rock ihm zu kurz,
dem Husaren mit schwarzem Schnurrbart,
der mich Mascha nannte?
Nein, nicht das tut mir leid,
nur dass meine Schönheit unnütz vergeht.
Niemand will mich.
Auf der Straße lachen mich
Alle Mädchen aus,
sie nennen mich Husarenweib.

The maiden abandoned by a Russian soldier is a common theme in Shevchenko's poetry, nearly always alluding to the fate of Ukraine herself. Once again, Lysenko uses a dance-like motif, but in the minor key. The music mocks her. Somehow, we do not feel pity for her!

7 | Should We Meet Again

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

If by some chance we ever met again,
Would you, or would you not, be frightened at me?
What gentle word to me would you pronounce?
None! For you would not recognize me now!
Later, perhaps, you might remember me,
And murmur: Like a fool I dreamed of him...
But I, my marvel and my black-browed love,
Would overflow with joy if once again
I gazed upon your face and called to mind
My youthful passions and my youthful grief.
Then would I break into a harsh lament
And pray for help, because our blessedness,
Once marvellous, was destined not to blossom
Into reality; instead of that,
It was a tissue of deceitful dreams
That flowing tears were doomed to wash away.

Writing in exile, Shevchenko wonders if his friends will recognize him when he returns. Lysenko sets the text as a true love song—full of nostalgia, sadness, and melancholy, with chromatic and enharmonic modulations throughout. The poet's youthful dreams and hopes are gone; only the last few notes reverberate.

8 | Surrender Your Heart to Me

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Down to the thicket I made my way
To gather nuts at leisure,
But I fell in love with a miller gay
To suit my own sweet pleasure.
The miller grinds and sifts the flour—
Then turns to kiss me by the hour
To suit our own sweet pleasure.

Down to the thicket I made my way
The mushroom beds among,
But I fell in love with a saddler gay,
Although I am so young.

Тема дівчини, покинутої російським солдатом, часто зустрічається в поезії Шевченка. І знову, Лисенко використовує танцювальний мотив, але в міжорному ключі. Музика насміхається з героїні твору. Чомусь ми не відчуваємо жалю до неї!

7 | Якби зустрілися ми знову

Тарас Шевченко

Якби зустрілися ми знову,
Чи ти злякалася б, чи ні?
Якее тихее ти слово
Тоді б промовила мені?
Ніякого. І не пізнала б.
А може б потім нагадала,
Сказавши: "Снилося дурній".
А я зрадів би, моє диво!
Моя ти доле чорнобрива!
Якби побачив, нагадав
Веселе та молодее
Колишне лишенько лихее.
Я зарідав би, зарідав!
І помовивсь, що не правдивим,
А сном лукавим розійшлося,
Сльїзми-водою розлилось
Колишнее святее диво!

На засланні Шевченко роздумує, чи впізнають його друзі, коли він повернеться. Лисенко перетворює текст у справжню пісню кохання, повну ностальгії, суму і меланхолії, з багатими хроматичними та енармонічними модуляціями. Розбиті юнацькі мрії і надії поета – лише останні кілька звуків відлунюють, як спомин...

8 | У перетику ходила

Тарас Шевченко

У перетику ходила
По оріхи,
Мірошника полюбила
Для потіхи.
Мельник меле, шеретує,
Обернеться, поцілує
Для потіхи.

У перетику ходила
По опеньки,
Лимаренка полюбила
Молоденька.

Labandon d'une jeune fille par un soldat russe est un thème récurrent dans la poésie de Chèvtchènko. Une fois de plus, Lysenko utilise un motif dansant en mineur. La musique se moque de la jeune fille. En fait, nous ne ressentons aucune pitié à son égard.

7 | Si nous nous rencontrons à nouveau

Taras Chèvtchènko

Traduction: Nataliya Mysko

Si nous nous rencontrons à nouveau,
Aurais-tu peur ou pas?
Quel mot doux
M'aurais-tu dit alors?
Aucun. Tu ne m'aurais même pas reconnu.
Peut-être te serais-tu souvenue après,
En te disant: maladroite! j'ai dû rêver.
Je serais heureux, moi, ma chérie!
Mon destin aux cheveux noirs!
Si je t'avais vue, je me serais souvenu
Du bonheur de ma jeunesse,
Aussi difficile qu'elle eut été.
J'aurais pleuré, pleuré!
Ayant prié qu'il n'en soit pas ainsi,
Mais que cela ne fût un mauvais rêve,
Je pleurais des larmes
De mon bonheur passé!

De son exil, Chèvtchènko se demande si ses amis le reconnaîtront à son retour. Lysenko donne au texte les harmonies d'une vraie chanson d'amour, remplie de nostalgie, de tristesse et de mélancolie, soulignées par des modulations chromatiques et enharmoniques. Les rêves et les espoirs de jeunesse du poète se sont évanouis, seules quelques notes finales résonnent.

8 | Cède-moi ton coeur

Taras Chèvtchènko

Traduction: Nataliya Mysko

J'allais dans la forêt
Chercher des noisettes,
Je suis tombée amoureuse du meunier
Pour m'amuser.
Le meunier mou et mélange,
Il se tourne et m'embrasse
Pour s'amuser.

J'allais dans la forêt
Chercher des cèpes,
Je suis tombée amoureuse d'un sellier,
Moi la jeune femme.

Die von einem russischen Soldaten verlassene Jungfrau ist ein gewöhnliches Thema in der Poesie Schewtschenkos. Wieder einmal benutzt Lysenko ein Tanzmotiv, allerdings in der Molltonart. Die Musik verspottet sie. Und so kommt es, dass wir kein Mitleid für sie verspüren!

7 | Sollten wir wieder aufeinander treffen...

Taras Schewtschenko

Übersetzt von H. Rodenberg

Wenn wir uns plötzlich wiedersähen,
Würd'st du dann weinen oder nicht?
Hätt'st du ein flüchtig Wort für mich,
Ein leises im Vorübergehen?
Nicht eines. Würd'st dich nicht erinnern,
Erst nachher allmählich dich besinnen:
„Ein dummer Traum!“ mehr wär' ich nicht.
Doch ich möcht' dich noch einmal schauen,
Mein Wunder du mit schwarzen Brauen!
Mir fiele alles wieder ein.
Mein Herzeleid, das arme, wilde,
Und doch von Jugendlust erfüllte,
Schluchzend und jubelnd dächt' ich dein
Und betete mit bangem Munde:
Es soll, es darf nicht wirklich sein!
Zersprüh in lichter Tränen Schein,
Mein heiliges, längstvergangnes Wunder.

In diesem Text, der im Exil verfasst wurde, fragt sich Schewtschenko, ob sein Freund ihn erkennen wird, wenn er zurückkommt. Lysenko macht daraus ein Liebeslied, voller Nostalgie, Traurigkeit und Melancholie mit durchgehend chromatischen und unharmonischen Modulationen. Die jugendlichen Träume und Hoffnungen des Dichters sind verschwunden – nur die letzten Töne hallen nach.

8 | Gib mir dein Herz

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Hübsch gekleidet, ging ich
Nüsse holen,
Und verliebte mich aus Spaß
In einen Müller.
Der Müller mahlt und siebt,
dreht sich um und küsst mich,
ja aus Spaß.

Hübsch gekleidet, ging ich
Pilze sammeln,
Und verliebte mich, ich junge,
in einen Sattler.

The saddler stitches the harness pad
And then he cuddles me like mad—
Although I am so young.

He was never a hetman.
Down to the thicket I made my way
To gather kindling wood,
But I fell in love with a saddler gay,
As any beauty could.
The cooper hammers the bucket's rim,
And he hugs me and I hug him,
As any beauty could.

And if, dear mother, you'd like to know
What man may soon apply
To be your son-in-law, I trow,
And mate with such as I,
All of them, mother, you may call
On Sunday, for I've loved them all,
And all can qualify!

In this song, the number of beats in each bar is as capricious and playful as the flirtatious heroine of Shevchenko's poem. She cannot decide which of her suitors should become her husband. The time signature changes in each measure. This technique, used by Lysenko quite frequently in his music, would be adopted by Western composers only in the 20th century.

9 | Parting

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Friends, fellow exiles, shall we meet again?
Or must we part forever? Do we bear
Our words of love and justice far away
Into the empty hovels of the steppes?
Let it be so! Exile is not our mother.
Yet we are surely fated to respect her!
Such is the will of God!...
Be reconciled,
Humble yourselves, pray gratefully to God,
Remember one another, love Ukraine,
Love her... and in these, her direst times,
In this, her last and most distressful moment,
Lift your hands up to God in fervent prayer.

This text was written on the eve of Shevchenko's exile; the music was composed at the break-up of Lysenko's first marriage (in 1876). The cello part makes this one of the most poignant art songs written by the composer. Even though the poet asks us to pray for Ukraine, the music laments the separation of lovers and friends.

Лимар кичку зашиває,
Мене горне, обнімає,
Молоденьку.

У перетику ходила
Я по дрова
Та бондаря полюбила,
Чорноброва.
Бондар відра набиває,
Мене горне, пригортає,
Чорноброву.

Коли хочеш добре знати,
Моя мати,
Кого будеш попереду
Зятем звати,
Усіх, усіх, моя мамо,
У неділеньку зятями
Будеш звати.

Метричний рисунок цього солоспіву такий же прихлипливий і грайливий як і характер кокетливої героїні Шевченкового вірша, що не може вибрати з-поміж залицяльників свого судженого. Кількість долей міняється в кожному такті. Така техніка, типова для музики Лисенка, увійшла в практику західно-європейських композиторів лише у ХХ ст.

9 | Чи ми ще зійдемося знову?

Тарас Шевченко

Чи ми ще зійдемося знову?
Чи вже навіки розійшлися?
І слово правди і любові
В степи і дебрі рознесли?
Нехай і так!... Не наша мати,
А довелось поважати.
То воля Господа!...
Годіть!
Смиріться, молитесь Богу
І згадуйте один другого,
Свою Україну любіть,
Любіть її... Во время люте,
В останню, тяжкую минуту
За неї Господа моліть.

Вірш був написаний Шевченком напередодні запланування на чужину; музика була створена Лисенком в 1876 р. в час розриву його першого подружжя. Це один з найпроникливіших солоспівів композитора – чималою мірою завдяки виразній партії віолончелі. Навіть коли поет благав молитись за Україну, музика оплакує розлуку закоханих і друзів.

Le sellier coud la selle
Il me serre et m'ôteint,
Moi la jeune femme.

J'allais dans la forêt
Chercher du bois,
Je suis tombée amoureuse d'un ébéniste,
Moi, la belle.
L'ébéniste fait des barriques,
Il me serre et m'ôteint,
Moi, la belle.

Si tu veux savoir,
Ma mère,
Qui tu vas appeler
Ton gendre –
Eux tous, eux tous, ma mère,
Dimanche, tu vas tous les appeler
Ton gendre.

Dans cette mélodie, le nombre de temps dans chaque mesure est changeant et enjoué, comme l'héroïne charmante de ce poème de Chévchtchenko. Elle n'arrive pas à déterminer celui qui, parmi ses soupirants, devrait devenir son époux. Chaque mesure comporte un chiffre distinct. Cette technique, utilisée assez fréquemment par Lysenko dans sa musique, sera adoptée par les compositeurs occidentaux du XXe siècle.

9 | Séparation

Taras Chévchtchenko

Traduction: Nataliya Mysko

Nous réunirons-nous à nouveau?
Ou nous sommes-nous séparés à jamais?
La parole de la vérité et de l'amour,
A-t-elle été emportée dans les Steppes et dans les forêts?
Ainsi soit-il!... Nous n'y pouvons rien,
Mais nous avons dû la respecter.
C'est un désir de Dieu!...
Faites-lui plaisir!
Acceptez tout, priez Dieu
Et rappelez-vous l'un de l'autre,
Aimez votre Ukraine,
Aimez-la... Pendant ces temps sévères
Et la dernière minute,
Priez Dieu pour elle.

Ce texte a été écrit à la veille du départ de Chévchtchenko en exil; la musique a été composée au moment où Lysenko et sa première femme se séparent en 1876. Le violoncelle place cette mélodie au rang des plus poignantes du compositeur. Même si le poète nous demande de prier pour l'Ukraine, la musique pleure la séparation des amants et des amis.

Und der Sattler näht am Kumt,
und umarmt mich,
das junge Mädchen.

Hübsch gekleidet, ging ich
Holz besorgen,
da verliebte ich mich
in einen Böttcher.
Der Böttcher schleift die Eimer,
und umarmt mich, das Mädchen
mit schwarzen Brauen.

Willst etwa, meine Mutter,
es genau erfahren,
wen du deinen Schwiegersohn
nennen darfst?
Alle, alle, liebe Mutter,
wirst du am Sonntag
deine Schwiegersöhne nennen.

In diesem Lied ist die Zahl der Takte in jedem Taktstrich so unberechenbar und verspielt wie die kokette Heldin in Schewtschenkos Gedicht. Sie kann sich nicht entscheiden, welcher ihrer Verehrer ihr Ehemann werden soll. Die Taktbezeichnung ändert sich bei jedem Zeitmaß. Diese Technik, die Lysenko häufig einsetzte, wurde von westlichen Komponisten im 20. Jahrhundert übernommen.

9 | Abschied

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Ob wir noch einst zusammenkommen?
Ob jetzt für Ewigkeit getrennt?
Ob wir das Wort der Wahrheit und der Liebe
In der Steppe und im Gehölz verstreut?
Lasst es so sein!... Es war nicht unsre Mutter,
die wir ehren mussten.
So war der Wille Gottes!...
Nun wartet!
Versöhnt euch und betet,
Und gedenkt einander,
Liebt eure Ukraine,
Liebt sie... In üblen Zeiten,
im letzten schweren Augenblick
betet für sie zu Gott.

Der Text wurde am Vorabend von Schewtschenkos Exil geschrieben, die Musik wurde 1876 komponiert, als Lysenkos erste Ehe in die Brüche ging. Der Part für das Cello macht aus diesem Kunstlied eines der rührendsten, die der Komponist je geschrieben hat. Obwohl der Dichter uns bittet, für die Ukraine zu beten, beklagt die Musik die Trennung von Liebhabern und Freunden.

10 | My Grave

Volodymyr Aleksandrov

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

Farewell, my darling and my only dear!
'Twill not be long ere to my rest I pass;
Only a year or two—my silent grave
Will thickly grow with contemplative grass;

Out in the open field my grave will be;
A plough will carve its trench above my head;
Above me, will two lovely poplars grow;
Later, perhaps, a meadow there will spread.

And when among the thick-leaved poplar boughs
An evening wind will rustle in its play,
In joyful spring, a woman young and fair
Will hither with her lover quickly stray.

Embracing there, they sit in poplar shade;
My heart, though dead, their ecstasy perceives;
And by their joy in love and in the spring,
They understand the rustling of the leaves.

A lovers' trust beside an unmarked grave. Here, love and death are juxtaposed, and the music is both brooding and impassioned. However, at the end, we leave sombreness behind as Lysenko paints an exquisite picture of serenity.

11 | Where Are You?

Odarka Romanova

Translation: Wasyl Sydorenko

The cuckoo cooed its carefree song
And almost giddily declaimed, as
Blithely ever, ever blithely, "Where are you?"

The drooping birch did sigh as it
Conversed in sorrow with the wind, while
Asking meekly, meekly asking, "Where are you?"

I laughed at you and cursed your name,
My foe, my darling, as my heart was
Asking meekly, meekly asking, "Where are you?"

This song was probably a personal gift from Lysenko to the poetess. Unpublished and forgotten, it lay in the composer's archive in Kyiv until Pavlo Hunka initiated the search for this work. It is performed on this recording for the very first time. The call of the cuckoo is used both as a poetical and musical device to represent the yearning call of love.

10 | Моя могила

Володимир Алкесандров

Прощай, прощай, моя ти любя, мила!
Не довго... Та й піду я в сховище святе...
Рік, два мине, моя німа могила
Травою густо заросте.

Могила тая буде в полі,
Над нею восени, оравши, пройде плуг;
Колісь зростуть там гарні дві тополі,
А далі, може, й цілий луг.

І як з тополею густою вітрець,
Жартуючи, тихенько зашумить,
Туди у вечері веселою весною
Дівчина з милим прибіжить...

Обнявшись, сядуть під тополею,
Якраз мені на мертву чулу грудь...
Тоді, любуючись весною і собою,
Вони і шум листячки поймають.

Тут, любов стикається зі смертю; закохані стрічаються біля безіменної могили. Музика є замислена і водночас пристрасна. Тим не менше, під кінець, похмурість розчиняється у винятковій картині спокою, змальованій Лисенком.

11 | Де ти?

Одарка Романова

Зузула веселую пісню співала
Неначе сміялась та все промовляла,
Так весело, весело: "Де ти?"

Береза схилилась здається зітхала,
І наче у вітра з журбою питала
Тихенько, тихесенько: "Де ти?"

Сміялась я з тебе, тебе проклинала,
Мій враже, мій милий, а серцем питала
Тихенько, тихесенько: "Де ти?"

Цей солоспів був, імовірно, персональним дарунком Лисенка поетесі. Він лежав неопублікованим і забутим в архіві композитора у Києві, аж поки Павло Гунька не зацікавив пошук твору. Тут він виконується вперше. Кування зозулі в цьому творі вжито як поетичний і музичний засіб для втілення тужливого поклику любові.

10 | Mon tombeau

Volodymyr Aleksandrov

Traduction: Nataliya Mysko

Adieu, adieu, ma chérie, mon amour!
Pas pour longtemps... Car je vais passer dans une
cachette sacrée...
Un an passera ou deux, mon tombeau muet
Va se couvrir d'épaisses herbes.

Mon tombeau, il sera dans un champ,
En automne en labourant, une charrue passera sur
lui,
Un jour deux peupliers pousseront,
Et puis, peut-être, un jour, un vrai bois l'effacera.

Quand le vent soufflera doucement en rigolant
Avec un peuplier épais
Un soir au printemps joyeux
Une jeune fille y viendra avec son bien-aimé...

En se serrant ils s'assoiraient sous le peuplier,
Juste sur ma poitrine morte et sensible...
Alors en admirant le printemps et eux-mêmes
Ils comprendront même le bruit des feuilles.

Ici, l'amour et la mort sont juxtaposés: un rendez-vous galant est donné à côté d'un tombeau anonyme. La musique est à la fois sombre et passionnée. Toutefois, à la fin, nous quittons cette atmosphère ténébreuse car Lysenko dépeint un charmant paysage empreint de sérénité.

11 | Où es-tu?

Odarka Romanova

Traduction: Nataliya Mysko

Un coucou chantait une chanson joyeuse
Comme s'il souriait et disait toujours
Si joyeusement, joyeusement: « Où es-tu? »

Un bouleau s'est penché, comme s'il soupirait
Et comme s'il demandait avec tristesse au vent
Tout doucement, doucement: « Où es-tu? »

Je me moquais de toi, je te maudissais,
Mon ennemi, mon chéri, mais avec mon cœur je
demandais
Tout doucement, doucement: « Où es-tu? »

Cette mélodie est sans doute un cadeau de Lysenko à la femme poète. Oubliée et jamais publiée, elle resta dans les archives de Kiev du compositeur jusqu'à ce que Pavlo Hunka initie une recherche pour la retrouver. Le chant du coucou est utilisé à la fois en tant que procédé musical et procédé poétique pour représenter l'ardent appel de l'amour.

10 | Mein Grab

Volodymyr Aleksandrov

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Ade, meine Liebste, ade, meine Holde,
Es war nur kurz... Ich geh ins heilige Obdach...
Ein, zwei Jahre vergehen, und dickes Gras
überwächst mein stummes Grab.

Jenes Grab wird im Felde stehen.
Im Herbst geht ein Pflug darüber;
Zwei hübsche Pappeln wachsen dort einstweilen,
vielleicht auch eine ganze Wiese.

Wenn der Wind, mit der Pappel flirtend,
leise rauschen wird,
Dann kommt an einem Frühlingsabend
Ein Mädchen mit ihrem Liebsten dorthin ...

Sich umarmend, werden sie sich setzen
Unter den Pappeln, direkt auf meine tote Brust ...
Den Frühling und sich selbst bewundernd,
vernehmen sie sodann des Laubes Geflüster.

Hier werden Liebe und Tod nebeneinander gestellt; ein Stelldichein zweier Geliebter neben einem nichtgekennzeichneten Grab. Die Musik ist sowohl grüblerisch als auch leidenschaftlich. Die Düsternheit lassen wir jedoch am Ende zurück, als Lysenko ein herrliches Bild der Heiterkeit zeichnet.

11 | Wo bist du?

Odarka Romanowa

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Der Kuckuck sang ein lustiges Lied,
als ob er lachte, sprach er
so fröhlich-fröhlich: „Wo bist du?“

Die Birke neigte sich und seufzte,
und fragte den Wind so traurig,
so leise-leise: „Wo bist du?“

Ich lachte dich aus und verwünschte dich,
mein Feind und mein Liebster, doch mein Herz fragte
so leise-leise: „Wo bist du?“

Dieses Lied war vermutlich ein persönliches Geschenk Lysenkos an die Dichterin. Unveröffentlicht und vergessen lag es im Archiv des Komponisten in Kyiv bis Pavlo Hunka die Suche nach dem Werk anregte. Zum ersten Mal wird es auf dieser Aufnahme aufgeführt. Der Ruf des Kuckucks wird hier sowohl als poetisches als auch als musikalisches Mittel eingesetzt, um den sehnsuchtsvollen Ruf nach Liebe darzustellen.

12 | The Wide Valley

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

That mighty valley I shall not forget,
That evening hour, the high mound where we met,
And what was dreamed and spoken by us twain.
What does it matter? For we left again,
Parted like strangers, in two different spheres.
And in the meantime all the precious years
When we were young have vainly passed us by.
Thus both of us, as sorrows multiply,
Have wasted into nothing, bad or good:
I—in my exile, you—in widowhood;
We do not live, but wander at a distance,
Remembering those years of true existence.

This poem, written by Shevchenko in exile in 1848 at Kos-Aral, Kazakhstan, is a reminiscence of happier days experienced back in Ukraine. Strikingly, the poem's plot is a premonition of the fate of the historian and author Mykola Kostomarov, who was a friend of Shevchenko. Like Shevchenko, Kostomarov was arrested in March 1847, just a few days before his wedding to Alina Krahelska. It was only thirty years later that Mykola and Alina, by then a widow with grown children, finally fulfilled the dream of their youth and married.

13 | A Serene Evening

Mykhailo Starytsky

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

A quiet bright evening, a star shining bright,
Enticing soft scents waft from the orchard,
Shadows are lengthening, darkness is falling
And clusters of kalyna* berries peek in at the
windows.

Something's buzzing in the darkness, settling on the
lilacs,
The tepid heart, it seems, has come to life.
I desire to sit beside my beloved
And melt our lips together in a trance.

**Viburnum or guelder rose, a shrub with strong
associations in Ukrainian culture*

12 | Широкою долину

Тарас Шевченко

І широкою долину,
І високою могилу,
І вечернюю годину,
І що снилось-говорилось,
Не забуду я.
Та що з того?... Не побрались,
Розійшлися, мов не знались.
А тим часом дорогії
Літа тії молодії
Марне пронеслись.
Помарніли ми обоє:
Я в неволі, ти вдовою,
Не живем, а тільки ходим
Та згадуєм тії годи,
Як жили колись.

Вірш, написаний Шевченком в 1848 р. на заслани в Кос-Аралі, є спомином про щасливіші дні, пережитих в Україні. На диво, сюжет поеми передбачив долю Шевченкового товариша Миколи Костомарова. Як і Шевченка, Костомарова арештували в березні 1847 р., якраз напередодні його весілля з Аліною Крагельською. Лише через тридцять років Микола і Аліна (на той час вже вдова і мати дорослих дітей) нарешті сповнили мрію своєї молодості і побрались.

13 | Вечір

Михайло Старицький

Вечір тихий, ясний, зірочка зоріє,
Із садочка ласно пахощами віє.
Стелять ся сутіні, тумани лягають,
Кетяги калини в вікна зазирають.

Щось гуде в темряві, на бузку сідає,
А серденько мляве наче оживає.
І бажав би саме з милою сидіти
Та уста з устами в нестями стопити.

12 | Large vallée

Taras Chèvtchènko

Traduction: Nataliya Mysko

Ni la large vallée
Ni la haute tombe,
Ni la soirée,
Ni de quoi je rêvais et je parlais,
Je ne les oublierai pas.

Mais alors?... On ne s'est pas mariés?
On s'est séparés comme si on ne se connaissait pas.
Pendant ce temps les chères années,
Les jeunes années
Ont passé en vain.

Nous avons vieilli tous les deux:
Moi en captivité, toi en veuvage,
Nous ne vivons pas, nous marchons
Et nous nous rappelons ces années
Que nous avons partagées.

Ce poème, écrit par Chèvtchènko en exil à Kos-Aral, au Kazakhstan, en 1848, est le souvenir du bonheur vécu en Ukraine. Il est assez frappant de noter que l'intrigue du poème est prémonitoire du destin de Mykola Kostomarov, un ami de Chèvtchènko. Comme ce dernier, Kostomarov fut arrêté en mars 1847, alors qu'il aurait dû, quelques jours plus tard, épouser Alina Krahelsky. Trente ans plus tard, Mykola et une Alina alors veuve et mère d'enfants devenus adultes, réalisèrent enfin le rêve de leur jeunesse et ils se marièrent.

13 | Soirée serene

Mykhailo Starytsky

Traduction: Nataliya Mysko

Une soirée paisible, claire, une étoile brille,
On sent les odeurs venant du petit jardin.
Les ténèbres arrivent, les brouillards se couchent,
Les grappes d'obier regardent dans les fenêtres.

Quelque chose bourdonne dans le noir, s'assoit sur
les lilas,
Et le cœur mou comme s'il revivait.
Je ne voudrais que rester assis avec ma chérie,
Et dans le noir que nos lèvres se perdent dans l'extase.

12 | Das weite Tal

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Jenes weite Tal,
jenes hohe Grab,
jene späten Abendstunden,
alles, was geträumt, geredet,
das vergesse ich nicht.

Ach, was soll's?... Wir trennten uns,
als ob nie gekannt.
Pendant inzwischen sind vergangen
Junge, teure Lebensjahre,
vergeblich verflossen.

Alt geworden sind wir beide:
Ich als Knecht und du als Witwe.
Wir leben nicht, wir wandeln nur,
und denken an jene Jahre,
wie wir einst gelebt.

Dieses Gedicht, das von Schewtschenko im Exil in Kos-Aral, Kazachstan, 1848 verfasst wurde, ist eine Erinnerung an glücklichere Tage in der Ukraine. Es ist auffallend, dass die Handlung des Gedichts eine Warnung für Mykola Kostomarov, einen Freund Schewtschenko, ist. Wie Schewtschenko wurde auch Kostomarov im März 1847 verhaftet, nur einige Tage vor seiner Hochzeit mit Alina Krahelsky. Erst dreißig Jahre später konnten Mykola und Alina, die zu jenem Zeitpunkt Witwe und Mutter erwachsener Kinder war, endlich den Traum ihrer Jugend erfüllen und heiraten.

13 | Ein heiterer Abend

Mychajlo Staryzkyj

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Der Abend still und hell, die Sterne funkeln,
aus dem Gärtchen weht der Leckereien Duft.
Der Nebel steigt auf, es dunkelt,
die Vogelbeerrispen schauen zum Fenster hinein.

Etwas dröhnt im Dunklen und setzt sich auf
den Flieder,
und das schlafe Herzlein als ob erwacht.
Man wünsche sich eben mit dem Liebchen sitzen,
dass Lippen mit Lippen in Ohnmacht verschmelzen.

By 19th-century aesthetic standards, this text might be considered erotic – “lips melting into lips” – particularly in the eyes of Ukrainian society, which was rather conservative at the time. Composed in 1881, this is probably one of the first art songs of Lysenko’s middle period, when he no longer relied on Shevchenko for lyrics. Throughout the song, one can sense the fragrances of the evening unleashed into the air, intoxicating the lovers.

14 | The Cove

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

By Dnieper’s bank along the sands
Amid the reeds a maple stands,
Amid the reeds beside a fir
Where cranberry bushes’ branches stir.

The Dnieper with its water-chutes
Has undermined the maple’s roots;
Over the stream the tree is heaving
Like some old Cossack who is grieving,

Who without fortune, without kin,
Without a wife his heart to win,
Without the hopes that still elude,
Grows hoary in his solitude!

The maple says: “I shall incline
And bathe me in the Dnieper fine.”
The Cossack says: “I now shall roam
To seek a sweetheart and a home.”

The cranberry bush, the gracious fir
And supple reeds are all a-stir;
Like maidens from a grove they rise
And raise a carol to the skies.

Finely attired and flower-bedecked,
Good luck from heaven they expect;
No heavy sorrows to them cling
As in the dance they twist and sing...

By Dnieper’s bank along the sands
Amid the reeds a maple stands,
Amid the reeds beside a fir
Where cranberry bushes’ branches stir.

Several poetic symbols blend together in this song: the Dnieper River, the lonely sycamore maple, and the Cossack. The eternal, the fatalistic, and the carefree are all juxtaposed in this rhapsodic setting of Shevchenko’s poem. The reprise at the end lends a sense of timelessness to the song.

Згідно з естетичними стандартами XIX ст., цей текст міг би вважатися еротичним – ‘уста з устами в нестямі стопити’ – особливо в українському суспільстві, що на той час було доволі консервативним. Створений в 1881 р., це мабуть один з перших солов’яків Лисенка середнього періоду його творчості, коли він уже не покладався виключно на тексти Шевченка. Слухаючи музику, мимоволі вдихаєш аромати вечірнього повітря, від яких н’яніють закохани.

14 | Над Дніпрову сагою

Тарас Шевченко

Translation: Nataliya Mysko

Над Дніпрову сагою
Стоїть явор між лозою,
Між лозою з ялиною,
З червоною калиною.

Дніпро берег рие-рие,
Яворів корінь мие.
Стоїть старий, похилився,
Мов козак той зажурився,

Що без долі, без родини,
Та без вірної дружини,
І дружини, і надії,
В самотині посивіє!

Явор каже: Похилися,
Та в Дніпрові скупаюся.
Козак каже: Погуляю,
Та любові пошукаю.

А калина з ялиною
Та гнучкою лозиною,
Мов дівчаточка із гаю
Вихожаючи співають;

Повбирани, заквітчани
Та з таланом заручені,
Думки-гадоньки не мають,
В’ються-гнується та співають...

Над Дніпрову сагою
Стоїть явор між лозою,
Між лозою з ялиною,
З червоною калиною.

Кілька поетичних символів переплітаються в цьому солов’яку: могутній Дніпро, самотній явір і козак. У релігійній інтерпретації Шевченкової поезії химерно поєднуються вічність, фаталізм та безжурність. Відчуття позачасовості посилюється завдяки репрізі наприкінці твору.

Selon les standards esthétiques du XIXe siècle, ce texte pourrait être considéré comme érotique: « nos lèvres se perdent dans l’extase », dit le texte, particulièrement aux yeux de la société ukrainienne qui était plutôt conservatrice à l’époque. Composé en 1881, c’est probablement une des premières mélodies de la période intermédiaire de Lysenko, alors que le compositeur ne compte plus sur Chèvtchènko pour les paroles de ses mélodies. Pendant toute la chanson, on peut sentir les parfums du soir qui envahissent l’atmosphère et qui enivrent les amants.

14 | La gorge

Taras Chèvtchènko

Traduction: Nataliya Mysko

Près de la gorge du Dnipro
Il y a un érable entre un osier –
Entre un osier et un sapin,
Et un obier rouge.

Le Dnipro creuse la côte
Et lave la racine de l’érable.
Il est debout, le vieux, tout penché,
Il s’est attristé comme un cosaque

Il n’a ni chance ni famille,
Il n’a pas d’épouse fidèle,
Sans épouse, sans espoir
Il va vieillir dans sa solitude!

L’érable dit: Je vais me pencher,
Et me baigner dans le Dnipro.
Le cosaque dit: Je vais partir
Pour trouver ma chérie.

Et l’obier avec le sapin
Et le souple osier,
Comme des jeunes filles dans un bosquet
Tout en marchant, ils chantent –

Bien habillés, bien fleuris
Ils ne manquent de chance,
Ils n’ont aucun souci,
Ils grandissent en chantant...

Près de la gorge du Dnipro
Il y a un érable entre un osier –
Entre un osier et un sapin,
Et un obier rouge.

Plusieurs symboles poétiques s’entremêlent dans cette mélodie: la rivière Dnipro, le sycamore essulé et le cosaque. L’éternel, le fatalisme et l’insouciance sont juxtaposés dans cet arrangement rhapsodique d’un poème de Chèvtchènko. La reprise finale donne un sentiment d’éternité à cette mélodie.

Gemäß der ästhetischen Standards des 19. Jahrhunderts könnte man diesen Text erotisch nennen – „Lippen, die mit den Lippen eines anderen verschmelzen“ – vor allem in den Augen der ukrainischen Gesellschaft, die zu der Zeit recht konservativ eingestellt war. Dieses Kunstlied komponierte Lysenko 1881 und ist wohl eines der ersten seiner mittleren Periode, in der er sich nicht mehr auf Schewtschenko für seine Texte beruft. Im ganzen Lied kann man die Düfte des Abends in der Luft riechen, die die Liebhaber berauschen.

14 | Die Bucht

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

An der Dnipro Bucht
Steht ein Ahorn neben einer Weide,
neben einer Weide und einer Tanne,
mit einem roten Schneeballstrauch zusammen.

Der Dnipro schürft das Ufer,
Spült des Ahorns Wurzel,
ein alter Kosak steht dort,
traurig und geduckt.

Der Unglückliche hat keine Familie,
Keine treue Gemahlin,
Ohne Gattin ergraut er,
jämmerlich, vereinsamt!

Der Ahorn spricht: Ich neige mich,
ich will im Dnipro baden.
Der Kosak spricht: Ich gehe
Meine Liebste suchen.

Und der Schneeball mit der Tanne
Und mit der geschmeidigen Weide
Singen fröhlich im Hain,
jungen Mädchen gleich, –

Beblümt, ausgeschmückt,
mit dem Glück verlobt,
Sie ahnen nichts,
sie winden sich und singen...

An der Dnipro Bucht
Steht ein Ahorn neben einer Weide,
neben einer Weide und einer Tanne,
mit einem roten Schneeballstrauch zusammen.

Verschiedene poetische Symbole mischen sich in diesem Lied: der Fluss Dnipro, der einsame Bergahorn und der Kosak. Die Ewigkeit, der Fatalismus und die Sorglosigkeit werden in dieser rhapsodischen Vertonung von Schewtschenkos Gedicht nebeneinander gestellt. Die Reprise am Ende verleiht dem Lied ein Gefühl der Zeitlosigkeit.

15 | Ribbon to Ribbon

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Three nights long now, row on row,
I embroider and I sew;
Lace and brodered threads I serry—
But on Sunday I'll make merry!

Ah, hempen cloth dyed deep with red!
Admire it, maids, in beauty spread!
Admire it, lads of handsome poise,
My Zaporozhian Cossack boys!

Admire our work, invoke love's spells,
And wed perhaps with someone else
Who offers nuptial towels to you...
As Cossack lads are wont to do!

Shevchenko would often paraphrase a folk lyric in his poetic texts. Similarly, Lysenko, who was a collector and arranger of Ukrainian folksongs, would paraphrase folk tunes in his music. This art song is like a folk dance, in three-part, A-B-A form, unlike the composer's usually through-composed songs.

16 | My Beloved

Adam Mickiewicz

Anonymous translation

When my sweetheart, in happy mood,
Sings, trills and chirrups like a bird,
I savor each sweet moment,
And dwell on each happy note.
I have no wish to interrupt;
I only want to listen, listen, listen.

When her eyes flash merry and bright,
And her cheeks are red as berries,
Her pearly teeth flashing white,
Then boldly I gaze deeply into her eyes,
And her mouth, wanting to kiss her—
I only want to kiss kiss kiss her!

In this song, Lysenko preserves the Polish flavour of the text by using a mazurka as the musical model. Mazurkas were considered the most Polish of all musical forms in the 19th century.

15 | Ой стрічка до стрічки

Тарас Шевченко

Ой стрічка до стрічки,
Мережаю три ніченьки,
Мережаю, вишиваю,
У неділю погуляю.

Ой плахотка-червчаточка
Дивуйтеся, дівчаточка.
Дивуйтеся, парубки,
Запорозькі козаки.

Ой дивуйтеся, лицяйтеся,
А з іншими вінчайтеся,
Подавані рушники...
Отаке-то, козаки!

Шевченко нерідко парафразував народну лірику у своїй поезії. Так само і Лисенко, котрий збирав і аранжував народні пісні, у власній творчості часом імітував фольклорну мелодію. Наприклад, у цьому солоспіві, на відміну від типової для композитора наскрізної композиції маємо тричастинну (А-Б-А) будову, притаманну народному танку.

16 | Милованка

Адам Міцкевич

переклад: Михайло Старицький

Моя милованко, як часом жарливо
Почнеш щебетати, співати,
Та так же воркочеш,
Щебечеш знадливо,
Що й слово не хтів би втеряти.
Одмовить, спинити не зважу я духа,
Усе б тільки слухав, та слухав!

Як жваві ж ті речі, очиці заграють,
І щічки зашаряться мило,
А зубки заблищать, мов перли в коралях,
Тоді вже і слухать не сила:
Очей не зведу я і маю жадати
Одне цілувати, одне цілувати!

У цьому солоспіві, Лисенкові вдалося зберегти польський колорит вірша завдяки обраному жанру мазурки. Мазурка вважалася найбільш польським з усіх музичних форм у XIX ст.

15 | Un ruban après l'autre

Taras Chèvtchènko

Traduction: Nataliya Mysko

Oh, un ruban avec un autre,
Je fais des dentelles depuis trois nuits,
Je fais des dentelles, je brode;
Dimanche, j'irai me promener.

Oh, une jupe-jupette,
Les petites filles, surprenez-vous.
Surprenez-vous, des jeunes gens,
Des cosaques de Zaporozhia.

Oh, surprenez-vous, amusez-vous,
Mais fiancez-vous avec d'autres –
Les serviettes sont préparées –
Voilà tout, les cosaques!

Chèvtchènko paraphrasait souvent les paroles de chansons folkloriques dans ses textes. De même, Lysenko, qui collectionnait et adaptait les chansons folkloriques ukrainiennes, paraphrasait des airs folkloriques dans sa musique. La mélodie, comme genre, est semblable à une danse folklorique, en trois parties, sous la forme A-B-A, et se distingue des chansons traditionnelles du compositeur.

16 | Ma bien-aimée

Adam Mickiewicz

Traduction: Nataliya Mysko

Ma chérie, parfois en t'amusant
Tu commences à gazouiller, à chanter,
Et tu roucoules,
Tu gazouilles d'une façon si séduisante,
Que je n'aimerais pas en perdre un mot.
Te répondre, t'interrompre – je ne l'ose pas,
Je n'aimerais que t'écouter encore et encore!

Tes yeux vont briller comme ces paroles vivantes,
Tes petites joues mignonnes rougiront,
Tes petites dents vont briller comme des perles de rois,

Alors je n'aurai plus le courage d'écouter:
Je ne détacherai plus mes yeux de toi et je ne désirerai
Que de t'embrasser, seulement t'embrasser!

Dans cette mélodie, Lysenko réussit à préserver l'atmosphère polonaise du morceau en utilisant une mazurka comme modèle musical. Les mazurkas étaient considérées comme les formes musicales les plus polonaises du XIXe siècle.

15 | Band an Band

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Ein Bündlein zu dem anderen –
So nahe ich seit drei Nächten,
ich nahe und sticke,
und am Sonntag werd' ich feiern.

Hier, mein seidig-roter Rock,
wundert euch, Mädchen,
wundert euch, Jungen
und Zaporoger Kosaken.

Ja, bewundert mich und flirtet,
doch heiratet andere, —
Die gestickten Tücher sind bereits vergeben...
So ist's, liebe Kosaken!

Schewtschenko schrieb oft Volkslyrik in seinen Texten um. Auf ähnliche Weise formulierte Lysenko, als Sammler und Bearbeiter ukrainischer Volkslieder, Volksmelodien in seiner Musik um. Dieses Kunstlied ist ein dreiteiliger Volkstanz, in A-B-A-Form, unähnlich den gewöhnlichen durchkomponierten Liedern des Komponisten.

16 | Meine Geliebte

Adam Mickiewicz

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Mein Liebchen, wenn du manchmal
Im Scherz erzählst und singst,
turtelst und zwitscherst verführerisch,
Da möchte ich nicht ein Wort von dir verlieren.
Zu erwidern oder unterbrechen, da hätt' ich keinen
Mut,
nur hören, hören möchte ich!

Wie fröhlich ist dein Reden, die Äuglein blitzen,
die Wangen erröten so lieblich,
die Zähne glänzen, weißen Perlen gleich, -
Da höre ich nichts mehr und kann die Augen nicht
abwenden
ein einziger Wunsch überwältigt mich:
Nur küssen, küssen möchte ich dich!

In diesem Lied schaffte Lysenko es, die polnische Variante des Werks zu bewahren, indem er eine mazurka als musikalisches Modell einsetzte. Mazurkas wurden als besonders polnische Musikform des 19. Jahrhunderts betrachtet.

17 | Forsaken

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Oh yes, upon a journey far
I sent my husband out,
While I to all the taverns here
Would make my way about.

Then to my croun did I go
Some millet-seed to borrow,
My little children thus to feed
In cold rooms, full of sorrow.

I fed them; put them all to bed;
Then went with footsteps light
To borrow money from the diak*
And with him spent the night.

My husband from Crimea came
Back upon dragging feet;
The oxen died, the carts broke down,
Disaster was complete.

He came into our house, and smote
His thigh in his despair—
Round the dead stove his children crawled,
All hungry and all bare.

“Where is your mother, children dear?”
He asks, upon them glancing.
“O Father! Mother is not here:
She’s in the tavern, dancing.”

*diak – Church Cantor

Yet another song based on a Shevchenko text, where the dance-like music contrasts sharply with the bitter theme. A woman persuades her husband to join the chumaky ‘salt traders’ on their long and dangerous trek to Crimea. Her hungry children are abandoned in a cold, empty hut, for she has become a drunkard and spends her time at the tavern.

18 | They Loved, Then Parted Friends

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

They two grew up together; they matured;
Then for a time they ceased to laugh and play...
As if their separation was complete.
Once more they came together, and were married;
And gently, happily they passed their days
In innocence of heart and peace of soul

17 | Ой, я свого чоловіка

Тарас Шевченко

Ой, я свого чоловіка
В дорогу послала,
А од шинку та до шинку
Стежечку топтала.
Та до куми заходила
Пшона позичати,
Отих дітей годувати
В нетопленій хаті.

І нагодувала,
І спати покляла,
Сама пішла до дяка
Добувати п’ятака,
Та й заночувала.

А із Криму чоловік
Ледве ноги доволік.
Воли поздихали,
Вози поламались,
З батіжками чумаченьки
Додому вертались.

Увійшов у хату,
Ударив об поли:
Лазять діти у запічку
Голодні і голі.

“А де ваша, діти, мати?”
Сердешний питає.
“Тату! тату! наша маги
У шинку гуляє.”

Ще один солослів на текст Шевченка, де танцювальний мотив різко контрастує з гірким сюжетом. Бідність змушує чоловіка долучитися до чумацької валки і вирушити в далекий, небезпечний похід за кримською сіллю. Жінка чумака стала п’яницею і гуляє в корчмі. Голодні діти кинуті напризволяще в порожній нетопленій хаті.

18 | Росли укупочці

Тарас Шевченко

Росли, укупочці зросли;
Сміялись, гратись перестали,
Неначе й справді розійшлись!...
Зійшлись незабаром. Побрались;
І тихо, весело прийшли,
Душею-серцем неповинні,

17 | Abandonnés

Taras Chèvtchènko

Traduction: Nataliya Mysko

J’ai envoyé mon époux
Dans un long voyage,
Et d’une taverne à l’autre
J’ai piétiné un sentier.
Puis j’ai visité ma marraine
Pour emprunter du millet,
Pour nourrir mes enfants
Dans une maison froide.

Je les ai nourris,
Les ai fait coucher,
Moi-même, je suis partie chez un diacre
Pour obtenir cinq sous,
Et j’y ai passé la nuit.

De la Crimée mon mari
Est rentré en piètre état.
Des bœufs ont crevé,
Les charrettes sont cassées,
Des marchands de sel avec leurs fouets
Rentraient à la maison.

Il est entré dans la maison,
Il a frappé le plancher:
Les enfants jouaient autour d’un poêle
Tous nus et affamés.

« Mais où est votre mère? »
Demande-t-il, le pauvre.
« Papa, papa! Notre mère
S’amuse dans la taverne. »

Une autre chanson d’amour basée sur un texte de Chèvtchènko dans laquelle une musique dansante fait ressortir la tristesse de la situation. La pauvreté oblige un mari à rejoindre un groupe de commerçant du sel (les chumaks) dans leur périple long et dangereux pour ramasser le sel de la mer de Crimée. La femme d’un chumak devient ivrogne et passe son temps à la taverne du coin. Elle abandonne ses enfants affamés dans une cabane vide et froide.

18 | Ils s’aimèrent puis ils se quittèrent bons amis

Taras Chèvtchènko

Traduction: Nataliya Mysko

On grandissait, on a grandi ensemble;
On a cessé de rire et de jouer.
Comme si on était vraiment séparés!...
Bientôt on s’est réunis. On s’est mariés;
On est arrivés doucement, joyeusement,
Sans péché dans l’âme ni dans le cœur,

17 | Verlassen

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Ich schickte meinen Mann
Auf eine Reise,
und ich selbst stampfte Wege
von Schenke zu Schenke.
Bei der Gevatterin ging ich vorbei,
etwas Hirse leihen,
um die Kinder zu versorgen
in dem kalten Hause.

Nach dem Essen bracht’ ich
die Kinder zu Bette,
selber ging ich zu dem Küster,
nach einem Fünfer fragen,
und blieb dort über Nacht.

Von der Krim kam der Mann zurück,
kaum die Beine schleppen.
Die Ochsen verreckten,
Die Fuhren zerbrachen,
und die Tschumaken kehrten
mit den Knuten heim.
Als er ins Haus kam,
schlug er die Hände überm Kopf zusammen:
Die Kinder, nackt und hungrig
Klettern hinterm Ofen..

„Wo ist eure Mutter, Kinder?“
Fragt der arme Vater.
„Vater, Vater! Unsre Mutter
Tanzt in der Schenke.“

Ein weiteres Lied, das auf einem Text von Schewtschenko basiert und in dem die Tanzmusik auf das schärfste mit dem bitteren Motiv kontrastiert. Die Armut zwingt einen Ehemann, sich mit den chumaks (Salzhändlern) auf ihrem langen und gefährlichen Trek auf der Suche nach Krimsalz zusammenzutun. Die Frau eines chumak wird zum Trinker und verbringt ihre Zeit im örtlichen Wirtshaus. Ihre hungrigen Kinder werden in einer kalten und leeren Hütte allein gelassen.

18 | Sie liebten sich und trennten sich als Freunde

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Sie sind zusammen aufgewachsen,
gelacht, gespielt – und aufgehört,
Als ob sich wahrhaftig getrennt!...
Bald sahen sie sich wieder und verbanden sich;
Still und fröhlich lebten sie,
unschuldigen Herzens,

Until they reached the grave... despite the fact
That they among mankind had spent their lives!

Grant to us all, O Lord most generous,
That we may blossom and may grow like this,
Thus marry and proceed without a quarrel
Down life's hard path and even so pass on
Contented to that other, gentler world!

Love idealized—one of Shevchenko's most ardent expressions of marital bliss. Lysenko captures the mood with an art song for two voices to represent the happy couple alluded to in the text. Contrapuntal imitations and recurring motifs help create the illusion. The voices, however, are in separate worlds; their thoughts are the same, yet they only unite for a fleeting moment.

19 | The Sweetest Eyes

Taras Shevchenko
Translation: Watson Kirkconnell

Alas, I have, I have two lovely eyes—
But no one, mother dear, their light to prize,
No one at all, my dear, their light to prize!

Alas, I have, I have two pretty arms—
But no one to enfold within their charms,
No one, my dear, to hold within their charms!

Alas, I have, I have two dainty feet
But none to share with them in dancing sweet,
No one, dear mother, whom their step can meet!

In this song, as in other dance-like miniatures by Lysenko, the texture of the piano part imitates the sound of a folk instrumental ensemble comprising a violin and a bass viol.

20 | A Broidered Kerchief

Taras Shevchenko
Translation: Watson Kirkconnell

Broidered one, O kerchief mine,
Laced with threads so fair and fine,
I have made you for his bliss;
He will pay me with a kiss...
Kerchief mine
With colours fine!

Аж до самої домовини.
А між людьми ж вони жили!

Подай же й нам, всещедрий Боже!
Отак цвісти, отак рости,
Так одружитися і йти,
Не сварячись в тяжкій дорозі,
На той світ тихий перейти.

Ідеалізоване кохання є предметом цього, чи не найпалкішого Шевченкового оспівування блаженства подружнього життя. Лисенко схоплює настрої у дуєті, де голоси представляють щасливу пару, описану в поетичному тексті. Конtrapунктичні імітації та повторювані мотиви доповнюють ілюзію. Обидва голоси є розділені різними світами і їхні думки, хоча однакові, зливаються в одне лише на коротку мить.

19 | Ой маю, маю я оченята

Тарас Шевченко

Ой маю, маю я оченята,
Нікого, мати, та оглядати,
Нікого, серденько, та оглядати!

Ой маю, маю я рученята,
Нікого, мати, та обнімати,
Нікого, серденько, та й обнімати!

Ой маю, маю я ноженята,
Та ні з ким, мати, потанцювати,
Та ні з ким, серденько, потанцювати!

Фактура фортепіянової партії цього солоспіву, так само як і інших мініатюр танцювального характеру, імітує звучання народно інструментального ансамблю, що включає скрипку і бас (басолю).

20 | Хустиночка

Тарас Шевченко

Хустиночко мережана,
Вишивана!
Вигаптую, подарую,
А він мене поцілує...
Хустино моя
Мальована!

Jusqu'au cercueil même.
Mais on vivait parmi les gens!

Dieu généreux, laissez-nous donc
Nous épanouir et grandir ainsi,
Nous marier et suivre,
Sans nous fâcher, le dur chemin,
Pour arriver dans ce monde paisible.

L'amour idéalisé: une des expressions de l'amour conjugal de Chèvtchènko les plus passionnées. Lysenko rend ce sentiment dans une mélodie à deux voix pour représenter l'heureux couple auquel le texte fait allusion. Des imitations en contrepoint et des motifs récurrents contribuent à en créer l'illusion. Chaque voix appartient à un monde différent, mais cependant leurs pensées sont identiques et elles se rejoignent pendant un court instant.

19 | Les yeux les plus doux

Taras Chèvtchènko
Traduction: Nataliya Mysko

Oh, j'ai des yeux, des petits yeux
Mais je n'ai personne, ma mère, à regarder,
Personne, mon cœur, à observer!

Oh, j'ai des mains, des petites mains,
Mais je n'ai personne, ma mère, à serrer,
Personne, mon cœur, à serrer!

Oh, j'ai des jambes, des petites jambes,
Mais je n'ai personne, ma mère, avec qui danser,
Je n'ai personne, mon cœur, avec qui danser!

Dans cette mélodie, comme dans les autres courts morceaux de Lysenko qui évoquent la danse, la texture de la partie jouée au piano imite le son d'un ensemble instrumental de musique folklorique combinant un violon et une viole basse.

20 | Le foulard brodé

Taras Chèvtchènko
Traduction: Nataliya Mysko

Mon petit foulard en dentelle,
Bien brodé!
Je vais t'orner, t'offrir,
Et lui, il m'embrassera...
Mon foulard
Décorsé!

bis zum Grab.
Sie lebten ja doch unter Menschen!

Lass doch auch uns, gütiger Gott,
so blühen und wachsen,
uns ehelichen; lass uns ohne Zank
den schweren Weg gehen und dann
in die andere Welt hinüber schreiten,
in diese stille, andere Welt –
ohne Tränen, ohne Klagen,
in ewiger und treuer Liebe.

Idealisierte Liebe – eine von Schewtschenkos leidenschaftlichsten Darstellung des ehelichen Glücks. Lysenko fängt die Stimmung mit einem Kunstlied für zwei Stimmen ein, um das glückliche Paar, auf das der Text anspielt, darzustellen. Kontrapunktische Imitationen und sich wiederholende Motive helfen bei der Schaffung der Illusion. Beide Stimmen sind in getrennten Welten, ihre Gedanken sind die gleichen, jedoch vereinigen sie sich nur für einen flüchtigen Moment.

19 | Die liebsten Augen

Taras Schewtschenko
Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Hübsche Augen hab' ich zwar,
doch keinen zum Anschauen,
liebste Mutter, du mein Herzchen, keinen zum Anschauen!

Ich habe zwar meine Arme,
doch keinen zum Umarmen,
liebste Mutter, du mein Herzchen, keinen zum Umarmen!

Ach, ich habe meine Beinchen,
doch niemanden zum Tanzen,
liebste Mutter, du mein Herzchen, niemanden zum Tanzen!

Wie in anderen tanzähnlichen Miniaturen von Lysenko ahmt in diesem Lied das Klavier den Klang des Volksinstrumentensembles nach, das eine Violine mit einer Bassviola verbindet.

20 | Ein besticktes Halstuch

Taras Schewtschenko
Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Mein gesticktes Tüchlein,
fein verziert!
Ich sticke dich und verschenke dich,
und er küsst mich dafür.
Ach, mein Tüchlein
ausgeschmückt!

While my tresses I unplait,
I shall saunter with my mate...
O what joy!

***

In the morning, folk will stare
At a waif with kerchief rare
That's so well laced
And fine in taste.

The text is a fragment of a larger poem that describes the misfortunes of a chumak 'salt trader' who dies while journeying home. The constant changes of time signature reflect Lysenko's attempt to fit his music as precisely as possible to the conversational style in the text and to create sudden, impetuous shifts in mood.

А я косу розплітаю,
З дружиною похожаю...
Доленько моя!...

Здивуються вранці люди,
Що в сироти хустка буде
Мережана,я,
Мальована!

Вірш є фрагментом більшої поеми про долю чумака, що вмирає в дорозі додому. Постійні метричні зміни в музиці відображають спробу Лисенка якнайточніше наблизитися до вільного розмовного тону поетичного тексту, і водночас відобразити раптові різкі перепади настрою у творі.

Et moi, je défais ma tresse,
Et je me promène avec mon mari...
Mon petit destin!...

***

Au petit matin les gens seront surpris
Qu'un orphelin ait un foulard
En dentelle,
Décové!

Ce texte est un fragment d'un texte plus long décrivant les malheurs d'un commerçant du sel (chumak) qui meurt lors de son voyage de retour chez lui. Les changements constants de temps manifestent le désir de Lysenko d'ajuster sa musique le plus possible au style de la conversation du texte et de créer des changements d'humeur soudains et violents.

Die Zöpfe flechte ich auf,
gehe mit meinem Liebsten einher,
ach Schicksal mein!...

***

Am Morgen werden sich Leute wundern
Dass ein Waise ein Tüchlein trägt
Ausgestickt,
Ausgeschmückt.

Der Text ist nur ein Fragment eines größeren Gedichts, das das Unglück eines chumak (Salzhändlers) beschreibt, der auf dem Heimweg stirbt. Der ständige Wechsel der Taktbezeichnung spiegelt Lysenkos Versuch wider, seine Musik so genau wie möglich dem dialogorientierten Stil des Textes anzupassen, und plötzliche und gewaltsame Stimmungsänderungen zu schaffen.

21 | We Met and Married

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

We met and married, with a bond to bless;
Our youth renewed, we grew in happiness.
Around our cottage we set out a grove,
An orchard, and in all our joy and love
Were proud as princes. There our children played,
And grew up happy in the fruit-tree shade...
Our girls to Moscow's troopers have been lost,
Our boys have been impressed in Moscow's host...
And thus our lives are to destruction harried
As if we'd never met and never married.

This song is like a companion piece to "They Loved, Then Parted Friends" (CD 2: song 18). Lysenko uses the same musical devices, such as contrapuntal imitations, but this time allows the lovers to unite for longer.

21 | Зійшлись, побрались

Тарас Шевченко

Зійшлись, побрались, поєднались,
Помолоділи, підросли.
Гайок, садочок розвели
Кругом хатини. І пишались,
Неначе князі. Діти грались,
Росли собі та виростали...
Дівчаток москалі украли,
А хлопців в москалі забрали,
А ми неначе розійшлись,
Неначе брались, не єднались.

Цей солотів споріднений з композицією "Росли укупочці" (див. CD 2, №.18). Лисенко вдається тут до тих же музичних засобів, як, наприклад, контрапунктичні імітації, однак на цей раз дозволяє закоханим довше побути разом.

21 | Rencontre et mariage

Taras Chëvtchënko

Traduction: Nataliya Mysko

On s'est rencontrés, on s'est mariés, on s'est réunis,
On a rajeuni, on a grandi,
Le pré et le verger font place
A la maison et on en était fiers
Comme des princes. Les enfants jouaient,
Ils grandissaient et mûrissaient...
Les Russes ont volé nos petites filles,
Ils ont enrôlé nos garçons dans l'armée,
Et nous, c'était comme si on était séparés,
Comme si on n'était jamais réunis!

Cette mélodie semble être le pendant du morceau « Ils s'aimèrent puis ils se quittèrent bons amis » (CD 2: Air 18). Lysenko utilise des procédés musicaux identiques, tels les imitations en contrepoint, mais cette fois, il permet aux amants de se retrouver pendant plus longtemps.

21 | Sie trafen sich, vermählten sich

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Sie trafen sich, vermählten sich,
sie zogen ihre Kinder groß
und legten einen Garten an
ums Haus; stolz waren sie
wie Fürsten. Die Kinder spielten,
wuchsen auf...
Die Mädchen wurden von Soldaten verführt,
die Jungen zu dem Heer geschickt,
und wir – als ob getrennt, geschieden,
als ob wir nie vermählt gewesen!

Dieses Kunstlied ist ein Begleitstück zu „Sie liebten sich und trennten sich als Freunde“ (CD 2: Lied 18). Lysenko benutzt dieselben musikalischen Mittel wie zum Beispiel kontrapunktische Imitation, erlaubt den Liebenden dieses Mal aber eine längere Vereinigung.

22 | Confession

Semen Nadson

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

My friend, your singer is not famous or widely
praised,
And will not make you famous with his love,
But then, he lives and breathes for you,
And will not exchange your smile for fame.

Nadson was a popular young Russian poet of the 1880s. A frequent visitor to Kyiv, in 1886 he became a personal acquaintance of Lysenko. After Nadson's untimely death

22 | Признание

Семен Надсон

Милый друг, твой певец не прославлен хвалою
И тебя не прославит любовью своей,
Но зато и живет он, и дышит тобою,
И на славу не сменит улыбки твоей.

Надсон, молодий популярний російський поет 1880-тих, часто відвідував Київ і в 1886 р. по-знайомився з Лисенком. Після передчасної смерті

22 | Confession

Semen Nadson

Traduction: Nataliya Mysko

Cher ami, ton chanteur n'est pas glorifié par
des louanges,
Et il ne te glorifiera pas par son amour
Mais il vit et il respire grâce à toi
Et il n'échangera pas ton sourire pour la gloire.

Nadson, un jeune poète russe populaire pendant les années 1880, se rendait fréquemment à Kiev. En 1886, il se mit à graviter dans le cercle des connaissances

22 | Geständnis

Semen Nadson

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Lieber Freund, dein Sänger erfreut sich keines
Ruhmes,
mit seiner Liebe bringt er dir auch keinen Ruhm,
doch du bist für ihn sein Ein und Alles, sein Leben,
sein Atem,
und dein Lächeln tauscht er nicht gegen die Ehre ein.

Nadson, ein populärer junger russischer Dichter in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, war ein häufiger Gast in Kyiv und wurde 1886 persönlich mit Lysenko

from tuberculosis (he was only 25), the composer paid tribute to his memory by composing this song. It is Lysenko's only setting of a Russian text. The melodic style of Tchaikovsky is ever present here.

23 | Heavenly Love

Author unknown

Translation: Maxim Tarnawsky and Uliana Pasicznyk

In the high heavens, in the azure skies,
The stars shine for each other,
Like lovers smiling to their beloved,
Eternity passes for them every moment.
They are separated by a boundless infinite distance,
They are destined for different, separate paths.
They will not reach the paradise they seek,
Separately they float in the azure.
In the empty, cold, and uncaring world
One heart shines to the other,
Mighty flames stretch out their reach,
Every moment is an eternity.
They are separated by a boundless, infinite distance,
They are lured by different goals.
They are called far away by their unknown fate,
In this world, they will not travel together.

The date of this song is unknown, nor is the name of the poem's author. Yet, the unusual astral theme in the poetic text allows us to surmise that Lysenko created this work in the 1900s using a text typical of the circle of Ukrainian symbolist poets.

24 | I Rose at Dawn

Panteleimon Kulish

Translation: Watson Kirkconnell

I rose at dawn, while still the world was dark;
Lights here and there wink in the huts apart;
Each flickers as in skies a star's bright spark...
I marvel and rejoice, and ask my heart:

“Tell me, prophetic heart, will dawn soon break?”
“Yes, light will soon appear; our folk will wake,
The sun to every window joy will take!”

I rouse at once to strike the living chord:
“Awake and rise, all men, to your reward!”
My soul a novel intuition knows,
And native speech my heart's rim overflows.

Надсона від туберкульозу (йому було лише 25!) Лисенко вшанував поета, написавши солюстів до його вірша. Це єдиний твір Лисенка з російським текстом. В музиці помітні впливи стилю П. Чайковського.

23 | В небі високім

Слова невідомого автора

В небі високім, в блакитнім просторі
Зірка до зірки зорить,
Сяють промінням закохані зорі,
вiчність їм лине за мить.
Ділити їх простір безмежна, безкрай,
Інша судилась їм путь;
Їм не діждати жаданого раю,
Різно в блакиті пливуть.
В світі холоднім, порожнім, байдужім
Серце до серця зорить,
З серця палають під полум'ям дужим,
Вічність лине їм мить.
Ділити їх прорва, безодня безмежна,
Ваблять їх інші мети,
Кличе далеко їх доля безтежна...
В світі їм поруч не йти.

Час створення Лисенком цього солюстіву, так само як і ім'я автора вірша, нам невідомі. Однак, судячи з незвичної астральної теми поетичного тексту, можна припустити, що Лисенко написав цей твір около 1900 роках на вірш одного з українських символістів.

24 | Удосвіта встав я

Пантелеймон Куліш

Удосвіта встав я... темно ще надворі...
Де-не-де по хатах ясне світло сяє,
Сяє ясне світло, як на небі зорі...
Дивуюсь, радію, у серця питаю:
“Скажи, віще серце, чи скоро світ буде?”

“Ой, скоро світ буде,
Прокинуться люди,
У всяке віконце
Засяє сонце...”

Ой ударю ж зразу
У струни живії:

de Lysenko. Après la mort prématurée de Nadson de tuberculose (il n'avait que 25 ans), Lysenko lui rend hommage dans la composition de cette mélodie, la seule adaptation de Lysenko d'un texte en russe. Le style de Tchaikovsky y est prégnant.

23 | Amour céleste

Auteur inconnu

Traduction: Nataliya Mysko

Dans le ciel haut, dans l'espace bleu
Une étoile se penche vers une autre étoile,
Des étoiles amoureuses brillent de tout leurs rayons,
Elles prennent l'éternité pour un instant.
Un vaste espace sans limite les sépare,
Une autre voie leur était destinée;
Elles ne verront pas leur paradis désiré,
Elles nagent séparément dans le bleu du ciel.
Dans le monde froid, vide et indifférent
Un cœur se lance vers un autre cœur,
Leur cœur brûle comme une flamme vive
Elles prennent un instant pour l'éternité.
Un précipice les sépare, un abîme sans limites,
D'autres chemins les séduisent,
Leur destin turbulent les appelle à partir...
Leur sort n'est pas de voyager côte-à-côte dans ce monde.

La date de cette mélodie et le nom du poète demeurent inconnus. Toutefois, le thème astral peu commun trouvé dans ce poème permet de conjecturer que Lysenko a créé ce morceau dans les années 1900, à partir d'un texte typique du cercle des poètes symbolistes ukrainiens.

24 | À l'aube je me suis levé

Panteleymon Koulich

Traduction: Nataliya Mysko

Je me suis levé avant l'aube... il fait toujours sombre dehors...

Par ci par là une lumière claire brille au-dessus des maisons,
La lumière claire brille, comme les étoiles dans le ciel...

Je m'étonne, je me réjouis, je demande à mon cœur:
« Dis-moi, mon cœur éternel, est-ce que le jour se lève bientôt? »

« Oh, le jour se lèvera bientôt,
Les gens vont se réveiller,
Le soleil va briller
Dans chaque fenêtre... »

bekannt. Nach Nadsons frühem Tod an Tuberkulose im Alter von nur 25 Jahren ehrte der Komponist ihn mit der Komposition dieses Liedes. Dies ist Lysenkos einzige Vertonung eines russischen Textes. Tchaikovskys Stil ist hier allgegenwärtig.

23 | Himmlische Liebe

Unbekannter Autor

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Hoch im Himmel, in der blauen Ferne
winkt ein Stern dem anderen zu.
Sie strahlen so hell, die verliebten Sterne,
die Ewigkeit verfliegt ihnen wie ein kurzer Moment.
Doch sie trennt ein endloser, grenzloser Raum,
verschiedene Wege sind ihnen bestimmt;
das begehrte Paradies können sie nicht erwarten,
sie wandern allein durch das Blau.
In der kalten, leeren und gleichgültigen Welt
Strebt ein Herz zu dem anderen,
ein starkes Feuer entfacht in ihnen,
ewig lang erscheint ihnen ein kleiner Moment.
Eine Schlucht trennt sie, ein endloser Abgrund,
Verschiedene Ziele sprechen sie an,
in die Ferne ruft sie das rastlose Schicksal,
durch diese Welt gehen sie nicht beisammen.

Sowohl das Datum dieses Liedes als auch der Name des Dichters sind unbekannt. Jedoch scheint ein ungewöhnlich astrales Thema im poetischen Text darauf hinzudeuten, dass Lysenko dieses Werk Anfang des 20. Jahrhunderts hervorbrachte, indem er einen Text benutzte, der für den Kreis der ukrainischen Symbolisten typisch war.

24 | Ich erhob mich in der Morgendämmerung

Pantelejmon Kulisch

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Aufgewacht im Morgengrauen... draußen dunkel noch...

Nur hie und dort brennt helles Licht in Häusern,
so hell, wie Sternenglanz am Himmel...
Verwundert und erfreut, frage ich mein Herz:
„Sag mir, mein Prophetenherz, wird es denn bald licht?“

„Ja, es wird bald licht,
die Leute erwachen,
und in jedes Fenster
wird die Sonne scheinen...“

Lysenko was a longstanding admirer of the literary work of Kulish, but only set one of his poems to music—three years after the poet's death. This is a matinata, a morning serenade. The music begins quietly, but soon flowers into a glorious sunrise.

Прокиньтесь, вставайте,
Старії й малії!

Віщуванням новим
Серце моє б'ється,
Через край із серця
Рідне слово летється.

Впродовж багатьох років Лисенко захоплювався літературними творами Куліша, однак поклав на музику лише один його вірш, три роки після смерті поета. За жанром це т. зв. матіната – ранкова серенада. Музичний розвиток починається досить спокійно, проте швидко розквітає сліпучими тонами сходячого сонця.

Oh, je vais sonner les cloches
Qui toucheront le cœur des gens:
Réveillez-vous, levez-vous,
Les vieux et les jeunes!

Mon cœur bat
D'une prédiction nouvelle –
Ces mots précieux
Coulent de mon cœur.

Lysenko a admiré le travail littéraire de Koulich pendant de nombreuses années, mais il a seulement mis un de ses poèmes en musique, trois ans après la mort du poète. C'est une sérénade du matin. La musique commence doucement mais se déploie vite pour évoquer un magnifique lever du soleil.

Unverzüglich will ich
In die lebendigen Saiten schlagen:
Alt und Jung,
erwachtet, steht auf!

Und mein Herz schlägt wieder
ein neues Orakel,
dem erfüllten Herzen
entspringt vertrautes Wort.

Viele Jahre lang bewunderte Lysenko das literarische Werk Kulischs, vertonte aber nur eines seiner Gedichte und zwar drei Jahre nach dem Tod des Dichters. Dies ist eine matinata – eine Morgenserenade. Die Musik setzt leise ein, erblüht aber bald zu einem glanzvollen Sonnenaufgang.

1 | Nothing, Simply Nothing

Mykola Voronyi

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

Nothing, nothing,
No living flowers,
No rays of sun,
No smile from heaven,
No magic dream,
Nothing, nothing,
I need nothing!

I haven't the strength, no strength...
Because a beautiful hand
Poured poison into my heart,
Besmirched my paradise.
I haven't the strength, no strength to forget.

This haunting song is filled with the desperation of unrequited love. Voronyi belongs to the generation of early Ukrainian modernists. He was the first Ukrainian poet to declare a modernist "cult of beauty" in his manifesto of 1901.

2 | Indifference

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

It is all one to me indeed, if I
Live in Ukraine or live there not at all,
Whether or not men let my memory die;
Here in an alien land, mid snows piled high,
It will not matter that such things befall.

In serfdom, among strangers was I reared,
And unlamented wholly by my own
In exile I shall die, in grief uncheered
And to my nameless grave shall pass alone.
No trace of me, alas, will then remain
To see in all our glorious Ukraine,
In all that land of ours that is not ours.
No father will commend me to his son,
That prayers for me to God he might confide:
"Pray then, my boy! For us his course was run.
For our Ukraine he suffered and he died."

It is all one to me indeed, I say,
Whether or not that son for me should pray...
But while I live I cannot bear to see
A wicked people come with crafty threat,
To lull Ukraine, yet strip her ruthlessly

1 | Нічого, нічого

Микола Вороний

Нічого, нічого!
Ні цвіту буйного,
Ні проміння сонця,
Ні усміху з неба,
Ні сна чарівного,
Нічого, нічого
Не треба!

Несила, несила...
Бо рученька мила
Влила в моє серце отрути,
Мій рай оганьбила...
Несила, несила забути!

Ця чудова пісня створена розпачу нерозділеного кохання. Вороний належав до покоління ранніх українських модерністів. Він був першим українським поетом, що проголосив модерністський "культ краси" у своєму маніфесті 1901 р.

2 | Мені однаково

Тарас Шевченко

Мені однаково, чи буду
Я жить в Україні, чи ні.
Чи хто згадає, чи забуде
Мене в снігу на чужині
Однаковісінько мені.
В неволі виріс між чужими,
І, не оплаканий своїми,
В неволі, плачучи, умру,
І все з собою заберу,
Малою сліду не покину
На нашій славній Україні,
На нашій – не своїй землі.
І не пом'яне батько з сином,
Не скаже синові: "Молись.
Молися, сину: за Вкраїну
Його замучили колись".
Мені однаково, чи буде
Той син молитися, чи ні...
Та не однаково мені,
Як Україну злії люди
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окрадену, збудять...
Ох! Ох, не однаково мені.

1 | Rien, simplement rien

Mykola Voronyi

Traduction: Nataliya Mysko

Rien, rien!
Ni floraison luxuriante,
Ni rayon de soleil,
Ni sourire des cieux,
Ni sommeil merveilleux,
Rien, on n'a besoin
De rien!

On n'en peut plus, on n'en peut plus...
Car la petite main mignonne
A versé du poison dans mon cœur,
Elle a déshonoré mon paradis...
On ne peut pas, on ne peut plus oublier!

Cette mélodie lancinante est remplie du désespoir de l'amour sans retour. Voronyi appartient à la génération des premiers modernistes ukrainiens. Il a été le premier poète ukrainien à annoncer un « culte de la beauté » moderniste dans son manifeste de 1901.

2 | Indifférence

Taras Chëvtchënko

Traduction: Nataliya Mysko

Cela m'est égal si je vis
En Ukraine, ou pas.
Qu'il y ait quelqu'un qui se souvienne
Ou qui m'oublie dans la neige à l'étranger –
Cela m'est totalement égal.

J'ai grandi capturé parmi des étrangers,
Et les miens ne m'ont pas pleuré,
Je vais mourir enchaîné en pleurant,
Et j'emmènerai tout avec moi,
Je ne laisserai pas une seule petite trace
Dans notre Ukraine glorieuse,
Sur notre terre, mais pas à nous.
Le père et son fils ne s'en souviendront pas,
Il ne dira pas au fils: « Fais des prières,
Prie mon fils! Pour l'Ukraine
Le poète a été martyrisé autrefois ».

Cela m'est égal que ce fils
Fasse des prières ou pas...
Mais ça ne m'est pas égal
Que les mauvais gens dorment
Sur le sol ukrainien. Les méchants se réveilleront

1 | Nichts, einfach nichts

Mykola Voronyj

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Nichts, einfach nichts!
Keine üppigen Blüten,
keinen Sonnenschein,
nicht das Lächeln des Himmels,
keinen bezaubernden Traum,
nichts, gar nichts
brauch' ich!

Kraftlos bin ich,
denn ein liebes Händchen
hatte Gift in mein Herz eingefüllt,
mein Paradies geschändet...
Vergessen kann ich es nicht!

Dieses gespenstische Lied ist von der Verzweiflung unerwidelter Liebe erfüllt. Voronyj gehört zur Generation der frühen ukrainischen Modernisten. Er war der erste ukrainische Dichter, der einen modernistischen „Schönheitskult“ in seinem Manifest aus dem Jahre 1901 verkündete.

2 | Gleichgültigkeit

Taras Schewtschenko

Übersetzt von E. Weinert

Mir gleich, ob in der Ukraine
Ich leben werde oder nicht,
Ob ich Erinnerung dort verdiene,
Ob man dort nicht mehr von mir spricht,
Das ist gewiß nicht von Gewicht.
Ich haust' in fremdem Land alleine,
Und unbeweiht von all den Meinen
Sterb' ich, verlassen, ohne Glück,
Und nichts mehr laß ich hier zurück –
Verweht sind meines Daseins Spuren
Auch in der Ukraine Fluren,
In unsrem – nicht mehr unsrem Land.
Kein Vater spricht: „Mein Sohn, zur Sühne
Erheb nun im Gebet die Hand!
Mein Sohn: für deine Ukraine
Ward er gemartet und verbannt.“
Mir gleich, ob er mich würdig schätzte
Für ein Gebet zum Himmelreich...
Doch eines ist mir nicht ganz gleich:
Wenn Schurkenvolk mein Land beschwätzte
Und nach gelungnem Räuberstreich
Das leere Haus in Flammen setzte...
Nein, nein, das wär' mir gar nicht gleich.

And waken her amid the flames they set—
By God, these wrongs are not all one to me!

The text, written on the eve of his exile, is Shevchenko's lament on the fate of Ukraine. The musical setting is once again in the bard-like style of Lysenko's early period. Nevertheless, the composer takes the epic song well beyond its folk origins. Completely through-composed, only a repeated note motif in the vocal part binds the piece together.

3 | The Spinner

Yakiv Shchokoliv

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

I awoke early each morning
I pulled the tuft and span,
But my heart grew weary
And the spindle wouldn't spin.

I awoke early each morning
But I couldn't spin even half a bobbin.
Thoughts troubled my heart,
I dreamt only of him.

I was worried that my mother
Would scold me for my poor work,
But her mother's intuition
Told her why the thread wouldn't gather.

Wait, dear Mother. On another night
I will spin many a bobbin.
I will dream of my eagle
And the spindle will spin quickly.

A smooth and slender thread
Will run evenly from the distaff,
And before the sun shall rise
Many a bobbin will have been spun.

Shchokoliv was one of Lysenko's favourite poets. Originally, this song was to be a larger work for women's choir, but even as a duet for two voices it is a masterful tone poem. You can actually hear the spinning wheel whir.

4 | A Lullaby

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Oh hush-a-bye, Oh hush-a-bye, my baby,
I lull you day and night...
Then you will roam, my son, about your country,
And curse us for your plight.

Вірш, написаний Шевченком напередодні заслання, оплакує долю України. Музичне вирішення знову ж таки опирається на кобзарський стиль, типовий для раннього періоду Лисенка. Однак, мистець виходить поза рамки обраного народньо-епічного жанру. Наскрізню композицію об'єднує повторюваний мотив у вокальній партії.

3 | Пряля

Яків Щоголів

Рано вранці я вставала,
Мичку микала та пряля,
А серденько занудилось,
Веретенце не крутилось.

Рано вранці я вставала,
Півпочинка не напяля,
Думка серденько мутила:
Все до милого летіла.

Я боялась буде мати
За роботу докоряти,
А матуся догадалась,
Чом та нитка не сукалась.

Стій же, мамо! В іншу нічку
Не одну спряду я мичку,
Сокіл мій мені присниться,
Веретенце завертиться.

Нитка чиста і тоненка
Побіжить з пучок рівненко,
І поки те сонце зійде,
Не один починок вийде!

Щоголів належав до улюблених поетів Лисенка. Твір спочатку було задумано як більшу композицію для жіночого хору, однак навіть як дует для двох голосів він є майстерною музичною картиною. Справді, чуємо кружляння прядильного колеса.

4 | Ой, люлі, люлі

Тарас Шевченко

Ой, люлі, люлі, моя дитино,
Вдень і ночі.
Підеш, мій сину, по Україні,
Нас кленучи.

Dans le feu de la terre volée...
Oh! Oh, ça ne m'est pas égal!

Ce texte, écrit par Chévchtchenko à la veille de son exil, est une plainte sur le sort de l'Ukraine. Le paysage musical rappelle encore la tradition des bardes privilégiée par Lysenko à ses débuts. Toutefois, le compositeur entraîne la chanson épique au-delà des frontières de ses origines folkloriques. Seul le motif de notes répétées dans la partie vocale donne sa cohésion au morceau.

3 | La fileuse

Yakiv Chchokoliv

Traduction: Nataliya Mysko

Je me levais tôt le matin,
J'arrachais du lin et je tissais,
Mais mon cœur s'est ennuyé,
Et le petit rouet n'a plus tourné.

Je me levais tôt le matin,
Je n'avais même pas filé un demi-tas,
Une pensée torturait mon cœur:
Elle s'envolait sans cesse vers mon bien-aimé.

Je craignais que ma mère
Ne me fasse des reproches sur mon travail,
Mais maman a deviné
Pourquoi le fil ne se tissait pas.

Maman, arrête-toi! Une autre nuit
Je vais tisser plus d'un tas,
Mon faucon viendra dans mon rêve,
Le petit rouet va tourner.

Un fil propre et très fin
Sortira de mes doigts,
Et avant le lever du soleil
J'en sortirai plusieurs bobines!

Chchokoliv était un des poètes préférés de Lysenko. À l'origine, cette mélodie devait être une composition plus longue pour un chœur de femmes, mais même sous sa forme actuelle de duo pour deux voix, c'est un magistral poème à tons. On entend vraiment le bruit du rouet.

4 | Berceuse

Taras Chévchtchenko

Traduction: Nataliya Mysko

Oh, fais dodo, mon petit bébé,
Le jour et la nuit.
Tu iras, mon fils, à travers l'Ukraine,
En nous maudissant.

Dieser Text, der am Vorabend seines Exils verfasst wurde, ist Schewtschenkos Klage über das Schicksal der Ukraine. Die Vertonung ist wiederum im minnesängerischen Stil aus Lysenkos früherer Zeit. Gleichwohl entwickelt der Komponist das epische Lied weit über seine völkische Herkunft. Es ist völlig durchkomponiert und nur ein wiederholtes Tonmotiv im Stimmpart verbindet die Teile.

3 | Die Spinnerin

Jakiw Schtschokoliv

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Am frühen Morgen stand ich auf,
raufte den Flachs und spann,
doch mein Herzleich trauerte,
das Spinnrad drehte sich nicht.

Am frühen Morgen stand ich auf,
da spann ich nicht mal eine halbe Spindel,
Die Gedanken trübten mein Herz,
sie strebten stets zum Geliebten.

Ich fürchtete, meine Mutter
Wird mich wegen der Arbeit schelten,
Doch sie hatte es erraten,
warum der Faden so zögernd lief.

Warte, Mutter! Eine andere Nacht
verarbeite ich viele Flachsbündel,
wenn ich meinen Schatz in Träumen sehe,
wird sich das Spinnrad schneller drehen.

Laufen wird dann aus dem Bündel
der Faden sauber, dünn und glatt,
bis zum Sonnenaufgang
werde ich noch reichlich spinnen!

Schtschokoliv war einer von Lysenkos Lieblingsdichtern. Ursprünglich war dieses Lied als größeres Werk für einen Frauenchor gedacht, aber auch als Duett für zwei Stimmen ist es ein meisterhaftes Tongedicht. Man kann tatsächlich das Spinnrad surren hören.

4 | Ein Wiegenlied

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Schlaf', mein Kindchen, schlaf',
Schlafe Tag und Nacht
Eines Tages gehst du durch die Ukraine,
uns dabei verfluchend.

O son, my son! You must not curse your father,
To him no guilt assign!
I am the wicked one: 'tis I—your mother—
You must in truth malign!...

And when I die, go not among the people
But seek the forest out;
The forest will not ask you who you are—
There you may roam about!

There you will find that fair cranberry bush;
Kind looks upon it cast!...
I loved it once, my child, with deep affection,
Once in the far-off past.

If in the towns you go, and in their houses,
No care need you surprise;
But if you see a mother and her children,
Pray, turn away your eyes!...

Lysenko composes a melody of arresting beauty to a text of extreme cruelty. One senses distress in the mother's voice, even grief. She counsels her child to go in search of nature, where truth and peace reign. Only in the last strains of the song do we hear her rocking the child to sleep.

Сину мій, сину, не клени тата,
Не пом'яни.
Мене, прокляту, я твоя мати,
Мене клени.

Мене не стане, не йди між люди,
Иди ти в гаї;
Гай не питає й бачить не буде,
Там і гуляй.

Найдеш у гаї тую калину,
То й пригорнись,
Бо я любила, моя дитино,
Її колісь.

Як підеш в села, у тії хати
То не журись,
А як побачиш з дітками матір,
То не дивись.

У цій типовій колісковій Лисенко створив мелодію заповнюючої краси до тексту крайньої жорстокості. В голосі матері, що радить синові йти у світ шукати правди і спокою, вловлюється страждання, навіть голосіння. Лише в останніх рядках пісні чуємо заколисання дитини до сну.

5 | A Mother's Sorrow

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

I shall sit down beside my cottage small
And on the street my wistful gaze will fall,
To see fair girls in criss-cross games at play
Without my dear Hanusia this fine day.

And yet their playfulness is somewhat sad,
The song of those sweet girls is not so glad...
For in another's home my dove must yearn:
With mournful coos, she looks for my return.

A mother feels abandoned and lonely after her daughter marries and leaves home. This common, everyday situation inspired a simple, unpretentious song; yet Lysenko's miniature is a real gem. The constant shift of the mood in the vocal part is underlined by the subtle interplay of major and minor harmonies in the piano accompaniment.

5 | Материн жаль

Тарас Шевченко

Ой, сяду я під хатою,
На улицу гляну,
Як то тії дівчаточка
Без своєї Ганни,
Без моєї Ганнусеньки,
У хрещика грають.

І граються невесело,
І не так співають
Дівчаточка. А моєї
Голубки немає:
У свекрухи десь воркує,
Мене виглядає.

Донька вийшла заміж і лишила рідну хату, мати чується самотньою... Звичайна маленька драма щоденного життя вилітала у просту непретензійну пісню. Однак ця мініатюра є справжньою перлиною Лисенкової лірики: постійна зміна настроїв у вокальній партії підкреслена делікатною грою гармонічних світлотіней у фортепіановому супроводі.

Mon fils, cher fils, ne maudis pas ton père,
Ne t'en souviens pas mal.
Moi, je suis maudite, ta mère,
Tu peux me maudire, moi.

Quand je ne serai plus, ne va pas parmi des gens,
Mais va dans un bosquet;
Il ne te demandera rien et ne verra rien,
Promène-toi là-bas.

Dans ce bosquet tu trouveras cet obier
Alors serree-le fort,
Car auparavant, mon petit fils,
Je l'aimais bien.

Quand tu iras dans ces villages, dans ces maisons,
Ne sois pas triste.
Quand tu verras une mère avec ses enfants,
Ne les regarde donc pas.

Dans la tradition des berceuses, Lysenko compose un air d'une beauté saisissante pour accompagner un texte d'une extrême cruauté. On sent le désespoir, et même le deuil, dans la voix de la mère. Elle conseille à son enfant de partir en quête de la nature, où règnent vérité et paix. Seuls les derniers mouvements de la mélodie suggèrent ceux de la berceuse au son de laquelle l'enfant s'endormira.

5 | Le chagrin d'une mère

Taras Chèvtchènko

Traduction : Nataliya Mysko

Oh, je vais m'installer près de la maison,
Je vais regarder dans la rue,
Ces jeunes filles
Sans ma petite Anna,
Sans ma douce Anna
Jouer au hrechtychik.

Elles jouent non pas sans tristesse
Et elles chantent faux,
Ces jeunes filles. Et ma
Colombe n'est pas là :
Elle roucoule chez sa belle-mère,
En me guettant.

Une mère se sent abandonnée et seule après le mariage et le départ de sa fille. Une situation courante de la vie quotidienne a inspiré cette chanson simple et sans prétention. Cependant, Lysenko a créé une pièce de toute beauté. Les constants changements d'humeur dans la partie vocale sont soulignés par les mouvements subtils entre les harmonies en tons majeurs et mineurs dans les accompagnements au piano.

Fluch', mein Sohn, nicht deinem Vater,
Gedenke nicht seiner.
Mich verfluche, mich verwünsche,
Ich bin deine Mutter.

Wenn ich nicht mehr leben sollte,
geh' nicht zu den Leuten.
Geh' in den Hain, verweile dort.
Der Hain sieht nichts und fragt nichts.

Im Hain findest du, mein Kind,
ein einen Schneeballstrauch,
nimm ihn in die Arme,
denn ich liebte ihn einst.

Wenn du ins Dorf gehst, zu den Häusern,
so trauere nicht.
Siehst du mal eine Mutter mit Kindern,
so schau nicht hin.

Wie für Wiegenlieder charakteristisch komponiert Lysenko eine Melodie von fesselnder Schönheit für einen Text von äußerster Grausamkeit. Man ahnt die Bedrängnis, ja, die Trauer, in der Stimme der Mutter. Ihrem Kind gibt sie den Rat, der Natur zu folgen, wo Wahrheit und Frieden regieren. Erst in den letzten Zügen des Liedes hört man, wie sie das Kind in den Schlaf schaukelt.

5 | Das Leid einer Mutter

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Ich setze mich vor dem Hause hin
Und schaue auf die Straße,
Wie dort die Mädchen ohne Hanna,
ohne mein Hannalein
Frühlingsspiele spielen.

Betrübt ist der Mädchen Spiel,
der Gesang nicht mehr wie einst.
Es fehlt ja meine Tochter,
mein liebstes Täubchen.
Irgendwo bei der Schwiegermutter
Hält sie nach mir Ausschau.

Eine Mutter fühlt sich verlassen und einsam nach der Heirat und dem Wegzug der Tochter. Eine gewöhnliche, alltägliche Situation hat ein einfaches Lied angeregt. Dennoch ist Lysenkos Miniatur ein wahres Kleinod. Der ständige Gemütswechsel der Stimme wird von dem subtilen Wechselspiel von Dur- und Mollharmonien der Klavierbegleitung betont.

6 | The Wind Rests in the Grove

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Within the grove the wind's at rest;
It does not stir the hedge;
Only at times it barely breathes
And gently asks the sedge:
"Who is it, who, upon this bank,
That combs her lovely hair?
Who is it, who, across the stream,
That tears her tresses there?
Who is it, who?" it gently asks
With breath but barely drawn;
Then falls a-drowsing till the sky
Grows rosy with the dawn.

This song is a musical tone poem. The text consists of the opening lines of an early romantic ballad by Shevchenko. The poem goes on to describe a haunted pond where, in despair, an unwed mother drowns her beautiful daughter and then takes her own life. On a quiet moonlit night we see the ghost of the young maiden.

7 | Destiny

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Never have you proved false my path to tend
For like a brother, sister, or a friend
You've succoured my poor self; when I was young
My little hand to your strong fingers clung—
You've taken me to school and did beseech me,
There where a drunken sexton was to teach me:

"Study and learn, my dear," you said. "Some day
We will amount to something if we stay."
And I took heed and studied, hard and long,
And learned indeed. But you, alas, were wrong!
For what do we amount to?... But enough!
We two have never left our pathway rough,
Have gone straight forward, and no man can find
One grain of falsehood that we've left behind...
Let us then still go on, my destiny,
Most humble, unpretentious friend to me;
Let us proceed: for there the glory lies,
And glory is my all-consuming prize.

6 | Вітер в гаї не гуляє

Тарас Шевченко

Вітер в гаї не гуляє –
Вночі спочиває,
Прокинься – тихесенько
В осоки питає:
"Хто се, хто се по сім боці
Чеше косу? хто се?...
Хто се, хто се по сім боці
Рве на собі коси?...
Хто се, хто се?" – тихесенько
Спитає-повіє
Та й задріма, поки неба
Край зачервоніє.

Текст є початком ранньої романтичної балади Шевченка. Поема описує заклятий ставок, де не-одружена мати в розпачі спочатку втопила свою красуню-доньку, а потім і сама покінчила життя самогубством. В тиху місячну ніч можна побачити дух молодій дівчини. Солоспів є мальовничою музичною картиною.

7 | Доля

Тарас Шевченко

Ти не лукавила зо мною,
Ти другом, братом і сестрою
Сіромі стала. Ти взяла
Мене, маленького, за руку
І в школу хлопця одвела
До п'яного дяка в науку.

"Учися, серденько, колись
З нас будуть люди!" ти сказала.
А я й послухав, і учивсь,
І вивчився. А ти збрехала.
Які з нас люди?

Та дарма!
Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли; у нас нема
Зерна неправди за собою.

Ходімо ж, доленько моя!
Мій друже вбогий, нелукавий!
Ходімо дальше, дальше слава,
А слава – заповідь моя.

6 | Le vent se repose dans le bosquet

Taras Chèvtchènko

Traduction : Nataliya Mysko

Le vent ne souffle pas dans le bosquet –
Il se repose durant la nuit,
Il se réveillera – il demandera
Doucement au peuplier :
« Qui est-ce qui, de ce côté-ci,
Se peigne les tresses? Qui est-ce?...
Qui est-ce qui, de ce côté-ci,
S'arrache les cheveux?
Qui est-ce? Qui est-ce? » –
Il demandera tout doucement, il soufflera
Et il somnolera, jusqu'à ce que le bord
Du ciel ne commence à rougir.

Ce texte est constitué des vers d'ouverture d'une ballade romantique de débuts de Chèvtchènko. Le poème continue par la description d'un étang hanté où une mère célibataire au désespoir noie sa fille, dont la beauté est remarquable. La mère se prend ensuite la vie. Les nuits calmes de clair de lune, le fantôme de la jeune femme peut être vu. Cette mélodie est un poème symphonique.

7 | Le destin

Taras Chèvtchènko

Traduction : Nataliya Mysko

Tu n'as pas rusé avec moi,
Tu es devenu à Siroma un ami,
Un frère et une sœur. Petit,
Tu m'as pris par la main,
Et emmené jusqu'à l'école,
Pour être éduqué par un diacre ivrogne.

« Fais tes études, mon petit, un jour
Tu deviendras quelqu'un », as-tu dit.
Et moi, j'ai obéi, j'ai étudié
Et j'ai appris. Mais tu m'as menti.
Que suis-je?
Tant pis!
On n'avait pas rusé avec toi,
On continuait; et on n'a pas
Un grain de mensonge derrière nous.

Allez, viens, mon petit destin!
Mon pauvre ami, pas malicieux!
Allons plus loin, il y a la gloire –
C'est elle qui devient mon testament.

6 | Der Wind ruht im Hain

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Im Hain weht kein Wind,
er ruht in der Nacht,
Und wenn er aufwacht, spricht er leise
und fragt das Riedgras:
„Wer ist das denn, der diesselts
sitzt und kämmt sein Haar?...
Wer, ach wer an diesem Ufer
Rauft sich sein Haar?
Wer ist's? Wer ist's?“ – ganz leise
Fragt er und weht wieder,
und schlummert ein,
bis des Himmels Rand errötet.

Der Text besteht aus den Anfangszeilen der frühen romantischen Balladen Schewtschenkos. Das Gedicht schildert einen Weiher, an dem es spukt und in dem eine unverheiratete Mutter verzweifelt erst ihre schöne Tochter ertränkt und dann sich selbst das Leben nimmt. In einer stillen mond hellen Nacht sehen wir den Geist des jungen Mädchens. Das Lied ist ein musikalisches Tongedicht.

7 | Schicksal

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Hedda Zinner

Du warst nicht falsch. Ich fand in dir
Den Freund; warst Bruder, Schwester mir
Mir Armem! Hast mich zeitig schon,
Ich war noch Kind, getreu geleitet
Zu dem versoffnen Popensohn,
Der mich aufs Leben vorbereitet:
„Nur lernen, Herzchen... Menschen werden
Von selber wir.“ So hat erzogen
Der Brave mich. Ich lauschte, hörte
Und lernte aus. Du hast gelogen!
Was sind wir schon für Menschen? Doch
Vergalten wir die Falschheit nicht.
Wir gingen aufrecht. Sag, wenn noch
Ein Fünkchen Falschheit aus uns spricht!
Mein kleines Schicksal, gehen wir

Mein armer Freund, falsch ohne Not,
Komm weiter. Weiter finden wir:
Den Ruhm! Und Ruhm heißt mein Gebot.

In 1857, after ten years of imprisonment in exile, Shevchenko was finally released. On his return journey back to the Russian imperial capital, St. Petersburg, the poet looks back at his life. He feels no regret about the past; on the contrary, he is proud of himself and predicts, prophetically, his future immortal fame.

8 | The Cuckoo's Call

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

A cuckoo in a verdant grove
Sang sadly of her fate;
A maiden in the greenwood wept
Because she had no mate.

All of her young and happy years,
That once seemed all uncrossed,
Float like a flower down a stream,
Soon to be wholly lost.

A remarkable song from a musicological point of view. The song begins with the famous birdcall, but the musical motif then sets up an unstable chord that results in the untraditional creation of two tonal centers. This is an early song, but highly original.

9 | A Piper's Tune

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

A narrow pathway I have worn
Across the valley deep,
To seek the market square, my love,
Across a hillside steep;

There I sold buns to Cossack troops,
And thus have earned, my love,
Five kopecks by my diligence,
My own delight to prove.

Two of those kopecks, only two,
Have been my liquor's fee,
And one I've to a piper given
To pipe a tune for me:

Play for me then, my piper bold,
Pipe up upon your reed,
Till all my grief has been forgot
And I am glad indeed.

That is the sort of lass I am;
This life I can endure!
Propose to me, my darling lad, –
I'll marry you for sure!

В 1857 р., після десяти літ заслання, Шевченко на-реши́т відпу́щено на волю. Під час зворотньої до-рози до Петербургу, поет переглядає своє жит-тя. Однак, він не жалкує про минуле. Навпаки, Шевченко пишається своєю долею і пророкує влас-ну майбутню безсмертну славу.

8 | Закувала зозуленька

Тарас Шевченко

Закувала зозуленька
В зеленому гаї,
Заплакала дівчинонька,
Дружини немає.

А дівочі молодії
Веселії літа,
Як квіточки за водою,
Пливуть з сього світа.

З музикознавчої точки зору цей солоспів є над-вичайний. Пісня починається універсально відо-мим куванням зозулі, однак музичний мотив під-триманий нестійким акордом, що нетрадиційно створює два тональні центри. Це ранній, однак дуже оригінальний твір Лисенка.

9 | Утоптала стежечку

Тарас Шевченко

Утоптала стежечку
Через яр,
Через гору, серденько,
На базар.

Продавала бублики
Козакам,
Вторгувала, серденько,
П'ятака.

Я два шаги, два шаги
Пропила,
За копійку дудника
Найняла.

Заграй мені, дуднику,
На дуду,
Нехай своє лишенько
Забуду.

Отака я дівчина,
Така я!
Сватай мене, серденько,
Вийду я!

En 1857, après dix ans de prison en exil, Chèvtchènko retrouve finalement la liberté. Lors de son voyage de retour vers Saint Pétersbourg, le poète repense à sa vie. Il n'éprouve aucun regret pour le passé. Au contraire, il ressent de la fierté et prophétise sa propre immortalité.

8 | Le chant du coucou

Taras Chèvtchènko

Traduction : Nataliya Mysko

Un coucou chante
Dans un bosquet verdi,
Une jeune fille pleure
Car elle n'a pas de mari.
Et ses jeunes années,
Les années joyeuses,
S'écoulent de ce monde
Comme des fleurs
Coulent dans l'eau.

Une mélodie remarquable pour le musicologue. Elle commence par le célèbre chant du coucou, mais le motif musical attaque ensuite sur une note instable, ce qui donne comme résultat la création non-conventionnelle de centres à deux tons. Cette chanson des débuts est remarquablement originale.

9 | L'air du cornemuseur

Taras Chèvtchènko

Traduction : Nataliya Mysko

J'ai piétiné un sentier
A travers un ravin,
A travers une montagne, mon cœur,
Pour aller au marché.

Je vendais des craquelins
Aux cosaques,
J'en ai vendu, mon cœur,
Pour un *piatak**.

Puis j'ai bu pour deux *chahs***,
Deux *chahs*,
Pour un *chah* j'ai engagé
Un flûtiste.

Joue pour moi, mon flûtiste,
La flûte,
Que j'oublie enfin
Mon chagrin!

Voilà, je suis une telle jeune fille,
Je suis comme ça!
Demande ma main, mon cœur,
Et j'accepterai!

Nach zehn Jahren Inhaftierung im Exil wurde Schewtschenko 1857 schließlich entlassen. Auf seiner Rückreise von St.Petersburg schaut der Dichter auf sein Leben zurück. Er bedauert seine Vergangenheit nicht. Im Gegenteil, er ist stolz auf sich und sagt prophetisch seinen zukünftigen unsterblichen Ruhm voraus.

8 | Der Ruf des Kuckucks

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Der Kuckuck schrie
Im grünen Hain,
das junge Mädchen weinte –
einsam und allein.
Die jungen Mädchenjahre,
die lustigen Jahre
verfließen in dieser Welt,
wie die Blüten mit dem Wasser.

Von einem musikologischen Standpunkt aus gesehen ist dies ein bemerkenswertes Lied. Es beginnt mit dem berühmten Kuckucksruf, jedoch schafft das musikalische Motiv einen instabilen Akkord, was die unübliche Schöpfung zweier tonaler Zentren zur Folge hat. Dies ist ein frühes Lied, jedoch außergewöhnlich originell.

9 | Die Weise eines Dudelsackspielers

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Ich stampfte den Pfad
Durch die Schlucht
und über den Berg, mein Herz,
bis hin zum Markt.

Ich verkaufte Semmeln
An die Kosaken,
und bekam dafür, mein Herz,
einen ganzen Fünfer.

Einen Zweier, einen Zweier
Vertrank ich dann,
und einem Flötenspieler
zahlte ich eine Kopeke.

Spiel mir, Musiker, ein Lied
auf deiner Flöte,
Damit ich mein Unglück
vergesse.

So ein Mädchen bin ich,
ja bin ich!
Heirate mich, mein Herz,
das will ich!

The bagpiper plays a merry tune. A young girl is bursting with life. She optimistically hopes she will be loved for who she is. Curiously, Lysenko uses treble keys on the piano (not bass) to imitate the drone of the bagpipe.

10 | The Plowman

Oleksander Konysky

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

I look: silently leaning on the ard,
The plowman works on his field, -
Though sometimes weariness, mixed with worry,
Briefly flutters on his brow.

Under the yoke of troubles, poverty,
And constraint, he pulls his heavy load.
Concealing the pain in his heart,
Without complaint about his fate,
He plows a field that's not his own.

A man forced to plough other people's land is an allegorical image of all Ukrainians of that time—deprived of their own state, language, and culture. Pavlo Ratai (Plowman) was a pseudonym of the writer Panteleimon Kulish, to whom this song is dedicated.

11 | Yearning

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Fortune mine, O fortune mine,
Why are you not fair and fine
As in someone else's house?
Do I tittle or carouse?
Do I not have ample strength?
Don't I know the way at length
On the steppe to your caress?
Don't I offer, for success,
All the gifts that I possess?
As a gift to offer you,
I've a face that's fair to view,
But the strength my youth once tasted,
By the wealthy has been wasted;
It may be that, while I tarry,
She I love is forced to marry...
Teach me, O my destiny,
With my lot, content to be!

Дудар грає веселу мелодію. Молода дівчина кишить радістю життя: вона вірить, що буде кохана такою як є. Цікаво, що Лисенко вживає високий регістр фортепіяна для імітації гудіння дуди.

10 | Ратай

Олександр Кониський

Дивлюсь: схилившись над сохою,
Працює ратай на ріллі, працює мовчки,
Хоч порюю нудьга, злигавшись з журбою,
Мигає на його чолі.

В ярмі скорбот, нужди,
Неволі важке він тягне життє,
І, затаївши в серці болі,
Не нарікаючи на долю,
Оре він поле не своє.

Ратай, що змушений орати чужу ниву – це алегоричний образ українського народу, позбавленого своєї власної землі, мови і культури. Павло Ратай був також одним із псевдонімів Пантелеймона Куліша, якому і присвячено цей соловієв.

11 | Пісня сіроми

Тарас Шевченко

Доле моя, доле!
Чом ти не така,
Як доля чужая?
Чи я п'ю, гуляю?
Чи сили не маю?
Чи до тебе доріженьки
У степу не знаю?
Чи до тебе свої дари
Я не посилаю?
Есть у мене дари –
Очі мої карі.
Молодую мою силу
Багаті купили;
Може і дівчину без мене
З іншим заручили...
Навчи ж мене, доле,
Гуляти навчи.

*cinq centimes

**demi sou

Le cornemuseur joue un air joyeux. La jeune fille débordée de vie. Optimiste, elle espère être aimée pour ce qu'elle est. Il est curieux que Lysenko utilise le registre aigu du piano pour imiter le vrombissement de la cornemuse.

10 | Le laboureur

Oleksander Konysky

Traduction: Nataliya Mysko

Je regarde, penché sur sa pioche,
Un paysan qui travaille dans un champ labouré,
Il travaille silencieusement,
Parfois même l'ennui marié avec la tristesse
Apparaît sur son front.

Sous le joug des chagrins et du besoin,
Il tire le poids de la captivité,
Et en cachant les douleurs de son cœur
Sans se plaindre de son destin
Il laboure le champ d'un autre.

L'évocation d'un homme, forcé de labourer le champ des autres, est une allégorie pour le peuple ukrainien de l'époque, privé de son propre état, de sa langue et de sa culture. Pavlo Ratai (le laboureur) était le pseudonyme de Panteleymon Koulich à qui cette mélodie est dédiée.

11 | Désir

Taras Chëvtchëenko

Traduction: Nataliya Mysko

Mon destin, mon destin!
Pourquoi n'es-tu pas
Un destin inconnu?
Est-ce que je bois ou je m'amuse?
N'ai-je pas de force?
Est-ce que je ne connais pas le chemin
Dans la steppe qui mène vers toi?
Est-ce que tu ne vois pas
Mes qualités?
J'en ai, des qualités –
Ma douce.
Les riches ont acheté la force
De ma jeunesse;
Peut-être ont-ils fiancé ma bien aimée
Avec un autre...
Rapprends-moi, mon destin,
Rapprends-moi à m'amuser.

Der Dudelsackspieler spielt eine lustige Weise. Das junge Mädchen ist voller Leben. Optimistisch hofft sie, dass sie ihrer selbst willen geliebt wird. Ungewöhnlich ist, dass Lysenko die Sopranonart am Klavier benutzt, um die Bassfeifen des Dudelsacks nachzuahmen.

10 | Der Pflüger

Oleksandr Konysky

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Ich sehe: über dem Pflug gebeugt,
geht der Pflüger über den Acker, stillschweigend.
Nur manchmal erscheint für einen Moment
der Kummer, mit der Trauer gepaart, auf seiner Stirn.

Im Joch der Trauer und der Armut,
lebt er dahin wie ein Knecht,
im Herzen die Schmerzen versteckt,
pflügt er ein fremdes Feld,
klaglos erträgt er sein Schicksal.

Ein Mann, der dazu gezwungen wird, das Land anderer Leute zu pflügen, ist ein allegorisches Bild aller Ukrainer jener Zeit, aberkannt ihres eigenen Staates, ihrer Sprache und Kultur. Ratai (Der Pflüger) war das Pseudonym Pantelejmon Kulischs. Das Lied ist ihm gewidmet.

11 | Sehnsucht

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Schicksal, mein Schicksal!
Warum bist du nicht genauso,
wie der anderen Los?
Ob ich etwa trinke, feiere?
Oder bin ich kraftlos?
Oder finde ich in der Steppe
keinen Weg zu dir?
Dir bringe ich meine Gaben,
die ich ja nur habe –
dies sind meine braunen Augen.
Meine junge Kraft
kauften schon die Reichen;
Vielleicht haben sie schon mein Mädchen
Mit einem anderen verlobt...
Lehr' mich doch, mein Schicksal,
Heiterkeit und Freude.

Both poet and composer modeled this work on the rich folk tradition of Ukrainian chumaky 'salt traders'. Far from home, a young chumak longs for his sweetheart. A wide melodic span, shaped into long arch-like phrases, not only depicts the loneliness of the young lad but also evokes an image of the vast, desolate Ukrainian steppe.

12 | The Rose of Jericho

Dniprova Chaika

Translation: Maxim Tarnawsky and Uliana Pasicznyk

I saw a flower from the Holy Land,
Devout pilgrims brought it to us,
Grey and withered, without a scent
The flower was a Rose of Jericho.

This is a strange flower, a pilgrim said,
And placing it in his palm, he poured some water
on it,
And lo and behold, the plant awoke,
Before our eyes it opened up,
And bloomed before us.

Sometimes, mercy can change the human heart
Like water changed this desert rose.

An exotic image of a mysterious flower—a rose from the holy land of Jericho—is depicted with an exquisite harmonic palette in this 1907 song. The author of the poem was a talented representative of early Ukrainian literary symbolism.

13 | In Captivity

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Ah, let me glance and gaze awhile
Upon that steppe and plain:
Perhaps an old man may from God
Some freedom yet obtain.
To my Ukraine I would return,
My native land to ken:
There I am certain, men were glad
To welcome me again.
There I would rest at least a while
And give God praises fit,
And would... but why anticipate?
Nothing will come of it!...
How can a captive, without hope,
Live severed from his kind?
Oh, tell me how, good people all,
Or I shall lose my mind!

Для цього твору і поет, і композитор взяли за взірць чумацькі народні пісні. Молодий чумак, далеко від батьківщини, тужить за своєю дівчиною. Широкий діапазон мелодії, що розгортається просторими хвилями, не лише втілює самотність молодого хлопця, але й вносить подих безмежного, безлюдного українського степу.

12 | Єрихонська рожа

Дніпрова Чайка

Я бачила квітку з святої землі,
Побожні прочани до нас принесли,
Без пахощів, сіра, посохла, негожа,
Та квітка була Єрихонська рожа.

Це дивна квітка, прочанин сказав,
Поклав на долоню, водою поливав,
І диво! Рослина прочнулася,
Враз в очах розгорнулася,
В очах розцвілася.

От так же часами, як рожа пустині,
Міняється серце од ласки в людини.

Екзотичний образ таємничої квітки-рози зі священної землі Єрихону, змальовано у соліспіві Лисенка 1907 р. з винятковою вишуканістю гармонічної палітри. Автор вірша належала до талановитої когорти раннях символістів в українській літературі.

13 | У неволі

Тарас Шевченко

Ой гляну я, подивлюся
На той степ, на поле;
Чи не дасть Бог милосердний
Хоть на старість волі.
Пішов би я в Україну,
Пішов би додому,
Там би мене привітали,
Зраділи б старому,
Ой там би я спочив хоч мало,
Молившись Богу,
Ой там би я... Та шкода й гадки,
Не буде нічого.
Як же його у неволі
Жити без надії?
Навчій мене, люди добрі,
А то одурю.

Le poète et le compositeur se sont inspirés pour ce morceau de la riche tradition du commerçant de sel (chumak) ukrainien. Un jeune chumak, loin de chez lui, se languit de sa bien-aimée. Un vaste ensemble mélodique construit à partir de longues phrases qui évoquent une succession de voûtes, ce morceau décrit non seulement la solitude d'un jeune homme, mais aussi la vaste steppe ukrainienne désolée.

12 | La rose de Jéricho

Dniprova Tchajka

Traduction : Nataliya Mysko

J'ai vu une fleur de la terre sacrée,
Les pèlerins pieux nous l'ont apportée.
Sans parfum, grise, asséchée, inutile
Cette fleur, c'était une rose de Jericho.

C'est une fleur étrange, a dit un pèlerin,
Il l'a mise dans sa paume, l'a arrosée
Et, miracle! La plante s'est réveillée,
En soudain elle s'est ouverte,
Elle a fleuri sous nos yeux.

Parfois comme cette rose dans un désert
Le cœur humain se transforme grâce à la bonté.

Image exotique de la fleur mystérieuse, une rose de la terre sainte de Jéricho est dépeinte dans cette mélodie de Lysenko de 1907, dans une palette harmonique parfaite. L'auteur du poème était un représentant talentueux du mouvement littéraire symboliste en Ukraine.

13 | En captivité

Taras Chèvtchènko

Traduction : Nataliya Mysko

Oh, je vais regarder, jeter un coup d'œil
Sur cette steppe, sur ce champ
Si seulement Dieu avait la charité ne me donner
La liberté au moins pour ma vieillesse.
J'irais en Ukraine,
J'irais chez moi,
On m'y saluerait,
On serait contents pour le vieux,
Oh, je m'y reposerais même un peu
En priant Dieu,
Oh, j'y serais... Pas la peine d'y penser,
Cela ne sera pas.
Mais comment vivre en captivité
Sans espoir?
Apprenez-moi, bonnes gens,
Sinon je deviendrai fou.

Sowohl der Dichter als auch der Komponist entwickelten dieses Werk nach der reichen Tradition der ukrainischen chumak (Salzhändler) Folklore. Ein junger chumak, weit weg von zu Hause, sehnt sich nach seiner Geliebten. Eine große melodische Spanne, in lange bogenartige Phrasen geformt, beschreibt nicht nur die Einsamkeit des jungen Burschen, sondern beschwört auch ein Bild der weiten, verlassenen ukrainischen Steppe hervor.

12 | Die Rose Jerichos

Dniprowa Tschajka

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Ich sah eine Blume vom Heiligen Land,
fromme Pilger brachten sie zu uns:
duftlos, vertrocknet, reizlos und grau,
Diese Blume war eine Jerichorose.

Es ist ein wunderliches Gewächs, sagte der Pilger,
er legte sie auf die Handfläche, übergoss mit Wasser,
und ein Wunder geschah! Augenblicks
erwachte die Pflanze,
blühte auf vor unseren Augen.

Wie die Rose der Wüste, verändert sich manchmal
das menschliche Herz durch Zuwendung und Güte.

Ein exotisches Bild einer geheimnisvollen Blume, einer Rose des Heiligen Landes Jericho, wird in Lysenkos Lied von 1907 mit außerordentlicher harmonischer Palette beschrieben. Der Autor des Gedichts, war ein talentierter Repräsentant des frühen literarischen Symbolismus in der Ukraine.

13 | In Gefangenschaft

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Auf diese Steppe, dieses Feld
will ich schauen;
Vielleicht gibt mir der liebe Gott
Freiheit für die Greisenjahre?
Ich ginge dann in die Ukraine,
nach Hause ginge ich,
Dort würde man mich begrüßen,
sich über den Alten freuen,
Ach, dort ruhe ich ein wenig,
zu Gott betend,
Ach, dort könnt' ich... Verschwendete Gedanken,
Es wird nichts daraus.
Wie soll ich denn ohne Hoffnung
In der Knechtschaft leben?
Lehrt es mich, ihr guten Leute,
sonst werd' ich verrückt.

During his exile, Shevchenko often expressed his personal tragedy through poetry. So why is this art song so remarkably carefree? Has the poet lost his mind, as the text suggests? No, the music captures and expresses hope.

14 | Should Your Spirit Age

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

It sometimes happens that a poor old man,
Although he knows not why, is filled with joy,
Seems to grow young again and starts to sing
As bravely as he can; before his eyes
Hope, like a blessed angel, has appeared
And the bright star that was his far-off youth
Hovers in cheerfulness above his head!
What really has come over the old fellow?
Why does he feel so overcharged with joy?
Because, you see, the old man has decided
To do some wholesome good to other men.
What if he really does so? Life is pleasant
To him whose soulful thoughts have learned to love
The way of goodness; for it often happens
That such a man feels pleasure as intense
As if a bed of flowering periwinkle
Covered all life, as if the blessed sun
Were peering down into a shadowy pit
And in that dark pit, unexpectedly,
A carpet of green grass spread all about.

For the poet's philosophical reflection on a universal topic—good deeds rejuvenate the human soul—Lysenko chooses an expressive operatic style, common to many European composers of that time.

15 | I Fell in Love

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Love was all my whim
And I married him,
Wed a handsome, luckless orphan
And my fate grew dim!

Proud and wicked men
Severed us, and then
Took him to the army station,
The recruiting pen!

I remain alone,
A trooper's wife, I own,
Growing old in alien quarters—
Such the fate I moan!

На засланні Шевченко нераз виливав в поезії свою особисту трагедію. То чому ж цей солоснів такий безтурботний? Чи поет таки стратив розум, як наткає текст? Ні, музика схоплює і висловлює надію.

14 | Буває іноді старий

Тарас Шевченко

Буває, іноді старий
Не знає сам, чого зрадіє,
Неначе стане молодий,
І заспіває, як уміє...
І стане ясно перед ним
Надія ангелом святим,
І зоря, молодість його,
Витає весело над ним.
Що ж се зробилося з старим,
Чого зрадів оце? Того,
Що, бачите, старий подумав
Добро якесь комусь зробити.
А що ж, як зробити? Добре жити
Тому, чия душа і дума
Добро навчилася любити!
Не раз такому любо стане,
Не раз барвінком зацвіте.
Отак, буває, в темну яму
Святее сонечко загляне,
І в темній ямі, як на те,
Зелена травка поросте.

У цьому вірші предметом філософського роздуму є універсальна тема: добро, вчинене іншому, відроджує людську душу. Лисенко обирає експресивний оперовий стиль, типовий для багатьох європейських композиторів того часу.

15 | Полюбилася я

Тарас Шевченко

Полюбилася я,
Одружилася я
З безталанним сиротою –
Така доля моя!

Люди гордії, злі
Розрізнили, взяли
Та повезли до прийому –
Оддали в москалі!

І московкою я,
Одинокою я
Старіюся в чужій хаті –
Така доля моя!

Pendant son exil, Chèvtchènko raconte souvent sa propre tragédie dans sa poésie. Alors, pourquoi cette mélodie si remarquablement pleine d'insouciance? Le poète a-t-il perdu la tête, ainsi que le texte le suggère? Ce n'est pas le cas, la musique est saisie par l'espoir et elle l'exprime.

14 | Si ton esprit devait vieillir

Taras Chèvtchènko

Traduction: Nataliya Mysko

Il arrive qu'un vieillard ne sache pas
Lui-même pourquoi il est joyeux,
Comme s'il redevenait plus jeune,
Il chante, comme il sait le faire
Et il verra clairement devant lui
L'espoir en forme d'un ange sacré,
Et une étoile, c'est sa jeunesse,
Qui flotte joyeusement sur lui.
Qu'est-ce qui arrive à ce vieillard?
Pourquoi est-il content? Parce que
Vous voyez, le vieux pensait
A faire du bien aux autres.
Et quoi faire et comment le faire?
Heureux celui dont l'âme
Et la pensée sont bonnes!
Celui-ci ressentira la joie,
Et fleurira comme une pervenche
Plus d'une fois. Ainsi, arrive-t-il
Que le soleil sacré illumine un trou sombre.
Et à nouveau des herbes vertes
Viennent recouvrir ce trou noir

Pour la réflexion philosophique du poète sur un sujet universel (un bienfait apporte la jeunesse à l'âme humaine), Lysenko choisit un style opératique expressif, très en vogue parmi les compositeurs européens de l'époque.

15 | Je suis tombée amoureuse

Taras Chèvtchènko

Traduction: Nataliya Mysko

Je suis tombée amoureuse,
Je me suis mariée
Avec un orphelin sans chance –
Tel est mon destin!
Les gens orgueilleux et méchants
Nous ont séparés, ils m'ont prise
Et m'ont donnée en servitude -
Ils m'ont donnée aux moscals!

Moi, je suis moscovite,
Et je reste toute seule
En vieillissant dans une maison étrangère –
Tel est mon destin!

Während seiner Zeit im Exil kleidete Schewtschenko seine persönliche Tragödie oft in Poesie. Warum ist also dieses Kunstlied so bemerkenswert sorgenfrei? Hat der Dichter seinen Verstand verloren, so wie der Text andeutet? Nein, die Musik erweckt und äußert Hoffnung.

14 | Sollte dein Geist altern

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Ein alter Mann an manchen Tagen
Blüht auf, und niemand weiß warum,
als ob er wieder jung geworden,
da singt er auch, wie er nur kann...
Und hell wird dann um seine Augen,
die Hoffnung wie ein heiliger Engel,
und der Stern, das Licht der Jugend,
verweilt gar fröhlich über ihm.
Was ist dem Alten wohl geschehen,
worüber freut er sich? Ach, er wollte nur
den Menschen etwas Gutes tun.
Und was geschieht, wenn er es tut?
Wohl lebt derjenige, dessen Seele und Gedanken
Das Gute zu lieben vermögen!
Manches Mal wird er selig,
manches Mal blüht er auf wie Immergrün.
Uns so geschieht es, dass ins dunkle Loch
Ein heilender Sonnenstrahl hinein schaut,
dann sprießt grünes Gras
auch im dunklen Loch.

Lysenko wählte hier einen expressiven, operhaften Stil, angewandt von vielen europäischen Komponisten jener Zeit für die philosophische Betrachtung eines Dichters zu einem allgemeinen Thema (eine gute Tat verjüngt die menschliche Seele).

15 | Ich habe mich verliebt

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Ich habe mich verliebt,
und vermählte mich
mit einem glücklosen Waisen –
Dies ist Schicksal mein!

Hochmütige, böse Menschen
haben uns getrennt,
meinen Liebsten zur Musterung,
zur Armee geschickt!

Einsam, im fremden Hause
als Soldatenfrau
werde ich vergeisen –
dies ist Schicksal mein!

Although dedicated to the composer's first wife, this is not exactly a love song. In his poetry, Shevchenko often comments on the cruelty of a forsaken woman. Yet Lysenko's folk-like melody is playful and assertive, perhaps cruel only in texture. The piano accompaniment contains figurations reminiscent of the kobza – a traditional stringed instrument, akin to the lute.

16 | Bury Your Sorrow

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

A wealthy woman do not wed:
She'll drive you from your hall.
Don't take a poor bride to bed:
You'll get no sleep at all.

But wed yourself to Liberty,
A Cossack's truest destiny.
Accept that lot for what it is –
Naked and all undowered!

No one will poach upon your bliss
Or leave your hopes deflowered.
No one will trouble you to ask
The cause or source of all your care.

When two men share in weeping's task
They say it's easier to bear.
'Tis false! For he who weeps alone
Finds sorrow's burden lighter grown.

This song had a personal meaning for both poet and composer. Shevchenko wrote his poem in 1845 in Kyiv, after his proposal of marriage to Theodosia Koshyts was rejected by her father. Lysenko's song, composed in 1872, is perhaps the earliest indication of the composer's dissatisfaction with his first marriage, to Olga O'Connor. This marriage, which was childless, would end several years later.

17 | Solitude

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Alone am I, yes, all alone,
A blade of grass forlorn,
For neither happiness nor luck
God gave when I was born;

He gave me only sparkling eyes
In beauty fair and good,
But even these I've wept away
In lonely maidenhood.

Хоча й присвячена першій дружині композитора, цей солов'яз не є піснею кохання. У своїй поезії Шевченко часто засуджує жорстокість долі покинутої жінки. Все ж, Лисенкова мелодія в народному стилі є грайлива і напориста, хіба жорстка тільки у своїй фактурі. Фортепіяновий супровід містить фігурації, що нагадують гру кобзи.

16 | Не женися на багатій

Тарас Шевченко

Не женися на багатій,
Бо вижене з хати.
Не женися на убогій,
Бо не будеш спати.

Оженись на вольній волі,
На козацькій долі:
Яка буде, така й буде,
Чи гола, то й гола.

Та ніхто не докупає
І не розважає –
Чого болить і де болить,
Ніхто не питає.

Удвох, кажуть, і плакати
Мов легше неначе.
Не потурай: легше плакати,
Як ніхто не бачить.

Обоє поет і композитор вклали особистий підтекст у цю пісню. Шевченко написав вірша в 1845 р. у Києві, після невдалого освідчення Теодосії Кошиць (дівчина була б пішла за нього, але батько не хотів). Солов'яз Лисенка, скомпозований 1872 р. є можливо найранішим виявом невдоволення композитора його першим (бездітним) подружжям з Ольгою О'Коннор. І дійсно, кілька років пізніше вони розійшлися.

17 | Ой, одна я, одна

Тарас Шевченко

Ой, одна я, одна,
Як билиночка в полі,
Та не дав мені Бог
Ані щастя, ні долі.

Тільки дав мені Бог
Красу, карі очі,
Та й ті виплакала
В самотині дівочій.

Bien qu'il soit dédié à la première femme du compositeur, ce texte n'est pas exactement une chanson d'amour. Dans son poème, Chèvtchènko condamne souvent la cruauté d'une femme abandonnée. Cependant, l'air aux allures folkloriques est enjoué et assuré, peut-être même cruel dans sa facture. L'accompagnement au piano rappelle le kobza, un instrument à cordes traditionnel ukrainien, semblable au lute.

16 | Enterre ton chagrin

Taras Chèvtchènko

Traduction : Nataliya Mysko

Ne te marie pas avec une riche
Car elle te chassera de ta maison.
Ne te marie pas avec une pauvre
Car tu ne réussiras pas à dormir.

Marie-toi avec la liberté libre,
Épouse le destin d'un cosaque :
La vie sera ce qu'elle sera
Même si elle est vide – tant pis.

Mais personne ne t'ennuie,
Ni ne t'amuse –
Pourquoi tu as mal et où tu as mal,
Personne ne te le demandera.

On dit que c'est plus facile
De pleurer à deux.
N'accepte pas : c'est plus facile,
Quand personne ne te voit.

Cette mélodie avait une signification personnelle pour le poète et pour le compositeur. Chèvtchènko a écrit ce poème en 1845, à Kiev, après que sa demande en mariage eut été refusée par le père de Feodosia Koshyts. La mélodie de Lysenko, composée en 1872, est peut-être un des signes précurseurs du sentiment de mécontentement du compositeur à l'égard de son premier mariage, resté sans enfant, avec Olga O'Connor. Le mariage devait arriver à son terme quelques années plus tard.

17 | Solitude

Taras Chèvtchènko

Traduction : Nataliya Mysko

Oh, je suis seule, toute seule,
Comme une *bylynka** dans un champ,
Dieu ne m'a donné
Ni bonheur, ni destin.

Dieu ne m'a donné que
De la beauté, des yeux bruns,
Et même ceux-ci je les ai pleurés
Dans ma solitude de jeune femme.

Obwohl dieses Lied der ersten Frau Lysenkos gewidmet ist, ist es nicht wirklich ein Liebeslied. In seiner Dichtung verurteilt Schewtschenko oft die Grausamkeit einer verlassenen Frau. Jedoch ist Lysenkos volkstümliche Melodie verspielt und bestimmend, vielleicht sogar unbarmherzig im Aufbau. Die Klavierbegleitung enthält *kobza-artige Darstellungen.

* einer Laute ähnlich

16 | Vergrabe deine Sorgen

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Heirate bloß keine Reiche,
sie vertreibt dich aus dem Haus.
Heirate auch keine Arme,
denn du findest keinen Schlaf.

Heirate die freie Freiheit,
das Kosaken-Schicksal:
Wie es sein soll, so wird es auch,
Wenn auch arm, dann sei's drum.

Niemand neckt dich,
niemand tröstet,
niemand fragt
nach deinem Leiden.

Man sagt, zu zweit läßt sich
Sogar leichter weinen.
Glaub's nicht: Leichter weint's sich,
wenn es niemand sieht.

Dieses Lied ist sowohl für den Dichter als auch den Komponisten von persönlicher Bedeutung. Schewtschenko schrieb das Gedicht im Jahre 1845 in Kyiv, nachdem ein Heiratsantrag von Feodosia Koshyts' Vater abgelehnt worden war. Lysenkos Lied, das 1872 komponiert wurde, mag die erste Andeutung seiner Unzufriedenheit über seine kinderlose Ehe mit Olga O'Connor gewesen sein. Diese Ehe sollte einige Jahre später enden.

17 | Einsamkeit

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Ostap Hrycaj

Ach! Ich bin so allein,
Wie ein Halm auf der Heide,
Und es gab mir mein Gott
Hier kein Glück, keine Freude.

Schwarze Augen nur hat
Mir der Herrgott gegeben,
Doch ich weinte sie aus
In dem einsamen Leben.

No brother and no sister dear
Have been my strength and stay;
Up among strangers was I reared,
Among them waste away...

Where may I find a helpmate true?
Where gentle friends uprouse?
They can't be found... I am alone...
I'll never find a spouse!...

Lysenko's first art song, written in 1868 when the composer was studying at the Leipzig Conservatory. A woman is graced with youth and beauty, yet she will never find love.

Ані братика я,
Ні сестрички не знала,
Між чужими зросла,
І зросла не кохалась!

Де ж дружина моя?
Де ви, добрії люди?
Їх нема... Я сама,
А дружини й не буде!

Це перший солостів Лисенка, написаний в 1868 р. під час навчання у Ляйпцігській консерваторії. Дівчина, хоч обдарована молодістю та красою, однак не знайде щастя в коханні.

Je n'ai connu
Ni frère, ni sœur,
J'ai grandi parmi des étrangers,
J'ai grandi sans amour!

Où est mon mari?
Où êtes-vous, bonnes gens?
Il n'y en a pas... je suis seule,
Et il n'y aura pas de mari!

* petite tige

La première mélodie de Lysenko, écrite en 1868, alors que le compositeur étudiait au Conservatoire de Leipzig. Une femme, pourtant jeune et belle, ne trouve pas l'amour.

Ich erwuchs ohne Heim,
Ohne Schwestern und Brüder,
Und ich welke dahin
Und erblühe nicht wieder.

Ach! Wo blüht denn mein Lieb?
Hört ihr, Menschen, mein Klagen?
Nein... Ihr hört nicht... Und nie
Wird ein Mann nach mir fragen...

Lysenkos erstes Kunstlied aus dem Jahre 1868, als der Komponist am Leipziger Konservatorium studierte. Eine Frau ist mit Jugend und Schönheit beschenkt, wird aber trotzdem nie Liebe finden.

18 | Past a Maple to a Dell

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Down past a maple to a dell,
The brook goes babbling loudly,
And there a red cranberry bush
Above the stream stands proudly;
The maple tree renews its youth,
The cranberry stands serene,
And round about them willows grow
And reeds are fresh and green.

The water slips beyond the grove,
And at the hillside's edge
The tiny ducklings splash about
Among the oozy sedge.
The duck, close followed by the drake,
Swims out to see them all;
She snatches duckweed in her bill
And greets her children small.

The water near a garden flows,
It spreads to form a pond;
A maiden comes to fill her pail
And sings a carol fond.
Her father and her mother seek
The garden for a walk;
The naming of a son-in-law
Begets their quiet talk.

A lyrical pastorale. It is apparent from the joyful dance-like music that the young maiden is carefree and unaware of her parents conspiring to find a suitable husband for her.

18 | Тече вода

Тарас Шевченко

Тече вода з-під явора
Яром на долину.
Пишається над водою
Червона калина.
Пишається калинонька,
Явір молодіє,
А кругом їх верболози
Й лози зеленіють.

Тече вода із-за гаю
Та попід горою.
Хлюпоцуться качаточка
Поміж осокою.
А качечка випливає
З качуром за ними,
Ловить ряску, розмовляє
З дітками своїми.

Тече вода край города.
Вода ставом стала.
Прийшло дівча воду брати,
Брало, заспівало.
Вийшли з хаги батько й мати
В садок погуляти,
Порадіть, кого б то їм
Своїм зятем звати?

Це лірична пастораль. З веселої танцювальної музики очевидно, що безтурботна дівчина не знає про те, що її батьки змовляються знайти для неї підходячого чоловіка.

18 | D'un érable au vallon boisé

Taras Chèvtchènko

Traduction : Nataliya Mysko

L'eau coule d'un érable
Du ravin dans la vallée.
Un obier rouge
S'admire dans l'eau.
Le petit obier pavane,
L'érable redevient jeune,
Et autour d'eux, les sorbiers
Et les osiers verdoient.

L'eau coule du bosquet
Au-dessus d'une montagne.
De petits canetons pataugent
Parmi les laïches.
Et la petite canne arrive vers eux
Avec le canard en nageant,
Elle arrache les laïches, elle parle
A ses petits enfants.

L'eau coule près du verger.
L'eau devient un étang.
Une jeune fille est venue chercher de l'eau,
Elle en a pris, elle s'est mise à chanter.
Le père et la mère sont sortis de la maison
Pour se promener dans le jardin,
Et réfléchir à celui qu'ils pourraient
Appeler leur beau-fils.

Une pastorale lyrique. Il est évident, en écoutant cette musique dansante et joyeuse, que la jeune femme est insouciant et qu'elle n'a pas conscience que ses parents conspirent pour lui trouver le mari idéal.

18 | Vorbei an einem Ahorn in ein enges Tal

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Am Ahorn fließt ein Bach vorbei,
durch die Schlucht strömt er ins Tal.
Es steht am Bach in voller Schönheit
ein roter Vogelbeerbaum.
Das Bäumchen steht in Pracht,
der Ahorn jung und herrlich,
und um sie herum
grünen die Weiden

Der Bach fließt aus dem Hain
Und dann am Berg vorbei.
Kleine Entchen plätschern
Im Wasser, im Ried.
Ihnen folgt die Entenmutter
zusammen mit dem Entenich,
sie fangen Wasserlinsen
und sprechen mit ihren Kindlein.

Der Bach fließt am Garten
Und mündet in einem Teich.
Es kam ein Mädchen Wasser holen
Und begann zu singen.
Mutter und Vater kamen aus dem Hause,
im Garten spazierend
hielten sie Rat, wen sie nun
ihren Schweigersohn nennen sollen?

Eine lyrische Pastorale. Es ist von dieser freudvollen, tanzartigen Musik ersichtlich, dass das junge Mädchen sorgenfrei und sich dessen unbewusst ist, dass ihre Eltern ein Komplott schmieden, einen geeigneten Ehemann für sie zu finden.

19 | Dancing Shoes

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Shoes in visions shine entrancing...
With them I would go a-dancing.
Bad luck must I borrow!
For no shoes have I today,
And the musicians play and play,
Adding to my sorrow!

Barefoot by the fields I walk;
Seeking happiness I stalk.
Ah me! What a life!
Look at me, a dark-browed lass!
But in grief my days must pass,
Fate with pain is rife!

All the maids have fine red shoes
That at parties they may use;
Griefs my life despoil.
Without pleasure, without love,
Only waste my charms will prove,
Fade in scullery toil.

The poet creates a vivid portrait of a poor village girl who longs for dress shoes to be able to go dancing. Lysenko's music juxtaposes the energetic rhythm of the kozachok folk dance with a lamenting melodic line in a minor key.

20 | In the Garden by the Ford

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Down in the garden by the ford
No periwinkles sprout;
The young maid does not seek the ford
To draw her water out.

In the enclosure by the hedge
The green hop-vines grow sere;
Out to the village from the house
No maiden does appear.

Down in the garden by the ford
Willows are bending low;
The dark-browed maid is plunged in thought,
Her heart is dark with woe.

She weeps, she weeps and struggles hard,
A fish that fate is gaffing...
Above her and her blighted youth
A wicked man is laughing.

19 | Якби мені черевики

Тарас Шевченко

Якби мені черевики,
То пішла б я на музики,
Горенько мое!
Черевиків немає,
А музика грає, грає,
Жалю завдає!

Ой, піду я боса полем,
Пошукаю свою долю,
Доленько моя!
Глянь на мене, чорнобриву,
Моя доле неправдива,
Безталанна я!

Дівчаточка на музиках
У червоних черевиках –
Я світом нужу.
Без розкоші, без любові
Зношу свої чорні брови,
У наймах зношу!

Поет створює жвавий образ бідної сільської дівчини, що мріє про черевики до танцю. Музика Лисенка поєднує енергійний ритм українського народного танцю козачка з жалібними мінорними інтонаціями.

20 | Навгороді коло броду

Тарас Шевченко

Навгороді коло броду
Барвінок не сходить.
Чомусь дівчина до броду,
По воду не ходить.

Навгороді коло тину
Сохне на тичині
Хміль зелений. Не виходить
Дівчина з хатини.

Навгороді коло броду
Верба похилилась.
Зажурилась чорнобрива,
Тяжко зажурилась.

Плаче, плаче та ридає.
Як рибонька б'ється...
А над нею, молодою,
Поганець сміється.

19 | Les chaussures de danse

Taras Chèvtchènko

Traduction : Nataliya Mysko

Si j'avais des souliers
Je serais allée danser un peu,
Oh, quel malheur!
Je n'ai pas de souliers,
Mais la musique joue sans fin,
Elle me cause du chagrin!

Je vais marcher pieds nus dans un champ
Je vais chercher ma chance,
Oh, ma chance!
Regarde-moi, la brune,
Ma fausse chance!
Je n'ai pas de chance!

Les jeunes filles dansent
En souliers rouges –
Moi, je ne fais rien.
Sans luxe, sans amour,
Je vais effacer ma beauté,
Et me perdre dans la servitude!

Le poète crée le portrait vivant d'une pauvre villageoise qui désire posséder des chaussures de danse. La musique de Lysenko juxtapose le rythme énergique de la danse folklorique ukrainienne, le kozachok, avec une ligne mélodique en mineur qui évoque la plainte.

20 | Dans le jardin près du gué

Taras Chèvtchènko

Traduction : Nataliya Mysko

Dans un jardin, près du gué
La pervenche ne lève pas.
On ne sait pourquoi une jeune femme
Ne va plus chercher de l'eau dans le gué.

Dans un jardin, près de la haie
Le houblon vert sèche
Sur un poteau. Une jeune fille
Ne sort plus de sa maison.

Dans un jardin, près d'un gué
Le saule s'est penché.
Elle s'est attristée, la fille aux sourcils noirs,
Elle s'est fort chagrinée.

Elle pleure, elle pleure et elle sanglote,
Elle se frappe comme un poisson...
Et auprès d'elle, la jeune,
Un étranger se moque.

19 | Tanzschuhe

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Ostap Hrycak

Wenn ich schöne Schuhe hätte,
Möchte tanzen um die Wette,
O ich arme Maid!

Doch ich habe leider keine
Und die Tanzmusik spielt feine
Und vermehrt mein Leid!

Also barfuß auf den Auen
Will ich mir mein Glück erschauen,
O du Schicksal mein!

Sieh auf meine schwarze Brauen.
Doch ich kann dir nicht mehr trauen,
Traurig muß ich sein!

Mädchen seh' ich bei den Tänzen,
Rote Schuhe seh' ich glänzen,
Und mein Herze klagt!

Ohne Liebesglück zu finden,
Seh' ich meine Schönheit schwinden,
Ich – die arme Magd...

Der Dichter schafft ein lebhaftes Portrait eines armen Dorfmadchens, das sich nach Tanzschuhen sehnt. Lysenkos Musik stellt den dynamischen Rhythmus des ukrainischen Volkstanzes, kozachok, neben eine klagende melodische Reihe in der Molltonart.

20 | Im Garten an der Furt

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Im Garten an der Furt
wächst kein Immergrün.
Warum kommt das Mädchen nicht mehr,
um Wasser zu holen?

Am Zaune im Garten
trocknet grüner Hopfen.
Das Mädchen kommt nicht
aus dem Haus heraus.

Im Garten an der Furt
neigt sich die Weide.
Das Mädchen mit schwarzen Brauen
hat einen schweren Kummer.

Sie trauert und weint
bitterlich, untröstlich,
Und ein böser Mann
lacht die Junge aus.

An idyllic moment marred by a young woman weeping over her unhappy fate. This early art song is written in a dramatic style. The Ukrainian minstrels, or kobzari, developed a style that is both narrative and dramatic, using an economy of musical elements that often understates the emotional aspect of the song.

21 | We Sang and then Parted

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

We sang together, and we separated
Without a teardrop and without a word.
Ah, shall we ever meet again? Again
Blend our sad voices in a single song?

Perhaps if... nay, not so! For with what words
And with what song shall we hereafter sing?
Assuredly not here, nor with these words.
If we shall sing, it will be different!

Here, too, our songs have all been melancholy,
Because here, too, our lives are very sad;
Yet somehow we have managed to survive.
We have at least shared one another's griefs

As we recalled that distant, happy land
And mighty Dnieper with his battlements
And all the sorrows that our far-off youth
Knew in that young and sinful paradise.

In this poem of 1850, Shevchenko once again reflects on happier days back in Ukraine. Some scholars believe that the poet's unnamed referent here is Hanna Zakrevska, the beautiful wife of his friend Platon Zakrevsky. In 1843 Shevchenko painted her portrait, and for some time was secretly in love with her.

22 | My Heart is Ablaze

Mykhailo Starytsky

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

There's a fire in my breast, but I feel
Death's cold touch on my forehead,
And again the question arises
What kind of sleep will befall me?

In that feared but expected moment
When life ends its path, will I die
Completely along with everything I loved?
Will all feelings be extinguished?

Ідилічний пейзаж затьмарений смутком молоді дівчини, що оплакує свою нещасливу долю. Цей ранній солоспів написаний у драматичному стилі. Українські кобзарі розвинули традицію, оповідну й водночас драматичну, де економні музичні засоби часто взаємують емоції пісні.

21 | Ми заспівали, розійшлись

Тарас Шевченко

Ми заспівали, розійшлись,
Без слюзи і без розмови.
Чи зійдемося ж знову?
Чи заспіваето коли?
А може й те... Та де? Якими?
І заспіваето яку?
Не тут і, певне, не такими!
І заспівает не таку!
І тут невесело співали,
Бо й тут невесело було,
Та все-таки якось жилося,
Принаймні вкупі сумували,
Згадавши той веселий край,
І Дніпр той дужий, крутогорий,
І молодее теє горе!...
І молодий той трішній рай!

У цьому вірші 1850 року, Шевченко знову згадує щасливіші дні, пережиті ним колись в Україні. Деякі дослідники вважають, що неназвана особа, до якої звертається думками поет, є Ганна Закревська, красуня-дружина його приятеля Платона Закревського. В 1843 р. Шевченко малював її портрет і був таємно в ній закоханий.

22 | В грудях вогонь

Михайло Старицький

В грудях вогонь, холодне повівання
Вже чую смерті над чолом,
І знов зрина пекучее питання,
Яким заснути маю сном?

Чи в ту страшну сподівану хвилину,
Коли перерветься життя, все;
Що любив, і сам цілком я згину,
Погаснуть враз всі почуття?...

Un moment idyllique gâché par les larmes d'une jeune femme malheureuse de son sort. Le style dramatique caractérise cette mélodie des débuts du genre. Les ménestrels ukrainiens ont forgé une tradition, à la fois narrative et dramatique, en utilisant une économie d'éléments musicaux qui, bien souvent, tempère la dimension émotionnelle de la mélodie.

21 | Nous avons chanté puis nous nous sommes séparés

Taras Chèvtchènko

Traduction : Nataliya Mysko

Nous avons chanté, nous nous sommes séparés
Sans larmes et sans paroles.
Nous réunirons-nous à nouveau?
Chanterons-nous encore un jour?

Peut-être pas... mais où? Comment?
Qu'allons-nous chanter?
Pas ici et pas de la même façon!
Et nous ne chanterons pas la même chanson.

Même ici nous ne chantions pas joyeusement,
Car même ici rien n'était joyeux,
Mais nous vivions quand même d'une façon,
Au moins nous partagions la même tristesse,

Au souvenir de ce pays merveilleux,
Et de celui du Dnipro fort aux montagnes rocheuses,
Même au souvenir du malheur de la jeunesse!...
Et de ce paradis impur!

Dans ce poème de 1850, Chèvtchènko réfléchit encore aux jours heureux passés en Ukraine. Des chercheurs croient que la personne anonyme à qui il fait référence ici est Hanna Zakrevska, la merveilleuse épouse de son ami Platon Zakrevsky. En 1843, Chèvtchènko a peint son portrait et, pendant quelques temps, il fut secrètement amoureux d'elle.

22 | Mon cœur est en feu

Mykhailo Starytsky

Traduction : Nataliya Mysko

Le feu brûle dans ma poitrine, le souffle froid
De la mort, je le sens déjà sur mon front,
Et à nouveau une question brûlante apparaît,
De quel sommeil m'endormirai-je?

En ce moment horrible que j'attends
Quand ma vie me sera arrachée, est-ce que tout
Ce que j'aimais mourra avec moi,
Est-ce que tous les sentiments s'éteindront?

Ein idyllischer Moment wird von einer jungen Frau vereitelt, die über ihr unglückliches Schicksal weint. Dieses frühe Kunstlied ist in einem dramatischen Stil verfasst. Ukrainische Minnesänger entwickelten eine besondere Tradition, in der Erzählung und in der Dramatik, die an musikalischen Elementen sparte, um die emotionalen Aspekte des Liedes bewusst abzuschwächen.

21 | Wir sangen und trennten uns dann

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Wir sangen und trennten uns
ohne Worte, ohne Tränen.
Sehen wir uns einmal wieder?
Singen wir noch einst zusammen?

Vielleicht... Doch wo? Und wie?
Was werden wir denn singen?
Nicht hier und auch nicht so!
Und auch nicht dieses Lied!

Hier sangen wir nicht fröhlich,
denn hier war's nicht fröhlich.
Doch es ließ sich irgendwie leben
und gemeinsam trauern.

Ich denke an das glückselige Land,
an den starken, steilen Dnipro-Fluß,
und an jenes junge Unglück!...
Und das junge Sündenparadies!

In diesem Gedicht von 1850 sinnt Schewtschenko wieder einmal über glücklichere Tage in der Ukraine nach. Es wird angenommen, dass die namenlose Person Hanna Zakrevska ist, die schöne Frau seines Freundes Platon Zakrevsky. 1843 malte Schewtschenko ihr Portrait und auch war er einige Zeit heimlich in sie verliebt.

22 | Mein Herz steht in Flammen

Mychajlo Staryckyj

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Das Feuer lodert in der Brust, den kalten Hauch
des Todes spüre ich schon an meiner Stirn;
und wieder erhebt sich die quälende Frage:
Welcher Schlaf wird mir beschert?

Wenn des Lebens Faden abreißt, wenn alles,
was ich liebte und was ich war, ganz verschwindet,
ob in diesem erschreckenden, und dennoch erwarteten
Moment
auf einmal auch alle Gefühle erlöschen?...

Or will that love outlive the grave,
And will my soul again suffer
For my people, my dear Ukraine,
Thinking about her and fretting,
Flying over the tattered villages
And urging the people in dark corners
To find the courage for their struggles,
To build up their nascent strength.

If so, then I embrace the cold
Even now I will lie down in my coffin
And without fear into the unknown depths
I will plunge forevermore.

Composed in 1907, this tragic monologue is one of Lysenko's best compositions of the late years. Both the poet and the composer face the oncoming of inevitable death with dignity and faith. The music is dramatic and the disjointed phrases express the inner struggle of the artist to come to terms with his fate.

Чи та любов переживе могилу,
І буде знов моя душа страждать
За свій народ, за Україну милу,
За неї думати й гадать,
Над селами обдертими літати
І люду в темрявім кутку
На боротьбу одвагу навівати
Й будити силу в сповитку?

О, коли так, в обіймища холодні,
Хоч зараз ляжу у труну
І без страху в безвісні безодні
На віки вічні я пірну!

Написаний в 1907 р., цей трагічний монолог належить до найкращих композицій останніх років Лисенка. Тут поет і композитор ідуть назустріч неминучій смерті з гідністю і вірою. Музика є драматична: розірвані фрази втілюють внутрішню боротьбу мистця у його спробі примиритися з долею.

Est-ce que cet amour survivra à la tombe,
Est-ce que mon âme souffrira à nouveau
Pour son peuple, pour la chère Ukraine.
Penser à elle et réfléchir,
Voler au dessus des villages appauvris
Et encourager le peuple dans ces coins sombres
Pour une bataille courageuse,
Et réveiller la force endormie?

Oh, si c'est le cas, dans les étreintes froides
Je vais m'allonger dans la tombe tout de suite
Et sans crainte des profondeurs obscures
Je vais plonger pour l'éternité!

Composé en 1907, ce monologue tragique est une des meilleures compositions de la dernière période de Lysenko. Le poète et le compositeur voient arriver l'inévitabilité de la mort avec dignité et foi. La musique est dramatique et les phrases décousues expriment la lutte interne de l'artiste désirant accepter son sort.

Oder kann diese Liebe das Grab überdauern?
Wird meine Seele wieder leiden
für mein Volk, meine liebe Ukraine?
Wird die Seele an sie denken, besorgt
über den armseligen Dörfern fliegen
und dem Volke in der dunklen Ecke
den Mut für den Kampf einflößen ...
und die Kraft in ihrer Wurzel wecken?

Wenn ja, dann bin ich auch jetzt schon bereit
mich ins Grab, in seine kalte Umarmung zu legen,
wenn es sein soll, sofort, ohne Angst
tauche ich in die endlose Schlucht hinein
für immer und ewig!

Dieser tragische Monolog aus dem Jahre 1907 ist einer der besten Kompositionen aus Lysenkos späterer Schaffensperiode. Der Dichter und auch der Komponist sehen dem unausweichlichen Tod mit Würde und Vertrauen ins Auge. Die Musik ist dramatisch und die unzusammenhängenden Phrasen geben den inneren Kampf des Künstlers mit seinem Schicksal wieder.

1 | Brothers, Kneel and Pray!

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Pray, brothers pray!

Around our holy Chyhyryn you'll see
Great guardians from the other world will be
And will not let the saint be crucified.
While in Ukraine's defence your squadrons ride,
Protect your Mother, let that soul of hers
Not perish through her executioners!
From times of Konashevych low we lie;
The burnings do not cease, our people die;
In dungeons end their days, in naked woe;
Our children unbaptized to manhood grow,
Our Cossack children; and our maidens fair,
The beauty of our Cossack land so rare,
Fade, like their mothers, in the Poles' possession,
While their bared braids, beneath that dire aggression,
Are white with streaks of shame; those lovely eyes
Have lost their sparkle as the future dies;
The Cossack's loath his sister to unchain,
Nay, he himself all unabashed will deign
To bear the Polish yoke. Woe to our land!
Pray, children! The Last Judgment is at hand
For our Ukraine that Polish hands have rent,
While the dark hills give back the dark lament.
Recall the righteous hetmans: Can you tell
Where are their graves today? And where may dwell
The bones of Bohdan, now his glory's done?
Where is the tomb, even a lowly one,
Of Ostrianytsia, of his meed bereft?
And where is Nalyvaiko's? None are left!
The living and the dead the Poles have burned.
Where is Bohun, who one great winter churned
With Polish dead the waters of Inhul,
Frozen with frost for battles wonderful?
The Poles range far and wide. Bohdan is dead,
Who once could render Zhovti Vody red
And Ros that trims its banks with greenery.
The ancient Korsun lies in sad debris
And sees no soul that might its sorrow share.
The Alta weeps: "To live is to despair!
I dry, dry up... Taras is likewise gone—
Our ancient sire has lost his every son!"
Yet weep not brethren: for beside us stand
The spirits of the saints of this our land.
Archangel Michael moves with us today;
And judgment is at hand. Pray, brethren, pray!

1 | Моліться, братія, моліться!

Тарас Шевченко

Моліться, братія, моліться!

Кругом святого Чигрина
Сторожа стане з того світу,
Не дасть святого розпинаць.
А ви Україну хойайте:
Не дайте матері, не дайте
В руках у ката пропадать!
Од Конашевича і досі
Пожар не гасне, люди мруть,
Конають в тюрмах, голі, босі...
Діти нехрещені ростуть,
Козацькі діти; а дівчата,
Землі козацької краса,
У ляха в'яне, як перш мати,
І непокритая коса
Стидом січеться; карі очі
В неволі гаснуть; розкувать
Козак сестру свою не хоче,
Сам не соромиться конать
В ярмі у ляха... горе, горе!
Моліться, діти! страшний суд
Ляхи в Україну несуть,
І заридують чорні гори.
Згадайте праведних гетьманів:
Де їх могили? де лежить
Останок славного Богдана?
Де Острианицина стоїть
Хоч би убогая могила?
Де Наливайкова? нема!
Живого й мертвого спалили.
Де той Богун, де та зима?
Інгул щозиму замерзає,
Богун не встане загатить
Шляхетським трупом. Лях гуляє:
Нема Богдана – червоний
І Жовті Води, й Рось зелену.
Сумує Корсунь староденний,
Нема журбу з ким поділити.
І Альта плаче: "Тяжко жити!
Я сохну, сохну... де Тарас?
Нема, не чуть... не в батька діти!"
Не плачте, братія: за нас
І душі праведних, і сила
Архистратига Михаїла.
Не за горами кари час.
Моліться, братія, моліться!

1 | Frères, priez à genoux!

Taras Chèvtchènko

Traduction: Nataliya Mysko

Priez, mes frères, priez!

Autour de la sainte forteresse de Tchyhyryn
Les gardes se lèveront de l'au-delà,
Et ne laisseront pas crucifier notre saint.
Et vous, cachez l'Ukraine:
Ne laissez pas la mère
Périr dans les bras d'un bourreau!
Depuis l'époque de Konachèvytch jusqu'au-
jourd'hui
L'incendie ne s'est pas éteint, les gens
meurent nus,
Ils périssent dans des prisons...
Les enfants grandissent non-baptisés,
Des enfants de Cosaques; et les filles,
Les beautés de la terre cosaque,
Se fanent sous la férule des Polonais
Comme leurs mères avant elles,
Et leur chevelure dévoilée
Dira la honte de leur innocence perdue;
Les yeux bruns s'éteignent en captivité;
Le Cosaque ne veut pas libérer sa sœur,
Lui-même n'a pas honte de périr
En captivité chez les Polonais...
Malheur, malheur!
Priez, les enfants! Les Polonais amènent
Le jugement dernier en Ukraine
Et des montagnes noires vont sangloter.
Souvenez-vous des hetmans pieux:
Où sont leurs tombes? Où se reposent
Les restes de Bohdan le Glorieux?
Où se trouve
La pauvre tombe d'Ostrianytsia?
Et celle de Nalyvayko? Il n'y en a pas!
On a brûlé les vivants et les morts.
Où est notre cher Bohoun, où est l'hiver?
Le fleuve Ingoul gèle chaque hiver,
Bohoun ne se lèvera pas pour se battre
Contre l'armée polonaise.
Et le méchant Polonais, il s'amuse:
Notre cher Bohdan n'est plus là pour
Faire couler le sang ennemi dans les terres
Et les eaux de la Patrie.
Le vieux Korsoun' est chagriné,
Il n'a personne avec qui partager sa tristesse.
Et la rivière Alta se lamente: « Il est dur de vivre!
Je me dessèche, je me dessèche... où est notre
héros Taras?
Il n'est pas là, pas de trace de lui...
Mais, vous, vous n'êtes pas encore avec lui!»
Ne pleurez pas, mes frères:

1 | Brüder, kniet nieder und betet!

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Betet, Brüder, betet!

Um das heilige Tschyhyryn
werden Wächter von jenseits stehn,
sie lassen die Heiligen nicht mordern.
Und ihr beschützt die Ukraine:
Lasst die Mutter nicht zu Grunde gehen
In des Henkers Händen!
Von Konaschewytsh an bis heute
brennt des Kampfes Feuer, die Menschen sterben
gefangen, nackt und barfuß...
Die Kinder wachsen ungetauft,
Die Kosakenkinder; und die Mädchen,
die Schönheit des Kosakenlandes
verwelken bei den Polen, wie einst ihre Mütter,
die unbedeckten Zöpfe
dürren aus in Schande; die braunen Augen
erlischen in der Knechtschaft; der Kosak befreit nicht
seine Schwester von den Fesseln,
er selbst ja endet schamlos
in polnischer Knechtschaft... Ein Elend!
Betet, Kinder! Die Polen bringen
Das jüngste Gericht in die Ukraine,
die schwarzen Berge werden klagen.
Gedenkt der gerechten Hetmane:
Wo sind ihre Gräber? Wo liegen denn
Die Reste des ruhmreichen Bohdan?
Wo steht das Grab Ostrianytsias,
sei es nur bescheiden?
Und Nalywajkos Grab? Gibt es nicht!
Verbrannt sind Lebendige und Tote.
Wo ist jener Bohun, wo ist jener Winter?
Jeden Winter gefriert der Inhul-Fluss,
Bohun kann nicht mehr auferstehen
und ihn mit Adelsleichen dämmern. Der Pole jubelt:
Es gibt keinen Bohdan mehr! Rot geworden
sind die Gelben Wasser und der grüne Ros'-Fluss.
Das altertümliche Korsun' trauert,
niemand teilt seinen Kummer.
Der Alta weint: „Ein Unheil!
Ich trockne aus... wo ist Taras?
Man sieht ihn nicht, man hört ihn nicht... Nicht des
Vaters Kinder!“
Weint nicht, Brüder: Auf unsrer Seite
stehen gerechte Seelen
und die Kraft des Erzengels Michael.
Schon naht der Sühne Zeit.
Betet, Brüder, betet!

Shevchenko's greatest literary achievement is his epic poem "Haidamaky" (1841). It describes one of the Ukrainian uprisings against Polish rule in the 18th century. On the eve of the battle, the Cossacks recall their past glory and pray for victory. Like "Yaroslavna's Lament" (CD 4: song 11), this is a concert aria on a grand scale.

Найбільшим літературним досягненням Шевченка була його епічна поема "Гайдамаки" (1841 р.), де описується одне з українських повстань проти польського панства у XVIII ст. В ніч перед битвою, козаки згадують свою колишню славу і моляться про перемогу. Як і "Плач Ярославни" (див. CD 4, №.11), цей твір є концертною арією великого масштабу.

L'âme des justes nous accompagne et la force
De l'archange Michel nous soutient.
Le temps des punitions n'est plus loin.
Priez, mes frères, priez!

Le plus grand triomphe littéraire de Chèvtchènko est son poème épique «Haidamaky»(1841) qui décrit un des soulèvements ukrainien contre la domination polonaise du XVIIIe siècle. A la veille de la bataille, les cosaques se souviennent de leur gloire d'antan et ils prient pour la victoire. Dans la veine de la «Complainte de Yaroslavna» (CD 4: Air 11), ce morceau est une aria pour concert à grande échelle.

Schewtschenkos größte literarische Leistung ist sein episches Gedicht „Haidamaky“ (1841). Es beschreibt einen der ukrainischen Aufstände gegen die polnische Herrschaft im 18. Jahrhundert. Am Vorabend der Schlacht erinnern sich die Kosaken an ihren vergangenen Ruhm und beten für den Sieg. Dies ist, wie „Jaroslawnas Klage“ (CD 4: Lied 11), eine Konzertaria im großen Stil.

2 | To the Island of Khortytsia

Yakiv Shchokoliv

Translation: Watson Kirkconnell

Dull roars the Dnieper to its cliffs
And sobs against the stones:
“Children, where are you?” still it asks,
“Where are you, hapless ones?”

Dull roars the Dnieper from its falls
As towards the Isle it rushes:
“Where, Bayda, is your fortress now?
Where glow your standard's blushes?”

Where is the Sitch that, like the sea,
Here boiled in ardours fell,
The freedom that across the plain
Flowed seething, fierce as hell?”

The battlements have crumbled down,
The moats lie overgrown,
On ditch and counterscarp alike
Thick grasses have been sown.

Within the boundaries of the Sitch
The plains, stone-scattered, sleep;
The earth that once knew glory's pride
Is trampled now by sheep.

Where Cossacks lived in opulence
The German builds his house;
The sacred soil he rends and tears,
And furrows it with ploughs.

Now Liberty's beset with chains
And lies among the reeds;
And only Glory roams the earth
To stir man's blood to deeds.

While Dnieper rushes to the sea
And still his question runs:
“Where is that Sitch? That Bayda, where?
Where are his flags and guns?”

2 | До Хортиці

Яків Щоголів

Стугонить Дніпро по скелях,
Б'ється об пороги; все питає:
“Де ж ви, діти, де мої небоги?”
Стугонить Дніпро з пороги,
Лине до хортиці, каже:
“Байдо! Де ж твій город,
Стяг і гаківниця?
Де та Січа, що, як море,
Силою кипіла, тая воля,
Що в роздоллі пеклом клекотіла?”
Розвалилися редути і рови
Густою од низів і до вершини
Вкрилися травою.
В грнях Січі спить нерушно
кам'яна планина;
землю, славою покриту,
топче товарина.
На козачим вжитку
Німці хат набудували,
Крунт пошарпали,
Побили, ралом заорали.
Воля, ретязем повита,
В плавнях спочиває;
Слава, кров'ю перелита,
По світу блукає.
А Дніпро біжить до моря,
Все пита хортиці: “Де ж
Та Січа, Де ж той Байда,
Стяг і гаківниця?”

2 | Vers l'île de Hortytsia

Yakiv Chtchokoliv

Traduction: Nataliya Mysko

Le Dnipro rugit sur les rochers,
Il se jette dans les rapides; il demande toujours :
«Où êtes-vous, mes enfants, mes pauvres enfants»
Le Dnipro rugit des rapides,
Il coule vers Hortytsia et dit :
«Bayda, notre héros! Où est ta cité,
Ton drapeau et tes fusils de guerre?
Où est Sitch, cette forteresse qui, comme la mer,
Bouillait avec force, et avec cette liberté
Qui hurlait dans les Steppes d'une voix démoniaque?»
Des fossés et des redoutes se sont écroulés.
Ils ont été recouverts d'herbes épaisses,
Entièrement...
Le site mortuaire en pierre dort en silence
Dans les braises de la forteresse;
La terre autrefois glorieuse a maintenant été
Piétinée par les monstres du nord.
Sur les domaines des Cosaques
Des Allemands ont construit des maisons,
En retournant la terre, ils ont effacé toute trace
Des anciens héros,
La liberté, enchaînée,
Se repose en amont du fleuve;
La gloire, gorgée de sang,
Erre à travers le monde.
Et le Dnipro court vers la mer
Et demande toujours à Hortytsia : «Où est
Donc cette Sitch, où est donc ce fameux Bayda,
Son drapeau et ses fusils de guerre?»

2 | Zur Insel von Chortyzia

Jakiv Schtschokoliv

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Der Dnipro dröhnt zwischen Felsen,
er schlägt gegen Klippen und fragt:
„Wo seid ihr, meine armen Kinder?“
Schallend springt der Fluss die Klippen hinunter,
strebt zur Chortyzia und ruft:
„Bajda! Wo ist deine Stadt,
deine Fahne und die Hackenbüchse?
Wo ist die Zaporoger Sitsch, die einst vor Kraft
sprudelte,
wie ein Meer; wo ist die Freiheit,
die einst im freien Feld brodelte, wie in einer Hölle?“
Die Redouten und die Gräber brachen zusammen,
das Gras bedeckte sie
vom Fuße bis zur Spitze.
An den Sitsch-Grenzen schläft regungslos
Die steinerne Ebene;
über die glorreiche Erde
Stapfen nun Tiere.
Auf dem Kosakengut bauten Deutsche
ihre Häuser, schon haben sie
den Grund und Boden zerteilt,
bearbeitet, umpflügt.
Die Freiheit ruht, gefesselt,
auf einer Sumpfwiese;
Der mit dem Blut umspülte Ruhm
streift in der Welt umher.
Und der Dnipro eilt zum Meer
und fragt die Chortyzia:
„Wo ist denn Sitsch, wo ist Bajda,
die Fahne und die Hackenbüchse?“

This song was written by Lysenko in 1885 in commemoration of the 25th anniversary of the death of Shevchenko. In this poem, the poet longs for the heroic glory of the Zaporozhian Cossacks. Lysenko composed broad sweeping phrases, and one hears the rushing rapids of the mighty Dnieper River, which will continue to flow long after the Cossacks have won their fight for the land.

3 | When We Were Cossacks

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

When we were Cossacks yet, and when the Union
Was still unheard of, we knew happiness!
With the free Poles we freely fraternized
And gloried in our vast, expansive steppes;
There in the gardens of our homes were raised,
And blossomed, girls like lilies; mothers then
Would glory in their sons, their free-born sons...
The sons grew up and filled with happiness
Their mother's painful years of deepening age...
Until disastrously in Christ's own name
The Jesuits came, setting the torch of death
To all our gentle paradise, and spilled
A wide-expanding sea of tears and blood;
Then hapless orphans in the name of Christ
Were tortured to the death and crucified...

Then Cossack heads fell down like trampled grass;
Ukraine is weeping, groaningly she weeps
As to the dust head follows after head,
And the oppressor rages without ceasing;
Meanwhile the Polish priest with rabid tongue
Vociferates: "Te Deum! Hallelujah!"

Shevchenko states that Polish and Ukrainian freemen would have continued living in peace as brothers had not the Roman Catholic Church sown intolerance between them. Ukrainian musical idioms are used to represent the Cossacks, but it is the Catholic "Te Deum" that brings the piece to a dramatic end.

Солоснів був написаний Лисенком в 1885 р., до вшанування 25-ї річниці смерті Шевченка. У цьому творі, він тужить за героїчною славою запорожських козаків. Лисенко komponuje тут широкі розгонисті фрази. Мимоволі чути ревіння рвучких порозів могоутнього Дніпра, безсмертного свідка минулих козацьких битв.

3 | Ще як були ми козаками

Тарас Шевченко

Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними... Росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа...
Аж поки іменем Христа
Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові,
А сирот іменем Христовим
Замордували, розп'яли...
Поникли голови козачі,
Неначе стогтана трава.
Україна плаче, стогне-плаче!
За головою голова
Додолу пада. Кат лютює,
А ксьондз скаженим язиком
Кричить: "Te Deum! алілуя!..."

Шевченко вірив, що слов'янські народи могли б жити в згоді – особливо поляки і українці, якби римо-католицька церква не посягла зерно розбрату поміж ними. Українські музичні ідіоми вжиті тут для окреслення українців, але саме мотив католицького "Te Deum" приводить твір до драматичного закінчення.

Cette mélodie a été écrite par Lysenko en 1885 en commémoration du 25e anniversaire de la mort de Chévchtchènko. Dans ce poème, le poète se languit de la gloire héroïque des cosaques. Lysenko compose de grandes phrases enlevées. On entend les rapides rugissants de la grande rivière Dnipro qui continuera de couler longtemps après que les cosaques auront reconquis leur terre.

3 | Quand nous étions cosaques

Taras Chévchtchènko

Traduction: Nataliya Mysko

Quand nous étions encore cosaques
Et qu'on ne pensait pas à l'Unification,
Nous vivions joyeusement à cette époque!
Nous devenions frères avec les maudits Polonais libres,
Nous nous montrions dans des steppes libres,
Les jeunes filles s'aimaient dans les jardins,
Elles fleurissaient comme des lilas.
La mère était fière de ses fils,
De ses fils libres... ils grandissaient,
Ils vieillissaient et se souvenaient
Des années joyeuses et des années tristes...
Jusqu'à ce que les prêtres polonais
Ne soient venus au nom du Christ et n'aient embrasé
Notre terre paisible. Ils ont versé
Une vaste mer de larmes et de sang,
Et ils ont torturé et crucifié
Les orphelins au nom du Christ.

Les têtes des cosaques se sont penchées,
Comme de l'herbe piétinée.
L'Ukraine pleure, elle pleure et hurle!
Une tête après l'autre
Tombe par terre. Le bourreau fait rage,
Et, enragé, le prêtre crie:
« Te Deum! Allelujah!... »

Chévchtchènko croyait que les peuples slaves, particulièrement les polonais et les ukrainiens, pouvaient vivre paisiblement ensemble en toute fraternité, si l'Église catholique ne semait pas les graines de l'intolérance. Les idiomes musicaux ukrainiens évoquent les cosaques tandis que le « Te Deum » de la religion catholique entraîne le morceau vers sa conclusion dramatique.

Das Lied wurde 1885 von Lysenko in Erinnerung an den 25. Todestag Schewtschenkos geschrieben. In diesem Gedicht sehnt er sich nach dem heldenhaften Ruhm der zaporozhianischen Kosaken. Lysenko komponiert ausgedehnt schweifende Phrasen. Man kann die eilenden Stromschnellen des mächtigen Flusses Dnipro hören, die noch lange nach dem Sieg der Kosaken weiterfließen werden.

3 | Als wir noch Kosaken waren

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Als wir noch Kosaken waren,
und von der Union nichts zu hören war,
Da ließ es sich heiter leben!
Mit den freien Polen waren wir Brüder,
stolz auf unsere freien Steppen,
Wir liebten uns in den Gärten.
Den Lilien gleich blühten die Mädchen,
Auf ihre Söhne waren Mütter stolz,
Auf ihre freien Söhne... Die Söhne
wuchsen auf und erfreuten
das hohe, kummervolle Alter...
Bis im Namen Christi
Die Priester kamen und setzten in Brand
Unser stilles Paradies. Es floß
Ein breites Meer voll Blut und Tränen;
Im Namen Christi mordeten sie
und kreuzigten die Waisen...

Dem getretenen Gras gleich
neigen sich Kosakenköpfe,
die Ukraine klagt, stöhnt und weint!
Zu Boden fliegen Köpfe,
einer nach dem anderen.
Der Henker wütete, und der Priester
schreit mit besessener Zunge:
„Te Deum! Hallelujah!...“

Schewtschenko glaubte, dass die slawischen Völker wie Brüder zusammenleben könnten – vor allem die Polen und die Ukrainer – wenn nicht die katholische Kirche zwischen ihnen Intoleranz gesät hätte. Ukrainische musikalische Ausdrücke werden benutzt, um die Kosaken darzustellen, aber das katholische „Te Deum“ bringt das Stück zu einem dramatischen Ende.

4 | Unrest on the Steppes

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Terror moved through all Ukraine,
Through every field it spread;
Endlessly the blood flowed forth
And stained the steppes with red.
Long it flowed, then dried at last.
Steppes once more are green;
There above our forebears' bones
Purple mounds are seen.
But what avails their lofty height?
It stirs no memory's embers;
For no one weeps above them now,
And no one still remembers.
Only the wind with gentle voice
Above their summits blows;
Only the dew of early morn
Upon their grass repose
And wash it. But the sun comes up;
It heats the grave-mound dry;
Descendants are indifferent;
They sow their landlords' rye!
Of all their number, who can tell
The place of Honta's tomb
And where the blessed martyr lies
After his day of doom?
Where's Zalizniak, that soul sincere?
Where does he rest at last?
The times are foul! The hangman reigns,
And none recalls the past.

Terror moved through all Ukraine,
Through every field it spread;
Endlessly the blood flowed forth
And stained the steppes with red.
Loud outrage roars by day and night;
The groaning earth gives way;
Sad, dire it was; but memory
Makes the heart leap today.

In contrast to "Yarema's Serenade" (CD 5: song 17), the text of this song describes the horrors of the haidamak (insurgent) uprisings in 18th-century Ukraine. But the music is rather restrained, similar to the epic songs of the kobzari (minstrels). We hear the rumble of rebellion, but only from afar. Heavy chords are muted, like echoes.

4 | Гомоніла Україна

Тарас Шевченко

Гомоніла Україна,
Довго гомоніла,
Довго, довго кров степами
Текла, червоніла.
Текла, текла та й висохла.
Степи зеленіють;
Діди лежать, а над ними
Могили синіють.
Та що з того, що високі?
Ніхто їх не знає,
Ніхто щиро не заплаче,
Ніхто не згадає.
Тільки вітер тихесенько
Повіє над ними,
Тільки роси ранесенько
Сльозами дрібними
Їх умиють. Зійде сонце,
Осушить, пригріє;
А унуки? Їм байдуже,
Панам жито сіють!
Багато їх, а хто скаже,
Де Гонти могила,
Мученика праведного
Де похоронили?
Де Залізняка, душа щира,
Де одпочиває?
Тяжко! Важко!

Гомоніла Україна,
Довго гомоніла,
Довго, довго кров степами
Текла, червоніла.
І день і ніч гвалт, гармати;
Земля стогне, гнеться;
Сумно, страшно, а згадаєш,
Серце усміхнеться.

На відміну від "Серенади Яреми" (див. CD 5, №17), текст цієї пісні описує жахи гайдамацького повстання у XVIII ст. в Україні. Однак музика є досить стримана, як в епічних кобзарських піснях. Ми чуємо гуркіт повстання, але звіддала. Важкі акорди приглушені, ніби відлуння.

4 | Agitation dans les steppes

Taras Chèvtchènko

Traduction : Nataliya Mysko

L'Ukraine discutait,
Elle discutait pendant longtemps,
Pendant longtemps le sang coulait
Dans des steppes et elle rougissait.
Elle coulait, elle coulait et elle s'est asséchée.
Les steppes verdoient;
Les grand-pères reposent et au-dessus
Les tombeaux bleuissent.
Ils sont grands, mais alors?
Personne ne les connaît,
Personne ne pleurera sincèrement,
Personne ne s'en souviendra.
Le vent seul va souffler
Tout doucement sur eux,
La rosée seule au petit matin
Les lavera avec ses petites
Larmes. Le soleil se lèvera,
Les sèchera, les réchauffera;
Et les petits enfants? Ils s'en moquent,
Ils sèment du seigle pour des seigneurs!
Ils sont nombreux, mais qui dira
Où est la tombe de Honta,
Où le martyr noble
Est enterré?
Où est Zalizniak, l'âme sincère,
Où repose-t-il?
C'est dur! C'est difficile!

L'Ukraine discutait,
Elle discutait pendant longtemps,
Pendant longtemps le sang coulait
Dans des steppes et elle rougissait.
Jour et nuit des alarmes et des canons;
La terre hurle et se tortille;
C'est triste, affreux, mais quand tu t'en souviendras
Le cœur sourira.

À l'opposé de « La sérénade de Yarema » (CD 5: Air 17), le texte de cette mélodie décrit les horreurs des soulèvements paysans (haidamaky) dans l'Ukraine du XVIIIe siècle. Cependant, la musique est plutôt sobre, comme dans les chansons épiques des kobzars. Nous entendons le grondement de la rébellion, mais seulement au loin. Les accords sonores sont assourdis et s'apparentent à un écho.

4 | Unruhe in der Steppe

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Es schallte lange
in der Ukraine,
Und lange floss das Blut
Rot über die Steppen.
Es floss und wurde wieder trocken,
die Steppen grünen wieder;
Großväter liegen in der Erde,
und über ihnen ragen blau die Gräber.
Was nützt es, dass sie hoch sind?
Niemand kennt die Namen,
niemand weint nach ihnen,
Ihrer gedenkt jetzt keiner.
Nur der Wind weht
still über die Gräber,
der Tau umspült sie,
kleinen Tränen gleich.
Die Sonne wird aufgehen
und die Gräber wärmen.
Und die Enkel? Ihnen ist es gleich,
sie sähen für Herren!
Viele waren es; wer weiß noch,
wo ist Hontas Grab,
wo liegt denn begraben
der gerechte Märtyrer?
Und Zalizniak, ein offenes Herz,
wo ruht er denn?
Schwer ist es, schwer!

Es schallte lang
in der Ukraine,
Lange, lange floss das Blut
Rot über die Steppen.
Tag und Nacht – Lärm, Kanonen,
die Erde stöhnte und bebte;
Traurig, furchtbar, und wenn man es gedenkt,
dann freut sich das Herz.

Im Gegensatz zu „Yarema's Serenade“ (CD 5: Lied 17) beschreibt der Text dieses Lieds das Grauen der haidamak Aufstände im 18. Jahrhundert in der Ukraine. Die Musik ist allerdings eher verhalten, gleich den epischen Liedern der kobzars. Wir hören das Grollen des Aufbruchs, aber nur aus der Ferne. Schwere Akkorde sind, wie Echos, gedämpft.

5 | Floating Cloud

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

A cloud is floating, following the sun;
It spreads its scarlet coat-flaps in the sky
And calls upon the sun to settle down
On the blue sea and there be covered up
As, with red quilts, a mother might her child.
One's eyes rejoice to see it... One brief hour,
One's heart relaxes and communes with God...

Meanwhile the fogbank, like an enemy,
Covers the sea and all the rosy cloud—
The thick grey mist spreads darkness in its wake,
And in that darkness it enshrouds one's soul
So that one cannot know where one should go.
One awaits dawn as children do their mother.

Many of Shevchenko's poems written in exile contemplate the beauty of the Ukrainian landscape. Lysenko shared the poet's sentiment and often mentioned Ukraine's picturesque countryside in his letters from abroad. In this vocal quartet, Lysenko's mastery and inventiveness in combining contrasting timbres of human voices demonstrate his thorough knowledge of the rich tradition of the Ukrainian Baroque church singing style.

6 | Mist Across the Valley

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Fine wisps of mist across the valley spread—
A pleasant life with parents can be led,
But greater pleasure still it is to house
Beyond the hilltop with a fine young spouse.

Ah, I will walk along a darksome grove
And seek to find myself a mate to love.
Where are you? Where? Reply, and end my smart!
Come, let me cuddle you against my heart!

Come now, my darling, let the courting end,
Let us get married, for to that we tend,
But lest my serious parents should affright us,
Let them not know the priest will soon unite us.

And so I married, and concealed myself...
Would I had stayed upon a spinster's shelf!

5 | За сонцем хмаронька пливе

Тарас Шевченко

За сонцем хмаронька пливе,
Червоні поли розстилає
І сонце спатоньки зове
У синє море: покриває
Рожевою пеленою,
Мов мати дитину.
Очам люблю. Годиночку,
Малую годину
Ніби серце одпочине,
З Богом заговорить...
А туман, неначе ворог,
Закриває море
І хмароньку рожевую,
І тьму за собою
Розстилає туман сивий.
І тьмою німою
Оповие тобі душу,
Й не знаєш де дітись,
І ждеш його, того світу,
Мов матері діти.

Чимало поезій Шевченка, написаних на засланні, оспівують красу української природи. Лисенко поділяв поетове захоплення українським краєвидом, про що промовисто свідчать його листи з-за кордону. У цьому вокальному квартеті майстерність і винахідливість мистця у поєднанні контрастних тембрів людських голосів свідчать про його глибоке знання базатої традиції українського барокового партесного співу.

6 | Туман, туман долиною

Тарас Шевченко

Туман, туман долиною,
Добре жити з родиною.
А ще лучче за горою,
З дружиною молодюю.

Ой, піду я темним гаєм,
Дружиньоньки пошукаю.
Де ти? Де ти? Озовися!
Прийди, серце, пригорнися.

Нумо, серце, лицятися,
Та поїдем вінчатися,
Щоб не знали батько й мати,
Де ми будем ночувати.

Одружилась, заховалась,
Бодай була не кохалась.

5 | Le nuage qui flotte

Taras Chëvtchënko

Traduction : Nataliya Mysko

Un petit nuage flotte derrière le soleil,
Il diffuse ses pans rouges,
Le soleil appelle à dormir
Dans la mer bleue: il la couvre
D'un nuage rosâtre
Comme si elle était un bébé.
Les yeux l'admirent. Une petite heure,
Pendant une toute petite heure
Le cœur se reposera,
Il parlera à Dieu...
Et le brouillard, comme un ennemi,
Couvre la mer
Et le petit nuage rose,
Le brouillard blanc diffuse
Derrière lui les ténèbres.
Avec ces ténèbres muettes
Il va couvrir ton âme,
Et tu ne sais plus où aller,
Et tu l'attends, cette lumière,
Comme des enfants attendent leur mère.

Plusieurs des poèmes de Chëvtchënko, écrits en exil, méditent sur la beauté des paysages ukrainiens. Lysenko partageait le sentiment du poète à l'égard de la nature, ce qu'il exprimait souvent dans ses lettres depuis l'étranger. Dans son quatuor vocal, la maîtrise et l'inventivité de Lysenko qui réussit à combiner les timbres contrastifs des voix humaines démontrent sa profonde connaissance de la riche tradition du style chanté entendu dans les églises baroques ukrainiennes.

6 | Brume dans la vallée

Taras Chëvtchënko

Traduction : Nataliya Mysko

Le brouillard, le brouillard dans la plaine,
Schön bien de vivre dans une famille.
Mais c'est encore mieux –
Avec une jeune femme.

Oh, je vais aller dans un sombre bocage
Chercher ma petite femme.
Où es-tu? Où es-tu? Réponds-moi!
Viens, mon cœur, serre-toi contre moi.

Allons, mon cœur, nous amuser,
Et puis, allons nous marier,
Pour que le père et la mère ne sachent pas
Où nous allons passer la nuit.

Je me suis mariée, je me suis cachée,
Si je n'étais pas tombée amoureuse,

5 | Eine schwebende Wolke

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Julia Virginia

Der Sonne schwimmt ein Wölkchen nach,
Spannt aus des Mantels rote Falten
Und ruft zum Schlaf sie ins Gemach
Des blauen Meers; mit Mutterwalten
Hüllt es sie in ros'ge Windel
Voll besorgter Eile.
Holder Anblick! Und ein Stündchen,
Eine kleine Weile
Scheint's, als ob dein Herze ruhe,
Nur mit Gott noch spräche,
Bis der Nebelgeist bedeckt bald
Blauen Meers Fläche.
Deckt auch 's Wölkchen rot, verbreitet
Düsternis und Schwärze,
Und von Nebelnacht umfangen
Wird auch ganz dein Herze.
– ratlos, hoflos wirst du stehen,
Nach dem Lichte starren,
Kindlein gleich, die sehndend, bangend
Ihrer Mutter harren...

Viele von Schewtschenkos Gedichten, die im Exil geschrieben wurden, betrachten die Schönheit der ukrainischen Landschaft. Lysenko teilte die Empfindung des Poeten für die ukrainische Natur, die er oft in seinen Briefen aus dem Ausland zum Ausdruck brachte. In diesem Stimmquartett zeigen Lysenkos Meisterschaft und Einfallsreichtum in der Kombination entgegengesetzter Stimmtimbre sein genaues Wissen von der reichen Tradition des ukrainischen Stils des barocken Kirchengesangs.

6 | Nebel über dem Tal

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Der Nebel umhüllt das Tal...
Schön ist's mit der Familie zu leben,
und noch besser – hinter Berg
Mit einer jungen Gemahlin.

Ach, ich geh' in den dunklen Hain,
nach einer Gattin suchen.
Wo bist du? Gib mir ein Zeichen,
Komm, mein Herz, in meine Arme.

Lass uns, Liebbling, miteinander flirten,
Lass uns, Liebbling, heiraten,
Mutter und Vater sollen nicht erfahren,
wo wir übernachteten.

Geheiratet und verschwunden...
Hätte ich dich bloß nicht geliebt!

It had been easier to live alone
Than round the world with you to make my moan.

Love, marriage, and regret are the subjects of this setting of Shevchenko's poem. The rich melodic embellishments in the vocal part remind us of the improvisational style of 16th–17th century Ukrainian itinerant minstrels, or kobzari.

7 | Kateryna's Deception

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

To pretty Kateryna's house,
That stands so rich and stately,
From all the Zaporozhian realm
Three wooers came but lately.

And one was Semen Bossy named;
The second, Ivan Holy:
Young Ivan Yaroshenko, third,
Was a Cossack far from lowly.

“We've been through all of Poland's towns
(They said) and all Ukraine,
But no such beauty have we seen
As Katie, we maintain!”

The first one said: “If I were rich,
My brothers, I aver,
I'd give the whole of all my gold
For one brief hour with her.”

The second said: “If I were strong,
My comrades, I aver,
I'd give at length my utter strength
For one brief hour with her.”

The third man said: “No thing on earth,
My fellows, I aver,
Would I eschew to give or do
For one brief hour with her.”

Thoughtful grew Kateryna then,
And to the third says she:
“An only brother do I mourn
In dread captivity.

In far Crimea he must lie.
Who brings him to my house,
That man, O Zaporozhians brave,
Will then become my spouse!”

They all rose up together straight
And saddled their three steeds
And rode in haste to liberate
Her brother by their deeds.

Легше було б самій жити,
Як з тобою в світі битись.

Кохання, одруження і розчарування є темами цієї пісні на вірші Шевченка. Багаті мелодичні прикраси вокальної партії нагадують імпровізаційний стиль українських кобзарів XVI–XVII ст.

7 | У тієї Катерини

Тарас Шевченко

У тієї Катерини
Хата на помості,
Із славного Запорожжя
Наїхали гості.
Один Семен Босий,
Другий Іван Голий,
Третій, славний вдовиченко,
Іван Ярошенко.
“З'їздили ми Польщу
І всю Україну,
А не бачили такої,
Як се Катерина”.

Один каже: “Брате,
Якби я багатий,
То оддав би все золото
Оцій Катерині
За одну годину”.

Другий каже: “Друже,
Якби я був дужий,
То оддав би я всю силу
За одну годину
Оцій Катерині”.

Третій каже: “Діти,
Нема того в світі,
Чого б мені не зробити
Для цієї Катерини
За одну годину”.

Катерина задумалась
І третьому каже:
“Єсть у мене брат єдиний
У неволі вразій!
У Криму десь пропадає.
Хто його дістане,
То той мені, Запорожці,
Дружиною стане”.

Разом повставали,
Коней посіддали,
Поїхали визволяти
Катриного брата.

Il aurait été plus facile de vivre seule,
Que de passer une vie malheureuse avec toi.

Lamour, le mariage et les regrets sont les sujets de la composition de ce poème de Chëvtchëno. Les riches ornements mélodiques de la partie vocale rappellent le style des improvisations des ménestrels ukrainiens du XVIe et du XVIIe siècle.

7 | La supercherie de Kateryna

Taras Chëvtchëno

Traduction : Nataliya Mysko

Cette Kateryna
A une maison sur une colline,
Des invités sont venus
De la ville glorieuse de Zaporozhia.
L'un c'est Semen Pieds-nus,
L'autre – c'est Ivan Toutnu,
Le troisième – c'est le fameux veuf
Ivan Yaroshenko.

On a traversé toute la Pologne,
Et toute l'Ukraine,
On n'a pourtant jamais vu
Une telle Kateryna.

L'un dit : « Frère,
Si j'étais riche,
J'aurais donné tout l'or
Pour passer une heure
Avec cette Kateryna ».

L'autre dit : « Ami,
Si j'étais fort,
J'aurais donné toute ma force
Pour passer une heure
Avec cette Kateryna ».

Le troisième dit : « Enfants,
Il n'y a rien au monde
Que je n'aurais fait
Pour passer une heure
Avec cette Kateryna ».

Kateryna réfléchit
Et dit à ce troisième :
« J'ai un frère unique
Captif d'un ennemi!
Il se meurt quelque part en Crimée.
Celui qui le libérera,
Il deviendra alors, mes cosaques,
Mon cher époux ».

Ils se sont tous levés,
Ils ont attelé leurs chevaux,
Ils sont partis libérer
Le frère de Kateryna.

Hätte besser in Einsamkeit gelebt,
als mich mit dir in der Welt herumzuschlagen.

Liebe, Ehe und Bedauern sind die Rahmenthemen in dem Gedicht von Schewtschenko. Die volltönend melodischen Ausschmückungen der Singstimme erinnern an den improvisierten Stil der ukrainischen Minnesänger (kobzars) des 16. und 17. Jahrhunderts.

7 | Katerinas Täuschung

Taras Schewtschenko

Übersetzt von E. Weinert

Bei dem Hause Katerinas,
Dem mit Holz gedielten,
Führen edle Saporosher
Gäste vor und hielten.
Erster: Semen Bosyj,
Zweiter Iwan Holyj,
Dritter: der berühmter Kämpfer
Iwan Jaroschenko.

„Sind durch Polen hin geritten
Und die Ukraine,
Aber nirgends sahn wir eine
So wie Katerina.“

Und es sprach der eine:
„Hätt' ich Gold wie Steine,
Alles Gut, das ich besäße,
Katerinen brächt' ich's
Für ein Stündlein nächtig.“

Und es sprach der andre:
„Hätt' ich Macht im Lande,
All was meine Macht vermöchte,
Für ein Stündlein nächtig
Katerinen brächt' ich's.“

Und es sprach der dritte:
„Niemals tapftrer stritt' ich
Und den Preis der kühnsten Taten
Katerinen brächt' ich
Für ein Stündlein nächtig.“

Katerina sprach zum dritten
Und erwog nicht lange:
„Höre mich, mein einz'ger Bruder
Liegt beim Feind gefangen!
In der Krim muß er verderben.
Wer befreit den Armen,
Saporosher, ja, der soll als
Gattin mich umarmen.“

Alle, unverdrossen,
Sprangen auf die Rosse,
Um den Bruder ihr zu retten
Aus Verlies und Ketten.

And one the Dnieper's flood did drown,
The Poles impaled another,
But one from Bakhchisaray-town
Brought back the captive brother.

Full early at the lordly house,
Knocks at the door entreat:
"Wake up, wake up, my maiden fair,
Your brother come to greet!"

Then Katie, glanced upon the pair,
And Katie smiled and cried:
"This is no brother, but my love—
My sweetheart—for I lied."
"You lied to me!" His sabre flashed,
And Katie's pretty head
Fell down and rolled upon the floor.
Then to his mate he said:

"Out of this wicked house, my friend,
Let us make haste to go!"
The Zaporozhians rode off
Swift as the winds that blow.

The black-browed Kateryna's corpse
Men buried on the plain;
And on the steppe the Cossack lads
Were reconciled again.

For this beautiful romantic ballad about love, a woman's wiles, and the Cossacks' noble brotherhood, Lysenko chooses the form of an extended through-composed operatic scene. The galloping rhythmic motif, which illustrates the Cossacks' heroic quest for Kateryna's "brother," accelerates the unfolding of the plot, which ends abruptly with a tragic denouement—the slaying of Kateryna.

Один утопився
У Дніпровім гирлі,
Другого в Козлові
На кіл посадили,
Третій, Іван Ярошенко,
Славний вдовиченко,
З лютою неволі,
Із Бакчисараю,
Брата визволяє.

Заскрипіли рано двері
У великій хаті.
"Вставай, вставай, Катерино,
Брата зустрічати!"
Катерина подивилась
Та й заголосила:
"Це не брат мій, це мій милий,
Я тебе дурила..."

Одурила!...
І Катрина додолу скотилася
Головонька...
"Ходім, брате,
З поганой хаті".

Поїхали запорожці
Вітер доганяти.
Катерину чорнобриву
В полі поховали,
А славної Запорожці
В степу побратались.

Для цієї чудової романтичної балади про любов, жіночу зраду і козацьке лицарське побратимство, Лисенко обрав форму розгорнутої наскрізної оперової сцени. Галопуючий тріольний ритм, що ілюструє героїчний похід козаків за Катриним "братом", прискорює стрімкий розвиток подій і приводить до раптового трагічного закінчення – вбивства Катерини.

8 | Ой, чого ти почорніло? Тарас Шевченко

Ой, чого ти почорніло,
Зелене поле?
– Почорніло я од крові
За вольную волю.

Круг містечка Берестечка
На чотири милі
Мене славної Запорожці
Своїм трупом вкрили.
Та ще мене гайворони
Укрили з півночі...

L'un s'est noyé
Dans l'embouchure du Dnipro.
On a empalé l'autre
Quelque part à Kozlov.
Le troisième, Ivan Yarochenko,
Le fameux veuf,
A libéré le frère
De la captivité rude
A Bahtchysaray.

La porte grince au petit matin
Dans le grand salon.
« Lève-toi, lève-toi, Kateryna,
Viens à la rencontre de ton frère ».
Kateryna a regardé
Et s'est mise à hurler :
« Ce n'est pas mon frère, mais mon chéri,
Je t'ai bien menti ».

« Tu m'a dupé!... »
Et la tête
De Kateryna
Est tombée par terre...
« Partons mon frère,
De cette maudite maison ».

Les cosaques de Zaporozhia
Sont partis suivre le vent.
Kateryna aux sourcils noirs
Est enterrée dans un champ.
Et les glorieux cosaques de Zaporozhia
Sont devenus des frères dans les steppes.

Dans cette belle ballade romantique sur l'amour, sur la trahison d'une femme et sur la noblesse de la fraternité entre cosaques, Lysenko choisit la forme d'une longue scène opératique. Le motif rythmique du galop qui illustre la quête héroïque des cosaques pour retrouver le « frère » de Kateryna, accélère et permet de révéler l'intrigue rapidement. Celle-ci se conclut abruptement dans un dénouement tragique : le meurtre de Kateryna.

8 | Pourquoi es-tu si sombre?

Taras Chèvtchènko
Traduction : Nataliya Mysko

Pourquoi t'es-tu noirci,
Le champ vert?
– Je suis noir du sang
Pour la liberté.

Autour de la ville de Bèrèstèchko
A quatre mylia environs
Les cosaques glorieux de Zaporozhia
M'ont recouvert de leurs cadavres.

Es ertrank der eine,
Wo der Dnepr endet,
In Koslow der andre
Ward am Pfahl geschändet,
Und nur der berühmte Kämpfe
Iwan Jaroschenko
War's, der zum Gefangnen
Nach Bachtchissarai kam,
Daß der Bruder freikam.

Eines Morgens früh im Hause
Laut die Türen knallen.
„hei, steht auf, Katrin, dein Bruder
Wartet dein im Garten“.
Katerina schaut' und sagte:
Nicht mein Bruder wartet,
Sieh, denn dieser ist mein Liebster,
Ich hab' dich betrogen!...“

„Mich betrogen!...“ Und ihr Köpfchen rollte
weit im Bogen
Auf den Boden... „Gehn wir, Bruder,
Aus dem bösen Hause.“

Und die Saporosher ritten
Mit dem Winde sausend.
Und die schöne Katerina
Ward im Wald bestattet,
Während sich die Saporosher
Drauß verbrüderet hatten.

Für diese schöne romantische Ballade über Liebe, den Verrat einer Frau und die edle Bruderschaft der Kosaken wählte Lysenko die Form einer erweiterten durchkomponierten Opernszene. Das gallopierte rhythmische Motiv, das die heroische Suche des Kosaken nach dem „Bruder“ der Katerina darstellt, beschleunigt sich während der schnellen Entfaltung der Handlung, die abrupt mit der tragischen Lösung endet, nämlich der Ermordung Katerinas.

8 | Warum bist du von Dürstigkeit berührt?

Taras Schewtschenko
Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Warum bist du schwarz geworden,
du, mein grünes Feld?
– Von dem Blut ist's mir geschehen,
das für Freiheit ward vergossen.

Rings um die Stadt Berestetschko,
vier Meilen weit
bedeckten mich die Leichen
der ruhmreichen Kosaken.

Settling upon me from the north,
The human ravens thresh;
They pluck away the Cossacks' eyes
But will not touch their flesh...

My greenery is marred with gloom
For your dear freedom's sake,
Yet some day I'll grow green again,
While you will not awake

To freedom but in dogged pain
Will plough my ancient lea,
And, as you plough in silent grief,
Will curse your destiny...

The steppes are strewn with the bodies of valiant Cossacks. The style of the poem and of the music is narrative; sentimentality and nostalgia are conspicuously absent. The message, however, is one of hope: the soil will continue to be nurtured, albeit in silence.

Клюють очі козацькі,
А трупу не хочуть.

Почорніло я, зелене,
Та за нашу волю...
Я знов буду зеленити,
А ви вже ніколи.

Не вернетесь на волю,
Будете орати
Мене стиха та, орючи,
Долю проклинати.

Степи вкриті трупами доблесних козаків. Стиль поеми і музики є розповідний, сентиментальність і ностальгія тут підкреслено відсутні. Твір, однак, сповнений надії. Поле, хоча й мовчки, буде надалі оброблятися.

En plus à minuit
des freux m'ont encerclé...
Ils bequêtent les yeux des cosaques,
Sans vouloir des cadavres.

Moi, le vert, je suis devenu noir,
Pour notre liberté...
Je vais verdoyer à nouveau,
Mais vous, plus jamais

Vous ne serez libres,
Vous allez me labourer
Tout doucement et en labourant
Vous allez maudire votre destin.

Les Steppes sont jonchées des cadavres des vaillants cosaques. Le poème et la musique se caractérisent par leur style narratif d'où la sentimentalité et la nostalgie sont manifestement absentes. Toutefois, la mélodie envoie un message d'espoir. Le sol ne cessera d'être nourri, en dépit du silence régnant.

Und um Mitternacht, da kamen
auch noch die Krähen ...
Sie pickten die Kosaken-Augen,
Kadaver wollten sie keine.

Einmal grün, bin ich nun schwarz geworden
unsrer Freiheit willen...
Eines Tages kommt mein Grün zurück,
euer jedoch nimmer.

In die Freiheit kehret ihr nimmer,
pflügen werdet ihr mich,
und, ackernd, im Stillen
euer Schicksal verfluchen.

Die Steppe ist übersät mit den Kadavern von tapferen Kosaken. Der Gedicht – und Musikstil sind erzählerisch; Sentimentalität und Nostalgie sind auffallend abwesend. Jedoch ist Hoffnung die Botschaft. Die Erde wird weiterhin genährt, wenn auch in Stille.

9 | In the Village of Subotiv

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

In the village of Subotiv,
Upon a lofty hill
There stands the coffin of Ukraine –
A crypt both wide and still:
It is the church of great Bohdan,
Where once he used to pray
That Muscovite and Cossack might
Share good and ill alway.
May peace be to your soul, Bohdan!
Their gain has been our loss:

And now they rend the burial mounds
In search of further loot;
Their hand assaults your hidden vaults;
They curse your soul to boot
Because they've nothing for their pains...
That's how it is, Bohdan!

And this must be the gratitude
Now falling to your share...
The church that once had coffined you
No neighbour will repair!
That same Ukraine where long ago
You broke the Polish threat

And thus it is, Zenobius,
Alexei's faithful friend,
You gave them all; but gratefulness
Is plainly at an end!
They say, you know, that all Ukraine
Was always really theirs,
And that we only farmed it out

9 | Стоїть в селі Суботіві

Тарас Шевченко

Стоїть в селі Суботіві
На горі високій
Домовина України,
Широка, глибока.
Ото церква Богданова.
Там-то він молвився,
Щоб москаль добром і лихом
З козаком ділився.
Мир душі твоєї, Богдане!
Не так воно стало...

Могили вже розривають
Та грошей шукають,
Льохи твої розкопують
Та тебе ж і лають.
Що й за труди не знаходять!
Отак-то, Богдане!
За те ж тобі й дяка.

Церков-домовину
Нема кому полагодити!
На тій Україні,
На тій самій, що з тобою
Ляха задавила!
Отак-то, Зіновію,
Олексіїв друже!
Ти все отдав приятелям,
А їм і байдуже.
Кажуть, бачиш, що все то те
Таки й було наше,
Що вони тільки наймали
Татарам на пашу
Та полякам... Може, й справді!

9 | Dans le village de Soubotiv

Taras Chévchtchenko

Traduction : Nataliya Mysko

Il y a dans le village de Soubotiv
Sur une haute montagne
La tombe du héros de l'Ukraine,
Large et profonde.
C'est l'église de Bohdan.
C'est là-bas qu'il pria,
Et qu'un Moscovite partageait avec les Cosaques
Les richesses et les risques.
Paix à ton âme, Bohdan!
Rien ne s'est produit comme tu le désirais...

On creuse déjà les tombes
Et on y cherche de l'argent,
On fouille tes caves
Et c'est toi qu'on injurie.
Comme tout cela leur est facile!
Si facile, Bohdan!

Pour ceci, nous te remercions.
Il n'y a personne pour réparer
L'église, ta tombe!
Dans cette Ukraine, sur ce sol,
Où tu as écrasé les Polonais!

C'est ainsi, Zynoviy,
Ami d'Oleksiy!
Tu as tout donné à tes compatriotes,
Mais à eux, cela leur est égal.
On dit, vois-tu, que cette terre
leur appartenait,
Qu'ils la prétaient seulement
Aux Tartares pour leurs Sultans

9 | Im Dorf von Subotiw

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Auf einem hohen Berg,
in dem Dorf Subotiw
Steht das Grab der Ukraine –
tief und breit.
Dies ist die Kirche Bohdans.
Dort betete er einst,
dass der Russe mit dem Kosaken
Glück und Unglück teile.
Friede sei mit Deiner Seele!
Bohdan, so ist's nicht geschehen...

Die Gräber reißt man auf,
nach dem Gelde suchend,
Deine Keller gräbt man durch
und man schimpft dich auch noch,
denn man findet nicht mal für den Arbeitslohn!
So ist es, Bohdan!

Dafür sei Dir gedankt.
Die Grab-Kirche
Richtet keiner!
In dieser Ukraine,
In derselben, die mit dir
Den Polen erdrückte!

So ist es, Zinowij,
Freund des Aleksej!
Alles hast du den Freunden gegeben,
doch ihnen ist es gleichgültig.
Wie du siehst, sie sagen,
all das war schon theirs,
sie hätten es ja nur verpachtet

To all the Tartars' heirs
And to the Poles... Appears it so?
Suppose it is the truth!
But on that score the neighbours' tongues
Deride us without ruth...
Yet do not laugh, ye foreign folk!
That church beneath the skies
May crumble down, but from its vaults
A new Ukraine will rise!

In 1845, Shevchenko wrote one of his most politically explosive anti-tsarist works, the epic mystery "The Great Dungeon," in which he summarizes with extreme bitterness and anger Ukraine's passage from freedom to captivity under the tsarist regime. "In the Village of Subotiv" is the concluding poem of the mystery, which Lysenko set to music in 1893. The mood of the song is accusatorial and yet defiant.

10 | Illicit Love

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Oh, what a hubbub the grey geese raised
As round the valley and the pond they grazed;
All across the village did the gossip spread—
Words about the widow that could smite her dead.
Not a mere rumour her name attacked,
But lively gossip about the fact
That a Cossack bold from the Sitch's base
Had paid a call at the widow's place.
They both had supped in the living room
And drank the mead with its honeyed fume,
And in the bedroom they soon undressed
And they both lay down for a pleasant rest.
Rumour yammered in warm disdain,
And rumour's charge was not laid in vain,
For nine months later, when Lent was done,
The widow gave birth to a lively son.

She cared for the little one, reared him well,
Sent him to school for a good long spell,
And when he had finished the school-room's course
She bought the fellow a fine black horse;
She bought the horse, and she was not moidered,
But she herself with her hands embroidered
A saddle-cover that silks enfold
And couched the leather with finest gold;
She clothed her son in a costly cloak
Red in the eyes of the village folk,
And mounted her lad on that noble steed
And said to the people: "Behold indeed,
My enemies all!" And she led him straight

Нехай і так буде!
Так сміються ж з України
Сторонні люди!
Не смійтеся, чужі люди!
Церков-домовина
Розвалиться... і з-під неї
Встане Україна!

В 1845 р. Шевченко написав один з його політично найагітативніших анти-царських творів, містерію "Великий льох", де він з винятковою гнівною та знівом підсумовує історію поневолення України під російською імперією. "Стоїть в селі Суботів" є епілогом містерії, покладений на музику Лисенком в 1893 р. Настрій твору є обвинувачувальним, та все ж нескореним.

10 | Ой, крикнули сірі гуси

Тарас Шевченко

Ой, крикнули сірі гуси
В яру на ставу;
Стала на все село слава
Про тую вдову.
Не так слава, не так слава,
Як той поговір,
Що заїздив козак з Січі
До вдови на двір.
Вечеряли у світлиці,
Мед, вино пили;
І в кімнаті на кроваті
Спочити лягли...
Не минула слава тая,
Не марне пішла:
Удовиця у м'ясиці
Сина привела.

Вигодувала малого,
До школи дала,
А із школи його взявши,
Коня купила,
А коня йому купивши,
Сідельце сама
Самим шовком вишивала,
Златом окула,
Одягла його в червоний,
В жупан дорогий,
Посадила на коника...
"Гляньте, вороги!
Подивіться!" Та й повела

Ainsi qu'aux Polonais... Peut-être est-ce vrai!
Qu'il en soit ainsi!
C'est de cette façon que se moquent de l'Ukraine
Les étrangers!
Vous, les étrangers, ne vous moquez pas!
L'église et la tombe
Seffondront... et de là
L'Ukraine s'élèvera!

En 1845, Chèvtchènko a écrit une de ses œuvres anti-tsaristes les plus chargées politiquement sous la forme du mystère intitulé « Le Grand cachot », dans lequel il résume avec une profonde amertume et une colère sourde le passage à la captivité imposée par le régime tsariste. « Dans le village de Soubotiv » est un poème qui conclut le mystère que Lysenko a mis en musique en 1893. Le ton de cette mélodie est à la fois accusateur et provoquant.

10 | Amours interdits

Taras Chèvtchènko

Traduction : Nataliya Mysko

Oh, des oies grises crient
Sur un étang, dans un ravin;
Tout le village connaît maintenant
L'histoire de cette veuve.
Pas une gloire, pas une renommée,
Mais plutôt des potins,
Qu'un cosaque de la Sitch était passé
Chez cette veuve, dans sa maison.
Dans son salon, ils ont diné,
Ils ont goûté au miel et au vin;
Puis, dans sa chambre,
Ils se sont reposés dans son lit...
Ces potins n'ont laissé
Aucune oreille indifférente:
Après le Carême, la veuve
A donné naissance à un fils.
Elle a nourri son petit,
Elle l'a emmené à l'école.
Le ramenant de l'école,
Elle lui a acheté un cheval.
Lui ayant acheté le cheval
Elle a brodé sa selle
Avec de la soie
Et du fil d'or.
Elle l'a habillé d'une veste rouge
Qui lui était très chère,
Elle l'a mis sur la selle.
« Regardez, les ennemis!
Regardez! » Et elle a emmené le cheval
Tout au long du village,

als Tataren-Weide
und für Polen... Vielleicht!
Dann soll es so sein!
Doch die Fremden lachen
Über die Ukraine!
Lacht nicht, Fremde!
Die Grab-Kirche
Zerfällt... und an diesem Ort
Wird die Ukraine auferstehen!

1845 schrieb Schewtschenko eines seiner politisch brisantesten anti-zaristischen Werke, das Mysterienspiel „Der große Kerker“, in dem er mit äußerster Bitterkeit und Wut den Übergang von der ukrainischen Freiheit zur Gefangenschaft unter dem zaristischen Regime zusammenfasst. „Im Dorf von Subotiv“ ist das letzte Gedicht des Mysterienspiels, das Lysenko 1893 vertonte. Die Stimmung des Lieds ist anklagend aber auch trotzig.

10 | Verbotene Liebe

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Artur Bosch

Drunten an dem Teich die Gänse
schrieen laut es schon
und im ganzen, ganzen Dorfe
sprach man nur davon:
Aus der Sitsch sei ein Kosak
– so ging das Gerücht –
in der Witwe Hof gekommen
– ei warum auch nicht! –
Speisten froh zuzweit im Zimmer,
tranken Met und Wein,
legten dann zu Ruh' sich nieder
in dem Kämmerlein.

Ja, so sprach man! das Gerede
ohne Grund nicht war,
Denn als Fastnacht kam, die Witwe einen Sohn gebar.
Sorglich zog sie auf den Kleinen
schickt' zur Schule ihn,
kaufte ihm ein Rößlein, als es
an der Zeit ihr schien.
Und indes das Roß er tummelt,
das ihn tragen sollt',
sticke emsig in den Sattel
Seide sie und Gold.
Kleidete den lieben Jungen
– dies war er ihr wert –
in den roten, teuren Zhupan,
setzte ihn aufs Pferd.
„Widersacher, kommt und schauet!“
sprach sie und führte dann

Clear through the village in gallant state,
And brought her son to the Cossack camp,
Enrolling him there as a merry scamp.
Then she herself called the story done:
And she finished it off by becoming a nun.

Shevchenko's poem evokes a favourite, although painful, motif of an unwed mother's harsh fate. It inspired Lysenko to create a genuine masterpiece. In the elaborate form of this beautiful ballad Lysenko incorporates various sources of musical expression—melodic elements of Ukrainian folk laments, the rich harmonic palette of late Romanticism, and a colourful imitation of the strumming bandura, similar to the lute.

Коня вздовж села,
Та й привела до обозу,
В військо оддала...
А сама на прощу в Київ
В черниці пішла.

Поема Шевченка, що представляє болючу для поета тему важкої долі неодруженої матері, надихнула Лисенка на створення справжнього шедевр. У майстерній композиції цієї чудової балади Лисенко поєднує різноманітні джерела музичного виразу – експресивні елементи народних голосін, багату гармонічну палітру пізнього романтизму та барвисту імітацію звучання бандури.

Elle l'a emmené vers le camp militaire
Et l'a engagé dans l'armée...
Et elle est partie à Kyiv
Pour servir Dieu dans un couvent.

Le poème de Chèvtchènko évoque son motif préféré, aussi douloureux qu'il soit : celui du difficile destin de la mère célibataire. Cela a inspiré à Lysenko un véritable chef-d'œuvre. Dans la forme complexe de cette magnifique ballade, Lysenko incorpore plusieurs sources d'expression musicales : les éléments mélodiques des plaintes folkloriques ukrainiennes, une riche palette harmonique du romantisme des dernières heures et l'imitation colorée des accords légers du bandura, semblable au lute

durch das Dorf das schmucke Rößlein
und den Reitersmann.
Brachte beide bis ans Lager zum Kosakenheer,
zog nach Kiev in das Kloster,
niemand sah sie mehr!

Schewtschenkos Gedicht ruft sein bevorzugtes, wenn auch schmerzvolles Motiv des harschen Schicksals einer unverheirateten Mutter hervor. Es inspirierte Lysenko zu einem wahrhaften Meisterwerk. Er bezieht verschiedene Formen musikalischen Ausdrucks in die kunstvolle Form dieser schönen Ballade mit ein – die melodischen Elemente der ukrainischen Volksklage, eine reichhaltige, harmonische Palette der Spätromantik und die farbenfrohe Imitation der klimpernden bandura (der Laute ähnlich).

11 | Yaroslavna's Lament

Author unknown

Translation: Watson Kirkconnell

On the Danube early in the morning, like a cuckoo,
Yaroslavna's voice is heard,
As in her solitude she wails:
"Far down the Danube will I like a cuckoo fly;
I will dip my beaver sleeve in the Kayala stream
And will wipe the Prince's bleeding wounds
That rankle on his lusty body."

Early in the morning Yaroslavna weeps
On the ramparts of Putyvl, lamenting:
"Wind, O sweeping wind,
Why dost thou Sire, so adversely blow?
Why dost thou carry hostile arrows on thy steady wings
At the warriors of my beloved?
Art thou not content enough to blow on high,
Under the clouds, and to rock ships on the blue sea?
Why, lord, hast thou dispersed my joy
Upon the feather-grasses?"
Early in the morning Yaroslavna weeps
On the ramparts of Putyvl, lamenting:
"O Dnieper, Slovuta's son,
Thou hast pierced rocky mountains
Through the land of the Polovtsians;
Upon thee thou hast borne the barks of Sviatoslav
Down to Kobiak's encampment,
Let thy waters lightly bear to me my loved one
That I may not so early in the morning send to him
My tears down to the sea."

Early in the morning Yaroslavna weeps
On the ramparts of Putyvl, lamenting:
"O bright, yea thrice-bright Sun,

11 | Плач Ярославни

Слова невідомого автора

Чутно голос Ярославни,
Як зозулька на зорі,
Заридала, закувала
У Путивлі на стіні.
"Я зозулю далеко
По Дунаю полечу,
І бобровий я рукав мій
У Каялі умочу.
І криваві, тяжкі рани князю,
Другу моему, на могучім його тілі
Я промію і утру".

То княгиня Ярославна
У Путивлі на стіні
І ридає, і гукає,
Як зозулька на зорі.
"Вітер буйний,
Чого вєш проти княжих ти бійців,
І на легких твоїх крилах
Мчиш ім стріли половців?
Чи то ж мало тобі вїять
З облаками угорі
І на синьому на морі
Колихати кораблі,
Колихати кораблі?
Нащо ж ти, мій господине,
Нащо ж радість цю мою
ти розвіяв у пустині
По сухому ковилю?"

То княгиня Ярославна
У Путивлі на стіні
І ридає, і гукає,
Як зозулька на зорі.
"Любий Дніпре, Дніпре Словутицю,
Ти в простор собі пробив

11 | La complainte de Yaroslavna

Auteur inconnu

Traduction : Nataliya Mysko

On entend la voie de Yaroslavna,
Comme un coucou au petit matin,
Elle a pleuré, elle a pépié
Sur un mur à Poutyvl'.
« Je vais voler comme un coucou
Loin sur le Danube,
Et ma manche de peau de castor
Je vais baigner dans le Kayal.
Je vais serrer contre mon cœur
Mon chéri, le duc.
Je vais laver et nettoyer
Les blessures saignantes et douloureuses
Sur le corps fort de mon ami, mon duc. »
C'est la duchesse Yaroslavna
A Poutyvl' sur un mur
Elle sanglote et appelle
Comme un coucou au petit matin.
« Vent fort,
Pourquoi souffles-tu parmi les guerriers du duc,
Et pourquoi sur tes ailes légères
Leur amènes-tu les flèches des guerriers polovtsi?
Ne te suffit-il pas de souffler
Là-haut, au-dessus des nuages,
Et sur la mer bleue,
Agiter les barques,
Agiter les barques?
Pourquoi, mon maître,
Pourquoi as-tu dissipé
Ma joie dans le désert,
Sur les herbes sèches? »

C'est la duchesse Yaroslavna
A Poutyvl' sur un mur
Elle sanglote et appelle
Comme un coucou au petit matin.

11 | Jaroslawnas Klage

Unbekannter Autor

Übersetzt von Rainer Maria Rilke

Da hört man die Stimme von Jaroslawn. Einem einsamen Kuckuck gleich klagt sie seit Morgengraun. „Fliegen will ich“, sagt sie, „wie ein Kuckuck den Dunai entlang! Meinen Ärmel von Biberpelz will ich hineinhalten in den Kajala-Fluß; auswaschen will ich dem Fürsten die blutigen Wunden seines grausamen Leibes.“

Jaroslawn weint seit Morgengraun in Putiwl auf den Mauern und spricht: „O Wind, Wind, – Herr, warum wehst du so sehr? Warum mit deinen leichten Flügeln treibst du die Pfeile des Khans zu meines Geliebten Kriegsbeer? Wäre es dir nicht genug, hoch unter den Wolken zu wehn und Schiffe zu schaukeln auf blauem Meer? Warum, Herr, hast du mein Frohsein verweht über das Grasland hin?“

Jaroslawn weint seit Morgengraun in Putiwl, der Stadt, auf den Mauern und spricht: „Dnepr, du Held, du durchschlugst dir die steinernen Berge im polowtschen Land. Du trugst liebkosend auf dir Swjatoslavs Kähne hinein in das Heer des Kobjak; nun trage zärtlich, Herr, auch den Gatten mir zu, daß ich ihm nicht ans Meer muß Tränen schicken im Morgengraun.“

Jaroslawn weint seit Morgengraun in Putiwl auf den Mauern und spricht: „Helle du, überhelle Sonne! Du bist allen warm und gut, Herrin, warum legst du glühend dein Licht auf die Mannen meines Gemahls?... Durst hat ihnen im wasserlosen Land die Bogen gedörrt, und Niederschlagendheit schließt ihnen die Köcher zu...“

To all art thou warm and splendid.
Why, lord, hast thou spread thy searing rays
Upon the warriors of my beloved
Who lie upon the waterless plain?
Why hast thou contracted their bows with thirst
And locked their quivers with grief?"

Круті гори, кам'яні
Через землю половців.
І до війська Коб'якова,
Ради славної війни,
Ти носив на собі бистро
Святославові човни!
Принеси ж, мій господине,
Мені друга могого,
Щоб я сльіз своїх не слала
Все на море до нього".

То княгиня Ярославна
У Путивлі на стіні
І ридає, і гукає,
Як зозулька на зорі.
"Сонце ясне і прекрасне,
Всім тепло і світ даєш,
Нащо ж ти на княжі вої
Луч гарячий твій іллеш?
Нащо їм в безвіднім полі
Луки смагою спекло,
Нащо ж туюю тоскою
Ти їм тули затигло?"

Yaroslavna (daughter of Kyivan Grand Prince Yaroslav the Wise) was betrothed to Prince Ihor (1151–1202) of Novhorod-Siversky, the fabled warrior who fought the Cumans (Polovetsians) and was captured by them in 1185. The medieval manuscript "Tale of Ihor's Campaign," discovered in 1795, chronicles these events. The text also contains the lament of Ihor's wife and her plea for his safe return. Written in Old Slavonic, it was translated into modern Russian and Ukrainian in the 19th century. Lysenko set the Ukrainian text to music in 1873, using the same bard-like style employed for his settings of texts by Shevchenko—this time, however, on a much grander scale. The lament is the most original composition of Lysenko's early period. It is also the longest of all his art songs.

Ярославна була дружиною князя Ігоря (1151–1202) з Новгород-Сіверська, що на Україні. Він воював з половцями і в 1185 р. був захоплений ними в полон. Середньовічний рукопис "Слово о полку Ігоревім", що описує ці події, був знайдений в 1795 році. Текст також містить благання-молитву Ярославни про безпечне повернення дружини. Написаний старослов'янською мовою, рукопис був перекладений в XIX ст. як російською, так і українською мовами. В 1873 р. Лисенко поклав український текст на музику. Кобзарський стиль, часто застосований ним для інтерпретації поезії Шевченка, присутній і тут – цим разом вжитий із значно грандіознішим розмахом. Цей плач є найоригінальнішою композицією раннього періоду Лисенка, а також найдовший з усіх його солов'їв.

« Mon cher Dnipro, Dnipro-Slavoutyts',
Tu as creusé les montagnes abruptes
Et rocheuses pour te faire place
A travers la terre des guerriers polovtsi.
Et à l'armée du chef Kobiakov
Au nom de la guerre glorieuse,
Tu portais rapidement sur tes vagues
Des barques du Prince Sviatoslav!
Amène-moi alors, mon maître,
Amène-moi mon cher ami
Pour que la mer ne porte pas mes larmes
Jusqu'à lui ».

C'est la duchesse Yaroslavna
A Poutyvl' sur un mur
Elle sanglote et appelle
Comme un coucou au petit matin.
« Soleil clair et magnifique
Tu donnes à tous chaleur et lumière,
Pourquoi donc verses-tu tes rayons chauds
Sur les guerriers du duc?
Pourquoi dans un champ aride
As-tu desséché leurs flèches?
Pourquoi as-tu rempli leur carquois
De chagrins et de tristesse? »

Yaroslavna, littéralement la fille de Yaroslav, était l'épouse du Prince Ihor (1151–1202) de Novhorod-Siversky, en Ukraine. Ce dernier combattit les Polovtsi (Cumans) qui le capturèrent en 1185. Un manuscrit médiéval découvert en 1795, « Le Conte de la campagne d'Ihor », relate ces événements. Le texte contient également la plainte de l'épouse de Ihor et sa prière pour le retour sain et sauf de son mari. Écrit en slave ancien, le texte a été traduit en russe moderne et en ukrainien au XIXe siècle. En 1873, Lysenko a mis le texte en musique. Il a utilisé le style de musique des bardes, comme il l'a fait pour les textes de Chëvtchëno, mais sur une très grande échelle cette fois-ci. Cette plainte est la composition la plus originale des premières œuvres du compositeur. C'est aussi la plus longue de toutes ses mélodies.

Jaroslavna, wörtlich die Tochter des Jaroslav, war die Ehefrau des Prinzen Ihor (1151–1202) von Novhorod-Siversky, Ukraine. Er bekämpfte die Polovtsi (Cumans) und wurde 1185 von ihnen gefangengenommen. Ein mittelalterliches Manuskript, „Die Geschichte von Ihors Feldzug“, das 1795 entdeckt worden war, zeichnet die Ereignisse auf. Der Text enthält ebenso die Klage von Ihors Ehefrau und ihre Bitte um eine gesunde Heimkehr. Das Manuskript wurde in Altslawisch verfasst und im 19. Jahrhundert ins moderne Russisch und Ukrainisch übersetzt. 1873 vertonte Lysenko den ukrainischen Text. Er benutzte denselben mimmesängerischen Stil, den er auch für die Vertonungen der Schewtschenko Texte benutzt hatte, dieses Mal jedoch in einem viel größeren Ausmaß. Die Klage ist die originellste Komposition der frühen Periode des Komponisten. Sie ist auch die längste all seiner Kunstlieder.

12 | The Slave

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

On Sunday morning, just at dawn,
Loud roared the deep blue sea:
The Cossack brotherhood convened
And made their chief a plea:
"Now give us leave, O Otaman,
To launch our baydaks straight,
And roam awhile past Tender's Isle
To give the Turk debate."

12 | У неділю вранці рано

Тарас Шевченко

У неділю вранці-рано
Синє море трало;
Товариство кошового
На раді прохало:
"Благослови, отамане,
Чайки поспускати,
Та за Тендер погуляти,
Турка пошукати".

12 | L'esclave

Taras Chëvtchëno

Traduction: Nataliya Mysko

Dimanche très tôt le matin
La mer bleue s'amusait;
Lors d'une réunion, les confrères
Ont demandé à leur Colonel:
« Donnez votre bénédiction, Colonel,
aux bateaux qui se dirigent vers Tender
Pour aller chercher des Turcs. »

12 | Der Sklave

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Am Sonntagmorgen in der Früh
Wogte das blaue Meer;
Die Kosaken versammelten sich
und sprachen zu ihrem Hetman:
„Hetman, gib uns deinen Segen,
dass wir Boote ans Wasser lassen,
und hinter die Tender fahren
nach Türken suchen.“ –

Their vessels, launched upon the wave,
With cannon they equipped;
And by the hour of pitch-black night
From the vast gorge of Dnieper's bight
To open sea they shipped.

Ship after ship, as down they dip,
Sinks in the billows rut...
But three stout barks (may God he praised!),
Those of the otaman amazed,
The waif Stepan, all young and dazed,
The sea did not englut.

He to the paynim land was home,
His rudder swept away;
There the poor derelict Stepan,
Sworn Cossack and young otaman,
The Turkish janissaries scan
And take in sudden fray.

Amid the booming of their guns,
They fetter him with chains
And place him in captivity...
O Saviour, God, I pray to Thee,
Preserve our fiercest enemy
From suffering those pains!
There ball and chain weigh three puds;
Such are these Cossacks' clogs...
The light of day no more is known;
Deep underground they break the stone;
No shrift consoles their dying moan—
They perish like the dogs.

They disappear forever there;
And poor Stepan is left
To dream of his far-off Ukraine,
His crow-black steed upon the plain,
His father who so long did feign,
Yaryna, too, bereft...

He weeps, he wails, he prays to God,
He breaks his chains asunder,
He seeks the steppe-land, vast and free,
Far, far away, when suddenly
Upon his fleeting liberty
The Turks break in like thunder.

They tied the poor lad to a post
And burned his eyeballs out...

The дума is a unique genre of Ukrainian folklore, originating from lyric-epic songs about the struggle of the Cossacks against invading Turks and Tatars during the 16th–17th centuries. The renowned performer of such epic songs in Shevchenko and Lysenko's era was Ostap Veresai (1803–90). Lysenko was so impressed by Veresai's performances that in 1873 he composed his own such work to Shevchenko's text, which brilliantly imitates the dramatic recitative дума style.

Чайки, байдки спускали,
Гарматами риштували,
З широкого гирла
Дніпрового вилпиляли,
Серед ночі темної,
На морі синьому,
За островом Тендером
Потопали, пропадали...

Отamana курінного,
Сироти Степана молодого,
Сине море не втопило,
А в турецьку землю, агарянську,
Без кормил прибило...
Тоді сироту Степана,

Отamana молодого,
Турки-яничари ловили,
В кайдани кували.
Ой, Спасе наш межигірський!
Чудотворний Спасе,
Не допусти мене власти
В тяжкую неволю!
Там кайдани по три пуда,
Отаманам по чотири,
І світа божого не бачать, не знають,
Без сповіді вмирають,
Як собаки здихають...

І згадав сирота Степан в неволі
Свою далеку Україну,
Нерідного батька
І нерідну сестру Яринку.
Плаче, ридає,
До Бога руки здіймає,
Кайдани ламає,
Утікає на вольную волю...

Турки-яничари його догнали,
До стовпа в'язали,
Очі виймали.

Chi ne найоригінальнішим жанром українського фольклору є дума – лірично-епічний твір про боротьбу козаків з турками і татарами в XVI–XVII ст. Визначним виконавцем дум в часи Шевченка і Лисенка був сліпий кобзар Остап Вересай (1803–90). Почувши його виконання в 1873 р., Лисенко настільки захопився думами, що скomпонував власну думу на текст Шевченка, де блискуче відтворив драматичний речитативний стиль цього жанру.

Les Cosaques ont mis à l'eau leurs embarcations,
Ont préparé des canons,
Ils ont appareillé
De la large embouchure du Dniπρο.
Durant la nuit noire
Sur la mer bleue
Ils se sont noyés, ils ont disparu
Près de l'île de Tender...

La mer bleue n'a pas emporté
Le Colonel du Régiment,
Le jeune orphelin Stephan,
Mais elle l'a porté sans rames
Sur les terres turques,
Alors les Turcs-janissaires
Ont capté le jeune Colonel,
L'orphelin Stephan.

Ils l'ont mis aux fers.

Oh, notre Sauveur des collines,
Faiseur de miracles

Ne me laisse pas tomber

Dans l'esclavage horrible!
Le poids des lourdes chaînes
Étouffe déjà quatre de nos chefs
Pour qui la lumière du jour est devenue
Une étrangère.

Et sans confession, ils meurent,
Comme des chiens, ils crèvent...

L'orphelin capturé Stephan s'est souvenu de
Sa lointaine Ukraine,
De son beau-père

Et de sa belle-sœur Yaryna.
Il pleure, il hurle,
Il élève les mains vers Dieu,
Il brise ses fers,
Il s'enfuit vers la liberté libre...

Les Turcs-janissaires l'ont rattrapé,
L'ont attaché à un poteau,
Ils lui ont arraché les yeux.

Un des genres les plus originaux dans le folklore ukrainien est la дума, une chanson lyrico-épique sur la lutte des cosaques contre les Turcs et les Tartares pendant le XVIIe et le XVIIIe siècle. L'interprète renommé de dumasy à l'époque de Chèvtchenko et de Lysenko était Ostap Veresai (1803–1890), le paysan aveugle, joueur de kobza et chanteur. Lysenko fut tellement impressionné par les interprétations de Veresai qu'il composa, sur le texte de Chèvtchenko, sa propre musique qui imitait avec brio le style récitatif dramatique des dumasy.

Boote und Barken ließen sie zu Wasser,
richteten Kanonen
und verließen so die breite Mündung
des Dniπρο-Flusses,
sie fuhren aufs blaue Meer
mitten in der Nacht;
hinter der Tender-Insel
versanken sie, verschwanden sie...

Nur Stepan, das Waisenkind,
Den Kosakenführer
Verschonte das blaue Meer,
es trieb ihn ohne Segel
in das Türkenland...
Doch dann fanden Stepan,
das Waisenkind,
die türkischen Janitscharen.

Eiserne Fesseln legten sie ihm an.

Ach, Du unser Retter, Jesus,
Wundertäter,

Lass mich nicht fallen

In das schwere Joch!
Die Fesseln wiegen dort drei Pud,
für die Hetmane gar vier.
Ohne einen Blick auf die Welt Gottes, im Unwissen,

stirbt man ohne Beichte,
man verreckt, wie ein Hund...

Da dachte der Waise Stepan in der Gefangenschaft.
An seine ferne Ukraine,
und an den Stiefvater...

...und an die Stiefschwester Jaryna.
Er weinte und klagte,
zu Gott hob er seine Arme,
brach die Fesseln, floh
in die freie Freiheit...

Die Türken, die Janitscharen holten ihn ein,
banden an einen Pfeiler
und stachen ihm die Augen aus.

Eine der ursprünglichen Gattungen der ukrainischen Folklore sind dumasy, lyrisch-epische Lieder über den Kampf der Kosaken mit den Türken und Tataren im 16. und 17. Jahrhundert. Der berühmte Darsteller von dumasy in der Zeit von Schewtschenko und Lysenko war Ostap Veresai (1803–1890). 1873 war Lysenko derart beeindruckt von Veresays Vorstellung, dass er ein eigenes Werk zu Schewtschenkos Text komponierte, das auf großartige Weise den dramatisch-rezitativen дума-Stil nachahmt.

1 | My Dagger, I Shall Sharpen You Well!

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

My comrade-dagger I shall sharpen well
And stick it in my bootleg for a spell;
In search of justice then I'll wander out,
And seek the glory that men talk about.
I shall not go across the meadows wide,
Nor yet by lanes along the river-side,
Nor down the highroads, but by paths obscure,
And there some money-lender I may lure,
Some wicked noble with a filthy cloak,
All these with greetings bold I shall invoke –
Even a monk, if one I chance to meet –
And tell them all from pleasure to retreat,
To read the Holy Scriptures with due care
And to instruct the people everywhere
Not to despoil or slaughter one another
Or part the widow's son from his dear mother
To send him by strong force and evil sleights
To join the army of the Muscovites.

Here the poet has written a morality verse, in which he asks people to live in peace. Again, the music is inspired by the traditions of the Ukrainian kobzari (bards). It is declamatory and dramatic in style.

1 | Ой вигострю товариша

Тарас Шевченко

Ой вигострю товариша,
Засуну в халяву,
Та піду шукати правди
І тієї слави.
Ой піду я не лугами
І не берегами,
А піду я не шляхами,
А понад шляхами.
Та питаю в жидовина,
В багатого пана,
І в шляхтича поганого,
В поганім жупані,
І у ченця, як трапитись,
Нехай не гуляє,
А святе письмо читає,
Людей поучає.
Щоб брат брата не різали,
Та не окрадали,
Та в москалі вдовиченка
Щоб не оддавали.

У цьому повчальному вірші поет благає людей жити в мирі. Музика, натхненна традицією українських кобзарів, є декламаційною і драматичною за стилем.

1 | Mon poignard, j'aiguiserai bien ta lame

Taras Chèvtchènko

Traduction : Nataliya Mysko

Oh, j'aiguiserai ma lame
Et je la mettrai dans ma botte
Et je partirai à la recherche de la vérité
Et de la gloire aussi.
Oh, je ne partirai ni dans les prés,
Ni sur les côtes,
J'emprunterai les chemins de traverse,
Au lieu des routes populaires.
Je demanderai à un Juif,
A un maître riche,
A un mauvais bourgeois
Dans son habit de parade,
Et à un moine, au hasard de mes rencontres,
Qu'ils n'èrent plus,
Mais qu'ils lisent les saintes écritures
Et les enseignent aux gens.
Je demanderai que les frères ne se poignent pas entre eux,
Qu'ils ne se volent plus,
Qu'ils n'envoient plus leurs sans-famille
A l'armée russe.

Ici, le poète a inscrit un message moral dans ses vers quand il demande au gens de vivre en paix. La musique est également inspirée de la tradition du kobzar (ménestrel) ukrainien. Le style est déclamatoire et dramatique.

1 | Mein Dolch, ich werde dich gut schärfen!

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Meinen Freund will ich wetzen
und im Stiefelschaft verstecken,
nach der Wahrheit geh' ich suchen,
nach dem Ruhm.
Ich gehe nicht durch die Täler,
und nicht an den Ufern,
ich betrete keine Wege,
ich gehe oberhalb.
Dann frage ich einen Juden,
einen reichen Herrn
und einen bösen Adligen
im üblen Rock,
oder einen Mönch, wenn er mir begegnet, –
er soll nicht spazieren,
er soll die Heilige Schrift lesen,
und die Menschen lehren:
Dass ein Bruder seinen Bruder nicht erstechen,
nicht beklaunen soll,
und dass man einen Witwer
nicht zu den Soldaten schickt.

Hier hat der Dichter einen Sittlichkeitsvers geschrieben, in dem er die Menschen auffordert, in Frieden zu leben. Wiederum wird die Musik inspiriert von der Tradition der ukrainischen kobzars (Minnesänger). Stilistisch ist das Lied ausdrucksvoll und dramatisch.

2 | Thought Follows Thought

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Thought follows thought, off in a swarm each flits:
One mauls the soul, one tears it all to bits,
Yet another silently sobs,
Perhaps to God Himself it's not revealed.
To whom shall I unfold it?
By whom will it be heard –
This speech of mine, who will divine
The import of my Word?
All deaf and all indifferent,
In chains our people bend!...
You laugh full deep while I must weep,
My great and mighty friend!

What harvest yields my weeping?
Weeds it perchance may be!
No cannon roar now in Ukraine

2 | За думою дума

Тарас Шевченко

За думою дума роєм вилітає,
Одна давить серце, друга роздирає,
У самого серця, може, й Бог не бачить.
Кому ж її покажу я?
І хто тую мову
Привітає, угадає
Велике слово?
Всі оглухли – похилились
В кайданах... байдуже!...
Ти смієшся, а я плачу,
Великий мій друже!

А що буде з того плачу?
Нічого, мій брате.
Не заревуть в Україні
Вольнії гармати,

2 | Une pensée après l'autre

Taras Chèvtchènko

Traduction : Nataliya Mysko

Les pensées s'envolent l'une après l'autre comme un essaim,
L'une oppresse le cœur, l'autre le déchire,
Et une autre pleure en silence,
Il est probable que Dieu même ne voie pas dans notre cœur.
A qui vais-je les montrer?
Et qui va saluer cette langue,
Qui devinera la force des mots?

Tous sont devenus sourds
Enchaînés... Indifférents!..
Tu souris, mon grand ami!
Et moi, je pleure,

Qu'arrosèrent ces larmes?

2 | Ein Gedanke folgt dem anderen

Taras Schwetschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Der Gedankenswarm
bedrückt und zerreißt mein Herz;
der Gott sieht es wohl nicht.
Wem soll ich meine Gedanken offenbaren?
Wer begrüßt mein Reden?
Wer erahnt das große Wort?
Alle sind wie taub – geduckt,
als ob gefesselt... Egal!...
Du lachst und ich weine,
mein großer Freund!

Was wird aus den Tränen?
Nichts, mein Bruder.
Die freien Kanonen werden nicht mehr dröhnen
in der Ukraine.
Für Ehre, Glaube, Bruderschaft,

With voice of Liberty;
Nor will the father slay his son,
His own dear child, with pain,
For honour, glory, brotherhood,
The freedom of Ukraine.
He'll rather rear him up to sell
To Moscow's slaughterhouse...

This is our tribute to "the throne"
(Our honour though they dowse),
Our offering to "the fatherland,"
A gift that Germans reap...
So let it be, my friend, while we
Still fiercely laugh and weep.

Shevchenko's poem, written in St. Petersburg in 1844, is dedicated to the renowned Russian writer of Ukrainian origin Nikolai Gogol (Mykola Hohol). Shevchenko's mention of a father executing his son refers to Taras Bulba, the hero of Gogol's eponymous historical novel set in Ukraine. Here, Lysenko returns to the ballad style of the Ukrainian bards.

Не заріже батько сина,
Рідної дитини,
За честь, за віру і за братство,
За славу України,
Не заріже – викохає
Тай продасть в ризницю
Москалеві...
Це б то, бачиш,
Лепта удовиці
Престолови, отечеству
Та німоті плата!..
Нехай, брате. А ми будем
Сміятись та плакати.

Вірш Шевченка, написаний у Петербурзі в 1844 р., присвячений славеному письменникові Миколі Гоголю. Рядки Шевченка про батька, що зарізає свого сина, ймовірно відносяться до Тараса Бульби, героя однойменної історичної повісті Гоголя. Тут Лисенко повертається до баладного стилю українських мандрівних співців.

De la mauvaise herbe, mon frère.
Des canons de la liberté ne vont plus
Rugir en Ukraine,
Le père ne va plus poignarder
Le fils de son fils,
Pour l'honneur, pour la foi et pour la fraternité,
Pour la gloire de l'Ukraine
Il ne le poignardera plus, il l'aimera
Mais il le vendra au Moskovite,

Tu vois,
C'est notre offrande au trône,
A la patrie,
C'est le prix du silence!...
Ainsi soit-il, mon frère. Et nous
Irons et pleurerons.

Ce poème de Chëvtchënko écrit à Saint Pétersbourg en 1844 est dédié à Nikolai Gogol, le célèbre écrivain russe d'origine ukrainienne. La référence de Chëvtchënko à l'assassinat d'un fils par son père renvoie à Taras Bulba, le héros du roman historique de Gogol situé en Ukraine. Lysenko utilise à nouveau le style de la ballade des ménestrels ukrainiens.

für den Ruhm der Ukraine
ersticht der Vater seinen Sohn,
sein eigen Kind nicht mehr,
er wird es hegen
und dann verkaufen
an den Schlachthof Moskaus...
Es sei ja, wie du siehst,
der Beitrag der Witwe
für den Thron, fürs Vaterland,
das Entgelt für Deutsche!..
Lassen wir's, Bruder. Lass uns lieber
lachen und weinen.

Schewtschenkos Gedicht, das 1844 in St. Petersburg verfasst wurde, ist Nikolai Gogol (Mykola Hohol) gewidmet, dem berühmten russischen Schriftsteller ukrainischer Herkunft. Schewtschenko erzählt von einem Vater, der seinen Sohn abschlachtet und bezieht sich damit auf Taras Bulba, den Helden von Gogols historischem Roman, der in der Ukraine spielt. Lysenko kehrt hier zu dem Balladenstil des ukrainischen Minnesangs zurück.

3 | The Sun is setting

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

The sun is setting and the hills grow dim,
All bird-song ceases, and the fields are quiet,
And man is glad because rest comes for him.
But I look wakeful round; my spirit's fiat
Sets me to fly to orchards of Ukraine;
On, on I flit, deep in the gulfs of thought
And thus my heart can find relief from pain.
Fields, groves, and hills are now in darkness caught
And in the deep, blue sky a star appears.
O evening star!
Have you now risen also in Ukraine?
Are hazel eyes now seeking you tonight
In the blue sky? Have they forgotten quite?
If they have lost all memory of me,
Then let them sleep, nor know my destiny!

This early lyrical vocal trio was written by Lysenko in 1869 during his studies at the Leipzig Conservatory. The homesick composer expresses his longing for his native land, family, and friends. The song is dedicated to a recently married couple – his sister Sofia and his best friend, the writer and poet Mykhailo Starytsky.

3 | Сонце заходить

Тарас Шевченко

Сонце заходить, гори чорніють,
Пташечка тихне, поле німіє,
Радіють люди, що одпочинуть,
А я дивлюся... і серцем ліну
В темний садочок на Україну;
Ліну я, ліну, думу гадаю,
І ніби серце одпочиває.
Чорніє поле, і гай, і гори,
На небо синє виходить зоря.
Ой зоре! зоре! – і слізи кануть.
Чи ти зійшла вже і на Україні?
Чи очі карі тебе шукають
На небі синім? Чи забувають?
Коли забули, бодай заснули!
Про мою доленьку щоб і не чули.

Це раннє ліричне вокальне тріо Лисенко написав у 1869 р. в Німеччині, під час навчання у Ляйпцігській консерваторії. Тут композитор тужить за рідною землею, друзями та близькими. Твір присвячено щойно одруженій молодій парі – його сестрі Софії та його найкращою товаришіві Михайлові Старицькому.

3 | Coucher de soleil

Taras Chëvtchënko

Traduction : Nataliya Mysko

Le soleil se couche, les montagnes s'assombrissent,
Un petit oiseau se calme, le champ ne bouge plus,
Les gens se réjouissent qu'ils aillent se reposer,
Et moi, je regarde... dans mon cœur je pars
Dans un jardin sombre en Ukraine;
J'y pars, j'y vais et je réfléchis
C'est comme si mon cœur se reposait.
Le champ devient noir, le bosquet et les
montagnes aussi,
Une étoile sort dans le ciel bleu?
Oh l'étoile! L'étoile – et les larmes se versent.
Es-tu déjà montée en Ukraine?
Est-ce que les yeux marron te cherchent
Dans le ciel bleu? Ou t'ont-ils oubliée?
S'ils t'ont oubliée, même s'ils dorment,
Qu'ils n'entendent rien de mon petit destin.

Ce trio vocal lyrique a été écrit par Lysenko dans sa première période en 1869, en Allemagne, pendant ces études au conservatoire de Leipzig. Le compositeur, saisi du mal du pays, exprime son désir de retrouver sa terre natale, sa famille et ses amis. La mélodie est dédiée au nouveau couple formé par sa sœur, Sofia, et Mykhailo Starytsky, son meilleur ami.

3 | Die Sonne geht unter

Taras Schewtschenko

Übersetzt von E. Weinert

Die Sonne geht unter, die Berge dunkeln,
Die Vögel schweigen, die Nacht ist gesunken,
Die Menschen grüßen die Ruh' und den Frieden.
Ich schaue... ach, könnt' ich zur Ukraine
In einen nachtdunklen Garten fliegen;
Ich sehne, ich sehne mich, träume und sinne,
Mir ist, als ruhte mein Herz darinne.
Es dunkelt der Berg, und der Wald, und die Auen,
Nun schwebt ein Stern an dem Himmel, dem blauen.
O Stern, mein Stern! Und die Tränen fließen.
Wann wirst du die Ukraine grüßen?
Wenn werden dich wieder die Augen der Meinen
Am Himmel suchen? Vergaßen sie deiner?
Wenn sie vergaßen, so mögen sie schlummern,
So macht ihnen auch mein Lob keinen Kummer.

Dieses frühe lyrische Stimmtrio wurde von Lysenko 1869 in Deutschland während seines Studiums am Leipziger Konservatorium geschrieben. Der heimweh- kranke Komponist äußert seine Sehnsucht nach seinem Heimatland, seiner Familie und seinen Freunden. Das Lied ist dem jungvermählten Paar, seiner Schwester Sofia und Mychajlo Starytzkyj, seinem besten Freund, gewidmet.

4 | May My Spirit Run Free

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Lord, leave no man, like me today,
In years of aging pain
To perish in captivity
And live his life in vain.

Down the steppe-meadows would I stray
My sorrow to alloy!
– “Don’t go!” they say. “Out of this place
No man may seek for joy!”

This brief poem was written by Shevchenko in 1848 at Kos-Aral, Kazakhstan, reflecting his despair and hopelessness in exile. Lysenko interprets the text in a more objective tone, and brings into his music the characteristic traits of the old folk songs of the burlaky (wanderers). It is a cry for freedom.

5 | Ukrainian Melody

Yevhen Hrebinka

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

No, Mother, I can't love him, I don't love,
It's doom to live with one you don't love.
It's hard, it's so hard to conduct conversation,
It's better I spend my life as a maid.
But can you not see that I'm getting old?
I'll soon find eternal rest in a grave.
When my eyes close forever, who will watch over you?
You'll be left, my daughter, an orphan, alone.
Oh Mother, my dear, don't weep, please don't cry,
Prepare the kerchief and embroidered cloths.
I will lose my life with one I don't love
But you'll be happy, I alone will shed tears.
Away in the valley a cross stands by the road,
Beneath it, all day, a mother sobs and wails,
Dear God, my dear Savior, what have I done?
My daughter I've doomed, her life I've forsaken.

Hrebinka was a popular Ukrainian Romantic writer of the first half of the 19th century. During his final years, spent in the imperial Russian capital, St. Petersburg, he participated actively in the purchase of Taras Shevchenko's freedom from serfdom. Lysenko composed this work in the manner of Ukrainian popular lyrical songs of the early 19th century.

4 | Та не дай, Господи, нікому

Тарас Шевченко

Та не дай, Господи, нікому,
Як мені тепер, старому,
У неволі пропадати,
Марне літа коротати.

Ой піду я степом-лугом
Та розважу свою тугу.
“Не йди”, кажуть, “з цієї хати
Не пускають погуляти.”

Цей короткий вірш, написаний Шевченком у 1848 р. в Кос-Аралі, відображає відчай та безнадію поета на чужині, в неволі. Лисенко надав поетичному текстові більше об'єктивності, інтерпретуючи його в стилі старовинних народних бурлацьких пісень. Це – плач за волею.

5 | Українська мелодія

Євген Гребінка

Ні, мамо, не можна нелюба любити,
Нещасная доля із нелюбом жити.
Ох тяжко, ох важко з ним річ розмовляти
Хай лучче я буду весь вік діувати.
Хіба ж ти не бачиш, яка я стара?
Мені в домовину лягати пора.
Як очі закрию, що буде з тобою?
Зостанешся, доно, одна сиротою.
Ох, мамо голубко, не плач, не ридай,
Готуй рушники й хустки вишивай.
Нехай за нелюбом я щастя утрачу,
Ти будеш весела, одна я заплачу!
Ген там на долині хрест божий стоїть,
Під ним рано й вечір матуся квилить...
Ой Боже мій милий, що я наробила,
Дочку, як схотіла, із світа згубила.

Гребінка був популярним романтичним письменником першої половини XIX ст. В останні роки свого життя перебувавши у Петербурзі, Гребінка з великої міри спричинився до викупу Шевченка з кріпацтва. Лисенко написав цей твір в дусі українських популярних ліричних пісень-романсів початку XIX ст.

4 | Que mon esprit soit libre

Taras Chëvtchëno

Traduction : Nataliya Mysko

Dieu, ne laisse personne
Comme moi, le vieux, en ce moment
Pourrir en captivité
Et gâcher ses années en vain.

Oh, je vais aller aux steppes et aux gués
Pour apaiser ce chagrin.
«Ne t'en va pas de cette maison», dit-on.
«Et on ne me laisse pas prendre l'air.»

Ce bref poème, écrit par Chëvtchëno en 1848, à Kos-Aral, au Kazakhstan, exprime son désespoir et la détresse de l'exil. Lysenko interprète le texte sur un ton plus objectif, apportant à sa musique les particularités des anciennes mélodies des voyageurs. C'est un cri pour la liberté.

5 | Air ukrainien

Yevhen Hrebinka

Traduction : Nataliya Mysko

Non, maman, on ne peut pas aimer un mal aimé,
C'est un destin malheureux que de vivre avec
un mal aimé.
O, c'est dur et difficile de se parler,
Que je reste plutôt jeune fille toute la vie.
Ne vois-tu donc pas combien je suis vieille?
Il est temps que je m'allonge dans un cercueil.
Si je ferme les yeux, que t'arrivera-t-il?
Tu resteras, ma fille, une orpheline.
Oh, maman, ma colombe, ne pleure pas, ne hurle pas,
Prépare les serviettes et brode des foulards.
Que je perde mon bonheur avec un mal aimé,
Tu seras joyeuse, moi seule je pleurerai!
Là bas, dans une plaine il y a un crucifix
Sous lequel jour et nuit la petite maman hurle...
Mon cher Dieu, qu'ai-je fait,
Je voulais qu'elle quitte notre foyer,
Elle a choisi de quitter la vie...

Hrebinka était un écrivain romantique ukrainien célèbre de la première moitié du XIXe siècle. Au cours de ses dernières années passées à Saint Pétersbourg, il s'est impliqué dans l'opération de libération de Chëvtchëno, afin de sortir le poète de sa condition de serf. Lysenko a composé ce morceau à la manière des chansons lyriques populaires du début du XIXe siècle.

4 | Möge mein Geist frei sein

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Lieber Gott, lass niemanden wie mich, Alten,
in der Knechtschaft ins Verderben stürzen
die Jahre vergeblich
und elend zubringen.

Ich will durch Steppen und Täler gehen,
Meine Trauer verstreuen,
doch man sagt mir: „Nein, aus diesem Haus
geht niemand für einen Spaziergang hinaus.“

Dieses kurze Gedicht, das Schewtschenko 1848 in Kos-Aral, Kazakhstan, schrieb, gibt seine Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit im Exil wieder. Lysenko interpretiert den Text in einem objektiveren Ton, indem er die charakteristischen Züge der alten Volkslieder burlaks (Wandervogel) in seine Musik miteinfließen lässt. Es ist ein Ruf nach Freiheit.

5 | Ukrainische Melodie

Jewhen Hrebinka

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Nein, o Mutter, den Ungeliebten kann man nicht gern haben,
ein Unglück ist's mit dem Ungeliebten zu leben
Ach, wie schwer, wie schwer lässt sich mit ihm reden,
lieber will ich mein Leben allein bleiben. –
Siehst du nicht, wie alt ich bin?
Mein Leben neigt sich seinem Ende,
und wenn ich meine Augen schließe,
was soll mit dir geschehen, Tochter?
Du bleibst allein, ein Waisenkind. –
Ach, liebste Mutter, weine nicht,
richte nun gesticke Tücher her,
mit dem Ungeliebten soll ich mein Glück verlieren,
zu deiner Freude und zu meinem Kummer!
Weit im Tal steht ein Kreuz Gottes,
früh und spät klagt bei ihm die Mutter...
Mein lieber Gott, was hab' ich bloß getan,
meine Tochter willentlich aus dieser Welt verbannt.

Hrebinka war ein beliebter ukrainischer Romantikschriftsteller in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Während seiner letzten Lebensjahre, die er in St. Petersburg verbrachte, beteiligte er sich aktiv daran, Schewtschenko aus der Leibeigenschaft zu befreien. Lysenko komponierte dieses Stück in der Art der beliebten ukrainischen Liedlieder des frühen 19. Jahrhunderts.

6 | A Burdened Soul

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Why do I feel so heavy? Why so weary?
Why does my soul in wailing grief lament
Like a starved child? Ah, heart oppressed and dreary.
What do you wish? What is your discontent?
Are you for food, or drink, or sleep aspirant?
Sleep, then, my soul! Forever sleep apart,
Shattered, uncovered... Let the senseless tyrant
Rage ever on... Close, close your eyes, my heart!

This melancholy reverie is a departure from the typical folk musical settings favoured by Lysenko during his Shevchenko period. At first, the accompaniment merely echoes the unease of the poet, but in the second half of the song the piano's agitated triplet figures belie the calm voice of the singer as they reveal the true feelings of the poet.

7 | My Plea

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Gain knowledge, brothers! Think and read,
And to your neighbours' gifts pay heed, –
Yet do not thus neglect your own:
For he who is forgetful shown
Of his own mother, graceless elf,
Is punished by our God Himself.
Strangers will turn from such as he
And grudge him hospitality –
Nay, his own children grow estranged;
Though one so evil may have ranged
The whole wide earth, he shall not find
A home to give him peace of mind.

Then, O my brothers, as a start,
Come, clasp your brothers to your heart, –
So let your mother smile with joy
And dry her tears without annoy!
Blest be your children in these lands
By touch of your toil-hardened hands,
And, duly washed, kissed let them be
With lips that speak of liberty!
Then all the shame of days of old,
Forgotten, shall no more be told;
Then shall our day of hope arrive,
Ukrainian glory shall revive,
No twilight but the dawn shall render
And break forth into novel splendour...
Brother, embrace! Your hopes possess,
I beg you in all earnestness!

6 | Чого мені тяжко

Taras Шевченко

Чого мені тяжко, чого мені нудно?
Чого серце плаче, ридає, кричить,
Мов дитя голодне? Серце моє трудне,
Чого ти бажаєш? Що в тебе болить?
Чи пити, чи їсти, чи спатоньки хочеш?
Засни, моє серце, навіки засни,
Невкриті, розбите... А люд нависний
Нехай скаженіє... Закрий, серце, очі!

Цей солослів, т.зв. reverie, є відходом від типових творів в народному чи кобзарському дусі, що характерні для "шевченкового" періоду творчості Лисенка. Спочатку супровід просто відлунює неспокій поета. Однак, в другій половині збуджені тріольні фігурації фортепіано суперечать рівноважному тону співачки, викриваючи справжні почуття поета.

7 | Учіться, брати мої

Taras Шевченко

Учіться, брати мої,
Учітесь, читайте,
І чужому навчайтесь,
Й свого не цурайтесь.
Бо хто матір забуває,
Того Бог карає,
Того діти цураються,
В хату не пускають.
Чужі люди проганяють,
І немає злomu
На всій землі безконечній
Веселого дому.

Обніміте ж, брати мої,
Найменшого брата,
Нехай мати усміхнеться,
Заплакана мати.
Благословіть дітей своїх
Твердимися руками,
І діточок поцілує
Вольними устами.
І забудеться срамотна
Давня година,
І оживе добра слава,
Слава України.
І світ ясний, невечерній,
Тихо засіяє...
Обніміться ж, брати мої,
Молю вас, благаю!

6 | L'âme lourde

Taras Chèvtchènko

Traduction : Nataliya Mysko

Pourquoi j'ai de la pleine, pourquoi je m'ennuie?
Pourquoi mon cœur pleure-t-il, hurle et crie
Comme un enfant affamé? Mon cœur lourd,
Que désires-tu? Pourquoi as-tu mal?
Es-tu assoiffé ou bien affamé, as-tu donc sommeil?
Dors, mon cœur, dors à jamais,
Brisé et ouvert... Et le monde ennuyé
Qu'il devienne enragé... Ferme tes yeux, mon cœur!

Cette rêverie mélancolique se distingue des arrangements musicaux typiquement folkloriques privilégiés par Lysenko pendant ses années de travail sur les textes de Chèvtchènko. Au début, l'accompagnement se contente de faire écho au malaise du poète. Mais dans la deuxième partie de la mélodie, l'agitation du piano s'oppose au calme de la voix du chanteur et révèle les sentiments intimes du poète.

7 | Ma prière

Taras Chèvtchènko

Traduction : Nataliya Mysko

Etudiez-vous, mes frères,
Etudiez-vous, lisez,
Apprenez même de l'étranger
Mais n'ayez pas honte des vôtres.
Car celui qui oublie sa mère,
Dieu le punit,
Ses enfants ont honte de lui,
Ne le laissent pas entrer dans leur maison.
Des gens étrangers le repoussent.
Il n'a pas, le méchant,
Sur la terre entière et sans fin
De joyeuse maison.

Serrez alors, mes frères,
Votre frère cadet,
Que la mère sourie,
La mère en larmes.
Bénissez vos enfants
Avec des mains fermes,
Elle va embrasser ses enfants
Avec des lèvres libres.
Même l'heure de honte sera oubliée,
L'heure ancienne,
Et la bonne gloire renaîtra,
La gloire de l'Ukraine.
Et la lumière claire, pas celle de soirée,
Va briller doucement...
Serrez-vous fort, mes frères,
Je vous en prie, je vous en supplie!

6 | Eine belastete Seele

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Warum ist's mir so elend, so freudlos?
Warum schreit und weint mein Herz,
wie ein hungriges Kind? Mein armes Herz,
was wünschst du denn? Was schmerzt dich?
Willst du etwa trinken, essen oder schlafen?
Schlaf' ein, mein Herz, für immer und ewig,
Unbedeckt, zerschlagen... Schließ die Augen!
Und lass die bösen Menschen toben...

Diese melancholische Träumerei lässt die typische Volksmusik oder kobzar Musik hinter sich, die Lysenko in seiner Schewtschenko Periode bevorzugt hatte. Zu Beginn gibt die Begleitung nur die Unruhe des Dichters wider. Aber in der zweiten Hälfte des Liedes strafen die gehetzten Tripletfiguren des Klaviers die ruhige Stimme des Sängers Lügen als sie die wahren Gefühle des Dichters offenbaren.

7 | Meine Bitte

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Alfred Kurella

Lernt und lest nur tüchtig,
Lernt das Fremde. Doch vor allem
Lernt das eigne richtig!
Wer sich von der Mutter wendet,
Steht in Gottes Banne.
Ihn verleugnen seine Kinder,
Jagen ihn von dannen.
Selbst der Fremde läßt den Bösen
Nicht zu seinem Herde,
Nirgends findet er ein Obdach
Auf der weiten Erde.

Schließt den jungen Bruder, Brüder,
Wieder in die Arme,
Daß die Mutter wieder lache
Und ihr Herz erwarme!
Sie wird dann mit fester Hand
Ihre Kinder segnen,
Freie Lippen auf der Kinder
Scheitel küssend legen!
Dann vergeht die alte Schande,
Um die heut wir weinen,
und zu neuen Ruhmestaten
Schreitet die Ukraine.
Eine helle, morgendliche
Sonne blickt hernieder...
Findet euch, umarmt euch wieder,
Hört mich flehen, Brüder!

Part of a larger poem, “To the Dead, the Living and the Yet Unborn, My Friendly Epistle,” this is one of Shevchenko’s commandments to the Ukrainian people. Lysenko sets the text as a prayer, using musical idioms from the traditional chants of the Orthodox Church. Having set the tone, the composer inserts a distinct chromatic passage – the splendour of a new dawn – to lead to the song’s climax.

8 | To Defy One’s Fate

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

There is good fortune in the world,
But who has known its taste?
And there is freedom on the earth,
Yet we with chains are faced!
Some people in the world may shine
With silver and with gold;
And yet ill fortune is their lot –
Though wealth they seem to hold.
Fortune and freedom seem to smile!
With weariness and grief
They put their costly mantles on
And cannot find relief.
Take all your gold and silver joy
And thrust in wealth your snout,
I yet shall bathe my soul in tears
And pour my sorrow out;
I’ll drown in weeping my distress,
With tears my fate I’ll greet,
And trample down my servitude
With my own naked feet!
Then only will I happy be,
And wealth can have its fill,
When my poor heart at last is free
To roam about at will!

The text is from one of Shevchenko’s epic poems, “Kateryna.” Lysenko sets this philosophical commentary on the injustices of the world in the calm, semi-detached manner of the Ukrainian bards, the kobzari. The repeated notes near the end of the song are the tears of the weeping Kateryna. But from tears comes strength.

Уривок з більшої поеми “І живим, і мертвим..”, це одна з Шевченкових заповідей українському народові. Лисенко інтерпретує текст як молитву, звертаючись до музичних ідіомів традиційних наспівів православного богослуження. Виразний хроматичний пасаж – блиск нового світанку – веде до кульмінації твору.

8 | Есть на світі доля

Тарас Шевченко

Есть на світі доля,
А хто її знає?
Есть на світі воля,
А хто її має?
Есть люди на світі
Сріблом-злотом сяють,
Здається панують,
А долі не знають, –
Ні долі, ні волі!
З нудьгою та з горем
Жупан надівають,
З горем надівають,
А плакати – сором.
Візьміть срібло-злото
Та будьте багаті,
А я візьму сльози
Лихо вилити;
Затоплю недолю
Дрібними сльозами,
Затопчу неволю
Босими ногами!
Тоді я веселий,
Тоді я багатий,
Як буде серденько
По волі гуляти!

Текст є фрагментом великої поеми Шевченка “Катерина”. Лисенко вирішує філософський роздум про несправедливість світу в спокійній, тріхи відстороненій манері, типовій для українських кобзарів. Повторювані звуки близько до кінця твору – це сльози риданої Катерини. Однак, з ридань народжується сила.

Extrait d’un poème plus long intitulé « Mon chaleureux épître », voici un des commandements adressé par Chèvtchènko au peuple ukrainien. Lysenko adapte le texte sur un air de prière. À l’aide d’idiomes musicaux des chants traditionnels de l’Église orthodoxe, le compositeur donne le ton. Un passage chromatique distinctif – la splendeur d’un jour nouveau, conduit vers le point culminant de la mélodie.

8 | Définir son destin

Taras Chèvtchènko

Traduction : Nataliya Mysko

Il existe le destin dans ce monde,
Mais qui le connaît?
Il existe la liberté dans ce monde,
Mais qui la possède?
Il existe des gens dans ce monde
Qui brillent avec de l’or et de l’argent;
Il paraît qu’ils dominent,
Mais ils ne connaissent pas le destin –
Ni le destin, ni la liberté!
Las et tristes,
Ils mettent leurs vestes,
Attristés, ils les mettent,
Mais ils ont honte de pleurer.
Prenez de l’or et de l’argent
Et soyez riches,
Et moi, je prendrai des larmes
Pour verser le malheur;
Je vais noyer ma malchance
Avec des petites larmes,
Je vais piétiner ma captivité
Avec mes pieds nus!
Alors je serai joyeux,
Alors je serai riche
Quand mon cœur pourra
S’épanouir en liberté!

Ce texte fait partie de l’un des poèmes de Chèvtchènko les plus longs : « Kateryna ». Cette analyse philosophique sur les injustices du monde est évoquée dans le calme, de manière presque détachée, selon la tradition des bardes ukrainiens, les kobzars. Les notes répétées vers la fin de la mélodie sont les larmes de Kateryna. Mais des larmes naît la force.

Als Teil des längeren Gedichts „Mein freundliches Sendschreiben“, ist dies eines von Schewtschenko Geboten für das ukrainische Volk. Lysenko machte aus dem Text ein Gebet. Er bestimmt den Ton, indem er musikalische Ausdrucksweisen der traditionellen Choräle der orthodoxen Kirche benutzt. Ein ausgeprägter, chromatischer Satz – der Glanz eines neuen Sonnenaufgangs – führt zum Höhepunkt des Liedes.

8 | Die Herausforderung des Schicksals

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Alfred Kurella

Es gibt Glück auf Erden,
Aber kennt es einer?
Freiheit könnte werden,
Doch es hat sie keiner.
Überall gibt’s Menschen,
Geh in Gold und Seide.
Leben wie die Herren,
Aber ohne Freude,
Ohne Glück und Freiheit.
Purpurne Gewande
Decken Not und Leiden, Klagen
gilt als Schande.
Könn’t das Gold ja nehmen,
Reich und reicher werden,
Ich wähl’ mir die Tränen
Will dem Übel wehren.
Will mit bittren Tränen
Das Unglück zugießen,
Will die Knechtschaft treten
Mit den bloßen Füßen,
Dann erst werd’ ich fröhlich,
Dann erst werd’ ich reich sein,
Wenn mein Herz wird ruhig
Und auch frei zugleich sein!

Der Text stammt aus einem der längeren Gedichte Schewtschenko, nämlich „Katerina“. Dieser philosophische Kommentar über die Ungerechtigkeiten der Welt wird auf eine ruhige, fast unparteiische Weise dargestellt, die für die ukrainischen Mimesänger, die kobzars, typisch ist. Die wiederholten Noten gegen Ende des Liedes sind die Tränen der weinenden Katerina. Aus Tränen entsteht aber Stärke.

9 | Evening

Isydor Vorobkevych

Translation: Watson Kirkconnell

The sun has hid behind the mountains high;
Meadow and vale and wood are all asleep;
A bell sounds faint; the moon is in the sky;
A tiny nightingale her watch would keep.

All gently sounds the streamlet's low carousing;
The stars glow brightly in the vault of night;
The firs are fast asleep, the birches drowsing;
The shepherd on his flute seeks sad delight.

The earth is like God's temple, calm and still...
Mankind is resting from the toil of day;
The moon mounts guard above the western hill,
With joy at all disquiet soothed away.

Vorobkevych was a poet and composer from Western Ukraine. Towards the end of his life, Lysenko set this poem as a work for a vocal ensemble. His skill at writing imitative contrapuntal textures is unmatched by other Ukrainian composers of the time. Unusually, this setting is not intimate. There appears to be an ill omen lurking in the dark... perhaps the moon.

10 | Rich as Wine

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

I am rich as wine,
Beautiful and fine,
But I have not found a mate,
Ah, what woe is mine!

Hard it is to live
With no one to love,
And in all those satin dresses
Loneliness to prove!

Let love come to me!
I would wedded be
To a handsome, swarthy orphan,
But I am not free!

Wakeful parents stand
Guard on either hand,
Will not let me go alone
For the fun I planned!

When they let me go
'Tis with him, I know –
Aged, ugly, wealthy, hateful –
My determined foe!

9 | Сонце ся сховало

Ізидор Воробкевич

Сонце ся сховало за високи гори;
Тихо все дрімає: луг, діброва, бори;
Дзвіночок там чути; місяць небом сяє;
В лісочку маленький соловій співає...

Вітрець протягає, потічок шепоче,
Яскраво сяють зорі серед ночі;
Смерека заснула, береза дрімає,
Вівчар на сопілці сумно виграє.

Світ, як церква Божа! Мирно, тихо всюди...
Від роботи-труду спочивають люди.
А місяць, як сторож, на світ поглядає,
Тішиться, сердешний, що все спочиває.

Наприкінці свого життя, Лисенко обрав віри-залицького поета-композитора Воробкевича для цього вокального ансамблю. Його вправність у написанні імітаційної контрапунктичної фактури не мала рівних серед українських композиторів того часу. Несподівано, музичне вирішення не є інтимним. Здається, небобрій знак чаїться в темряві... може, місяць.

10 | І багата я, і вродлива я

Тарас Шевченко

І багата я,
І вродлива я,
Та не маю собі пари,
Безталанна я.

Тяжко, тяжко в світі жить
І нікого не любить,
Оксамитові жупани
Одинокій носить.

Полюбилась би я,
Одружилась би я
З чорнобривим сиротою,
Та не воля моя!

Батько, мати не сплять,
На сторожі стоять,
Не пускають саму мене
У садочок гулять.

А хоч пустять, то з ним,
З препоганим старим,
З моїм нелюбом багатим,
З моїм ворогом злим!

9 | Soir

Isydor Vorobkevych

Traduction : Nataliya Mysko

Le soleil s'est couché derrière les hautes montagnes;
Tout somnole doucement : pré, bosquet, forêt;
On y entend une petite cloche; la lune brille dans le ciel;
Un petit rossignol chante dans la forêt...

Le petit vent souffle, le petit ruisseau chuchote,
Les étoiles brillent vivement dans la nuit;
Un épicéa s'est endormi, un bouleau somnole,
Un berger joue tristement de sa flûte.

Le monde est comme une église de Dieu! Tout est paisible et calme partout...
Les gens se reposent après le travail, le labeur.
Et la lune, comme une gardienne, regarde le monde,
Elle se réjouit, la petite, que tout se repose.

Vorobkevych était un poète et un compositeur d'Ukraine occidentale. Vers la fin de sa vie, Lysenko a adapté ce poème pour un ensemble vocal. Sa technique d'écriture qui imite la texture à contrepoint reste inédite par les autres compositeurs ukrainiens de l'époque. Il est étrange que le cadre du poème ne soit pas intime. Un mauvais présage semble se tapir dans l'ombre... peut-être la lune.

10 | Aussi riche que le vin

Taras Chèvtchènko

Traduction : Nataliya Mysko

Je suis et riche,
Et attirante,
Mais je n'ai pas de moitié,
Je n'ai pas de chance.

Il est si dur de vivre dans ce monde
Sans avoir quelqu'un à aimer,
Rester toute seule
Et porter des vêtements en velours.

J'aimerais tomber amoureuse,
J'aimerais me marier
Avec un orphelin aux cheveux noirs
Mais je n'en ai pas le droit!

Mon père, ma mère ne dorment pas,
Ils restent à me surveiller,
Ils ne me permettent pas
De me promener toute seule dans un jardin.

Et même s'ils me le permettent,
Ce sera avec ce vieil homme méchant,
Avec ce détestable riche,
Avec mon pire ennemi!

9 | Abend

Isydor Worobkewytsch

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Die Sonne ging unter hinter den hohen Bergen;
Alles schlummert nun – die Büsche und die Wälder;
Die Glocken klingen, der Mond scheint hell am Himmel;
Und im Wald ertönt der Gesang einer Nachtigal...

Der Wind weht, das Bächlein flüstert etwas,
Hell strahlen die Sterne in der Nacht;
Die Tanne schläft schon, die Birke schlummert
und ein Hirte spielt auf der Flöte ein trauriges Lied.

Die Welt gleicht einem Tempel Gottes! Alles friedvoll und still...
Die Menschen ruhen sich aus nach der Arbeit.
Und der Mond, wie ein Wächter, schaut auf die Welt
Und freut sich darüber, dass alles ruht.

Worobkewytsch war ein Dichter und Komponist aus der westlichen Ukraine. Am Ende seines Lebens vertonte Lysenko dieses Gedicht für ein Stimmensemble. Seine Fähigkeit, nachahmende kontrapunktische Gefüge zu schreiben, ist zu seiner Zeit einzigartig. Ungewöhnlicherweise ist hier die Vertonung nicht intim. Ein böses Omen scheint im Dunkeln zu lauern... vielleicht ist es der Mond.

10 | Köstlich wie Wein

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Schön bin ich
und reich bin ich,
doch habe keinen Liebsten,
unglücklich bin ich.

Schwer ist es ohne Liebe
in der Welt zu leben,
und nur in Einsamkeit
samt'ne Kleider tragen.

Gern hätte ich geliebt,
gerne mich vermählt –
mit einem schwarzhaarigen Waisen,
doch mein Wille geschah nicht!

Vater und Mutter schlafen nicht,
stets wachen sie
und lassen mich nicht allein
im Garten spazieren.

Und wenn schon – dann ja nur
mit dem hässlichen Alten,
dem unliebsamen Reichen,
meinem bösen Feind!

A humorous setting of Shevchenko's poem. Lysenko composed short, restless phrases to symbolize a troubled heart. He allows the singer little time to breathe, causing a more heightened tension that enhances the majestically operatic conclusion.

11 | The Fires Blaze

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

The torches flame, the music plays
In poignancy and tender phrase!
Like precious diamonds divine
The eyes of youth exultant shine
In joy and hope. What pure delight
Is in those glances, gay and bright!
All brim with laughter, all are smiling,
In jocund dance the hour beguiling.
I only weep their joy to see –
I weep in bitter secrecy...
Why do I weep? Perhaps in pain
That without passion's glowing reign,
As on a long, cold, drizzling day,
My loveless youth has passed away.

Unusually, Lysenko departs from the traditional Ukrainian musical idiom and adopts the polonaise.

12 | The Waif

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Alas, my grey-haired father died
And then my dear, old mother,
So now there is no person left
To help me lest I smother:

An orphan all alone in life –
What path can I perceive?
Shall I among the people go
Or stay at home and grieve?

Ah, to the green grove shall I go,
And there shall plant the rue,
And if the rue in beauty sprouts
I know what I shall do.

Perhaps my love will hail my house
And be the master there;
But if he does not come, I'll go
To seek my fate elsewhere.

The rue has sprouted, and appears
Green in the forest grass,

Гумористична інтерпретація вірша Шевченка. Лисенко komponue короткі, неспокійні фрази, що втілюють бентегу серця. Даючи співакові дуже малі паузи для дихання, він створює підвищену напругу, що приводить до маєстатично оперово-го закінчення.

11 | Огні горять

Тарас Шевченко

Огні горять, музика грає,
Музика плаче, завиває;
Алмазом добрим, дорогим
Сіяють очі молодії;
Витає радість і надія
В очах веселих – любо їм,
Очам негрішним, молодим.
І всі регочуться, сміються,
І всі танцюють. Тільки я,
Неначе заклятий, дивлюся
І нишком плачу, плачу я.
Чого ж я плачу? Мабуть, шкода,
Що без пригоди, мов негода,
Минула молодість моя.

Тут Лисенко відходить від традиційного українського музичного ідіому і застосовує форму полонезу.

12 | Ой, умер старий батько

Тарас Шевченко

Ой, умер старий батько
І старенькая мати,
Та нема кому широї
Порадоньки дати.

Що мені на світі,
Сироті, робити?
Чи йти в люди жити,
Чи дома журитись?

Ой, піду я в гай зелений,
Посажу я руту.
Якщо зійде моя рута,
Остануся тута.

Прийде милий в мою хату
Хазяїнувати,
А як же ні, то я піду
Доленьку шукати.

Посходила тая рута,
В гаї зеленіє.

Une mise en scène pleine d'humour pour ce poème de Chëvtchëno. Lysenko rend le phrasé court et impatient d'un cœur troublé. Il donne au chanteur peu de temps pour respirer, créant ainsi une plus grande tension qui souligne la majestueuse conclusion digne d'une chanson d'opéra.

11 | Les feux brillent

Taras Chëvtchëno

Traduction : Nataliya Mysko

Les feux brillent, la musique joue,
La musique pleure et hurle;
Les yeux jeunes brillent
Comme un bon diamant cher;
La joie et l'espoir jaillissent
Dans les yeux joyeux. Ils sont contents,
Ces yeux jeunes, sans péché.
Tout le monde rigole et rit,
Tout le monde danse. Moi seul
Comme si j'étais maudit, regarde
Et verse des larmes en cachette, je pleure.
Pourquoi je pleure? Peut-être est-il dommage
Que ma jeunesse ait passé
Sans aventure, comme un éclair.

Contrairement à ses habitudes, Lysenko s'éloigne de la tradition musicale ukrainienne et adopte la polonaise.

12 | L'enfant abandonné

Taras Chëvtchëno

Traduction : Nataliya Mysko

Oh, le vieux père est parti
Et la mère l'a suivi.
Il n'y a personne pour me donner
Un petit conseil.

Que dois-je, orpheline,
Faire dans ce monde?
Tantôt vivre avec des gens,
Tantôt me chagriner à la maison?

Je vais partir dans un bosquet vert,
Je vais planter une rue*.
Si ma rue lève
Je vais donc rester ici.

Mon chéri viendra chez moi
Pour prendre la relève,
Sinon, je vais partir
Chercher mon destin.

Cette rue, elle a poussé,
Elle verdit dans le bosquet.

Ein humoristischer Rahmen für Schewtschenko Gedicht. Lysenko komponiert kurze, unruhige Sätze, die ein aufgewühltes Herz symbolisieren. Er erlaubt dem Sänger nur wenig Zeit zum Atmen, was eine erhöhte Spannung verursacht, die den getragenen opernhafte Ausklang betont.

11 | Die Feuersbrunst

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Julia Virginia

Das Feuer brennt, Musik ertönt,
Wie sanft sie weint, wie wild sie stöhnt! –
Ein köstlich Diamantenlicht
Hervor aus jungen Brauen bricht:
Es strahlt die Hoffnung und die Freude
In frohen Augen. Glücklich sind
Die Augen jung und ohne Sünd!
Und alle lachen inniglich,
Und alle tanzen froh. Nur ich
Schau' wie verdammt ins Lustgewühl
Und weine, weine heimlich still...
Warum ich wein? Wohl ist mir leid,
Daß ohne Liebe, wie im Sturm
Vergangen mir die Jugendzeit...

Ungewöhnlicherweise weicht Lysenko hier von der Tradition der ukrainischen musikalischen Ausdrucksweise ab und bedient sich der Polonaise.

12 | Das verwehrte Kind

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Der alte Vater ist verstorben
wie auch die alte Mutter,
niemand gibt mir offenen Herzens
einen aufrichtigen Rat.

Ach, was soll ich, mutterseelenallein,
auf dieser Welt jetzt machen?
Soll ich mit den Menschen leben
Oder einsam trauern?

Ich gehe in den grünen Hain
Und pflanze eine Rautenblume:
Wird denn meine Raute blühen,
so will ich hier bleiben.

Geliebter kommt in mein Haus
Und wird wirtschafte,
und wenn nicht, zieh' ich fort,
suche nach meinem Glück.

Die Raute wächst
Und grünt im Hain,

But still the orphan wastes away,
A drudging servant lass!

Shevchenko, who lost both parents as a boy, returned frequently in his poetry to the theme of an orphan's bitter fate. Lysenko interprets the poet's text in the style of a sorrowful, lyrical song.

13 | Camomile Blooms on the Hill

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Along a hillside, camomile is blooming;
Down in the vale below a Cossack walks
And sadly asks: Where does good fortune bloom
Beneath the sky in all its loveliness?

Does fortune sport in taverns with the rich?
Or wander with chumaks, across the plains?
Or does she blow at random with the wind
Upon the broad expanses of the steppe?

Not there, not there, dear friend! Good fortune dwells
Beside a maiden, in an alien house,
Hid in a nuptial towel and in a kerchief
In a new hope-chest gently laid away.

In June 1859, after long years of exile, Shevchenko was finally permitted to visit his beloved Ukraine. This poem, which he composed there, reflects his rekindled hopes of starting a family life. The embroidered towel and kerchief mentioned in the poem are traditional attributes of Ukrainian engagement and wedding ceremonies. Alas, the very next month Shevchenko was arrested again and extradited to St. Petersburg, the imperial capital.

14 | Humanity

Volodymyr Samiilenko

Translation: Watson Kirkconnell

In better times I trust, but grieve in pain!
How at this moment, in this glorious age,
I long to rise and meet in joy humane
Some who in human semblance tread life's stage!

Heroes are past, – we'll have to do without them!
But can no spark of virtue yet be found?
Though pompous phrase and petty impulse flout them,
Have we no men of stature, pure and sound?

We have no heart. We once cared for each other
And left all theory upon the shelf;
Now we have plans galore but not a brother,
Think only of machines and of oneself.

А дівчина-сиротина
У наймах марніє.

Шевченко, що втратив батька та матір в дитинстві, часто повертався у своїй поезії до теми безталанної сирітської долі. Лисенко інтерпретує поетового вірша в стилі тужливої ліричної пісні-романсу.

13 | Ой, по горі ромен цвіте

Тарас Шевченко

Ой, по горі ромен цвіте,
Долиною козак іде,
Та у журби питається,
Де та доля пишасться?

Чи то в шинках з багачами?
Чи то в степах з чумаками?
Чи то в полі на роздоллі
З вітром віється по волі?

Не там, не там, друже-брате,
У дівчини в чужій хаті,
У рушничку та в хустині
Захована в новій скрині.

В червні 1859 р., після довгих років заслання, Шевченко нарешті отримав дозвіл побувати на улюбленій Україні. Вірш був написаний ним саме там, відобразив відроджені надії поета влаштувати власне родинне гніздо. Вишивані рушник та хусточка, згадані в поезії, є традиційними атрибутами українських заручин і весілля. Даремні мрії! В липні Шевченко був знову арештований і відісланий до Петербурга...

14 | Людськість

Володимир Самійленко

Я вірю в кращий час, але душа болять!
Хотілось би тепер усю славетну добу
Душею піднестись, зрадіти хоч на мить,
як не людей найти, то хоч людську подобу.
Героїв час минув, що ж будемо й без них!
Але невже нема ні іскорки чесноти?
Невже, крім пишних фраз та поривів дрібних,
Нічого вже нема в найвищій істоті?
Немає серця в нас.
Колись кохались ми без теорії,
Та щиро серцем чистим;
Тепер міркуємо над світом і людьми,
І над машинами й над щастям особистим.

Mais la fille, l'orpheline,
Se fane dans sa servitude.

*plante vivace

Chèvchtchènko, qui avait perdu ses parents à l'adolescence, revenait souvent, dans sa poésie au thème du triste destin de l'orphelin. Lysenko interprète le texte du poète dans le style d'une mélodie lyrique pleine de douleur.

13 | Les camomilles en fleur sur la colline

Taras Chèvchtchènko

Traduction : Nataliya Mysko

Les camomilles fleurissent sur la montagne,
Un cosaque marche dans une plaine,
Et il demande au chagrin
Où sa chance se pavane.

Dans des tavernes avec des riches?
Ou dans des steppes avec des cosaques?
Ou au croisement dans un champ
Elle s'amuse en liberté avec le vent?

Ni ici, ni là-bas, mon frère et ami,
Mais dans la maison étrangère d'une jeune fille,
Cachée dans une serviette et un foulard
Elle est au fond d'une nouvelle malle.

En juin 1859, après de longues années d'exil, Chèvchtchènko a finalement reçu l'autorisation de retourner dans son Ukraine natale. Le poème qu'il y a composé exprime les espoirs ravivés de fonder une famille. La serviette et le mouchoir brodés mentionnés dans le poème sont les attributs traditionnellement exhibés lors de cérémonies ukrainiennes de mariage ou de fiançailles. Hélas, en juillet 1859, il fut de nouveau arrêté et envoyé à Saint Pétersbourg.

14 | L'Humanité

Volodymyr Samiilenko

Traduction : Nataliya Mysko

Je croix aux temps meilleurs, mais mon âme a mal!
Je voudrais maintenant, en cette époque glorieuse,
M'élever avec mon âme, me réjouir au moins pour un instant.
Si je ne peux trouver de vrais gens, j'aimerais au moins
Rencontrer quelque chose qui leur ressemble.
Le temps des héros est passé, nous vivrons alors
sans eux!
Mais n'y a-t-il pas au moins une flamme de dignité?
Ne reste-t-il de l'être le plus avancé
Que phrases pompeuses et élans minuscules?
Nous n'avons plus de cœur.
Auparavant nous nous aimions sans théorie, avec un

nur das junge Waisenmädchen
lebt als Dienstmagd dahin.

Schewtschenko, der in seiner Kindheit beide Elternteile verlor, kehrte in seiner Poesie oft zu dem Thema des bitteren Waisenschicksals zurück. Lysenko macht aus dem Text des Dichters ein klagendes, lyrisches Lied.

13 | Kamilleblüten auf dem Hügel

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Auf dem Berge blühen Kamillen;
ein Kosak geht durchs Tal
und fragt seinen Kummer,
wo sein Glück herumstolziere?

Ob in der Schenke mit den Reichen?
Mit den Händlern in der Steppe?
Oder gar im Felde, an dem Scheideweg,
in der Windesfreiheit?

Nein, nicht dort, mein Freund und Bruder,
es ist bei einem Mädchen, in einem fremden Haus,
in gestickte Tücher eingehüllt,
Liegt's versteckt in der neuen Truhe.

Im Juni 1859 durfte Schewtschenko nach langen Jahren im Exil endlich seine geliebte Ukraine besuchen. Das Gedicht, das er dort verfasste, zeigt seine wieder entfaltete Hoffnung, eine Familie zu gründen. Die bestickten Hand- und Halstücher, die in dem Gedicht erwähnt werden, sind traditionelle Symbole ukrainischer Verlobungs- und Hochzeitszeremonien. Doch leider wurde Shevchenko am Juli 1859 wieder verhaftet und nach St. Petersburg geschickt.

14 | Menschlichkeit

Volodymyr Samiilenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Ich glaube an bessere Zeiten, doch mich schmerzt
meine Seele!
Man sehnt die glorreichen Jahre herbei,
den Aufschwung der Seele, die Freude, auch nur für
einen Moment;
Wenn nicht die Menschen, so wenigstens ihr Ebenbild
will man finden.
Die Heldenepoche ist vorüber... Was sollen wir
ohne Helden?
Gibt es nicht einmal einen Funken von Tugend?
Bringt denn das höchste Geschöpf nichts Besseres auf
als prahlende Phrasen und Kleinlichkeit?
Wir haben keine Herzen mehr.

Our finest impulse, our most fervent feeling,
We've trimmed off with the knife of calculation,
And fashioned for ourselves a life congealing
To ice all depth of thought, all jubilation.

Creative force is gone; no poet pants;
Philosophy is scorned amid earth's Reals.
What use is genius to a swarm of ants?
The factories will forge us our ideals.
Our times are sad to think of; yes, with sadness
We brood on times that seemed to bring success,
And wish that some new dawn would break
in gladness
And bring the heart its meed of happiness!

In this philosophical monologue, written in 1905, the poet and composer reflect on the contemporary state of the human race. It is unable, in their opinion, to produce real heroes or geniuses. Samiilenko belonged to the literary group 'Pleiada' that in the 1890s often gathered at Lysenko's house. The musical language in this song was definitely inspired by Tchaikovsky. It represents an outpouring of frustration, and the phrases build relentlessly without pause.

15 | The Orphan

Oleksander Konysky

Translation: Watson Kirkconnell

He is not destitute whose kin reject him,
Who has no kine, no cottage to protect him;
Nor he whose horny skin rough homespun scratches,
Whose garments have been vamped with countless patches...

While he has sturdy hands, a brain discerning,
Love for his folk, for freedom and for learning,
He is not destitute, and naught shall shame him
He is his country's child, its folk acclaim him.

The 1905 revolution in the Russian Empire finally broke the tsarist restrictions on the Ukrainian language – namely, the 1876 Ems Edict, which banned the use of Ukrainian in print, on stage, and in music scores – and invigorated political and cultural activity in Ukraine. This song, written in July 1905, reveals Lysenko as an authoritative leader in Ukrainian society. Together with the populist poet Konysky, the composer sends a direct message to his compatriots: love your people, live and work for them, and you will never feel abandoned or unfortunate.

Найкращі пориви, гарячі почуття
Розсікли ми ножем холодним міркування,
І склали ми собі розмірене життя
Без глибоки думок, без сили поривання.
Немає творчості, поезія в багні,
І філософію тепер ми осміяли.
А гкеній нащо він для рою комашні?
Нам будуть фабрики кувати ідеали.
І сумно за наш час, і шкода тих віків,
Що ніби нам дали великій успіхи,
І хочеться скоріш, щоб промінь зяяснів,
Щоб серцеві знайти хоч небагато вітхи.

У цьому філософському монолозі, створеному в 1905 р., поет і композитор роздумують про сучасний стан людства, що на їхню думку вже не спроможне дати світові справжніх героїв ані геніїв. Автор вірша належав до літературної групи "Плеяда", що в 1890-х часто збиралася в домі Лисенка. Музична мова твору є натхнення музикою П. Чайковського. Солості є вилівом невдоволення, фрази будуються невблаганно на одній хвилі, без зупинки.

15 | Сиротина

Олександр Конський

Не той сиротина, кого рід не знає,
У кого хатини й худоби немає;
Не той сиротина, хто ходить в десятиці,
У кого свитина вся латка на латці.

Аби була в нього голова та руки,
Любов до народу, волі і науки
Він не сиротина, він родичів має,
Він краю дитина, і край його знає.

Революція 1905 р. у Російській імперії врешті привела до відміни Емського указу 1876 р. і активувала політичну і культурну діяльність свідомих українців. Цей солості, написаний в липні 1905 р., виявляє Лисенка як авторитетного провідника українського суспільства. Разом з поетом-народовцем, композитор закликає українців: любіть свій народ, живіть і працюйте для нього, і ви ніколи не будете чути самотніми чи знедоленими.

cœur sincère et pur;
Maintenant on réfléchit au monde et aux autres,
Aux machines et à notre propre bonheur.
Nous avons disséqué nos meilleurs élans et nos sentiments les plus ardents avec la lame insensible de La rationalité.
Il n'y a plus de création, la poésie est dans la boue,
Et nous nous sommes même moqués de la philosophie,
A quoi sert le génie parmi un nuage d'insectes
Quand les usines forgent nos idéaux?
Les temps présent sont tristes et le passé est pitoyable
Alors qu'il semblait nous promettre de belles réussites,
Notre plus grand souhait est de voir briller un rayon d'espoir qui donnerait à notre cœur un peu de joie.

Dans ce monologue philosophique écrit en 1905, le poète et le compositeur réfléchissent à la condition humaine de leur époque qui semble incapable, selon eux, de produire des héros confirmés et de vrais génies. Samiilenko, appartient au groupe littéraire de la «Pleiade» qui, dans les années 1890 se retrouvait souvent chez Lysenko. Le langage musical de cette chanson est sans aucun doute inspiré par Tchaikovsky. Elle met en scène un débordement de frustrations. Les phrases se construisent inexorablement, sans prendre de pauses.

15 | Orphelin

Oleksander Konysky

Traduction : Nataliya Mysko

L'orphelin n'est pas celui que sa famille abandonne,
Qui ne possède ni maisonnette, ni bête;
L'orphelin n'est pas celui qui porte des haillons,
Qui a une chemise rapiécée...

Qu'il ait seulement une tête et des mains,
L'amour pour son peuple, la liberté et la science,
Il n'est donc pas orphelin, car il a une famille,
Il est l'enfant du pays et le pays le connaît.

La révolution de 1905 dans l'empire russe finit par éliminer les restrictions tsaristes sur l'utilisation de la langue ukrainienne (L'édit de Ems en 1876 avait banni l'utilisation de l'ukrainien à l'écrit, sur scène et dans les partitions de musique) et redonna de l'énergie politique et culturelle à la société ukrainienne. Cette mélodie, écrite en 1905, montre en Lysenko un chef autoritaire de la société ukrainienne. Avec le poète populiste Oleksander Konysky, le compositeur envoie un message direct à ses compatriotes: aimez votre peuple, vivez et travaillez pour lui, et vous ne vous sentirez jamais abandonnés ou malheureux.

Einmal liebten wir uns ohne Theorie,
jedoch aufrichtig und reinen Herzens;
jetzt sinnieren wir von der Welt und der Menschheit,
von Maschinen und vom persönlichen Glück.
Die edelsten Regungen, die heißen Gefühle
erstachen wir mit dem Messer kalter Vernunft,
und so bauten wir uns ein gemäßigtes Leben
ohne Gedankentiefe, ohne treibende Kraft.
Keine Schöpferkraft mehr, die Poesie liegt im Sumpf,
ausgelacht ist von uns die Philosophie.
Ein Genie? Eine Insektenchar braucht keins!
Die Fabriken schmieden uns jetzt die Talente.
Traurig bestellt ist's um unsere Zeit; schade
um die erfolg- und ruhmreichen Epochen.
Ich wünsch' mir nur einen hellen Lichtstrahl,
dass das Herz ein wenig Freude findet.

In diesem philosophischen Monolog aus dem Jahre 1905 sinnen der Dichter und Komponist über den zeitgenössischen Zustand der menschlichen Rasse nach. Sie ist, ihrer Meinung nach, nicht fähig, wirkliche Helden und Genies zu erzeugen. Samiilenko gehörte der literarischen Gruppe „Pleyada“ an, die in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts sich oft in Lysenkos Haus versammelte. Die musikalische Sprache dieses Liedes wurde zweifellos von Tchaikovsky inspiriert. Sie stellt einen Erguss an Frustration dar. Die Phrasen bauen sich unerbitlich ohne Pausen auf

15 | Das Waisenkind

Oleksander Konyskyj

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Nicht jener ist ein Waise, der keine Verwandte,
kein Haus und kein Vieh hat;
nicht jener ist ein Waise, der ärmlich gekleidet,
und dessen Rock durch und durch geflickt.

Wenn er einen Kopf und zwei Hände hat,
die Liebe zum Volk, zur Freiheit und zum Wissen,
dann ist er kein Waise, er hat Verwandte,
er ist das Kind seines Landes, und das Land kennt ihn.

Die Revolution von 1905 im Russischen Reich machte den zaristischen Beschränkungen der ukrainischen Sprache endlich ein Ende (Der Emser Erlass aus dem Jahre 1876 verbot den Gebrauch des Ukrainischen im Druck, auf der Bühne und in Musikpartituren). Außerdem belebte die Revolution politische und kulturelle Aktivitäten in der ukrainischen Gesellschaft. Dieses Lied vom Juli 1905 zeigt Lysenko als maßgeblichen Führer der ukrainischen Bevölkerung. Zusammen mit dem Volksdichter Oleksandr Konyskyj schickt der Komponist seinen Landsmännern eine direkte Botschaft: liebt Euer Volk, lebt und arbeitet für es, dann werdet Ihr Euch nie verlassen oder bedauernswert fühlen

16 | Yarema's Song

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

O Dnieper, my mighty Dnieper, so vast and broad
and strong,
Much hast thou borne, O Sire, of blood to the
mighty sea,
Of Cossack blood, my friend, and more wilt thou bear
ere long.
Thou hast always reddened its blue and for more it
has cried to thee.
But at last will the sea be sated; tonight an
infernal feast
Will roar in turbulent slaughter through the length
and breadth of Ukraine
And blood will flow in torrents, from the veins of our
foes released,
The blood of the Polish gentry. And the Cossack shall
rise again!
The hetmans will rise once more, in their garments of
cloth of gold,
And liberty will be roused; and a Cossack chorus roar:
"The Poles, our oppressors, are dead! In the Steppes of
Ukraine as of old
Pray grant, dear Lord, that the golden mace may flash
to our eyes once more!"

This song, like "Hetmany" (CD 5: song 18) was also composed by Lysenko in 1872. One of the main characters in Shevchenko's epic poem is Yarema, a poor peasant orphan, who joins the Haidamaka (Insurgents) in their fight for justice.

17 | Yarema's Serenade

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

In a lovely grove
Not a breeze is pining;
The moon rides high
And the stars are shining.

Come out, my darling, –
I wait for you here –
Come at least for an hour
My precious dear!

Appear, my pigeon,
And we shall coo
And sorrow together:
Tonight from you
In a lovely grove
Not a breeze is pining;
The moon rides high
And the stars are shining.

16 | Спів Яреми

Тарас Шевченко

Ой, Дніпре, мій Дніпре, широкий та дужий!
Багато ти, батьку, у море носив
Козацької крові; ще понесеш, друже!
Червонив ти синє, та не напоїв;
А сю ніч уп'єшся. Пекельнее свято
По всій Україні сю ніч зареве;
Потече багато, багато, багато
Шляхетської крові. Козак оживе;
Оживуть гетьмани в золотім жупані;
Прокинься доля; козак заспіва:
"Ні жида, ні ляха, а в степах України –
Дай то Боже милий – блисне булава!"

Цей соловієв, так само як і "Гетьмани" (див. CD 5, №18), був написаний Лисенком в 1872 р. Один з головних героїв Шевченкової поеми, бідний сирота Ярема, приєднується до повстанців у їхній боротьбі за справедливість.

17 | Серенада Яреми

Тарас Шевченко

У гаю, гаю
Вітру немає;
Місяць високо,
Зірочки сяють.

Вийди, серденько,
Я виглядаю;
Хоч на годину,
Моя рибчино!

Вглянь, голубко,
Та поворкуєм,
Та посумуєм;
Бо я далеко
Сю ніч мандрую.

У гаю, гаю
Вітру немає;

16 | Le chant de Yarema

Taras Chèvtchènko

Traduction : Nataliya Mysko

Oh, mon Dnipro, Dnipro, large et fort!
Toi père, tu as porté beaucoup de sang de Cosaques
Dans la mer; mon ami, tu en apporteras encore!
Tu la rendais rouge, mais elle a toujours soif;
Et cette nuit tu en auras suffisamment! Une
fête infernale
Va hurler cette nuit dans toute l'Ukraine;
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang bourgeois
Va couler. Le Cosaque va renaître;
Les chefs en vestes dorées renaîtront;
La chance se réveillera; le Cosaque chantera :
"Pas de Juifs, pas de Polonais! Et dans les steppes
de l'Ukraine –
Accorde-nous, mon cher Dieu que le sceptre brille
de nouveau!"

Cette mélodie, comme «Hetmans» (CD 5: Air 18), a aussi été composée par Lysenko en 1872. Un des personnages principaux du poème de Chèvtchènko est un pauvre paysan orphelin du nom de Yarema. Il se joint aux insurgés, les Haidamaky, dans leur combat pour la justice.

17 | La sérénade de Yarema

Taras Chèvtchènko

Traduction : Nataliya Mysko

Dans un bosquet, un bosquet,
Il n'y a pas de vent;
La lune est haute,
Les étoiles scintillent.

Sors, mon petit cœur,
Je t'attends;
Au moins pour une heure,
Ma chérie!

Viens, ma colombe,
Nous allons parler d'amour
Et de notre chagrin,
Car cette nuit
Je voyage loin.

Dans un bosquet, un bosquet,

16 | Jaremas Lied

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Dnipro, mein lieber, du bist weit und stark!
Viel Kosakenblut hast du, Vater, in das Meer getragen,
und du trägst noch mehr, mein Freund!
Rot färbtest du das blaue Meer, seinen Durst doch
nicht gestillt;
Diese Nacht betrinkst du dich; in der ganzen Ukraine
Erschallt heute Nacht ein Höllenfest.
Viel, viel, sehr viel Adelsblut
Wird fließen. Der Kosak wacht auf;
Aufstehen werden die Hetmane in goldenen Rücken;
Das Schicksal erwacht, der Kosak wird singen:
„Weder Juden, noch Polen! In den Steppen der
Ukraine –
so gebe uns lieber Gott – mag der Hetmansstab
blinzeln!“

Dieses Lied wurde wie „Hetmane“ (CD 5: Lied 18) von Lysenko 1872 komponiert. Einer der Hauptcharaktere aus Schewtschenkos Gedicht ist der arme Bauernwaise Jarema. Er schließt sich den Rebellen Haidamaky in ihrem Kampf für Gerechtigkeit an.

17 | Jaremas Serenade

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Im Haine
weht kein Wind;
Der Mond so hoch,
die Sterne strahlen.

Komm, mein Herzchen, zu mir,
Ich halte nach dir Ausschau;
Komm doch für ein Weilchen,
meine Holde!

Komm, mein Täubchen,
Lass uns turteln
Und zusammen trauern;
Denn noch heute Nacht
Zieh' ich in die Ferne.

Im Haine
weht kein Wind;

I leave on a journey,
My dearest heart,
Come, coo with me, birdie,
Before we part...
How heavy and sad
Is my bosom's smart!

„Haidamaky“ (Insurgents) is Shevchenko's novel in verse about the anti-Polish peasant uprisings in 18th-century Ukraine. In a rare moment of tenderness in the poem, one of the heroes – Yarema – serenades his sweetheart. Trills, broken chords, a rocking motif in the accompaniment, and a vocal cadenza make this a most exquisite love song.

18 | Hetmany

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Hetmans, O haughty hetmans, if you were to rise again,
If you were to rise and look at your ancient Chyhyryn,
The town that you once erected, the seat of your former reign,
You would burst into bitter tears, for you would not see therein
The old-time Cossack glory but ruins upon the plain!
The squares where the troops you marshalled once flowed like a mighty sea,
Where they blazed at the wave of the bunchuks, red legions ripe for spoil,
And the great chief on his jet-black steed would rise in rapture free,
And wave his mace to the mighty waves and the sea would begin to boil,
To boil and overflow its ranks,
Over the steppes and up the banks,
Calamity itself felt fear...
But not a Cossack now is here.
Why dwell on that? Their fate is clear.
And when a thing has met its end,
Let us not now recall it, friend...

Shevchenko's epic poem "Haidamaky," recounting the uprising of Ukrainian Cossacks and peasants against Polish oppression in 1768, often triggered Lysenko's imagination. This monologue, written in 1872, depicts a magnificent picture of former heroic Cossack glory and mourns Ukraine's subsequent desolation. The opening theme in the vocal part was later used by the composer as the main leitmotif of Cossack glory in his opera "Taras Bulba". The unusual piano introduction represents the sonority of church bells.

Місяць високо,
Зіроньки сяють.

Виглянь же, пташко,
Моє серденько,
Поки близенько,
Та поверкуєм...
Ох, тяжко, важко!

„Тайдамаки“ – роман Шевченка у віршованій формі, що описує селянське повстання в Україні XVIII ст. Один з героїв, Ярема, співає пісню своїй коханій. Це виїняткові хвилини ніжності в поемі. Трели, арпеджіовані акордові фігурації, заколисуючий мотив у супроводі і вокальна каденція перетворюють твір у надзвичайну любовну пісню.

18 | Гетьмани!

Тарас Шевченко

Гетьмани, гетьмани, якби-то ви встали,
Встали, подивились на той Чигирин,
Що ви будували, де ви панували!
Заплакали б тяжко, бо ви б не пізнали
Козацької слави убогих руїн.
Базарі, де військо, як море червоне,
Перед бунчуками, бувало, горить,
А ясненькоможний, на воронім коні,
Блисне булавою – море закипить...
Закипить, і розлилося
Степами, ярами;
Лихо мліє перед ними...
А за козаками...
Та що й казати? Минулося;
А те, що минуло,
Не згадуйте, пани-брати...

Епічна поема Шевченка „Тайдамаки“, переспів подій повстання українських селян і козаків проти польського гніту в 1768 р., часто запалювала Лисенкову уяву. Цей монолог, написаний в 1872 р., змальовує пишну картину колишньої героїчної козацької слави і оплакує наступаючу руїну України. Початкова тема у вокальній партії була пізніше вжита композитором як головний лейтмотив козацької слави у його опері «Тарас Бульба». У фортепіановому вступі репрезентовані незвичні звучання церковних дзвонів.

Il n'y a pas de vent;
La lune est haute,
Les étoiles scintillent.

Viens donc, mon petit oiseau,
Mon petit cœur,
Tant que nous sommes proches,
Nous allons parler d'amour...
Oh, il est dur, si dur!

«Haidamaky» est le roman en vers écrit par Chèvtchènko sur les soulèvements paysans dans l'Ukraine du XVIIIe siècle. Yarema sérénade sa douce et tendre. C'est un des rares moments de tendresse du poème. Des trilles, des accords dissonants, un motif symétrique dans l'accompagnement et une cadence vocale contribuent à faire de cette chanson d'amour une des plus exquises.

18 | Hetmans!*

Taras Chèvtchènko

Traduction : Nataliya Mysko

Hetmans, hetmans, si vous vous leviez,
Et regardez la forteresse de Tchyhyryn,
Que vous aviez bâtie, où vous aviez régnée!
Vous auriez pleuré du fond du cœur
Car vous n'auriez pas reconnu
Les pauvres ruines de la gloire des Cosaques.

Autrefois, sur la place du marché
Les soldats brûlaient du désir de se battre,
Brandissant leurs étendards,
Et l'honoré général, sur son étalon noir
Soulèvera sa masse avec fierté,
la mer se déchaînera...
Elle se déchaînera et se déversera
Sur les steppes et dans les ravins;
Leurs ennemis tremblent devant eux
Et les Cosaques,
Que dire d'eux? Tout est fini pour eux;
Et de cette époque,
Il est inutile de vous en souvenir...

* chef de l'état lors des guerres nommé par un roi

Le poème épique de Chèvtchènko, «Haidamaky», qui raconte le soulèvement des paysans et des cosaques contre l'oppression polonaise de 1768 a souvent alimenté l'imagination de Lysenko. Ce monologue, écrit en 1872, dépeint une magnifique image de la défunte gloire cosaque héroïque et pleure la désolation qui s'ensuivit en Ukraine. Le thème d'ouverture dans la partie vocale a plus tard été utilisé par le compositeur comme leitmotif principal à la gloire des cosaques dans son opéra «Taras Bulba». L'introduction au piano suggère la sonorité inhabituelle des cloches de l'église.

Der Mond so hoch,
die Sterne strahlen.

Sieh' zu mir herüber,
mein Vöglein, mein Herzchen,
Solange ich noch nah bin,
lass uns noch turteln...
Ach, schwer ist es, schwer!

„Haidamaky“ ist Schewtschenkos Roman in Versform, der von einem Rebellenaufstand in der Ukraine im 18. Jahrhundert handelt. Einer der Helden namens Jarema bringt seiner Geliebten ein Ständchen. Dies ist ein seltener Moment der Zärtlichkeit in diesem Gedicht. Triller, gebrochene Akkorde, ein schaukelndes Motiv in der Begleitung und eine vokale Kadenz machen dies zu einem außerordentlichen Liebeslied.

18 | Hetman!

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Hetman! Hetman! Würdet ihr aufwachen
und einen Blick werfen auf die Stadt Tschyhyryn,
die ihr erbaut und wo ihr geherrscht habt!
Schwere Tränen würdet ihr vergießen, denn an den armen Ruinen
Erkennt man nicht wieder den Kosakenrumh.

Wo das Heer mit Fahnen,
wie ein rotes Meer wogte,
Und der Hauptmann zum schwarzen Pferde ritt...
Wenn der Stab blitzte – da schäumte das Meer...
Aufgeschäumt, begossen hat's
Steppen und Täler;
Das Unglück zitterte vor ihnen...
Und die Kosaken...
Ach, was soll ich sagen? All das ist vorüber;
Gedenkt nicht des Vergangenen,
Herren und Brüder...

Schewtschenkos episches Gedicht „Haidamaky“, das den Aufstand der ukrainischen Bauern und Kosaken gegen die polnische Unterdrückung 1768 nacherzählt, regte oft Lysenkos Phantasie an. Dieser Monolog aus dem Jahre 1872 beschreibt ein herrliches Bild der ehemaligen, heroischen Kosakenehre und beklagt die spätere Trostlosigkeit der Ukraine. Das Anfangsthema des Stimmparts wurde später von dem Komponisten als wichtigstes Leitmotiv der Kosakenehre in seiner Oper „Taras Bulba“ benutzt. Die Klaviereinführung stellt den ungewöhnlichen Wohlklang von Kirchenglocken dar.

1 | Spring Awoke My Heart

Heinrich Heine
Translation: Hal Draper

In May, the magic month of May,
When all the buds were springing,
Into my heart the burning
Bright arrow of love came winging.

In May, the magic month of May,
When all the birds were singing,
I told her of my yearning,
My longing and heart-wringing.

In 1893 two young poets, Lesia Ukrainka and Maksym Slavinsky, translated into Ukrainian the famous “Book of Songs” by Heinrich Heine. The following year, Mykola Lysenko set to music fourteen of the translations of Heine’s lyrical poems. For the young Ukrainian poets it was quite a political statement, because translation into Ukrainian was strictly banned throughout the Russian empire. As for Lysenko, the challenge was even greater, for 53 years before him, the great German composer Robert Schumann, whose works Lysenko knew and admired, had composed his immortal vocal cycle “A Poet’s Love” based on the same “Book of Songs.” Yet Lysenko was up to the challenge. The Ukrainian composer’s intention to prove that his muse could compete with the best achievements of European music is revealed in the very first song: the poem he chose is the same one that opens the Schumann cycle!

1 | Коли настав чудовий май

Гайнріх Гайне
переклад: Леся Українка

Коли настав чудовий май,
Садочків розвивання,
Тоді у серденьку моім
Прокинулось кохання.

Коли настав чудовий май
І пташок щебетання,
Тоді я милій розказав
Мою журбу й кохання!

В 1893 р. двоє молодих поетів, Леся Українка і Максим Славінський, переклали українською мовою знамениту “Книгу Пісень” Гайнріха Гайне. Наступного літа, Микола Лисенко поклав на музику чотирнадцять Гайнівських ліричних творів. Для молодих українських поетів це був свідомий політичний виклик, оскільки в Російській імперії будь-які переклади українською мовою суворо заборонялися. Щодо Лисенка, завдання виявилось ще складнішим, адже 53 роки перед ним великий німецький романтик Роберт Шуман, музику якого Лисенко знав і любив, написав на вірші тієї ж “Книги Пісень” свій безсмертний цикл “Любов Поета”. Однак Лисенко не боявся виклику. Його намір довести, що муза українського композитора здатна змагатися з кращими європейськими зобутками, виявлено вже у першому солоспіві: образний вірш є той самий, що починає і цикл Шумана!

1 | Le printemps a réveillé mon cœur

Heinrich Heine
Traduction: Nataliya Mysko

Quand le joli mois de mai est venu,
Et les jardins ont fleuri,
Alors dans mon cœur
S’est réveillé l’amour.

Quand le joli moi de mai est venu,
Et les oiseaux ont pépié,
Alors j’ai raconté à ma bien aimée
Mon chagrin et mon amour!

En 1893, deux jeunes poètes, Lessia Ukrainka et Maksym Slavinsky, ont traduit en ukrainien le célèbre « Livre de chansons » de Heinrich Heine. L’année suivante, Mykola Lysenko a mis en musique quatorze poèmes lyriques de Heine. Sous l’empire russe, cela représentait une démarche politique très forte pour les jeunes poètes ukrainiens puisque toute traduction en ukrainien était alors strictement interdite. Pour Lysenko, la tâche comportait un défi encore plus grand : 53 ans auparavant, Robert Schumann, le grand compositeur romantique allemand, dont Lysenko connaissait et admirait le travail, avait composé son immortel cycle vocal « L’amour d’un poète », basé sur ce même « Livre de chansons ». Cependant, Lysenko était prêt au défi. Le compositeur ukrainien révèle, dans la toute première mélodie, son intention de prouver que sa muse peut égaler celle des meilleurs accomplissements de la musique européenne : le poème qu’il choisit est celui qui ouvre le cycle de Schumann.

1 | Im wunderschönen Monat Mai

Heinrich Heine

Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Knospen sprangen,
Da ist in meinem Herzen
Die Liebe aufgegangen.

Im wunderschönen Monat Mai
Als alle Vögel sangen,
Da hab ich ihr gestanden
Mein Sehnen und Verlangen

1893 übersetzten zwei junge Dichter, Lesia Ukrainka und Maksim Slavinsky, das berühmte „Buch der Lieder“ von Heinrich Heine. Im folgenden Jahr vertonte Mykola Lysenko vierzehn von Heines lyrischen Gedichten. Für die jungen ukrainischen Dichter war dies wie eine politische Erklärung, da im russischen Reich alle Übersetzungen in die ukrainische Sprache streng verboten waren. Für Lysenko war die Aufgabe sogar noch herausfordernder, da 53 Jahre vor ihm Robert Schumann, der große deutsche Komponist der Romantik, dessen Werk Lysenko kannte und bewunderte, seinen unsterblichen Stimmzyklus „Dichterliebe“ komponiert hatte, das auf das „Buch der Lieder“ gründete. Jedoch nahm Lysenko die Herausforderung an. Seine Absicht, zu beweisen, dass seine Muse gegen die besten Errungenschaften europäischer Musik konkurrieren konnte, wird schon im ersten Lied offenbart: das von ihm gewählte Gedicht ist auch dasjenige, das Schumanns Zyklus eröffnet!

2 | Why Have the Roses Grown Pale?

Heinrich Heine
Translation: Hal Draper

Then why are all the roses so pale,
Oh speak, my love, oh why?
Then why, in a green and verdant vale,
Do the violets mutely sigh?

Then why does even the lark in air
Sing a song of gloom?
Why hangs above the balsams there
The odour of the tomb?

Why has the sun no more today
The glory that once it gave?
Why is the earth so gaunt and gray
And lonely as a grave?

2 | Чого так поблідли троянди ясні

Гайнріх Гайне
переклад: Леся Українка

Чого так поблідли троянди ясні,
Скажи, моя любо, мені?
Чого у зеленій траві запашний
Блакитні фіялки сумні?

Чого жайворонок так сумно співа
Та жалібно в небі яснім?
Чого пахне так запашня трава,
Немов погребовий той дим?

Чого навіть сонце не гріє мене,
А прикро так світить на діл?
Чого на землі все смутне і страшне,
Мов сумнеє поле могил?

2 | Pourquoi les roses ont-elles perdu leur éclat?

Heinrich Heine
Traduction: Nataliya Mysko

Pourquoi les roses claires ont-elles pali,
Dis-moi, mon amour?
Pourquoi dans les herbes vertes et odorantes
Les violettes sont-elles tristes?

Pourquoi l’alouette chante-t-elle aussi tristement
Et avec autant de chagrin, dans le ciel clair?
Pourquoi les herbes aussi odorantes sentent-elles
Comme une fumée funeste?

Pourquoi même le soleil ne me réchauffe-t-il pas,
Mais brille aussi piteusement d’en-haut?
Pourquoi tout sur terre est-il aussi triste et terrible
Qu’un champ triste avec des tombeaux?

2 | Warum sind denn die Rosen so blaß?

Heinrich Heine

Warum sind denn die Rosen so blaß,
O sprich, mein Lieb, warum?
Warum sind denn im grünen Gras
Die blauen Veilchen so stumm?

Warum singt denn mit so kläglichem Laut
Die Lerche in der Luft?
Warum steigt denn aus dem Balsamkraut
Hervor ein Leichenduft?

Warum scheint denn die Sonn’ auf die Au’
So kalt und verdrießlich herab?
Warum ist denn die Erde so grau
Und öde wie ein Grab?

And why am I so pale and so bleak?
Oh tell me, my love, my own!
Tell me, my darling, my sweetheart—speak,
Why did you leave me alone?

While the opening song in Lysenko's Heine cycle is a glorious hymn celebrating reciprocated love, in this miniature the mood changes completely. The poet has been abandoned by a girl, and nature mourns his loss with him. Here, and in most of his Heine cycle, Lysenko uses the rich musical palette of late European Romanticism, with frequent hidden references to Schumann's distinctive idioms.

3 | My Deep Sadness

Heinrich Heine
Translation: Hal Draper

Out of my great unrest
I make little songs and things;
They lift their tinkling wings
And flutter off to her breast.
To her, to my dear one, they dart
And then they return and complain,
Complain, and will not explain
What they have seen in her heart.

The poet pours his soul into his songs, and sends them to his beloved in the vain hope of winning back her heart. In the vocal part of this miniature, Lysenko directly quotes the melodic motif (and even the A-minor key) from song No. 5 of Schumann's cycle, "Ich will meine Seele tauchen," which he skilfully interweaves with elements of the Ukrainian lyrical song.

4 | Do Not Regret

Heinrich Heine
Translation: Hal Draper

I'll not complain—though my heart breaks with pain,
O love lost evermore, I'll not complain.
Although you glow with brilliant jewelled art
No glow lights up the black night of your heart.

I've known it long. I saw you in a dream,
And saw your heart: the night without a gleam.
Upon your heart I saw the serpent feed;
I saw, my love, how wretched you are indeed.

Чого мені тяжко, вмираю немов?
Скажи, моє щастя ясне!
О мила, кохана любок, промов,
Чого покидаєш мене!

Якщо перший солоспів Лисенкового циклу це переможний гимн взаємного кохання, то в цьому, наступному, настрої цілком інший. Кохана покинула поета, і природа оплакує разом з ним його втрату. Як у більшості мініатюр Гайнівського циклу, Лисенко і тут обирає багату музичну палітру пізнього європейського романтизму, з яскравими прихованими посиланнями на характерні Шуманівські звороти.

3 | З мого тяжкого суму

Гайнріх Гайне
переклад: Максим Славинський

З мого тяжкого суму складаю я пісні,
Я їм даю крилечка, легенькі, голосні.
На крильцях тих легеньких летять вони усі
У серце до моєї дівчиноньки краси.
Пісні назад вернулись і жалібно бринять,
Що бачили у серці не хочуть розказати.

Поет виливає свою душу в піснях, котрі він шле до коханої у марній надії повернути її любов. У вокальній партії цієї мініатюри Лисенко прямо цитує мелодичний мотив з пісні №5 (Ich will meine Seele tauchen) Шуманівського циклу (навіть тональність є та сама – ля-мінор!), який він майстерно переплітає з інтонаціями української міської пісні-романсу.

4 | Не жаль мені

Гайнріх Гайне
переклад: Леся Українка

Не жаль мені,
Хай серце розіб'є загублена любов!
Хоч промінь б'є круг тебе з самоцвітів...
Не жалкую,
Я бачу твого серця ніч тяжкую.
Давно це знаю. Бачив я вві сні:
В тім серці ніч, не промені ясні;
Те серденько гризе змія страшна!
Я бачив, любая, що ти нужденна!

Pourquoi est-ce si dur, comme si je mourrais?
Dis-moi, mon bonheur brillant!
Ma chérie, mon amour bien aimé, dis-moi
Pourquoi est-ce que tu m'abandonnes!

Dans la chanson d'ouverture du cycle de Heine par Lysenko, un hymne magnifique chante l'amour mutuel; dans ce court morceau, l'humeur est complètement différente. Une fille abandonne un poète et la nature pleure cette perte avec lui. Comme dans la plupart des morceaux du cycle de Heine, Lysenko utilise ici la riche palette musicale de la fin de la période européenne du romantisme, ponctuée de fréquentes références cachées aux idiomes distincts de Schumann.

3 | Profonde tristesse

Heinrich Heine
Traduction: Nataliya Mysko

De ma tristesse profonde
Je compose des chansons,
Je leur donne des petites ailes
Légères et fortes.
Elles s'envolent toutes
Avec ces ailes légères
Vers le cœur de ma bien aimée, ma beauté.
Les chansons sont revenues
Et elles résonnent tristement,
Elles ne désirent pas me narrer
Ce qu'elles ont vu dans ce cœur.

Un poète dévoile son âme dans des mélodies qu'il envoie à sa bien-aimée dans le vain espoir de la reconquérir. Dans la partie vocale de ce court morceau, Lysenko cite directement le motif mélodique de la chanson No.5 (Ich will meine Seele tauchen) du cycle de Schumann (même la tonalité de l'original, en mineur, est identique) auquel il ajoute habilement des éléments de la mélodie ukrainienne lyrique et urbaine.

4 | Je ne regrette pas

Heinrich Heine
Traduction: Nataliya Mysko

Je ne regrette pas,
Que mon cœur soit brisé
Par l'amour perdu!
Même si tu sembles toujours irradier le bonheur...

Je ne regrette pas,
Je vois la nuit dure de ton cœur.
Je le sais depuis longtemps. Je l'ai vue dans mon rêve:
Il y a la nuit dans ce cœur, pas de rayons brillants;
Ce cœur est rongé par une vipère
Horrible!
Je voyais, ma chérie, tu étais dans le malheur!

Warum bin ich selbst so krank und so trüb,
Mein liebes Liebchen, sprich?
O sprich, mein herzallerliebstes Lieb,
Warum verliebst du mich?

Wenn das Eröffnungsglied in Lysenkos Heine Zyklus eine herrliche Hymne auf erwiderte Liebe ist, dann ändert sich in dieser Miniatur die Stimmung völlig. Ein Mädchen verlässt einen Poeten und die Natur betrauert zusammen mit ihm seinen Verlust. Wie meistens in Heines Zyklus benutzt Lysenko hier die reichhaltige Musikauswahl der europäischen Spätromantik, oft mit versteckten Hinweisen auf Schumanns charakteristische Ausdrucksweisen.

3 | Aus meinen großen Schmerzen

Heinrich Heine

Aus meinen großen Schmerzen
Mach' ich die kleinen Lieder;
Die heben ihr klingend Gefieder
Und flattern nach ihrem Herzen.
Sie fanden den Weg zur Trauten,
Doch kommen sie wieder und klagen,
Und klagen, und wollen nicht sagen,
Was sie im Herzen schauten.

Ein Dichter ergießt seine Seele in seine Lieder und schickt sie zu seiner Geliebten in der schwachen Hoffnung, ihr Herz wieder zurückzugewinnen. Im Stimmart dieser Miniatur zitiert Lysenko direkt aus dem melodischen Motiv des Liedes Nr.5 (Ich will meine Seele tauchen) des Schumann Zyklus (sogar die Tonart – a – Moll – ist die gleiche wie im Original!) und kunstvoll verflechtet er es mit Elementen des lyrischen Kunstliedes aus der Ukraine.

4 | Ich grolle nicht

Heinrich Heine

Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht,
Ewig verlor'nes Lieb! ich grolle nicht.
Wie du auch strahlst in Diamantenpracht,
Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht.

Das weiß ich längst. Ich sah dich ja im Traum,
Und sah die Nacht in deines Herzens Raum,
Und sah die Schlang', die dir am Herzen frisst,
Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist.

In Schumann's cycle "A Poet's Love," his setting of Heine's poem "Ich Grolle Nicht" is not only the focal point of the entire cycle, it is one of the highest achievements of German Romantic vocal music. Lysenko demonstrates his admiration for Schumann's masterpiece by writing his own setting as a tribute to Schumann; the chordal texture and movement of the bass voice in the piano part overtly refer to the work of the German master.

В "Любові поета" пісня Шумана на цей вірш Гайне є не лише змістовним центром усього циклу – це одне з найвищих досягнень німецької романтичної вокальної лірики. Лисенко, захоплений Шуманівським шедевром, написав свій власний твір на пошану Шумана, у котрому акордова фактура і особливо басовий хід у фортепіяновій партії свідомо посилаються на твір німецького майстра.

Dans «L'amour du poète» de Schumann, l'arrangement du poème «Ich Grolle Nicht» est non seulement le point central de l'ensemble du cycle, mais c'est également un des plus beaux accomplissements de la musique vocale romantique allemande. Lysenko montre son admiration pour le chef-d'œuvre de Schumann en écrivant son propre arrangement comme un hommage à Schumann: la texture et le mouvement pour les cordes au moment où la voix de basse est accompagnée par le piano renvoient explicitement au travail du maître allemand.

In Schumanns „Dichterliebe“, ist die Vertonung des Gedichtes „Ich Grolle Nicht“ nicht nur der Brennpunkt des gesamten Zyklus, sondern auch eines der höchsten Errungenschaften der deutschen romantischen Stimmusik. Lysenko zeigt seine Bewunderung für Schumanns Meisterwerk, indem er seine eigene Vertonung als Ehrung Schumanns schreibt: das Akkordgefüge und die Entwicklung der Bassstimme im Klavierpart beziehen sich bewusst auf das Werk des deutschen Meisters.

5 | The World Is Dull, the World Is Blind

Heinrich Heine

Translation: Hal Draper

The world is dull, the world is blind,
And stupid beyond salvation!
The talk about you's all unkind:
You haven't a good reputation.

The world is dull, the world is blind,
And about you not very clever;
How sweetly your kisses burn in the mind,
This they will understand never.

In this song, both the poet and the composer celebrate the triumph of omnipotent love. The ecstatic melody, which reaches soaring heights in the culmination of the song, is accompanied by agitated and passionate passages of the piano part.

5 | Всі люди, кохана, дурні

Гайнріх Гайне

переклад: Максим Славинський

Всі люди, кохана, дурні,
В них жодного смаку немає;
Вони, бач, говорять мені,
Що в тебе недобрі звичаї.

Всі люди, кохана, дурні,
Вони, бач, про те і не знають,
Які то солодкі, знадні
Твої поцілунки бувають.

В цьому солотіві поет і композитор святкують триумф всеперемагуючого кохання. Екстатична мелодія, що злітає до висот в кульмінації твору, підтримана схвильованими пристрасними пасажми фортепіянового супроводу.

5 | Le monde est terne, le monde est aveugle

Heinrich Heine

Traduction: Nataliya Mysko

Tout le monde, ma chérie, est bête,
Ils n'ont aucun goût;
Tu vois, ils me disent
Que tu as de mauvaises habitudes.

Tout le monde, ma chérie, est bête,
Tu vois, ils ne savent même pas
Combien tes baisers sont
Doux et ennivants...

Dans cette mélodie, le poète et le compositeur célèbrent le triomphe de l'amour tout puissant. L'air enchanteur, qui atteint ses notes les plus hautes à l'apogée de la mélodie, est accompagné par une partie au piano qui comporte des passages agités et passionnés.

5 | Die Welt ist dumm, die Welt ist blind

Heinrich Heine

Die Welt ist dumm, die Welt ist blind,
Wird täglich abgeschmackter!
Sie spricht von dir, mein schönes Kind,
Du hast keinen guten Charakter.

Die Welt ist dumm, die Welt ist blind,
Und dich wird sie immer verkennen;
Sie weiß nicht, wie süß deine Küsse sind,
Und wie sie beseligend brennen.

In diesem Lied feiern Dichter und Komponist den Triumph allmächtiger Liebe. Die verzückte Melodie, die schwindende Höhen auf dem Kulminationspunkt des Liedes erreicht, wird von unruhigen, leidenschaftlichen Passagen auf dem Klavier begleitet.

6 | To Thy Cheeks the Fires of Summer

Heinrich Heine

Translation: Hal Draper

To thy cheeks the fires of summer
A burning glow impart;
But winter, cold and frosty,
Lies in thy little heart.

But that will change and alter,
Beloved as thou art!
The winter will be on the cheek then
And the summer in the heart.

One of the distinctive traits of Lysenko's talent was his ability to adopt the styles of different composers, times, and countries. This postmodernist trait has since become the trademark of contemporary art in our polystylistic times. Lysenko's laconic miniature is composed in the manner of a Liedertafel—the popular German choral singing form of the early 19th century.

6 | На личеньку у тебе

Гайнріх Гайне

переклад: Максим Славинський

На личеньку у тебе цвіте весна красна,
А в серденьку холодна, суровая зима.
Це все мине, як завжди на світі все мина:
Зима на личку буде, а в серденьку весна.

Однією з характерних прикмет таланту Лисенка була його здатність засвоювати стилі різних композиторів, епох та країн, – риса, що визначає мистецтво сучасної полістильованої епохи. Цю лаконічну мініатюру Лисенко написав в манері Liedertafel – популярного німецького хорового співу початку XIX ст.

6 | Le feu de l'été sur tes joues

Heinrich Heine

Traduction: Nataliya Mysko

Le beau printemps fleurit
Sur ton visage,
Mais dans ton cœur
C'est l'hiver froid et rude.

Cela va passer,
Comme tout passe dans le monde:
Il y aura l'hiver sur ton visage,
Mais le printemps dans ton cœur.

Un des traits distinctifs du talent de Lysenko était sa capacité à adopter le style des différents compositeurs, de différentes époques et de différents pays. La caractéristique post-moderniste est devenue le signe particulier de notre art contemporain en ces temps de pluralité des styles. Ce court morceau laconique de Lysenko est composé à la manière d'un Liedertafel, ce genre allemand bien connu du XIXe siècle chanté par une chorale.

6 | Es liegt der heiße Sommer

Heinrich Heine

Es liegt der heiße Sommer
Auf deinen Wangen;
Es liegt der Winter, der kalte,
In deinem Herzchen klein.

Das wird sich bei dir ändern,
Du Vielgeliebte mein!
Der Winter wird auf den Wangen,
Der Sommer im Herzen seyn.

Eines der charakteristischen Merkmale von Lysenko Talent war seine Fähigkeit, den Stil verschiedener Komponisten, Zeiten und Länder anzunehmen. Diese postmoderne Eigenschaft wurde zum Markenzeichen zeitgenössischer Kunst in unseren polystylistischen Zeiten. Lysenkos lakonische Miniatur wurde in der Art einer Liedertafel verfasst – dem beliebten deutschen Choralgesang aus dem frühen 19. Jahrhundert.

7 | When Two Must Part

Heinrich Heine

Translation: Hal Draper

When two part from each other
They wring their hands and blend
Their tears and sobs and sorrow
And sighing without end.

We did not weep, my darling,
And not a sigh was heard;
The tears, the sighs, the anguish,
These came afterward.

This wonderful duet is among Lysenko's most popular works, thanks to the exceptional expressiveness and fluidity of the vocal parts that beautifully complement each other.

8 | In Luxurious, Mysterious Beauty

Heinrich Heine

Translation: Hal Draper

In all her dusky splendour
My love shines on my sight
Like a story, sad and tender,
Told on a summer night:

In a garden of magic, clinging
Two lovers walk mutely by;
The nightingales are singing,
The moon shimmers in the sky.

The maiden is standing and blushing,
The knight is on his knees.
Upon them a giant comes rushing,
The timid maiden flees.

The knight sinks wounded and gory,
The giant reels back to his cave—
There'll be an end to this story
When I am in my grave.

Once again, the poet's imagination brings us to a fantastical world. This time, it is the world of old fairy tales, with beautiful princesses, brave knights, and frightful monsters. For this song, Lysenko chose the genre of the Romantic ballade, where the narrative vocal part is vividly illustrated in the piano accompaniment.

7 | Коли розлучаються двоє

Гайнріх Гайне

переклад: Максим Славинський

Коли розлучаються двоє,
За руки беруться вони
І плачуть, і тяжко зітхають,
Без ліку зітхають смутні.

З тобою ми вдвох не зітхали,
Ніколи не плакали ми:
Той сум, оті тяжкі зітхання
Прийшли до нас згодом самі.

Цей чудовий дует належить до найпопулярніших творів Лисенка завдяки винятковій виразності і плинності вокальних партій, що природно доповнюють одна одну.

8 | В розкішній красі таємничій

Гайнріх Гайне

переклад: Леся Українка

В розкішній красі таємничій
Сіяє кохання моє,
І тихої літньої ночі страшні,
Дивні мрії снує.

В закліяті саду походжають
Коханці смутні, самітні,
Тремтить ясний місяць промінням
І чуть соловейка пісні.

Дівчина, мов постать камінна,
Наволішках лицар стоїть.
Аж ось дикий велет надходить,
Дівчина злякалась, біжить.

В крові пада лицар додолу,
Додолу йде велет страшний...
Як буду в могилі лежати,
Кінець буде казці чудній.

І знову поетова уява переносить його до фантастичної країни. На цей раз, це країна стародавніх чарівних казок, де є прекрасні царівни, відважні лицарі і жахаючі чудовиська. Для цього солістіву Лисенко обрав жанр романтичної балади, де розповідь вокальної партії є жваво ілюстрована фортепіановим супроводом.

7 | Quand deux cœurs doivent se séparer

Heinrich Heine

Traduction: Nataliya Mysko

Quand deux cœurs se séparent
Ils se prennent par la main
Et ils pleurent et ils soufflent lourdement,
Tristes, ils soufflent sans fin.

Avec toi, nous deux, nous ne soufflions pas,
Nous n'avons jamais pleuré:
Cette tristesse, ces soupirs lourds
Ne sont venus chez nous que plus tard.

Ce duo magnifique fait partie des compositions de Lysenko les plus populaires, grâce à son expressivité exceptionnelle et à la fluidité des sections à voix qui se complètent merveilleusement.

8 | Dans la beauté splendide et mystérieuse

Heinrich Heine

Traduction: Nataliya Mysko

Dans la beauté splendide et mystérieuse
Brille mon amour,
Durant la douce nuit d'été,
Il tisse des rêves étranges et affreux.

Dans un jardin enchanté les amants
Sombres et solitaires se promènent,
Les rayons de la claire lune scintillent
Et on entend des chansons du rossignol.

Une jeune fille, stufifiée,
Un chevalier agenouillé devant elle.
Mais voilà un géant sauvage qui s'approche,
La jeune est apeurée, elle s'en va.

Le chevalier tombe, en sang,
Tombe aussi un géant affreux,
Quand je me reposai dans ma tombe,
Ce sera la fin de ce conte étrange.

Une fois de plus, l'imagination conduit le poète dans un monde fantastique. Cette fois, nous sommes dans le royaume des contes de fées, avec une belle princesse, des chevaliers courageux et des monstres effrayants. Dans cette chanson, Lysenko choisit le genre de la ballade romantique où la partie vocale narrative est soulignée par l'accompagnement au piano.

7 | Wenn zwei von einander scheiden

Heinrich Heine

Wenn zwei voneinander scheiden,
So geben sie sich die Hände,
Und fangen an zu weinen,
Und seufzen ohne End'.

Wir haben nicht geweinet,
Wir seufzten nicht Weh und Ach!
Die Thränen und die Seufzer,
Die kamen hintennach.

Dieses wunderbare Duett gehört zu Lysenkos populärsten Werken, dank der außergewöhnlichen Ausdruckskraft und der Fluidität der Stimmen, die sich auf wunderbare Weise ergänzen.

8 | Es leuchtet meine Liebe

Heinrich Heine

Es leuchtet meine Liebe,
In ihrer dunklen Pracht,
Wie'n Märchen traurig und trübe,
Erzählt in der Sommernacht.

Im Zaubergarten wallen
Zwei Buhlen, stumm und allein;
Es singen die Nachtigallen,
Es flimmert der Mondenschein.

Die Jungfrau steht still wie ein Bildniß,
Der Ritter vor ihr kniet.
Da kommt der Riese der Wildnis,
Die bange Jungfrau flieht.

Der Ritter sinkt blutend zur Erde,
Es stolpert der Riese nach Haus. –
Wenn ich begraben werde,
Dann ist das Märchen aus.

Wieder einmal bringt die Phantasie einen Dichter in eine fantastische Welt. Dieses Mal ist es die Welt alter Märchen mit schönen Prinzessinnen, mutigen Rittern und fürchterlichen Ungeheuern. Für dieses Lied wählte Lysenko die Gattung der romantischen Ballade, in der der Stimmpart in der Klavierbegleitung lebhaft dargestellt wird.

9 | In the North, On the Cliff

Heinrich Heine

Translation: Hal Draper

A pine is standing lonely
In the North on a bare plateau.
He sleeps; a bright white blanket
Enshrouds him in ice and snow.

He's dreaming of a palm tree
Far away in the Eastern land
Lonely and silently mourning
On a sunburnt rocky strand.

The composer offers a rather unexpected musical setting of Heine's famous allegorical poem about the longing of lonely souls. The melodic lines in this duet are sung in the polyphonic tradition of old Ukrainian group singing.

10 | On the Wings of Songs

Heinrich Heine

Translation: Hal Draper

On wings of song, my darling,
I'll carry you off, and we'll go
Where the plains of the Ganges are calling,
To the sweetest place I know.

Red flowers are twining and plaiting
There in the still moonlight:
The lotus flowers are awaiting
Their sister acolyte.

The violets whisper caresses
And gaze to the stars on high;
The rose in secret confesses
Her sweet-scented tales with a sigh.

Around them, listening and blushing,
Dance gentle, subtle gazelles;
And in the distance rushing
The holy river swells.

Oh, let us lie down by it,
Where the moon on the palm tree beams;
And drink deep of love and quiet
And dream our happy dreams.

On the wings of songs, the poet wants to take his beloved to a beautiful faraway fairyland, where their love would blossom forever. Lysenko's lush and elaborate harmonic palette in this song emphasizes the exoticness of Heine's poetic visions.

9 | На півночі, на кручі

Гайнріх Гайне

переклад: Максим Славинський

На півночі, на кручі стоїть собі сосна,
Укрита снігом, льодом, стоїть, дріма вона.

Їй сниться, що в південній, пекучій стороні
Хороша гарна пальма росте в самотині.

Лисенко пропонує несподіване музичне вирішення для відомої алегоричної поеми Гайне про тугу самотніх душ. Мелодичні лінії цього дуету розспівано в традиції давнього українського народного багатоголосся.

10 | Тебе, моя любко єдина

Гайнріх Гайне

переклад: Леся Українка

Тебе, моя любко єдина,
На крилах пісень понесу над Ганг,
Там розкішна країна,
Там знаю долину красу.

В саду там при місячнім світлі
Чудові троянди цвітуть,
Там лотосу квіти розквітлі,
Сестрицю свою вони ждуть.

Сміються фіалочки гожі,
Глядять в небеса на зірки,
І тихо шепочуться рожі,
Запашні кажуть казки.

Біжать, поступаючи злегка,
Газелі стрункі, сторожкі,
Шумлять і лунають здалека
Ті хвили святої ріки.

Там сядемо, любко, з тобою,
Де пальми красують ставні,
Нап'ємось кохання й спокою,
Присяжяться нам сни чарівні!

На крилах пісень поет прагне понести кохану до далекої чарівної країни, де їхня любов би буяла вічно. Лисенко підкреслює екзотичність Гайнівських поетичних візій розкішними і вишуканими гармонічними барвами.

9 | Au nord, sur la falaise

Heinrich Heine

Traduction: Nataliya Mysko

Au nord, sur la falaise, il y a un pin
Couvert de neige, de glace, il reste debout et il
sommele.

Il rêve que dans le sud ensoleillé,
Un très beau palmier grandit dans sa solitude.

Le compositeur offre un arrangement musical tout à fait inattendu à ce poème allégorique très connu de Heine sur le désir des âmes esseulées. Les lignes mélodiques de ce duo sont chantées dans la tradition polyphonique des anciens chants folkloriques ukrainiens.

10 | Sur les ailes des chansons

Heinrich Heine

Traduction: Nataliya Mysko

Toi, ma bien aimée unique,
Je vais te porter sur les ailes de mes chansons
Au dessus du Gange, il y a un pays splendide,
J'y connais une plaine très belle.

Dans un jardin, là-bas, sous l'éclairage lunaire
Des roses magnifiques fleurissent,
Là bas, les fleurs épanouies du lotus,
Elles attendent leur petite sœur.

Les violettes mignonnes y sourient,
Elles regardent les étoiles dans le ciel,
Les roses y chuchotent tout doucement,
Elles racontent des contes odorants.

Des gazelles sveltes et aux aguets courent
Elles galopent doucement,
Ces vagues bruyantes de la rivière sainte
Résonnent de loin.

Nous allons nous asseoir avec toi, ma chérie, là
Où les palmiers décorent les volets,
Nous allons boire l'amour et le calme,
Nous allons faire des rêves charmants!

Un poète veut emmener sa bien-aimée sur les ailes des chansons vers un lointain et beau pays, où leur amour pourrait s'épanouir pour toujours. Dans cette chanson, la palette harmonique élaborée et riche de Lysenko souligne l'exotisme de la vision poétique de Heine.

9 | Ein Fichtenbaum steht einsam

Heinrich Heine

Ein Fichtenbaum steht einsam
Im Norden auf kahler Höh'
Ihn schläfert; mit weißer Decke
Umhüllen ihn Eis und Schnee.

Er träumt von einer Palme,
Die, fern im Morgenland,
Einsam und schweigend trauert
Auf brennender Felsenwand.

Der Komponist bietet hier eine unerwartete musikalische Vertonung des berühmten allegorischen Gedichts von Heine über die Sehnsucht einsamer Seelen. Die melodischen Zeilen in diesem Duett werden in der polyphonischen Tradition des alten ukrainischen Volksesangs gesungen.

10 | Auf Flügeln des Gesanges

Heinrich Heine

Auf Flügeln des Gesanges,
Herzliebchen, trag' ich dich fort,
Fort nach den Fluren des Ganges,
Dort weiß ich den schönsten Ort.

Dort liegt ein rotblühender Garten
Im stillen Mondenschein;
Die Lotosblumen erwarten
Ihr trautes Schwesterlein.

Die Veilchen kichern und kosen,
Und schau'n nach den Sternen empor;
Heimlich erzählen die Rosen
Sich duftende Märchen in's Ohr.

Es hüpfen herbei und lauschen
Die frommen, klugen Gazell'n;
Und in der Ferne rauschen
Des heiligen Stromes Well'n.

Dort wollen wir niedersinken
Unter dem Palmenbaum,
Und Liebe und Ruhe trinken,
Und träumen seligen Traum.

Auf den Flügeln der Lieder will ein Dichter seine Geliebte zu einem fernen schönen Märchenland bringen, wo ihre Liebe ewiglich blühen kann. Lysenkos üppige und kunstvoll harmonische Palette in diesem Lied betont die Fremdartigkeit der poetischen Vorstellungen Heines.

11 | A Dream

Heinrich Heine

Translation: Hal Draper

Oh, once I had a lovely fatherland.
The oaks grew tall
Up to the sky, the gentle violets swayed.
I dreamt it all.

I felt a German kiss, heard German words
(Hard to recall
How good they rang)—the words Ich liebe dich!
I dreamt it all.

The only poem in the cycle translated by Lysenko himself. "I had a beloved, native land... No, that was only a dream!..." For Lysenko, a Ukrainian composer in the Russian empire, where even the very name of his homeland was forbidden, Heine's poem had a clear political underpinning.

12 | Dear Maiden of the Sea

Heinrich Heine

Translation: Hal Draper

You lovely fishermaid,
Row your boat to land;
Come to me and sit here,
Lovingly, hand in hand.

Lay your head on my heart here
And be not afraid of me,
Just as you trust unfeared
Daily the wild blue sea.

My heart is like the ocean,
With tides that storm and swirl,
And deep within it is hidden
The beauty of many a pearl.

This song is dedicated to Oleksander Myshuha, a renowned Ukrainian operatic tenor who often included Lysenko's vocal works in his concert programs, and later taught at Lysenko's school in Kyiv.

11 | У мене був коханий, рідний край

Гайнріх Гайне

переклад: Микола Лисенко

У мене був коханий, рідний край:
Степи, лани, гаї, садки...
Бриніли там квітки... Ні, то був сон!

В чужу я дальню сторону забрів
І сужену свою там стрів.
В її очах був рай... Ні, то був сон!

Вона мене обняла щиро так,
І рідну мову я почув: "тебе кохаю я!"
Ні! Ні! То був сон!

Це єдина поема в циклі, яку переклав з німецької сам Микола Лисенко. Для українського мистця в Російській імперії, де навіть ім'я його батьківщини було заборонено, поема Гайне мала виразний політичний підтекст.

12 | Дівчино, рибалонько любя

Гайнріх Гайне

переклад: Леся Українка

Дівчино, рибалонько любя,
Човенце сюди приверни;
Ходи сюди, сядь, поговорим,
Дай рученьку білу мені.

До серця мого пригорнися,
Не бійся так дуже мене:
Щодня ти ввиряєшся морю,
А море і дике й страшне.

У серці моїм, як і в морі,
Є бурі й прибої страшні,
Але і прехороші перли
В йому спочивають на дні.

Ходи сюди, дівчино любя,
Сядь, поговорим,
Дай рученьку білу мені,
Ходи сюди, сюди!

Твір присвячено славетному українському оперовому тенору Олександрові Мишузі, що часто включав солістів Лисенка у свої концертні програми, а пізніше вчив у Лисенківій школі в Києві.

11 | Rêverie

Heinrich Heine

Traduction: Nataliya Mysko

J'avais un pays natal bien aimé,
Des steppes, des champs, des bosquets et des jardins...
Les fleurs y chamoiaient... Non, c'était un rêve!

J'ai erré dans un pays lointain et étranger
Et j'y ai rencontré ma destinée.
Il y avait le paradis dans ces yeux...
Non, c'était un rêve!

Elle m'a serré si sincèrement,
Et j'ai entendu ma langue maternelle:
« Je t'aime! »
Non! Non! C'était un rêve!

Le seul poème du cycle traduit par Mykola Lysenko lui-même. « J'avais une mère patrie bien-aimée... Non, ce n'était qu'un rêve ». Pour un compositeur ukrainien au temps de l'empire russe où même le nom de son pays d'origine ne devait pas être prononcé, le poème de Heine était une affirmation politique très claire.

12 | Chère jeune fille de la mer

Heinrich Heine

Traduction: Nataliya Mysko

Jeune fille, ma chère pêcheuse,
Fais tourner la barque par ici;
Viens par ici, assieds-toi, parlons,
Donne-moi ta blanche main.

Serre-toi contre mon cœur,
N'aie pas autant peur de moi:
Chaque jour tu fais confiance à la mer,
Qui est sauvage et terrible.

Dans mon cœur, comme dans la mer,
Il y a des tempêtes et des ressacs terrifiants,
Mais il y a des perles très bonnes
Qui reposent tout au fond.
Viens par ici, ma chère jeune fille,
Assieds-toi, on va bavarder,
Donne-moi ta blanche main,
Viens par ici, par ici!

Cette chanson est dédiée à Oleksander Myshuha, le grand ténor d'opéra ukrainien, qui incluait souvent les morceaux chantés de Lysenko dans le programme de ses concerts, et qui a plus tard enseigné à l'école de Lysenko à Kiev.

11 | Ich hatte einst ein schönes Vaterland

Heinrich Heine

Ich hatte einst ein schönes Vaterland.
Der Eichenbaum
wuchs dort so hoch, die Veilchen nickten sanft –
es war ein Traum.

Das küßte mich auch deutsch und sprach auf deutsch
(man glaubt es kaum,
wie gut es klang) das Wort: „Ich liebe dich“ –
es war ein Traum.

Das einzige Gedicht im Zyklus, das von Mykola Lysenko selbst übersetzt wurde. „Ich hatte ein geliebtes Heimatland... Nein, das war nur ein Traum!“ – Für einen ukrainischen Komponisten im Russischen Reich, in dem sogar der Name seines Heimatlandes verboten war, hatte Heines Gedicht eine eindeutige politische Untermauerung.

12 | Du schönes Fischermädchen

Heinrich Heine

Du schönes Fischermädchen,
Treibe den Kahn an's Land;
Komm zu mir und setze dich nieder,
Wir kosen Hand in Hand.

Leg' an mein Herz dein Köpfchen,
Und fürchte dich nicht zu sehr,
Vertrau'st du dich doch sorglos
Täglich dem wilden Meer.

Mein Herz gleicht ganz dem Meere,
Hat Sturm und Ebb' und Fluth,
Und manche schöne Perle
In seiner Tiefe ruht.

Dieses Lied ist Oleksander Myshuha gewidmet, dem berühmten ukrainischen Operntenor, der oft Lysenkos Stimmwerke in seine Konzertprogramme aufnahm und später in Lysenkos Schule in Kyiv unterrichtete.

13 | In My Dream I Wept

Heinrich Heine

Translation: Hal Draper

I wept as I lay dreaming,
I dreamed you lay in the tomb.
I woke, and still the teardrops
Rolled down my cheeks in the gloom.

I wept as I lay dreaming,
I dreamed you'd forsaken me.
I woke, and kept on weeping
Still long and bitterly.

I wept as I lay dreaming,
I dreamed you still were kind.
I woke, and still the teardrops
Streamed down unconfined.

The poet mourns the loss of his beloved, both in his dreams and in reality. This song is probably the most charming in Lysenko's cycle, and quite different from Schumann's interpretation of the same poem! While the song of the German composer is set in the heavy tragic rhythm of a marcia funebre (funeral march), Lysenko's music is coloured by light and airy yet melancholic tones. The haunting opening motif in the piano part returns again and again, like a beautiful and painful dream that torments the poet's soul.

14 | She Who Was Born of the Waves

Heinrich Heine

Translation: Hal Draper

Like the foam-born child of ocean
Shines my love in beauty's pride,
For she's won her heart's devotion,
Chosen to be a stranger's bride.

Heart, my heart, hold fast and harden—
Do not complain though she's untrue;
Bear it, bear it—even pardon
What a pretty fool can do.

The poet's sweetheart has married another man; it is time for him to move on. The objective and even playful tone (with a bitterness hidden underneath, for the wounds are still fresh!) makes this song a perfect finale for Lysenko's Heine cycle.

13 | У сні я плакав

Гайнріх Гайне

переклад: Максим Славинський

У сні я плакав,
Снилось, що ти в труні, в землі...
Прокинувся я,
І сльози з моїх очей текли...

У сні я плакав,
Снилось, що я один zostавсь...
Прокинувся я
І довго гіркими умивавсь!

У сні я плакав,
Снилось, що й досі ти моя...
Прокинувся,
І досі чогось то плачу я...

Поет оплакує втрату коханої у сні і наяву. Ця мініатюра є, мабуть, найчарівнішою з усього циклу і, до того ж, цілком інакше від пісні Шумана на той же текст! На відміну від твору німецького композитора, що витриманий у важкому трагічному ритмі похоронного маршу, солоспів Лисенка забарвлений у меланхолійні, та все ж світлі й прозорі тони. Чудовий початковий мотив фортепіянової партії з'являється знову і знову, немов прекрасний і болісний сон, що мучить душу поета.

14 | Наче та, що з хвиль вродилася

Гайнріх Гайне

переклад: Максим Славинський

Наче та, що з хвиль вродилася,
Гарна, мила була,
Як убрана та завітчала,
Із другим до шлюбу йшла.

Серце, серденько, не гнівайся,
Хай мине нудьга твоя,
Вибач все, що заподіяло чарівне,
Дурне дитя.

Поетова кохана виїшла заміж за іншого, тож час забути і жити далі. Завдяки об'єктивному і навіть грайливому тонові (під яким ховається гіркота – серцева рана все ще не цілком загоєна!), цей солоспів є логічним фіналом до усього Гайнівського циклу.

13 | Je pleurais dans mon rêve

Heinrich Heine

Traduction: Nataliya Mysko

Je pleurais dans mon rêve,
J'avais rêvé que tu étais dans un cercueil, enterrée...
Je me suis réveillé,
Et les larmes coulaient de mes yeux...

Je pleurais dans mon rêve,
J'avais rêvé que j'étais resté seul...
Je me suis réveillé
Baigné de mes larmes amères!

Je pleurais dans mon rêve,
J'avais rêvé que tu étais toujours à moi...
Je me suis réveillé
Mais je pleure toujours, je ne sais pas pourquoi...

Un poète pleure la perte de sa bien-aimée à la fois dans ses rêves et dans la réalité. Cette chanson est probablement la plus charmante du cycle, et elle se distingue de l'interprétation de ce même poème donnée par Schumann. Tandis que la chanson du compositeur allemand est adaptée sur le rythme tragique et lourd de la marche funèbre, la musique de Lysenko est colorée par des tons mélancoliques mais toutefois légers et désinvoltes. Le motif d'ouverture dans la partie au piano ne cesse de revenir nous hanter, comme le rêve doux mais douloureux qui tourmente l'âme du poète.

14 | Née des vagues

Heinrich Heine

Traduction: Nataliya Mysko

Comme celle qui est née des vagues
Elle était belle et mignonne,
Bien habillée et en fleurs
Elle s'est mariée avec un autre.

Mon cœur, mon petit cœur, ne te fâche pas,
Grolle nicht ob dem Verrath;
Pardonne-lui ses errances charmantes.

La bien-aimée du poète a épousé un autre homme: il est temps de tourner la page. Le ton objectif et même enjoué (teinté d'une amertume sous-jacente car les plaies sont encore fraîches) fait de cette chanson le morceau idéal pour conclure l'ensemble du cycle de Heine.

13 | Ich hab im Traum geweinet

Heinrich Heine

Ich hab' im Traum' geweinet,
Mir träumte du lägest im Grab.
Ich wachte auf, und die Thräne
Floß noch von der Wange herab.

Ich hab' im Traum' geweinet,
Mir träumt' du verließest mich.
Ich wachte auf, und ich weinte
Noch lange bitterlich.

Ich hab' im Traum' geweinet,
Mir träumte du bliebest mir gut.
Ich wachte auf, und noch immer
Strömt meine Thränenfluth.

Ein Dichter beklagt den Verlust seiner Geliebten in seinen Träumen und in der Wirklichkeit. Dieses Lied ist wohl das bezauberndste im ganzen Zyklus – und recht verschieden von Schumanns Interpretation des gleichen Gedichts. Während das Lied des deutschen Komponisten als tragischer Rhythmus eines marcia funebre (Trauermarsch) vertont wurde, ist Lysenkos Musik eingefärbt von melancholischen, wenn auch leichten und graziösen Melodien. Ein bewegendes Eröffnungsmotiv des Klavierparts kehrt immer wieder, so wie ein schöner und schmerzhafter Traum, der die Dichterseele quält.

14 | Wie die Wellenschäumgeborene

Heinrich Heine

Wie die Wellenschäumgeborene
Strahlt mein Lieb im Schönheitsglanz,
Denn sie ist das auserkorene
Bräutchen eines fremden Manns.

Herz, mein Herz, du vielgeduldiges,
Grolle nicht ob dem Verrath;
Trag es, trag es, und entschuldig' es,
Was die holde Thörin that.

Die Geliebte eines Dichters hat einen anderen Mann geheiratet, es ist an der Zeit für ihn, Abstand zu nehmen. Der objektive, sogar verspielte Ton (mit einer versteckten Bitterkeit – die Wunden sind noch frisch) macht dieses Lied zum perfekten Finale des gesamten Heine Zyklus.

15 | Broken Harp Strings

Oleksander Oles

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

The strings on the harp have broken
And the silenced harp mourns,
Eliciting tears in others
And weeping itself.

Laughing, joking, singing,
I don't bemoan my fate,
As I pluck the broken strings
Of my heart.

Oles represented a new generation of poets. It is interesting to see that Lysenko continued to seek new sources of inspiration, even in the latter years of his life. The harmonies in this art song are modal, and the dissonances are probably in imitation of the broken harp strings in the text.

16 | On the Gray Cliff Blooms a Poppy

Oleksander Oles

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

On the gray cliff the poppy blossoms
And the angry wind shakes it,
Throws dust at it,
And rips off its leaves.

Pale, tender, and sorrowful you are
Among people, as in a desert.
You are unique in the whole world
Like a poppy on a gray cliff.

The poem is melancholic and introspective. Shifting harmonies and transparent textures reflect the poetic mood. Lysenko celebrates solitude in the final vocal line.

17 | Asters

Oleksander Oles

Translation: Watson Kirkconnell

At midnight, in the garden, asters brown
Each washed herself in dew, put on her crown,
And waited for the rosy morn to break
And spread out rainbow raiment for her sake.

The asters in their drowsiness were dreaming
Of silken grasses and of sunshine gleaming,—

15 | Порвалися струни

Олександр Олесь

Порвалися струни на арфі...
І арфа сумує німа,
В других виклика вона сльози
І плаче сама.

Сміюся я, жартую, співаю,
Не скажусь на долю зовсім
І б'ю по розірваних струнах
На серці моїм.

Олесь був представником нового покоління вітчизняних поетів. Цікаво бачити, що Лисенко продовжував шукати нові джерела натхнення навіть у пізні роки свого життя. Модальні та дисонантні гармонії у цьому солоспіві ймовірно наслідують звучання порваних струн арфи.

16 | На сірій скелі мак цвіте

Олександр Олесь

На сірій скелі мак цвіте,
І вітер злий його гойдає,
І пиє на цвіт його мете,
І лист без жалю обриває.

Бліда і ніжна, і сумна,
Серед людей ти, як в пустелі.
І ти на цілий світ одна,
І ти, як мак на сірій скелі.

Вірш є меланхолійним і самозаглибленим. Плинні гармонії і прозора фактура вдало передають поетичний настрій. В останньому рядку вокальної партії музика Лисенка славить стан самотності.

17 | Айстри

Олександр Олесь

Опівночі айстри в саду розцвіли...
Умилися рососою, вінки одягли,
І стали рожевого ранку чекать,
І в райдугу барвів життя убирать...

І марили айстри в розкішнім півсні
Про трави шовкові, про сонячні дни,

15 | Les cordes de la harpe se sont cassées

Oleksander Oles

Traduction: Nataliya Mysko

Les cordes de la harpe se sont rompues...
Et la harpe, muette, est chagrinée,
Elle provoque des larmes chez les autres,
Et elle aussi, elle pleure.

Je ris, je plaisante, je chante,
Je ne me plains pas du tout de mon destin
Et je joue ma douleur sur les cordes déchirées
De mon cœur.

Oles incarnait une nouvelle génération de poètes. Il faut noter que Lysenko n'a cessé de chercher de nouvelles sources d'inspiration, même à l'hiver de sa vie. Les harmonies de cette mélodie sont modales et les dissonances sont probablement une mise en scène du son que font les cordes d'une harpe qui se cassent. Ce morceau est vraiment impressionniste.

16 | Le pavot en fleur sur la grise falaise

Oleksander Oles

Traduction: Nataliya Mysko

Le pavot fleurit sur le rocher gris,
La colère du vent l'agite,
Le vent balaye la poussière sur ses fleurs
Et il déchire sans pitié ses feuilles.

Pâle et tendre, et aussi triste,
Tu es parmi les gens comme dans un désert.
Et toi tu es seule au monde,
Toi, comme ce pavot sur le rocher gris.

Ce poème est mélancolique et introspectif. Des harmonies changeantes et des textures transparentes expriment l'humeur poétique. Lysenko célèbre la solitude dans la dernière ligne vocale.

17 | Les asters

Oleksander Oles

Traduction: Nataliya Mysko

A minuit les asters florissaient dans le jardin...
Ils se sont lavés dans la rosée, ils ont mis des couronnes,
Et ils se sont mis à attendre le rose du matin,
Et à habiller la vie aux couleurs de l'arc-en-ciel...

Les asters rêvaient dans un demi-sommeil splendide
Aux herbes en soie, aux journées ensoleillées,

15 | Gerissene Saiten

Oleksander Oles

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Die Harfensaiten gingen entzwei,
Die Harfe trauert, verstummt,
sie weint und bringt
die anderen zum Weinen.

Ich lache, ich scherze und singe,
ich klage nicht über das Schicksal,
ich greife in die gerissenen Saiten
meines Herzens.

Oles war bezeichnend für eine neue Dichtergeneration. Interessant ist, dass Lysenko auch später im Leben immer noch neue Quellen der Inspiration suchte. Die Harmonien in diesem Kunstlied sind modal und die Dissonanzen sind wohl eine Imitation der gerissenen Saiten einer Harfe.

16 | Am grauen Felsen blüht der Mohn

Oleksander Oles

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Am grauen Felsen blüht der Mohn,
der böse Wind lässt ihn flattern
und rupft erbarmungslos das Blatt,
der Staub umweht die Blüte.

Blass und zärtlich und traurig bist du, meine Liebste,
unter den Menschen wie in einer Wüste.
Du bist allein in der ganzen Welt,
Wie die Mohnblume am grauen Felsen.

Das Gedicht ist melancholisch und beschaulich. Sich ändernde Harmonien und der transparente Aufbau spiegeln die poetische Stimmung wider. Lysenko feiert die Einsamkeit in der letzten Vokalzeile.

17 | Asten

Oleksander Oles

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Um Mitternacht blühten die Asten im Garten...
Vom Tau berieselt, die Kränze aufgesetzt,
warteten sie auf den rosa Morgen,
um das Leben in Regenbogenföhne zu kleiden...

Im herrlichen Halbschlaf träumten die Asten
von seidenen Gräsern und sonnigen Tagen,
in ihren Träumen sahen sie entzückende Märchen,

A fairy region would their fancies bring
Of fadeless flowers in eternal spring.

Thus in the garden did the asters stay
And their September dreaming longed for May...
But cold rain every morning on them swept
And there behind a bush a chill wind wept...

Around them, a vast prison, spread the plain,
They saw their hopes to live were all in vain;
They bound their heads and died... As if to flout,
The sun above their corpses then blazed out!

Lysenko was the first composer to discover the enormous "singable" potential of the poetry of Oleksander Oles. In this song, he hypnotizes the listener with a soothing lullaby motif. Then—a rude awakening.

І в мріях ввижалась їм казка ясна,
Де квіти не в'януть, де вічна весна...

Так марили айстри в саду восени,
Так марили айстри і ждали весни...
А ранок стрічав їх холодним дощем,
І плавав десь вітер в саду за кущем...

І вгледіли айстри, що вколо – тюрма...
І вгледіли айстри, що жити дарма,
Схилились і вмерли... І тут, мов на сміх,
Засяяло сонце над трупами їх!...

Лисенко був першим композитором, що відкрив надзвичайну співучість поезії Олександра Олеся. У цій пісні, він спочатку полонить слухача заспокійливим мотивом колискової, а потім раптово будить його саркастичним сміхом.

18 | You Are Tender as the Night

Oleksander Oles

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

Come, please come ... I long for you.
There's no end to my worries.
My grief is so forlorn
While the night is as clear and tender
As you. As you! As you? Oh no!
For you are more tender, beyond compare,
Than all of this merciful night.
The bright night will not make me happy,
And you are a hundred times more dear,
It's you! It's you!

A glorious love song, composed by Lysenko some time between 1906 and 1910. A gentle interplay of harmonic progressions captures the subtle gradations of mood, so characteristic for the poetry of the "Ukrainian Heine."

19 | Autumn in the Air

Oleksander Oles

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

It feels like autumn... The whole world, like a prison,
The branches dance in a circle with worries.
There is no longer any welcome or mercy in the
wide world
Covered with darkness. In the heart the last flowers
wither,

18 | Прийди, прийди

Олександр Олесь

Прийди, прийди... Нудьгую по тобі,
Нема кінця моїй журбі.
І так журба моя невтішна,
А ніч така ясна і ніжна,
Як ти, як ти! Як ти? О ні,
Бо ти ніжніше без кінця,
Ніж вся ласкава ніч оця.
І ніч ясна мене не втіше,
І ти її в стократ миліше,
То ж ти, то ж ти!

Цю розкішну пісню кохання Лисенко написав в період поміж 1906 і 1910 роками. М'яка гра гармонічних барв схоплює найделікатніші відтінки почуттів, такі типові для "українського Гайне".

19 | Осінню віє

Олександр Олесь

Осінню віє... Весь світ, мов тюрма...
В коло гойдаються віти з журбою.
Більш ні привіту, ні ласки нема в світі широкому,
Засланим млою. В серці останні дов'ялі квітки,
Небо захмарено, осінню віє.
Пісні якоїсь десь тануть дзвінки,
Хилються заміри, гаснуть надії.

Et dans leurs rêves ils voyaient clairement un conte
Où les fleurs ne fanent pas, où le printemps
est éternel...

Les asters rêvaient ainsi dans un jardin en automne,
Les asters rêvaient ainsi et attendaient le printemps...
Mais le matin les accueillait dans une pluie froide,
Et le vent pleurait quelque part derrière un buisson...

Et les asters ont vu que tout était une prison...
Et les asters ont vu qu'il ne valait pas la peine de vivre
Ils se sont penchés et sont morts... Et voilà comme
pour rire,
Que le soleil s'est mis à briller au-dessus de leurs
cadavres!...

Lysenko a été le premier compositeur à découvrir l'énorme potentiel de « mise en chanson » des textes poétiques d'Oleksander Oles. Dans cette mélodie, il hypnotise l'auditoire avec un motif apaisant de berceuse. Ensuite, il le réveille d'un ricanement sarcastique.

18 | Aussi douce et tendre que la nuit

Oleksander Oles

Traduction: Nataliya Mysko

Viens, viens... je m'ennuie de toi,
Il n'y a pas de fin à ma tristesse.
Ainsi mon chagrin est inconsolable,
Et la nuit est aussi claire et tendre
Que toi, que toi! que toi? Oh, non,
Car tu es toujours plus tendre
Que cette douce nuit.
Et cette nuit claire ne me réconfortera pas
Et tu es cent fois plus mignonne qu'elle,
Car c'est toi, c'est toi!

Une chanson d'amour remarquable composée par Lysenko entre 1906 et 1910. Une interaction sans heurt entre progressions harmoniques restitue les degrés nuancés de l'atmosphère si caractéristique de la poésie d'un « Heine ukrainien ».

19 | On sent l'automne

Oleksander Oles

Traduction: Nataliya Mysko

On sent l'automne... Le monde entier est
une prison...

Tout autour, des branches se balancent avec tristesse.
Il n'y a plus de bienveillance, ni de bonté dans le
vaste monde,
Couvert de brume. Dans notre cœur, il n'y a que les
dernières fleurs fanées,

wo die Blumen nicht welken, wo der ewige
Frühling herrscht...

So träumten die A stern im Garten im Herbst,
so träumten sie, den Frühling erwartend...
Und der Morgen begegnete ihnen mit kaltem Regen,
und der Wind weinte im Gartengebüsch...

Und da sahen die A stern ein Gefängnis rund um.
Sie sahen, das Leben hat keinen Sinn,
sie neigten sich und starben.... Und da – was für
ein Hohn! –
ging die Sonne auf und schien auf ihre Leichen!...

Lysenko war der erste Komponist, der das gewaltige Potential der Dichtung von Oleksander Oles entdeckte, das gesungen werden konnte. In diesem Lied hypnotisiert er den Zuhörer mit einem besänftigenden Wiegenlied-Motiv. Dann weckt er uns abrupt mit einem sarkastischen Kichern.

18 | Du bist so zärtlich wie die Nacht

Oleksander Oles

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Komm, ach komm... Ich vermisse dich,
meine Trauer hat kein Ende,
untröstlich ist mein Leid.
Und die Nacht so zärtlich und hell,
wie du, wie du! Wie du? ach, nein,
denn du bist unendlich zärtlicher,
als diese liebliche Nacht.
Die helle Nacht erfreut mich nicht,
du bist tausendmal liebevoller,
denn du bist es, denn du bist es!

Ein herrliches Liebeslied, das von Lysenko irgendwann zwischen 1906 und 1910 komponiert wurde. Ein leises Zwischenspiel harmonischer Sequenzen fängt die subtilen Abstufungen der Stimmung ein, was für den „ukrainischen Heine“ äußerst charakteristisch ist.

19 | Der Herbst liegt in der Luft

Oleksander Oles

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Es herbstet... Die Welt gleicht einem Gefängnis...
Im Kreise wogen die trauernden Zweige.
Kein Gruß, keine Herzlichkeit in dieser weiten Welt,
vom Nebel umhüllt. Im Herzen verwelken die
letzten Blumen,
der Himmel bewölkt... So herbstlich.
Jemandes klingvolle Lieder verhallen im Nichts,

The sky is cloudy, it feels like autumn.
The last sounds of a song melt unheard
Ambitions shrivel and hopes are extinguished.

A beautiful, melancholic vocal miniature, reminiscent of Verlaine's famous "Chanson d'automne." Here, both the poet and the composer masterfully capture the images of dying nature, evoking feelings of sadness and loneliness.

20 | Love

Oleksander Oles

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

Be not surprised that the night is azure bright.
This night, it knew you would appear,
And that is why it is so welcoming,
So bright and tender to the very end.

Be not surprised by fragrances around us,
Nor by the gaze of flowers in a swoon.
For you alone this night a wreath is weaving
With which your forehead it will ring with blooms.
Be not surprised by endless stars above,
By the transparency of the silvery veil,
For you this night has dressed itself
And for you it pours forth this silver.

This song is composed in the genre of a serenade. The piano accompaniment imitates a guitar. The poem is a particular favourite of many Ukrainian art song composers.

21 | Summer Evening

Oleksander Oles

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

A summer evening... mountains in a mist...
Peaks covered in gold.
Below them somewhere flows the song of Ukraine.
The evening fades... Sleep has embraced the mountains and valleys.
Among the mountains flies the song of Ukraine. Night
fell long ago... Everything is asleep... Only the sea
flows And above it chirps the song of Ukraine.

Ця чудова, меланхолійна вокальна мініатюра нагадує знамениту "Осіньну пісню" П. Верлена. Тут поет і композитор майстерно втілюють образи вмираючої природи, викликаючи почуття самотності та суму.

20 | Любовь

Олександр Олесь

О, не дивуйсь, що ніч така блакитна...
Що вийдеш ти, то знала ніч оця,
І через те вона така привітна,
Така ясна, і ніжна без кінця.

О, не дивуйсь, що пахощі навколо,
Що, мов зомлілі, дивляться квітки,
Ця ніч твоє квітчає ними чоло
І з них тобі одній плете вінки.

О, не дивуйсь, що безліч зір на небі,
Що так прозора срібна мла,
Ця ясна ніч вбиралася для тебе
І срібло це для тебе розлила.

Солоснів написаний в жанрі серенади, у котрому фортепіяновий супровід імітує гітару. Цей вірш – один з найпопулярніших Олєсєвих творів – викликав зацікавлення багатьох українських композиторів.

21 | Літній вечір

Олександр Олесь

Літній вечір... Гори в млі...
В золоті вершини...
А під ними лється десь пісня України.
Гасне вечір... сон обняв гори і долини...
А між горами літає пісня України.
Ніч давно... Заснуло все... Тільки море плине
та щебече понад ним пісня України.

Le ciel est couvert, on sent l'automne.
Quelques chansons résonnantes s'évanouissent
Quelque part
Les intentions chancellent, les espoirs s'éteignent.

Un superbe morceau vocal court et mélancolique. Il rappelle le fameux texte de Paul Verlaine « Chanson d'automne. » Le poète et le compositeur évoquent avec brio les images d'une nature qui se meurt et ils suscitent des sentiments de tristesse et de solitude.

20 | Amour

Oleksander Oles

Traduction: Nataliya Mysko

O, ne t'étonne pas que la nuit soit si bleue...
Cette nuit, elle savait que tu sortiras,
Et c'est pour cela qu'elle est aussi accueillante,
Aussi claire et tendre sans fin.

O, ne t'étonne pas que les parfums nous entourent,
Que les fleurs semblent évanouies,
Cette nuit orne ton front avec ces fleurs
Et tresse des couronnes pour toi seule.

O, ne t'étonne pas qu'il y ait autant d'étoiles dans
le ciel,
Que les ténèbres argentées soient aussi transparentes,
Cette nuit claire s'est habillée pour toi
Et elle a déversé cette étoffe d'argent rien que pour toi.

Cette mélodie est composée comme une sérénade. L'accompagnement au piano imite la guitare. Ce poème est très estimé de nombreux compositeurs ukrainiens de mélodies.

21 | Soir d'été

Oleksander Oles

Traduction: Nataliya Mysko

Une soirée d'été... Les montagnes dans le noir...
Les pics sont dorés...
Et quelque part, au-dessous d'elles se déploie une
chanson d'Ukraine.
La soirée s'éteint... le sommeil a embrassé les mon-
tagnes et les plaines...
Et parmi les montagnes vole une chanson d'Ukraine.
Depuis longtemps, c'est la nuit... Tout dort... La mer
flotte seule,
Et au-dessus d'elle, résonne une chanson d'Ukraine.

die Regungen schwinden, die Hoffnungen verglimmen.

Eine schöne, melancholische Vokalminiatur, die an Paul Verlaines berühmten „Chanson d'automne“ erinnert. Hier fangen sowohl der Dichter als auch der Komponist meisterhaft die Bilder der sterbenden Natur ein, die Gefühle der Traurigkeit und Einsamkeit hervorrufen.

20 | Liebe

Oleksander Oles

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Staune nicht, dass die Nacht so himmelsblau...
Diese Nacht wußte von deinem Kommen,
daher ist sie so freundlich,
so hell und zärtlich immerdar.

Staune nicht über diese Düfte ringsum,
und dass die Blumen so ohnmächtig schauen.
Diese Nacht legt Blumen auf deine Stirn,
nur dir allein flicht sie einen Kranz.

Staune nicht über unzählige Sterne am Himmel,
dass der silberne Dunst so klar.
Diese Nacht kleidete sich für dich,
dieses Silber vergoss sie für dich.

Dieses Lied wurde als Serenade komponiert. Die Klavierbegleitung imitiert eine Gitarre. Das Gedicht ist ein besonderer Favorit vieler ukrainischer Kunstliedkomponisten.

21 | Sommerabend

Oleksander Oles

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Ein Sommerabend... Die Berge umnebelt...
Die Gipfel vergoldet...
Und irgendwo unten ertönt das Lied der Ukraine.
Der Abend neigt sich, der Schlaf umhüllt die Berge
und die Täler...
Und zwischen den Bergen schwebt das Lied der
Ukraine.
Es nachtet längst... Alles eingeschlummert... Nur das
Meer fließt,
und über ihm erklingt das Lied der Ukraine.

The flute adds a peculiar airiness and transparency to the music of this serene, peaceful song portraying the charming tranquility of nature. The last verse of Oles' poem contains a hidden reference to Shevchenko's iconic "The Cherry Orchard." Lysenko espouses the hint and quotes the melodic motifs from his own earlier song (CD 6: song 22).

22 | The Cherry Orchard

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

A cherry grove beside the cottage stands,
The beetles hum above the cherry-trees,
The ploughmen homeward plod in spent unease,
Young women likewise come in singing bands,
And mothers wait them all, with food to please.

The family beside the cottage eats;
The evening star is rising in the sky;
The daughter helps the supper tasks to ply;
Words of advice the mother's mouth repeats
But songs of nightingales her words outvie.

Her little folks beside the cottage small
The mother puts to rest in slumber deep,
And she herself beside them falls asleep.
Peace now prevails. But the young women all
And the sweet nightingale no silence keep.

This is one of Lysenko's most popular art songs. Here, the composer paints a serene musical picture of a summer evening in Ukraine. The style is conversational and intimate.

23 | In the Darkness of the Night

Heinrich Heine

Translation: Hal Draper

A beautiful star rose in my cloudy night,
And new excitement pours into my sick heart,
And promises a new paradise.
(Do not betray me!)

As to the moon the raging sea inclines
So yearns for you, my pretty star,
This thoroughly exhausted heart.
(Do not betray me!)

This song does not belong to Lysenko's 1893 Heine cycle. Composed in the 1900s, it reflects Lysenko's rekindled feelings and hope against hope for happiness during his courtship of Inna Andrianopol'ska. The phrase "Do not betray me!" occurs four times in the song. It expresses hesitancy, reassurance, irritation and, finally, hope.

Чаруюча картина замріяної природи. Флейта додає особливої легкості та прозорості до музики цього безжмарного, мирного твору. Остання строфа вірша Олеса містить приховане послання на знаменитий Шевченковий "Садок вишневий коло хати". Лисенко підхоплює натяк і цитує мелодичні мотиви з власного раннього солоспіву на той же вірш Шевченка. (див. CD 6, №.22)

22 | Садок вишневий коло хати

Тарас Шевченко

Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть,
Плугатарі з плугами йдуть,
Співають ідучи дівчата,
А матері вечерять ждуть.

Сім'я вечера коло хати,
Вечірня зіронька встає.
Дочка вечерять подає,
А мати хоче научати,
Так соловейко не дає.

Поклала мати коло хати
Маленьких діточок своїх,
Сама заснула коло їх.
Затихло все... Тільки дівчата
Та соловейко не затих.

Це один з найпопулярніших солоспівів Лисенка. Тут композитор малює безжмарну музичну картину літнього вечора в Україні. Тон романсу розмовний та інтимний.

23 | В мою похмуру ніч

Гайнріх Гайне

переклад: Дніпрова Чайка

В мою похмуру ніч зійшла зоря чудова
І в серце хворее розвага летиться нова
І обіцяє новий рай... О, не зражай!
Так, як до місяця бурхливе рветься море,
Так лине до тебе, моя хороша зоре,
Се серце стомлене Украї! О, не зражай!

Цей солоспів не належить до Лисенкового циклу пісень Гайне з 1893 р. Створений після 1900 року, він втілює у ньому свої відроджені почуття і надії на щастя, викликані коханням до Інни Андріанопольської. Вигук "О, не зражай!" повторюється тут 4 рази, висловлюючи вагання, запевнення, роздратування, і, врешті, надію.

Le charme tranquille de la nature. La flute donne une impression d'étrange légèreté et de transparence à la musique de cette mélodie sereine et paisible. La dernière strophe du poème de Oles cache une référence au célèbre morceau «La Cerisaie» de Chëvtchëenko. Lysenko consolide cette même référence en citant les motifs mélodiques de sa propre composition (CD 6: Air 22).

22 | La Cerisaie

Taras Chëvtchëenko

Traduction: Nataliya Mysko

Un jardin de cerises près de la maison,
Des hannetons bourdonnent au dessus des cerises,
Des laboureurs rentrent avec des charrues,
Les jeunes filles rentrent en chantant,
Et leurs mères les attendent pour le dîner.

La famille dîne près de la maison,
Une étoile du soir se lève.
La fille sert à manger,
Sa mère veut lui donner des conseils,
Mais un rossignol l'en empêche.

Près de la maison, la mère a préparé
Ses enfants pour dormir,
Elle-même s'est endormie près d'eux.
Tout s'est calmé... seuls les jeunes filles
Et le rossignol ne se taisent pas.

La Cerisaie est une des mélodies de Lysenko les plus connues. Dans cette peinture musicale sereine, le compositeur dépeint une soirée d'été en Ukraine. Le style est intime et proche de la conversation.

23 | Au cœur de la nuit

Heinrich Heine

Traduction: Nataliya Mysko

Dans ma nuit sombre une étoile magnifique
est montée
Et mon cœur malade se remplit d'une distraction
nouvelle
Et un nouveau paradis m'est promis... O, ne me
trahis pas!

Comme une mer agitée se lance vers la lune,
De la même manière, ma belle étoile se lance vers toi,
Vers ce cœur épuisé, à bout! O, ne me trahis pas!

Cette mélodie n'appartient pas au cycle de Heine de 1893 de Lysenko. Composée dans les années 1900, les sentiments de Lysenko et ses espoirs de bonheur furent ravivés lorsqu'il courtoisa Inna Andrianopol'ska. L'exclamation «O, ne me trahis pas» est répétée 4 fois dans cette mélodie. Elle exprime l'hésitation, le réconfort, l'irritation et finalement l'espoir.

Die bezaubernde Ruhe der Natur. Die Flöte fügt eine besondere Leichtigkeit und Transparenz diesem gelassenen und friedvollen Lied hinzu. Der letzte Vers von Oles Gedicht enthält einen versteckten Hinweis auf Schewtschenkos berühmten „Der Kirschgarten“. Lysenko unterstützt den Hinweis und zitiert die melodischen Motive seines früheren Liedes (CD 6: Lied 22).

22 | Der Kirschgarten

Taras Schewtschenko

Übersetzt von E. Weinert

Im Kirschgärtchen vor der Hütte
Der Käfer summendes Gebraus;
Die müden Pflüger ziehn nach Haus.
Die Mädchen singen. Ihre Mütter
Erwarten sie zum Abendschmaus.

Man ißt zum Abend vor der Hütte;
Der Abendstern geht auf und blinkt.
Das Abendbrot die Tochter bringt,
Sie hört nicht Mutters Rat und Bitte,
Die Nachtigall betörend singt.

Dann legt die Mutter vor der Hütte
Die Kleinen schlafen wieder mal
Und geht zu Bett. Still überall.
Es zwitschern nur nach alter Sitte
Die Mädchen und die Nachtigall.

Dies ist eines von Lysenkos populärsten Kunstliedern. Hier schildert der Komponist ein heiteres musikalisches Bild eines Sommerabends in der Ukraine. Der Stil ist dialogorientiert und intim.

23 | In der Dunkelheit der Nacht

Heinrich Heine

Ein schöner Stern geht auf in meiner Nacht,
Ein Stern, der süßen Trost herniederlacht
Und neues Leben mir verspricht –
Oh, lüge nicht!

Gleichwie das Meer dem Mond entgegenschwillt,
So flutet meine Seele, froh und wild,
Empor zu deinem holden Licht –
Oh, lüge nicht!

Dieses Lied gehört nicht zu Lysenkos Heine Liedzyklus von 1893. Es wurde Anfang des 20. Jahrhunderts komponiert und reflektiert Lysenkos wieder entfachte Gefühle und erneute Hoffnung auf Glück während seines Werbens um Inna Andrianopol'ska. Die Phrase „Oh, lüge nicht“ kommt vier Mal in dem Lied vor. Sie drückt Unschlüssigkeit, Beschwichtigung, Verärgerung und schließlich Hoffnung aus.

24 | Scatter in the Wind

Ivan Franko

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

Scatter in the wind, withered leaves,
Scatter, like quiet sighs!
Unhealed wounds, unextinguished sorrows,
Benumbed affection in the heart.

Who can discern in the withered leaves
The beauty of a verdant grove?
Who will guess the treasure of feeling
That I infuse into these plain verses?

Having wasted in vain, unthinking
These ultimate treasures of youth,
A solitary beggar, pursuing my doom
I shall follow my paths of sorrow.

Lost youth, unhappy love, and regret are given an autumnal setting in this lyrical poem by Franko. Lysenko's creates a pensive mood to reflect on the various emotions evoked by the text. This song can be considered one of the composer's best works of his late period.

25 | Don't Forget Youthful Days

Ivan Franko

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

Don't forget, don't forget,
Youthful days, springtime days.
They shine brightly along
The dark path of our life.

Golden dreams, quiet joys,
Searing tears, gentle love.
Don't abandon as lost
The pure hopes of young hearts.

Time will pass, troubles mount.
All alone and in grief,
Calloused skin will o'ergrow
Both your hands and your heart.

Only he who can love,
Who can suffer and hope,
Whose blood flows in his veins
Who feels grief when his friends
Bear a loss, but will shine
When the good overcomes,
Only he is still whole.

24 | Розвійтеся з вітром

Іван Франко

Розвійтеся з вітром, листочки зів'ялі,
Розвійтеся, як тихе зігхання!
Незгоєні рани, невтишені жалі,
Замерлеє в серці кохання.

В зів'ялих листочках хто може вгадати
Красу всю зеленого гаю?
Хто визнає, який я чуття скарб багатий
В ті вбогіі вірші вкладаю?

Ті скарби найкращі душі молоді
Розтрагивши марно, без тямі,
Жебрак одинокий, назустріч недолі
Піду я сумними стежками.

Втрачена молодість, нещасливе кохання і жаль за минулим на тлі осіннього пейзажу є мотивами цієї ліричної поеми Франка. Лисенкове музичне вирішення створює задумливий настрій і відображає багатоманітні емоції, пробуджені поетичним текстом. Цей солоспів можна вважати одним з кращих досягнень пізнього періоду композиторської творчості Лисенка.

25 | Не забудь юних днів

Іван Франко

Не забудь, не забудь
Юних днів, днів весни,
Путь життя, темну путь
Проясняють вони.
Злотих снів, тихих втіх,
Щирих сліз і любови,
Чистих поривів всіх
Не встидайсь, не губи!

Бо минуть; далі труд
В самоті і глуші,
Мозолі наростуть
На руках і душі.

Лиш хто любить, терпить,
В кім кров живо кипить,
В кім надія ще лік,
Кого бій ще манить,
Людське горе смутить,
А добро веселить,
Той цілий чоловік.

24 | Éparpillés au gré du vent

Ivan Franko

Traduction: Nataliya Mysko

Partez avec le vent, les feuilles fanées,
Partez, comme un soupir doux!
Des blessures non guéries, des chagrins non réjouis,
L'amour apaisé dans le cœur.

Qui peut deviner dans des feuilles fanées
Toute la beauté des bosquets verts?
Qui va savoir quel trésor de sentiments
Je mets dans ces pauvres vers?

Ayant perdu en vain, inconsciemment,
Ces meilleurs trésors de l'âme jeune,
Mendiant solitaire, je vais avancer
Par des sentiers tristes vers le malheur.

La jeunesse perdue, les amours malheureuses et le regret apparaissent dans une mise en scène automnale de ce poème lyrique de Franko. Cette adaptation de Lysenko crée une ambiance propice à une réflexion sur les diverses émotions évoquées par le texte. On considère que cette chanson est une des meilleures de la dernière période du compositeur.

25 | N'oublie pas tes jeunes années

Ivan Franko

Traduction: Nataliya Mysko

N'oublie pas, n'oublie pas,
Les jours jeunes, ceux du printemps,
Car ils éclairaient
La sombre route de la vie.

N'aie pas honte, ne perds pas
Tes rêves d'or, tes joies paisibles,
Tes larmes sincères et l'amour,
Ce sont des élans purs.

Car ils passeront; ensuite – le travail
En solitude dans le désert;
Les callosités apparaîtront
Sur tes mains et dans ton âme.

Seul celui qui aime peut souffrir,
Celui en qui le sang bouillonne,
En qui l'espoir est encore présent,
Qui n'est pas tenté par une bataille,
Le chagrin humain l'attriste
Et le bien le réjouit,
Celui-ci est un homme complet.

24 | Zerstoben im Wind

Ivan Franko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Verfliegt mit dem Winde, ihr welken Blätter,
vergeht wie stilles Seufzen!
Ungeheilte Wunden, ungestillter Kummer,
die Liebe, im Herzen erstarrt.

Wer erkennt in welken Blättern
All die Schönheit eines grünen Hains?
Wer begreift, welch reichen Schatz der Gefühle
Leg' ich hinein in die bescheid'nen Verse.

Die besten Schätze der jungen Seele
umsonst verschwendet, unbesonnen,
wie ein einsamer Bettler schreite ich
den traurigen Weg, meinem Unglück entgegen.

Verlorene Jugend, unglückliche Liebe und Leidwesen bekommen einen herbstlichen Rahmen in diesem lyrischen Gedicht von Franko. Lysenkos Vertonung schafft eine nachdenkliche Stimmung zum Nachdenken über die verschiedenen Gefühle, die vom Text geweckt werden. Dieses Lied kann als eines der besten Werke aus der späteren Periode des Komponisten betrachtet werden.

25 | Vergiss' nicht die Tage der Jugend

Ivan Franko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Der Jugend Tage, des Frühlings Tage
Vergiss nur nicht, vergiss nur nicht;
Erhellen werden sie dir einst
des Lebens Weg, den dunklen Weg.

Goldne Träume, stillen Trost,
Des Herzens Tränen und die Liebe, -
all die Bestrebungen, so rein,
verliere nicht, verleugne nicht.

Denn sie vergehen; weiter gib'ts
Die Arbeit in Einsamkeit, im Dickicht,
Verhörnen werden
die Hände und die Seele.

Nur jener bleibt zur Gänze Mensch,
der leidet und liebt,
den die Hoffnung noch heilt,
den der Kampf noch reizt,
den menschliches Unglück betrübt
und das Wohl noch erfreut.

So if whole all your life
You're not destined to be,
Then for just a brief instant
Such a man choose to be.

In the darkest of days,
Mired deep in life's mud,
When hope has long passed
And feelings have waned.

When from the broad path
Of love and struggle for all
You stray onto a narrow
And winding path,

Where cares dry up your heart
Thorns bedevil your flesh,
Then remember with thanks
The springtime of life.

Then, bright dreams will return
And bring light to your path.
Youthful days, springtime days,
Don't forget. Don't forget.

Franko's nostalgic text inspired Lysenko to set it to the strains of a slow waltz—a typically romantic device in classical music. All the same, Lysenko does not keep strictly to the waltz rhythm as he develops his musical ideas like a set of variations. The song ends with a series of dramatic flourishes. It is interesting to contrast this solo version with the later duet version, where the flourishes convey more of a sense of struggle.

27 | So This is the Path

Ivan Franko

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

So this is the path
Where walked the girl
Who stole the happiness
From my heart.

She went over there,
Skipping and dancing,
With her other lover—
Talking, romancing.

Like a diver seeking pearls
At the bottom of the sea
So, hurriedly, her every word
My ear conveyed to me.

So this is the path
As it descends
And so my heart

То ж як всю життя путь
Чоловіком цілим
Не прийдеś тобі быть,
Будь хоч хвилечку ним.

А в погані дні,
Болотяні дні,
Як надія пройде
І погасне чуття,
Як з великих доріг
Любви, бою за всіх
На вузькі та круті
Ти зійдеś манівці,

Зсушить серце жура,
Сколють ноги терни,
О, тоді май життя
Вдячно ти спом'яни!

О, тоді ясні сни
Оживлять твою путь...
Юних днів, днів весни
Не забудь, не забудь!

Ностальгійний вірш Франка надихнув Лисенка на вирішення його в дусі повільного вальсу, що є типовим для романтичної музики. Водночас, Лисенко не дотримується рамок вальсового жанру, розвиваючи музичні ідеї подібно до низки варіацій. Солостів завершується драматичними пасажами. Варто порівняти цей сольний варіант з пізнішою дуєтною версією. Тут, згадані пасажи дають більше відчуття внутрішньої боротьби.

27 | Оце тая стежечка

Іван Франко

Оце тая стежечка,
Де дівчина йшла,
Що з мого сердечка
Щастя унесла.
Ось туди пішла вона
Та гуляючи,
З іншим своїм любчиком
Розмовляючи.

І мов нуток перли ті
На морському дні,
Сквашно так, мій слух ловив
Всі слова її.

Оце тая стежечка
Ізвивається,
А у мене серденько
Розривається.

Si tout le long de la route de la vie
Tu n'as pas l'occasion
D'être un homme complet,
Sois-le au moins un instant.
Durant les mauvais jours,
Les jours marécageux,
Quand l'espoir s'échappera
Et les sentiments s'éteindront,
Quand sur les grandes routes
De l'amour, dont je crains les
Tours et les détours,
Car tu t'y perdras,
Le chagrin te séchera le cœur,
Les prunelliers te piqueront les pieds,
Oh, alors souviens-toi avec gratitude
Du bonheur de la vie!

Oh, alors des rêves clairs
Vivifieront ton chemin...
N'oublie pas, n'oublie pas
Les jours jeunes, ceux du printemps!

Le texte nostalgique de Franko a inspiré à Lysenko une adaptation aux accents de valse lente, un procédé typiquement romantique en musique classique. En même temps, Lysenko n'a pas conservé tous les éléments de la valse, car il a développé ses propres idées musicales, dans une série de variations par exemple. La chanson se termine par une série de mouvements dramatiques. On peut comparer cette version en solo avec une version postérieure en duo. Ici, les mouvements donnent une meilleure idée de la lutte.

27 | Voici le chemin

Ivan Franko

Traduction: Nataliya Mysko

C'est ce sentier
Où la jeune fille passait,
Qui a emmené le bonheur
De mon petit cœur.

C'est là-bas qu'elle est allée,
En se promenant
Et en bavardant
Avec un autre bien-aimé.

Comme un pêcheur de perles
Dans le fond de la mer,
Mon oreille attrapait rapidement
Toutes ses paroles.
C'est ce petit sentier
Qui serpente,
Et mon cœur
Qui se déchire.

Auch wenn du nicht den gesamten Lebensweg
Ein ganzer Mensch sein kannst,
sei es wenigstens für einen Moment.

Und an schlechten Tagen,
an trüben Tagen,
wenn die Hoffnung vergeht
und das Gefühl erlischt,
wenn du von den großen Wegen
der Liebe, des Kampfes für alle
auf schmale und steile Abwege kommst;

Wenn das Herz verkümmert,
wenn der Dorn die Füße sticht,
Denke dankbar zurück
An den Frühling des Lebens!

Deinen Weg werden dann
Helle Träume beleben ...
Der Jugend Tage, des Frühlings Tage
Vergiss nur nicht, vergiss nur nicht!

Frankos nostalgischer Text inspirierte Lysenko dazu, ihn zu den Klängen eines langsamen Walzers zu vertonen – ein typisch romantischer Kunstgriff in der klassischen Musik. Dennoch bleibt Lysenko nicht strikt beim Walzer als er seine musikalischen Ideen als eine Reihe an Variationen entwickelt. Das Lied endet mit einer Serie dramatischer Trompetenstöße. Man vergleiche diese Soloversion mit der späteren Duettversion. Hier verleihen die Trompetenstöße dem Ganzen ein Gefühl der Anstrengung.

27 | Dies ist also der Weg

Iwan Franko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Dies ist jener Pfad,
wo das Mädchen lief,
das mein armes Herzlein
des Glücks beraubte.

Ich sah sie diesen Pfad
entlang spazieren geh'n,
mit einem anderen Geliebten
ins Gespräch vertieft.

Wie ein Taucher die Perlen
Von dem Meeresgrund,
so begehrte mein Ohr
alle ihrer Worte.
Dies ist jener Pfad,
er krümmt und windet sich,
und mein gebroch'nes Herz
schmerzt und plagt mich.

Erupts in despair.
A heavy feeling
Has settled within it.
The sense of your being
Is lost here forever.

Of Lysenko's six art songs with texts by Franko, this is the only one set like a folksong. The lyric is simple, folk-like, as is the music—in imitation of a naive Ukrainian folk song.

28 | I Did Not Curse You

Ivan Franko

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

I did not curse you, my star,
Though my sorrow grew without end
I patiently endured
Your scorn and my grief.

But I fear, I fear for you.
Because love is a vengeful God.
If one does offend it,
Love loves to punish both.

When your laughter was killing
My pure love for you
Did you know you were destroying
Everything that keeps me living.
Did you know you were destroying
The foundation of your joy,
A quality that life distributes
Most reluctantly if at all.

Did you know that in an instant—
With the speed of a pen stroke, perhaps—
You will cry bitterly and often
For the good that you have trampled.

The poignancy of this Franko lament omits the drama one would find in the poetry of, for example, Shevchenko. With his music Lysenko heightens the introspective and intimate mood of the text.

29 | The Boundless Plain

Ivan Franko

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

Oh, boundless plain of snowy dunes,
Release me, give me freedom!
Alone on a horse, amid your expanse,
With unbearable pain in my heart.

Залягло на дні його
Те важке чуття:
Тут навіки згублений
Змисл твого буття.

З шести солоспівів на вірші Франка, лише цей вирішено в дусі народної пісні. Тут текст є простий, близький до пісенного – звідси і музика, що наслідує наївну народну співанку.

28 | Я не кляв тебе

Іван Франко

Я не кляв тебе, о зоре,
Хоч як сильно жаль мій ріс;
Насміх твій і власне горе
Я терпливо переніс.

Та боюсь за тебе дуже,
Бо любов – то мстивий бог:
Як одно її зневажить,
Любить мститись на обох.

Як сміючись ти вбивала
Чистую любов мою,
Чи ти знала, що вбиваєш
Все, чим в світі я живу?

Чи ти знала, що руйнуєш
Щастя власного підклад,
Те, чого життя так мало
Звикло всякому вділять?

Чи ти знала, що небавам,
От, мов раз махнуть пером,
Ти не раз заплачеш гірко
За потоптаним добром?

Болісність цього Франкового плачу не є драматичною, як в поезіях Шевченка. Лисенко підвищує самозаглибленість та інтимність настрою.

29 | Безмежнеє поле

Іван Франко

Безмежнеє поле в сніжному завою,
Ох, дай мені обширу й волі!
Я сам серед тебе, лиш кінь під ною
І в серці нестерпні боли.

J'ai une douleur aigue
Qui se cache au fond de mon cœur:
Ici s'est perdue pour l'éternité
Toute trace de ton existence.

Une des six mélodies sur des textes de Franko, celle-ci est la seule à s'apparenter à la tradition des chansons folkloriques. Les paroles sont simples, comme les mots des gens du peuple, tout comme l'est la musique. On y voit l'imitation d'une chanson populaire ukrainienne naïve.

28 | Je ne t'ai pas maudite

Ivan Franko

Traduction: Nataliya Mysko

Je ne t'ai pas maudite, ô étoile,
Bien que ma douleur grandisse si rapidement;
Ta moquerie et mon malheur
Je les ai supportés patiemment.

Mais je crains pour toi mon amie,
Car l'amour est un dieu rancunier!
Si un seul ne le respecte pas,
Il aime se venger sur les deux.

Toi, en riant, tu tuais
Mon amour pur,
Ne savais-tu donc pas que tu tuais
Tout ce à quoi je tenais dans ce monde?

Savais-tu que tu détruisais
La base de ton propre bonheur,
Ce que la vie donne d'habitude
Si parcimonieusement à chacun?

Savais-tu que parfois,
Comme si ce n'était qu'agiter rapidement la plume,
Tu pleureras souvent avec des larmes amères
Pour ton bonheur piétiné?

Le ton émouvant de cette complainte de Franko n'est pas dramatique comme peut l'être la poésie de Chévtchenko. Lysenko renforce l'humeur introspective et intime du morceau.

29 | La plaine à perte de vue

Ivan Franko

Traduction: Nataliya Mysko

Un champ sans bornes dans la tempête de neige,
Oh, donne-moi de l'espace et de la liberté!
Je suis seul devant toi, seul mon cheval avec moi
Et des douleurs insupportables dans le cœur.

Tief in seinem Innern
Liegt das schwere Gefühl,
Dass für immer verloren
Der Sinn meines Daseins.

Von den sechs Kunstliedern mit Texten von Franko ist dies das einzige, das wie ein Volkslied klingt. Der Text ist einfach und volkstümlich, so wie die Musik – eine Nachahmung des naiven ukrainischen Volksliedes.

28 | Ich verfluchte dich nicht

Ivan Franko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Ich verfluchte dich nicht, mein Stern,
auch wenn mein Leid unaufhaltsam wuchs,
Deinen Spott und das eigene Leid
Trug ich geduldig.

Doch ich bange um dich, denn die Liebe
ist ein rachesichtiger Gott:
wenn ihn einer missachtet,
dann rächt er sich an beiden zugleich.

Lachend tötetest Du
Meine reine Liebe,
wusstest du, dass du alles tötetest,
was mich am Leben hielt?

Wusstest du, dass du
Des eigenen Lebens Sockel zerstörtest,
Das, was einem für gewöhnlich
das Leben nur selten schenkt?

Wusstest du denn, dass bald –
Nach einem kurzen Augenblick,
auch du dem verachteten Wohl
bitter nachweinen wirst?

Die Schmerzlichkeit dieser Franko Klage ist nicht so dramatisch wie in Schewtschenkos Dichtung. Lysenko betont die beschauliche und intime Stimmung.

29 | Die grenzenlose Ebene

Ivan Franko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Das endlose Feld vom Schnee umhüllt,
Ach gib mir Weite, gib mir Freiheit!
Nur ich und du und mein Pferd unter mir.
Und ein brennender Schmerz im Herzen.

Carry me o'er the field, my steed,
Like the wind that blows the snow.
Can I ever escape the dreadful pain
That tears my heart asunder?

Freedom—a horseman gallops across an endless plain. The political undertones are unmistakable, as are the similarities to Schubert's "Der Erlkönig." This is the most striking piece that emerged from the Franko-Lysenko collaboration. In fact, it may be the most famous Ukrainian art song ever written for a baritone.

30 | Princely Moon

Ivan Franko

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

Princely moon,
Through gloomy night,
You calmly sail
A secret path.
The wind-swept sea
Splashes tenderly,
Can it wash away
The heart's grief?

Princely moon,
You enchanter!
There's sorrow on
Your shining face.
From your tranquil path
In the starry heavens
You cannot see
Into the watery abyss,

Into the depths
Of sleepless misery.
In the obscurity of the future
You are searching, I know,
For the healing herb

The herb that flowers
Only beyond the gates
Of paradise.
Oh, when will you find it?

The poetry of Franko, a Western Ukrainian writer, challenged Lysenko to adopt a more Western European musical language. The text is pure lyricism, without the folk references or the emotion of, for instance, Shevchenko.

Неси ж мене, коню, по чистому полю,
Як вихор, що тутка гуляє,
А чень утечу я від лютого болю,
Що серце мені розриває!

Воля! Вериник мчить неосажним степом. Політичний підтекст тут є очевидним, як також незаперечною є подібність до "Вільшаного короля" Шуберта. Цей твір є чи не найбільш вражаючим плодом співпраці Лисенка з Франком. Більше того, це напевно найзнаменитіший з усіх українських солов'яків, написаних для баритона.

30 | Місяцю-князю!

Іван Франко

Місяцю-князю!
Нічкою темною
Тихо пливеш ти
Стежкою таємною.
Ніжно хлюпочеться
Воздушне море,
Так в нім і хочеться
Змий з серця горе.

Місяцю-князю!
Ти чарівниченьку!
Смуток на твоєму
Ясному личеньку.
Із небозвідної
Стежки погідної
Важко глядіть тобі
В море бездонне,
В людськості бідної
Горе безсонне.

Місяцю-князю!
В пітьмі будучого,
Знаць, ти шукаєш
Зілля цілющого,
Зілля, що лиш цвіте
З-за райських меж...
Ох, і коли ж ти те
Зілля знайдеш?...

Поезія галицького письменника Франка спонукала Лисенка користуватися європейською музичною мовою. Цей музичний ноктюрн є зразком чистої лірики, без фольклорних посилань ані Шевченкових емоцій.

Porte-moi, mon cheval, à travers le champ clair,
Comme un tourbillon qui s'y promène,
Ainsi je m'échapperai de la douleur rude
Qui déchire mon cœur.

Sentiment de liberté: un cavalier traverse au galop une plaine qui s'étend à perte de vue. Il est impossible de se méprendre sur les sous-entendus politiques et sur les similitudes avec la composition de Schubert «Der Erlkönig». C'est le morceau le plus frappant qui ressort de la collaboration entre Franko et Lysenko. En fait, c'est sans doute la mélodie ukrainienne la plus célèbre qui ait été écrite pour un baryton.

30 | Lune princière

Ivan Franko

Traduction: Nataliya Mysko

Lune, princière!
Dans la nuit sombre
Tu nages doucement
Sur un sentier mystérieux.
La mer mousseuse
Eclabousse tendrement.
On a tellement envie
D'y laver le chagrin de son cœur.

Lune, princière!
Toi, magicienne!
Il y a de la tristesse
Sur ton visage clair.
Il t'est difficile de regarder
Du sentier agréable
Du firmament
Dans la mer sans fond,
Dans le malheur sans sommeil
De la pauvre humanité.

Lune, princière!
On sait, tu cherches
Des herbes curatives
Dans les ténèbres de l'avenir.
Des herbes qui ne fleurissent
Que derrière les murs du paradis...
Oh, mais quand trouveras-tu
Ces herbes?...

La poésie de Franko, un écrivain d'Ukraine occidentale, a invité Lysenko à adopter un langage musical plus européen. Ici, nous entendons le lyrisme à l'état pur, sans les références aux gens ou les émotions de Chëvčhënkô.

Trag' mich, mein Pferd, durch das weite Feld,
Wie ein Windsturm, der hier saust,
Vielleicht entfliehe ich dem bösen Schmerzen,
der mein Herz zerreißt.

Freiheit – ein Reiter galoppiert über eine endlose Ebene. Die politischen Untertöne sind so unmissverständlich wie die Ähnlichkeiten zu Schuberts „Der Erlkönig“. Dies ist das eindrucksvollste Stück aus der Franko-Lysenko Zusammenarbeit. Tatsächlich könnte es das berühmteste ukrainische Kunstlied sein, das je für die Baritonstimme geschrieben wurde.

30 | Fürstlicher Mond

Iwan Franko

Übersetzt von Stefania Ptashnyk

Du Fürstlicher Mond!
In dunkler Nacht
gehst du sanft
deinen geheimen Weg.
Zarte Wellen
Schlägt das luftige Meer,
gern will man in ihm
das Herz vom Unglück reinwaschen.

Du Fürstlicher Mond!
Du Zauberer!
Die Trauer liegt
auf deinem hellen Antlitz.
Vom strahlenden Pfade des Firmaments
Blickst Du bedrückt
In die Untiefe des Meeres,
auf den schlaflosen Kummer
der menschlichen Armut.

Du Fürstlicher Mond!
Im Dunklen der Zukunft
Suchst du wohl
nach einem Heilkraut –
einem Kraut, das nur blüht
außerhalb des Paradieses Limes...
Ach, wann findest du nur
dieses Kraut?...

Die Dichtung Frankos, eines westlich-ukrainischen Schriftstellers, forderte Lysenko dazu heraus, eine europäischere Musiksprache anzunehmen. Hier findet sich reine Lyrik, ohne Bezugnahme auf das Volkstümliche oder die Gemütsbewegung Schewtschenkos.

Гейорг Гейне 61. У сні я плавав Микола Лисенко

Haunting Moderato *join piano*

restless dream, shock

3 *Canto* *stacc.* *f* *dim.*

Б. У сні я пла-вав, сні-лось, що ти втру-ті, в зем-лі... Про-ки-нувся

8 *p* *can't live without you*

Б. я, і спьо-ти з мо-їх о-чей тек-ли...

12 *Suspend time [u]* *p*

Don't sing too much speak fast

Б. У сні я пла-вав, сні-лось, що я о-

16 *andante* *Tempo I*

Б. дни за-ставь Про-ки-нувся я і дів-го гір-ки-ми

I woke up

2 *cry of despair* 61. У сні я плавав

19 *dim.*

Б. у - ми - вась!

Elation, relieved

23 *a tempo p* *sempre dolce*

Б. У сні я пла-вав, сні-лось, що й до-ці ти мо-

make pause live vacuum, no breath!

26 *mp* *f* *poco rall.*

Б. я... Про-ки-нув-ся, і до-ці

soft constantly

colla parte *poco rall.*

release of all sorrow - peaceful end

28 *a tempo*

Б. чо-гось то пам-чу я...

Pavlo Hunka

Pavlo Hunka, bass-baritone, was born to a Ukrainian father and English mother.

He studied Modern Languages and practised as a lawyer before embarking on his vocal studies at the Royal Northern College of Music in U.K. He began his career at the Basel Opera Company, Switzerland, singing many of the bass-baritone roles of his repertoire. At the same time, he completed his vocal training with Kammer Sängerin Maria Sandulescu.

Since Basel, Pavlo has performed in many of the major opera houses of the world, including those of Paris, Vienna, Munich, Florence, Amsterdam, Salzburg, Madrid, Moscow, and Toronto; with leading conductors including Claudio Abbado, Zubin Mehta, Jeffrey Tate, Peter Schneider, and the late Richard Bradshaw.

His repertoire includes Golaud (*Pelléas et Mélisande*), the title roles of *Wozzeck* and *Falstaff*, Alberich (*Siegfried*), Hunding (*Die Walküre*), Kaspar (*Der Freischütz*), Tomski (*The Queen of Spades*), Barak (*Die Frau ohne Schatten*), Bluebeard (*Bluebeard's Castle*), and Simone (*Eine florentinische Tragödie*). Operatic recordings to date: *Fidelio* (Sony and Chandos) and *Un Ballo in Maschera* (Sony).

Pavlo is the driving force behind the Ukrainian Art Song Project, and his passion and vision resulted in the release of *The Art Songs of Kyrylo Stetsenko* in September 2006.

Павло Гунька, бас-баритон, народився в Англії від батька-українця і матері-АНГЛІЙКИ. Після закінчення університетських студій з сучасних мов і права він працював як адвокат і рівночасно почав вчитися співу в Північному Королівському Музичному Коледжі. Свою нову співочу кар'єру розпочав у Швейцарії, в Базельській Опері, де виконував багато ролей бас-баритона. В тому самому часі закінчив вокальний вишкіл у школі Камерзінгерін Марії Сандулеску.

Після Базеля, Павло співав у багатьох великих оперних театрах Парижа, Відня, Мюнхена, Флоренції, Амстердаму, Зальцбургу, Мадриду, Москви та Торонто під проводом таких відомих диригентів як Клавдіо Аббадо, Зубін Мейта, Джефрі Тейт, Пітер Шнайдер і покійний Ричард Бредшау.

Оперний репертуар: Голу ("Пеллеас і Мелізанд"), титульні ролі в операх "Воцтек" і "Фальстаф", Альбрехт ("Зіґфрід"), Гундінг ("Валькіри"), Каспар ("Фрайшцц"), Томський ("Пікова дама"), Барак ("Жінка без тіні"), Синя Борода ("Замок Герцога Синя Борода") і Сімона ("Флорентійська трагедія"). Дотеперішні звукові записи: "Фіделіо" (фірми "Соні" і "Чандос"), "Баль-маскарада" ("Соні").

Павло є головним ініціатором і рушієм міжнародного проекту "Українська лірична пісня", завдяки котрому побачили світ в 2006 році солоспіву Кирила Стеценка на компакт-дисках і в друці, перші в серії випусків композицій цього жанру найвизначніших українських композиторів.

Pavlo Hunka, baryton-basse, né d'un père ukrainien et d'une mère anglaise, a fait des études en langues modernes et a exercé la profession d'avocat avant d'entreprendre, au Royaume-Uni, des études de chant au Royal Northern College of Music. Sa carrière a commencé en Suisse avec la Compagnie d'Opéra de Basel où il a chanté plusieurs rôles de baryton-basse de son répertoire. Il y a terminé simultanément sa formation en chant avec la chanteuse de chambre Maria Sandulescu.

Depuis, Pavlo Hunka a chanté dans plusieurs opéras des plus renommés au monde, comme ceux de Paris, Vienne Munich, Florence, Amsterdam, Salzbourg, Madrid, Moscou et Toronto, et avec les plus grands chefs d'orchestre dont Claudio Abbado, Zubin Mehta, Jeffrey Tate, Peter Schneider et le regretté Richard Bradshaw.

Son répertoire inclut Golaud (*Pelléas et Mélisande*), les rôles éponymes de *Wozzeck* et *Falstaff*, Alberich (*Siegfried*), Hunding (*Die Walküre*), Kaspar (*Der Freischütz*), Tomski (*The Queen of Spades*), Barak (*Die Frau ohne Schatten*), Bluebeard (*Bluebeard's Castle*) et Simone (*Die Florentinische Tragödie*). Ses enregistrements sonores d'opéra comprennent jusqu'à présent *Fidelio* (sous étiquettes Sony et Chandos), *Un Ballo in Maschera* (Sony).

Pavlo Hunka est l'instigateur du projet *Mélodies Ukrainiennes*. Sa passion et sa vision ont permis la sortie des CD *Les Mélodies de Kyrylo Stetsenko* en septembre 2006.

Pavlo Hunka, Bass-Bariton, ist väterlicherseits ukrainischer und mütterlicherseits britischer Abstammung, er studierte moderne Fremdsprachen und war als Jurist tätig bevor er Gesangsstudien am Royal Northern College of Music in Großbritannien aufnahm. Er begann seine Karriere am Baseler Opernhaus in der Schweiz, wo er viele der Bass-Bariton Rollen aus seinem Repertoire sang. Gleichzeitig vervollständigte er sein Gesangstraining bei der Kammersängerin Maria Sandulescu.

Seit seiner Baseler Zeit ist Pavlo Hunka in vielen der großen Opernhäuser der Welt aufgetreten, unter anderem in Paris, Wien, München, Florenz, Amsterdam, Salzburg, Madrid, Moskau und Toronto; zusammen mit führenden Dirigenten wie Claudio Abbado, Zubin Mehta, Jeffrey Tate, Peter Schneider und dem verstorbenen Richard Bradshaw.

Sein Repertoire umfasst die folgenden Rollen: Golaud (*Pelléas et Mélisande*), Wozzeck und Falstaff, Alberich (*Siegfried*), Hunding (*Die Walküre*), Kaspar (*Der Freischütz*), Tomski (*Queen of Spades*), Barak (*Die Frau ohne Schatten*), Blaubart (*Blaubarts Schloss*) und Simone (*Die Florentinische Tragödie*). Operaufnahmen: *Fidelio* (Sony und Chandos), *Ballo in Maschera* (Sony).

Pavlo ist die treibende Kraft hinter dem ukrainischen Kunstliedprojekt und mittels seiner Leidenschaft und schöpferischen Ideen kam es zur Veröffentlichung der Kunstlieder Kyrylo Stetsenkos im September 2006.

Albert Krywolt

Albert Krywolt, pianist, is one of Canada's foremost opera musicians.

His extensive knowledge of operatic literature is grounded in a professional career spanning some 35 years and more than 100 operas. As a collaborative pianist, he has worked with many internationally renowned singers, including Joan Sutherland, José Carreras, Elisabeth Söderstrom, Thomas Stewart, Renata Scotta, Louis Quilico, Ben Heppner, Russell Braun, and Isabel Bayrakdarian, among others.

As chief coach of the Canadian Opera Company for the past 23 years, Albert worked closely with the COC's general director, the late Richard Bradshaw and with many leading directors, among them Lotfi Mansouri, Stephen Wadsworth, Robert Lepage, Nicholas Lehnhof, and François Girard.

Albert has a special affinity for contemporary repertoire and

has helped launch the world premieres of several Canadian operas, including *Nosferatu* and *The Golden Ass* by Randolph Peters, and *Mario and the Magician* by Harry Somers.

In the COC's inaugural season at the Four Seasons Centre for the Performing Arts in 2006/07, Albert served as head coach for all four productions in Wagner's *Ring Cycle*, directed by Atom Egoyan, François Girard, Tim Albery and Michael Levine, conducted by the late Richard Bradshaw.

Альберт Крайволт, піаніст, є одним з найвизначніших оперних музикантів в Канаді. Його широке знання оперного репертуару ґрунтується на професійній кар'єрі продовж 35-х років у постановках більш як 100 опер. Як піаніст-аккомпаніатор, він працював з багатьма міжнародно-відомими співаками

такими як Джоун Садерланд, Хозе Каррерас, Елізабет Содерстром, Томас Стюарт, Рената Скотто, Люї Квіліко, Бен Гепнер, Рассел Браун, Ізабел Байрақдаріян.

В ролі головного репетитора Канадської Оперної Компанії продовж 23-х років, Альберт тісно співпрацював з генеральним директором КОК, покійним Річардом Брадшов, як теж з багатьма провідними директорами: Лотфі Мансурі, Стивен Вадсворт, Роберт Лепаж, Ніколас Лейнгоф і Франсуа Жіраар. Альберт особливо цікавиться сучасним репертуаром. Він допомагав у постановці прем'єри кількох канадських опер, в т.ч. "Носферату" і "Золотий Осел" Рандольфа Пітерса та "Маріо й Чарівник" Гарі Сомерса.

В постановках інавгураційного сезону 2006/2007 р. у центрі "Фор Сізон" Альберт працював головним репетитором усіх постановок вагнерівського циклу "Перстень нібелунгів" з режисерами Атомом Еґояном, Франсуа Жіраардом, Тімом Албері й Майклом Левіном та диригентом, покійним Річардом Брадшов.

Albert Krywolt, pianiste, est un des musiciens d'opéra les plus renommés au

Canada. L'envergure de sa maîtrise du répertoire d'opéra s'est constituée au fil d'une carrière professionnelle de quelque 35 ans incluant plus d'une centaine d'opéras. En sa qualité de pianiste collaborateur, il a travaillé avec de nombreux chanteurs de réputation internationale dont Joan Sutherland, José Carreras, Elisabeth Söderstrom, Thomas Stewart, Renata Scotto, Louis Quilico, Ben Heppner, Russell Braun et Isabel Bayrakdarian.

Chef de chant depuis 23 ans pour la Canadian Opera Company (COC), Albert Krywolt a travaillé en étroite collaboration avec le regretté directeur de la COC, Richard Bradshaw, ainsi qu'avec plusieurs autres éminents directeurs, notamment Lotfi Mansouri, Stephen Wadsworth, Robert LePage, Nicholas Lehnhof et François Girard. Albert Krywolt a beaucoup d'affinités avec le répertoire contemporain et il a contribué aux premières internationales de plusieurs opéras canadiens tels *Nosferatu* et *The Golden Ass* de Randolph Peters, et *Mario and the Magician* de Harry Somers.

Lors de la saison inaugurale de la COC en 2006-2007 dans les nouveaux locaux de la compagnie, le Four Seasons Centre for the Performing Arts, Albert Krywolt a assuré le rôle de chef de chant principal dans les quatre productions du *Ring Cycle* de Wagner, mises en scène par Atom Egoyan, François Girard, Tim Albery et Michael Levine, et dirigées par feu Richard Bradshaw.

Albert Krywolt, Pianist, ist einer der führenden Opernmusiker Kanadas.

Seine weitreichende Kenntnis der Opernliteratur gründet sich in einer professionellen Karriere, die sich über mehr als 35 Jahre erstreckt und über hundert Opern umfasst. Als Pianist hat er mit vielen weltberühmten Sängern zusammen gearbeitet, so z. B. mit Joan Sutherland, José Carreras, Elisabeth Söderstrom, Thomas Stewart, Renata Scotto, Louis Quilico, Ben Heppner, Russell Braun, Isabel Bayrakdarian und anderen mehr.

Als erster Korrepetitor für die Canadian Opera Company wirkte Albert Krywolt in den letzten 23 Jahren eng mit dem verstorbenen Intendanten und General Musikdirektor, Richard Bradshaw, und mit vielen führenden Regisseuren wie z. B. Lotfi Mansouri, Stephen Wadsworth, Robert LePage, Nicholas Lehnhof und François Girard. Albert Krywolt hat eine besondere Neigung für das zeitgenössische Repertoire und war daran beteiligt, die Weltpremierens einiger kanadischer Opern auf die Bühne zu bringen, einschließlich *Nosferatu* und *The Golden Ass* von Randolph Peters und *Mario und der Zauberer* von Harry Somers.

Im Jahre 2006, in der Eröffnungsspielzeit des neu gebauten Opernhauses der Canadian Opera Company fungierte Albert Krywolt als erster Korrepetitor in allen vier Aufführungen von Wagners *Ring*, bei denen Atom Egoyan, François Girard, Tim Albery und Michael Levine Regie führten, und die von dem verstorbenen Richard Bradshaw dirigiert wurden.

Isabel Bayrakdarian

Isabel Bayrakdarian, soprano, burst onto the international opera scene after winning first prize in Plácido Domingo's 2000 Operalia Competition. Since then, the Armenian-Canadian soprano has performed in many of the world's major opera houses, most recently acclaiming herself to Chicago's audiences with her role debut of Blanche de la Force in the Lyric Opera production of Poulenc's *Les Dialogues des Carmélites*. The Mozart roles of Susanna in *The Marriage of Figaro*, Zerlina in *Don Giovanni*, and Pamina in *The Magic Flute* have been her calling cards, along with Marzelline in *Fidelio*, Adina in *L'elisir d'amore* and Rosina in *The Barber of Seville*. Ms. Bayrakdarian sang Euridice in Gluck's *Orfeo* to great success at the Lyric Opera of Chicago, and Cleopatra

(*Giulio Cesare*), Romilda (*Xerxes*), and Emilia (*Flavio*) demonstrate her tremendous skills as an interpreter of Handel. Isabel is renowned for her work in lesser-known operas of the repertory such as Berlioz's *Benvenuto Cellini* and Bolcom's *A View from the Bridge*, in which she made her Metropolitan Opera debut.

Often accompanied by her husband, pianist Serouj Kradjian, Isabel has also triumphed in recital at New York's Carnegie Hall, Atlanta, Boston, Edmonton, Ottawa, San Francisco, Toronto, and Vancouver. Isabel has appeared in concert with orchestras in San Francisco, Chicago, Pittsburgh, Minnesota, and, at home in Canada, with the Toronto and Montreal symphonies, Tafelmusik, Les Violons du Roy, and National Arts Centre Orchestra. Her voice can be heard on the Grammy award-winning soundtrack of the blockbuster film *The Lord of the Rings: The Two Towers*, and in the Canadian film *Ararat*. She has won 4 consecutive Juno awards for her recordings of *Azulão*, *Cleopatra*, *Pauline Viardot: Chansons* and *Mozart: Arie e Duetti* and has recorded Mahler's Second Symphony with Michael Tilson Thomas and the San Francisco Symphony.

Ізабел Байрақдаріян, сопрано, здобула славу в оперному світі після одержання першої нагороди в конкурсі "Опералія", що його організував Пласідо Домінго в 2000 році. Від того часу канадська вірменка виступала в численних великих оперних театрах. Нещодавно здобула бурхливе визнання слухачів м. Чікаго, дебютуючи в ролі Блянш де ля Форс в постановці Ліричної Опері "Діалоги кармеліток" Пуленка. Вона теж відзначилася в моцартівських ролях Сузанні у "Весіллі Фігаро", Зерліни у "Дон Жуані" і Паміни в "Чарівній флейті", а також Марцеліни у "Фіделіо", Адіни у "Еліксир любови" і Розіни у "Сивільському циркульнику". Пані Байрақдаріян прославилася в ролі Евридіки в опері "Орфей" Глюка, яку виконувала в постановці Ліричної Опері м. Чікаго, а як Клеопатра ("Юлія Цезар"), Ромільда ("Ксеркес") і Емілія ("Флавіо") продемонструвала величезну здібність у виконанні ролей Ганделя. Ізабел стала відомою, як виконавець маловідомих опер, в т.ч. "Бенвенуто Челліні" Берліоза та "Вид з моста" Болкома, в останній дебютувавши у Метрополітан Опері (м. Нью Йорк).

Часто в супроводі її мужа, піяніста Серужа Краджіяна, Ізабел тріумфувала у сольних концертах в Нью Йорку (Карнегі-Голл), Атланті, Бостоні, Едмонтоні, Оттаві, Сан Франціско, Торонто, Ванкувері.

Ізабел також концертувала з оркестрами в Сан Франціско, Чікаго, Пітсбургу, Міннесота і в Канаді з Торонтською й Монреальською симфонічними оркестрами та з оркестрами "Тaufельмузік", "Віолон дю Руа", "Національного центру мистецтв".

Її голос можна почути в звукозаписах відомого кінофільму "Володар перстня: дві вежі", котрий виграв нагороду "Граммі", та канадського фільму "Арарат". Вона здобула 4 нагороди "Джуно" поспіль за звукозаписи: "Азулао", "Клеопатра", "Шансони Полін В'ярдо" та "Арії й дуети Моцарта". Також зробила звукозапис симфонії №2 Малера з Симфонічною оркестрою Сан Франціско, диригент Майкл Томас.

Isabel Bayrakdarian, soprano, a fait une entrée remarquée sur la scène internationale opératique après avoir reçu, en 2000, le premier prix dans la compétition Operalia de Plácido Domingo. Depuis, la soprano canadienne d'origine arménienne s'est produite dans plusieurs des opéras les plus renommés au niveau international, et a été récemment encensée par le public de Chicago pour sa première interprétation du rôle de Blanche de la Force dans la production par le Lyric Opera des *Dialogues des Carmélites* de Poulenc. Mozart lui a donné ses cartes maîtresses avec les rôles de Susanna dans *Les Noces de Figaro* et de Zerlina dans *Don Giovanni*, celui de Pamina dans *The Magic Flute*, sans oublier ceux de Marzelline dans *Fidelio*, d'Adina dans *L'Elisir d'amore* et de Rosina dans *The Barber of Seville*. Mme Bayrakdarian a chanté Euridice dans *l'Orfeo* de Gluck qui lui a valu un immense succès au Lyric Opera de Chicago; Cleopatra (*Giulio Cesare*), Romilda (*Xerxes*) et Emilia (*Flavio*) ont mis en évidence ses qualités à interpréter Haendel. On a encensé Isabel Bayrakdarian pour ses représentations opératiques sur la scène internationale, et on a reconnu son talent à interpréter des opéras moins courants du répertoire, tels *Benvenuto Cellini* de Berlioz et *A View from the Bridge* de Bolcom, dans lequel elle a fait ses débuts au Metropolitan Opera.

Souvent accompagnée par son mari, le pianiste Serouj Kradjian, Isabel Bayrakdarian a également obtenu un succès triomphant en récital au Carnegie Hall de New York, à Atlanta, Boston, Edmonton, Ottawa, San Francisco, Toronto et Vancouver, entre autres lieux.

Isabel Bayrakdarian a participé à des concerts avec les orchestres de San Francisco, Chicago, Pittsburgh, du Minnesota et chez elle au Canada avec les Symphonies de Toronto et Montréal, Tafelmusik, Les Violons du Roy et l'orchestre du Centre National des Arts.

On reconnaîtra sa voix sur la bande sonore primée d'un Grammy de la superproduction *Lord of The Rings: The Two Towers* et sur celle du film canadien *Ararat*. Elle a reçu quatre fois de suite le prix Juno pour ses enregistrements de *Azulão*, *Cleopatra*, *Pauline Viardot: Chansons* et *Mozart: Arie e Duetti*, et elle a enregistré la Seconde Symphonie de Mahler avec Michael Tilson Thomas et l'orchestre symphonique de San Francisco.

Isabel Bayrakdarian, Sopran, kam in die internationale Opernszene, nachdem sie den Ersten Preis in Plácido Domingos 2000 Operalia Wettbewerb gewonnen hatte. Seither ist die armenisch-kanadische Sopranistin in vielen der größten Opernhäuser der Welt aufgetreten, jüngst bejubelt in Chicago mit ihrem Rollendebüt als Blanche de la Force in einer Aufführung der Lyrischen Oper von Poulencs *Les Dialogues des Carmélites*. Die Mozart-Rollen der Susanna in *Figaro's Hochzeit*, Zerlina in *Don Giovanni* und Pamina in der *Zauberflöte* sind ihre Visitenkarte wie auch Marzelline in *Fidelio*, Adina in *L'elisir d'amore* und Rosina im *Barbier von Sevilla*.

Isabel Bayrakdarian sang Euridice in Glucks *Orfeo* mit großem Erfolg an der Lyrischen Oper in Chicago. Cleopatra (*Giulio Cesare*), Romilda (*Xerxes*), und Emilia (*Flavio*) zeigen ihre außerordentlichen Fähigkeiten als Händelinterpretin. Isabel feierte Erfolge auf der internationalen Bühne und ist auch für ihre Arbeit in weniger bekannten Opern des Repertoriums berühmt, wie z.B. Berliozs *Benvenuto Cellini* und Bolcom's *A View from the Bridge*, mit dem sie ihr Debüt an der Metropolitan Opera machte.

Isabel hat auch bei Rezitalen in der New York Carnegie Hall, in Atlanta, Boston, Edmonton, Ottawa, San Francisco, Toronto, Vancouver und an anderen Orten Triumphge feiert, wo sie oftmals von ihrem Ehemann, dem Pianisten Serouj Kradjian begleitet wurde.

Sie konzertiert mit Orchestern in San Francisco, Chicago, Pittsburgh, Minnesota und zu Hause in Kanada mit den Toronto und Montreal Symphonieorchestern, Tafelmusik, Les Violons du Roy, dem National Arts Centre Orchester und anderen großen Musikorganisationen in Kanada und Europa.

Man kann sie auf dem Grammy® preisgekröntem Soundtrack des Kassenschlagers *Der Herr der Ringe: Die zwei Türme hören*, sowie in dem kanadischen Film *Ararat*. Sie hat vier aufeinanderfolgende Juno-Preise für ihre Aufnahmen von *Azulão*, *Cleopatra*, *Pauline Viardot: Chansons*, und *Mozart: Arie e Duetti* erhalten und hat Mahlers Zweite Symphonie mit Michael Tilson Thomas und dem San Francisco Symphonieorchester aufgenommen.

Monica Whicher

Monica Whicher, soprano, is much in demand on the concert, recital and operatic stages of the world. She possesses a rare musical style and elegance which combine seamlessly with her intuitive theatrical sense. Ms. Whicher has performed with many of the major symphony orchestras and opera companies in Canada, including the Canadian Opera Company. She has appeared in the United States with the Minnesota Orchestra and the Symphonies of Colorado, Utah, and Hartford, and at chamber festivals in Mexico, Spain, Germany, the United Kingdom, and Asia, with conductors including Helmuth Rilling, Trevor Pinnock, Pinchas Zuckerman, Franz Paul Decker, Andrew Parrott, Mario Bernardi, Yannick Nezet-Seguín, Stewart Bedford and Jukka-Pekka Saraste.

Ms. Whicher's concert repertoire and operatic roles include Strauss' *Vier Letzte Lieder*, Bach's *Christmas Oratorio*, *Mass in B minor* and *St. Matthew Passion*, Brahms' *Ein Deutsches Requiem*, Grieg's *Peer Gynt*, Haydn's *Creation*, Mendelssohn's *Elijah*, the Gowness and the Female Chorus in Britten's *Turn of the Screw* and *The Rape of Lucretia*, Dido in Purcell's *Dido and Aeneas*, the Countess in Mozart's *Le Nozze di Figaro*, and Cleopatra in Handel's *Giulio Cesare* in *Egitto*.

Ms. Whicher is a winner of the prestigious George London Award and has received a Juno nomination for her recording *Singing Somers Theatre* (Centrediscs). Her recordings of works by Bach, Schubert, Hatzis, Rameau, Greer, and Beckwith are available on the Naxos, Marquis, and other labels.

Ms. Whicher has received much critical acclaim for her portrayal of Mérope in Lully's *Persée*, which can be seen on the Euro Arts DVD. *Opera News* commended her performance as "... superb. She sang with lustrous tone and true poignancy that humanized the entire opera."

Моніка Вічер, сопрано, часто виступає на концертах зі сольними виступами та в різних ролях на світових оперних сценах. В неї є рідкісний музичний стиль, елегантність і відчуття театральності. Моніка Вічер виступала з багатьма симфонічними оркестрами в оперних компаніях Канади, включно з Канадською Оперною Компанією.

Теж виступала в США з Оркестром Міннесоти, симфонічними оркестрами штатів Колорадо, Юта й м. Гартфорд, на фестивалях камерної музики в Мексиці, Іспанії, Німеччині, Великобританії й Азії з такими відомими диригентами, як Гельмут Рілінг, Тревор Пінок, Пінхас Цукерман, Франц Поль Деккер, Ендіро Паррот, Маріо Бернаді, Янік Незет-Сеген, Стюарт Бедфорд та Юкка-Пекка Сарасте.

Концертний репертуар пані Вічер включає "Чотири останні пісні" Штрауса, "Різдвяну ораторію", "Мессу у га-мінорі" і "Пасію св. Матвія" Баха, "Німецьке реквієм" Брамса, "Пер Гінт" Гріга, "Сотворення" Гайдна, "Лілю" Мендельсона. Оперні ролі: Гувернантка у "Приборкани непокірної" та Жіночий хор у "Знесиленні Люкреції" Бриттена, Дідона у "Дідона та Еней" Пурселя, Контесса у "Весіллі Фігаро" Моцарта і Клеопатра в "Юлієві Цезарю" Ганделя.

Пані Вічер виграла престижну нагороду ім. Джорджа Лондона та була іменована на нагороду "Джуно" за запис "Театральні пісні Г. Сомерса". Її музичні записи творів Баха, Шуберта, Гаїса, Рамо, Гріра і Беквіта можна придбати під маркою "Накос", "Маркі" та інших.

Пані Вічер одержала багато похвальних рецензій за роль Меропи в опері Люлли "Персей", запис котрої випущено на DVD марки "Евро Артс". Журнал "Оперні новини" назвав її виконання "... надзвичайно вдалим. Вона співала із сяючим тоном та з правдивим відчуттям, що гуманізувало всю оперу".

Monica Whicher, soprano, est très demandée sur les scènes du monde entier pour donner des concerts, des récitals ou des opéras. Elle détient un style musical rare et une élégance qui se marie parfaitement avec son sens théâtral inné. Monica Whicher a donné des spectacles avec les plus grands orchestres symphoniques et opéras du Canada, dont la Canadian Opera Company. On l'a entendue aux États-Unis avec l'Orchestre du Minnesota et avec les orchestres symphoniques du Colorado, de l'Utah et de Hartford, dans des festivals de chambre au Mexique, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Asie, et avec des chefs d'orchestre comme Helmuth Rilling, Trevor Pinnock, Pinchas Zuckerman, Franz Paul Decker, Andrew Parrott, Mario Bernardi, Yannick Nezet-Seguín, Stewart Bedford et Jukka-Pekka Saraste.

Le répertoire de concerts et d'opéras de Monica Whicher inclut *Vier Letzte Lieder* de Strauss; *Christmas Oratorio, Mass in B minor* et *St. Matthew's Passion* de Bach; *Ein Deutsches Requiem* de Brahms; *Peer Gynt* de Grieg; *Creation* de Haydn; *Elijah* de Mendelssohn; the Governess dans *Turn of the Screw* et le chœur de femmes dans *The Rape of Lucretia* de Britten; Dido dans *Dido and Aeneas* de Purcell; la comtesse dans *Le Nozze di Figaro* de Mozart et Cleopatra dans *Giulio Cesare* de Haendel.

Monica Whicher est récipiendaire du prestigieux prix du George London Opera et a reçu une nomination aux prix Juno pour son enregistrement de *Singing Somers Theatre* (CentreDiscs). Ses enregistrements d'œuvres de Bach, Schubert, Hatzis, Rameau, Greer et Beckwith sont disponibles sous les étiquettes Naxos et Marquis, entre autres.

Monica Whicher a été encensée par la critique pour son interprétation de *Méropé* dans *Persée* de Lully, disponible en DVD dans la collection Euro Arts. Opera News a jugé son interprétation « [...] superbe. Quand elle chante, son timbre brillant et ses émotions donnent à l'opéra sa dimension humaine. »

Monica Whicher, Sopran, ist sehr gefragt auf den Konzert- Rezital- und

Opernbühnen der Welt. Sie hat einen besonderen Musikstil und eine Eleganz, die sich nahtlos mit ihrem intuitiven Sinn für das Theater vereinen lassen. Frau Whicher ist mit vielen der bekanntesten Symphonieorchester und Opernensembles in Kanada aufgetreten, darunter auch mit der Canadian Opera Company. In den Vereinigten Staaten gastierte sie mit dem Minnesota Orchester und den Symphonieorchestern von Colorado, Utah und Hartford, bei Kammermusik Festivals in Mexico, Spanien, Deutschland, Großbritannien und Asien mit Dirigenten wie Helmuth Rilling, Trevor Pinnock, Pinchas Zuckerman, Franz Paul Decker, Andrew Parrott, Mario Bernardi, Yannick Nezet-Seguín, Stewart Bedford und Jukka-Pekka Saraste.

Frau Whichers Konzertrepertoire und Opernrollen umfassen Strauss' *Vier Letzte Lieder*, Bachs *Weihnachtsoratorium*, *Messe in B Moll* und die *St. Matthäus Passion*, Brahms' *Ein Deutsches Requiem*, Griegs *Peer Gynt*, Haydns *Schöpfung*, Mendelssohns *Elias*, die Gouvernante und den Frauenchor in Britten's *Turn of the Screw* und *The Rape of Lucretia*, Dido in Purcell's *Dido und Aeneas*, die Gräfin in Mozarts *Le Nozze di Figaro*, und schließlich Cleopatra in Händels *Giulio Cesare*.

Sie wurde mit dem angesehenen George London Opera Award ausgezeichnet und hat eine Juno-Nominierung für ihre Aufnahme *Singing Somers Theatre* (CentreDiscs) erhalten. Ihre Aufnahmen der Werke von Bach, Schubert, Hatzis, Rameau, Greer und Beckwith sind erhältlich auf den Naxos, Marquis und anderen Labels.

Frau Whicher hat viel Kritikerlob für ihre Darstellung der *Méropé* in Lullys *Persée* bekommen, zu sehen auf der Euro Arts DVD. Opera News lobte ihre Aufführung mit den Worten „...erstklassig. Sie sang mit einem vollen Klang und wahrer Intensität, die der gesamten Oper eine persönliche Note gab.“

Allyson McHardy

Performing Arts in Toronto.

Her concert appearances include performances for the National Arts Centre Orchestra in Ottawa, Boston Symphony, Tanglewood Festival, Minnesota Symphony, Elora Festival, Orchestra London, and Les Violons du Roy. She has appeared under the baton of Seiji Ozawa, Helmuth Rilling, Raphael Frühbeck de Burgos, Patrick Summers, Richard Bradshaw, and Bernard Labadie.

Allyson has recorded two works by Harry Somers, *Seriette* and *A Mid-Winter Night's Dream*, after live performances for Soundstreams with the Canadian Children's Opera Chorus. She can be heard on the Atma label with Les Voix Baroques in the title role of Caldara's *La Conversione di Clodoveo*. In recital, Allyson was featured in *From Rags to Riches: 100 Years of American Song* with Steven Blier in the San Francisco Opera's Schwabacher Debut Recital Series.

Аллісон МакГарді, меццо-сопрано, “співачка з величезною уявою й різносторонністю”, є випускницею Студії Ансамблю Канадської Оперної Компанії та престижної програми “Меролла” Опері Сан Франціско. Аллісон виконувала головні ролі в Опері Сан Франціско, в Канадській Оперній Компанії, в Нью Йоркській Міській Опері, Операх міст Ванкувер, Ліль, Калгарі, Квебек, Сіннаті, та Чикаго і в Оперному Театрі Онтаріо. Також виступала в першій постановці циклу “Перстень нібелунгів”, якою відкрила свій новий осідок Канадська Оперна Компанія в мистецькому центрі “Фор Сізон” м. Торонто.

Виступала в концертах оркестри Національного Центру Мистецтв (м. Оттава), Бостонської Симфонії, Танглвудського Фестивалю, Симфонії шт. Мінесота, Фестивалю м. Елора, Лондонської Оркестри і Ле Віолон дю Руа. Вона виступала під диригентурою Сейжі Озави, Гельмута Рилінга, Рафаеля Фрюбека де Бургос, Патріка Самерса, Річарда Брадшов і Бернарда Лябаді.

Аллісон здійснила звукозапис оперет Гарі Сомерса “Серінетка” і “Сон вночі посеред зими” після її виступів в постановках фірми “Саундстрімс” з хором Канадської Дитячої Опері, а також з ансамблем Лей Вуа Барок в титульній ролі “Навернення Клодовеї” Калдари (“Атма”). Аллісон виступала з Стівеном Бліром у постановці серії “Концертні дебюті ім. Швабахера” Опері Сан Франціско “Із бідноти до багатства: Сто років американської пісні”.

Allyson McHardy, mezzo soprano, « une chanteuse dont l'imagination et la versatilité sont extraordinaires », est une ancienne élève de l'Ensemble de la Canadian Opera Company et du prestigieux programme Merola de l'Opéra de San Francisco.

Allyson McHardy a obtenu des rôles importants à l'Opéra de San Francisco, à la Canadian Opera Company, à l'Opéra de la ville de New York, à celui de Vancouver, de Lille, de Calgary, de Québec, de Cincinnati, de l'Ontario et au Chicago Opera Theatre. Elle s'est aussi produite dans le *Ring Cycle* de la Canadian Opera Company, qui a inauguré le nouveau domicile de la compagnie, baptisé Four Seasons Centre for the Performing Arts.

Sa participation à des concerts inclut des productions de l'Orchestre du Centre National des Arts d'Ottawa, de la Symphonie de Boston et de celle du Minnesota, du Festival Tanglewood et de celui d'Elora, de l'Orchestre de Londres et de celui des Violons du Roy. Elle a chanté sous la baguette de Seiji Ozawa, Helmut Rilling, Raphael Frühbeck de Burgos, Patrick Summers, Richard Bradshaw et Bernard Labadie.

Allyson McHardy a enregistré deux œuvres de Harry Somers, *Serinette* et *A Mid-Winter Night's Dream*, après avoir donné des spectacles pour Soundstreams avec le Canadian Children's Opera Chorus. On peut l'entendre sous l'étiquette Atma avec Les Voix Baroques dans le rôle éponyme de *La Conversione di Clodoveo* de Caldara. Allyson McHardy s'est également produite en récital dans *From Rags to Riches: 100 Years of American Song* avec Steven Blier dans la série Schwabacher Debut Recital de l'Opéra de San Francisco.

Allyson McHardy, Mezzosopran, „eine Sängerin größten Einfaltreichtums und außerordentlicher Vielseitigkeit“ ist eine Absolventin der Canadian Opera Company und des angesehenen Merola Programms der San Francisco Oper.

Allyson hatte Hauptrollen an der San Francisco Oper, bei der Canadian Opera Company, der New York City Oper, der Oper in Vancouver, der Oper in Lille, der Oper in Calgary, der Québec Oper, der Cincinnati Oper, dem Operntheater in Chicago und der Oper Ontario. Auch ist sie beim Eröffnungsringzyklus der Canadian Opera Company aufgetreten, der das neue Opernhaus eröffnet hat.

Ihre Konzertauftritte umfassen Aufführungen für das National Arts Centre Orchester in Ottawa, das Boston Symphonieorchester, das Tanglewood Festival, das Minnesota Symphonieorchester, das Elora Festival, das Orchester London und Les Violons du Roy. Auch ist sie aufgetreten unter dem Dirigat von Seiji Ozawa, Helmut Rilling, Raphael Frühbeck de Burgos, Patrick Summers, Richard Bradshaw und Bernard Labadie.

Nach Liveauftritten für Soundstreams mit dem Kanadischen Kinderoperchor nahm Allyson zwei Werke von Harry Somers, *Serinette* und *A Mid-Winter Night's Dream* auf. Sie kann auch auf dem Atma Label mit Les Voix Baroques in der Titelrolle von Caldara's *La Conversione di Clodoveo* gehört werden. Im Rezital hatte Allyson die Hauptrolle in *From Rags to Riches: 100 Years of American Song* mit Steven Blier in der San Francisco Oper Schwabacher Debut Rezitalserie.

Krisztina Szabó

Krisztina Szabó, mezzo-soprano, is of Hungarian-Canadian origins. Since finishing her postgraduate studies at the Guildhall School of Music and Drama in London, England, she has quickly become one of the world's most sought-after artists and is known not only for her versatility as a singer, but also for her stage prowess and vivid portrayal of characters in opera and on the concert stage. She has sung frequently with the Canadian Opera Company, notably in the critically acclaimed Wagner *Ring Cycle*, and as Dorabella in *Così fan tutte*, Musetta in *La Bohème*, The Double in *The Handmaid's Tale*, and Nancy in *Albert Herring*. She has also appeared with Toronto's Opera Atelier, most recently performing the title role in *Iphigénie en Tauride*. Other significant roles include Komponist in *Ariadne auf Naxos* at the Stadttheater

Klagenfurt, Nerone in *Agrippina* with l'Opéra de Montréal, Donna Elvira in *Don Giovanni* with Chicago Opera Theater, Rosina in *Il Barbiere di Siviglia* with the Edmonton Opera and l'Opéra de Québec, Magnolia in *Showboat* with l'Opéra national du Rhin, the title role in Charpentier's *Médée* with Le concert spirituel in Paris, and as Queen of the Fairies in Ana Sokolovic's new opera, *The Midnight Court*. Ms. Szabó has appeared on television in the CBC's "Opening Night" concert, on film as Zerlina with Dmitri Hvorostovsky in *Don Giovanni Revealed: Leporello's Revenge*, and she can be heard as the voice of Leanne in the new opera movie *Burnt Toast*. She has been the recipient of an Emerging Artist grant from Canada Council.

Крістіна Сабо, меццо-сопрано, канадійка мадярського походження. Після закінчення вищих студій у лондонській музично-драматичній школі "Гілдон" вона здобула славу по цілому світі завдяки своїй багатогранності як вокаліст, а також здатності відтворювати різні персонажі на оперних і концертних сценах. Вона часто виступає з Канадською Оперною Компанією, зокрема у високо оціненому критиками вагнерівському циклі "Перстень нібелунгів" та в ролях Дорабелли ("Всі вони такі"), Музетти ("Богема"), Двійника ("Розповідь служниці"), Ненсі ("Альберт Герінг"). Також виступає в постановках торонтського "Оперне ательє", останньо у титульній ролі "Іфігенії в Тавриді". Інші визначні ролі: Композитор ("Аріяна з Наксос") в Державному Театрі Клягенфурта, Нерона ("Агрипина") в Монреальській Опері, Донна Ельвіра ("Дон Жуан") в Чикагському Оперному Театрі, Розіна ("Сивільський цирюльник") в міських операх Едмонтону й Квебеку, Магнолія ("Плавучий театр") в Рейнській Національній Опері, Медея в тій же опері Шарпантіє з ансамблем "Духовний концерт" у Парижі, та Королева феїв в новій комічній опері Анни Соколович "Двір опівночі". Пані Сабо виступала в телевізійній концертній програмі канадського держтелерадіо (Сі-Бі-Сі) "Вернісаж" та у фільмі "Розкриття Дона Жуана: Помста Лепорелло" в ролі Зерліни разом з Дмитрієм Хворостовським, виконала голос Ліанни у новому оперному фільмі "Спалені гринкі". Її нагороджено стипендією для нових мистців від Канадської Мистецької Ради.

Krisztina Szabó, mezzo-soprano, est une Canadienne d'origine hongroise. Depuis qu'elle a terminé ses études de troisième cycle à la Guildhall School of Music and Drama à Londres, en Angleterre, elle est rapidement devenue une des artistes les plus prisées et est reconnue pour sa versatilité en tant que chanteuse, tout autant que pour ses prouesses sur scène et son interprétation vibrante de personnages sur les scènes d'opéra et de concert. Elle a récemment chanté pour la Canadian Opera Company, notamment dans le *Ring Cycle* de Wagner que la critique a acclamé. Elle a interprété Dorabella dans *Così fan tutte*, Musetta dans *La Bohème*, The Double dans *The Handmaid's Tale* et Nancy dans *Albert Herring*. On l'a également vue sur la scène de l'Opéra Atelier, et très récemment dans le rôle éponyme d'*Iphigénie en Tauride*. D'autres rôles d'importance incluent Komponist dans *Ariadne auf Naxos* au Stadttheater Klagenfurt, Nerone dans *Agrrippina* avec l'Opéra de Montréal, Donna Elvira dans *Don Giovanni* avec l'Opéra Theater de Chicago, Rosina dans *Il barbiere di Siviglia* avec l'Opéra d'Edmonton et avec celui de Québec, Magnolia dans *Showboat* avec l'Opéra National du Rhin, le rôle éponyme dans le *Médée* de Charpentier's avec le Concert Spirituel de Paris et The Queen of the Fairies dans *The Midnight Court*, le nouvel opéra rempli d'humour d'Ana Sokolovic. Krisztina Szabó a participé à un concert télévisé, Opening Night, programmé sur le réseau de la CBC, au film *Don Giovanni Revealed: Leporello's Revenge* dans le rôle de Zerlina avec Dmitri Hvorostovsky, et elle est la voix de Leanne dans le nouveau film-opéra *Burnt Toast*.

Krisztina Szabó, Mezzosopran, ist ungarisch-kanadischer Herkunft. Seit sie ihr Aufbaustudium an der Guildhall School of Music and Drama in London, England, abgeschlossen hat, ist sie schnell zu einer der meistgefragten Künstlerinnen der Welt geworden. Bekannt ist sie nicht nur für ihre Vielseitigkeit als Sängerin sondern auch für ihr Können auf der Bühne und ihre lebhaften Darstellungen der Charaktere auf der Opern- und Konzertbühne. Sie hat häufig mit der Canadian Opera Company gesungen, insbesondere im von der Kritik gelobten *Ringzyklus* von Wagner, Dorabella in *Così fan tutte*, Musetta in *La bohème*, das Double in *The Handmaid's Tale* und Nancy in *Albert Herring*. Sie ist auch mit Opera Atelier, und vor kurzem in der Titelrolle *Iphigénie en Tauride*, aufgetreten. Andere wichtige Rollen umfassen Komponist in *Ariadne auf Naxos* am Stadttheater Klagenfurt, Nerone in *Agrrippina* mit der L'Opéra de Montréal, Donna Elvira in *Don Giovanni* mit dem Chicago Operntheater, Rosina in *Il barbiere di Siviglia* mit der Edmonton Oper und l'Opéra de Québec, Magnolia in *Showboat* mit l'Opéra National du Rhin, die Titelrolle in Charpentier's *Médée* mit Le Concert Spirituel in Paris, und als The Queen of the Fairies in der lustigen neuen Oper von Ana Sokolovics, *The Midnight Court*. Frau Szabó ist im Fernsehen im "Opening Night" Konzert der CBC aufgetreten, im Film als Zerlina mit Dmitri Hvorostovsky in *Don Giovanni Revealed: Leporello's Revenge* und sie kann als die Stimme der Leanne in dem neuen Opernfilm *Burnt Toast* gehört werden.

Elizabeth Turnbull

Elizabeth Turnbull, mezzo-soprano, began her vocal studies at the University of Alberta, continued at the Staatliche Hochschule für Musik in Detmold, Germany, and then at the University of Toronto. She was a recipient of a Canada Council grant that enabled her to further her studies with Diane Forlano, Emma Kirkby, Martin Isepp, and Christa Ludwig. Since Elizabeth's early engagements at the Tanglewood, Aldeburgh, Ravinia, and Banff Festivals, her career has taken her across North America on both the concert and operatic stages, appearing with conductors including Trevor Pinnock, Nicolas McGeghan, Christoph

Eschenbach, Helmuth Rilling, Pinchas Zuckerman, and Yannick Nezet-Seguin.

Elizabeth's operatic repertoire spans from Baroque to 21st-century modern music. Her most notable roles include the title role in *Carmen*, Juno in *Semele*, Madame de Croissy in *Dialogues des Carmélites*, Ulrica in *Un Ballo in Maschera*, Dame Quickly in *Falstaff*, and Olga in *Eugene Onegin*. Elizabeth has collaborated in two Canadian world premieres, both written by John Murrell and composed by John Estacio, singing the roles of Maria in *Filumena* and Queen Elizabeth I in *Frobisher*. She also sang the role of Augusta in the Canadian premiere of *The Ballad of Baby Doe* by Douglas Moore.

Elizabeth's oratorio and concert appearances have included the music of Bach, Mussorgsky, Mahler, Brahms, Mendelssohn, Bernstein, and Copland. She produced and released her own recording of Scottish and Irish folksongs, entitled *The Meeting of the Waters*. Presently teaching voice at the University of Alberta, Elizabeth is also a keen amateur equestrian.

Елізабет Турнбул, меццо-сопрано, почала свої вокальні студії в Університеті Алберти, продовжувала в Державній Музичній Вищій Школі в Детмолт (Німеччина), а опісля в Торонтському Університеті. Вона одержала стипендію від

Канадської Мистецької Ради, що дозволило їй продовжувати студії з Діною Форлано, Еммою Кіркбі, Мартином Ісеп і Хрістою Людвіг. Після ранніх виступів у фестивалях "Танглевуд", Олдебург, Равінії та Бенфу, вона почала виступати в Північній Америці на концертних і оперних сценах з диригентами: Тревор Піннок, Ніколас МакГіган, Хрістоф Ешенбах, Гельмут Рілінг, Пінхас Цукерман та Яннік Незет-Сеген.

Оперний репертуар Елізабети сягає від Барокко до сучасної музики ХХІ-го століття. Найбільш відомі ролі: титульна роля "Кармен", Юнона ("Семела"), Мадам де Круасі ("Діалоги кармеліток"), Ульріка ("Баль-маскарада"), Дама Квіклі ("Фальстаф"), Ольга ("Євгеній Онегін"). Елізабет співала у двох світових прем'єрах канадських опер (музика Джона Естасіо, лібретто Джона Мурелла), в ролях Марії ("Філумена") та Королеви Єлисавети I-ої ("Фробишер"), а також в канадській прем'єрі опери Дагласа Мура "Баллада про Бейбі До" в ролі Августини.

У своїх виступах в ораторіях і концертах Елізабет співала музичні твори Баха, Мусоргського, Малера, Брамса, Мендельсона, Бернстїна і Копланда. Вона записала і видала власний компакт-диск шотландських та ірландських народних пісень під назвою "Зустріч вод". Тепер вона викладає вокал в Університеті Альберти, а крім того вона є великим аматором кінної їзди.

Elizabeth Turnbull, mezzo-soprano, a commencé ses études de chant à l'Université de l'Alberta, les a poursuivies à la Staatliche Hochschule für Musik à Detmold puis à l'Université de Toronto. Elle a reçu une bourse du Conseil du Canada qui lui a permis d'approfondir ses études avec Diane Forlano, Emma Kirkby, Martin Isepp et Christa Ludwig.

Depuis sa collaboration initiale avec les festivals de Tanglewood, Aldeburgh, Ravinia et Banff, sa carrière l'a emmenée dans toute l'Amérique du Nord pour des opéras et des concerts, sous la direction, entre autres, de Trevor Pinnock, de Nicolas McGeghan, de Christoph Eschenbach, de Helmut Rilling, de Pinchas Zuckerman et Yannick Nezet-Seguín.

Le répertoire d'opéra d'Elizabeth Turnbull s'étend de la musique baroque à la musique moderne du XXIe siècle. Ses rôles les plus notables incluent le rôle éponyme dans *Carmen*, celui de Juno dans *Semele*, de Madame de Croissy dans *Dialogues des Carmélites*, d'Ulrica dans *Un Ballo in Maschera*, de Dame Quickly dans *Falstaff* et d'Olga dans *Eugene Onegin*. Elizabeth Turnbull a participé à deux premières canadiennes internationales : tout d'abord dans le rôle de Maria dans *Filumena* écrit et composé par John Murrell et ensuite dans celui de la Reine Elizabeth I dans *Frobisher* écrit et composé par John Estacio. Elle a aussi chanté le rôle d'Augusta dans la première canadienne de *The Ballad of Baby Doe* de Douglas Moore.

Elle a participé à des concerts ou des oratorios de Bach, Mussorgsky, Mahler, Brahms, Mendelssohn, Bernstein et Copland. Elle a produit et mis sur le marché son propre enregistrement de mélodies écossaises et irlandaises intitulé *The Meeting of the Waters*. Professeur de chant à l'Université d'Ottawa, Elizabeth Turnbull est une écueillère passionnée.

Elizabeth Turnbull, Mezzosopran, begann ihren Gesangsunterricht an der University of Alberta und setzte ihn an der Staatlichen Hochschule für Musik in Detmold, Deutschland und dann an der University of Toronto fort. Sie erhielt ein Stipendium vom Canada Council, das ihr ermöglichte, ihre Studien mit Diane Forlano, Emma Kirkby, Martin Isepp und Christa Ludwig fortzusetzen.

Seit ihren frühen Engagements bei den Tanglewood, Aldeburgh, Ravinia und Banff Festivals hat ihre Karriere sie sowohl auf den Konzert- als auch den Opernbühnen durch ganz Nordamerika geführt. Sie gastierte unter anderen mit den folgenden Dirigenten: Trevor Pinnock, Nicolas McGeghan, Christoph Eschenbach, Helmut Rilling, Pinchas Zuckerman und Yannick Nezet-Seguín.

Elizabeths Opernrepertoire erstreckt sich vom Barock zur modernen Musik des 21. Jahrhunderts. Ihre berühmtesten Rollen waren z.B. die Titelrolle in *Carmen*, Juno in *Semele*, Madame de Croissy in *Dialogues des Carmélites*, Ulrica in *Un Ballo in Maschera*, Dame Quickly in *Falstaff* und Olga in *Eugene Onegin*. Elizabeth hat in zwei kanadischen Weltpremiere mitgewirkt, beide geschrieben und komponiert von John Murrell und John Estacio: die Rolle der Maria in *Filumena* und Queen Elizabeth I in *Frobisher*. Sie sang auch die Rolle der Augusta in der kanadischen Premiere von Douglas Moores *The Ballad of Baby Doe*.

Elizabeths Oratorium- und Konzertauftritte umfassen die Musik von Bach, Mussorgsky, Mahler, Brahms, Mendelssohn, Bernstein und Copland. Sie hat selbst ihre eigene Aufnahme schottischer und irischer Volkslieder namens *The Meeting of the Waters* konzipiert und veröffentlicht. Zur Zeit ist sie Dozentin für Gesang an der University of Ottawa. Außerdem ist Elizabeth eine begeisterte Amateurreiterin.

Benjamin Butterfield

Benjamin Butterfield, tenor, is in high demand in opera, concert, and recital.

His stage repertoire has encompassed roles in *The Barber of Seville*, *Don Giovanni*, *Die Zauberflöte*, *Rake's Progress*, *Persephone*, *Cunning Little Vixen*, and *Tamerlano*, with performances in Naples at Il Teatro di San Carlo, Theatre du Capitole in Toulouse, the Welsh National Opera, Canadian Opera Company, l'Opera nationale de Montpellier, and Arizona Opera, as well as the New York City Opera, l'Opera de Montreal, Vancouver Opera, Pacific Opera Victoria, Calgary Opera, Glimmerglass Opera Festival, and Canterbury Opera in New Zealand.

In concert he has appeared in Britten's *War Requiem* with the London Symphony Chorus and the State Orchestra of Thessaloniki, the *St. Matthew Passion* and *St. John*

Passion with the Philharmonia Baroque Orchestra, and *Das Buch mit sieben Siegeln* at the Toronto International Choral Festival. He has toured throughout Europe with Trevor Pinnock and the English Concert, the RIAS Kammerchor of Berlin, and with Marc Minkowski and Les Musiciens du Louvre. Benjamin has performed with the Symphony Orchestras of San Francisco, Washington, New Jersey, Houston, Toronto, Vancouver, and Chicago. Other appearances have included the Saito Kinen Festival with Seiji Ozawa, and Festival Vancouver, performing the Mad Woman in Britten's *Curlow River*.

Of his many recordings, Britten's *Serenade* (CBC Records) and *The Canticles* (Marquis) have been recognized by the Juno Awards. He has also recorded Brahms and Schumann *Liebeslieder* (CBC/Aldeburgh Connection), music of Bach, Schutz and Haydn (Koch International), *Opera Encores* with the Canadian Opera Company (CBC Records), *Messiah* excerpts with Tafelmusik (CBC Records), and *Weihnachts-Oratorium* (Dorion).

Бенджамин Баттерфілд, тенор, якого постійно запрошують співати в багатьох операх та у збірних і сольних концертах. В його сценічному репертуарі є ролі в операх "Сивільський циркульник", "Дон Жуан", "Чарівна флейта", "Пригоди гульвіси", "Персефона", "Хитра лисичка" і "Тамерлан" в Театро ді сан Карло (Неаполь), в тулузькому театрі "Капітоль", у Валійській Національній Опері, Канадській Оперній Компанії, Національній Опері м. Монпельє, Опері Арізони, Нью Йоркській Опері та операх Монреалю, Ванкувера, Вікторії та Калгарі, як рівно ж в оперному фестивалі "Гліммерглас" та в опері "Кентербури" в Новій Зеландії.

На концертній сцені він виконував "Военний реквієм" Бриттена з державною оркестрою Салоніків та з Лондонською Симфонічною Оркестрою, Страсти св. Матвія і св. Йоана з Філармонічною Бароковою Оркестрою та "Книгу з сімома вітрилами" у торонтському Міжнародному Хоровому Фестивалі. Він гастролював по Європі з Тревором Піннокком й Англійським Концертом, з берлінським Камерним хором "РІАС", з Марком Мінковським й ансамблем "Мюзієн дю Лувр". Бенджамин виступав з міськими симфонічними оркестрами Сан Франціско, Вашингтона, Нью Джерсі, Постоно, Торонта, Ванкувера й Чікаго. Також виступав на Фестивалі в Сaito Kinen з Сеїжі Озава та на Фестивалі Ванкувера, виконуючи роль Божевільної Жінки в "Ріці Кроншнєп" Бриттена.

З-поміж його багатьох звукозаписів "Серенади" (канадського держтелерадіо "Сі-Бі-Сі") і "Канти" (фірми "Маркі") були відзначені нагородами "Джуно". Він теж записав "Пісні кохання" Брамза і Шумана ("Сі-Бі-Сі", "Альдебурґ"), музичні твори Баха, Шутца і Гайдна ("Кош інтернешнл"), "Оперні біси" з Канадською Оперною Компанією ("Сі-Бі-Сі"), уривки з "Месі" з ансамблем "Тaufelmюзик" ("Сі-Бі-Сі") і "Рідвяну ораторію" ("Доріон").

Benjamin Butterfield, ténor, est très demandé et apprécié dans le monde de l'opéra, du concert et du récital. Son répertoire de productions comprend des rôles dans *The Barber of Seville*, *Don Giovanni*, *Die Zauberflöte*, *Rake's Progress*, *Persephone*, *Cunning Little Vixen* et *Tamerlano* et inclut des spectacles à Naples à Il Teatro di San Carlo, au Théâtre du Capitole de Toulouse, au Welsh National Opera, à la Canadian Opera Company, à l'Opéra National de Montpellier et à l'Opéra de l'Arizona, sans oublier d'autres lieux comme le New York City Opera, l'Opéra de Montréal, l'Opéra de Vancouver, le Pacific Opera de Victoria, l'Opéra de Calgary, le festival Glimmerglass Opera et l'Opéra de Canterbury en Nouvelle-Zélande.

Il s'est produit en concert dans *War Requiem* de Britten avec le chœur de la London Symphony et l'Orchestre d'état de Thessalonique, dans la *Passion selon St Matthieu* et la *Passion selon St Jean* avec le Philharmonia Baroque Orchestra, et *Das Buch mit sieben Siegeln* au festival International Choral de Toronto. Il a fait des tournées en Europe avec Trevor Pinnock et le English Concert, le RIAS Kammerchor de Berlin et avec Marc Minkowski et les Musiciens du Louvre. Benjamin Butterfield a participé à des spectacles avec les orchestres symphoniques de San Francisco et Washington, du New Jersey, de Houston, Toronto, Vancouver et Chicago. Il a également participé au festival Saito Kinen avec Seiji Ozawa et au festival de Vancouver dans le rôle de la femme folle dans *Curlew River* de Britten

De ses nombreux enregistrements, ce sont ceux de *Serenade* de Britten (sous étiquette CBC Records) et *The Canticles* (Marquis) qui ont été récompensés par des prix Juno. Il a aussi enregistré *Liebeslieder* de Brahms and Schumann (CBC/Aldeburgh Connection), la musique de Bach, Schutz and Haydn (Koch International), *Opera Encores* avec la Canadian Opera Company (CBC Records), des extraits du *Messiah* avec Tafelmusik (CBC Records) et *Weinachts Oratorium* (Dorion).

Benjamin Butterfield, Tenor, ist gefragt sowohl in der Oper, im Konzert und bei Rezitalen. Sein Bühnenrepertoire umfasst Rollen in *Der Barbier von Sevilla*, *Don Giovanni*, *Die Zauberflöte*, *Rake's Progress*, *Persephone*, *Cunning Little Vixen* und *Tamerlano* mit Aufführungen in Neapel am Theater San Carlo, Théâtre du Capitole in Toulouse, der Walisischen Nationaloper, der Canadian Opera Company, der Nationaloper in Montpellier, der Arizona Oper sowie der New York City Oper, der Oper in Montreal, der Vancouver Oper, der Pacific Opera Victoria, der Oper in Calgary, dem Glimmerglass Opernfestival und der Canterbury Oper in Neuseeland.

Er ist in Brittens *War Requiem* mit dem London Symphony Chorus und dem Staatsorchester von Thessaloniki aufgetreten. Auch hatte er Auftritte in der *St. Matthäus Passion* und der *St. Johannes Passion* mit dem Philharmonie Barock Orchester und in *Das Buch mit den sieben Siegeln* beim Internationalen Chorfestival in Toronto. Er war in ganz Europa auf Tournee mit Trevor Pinnock und dem Englischen Konzert, dem RIAS Kammerchor von Berlin und mit Marc Minkowski und Les Musiciens du Louvre. Benjamin gastierte mit den Symphonieorchestern von San Francisco und Washington, sowie mit jenen aus New Jersey, Houston, Toronto, Vancouver und Chicago. Andere Auftritte waren z.B. beim Saito Kinen Festival mit Seiji Ozawa und beim Vancouver Festival als Mad Woman in Brittens *Curlew River*.

Zwei seiner vielen Aufnahmen, nämlich die Britten *Serenade* (CBS Records) und *The Canticles* (Marquis), wurden mit dem Juno Preis ausgezeichnet. Er hat auch Brahms und Schumanns *Liebeslieder* (CBC/Aldeburgh Connection) aufgenommen sowie Musik von Bach, Schutz und Haydn (Koch International), *Opera Encores* mit der Canadian Opera Company (CBC Records), Auszüge mit Tafelmusik aus dem *Messias* (CBC Records) und das *Weihnachtsoratorium* (Dorion).

Michael Colvin

Michael Colvin, tenor, has achieved international recognition with acclaimed performances throughout Canada, United States, and Europe. His operatic highlights include the roles of Belmonte in Mozart's *Die Entführung aus dem Serail* for Chicago Opera Theatre and Vancouver Opera, Roderigo in Rossini's *La Donna del Lago* for Garsington Opera (UK), Count Almaviva in Lyric Opera of Kansas City, Opera Lyra, and Canadian Opera Company productions of *Barber of Seville*, and Ferrando in *Così fan tutte* to open the Canadian Opera Company's new Four Seasons Centre for the Performing Arts.

An avid concert and recital artist, Michael's orchestral appearances include Bach's *Christmas Oratorio* with the Philharmonia Baroque Orchestra (McGegan), Mozart's *Requiem* for the Toronto Symphony Orchestra, Chicago's Grant Park Festival and Colorado's Vail Valley Music Festival, *Messiah* with the Toronto Symphony Orchestra (Glover), Philharmonia Baroque Orchestra (McGegan), and National Arts Centre Orchestra (Pinnock), *Elijah* with the Ulster Orchestra in Belfast, *Das Lied von der Erde* for the National Ballet of Canada, and Pärt's *Passio* with the Toronto Mendelssohn Choir, Schubert's *Mass in A-Flat* with Helmut Rilling and Festival Vancouver, Beethoven's *Symphony No. 9* with the Toronto Symphony Orchestra (Oundjian), the Vancouver Symphony Orchestra (Tovey), l'Orchestre symphonique de Québec (Talmi), Elora Festival, and Festival de Lanaudière, and *Die Schöpfung* and Verdi's *Requiem* for the Elora Festival of the Arts. Additional highlights include Britten's *Serenade for Tenor, Horn and Strings* with the Canadian Opera Company Orchestra (Bradshaw), Dvorak's *Stabat Mater* with the Winnipeg Symphony Orchestra (Boreyko), and Vaughan Williams' *On Wenlock Edge*. Recital highlights include Brahms' *Liebeslieder Walzer* for CBC Radio and Schubert's *Die Schöne Müllerin* at Toronto's Glenn Gould Studio, as well as regular appearances with Toronto's Aldeburgh Connection and Off Centre Music Salon.

Майкл Колвін, тенор, здобув міжнародне визнання та виступає в Канаді, США та Європі. Його оперні ролі: Бельмонт ("Викрадення з гарему") Моцарта у постановках Оперного Театру Чикаго та Опері Ванкувера, Родеріго ("Діва озера") Россіні в Оперному Театрі Гарсінгтон (Великобританія), Альмавіва ("Сивільський циркульник") в постановках Ліричної Опері м. Канзас, Опера Ліра (Оттава) та Канадської Оперної Компанії і Феррандо ("Всі вони такі") Моцарта з нагоди відкриття нового театру Канадської Оперної Компанії "Центр Фор Сізонс".

Концертові виступи: "Різдвяна ораторія" Баха з Бароковою Філармонією Оркестрою (Н. Макгіган), "Реквієм" Моцарта з Торонтською Симфонічною Оркестрою, на чикагському фестивалі "Трент Парк" та на музичному фестивалі долини "Вейл" у шт. Колорадо, ораторія "Месія" з Торонтською Симфонічною Оркестрою (Дж. Гловер), Бароковою Філармонією Оркестрою (Н. Макгіган) та Оркестрою Національного Центру Мистецтв (Т. Піннок), ораторія "Ілля" з Ульстерською Оркестрою (м. Белфаст), "Пісня про Землю" Малера для Канадського Національного Балету та "Пасію" Пєрта з Торонтським Хором ім. Мендельсона, "Месса у ля-бемоль" Шубєрта на Фестивалі Ванкувер (Г. Риллінг), Симфонію №9 Бєтовєна з Торонтською Симфонічною Оркестрою (П. Унджїян), Ванкуверською Симфонічною Оркестрою (Б. Тові), Симфонічною Оркестрою м. Квебек (Й. Талмі) на фестивалях м. Елора та р-ну Лїанудїєр, ораторія "Створєння" Гайдна і "Реквієм" Верді на Мистецькому Фестивалі м. Елора. Додаткові виступи: "Сєранада для тенора, ріжка і струн" Бриттєна з Оркестрою Канадської Оперної Компанії (Р. Брэдшов), "Стабат матер" Дворжакка з Симфонічною Оркестрою Вінніпєгу (А. Борєйко) і цикл Вон Уїлїямса "Над урвищем Венлок". Сольні концерти: "Любовні пісні й вальси" Брамса (постановка канадського держтелерадіо компанії "Сі-Бі-Сі"), цикл Шубєрта "Прєкрасна мельничиха" в Торонтській студії ім. Ієнна Іудда.

Michael Colvin, ténor, a obtenu une reconnaissance internationale grâce à ses spectacles encensés par la critique dans tout le Canada, aux États-Unis et en

Europe. Ses temps forts dans le domaine opératique incluent les rôles de Belmonte dans *Die Entführung aus dem Serail* de Mozart à l'Opéra Theatre de Chicago et à l'Opéra de Vancouver, Roderigo dans *La Donna del Lago* de Rossini au Garsington Opera (au Royaume-Uni), Count Almaviva au Lyric Opera de Kansas City, à l'Opéra Lyra et au Canadian Opera Company dans leur production respective du *Barber of Seville* de Rossini, et Ferrando dans *Così fan tutte* pour l'inauguration du nouveau domicile du Canadian Opera Company baptisé Four Season Centre for the Performing Arts.

Artiste de récital et de concert passionné, Michael Colvin a participé au *Christmas Oratorio* de Bach avec le Philharmonia Baroque Orchestra (McGegan); au *Requiem* de Mozart avec l'orchestre symphonique de Toronto; au festival Grant Park de Chicago et à celui de Vail Valley Music du Colorado; au *Messiah* de Haendel avec l'orchestre symphonique de Toronto (Glover), avec le Philharmonia Baroque Orchestra (McGegan) et avec l'Orchestre du Centre National des Arts (Pinnock); à *Elijah* avec l'Orchestre d'Ulster de Belfast, en Irlande du Nord; à *Das Lied von der Erde* de Mahler avec le Ballet National du Canada et au *Passio* de Arvo Pärt avec le Chœur Mendelssohn de Toronto; à la *Mass in A-Flat* de Schubert avec Helmut Rilling au Festival de Vancouver; à la *Symphonie No.9* de Beethoven avec l'Orchestre Symphonique de Toronto (Oundjian), l'Orchestre Symphonique de Vancouver (Tovey), l'Orchestre Symphonique de Québec (Talmi) au festival d'Elora et à celui de Lanaudière; à *Die Schöpfung* de Haydn au *Requiem* de Verdi pour le festival des arts d'Elora. D'autres contributions marquantes incluent *Serenade for Tenor, Horn and Strings* de Britten avec le regretté Richard Bradshaw et l'orchestre de la Canadian Opera Company, *Stabat Mater* de Dvorak avec Andrey Boreyko et l'orchestre symphonique de Winnipeg et *On Wenlock Edge* de Vaughan Williams. Ses récitals principaux incluent *Liebeslieder Walzer* de Brahms pour la chaîne radiophonique de la CBC, *Die Schöne Müllerin* de Schubert au Studio Glenn Gould de Toronto ainsi que des spectacles réguliers pour Aldeburgh Connection de Toronto et le salon Off Centre Music.

Michael Colvin, Tenor, hat internationale Anerkennung mit gefeierten Auftritten in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa gefunden. Seine Spitzenleistungen in der

Oper waren z.B. die Rollen des Belmonte in Mozarts *Die Entführung aus dem Serail* für das Operntheater in Chicago und die Vancouver Oper, Roderigo in Rossinis *La Donna del Lago* für die Garsington Oper (Vereinigtes Königreich), Count Almaviva in der Lyrischen Oper von Kansas City sowie Aufführungen von Rossinis *Der Barbier von Sevilla* der Oper Lyra und der Canadian Opera Company und Ferrando in *Così fan tutte* zur Eröffnung des neu gebauten Opernhauses der Canadian Opera Company.

Auch ist Michael ein begeisterter Konzert- und Rezitalkünstler und seine orchestralen Auftritte umfassen Bachs *Weihnachtsoratorium* mit dem Philharmonie Barock Orchester (McGegan), Mozarts *Requiem* für das Toronto Symphonieorchester, Chicagos Grant Park Festival und Colorados Vail Valley Musikfestival, Händels *Messias* mit dem Toronto Symphonieorchester (Glover), dem Philharmonie Barock Orchester (McGegan) und dem National Arts Centre Orchester (Pinnock), *Elijah* mit dem Ulster Orchester in Belfast, Nordirland, *Mahlers Das Lied von der Erde* für das Nationale Ballet Kanadas und Arvo Pärts *Passio* mit dem Toronto Mendelssohn Chor, Schuberts *Messe in A-Moll* mit Helmut Rilling und dem Festival Vancouver, Beethovens *Symphonie Nr.9* mit dem Toronto Symphonieorchester (Oundjian), dem Vancouver Symphonieorchester (Tovey), l'Orchestre symphonique de Quebec (Talmi), dem Elora Festival und dem Festival de Lanaudière sowie Haydns *Die Schöpfung* und Verdis *Requiem* für das Elora Festival der Künste. Zusätzliche Höhepunkte waren z.B. Brittens *Serenade for Tenor, Horn and Strings* mit dem verstorbenen Richard Bradshaw und dem Orchester der Canadian Opera Company, Dvoraks *Stabat Mater* mit Andrey Boreyko und dem Winnipeg Symphonieorchester und Vaughan Williams' *On Wenlock Edge*. Rezitalmeisterwerke waren Brahms' *Liebeslieder Walzer* für Radio CBS, Schuberts *Die Schöne Müllerin* im Glenn Gould Studio in Toronto sowie regelmäßige Auftritte mit Aldeburgh Connection in Toronto und dem Off Centre Music Salon.

Russell Braun

Russell Braun, baritone, is one of the most internationally renowned lyric baritones on today's operatic stage. He often performs at the Metropolitan Opera, the Salzburg Festival, the Lyric Opera of Chicago, l'Opéra de Paris, the San Diego Opera, the San Francisco Opera, Vienna Staatsoper, and the Canadian Opera Company, and has had successful debuts at La Scala and Covent Garden in recent years. Russell's signature operatic roles to date are the title roles of *Pelléas et Mélisande*, *Don Giovanni*, *Eugene Onegin*, *Billy Budd*, and *Il barbiere di Siviglia*, as well as the Count (*Le nozze di Figaro*) and Guglielmo (*Così fan tutte*).

As a sought-after concert artist, Russell was featured in the critically acclaimed concert of Britten's *War Requiem* in

Toronto, and has appeared in *Lenfance du Christ* with the Rotterdam Philharmonic, *Elijah* with the Minnesota Orchestra, and Durufle's *Requiem* with Les Violons du Roy in Québec City. He has performed with many of the world's leading conductors, including Sir Simon Rattle, David Robertson, Michael Tilson-Thomas, Claudio Abbado, Sylvain Cambreling, James Conlon, Bruno Campanella, Jukka-Pekka Saraste, Bernard Labadie, and the late Richard Bradshaw.

Mr. Braun has added to his extensive discography with the recent releases of *Winterreise* and the JUNO award-winning recording of Mozart arias with tenor Michael Schade and soprano Isabel Bayrakdarian, both on the CBC Records label. Russell has also made great contributions to the Ukrainian Art Song project, including performing on *The Art Songs of Kyrylo Stetsenko*, released in September 2006.

Рассел Браун, баритон, один з найбільш міжнародно-відомих ліричних баритонів на оперній сцені. Він часто виступає в Метрополітан Опері, на Зальцбургському Фестивалі, в Ліричній Опері Чикаго, Паризькій Опері, Опері Сан Дієго, Опері Сан Франціско, Державній Віденській Опері, Канадській Оперній Компанії, та останніми роками успішно дебютував у театрах "Ля Скаля" і "Ковент Гарден". Головні ролі: титульні ролі опер "Пеліас й Мелізанд", "Дон Жуан", "Євгеній Онегін", "Біллі Бадд" та "Сивільський цирюльник", а також Граф ("Весілля Фігаро") і Гуліельмо ("Всі вони такі").

Як шанований концертний співак, Рассел виступав в Торонто у високо оціненому критиками концерті "Воєнного реквієма" Бриттена, як теж з Філармонією м. Роттердам у "Дитинстві Христа", в "Іллі" з Оркестром шт. Міннесоти і "Реквіємі" Дюруфле з ансамблем "Ле вільон дю руа" м. Квебек. Він виступав з багатьма диригентами світового рівня, як от Сер Саймон Раттл, Дейвід Робертсон, Майкл Тілсон-Томас, Клавдіо Аббадо, Сільвен Камбрелінг, Джеймс Конлон, Бруно Кампанелла, Юкка-Пекка Сарасте, Бернар Лябаді та пик Річард Брадшов.

До значної колекції своїх звукозаписів пан Браун недавно додав записи моцартівських арій разом з тенором Майклом Шаде і сопрано Ізабелю Байракардіан, відзначених нагородою "Джуно", та "Зимового шляху" (оба фірми канадського держтелерадіо "Сі-Бі-Сі Рекордз").

Як соліст, Рассел взяв участь у записі на 2-х компакт-дисках "Ліричних пісень Кирила Стеценка", які побачили світ у вересні 2006 року в рамках Проекту запису антології української ліричної пісні.

Russell Braun, baryton, est aujourd'hui un des barytons les plus appréciés sur la scène internationale opératique. Il se produit régulièrement au Metropolitan Opera, au festival de Salzbourg, au Lyric Opera de Chicago, à l'Opéra de Paris, à l'Opéra de San Diego et de San Francisco, au Vienna Staatsoper et au Canadian Opera Company de Toronto. Il a récemment fait des débuts remarquables à La Scala et à Covent Garden. Les rôles opératiques dans lesquels Russell Braun s'est imposé sont les rôles éponymes de *Pelléas et Mélisande*, *Don Giovanni*, *Eugene Onegin*, *Billy Budd*, et *Il Barbiere di Siviglia*, autant que le Comte (*Le Nozze di Figaro*) et Guglielmo (*Così fan tutte*).

Russell Braun est un concertiste très demandé et il a chanté dans le *War Requiem* de Britten à Toronto, *L'Enfance du Christ* avec le Philharmonique de Rotterdam, *Elijah* avec le Minnesota Orchestra, le *Requiem* de Duruflé avec les Violons du Roy à Québec. Il a travaillé avec plusieurs des chefs d'orchestre les plus connus au monde dont Sir Simon Rattle, David Robertson, Michael Tilson-Thomas, Claudio Abbado, Sylvain Cambreling, James Conlon, Bruno Campanella, Jukka-Pekka Saraste, Bernard Labadie et le regretté Richard Bradshaw.

M Braun a récemment enrichi sa discographie déjà impressionnante avec les enregistrements, sous étiquette CBC Records, de *Die Winterreise* et des arias de Mozart avec le ténor Michael Schade et la soprano Isabel Bayrakdarian. Ce dernier enregistrement a d'ailleurs remporté un prix Juno. Russell Braun a également contribué de manière conséquente au projet The Ukrainian Art Song par sa participation aux CD *Arts Songs of Kyrylo Stetsenko* sortis en septembre 2006.

Russell Braun, Bariton, ist einer der international bekanntesten lyrischen Baritons auf der heutigen Opernbühne. Er gastiert häufig an der Metropolitan Oper, bei den Salzburger Festspielen, an der Lyrischen Oper in Chicago, der Oper in Paris, der San Diego Oper, der San Francisco Oper, der Wiener Staatsoper und bei der Canadian Opera Company und hatte in den letzten Jahren erfolgreiche Debüts an der Scala und in Covent Garden. Seine bedeutendsten Opernrollen sind Pélleas (*Pélleas und Mélisande*), *Don Giovanni*, der Graf (*Le Nozze di Figaro*), *Eugene Onegin*, Guglielmo (*Così fan Tutte*), *Billy Budd* und *Il Barbiere di Siviglia*.

Als gefragter Konzertkünstler trat Russell im von der Kritik gelobten *War Requiem* von Britten in Toronto auf, sowie in *L'Enfance du Christ* mit der Rotterdamer Philharmonica, in *Elijah* mit dem Minnesota Orchester, und im *Duruflé Requiem* mit Les Violons du Roy in Québec City. Er hat mit vielen der berühmtesten Dirigenten gearbeitet, wie z.B. mit Sir Simon Rattle, Michael Tilson-Thomas, Claudio Abbado, Sylvain Cambreling, James Conlon, Bruno Campanella, Jukka-Pekka Saraste, Bernard Labadie und dem verstorbenen Richard Bradshaw.

Russell Braun hat mit den jüngsten Veröffentlichungen der *Winterreise* und den JUNO-preisgekrönten Mozartarien mit dem Tenor Michael Schade und der Sopranistin Isabel Bayrakdarian, (CBC Records), seine große Diskographie noch erweitert. Außerdem hat er durch seine Mitwirkung an der CD *Die Kunstlieder des Kyrylo Stetsenko*, die im September 2006 veröffentlicht wurde, einen großen Beitrag zum Ukrainischen Kunstliedprojekt geleistet.

Robert Gleadow

Robert Gleadow, bass, is a former graduate of the Jette Parker Young Artists Program of the Royal Opera, Covent Garden and the Canadian Opera Company Ensemble Studio. He made his COC debut at the Altamira Summer Opera Concerts as a Gypsy in *Il Trovatore* and Colline in *La Bohème*.

In the seasons of 2005/06 and 2006/07, Robert performed at the Royal Opera House, Covent Garden in the roles of Colline in *La Bohème*, Angelotti in *Tosca*, Fiorello in *Il Barbiere di Siviglia*, the Doctor in *Macbeth* and Count Ribbing in *Un Ballo in Maschera*. His concert work included

Mozart's C minor Mass with the Halle Orchestra conducted by Mark Elder and the *Mozart Requiem* with Ensemble Matheus conducted by Spinosi. Robert returned to Toronto to sing a concert of Mozart arias and French opera arias and duets with the COC Orchestra under the baton of Richard Bradshaw.

In the summer of 2005 he made his debut singing and recording the role of Douglas in *Donna del Lago* at the Edinburgh Festival

The 2007/08 season saw Robert perform in his native Toronto with the COC in the title role of *Le Nozze di Figaro*. He then toured major European cities with the Orchestre d'ASTree under the baton of Emmanuelle Haïm singing Bach's *Dixit Dominus* and the *Magnificat*. Robert also made his debut in Santiago de Chile singing Colline.

Future projects include recording the role of Lorenzo in *I Capuletti e Montechi* for Deutsche Grammophon with Anna Netrebko, Masetto in *Don Giovanni* at Covent Garden, his Paris Opera debut as Ein Steuerman in *Tristan und Isolde* and his debut with the Dallas Opera as Colline in *La Bohème*.

Роберт Гледов, бас, колишній випусник Програми Молодих Артистів Джет Паркер Королівської Опері, Ковент Гарден і Студійного Ансамблю Канадської Оперної Компанії. Першим його дебютом в Канадській Оперній Компанії був виступ у Літньому Оперному Альтаміра Концерті в ролі Цигана в опері *Трубадур* і Коліна в *Богемі*.

В сезоні 2005/2006 і 2006/7 років, Роберт виступав у Королівському Оперному Театрі, Ковент Гарден у ролі Коліна в *Богемі* і в ролі Анжелоті в *Тосці*, Фіорелло в *Сивільському Цирюлику*, в ролі Доктора у *Макбеті* і графа Ріббінга в *Масковому Балі*. У концертних виступах він виконував солоспіви в *Моцарта Месса До-мінор* у супроводі Оркестру Гале під диригентурою Марка Елдера і в *Моцарта Реквієм* з Ансамблем Маттеус під диригентурою Спіносі. Роберт повернувся до Торонта, щоб співати в концертній арії Моцарта та французькій оперній арії й дуети в супроводі оркестру Канадської Оперної Компанії під диригентурою Річарда Бредшова.

Влітку 2005 року він дебютував у виконанні й записі ролі Дагласа в *Донна дель Ляго* на Единбурзькому Фестивалі.

В 2007/08 відбулися виступи Роберта в Канадській Оперній Компанії у родинному Торонто в головній ролі опери *Весілля Фігаро*. Після того він гастролював по великих Європейських містах з оркестром Астора під диригуванням Емануеля Гаїма виконуючи *Баха Діксит Домінус* та *Малніфікат*. Роберт зробив свій перший дебют у Сантьяго, Чілі в ролі Коліна.

Майбутні проекти включають запис ролі Лорензо в *Капулетті і Монтекі* для Німецького Грамофона з Анною Нетребко, в ролі Мазетто в опері *Дон Жуан* у Ковент Гарден, в опері Парижу в ролі Штоєрмана в опері *Трістан і Ізольда* та дебют у Оперному Театрі Даллас у ролі Коліна в опері *Богема*.

Robert Gleadow, basse, est diplômé du programme Jette Parker Young Artists du Royal Opera de Covent Garden et de l'Ensemble de la Canadian Opera Company.

Il a fait ses débuts à la Canadian Opera Company lors des concerts Altamira Summer dans le rôle du Gypsy, dans *Il Trovatore* et de Colline dans *La Bohème*.

Au cours des saisons 2005/06 et 2006/07, Robert Gleadow s'est produit au Royal Opera House, à Covent Garden dans les rôles de Colline dans *La Bohème*, celui d'Angelotti dans *Tosca*, de Fiorello dans *Il Barbiere di Siviglia*, du Docteur dans *Macbeth* et du Comte Ribbing dans *Un Ballo in Maschera*. Ses concerts incluent *C minor Mass de Mozart* avec le Halle Orchestra dirigé par Mark Elder et le *Requiem* de Mozart avec l'Ensemble Mattheus dirigé par Spinosi. Robert Gleadow est revenu à Toronto pour chanter un concert des arias de Mozart ainsi que des arias et des duos d'opéras français avec l'orchestre de la Canadian Opera Company sous la direction de Richard Bradshaw.

Au cours de l'été 2005, il a fait ses débuts au festival d'Edimbourg avec l'interprétation et l'enregistrement du rôle de Douglas dans *Donna del Lago*.

La saison 2007/08 a vu le retour de Robert Gleadow dans son Toronto natal à la Canadian Opera Company dans le rôle éponyme de *Le Nozze di Figaro*. Il a ensuite effectué une tournée des principales villes européennes avec l'Orchestre d'Astrée sous la baguette d'Emmanuelle Haïm dans l'interprétation du *Dixit Dominus* et du *Magnificat* de Bach. Robert Gleadow a également fait ses débuts à Santiago du Chili dans le rôle de Colline.

Ses projets comprennent l'enregistrement du rôle de Lorenzo dans *I Capuletti e Montechi* pour Deutsche Grammophone avec Anna Netrebko, Masetto de *Don Giovanni* à Covent Garden, ses débuts à l'Opéra de Paris dans le rôle de Ein Steuerman dans *Tristan und Isolde* et ceux avec l'Opéra de Dallas dans le rôle de Colline dans *La Bohème*.

Robert Gleadow, Bass, hat das Jette Parker Young Artists Program der Royal Opera, Covent Garden und das Canadian Opera Company Ensemble Studio absolviert.

Sein COC Debüt war bei den Altamira Summer Opera Concerts als Zigeuner in *Il Trovatore* und Colline in *La Bohème*.

In den Spielzeiten 2005/06 und 2006/07 trat Robert am Royal Opera House, Covent Garden in den Rollen von Colline in *La Bohème*, Angelotti in *Tosca*, Fiorello in *Il Barbiere di Siviglia*, dem Doctor in *Macbeth* und Count Ribbing in *Un Ballo in Maschera* auf. Seine Konzertarbeit umfasst *Mozarts Messe in C-Moll* mit dem Halle Orchester dirigiert von Mark Elder und dem *Mozart Requiem* mit dem Ensemble Mattheus dirigiert von Spinosi. Robert kehrte nach Toronto zurück, um ein Konzert der Mozartarien und französischen Opernarien sowie Duette mit dem COC Orchestra unter der Leitung von Richard Bradshaw zu geben.

Im Sommer 2005 hatte er sein Debüt mit der Rolle des Douglas in *Donna del Lago* beim Edinburgh Festival, die auch aufgenommen wurde.

In der Spielzeit 2007/08 gastierte Robert im heimischen Toronto mit dem COC in der Titelrolle von *Le Nozze di Figaro*. Danach unternahm er eine Tournee durch die größeren europäischen Städte mit dem Orchestre d'Astree und sang unter der Leitung von Emmanuelle Bachs *Dixit Dominus* und das *Magnificat*. In Santiago de Chile machte Robert sein Debüt als Colline.

Folgende Projekte sind für die Zukunft geplant: die Aufnahme der Rolle des Lorenzo in *I Capuletti e Montechi* für Deutsche Grammophone mit Anna Netrebko, Masetto in *Don Giovanni* in Covent Garden, sein Operndebüt in Paris als Steuerman in *Tristan und Isolde* und sein Debüt mit der Dallas Opera als Colline in *La Bohème*.

Mia Bach

Mia Bach, pianist, is a passionate advocate of music and music education.

Her professional experience spans the spectrum of a professional pianist: junior to advanced piano pedagogy; concerto appearances with orchestras, beginning with a debut at age 16 with David Zinman and the Rochester Philharmonic; recitalist; chamber music, including several years as a member of a professional piano trio; touring soloist; and instrumental, choral, and vocal accompanist and coach. Mia's interest in the collaborative arts began as a scholarship student at the Eastman School of Music in Rochester, NY. Following her studies at Eastman, Mia simultaneously pursued two Master of Music degrees, in performance and accompaniment, at the New England Conservatory of Music in Boston.

A first generation Ukrainian, Mia has been an active member of her Ukrainian community, presenting recitals and concerts of Ukrainian classical and folk music. A pianist for several Ukrainian choral ensembles in the Toronto community, Mia toured Ukraine as accompanist and soloist during the early years of Ukrainian independence (1990-92), performing classical and folk repertoire not freely heard in that country for over 50 years. Soon after her return, Mia was also the featured pianist in a CBC Radio presentation on folk elements in Ukrainian classical piano music. Currently a faculty member at the University of Toronto, Mia devotes her time to working as a collaborative pianist for the Voice Studies Department, and as a classroom teacher and applied piano instructor for undergraduate pianists.

Мія Бах, піаністка, пристрасна прибічниця музики й музичної освіти. Вона

має великий досвід професійної піаністки: вчить гри на фортепіано від початківців до завансованих; виконувала фортепіанові концерти в супроводі оркестри, з котрих перший був з Дейвидом Зінманом і Рочестерською Філармонією коли їй було 16; виступала зі сольними концертами і з камерною музикою, зокрема як член впродовж кількох років професійного фортепіанового тріо; гастролювала, як солістка; та й супроводжувала інструментальним, хоровим і сольним виступам інших та надавала репетиторські послуги.

Зацікавлення Мії в галузі колябораційного мистецтва розпочалось тоді, коли вона була студенткою-стипендіаткою Музичної Школи Істмана в м. Рочестер, шт. Нью Йорк. Після закінчення школи Істмана, Мія рівночасно здобула дві магістерки з музики, із спеціальностей сольного та акомпаніаторського мистецтва в бостонській Консерваторії Нової Англії.

Мія народилася в США в родині українських емігрантів. Вона була активною членкинею української спільноти, організаторкою музичних концертів і сольних виступів народної й класичної музики. У Торонті була акомпаніаторкою для декількох українських хорів, гастролювала з ними в Україні після проголошення незалежності (1990-92), даючи хорові й сольні концерти народних і клясичних творів, які були заборонені під час советської окупації. Після повернення, вона взяла участь у презентації фольклорних елементів в українській клясичній фортепіановій музиці для канадської держтелерадіокомпанії. Під цю пору, як член факультету Торонтського Університету, Мія працює на кафедрі вокальних студій, як колябораційний піаніст та викладає фортепіано для студентів бакалаврату.

Mia Bach, pianiste, défend la musique et l'éducation musicale avec passion. Son expérience couvre toute la gamme de la pianiste professionnelle : un début de carrière à l'âge de 16 ans avec David Zinman et le Rochester Philharmonic; pédagogie de l'enseignement du piano du niveau élémentaire à avancé; participation à des concertos avec orchestre, à des récitals, à des concerts de musique de chambre; membre pendant plusieurs années d'un trio professionnel de pianistes; tournées en soliste; accompagnement et formation aux niveaux instrumental, choral et vocal.

L'intérêt de Mia Bach pour la collaboration artistique s'est révélé grâce à une bourse lui permettant d'étudier à la Eastman School of Music de Rochester, dans l'état de New York. Après ses études à Eastman, Mia Bach a ensuite continué ses études de deuxième cycle en préparant simultanément deux maîtrises en musique, en interprétation musicale et en accompagnement, au New England Conservatory of Music de Boston dans l'état du Maine.

Ukrainienne de la première génération, Mia Bach est un membre actif dans la communauté ukrainienne qui présente des récitals et des concerts de musiques classiques et de mélodies ukrainiennes. Pianiste dans plusieurs ensembles chorals ukrainiens de la communauté torontoise, Mia Bach a fait des tournées en Ukraine en tant qu'accompagnatrice et soliste pendant les premières années de l'indépendance ukrainienne à la fin de l'occupation soviétique (1990-1992), où elle a joué un répertoire mélodique et classique qui n'avait pas été écouté en toute liberté dans ce pays depuis plus de 50 ans. Peu de temps après son retour, Mia Bach a aussi été invitée en sa qualité de pianiste à une présentation sur les éléments mélodiques de la musique ukrainienne classique pour piano lors d'une émission radiophonique de la CBC.

Actuellement professeur à l'Université de Toronto, Mia Bach consacre beaucoup de son temps à son travail de pianiste accompagnatrice dans le département d'études vocales, à celui d'enseignante et à celui d'instructrice en piano appliqué pour les pianistes du premier cycle des études universitaires.

Mia Bach, Pianistin, ist passionierte Fürsprecherin der Musik und

Musikerziehung. Ihre Berufserfahrung erstreckt sich über die Bandbreite einer professionellen Pianistin: Klavierpädagogik für Anfänger bis Fortgeschrittene, Konzertauftritte mit Orchestern (ihr erster Auftritt war im Alter von 16 Jahren mit David Zinman und den Rochester Philharmonikern); Rezitale; Kammermusik, einige Jahre als Mitglied eines professionellen Klaviertrios, auf Tournee gehende Solistin sowie Instrumental-, Chor- und Stimmbegleitung und Unterricht.

Mias Interesse an gemeinschaftlicher Kunst begann, als sie Stipendiatin der Eastman Musikschule in Rochester, NY war. Nach ihrem Studium betrieb Mia gleichzeitig zwei Masterstudiengänge in Musik, in Aufführung und Begleitung, am New England Musikonservatorium in Boston, MA..

Als Ukrainerin der ersten Generation ist Mia aktives Mitglied ihrer ukrainischen Gemeinschaft, sie bietet Rezitale und Konzerte mit ukrainischer Volksmusik und Klassik dar. Als Pianistin mehrerer ukrainischer Chorensembles in Toronto tourte Mia in der Ukraine als Begleiterin und Solistin in den ersten Jahren der Unabhängigkeit (1990 – 1992). Sie führte ein Repertoire der Klassik und Volksmusik auf, das über 50 Jahre in der Ukraine nicht frei gehört worden war. Kurz nach ihrer Rückkehr war Mia die Hauptpianistin für eine CBC Radioaufführung zum Thema Volksmusikelemente in der ukrainischen klassischen Klaviermusik.

Mia, die zur Zeit Fakultätsmitglied der Universität Toronto ist, arbeitet im Voice Studies Department als Pianistin, Lehrerin und Klavierdozentin.

Serouj Kradjian

Serouj Kradjian, pianist, is a Juno award-winning internationally acclaimed musician.

Serouj's concert performances have included Rachmaninoff's *Second and Third Piano Concerti* with the Armenian Philharmonic Orchestra, the Shostakovitch *First Concerto* in Madrid, both Liszt *Piano Concertos* with Germany's Göttingen Symphony, the Khachaturian *Piano Concerto* in Toronto, Mozart performances with the Vancouver and Edmonton Symphonies, and his recital debut at Carnegie Hall, New York.

Solo and chamber music recitals have taken Serouj from Toronto, Montreal, and Vancouver to New York, Chicago, and Los Angeles, to European concert halls in Paris,

Düsseldorf, Hanover, Munich, Salzburg, Lausanne, Geneva, Madrid, Barcelona, and Bilbao. He has played as far north as Norway's Trondheim and Bergen Festivals, and as far east as Nicosia and Tokyo. His concerts have been broadcast by the CBC, Radio de la Suisse Romande, Radio and TV España, the BBC, the Süddeutsche Rundfunk, and NHK Japan.

Serouj's solo discography includes the highly acclaimed traversals of Franz Liszt's *Transcendental Etudes* (Warner Music Spain) and Liszt's *Piano Concertos, Miniatures*, an anthology of music by Armenian composers, and Robert Schumann's three *Sonatas for Violin and Piano* with Ara Malikian (Hänssler Classic). His second solo disc, entitled *Hommage à Paganini* with works by Brahms, Schumann, Chopin, Liszt, and Rachmaninoff, was released in 2007.

Works composed or arranged by Serouj have been performed by I Musici Montreal and the Vancouver Symphony. He has especially enjoyed exploring and performing tangos by Astor Piazzolla, and his orchestral arrangements of folk songs by Gomidas – Armenia's national composer – were released in 2007 on Nonesuch Records. Serouj was also founder and music director of Camerata Creativa in Madrid, a chamber orchestra dedicated to the performance of contemporary works.

Серуж Краджіян, відомий інтернаціонально піяніст, лауреат канадської

нагороди "Джуно". Концертував у Мадриді, виконуючи концерти Рахманінова №2 і 3 разом з Оркестрою Вірменської Філармонії та концерт №1 Шостаковіча, з Симфонією м. Іеттінген, виконуючи обидва концерти Ліста, в Торонто, виконуючи концерт Хачатуряна, у Ванкувері й Едмонтоні грав концерти Моцарта з міськими симфонічними оркестрами. Теж дебютував з сольним концертом у Карнегі Гол (Нью Йорк).

Серуж виступав у сольних й камерних концертах в Торонто, Монреалі, Ванкувері, Нью Йорку, Чікаго, Лос Анджелес і в концертних залах Парижа, Дюсельдорфа, Гановера, Мюнхена, Зальцбурга, Льозани, Женеви, Мадрида, Барселони і Більбао. Концертував на норвежських фестивалях у м. Трондгайм й Берген та й в східних містах Нікосії і Токіо.

Його концерти запущено в ефір держтелерадіокомпаніями Канади ("Сі-Бі-Сі"), Швейцарії ("Радіо Романд"), Еспанії, Південної Німеччини ("Рундфунк") та Японії.

Сольна дискографія Серужа включає високооцінені записи "Трансцендентальних етюдів" та "Концерти, Мініатюри" Ліста, антології музики вірменських композиторів, трьох сонат для скрипки і фортепіано Шумана (скрипаль Ара Малікіян). Другий сольний диск, "Поклін Паганіні", з творами Брамса, Шумана, Шопена, Ліста і Рахманінова появився у 2007 році.

Композиції та музичні обробки Серужа Краджіяна виконували ансамбль "І Музічі Монреаль" та Симфонічна Оркестра Ванкувера. Серуж особливо любить інтерпретувати танго Астора Піаццоллі, а його власні оркестрові обробки пісень вірменського народнього композитора Гомідаса були випущені на компакт-диску у 2007 компанії ("Нонсач"). Серуж був також засновником і першим музичним директором камерної оркестри "Камерата креатива" в Мадриді, присвяченої виконанні сучасних творів.

Serouj Kradjian, pianiste, est un musicien de renommée internationale et il est récipiendaire d'un prix Juno. Les concerts de Serouj Kradjian incluent les deuxième et troisième concertos pour piano de Rachmaninoff avec l'Orchestre philharmonique arménien, le premier concerto de Shostakovitch à Madrid, les deux concertos pour piano de Liszt avec le Göttingen Symphony d'Allemagne, le concerto pour piano de Khachaturian à Toronto, des interprétations de Mozart avec les orchestres symphoniques de Vancouver et d'Edmonton, et ses débuts dans le récital au Carnegie Hall de New York.

Des récitals en soliste ou de musique de chambre ont fait voyager Serouj Kradjian de Toronto, Montréal et Vancouver à New York, Chicago, Los Angeles et en Europe dans les salles de concert de Paris, Düsseldorf, Hanovre, Munich, Salzburg, Lausanne, Genève, Madrid, Barcelone et Bilbao. Il a aussi joué au nord du globe, en Norvège, à Trondheim et au festival de Bergen, et plus à l'est, à Nicosia, en Italie, à Chypre et à Tokyo, au Japon. Ses concerts ont été diffusés par la CBC, la Radio Suisse Romande, Radio et TV España, la BBC, la Süddeutsche Rundfunk et la japonaise NHK.

La discographie en soliste de Serouj Kradjian inclut les interprétations des *Études Transcendantales* (Warner Music Spain) de Franz Liszt, ainsi que de ses Concertos pour piano; *Miniatures*, une anthologie de musique écrite par des compositeurs arméniens; et les trois Sonates pour violon et piano de Robert Schumann avec Ara Malikian (Hänssler Classic). Son disque en soliste intitulé *Hommage à Paganini*, incluant des morceaux de Brahms, Schumann, Chopin, Liszt et Rachmaninoff est sorti en 2007.

Des œuvres composées ou arrangées par Serouj Kradjian ont été jouées par l'orchestre I Musici Montréal et par l'orchestre symphonique de Vancouver. Serouj Kradjian a particulièrement aimé explorer et jouer des tangos d'Astor Piazzolla, et ses arrangements musicaux de mélodies par Gomidas, le compositeur national arménien, ont été enregistrés et sont disponibles depuis 2007 sous étiquette Nonesuch Records. Kradjian est également le fondateur et le directeur musical de la Camerata Creativa à Madrid, en Espagne, un orchestre de chambre qui se consacre à l'interprétation d'œuvres contemporaines.

Serouj Kradjian, Pianist, ist ein international gefeierter mit dem Juno-Preis ausgezeichnete Musiker. Seroujs Konzertaufführungen umfassen Rachmaninoffs Zweite und Dritte Klavierkonzerte mit den Armenischen Philharmonikern, das Shostakovitch Erste Concerto in Madrid, die beiden Liszt Klavierkonzerte des Symphonieorchesters aus Göttingen, Deutschland, das Khachaturische Klavierkonzert in Toronto, Mozart Aufführungen mit den Symphonieorchestern aus Vancouver und Edmonton und sein Rezitaldebüt in der Carnegie Hall, New York.

Solo und Kammermusikvorführungen haben Serouj von Toronto, Montreal und Vancouver nach New York, Chicago, Los Angeles und in europäische Konzerthallen in Paris, Düsseldorf, Hannover, München, Salzburg, Lausanne, Genf, Madrid, Barcelona und Bilbao gebracht. Seine Aufführungen führten ihn weit in den Norden, nach Trondheim und zum Bergen Festival in Norwegen, und auch weit in den Osten nach Nicosia, Zypern und Tokio.

Seine Konzerte sind von CBC, Radio de la Suisse Romande, Radio und TV España, der BBC, dem Süddeutschen Rundfunk und NHK Japan gesendet worden.

Seroujs Solo-Diskographie umfasst folgende Stücke: die berühmten Traversalen von Franz Liszts Transzendentalen Etüden (Warner Music Spanien) und Liszts Klavierkonzerte, *Miniaturen*, eine Musikanthologie armenischer Komponisten und Robert Schumanns drei Sonaten für Geige und Klavier mit Ara Malikian (Hänssler Classic). Seine zweite Solo-CD mit dem Titel *Hommage à Paganini* mit Werken von Brahms, Schumann, Chopin, Liszt und Rachmaninoff erscheint 2007.

Werke, die von Serouj komponiert oder zusammengestellt wurden, sind von Orchestern wie I Musici Montreal und dem Vancouver Symphonieorchester aufgeführt worden. Besonderes Interesse hatte er daran, Astor Piazzollas Tangos zu erkunden und aufzuführen und seine orchestralen Arrangements der Volkslieder von Gomidas – Armeniens nationalem Komponisten – wurden vor kurzem aufgenommen und werden 2007 auf Nonesuch Records herausgegeben. Serouj war auch Gründer und Musikdirektor von Camerata Creativa in Madrid, einem Kammerorchester, das sich der Aufführung zeitgenössischer Werke widmet.

Douglas Stewart

Douglas Stewart, flute, is currently Principal Flute in the Canadian Opera Company Orchestra. As a recipient of numerous Canada Council grants and Chalmers Awards, he has studied with such prestigious flutists as Albert Horch, Nick Fiore, Robert Aitken, Marcel Moysé, James Galway, Jean-Pierre Rampal, Julius Baker, and Samuel Baron. A First Prize winner at the 1973 CBC Talent Festival, Douglas has appeared as soloist with orchestras across Canada. He has been a faculty member at the University of Toronto for twenty years, and has been a visiting professor at the Freiburg Hochschule of Music in Germany. In addition to his post with the Canadian Opera Company, Douglas is a member of the Toronto Wind Quintet, Principal Flute with the Esprit Orchestra, and has opened the Toronto

productions of *Miss Saigon*, *Les Misérables*, and *Beauty and the Beast*.

Даглас Стюарт, флейта, займає посаду головної флейти в Оркестрі

Канадської Оперної Компанії. Одержав численні стипендії від Канадської Мистецької Ради та Нагороди Чалмерс, вчився в таких престижних флейтистів, як Альберт Горч, Ник Фіоре, Роберт Айткен, Марсель Мойс, Джеймс Галвей, Жан-П'єр Рампаль, Джуліус Бейкер і Самуїл Барон. Здобув Першу Нагороду в 1973 році на конкурсі талантів канадської держтелерадіокомпанії "Сі-Бі-Сі", виступає як соліст з оркестрами по всій Канаді. Викладає впродовж останніх 20 років на кафедрі музики Торонтського Університету і був відвідуючим професором у фрайбурзькій вищій музичній школі (Німеччина). Крім його постійної посади в Канадській Оперній Компанії, Даглас є членом Торонтського Духового Квінтету, головним флейтистом оркестри "Еспрі" та грав на торонтських прем'єрах спектаклів "Міс Сайгон", "Нездолені" і "Красуня і чудовисько".

Douglas Stewart, flütiste, est en ce moment flütiste principal dans l'orchestre de la Canadian Opera Company. Récipiendaire de nombreuses bourses du Conseil du Canada et des Prix Chalmers,

il a étudié avec des flütistes aussi prestigieux qu'Albert Horch, que Nick Fiore, Robert Aitken, Marcel Moysé, James Galway, Jean-Pierre Rampal, Julius Baker et Samuel Baron. Lauréat du Premier Prix du Festival de Talent de la CBC en 1973, Douglas s'est produit en tant que soliste dans divers orchestres à travers le Canada. Il est professeur à l'Université de Toronto depuis vingt ans et a obtenu un poste de professeur invité à la Freiburg Hochschule de musique en Allemagne. En plus de son emploi à la Canadian Opera Company, Douglas Stewart est également membre du Toronto Wind Quintet, flütiste principal dans l'Orchestre Esprit, et a participé aux premières de *Miss Saigon*, *Les Misérables* et *Beauty and the Beast*, à Toronto.

Douglas Stewart, Flöte, spielt derzeit die Erste Flöte im Orchester der Canadian Opera Company. Als Empfänger zahlreicher Stipendien des Canada Council und Chalmers Auszeichnungen, hat Douglas mit solch angesehenen Flötisten wie Albert Horch, Nick Fiore, Robert Aitken, Marcel Moysé, James Galway, Jean-Pierre Rampal, Julius Baker und Samuel Baron gespielt. Als Gewinner des ersten Preises beim CBC Talent Festival im Jahre 1973 gastiert Douglas als Solist mit Orchestern in ganz Kanada. Seit zwanzig Jahren ist er Fakultätsmitglied der Universität Toronto und war Gastprofessor an der Hochschule für Musik in Freiburg, Deutschland. Außer seiner Anstellung bei dem Orchester der Canadian Opera Company ist Douglas Mitglied des Toronto Wind Quintetts, spielt Erste Flöte bei dem Esprit Orchester und hat die Toronto Produktionen von *Miss Saigon*, *Les Misérables*, und *Die Schöne und das Biest* eröffnet.

Roman Borys

Roman Borys, cellist, of Ukrainian decent, is one of Canada's most active chamber musicians and a founding member of the Juno award-winning Gryphon Trio. The Gryphon Trio tours regularly throughout Canada, the United States, and Europe, and to date the ensemble has released eight celebrated recordings for the Analekta label.

As a producer, Roman Borys is a passionate advocate of audience development initiatives. Borys' most ambitious undertaking in this regard has been the theatrical development of Christos Hatzis' 85-minute multi-media work, *Constantinople*. The production brought the Gryphon

Trio together with two vocalists in a performance environment that is enriched by projected visuals, lighting, and staging. Since premiering in 2004, *Constantinople* has been presented by the Royal Opera House ROH2 series in March, 2007, and was featured in Toronto's first annual Luminato festival.

A native of Toronto, Canada, Roman Borys studied with Janos Starker at Indiana University and Aldo Parisot at Yale University. Borys now teaches at the University of Toronto Faculty of Music, along with Gryphon Trio pianist Jamie Parker and violinist Annalee Patipatanakoon. Outside of chamber music, Borys enjoys contributing to film sound tracks and has been featured in Kenneth Lonnergan's *You Can Count On Me* and Guy Madden's *The Saddest Music in the World*. Entirely outside of music, Borys enjoys honing his skills as a high-performance driver at club events held at racecourses throughout North America.

Роман Борис, челіст українського походження, один з найактивніших камерних музикантів в Канаді, член-засновник музичного тріо "Грифон", відзначеного канадськими нагородами "Джуно". Тріо "Грифон" постійно гастролює в Канаді, США та Європі і випустило уже 8 компакт-дисків під егідою фірми "Аналекта".

Як продюсер, Роман Борис є пристрасним адвокатом ініціатив котрі розширюють коло слухачької публіки. Його найамбітнішим заходом у цьому напрямку була розробка мультимедійного театрального дійства "Константиноград" канадського композитора Хрїстоса Гатзіса, в котрому виступали тріо та дві вокалістки в супроводі різних візуальних прозорок, освітлення та інсценізацій. Після прем'єри в 2004 році "Константиноград" представлявся у серії постановок Королівського Оперного Театру "ROH2" в березні 2007 року, а також на першому торонтському фестивалі "Люмінато".

Роман Борис народився в м. Торонто, студіював у Яноса Старкера в Університеті шт. Індіани та у Альда Парісота в Єльському Університеті. Тепер Борис викладає на музичного факультеті торонтського університету, разом з рештою тріо "Грифон": піаністом Джеймі Паркер і скрипачкою Анналі Патіпатанакун. Крім камерної музики, Борис бере участь в музичному оформленні кінофільмів, в т.ч. "Ти можеш здатись на мене" Кеннета Лоннергана та "Найсумніша музика в світі" Гая Мадден. А зовсім окремо від музики взагалі, то Борис любить вправляти свої здібності водія машин на перегонових площах по цілій Північній Америці.

Roman Borys, violoncelliste, de descendance ukrainienne, est un des musiciens de chambre les plus dynamiques du Canada et il est un membre fondateur de la formation Gryphon Trio, récipiendaire d'un prix Juno. Le Gryphon Trio fait régulièrement des tournées au Canada, aux États-Unis et en Europe et à ce jour, la formation a produit 8 enregistrements fort appréciés sous étiquette Analekta.

En tant que producteur, Roman Borys est un fervent partisan des initiatives de sensibilisation du public. Son projet le plus ambitieux dans ce domaine est la mise en scène d'une création multimédia de 85 minutes, *Constantinople*, du compositeur Christos Hatzis. Cette production a réuni le Gryphon Trio et deux chanteurs dans un décor scénique mis en valeur par des effets de projections visuelles, des jeux de lumière et de scène. Depuis sa première en 2004, *Constantinople* a été présenté en 2007 par la Royal Opera House dans le cadre de la série ROH2 et lors du premier festival annuel de Toronto, Luminato.

Né à Toronto, au Canada, Roman Borys a étudié avec Janos Starker à l'Université d'Indiana et Aldo Parisot à l'Université Yale. Il enseigne maintenant à la faculté de musique de l'Université de Toronto, en compagnie de deux membres du Gryphon Trio : le pianiste Jamie Parker et la violoniste Annalee Patipatanakoon. Quand il ne joue pas de musique de chambre, Roman Borys aime participer à l'enregistrement de musiques de film comme celle de *You Can Count On Me* de Kenneth Lonnergan et de *The Saddest Music in the World* de Guy Madden. Quand il sort du monde de la musique, il s'amuse à aiguiser son talent de jockey lors de concours tenus sur les champs de course d'Amérique du Nord.

Roman Borys, Cellist, ist ukrainischer Abstammung, gehört zu den aktivsten Kammermusikern in Kanada und ist ein Gründungsmitglied des Juno-preisgekrönten Gryphon Trios. Das Gryphon Trio tourt regelmäßig durch Kanada, die Vereinigten Staaten und Europa und hat sechs berühmte Aufnahmen für das Analekta Label veröffentlicht.

Als Produzent ist Roman Borys ein passionierter Verfechter der Initiative für Publikumsentwicklung. Borys' ehrgeizigstes Unternehmen in dieser Hinsicht war die theatrale Entwicklung von Christos Hatzis' 85-minütigem Multi-Media-Werk *Konstantinopel*. Die Produktion brachte das Gryphon Trio zusammen mit zwei Sängern auf eine Bühne, die durch projizierte Bilder, Beleuchtung und Inszenierung bereichert wurde. Nach seiner Uraufführung im Jahre 2004 wurde *Konstantinopel* von der Royal Opera House ROH2 Serie im März 2007 aufgeführt und wurde im ersten jährlich stattfindenden Luminato Festival in Toronto dargeboten.

Roman Borys wurde in Toronto, Kanada, geboren und hat bei Janos Starker an der Indiana Universität sowie bei Aldo Parisot an der Yale Universität studiert. Borys unterrichtet jetzt an der Universität Toronto in der Abteilung für Musik zusammen mit dem Pianisten Jamie Parker und dem Violinisten Annalee Patipatanakoon des Gryphon Trios.

Außerdem findet Borys Gefallen daran, an Film Soundtracks mitzuarbeiten und er hatte eine Rolle in Kenneth Lonnergans *You Can Count On Me* und Guy Maddens *The Saddest Music in the World*. Des weiteren arbeitet Roman Borys an seinen Fertigkeiten als Hochleistungsrennfahrer bei Clubveranstaltungen auf Rennbahnen in ganz Nordamerika.

Roman Hurko

Roman Hurko, producer, from Toronto, Canada, is a former member of the Canadian Opera Company Ensemble Studio. He made his debut as a stage director in 1996 at the Spoleto Festival in Italy, with Handel's *Semele*.

Roman's early musical interests focused on composition, which he continued to pursue while directing opera. He composed the incidental music for two plays with the Yara Arts Group at the La Mama Experimental Theater Club in New York City: *A Light From the East* (1991) and *Explosions* (1993).

In recent years, Roman has composed and recorded four major pieces of sacred music: *Liturgy 2000 – The Divine Liturgy of St. John Chrysostom*, *Requiem for the Victims of Chernobyl* (2001), *Liturgy No. 2* (2003), and *Vespers* (2005). In April 2006, his *Requiem* was performed in concert at Toronto's Roy Thompson Hall by a massed choir combining the Elmer Iseler Signers, Orpheus Choir, Amadeus Choir, Vesnivka Women's Choir, and Ukrainian Male Chamber Choir in a concert to commemorate the 20th anniversary of the Chernobyl nuclear disaster. Hurko's success as a composer has been recognized by the Composer's Union of Ukraine; he was elected into the organization in 2004.

In addition to his composing and directing, Roman is the producer of Ukrainian Art Song Project, including its 2006 release, *The Art Songs of Kyrylo Stetsenko*.

Роман Гурко, продюсер, народжений у м. Торонто (Канада), колишній член Студії Ансамблю Канадської Оперної Компанії. Як оперний режисер він дебютував на Фестивалі Сполетто (Італія) постановкою опери Генделя "Семеля".

Працюючи як оперний режисер, Роман рівночасно займався теж композиторською творчістю. Він створив музику до двох театральних постановок Мистецької Групи "Яра": "Світло зі Сходу" (1991 р.) і "Експлозії" (1993 р.), при Експериментальному Театральному Клубі "Ля Мама" в Нью Йорку.

Роман скомпонував і записав на компакт-диски чотири твори духовної музики: "Літургію-2000 (Божественну Літургію св. Івана Золотоустого)", "Панахиду за жертви Чорнобіля" (2001), Літургію №2 (2003) і Вечірню (2005). В квітні 2006 року на великому концерті, присвяченому 20-тій річниці чорнобильської катастрофи, у театрі ім. Рой Томпсон в Торонто, "Панахиду" виконали з'єднані хори ім. Елмера Айслера, "Орфейус", "Амадеус", "Веснівка" та Українського Камерного Чоловічого Хору. Композиторські успіхи Романа визнані Спільною Композиторів України і його запросили у 2004 р. стати її членом.

В додатку до композиторської й режисерської праці Роман є продюсером проекту "Українська лірична пісня" та її запису солоспівів Кирила Стеценка, випущеного на компакт-дисках у 2006 р.

Roman Hurko, producteur, natif de Toronto, au Canada, est un ancien membre de l'Ensemble de la Canadian Opera Company. Il a fait ses débuts de metteur en scène en 1996 au festival de Spoleto en Italie, dans *Semele* de Haendel.

Initialement, Roman Hurko s'était particulièrement intéressé à la composition musicale, ce qu'il n'a pas abandonné tout en poursuivant son travail de metteur en scène d'opéra. Il a composé la musique de deux pièces de théâtre avec le Yara Arts Group au Club de Théâtre Expérimental La Mama de la ville de New York: *A Light From the East* (1991) et *Explosions* (1993).

Récemment, Roman Hurko a composé et enregistré quatre morceaux importants de musique sacrée: *Liturgy 2000 (The Divine Liturgy of St. John Chrysostom)*, *Requiem for the Victims of Chernobyl* (2001), *Liturgy No.2* (2003) et *Vespers* (2005). En avril 2006, *Requiem* a été joué au Roy Thompson Hall de Toronto grâce aux talents combinés de plusieurs participants: Elmer Iseler Signers, Orpheus Choir, Amadeus Choir, le chœur de femmes de Vesnivka et le chœur de chambre ukrainien d'hommes. Ce concert voulait commémorer le 20e anniversaire du désastre nucléaire de Chernobyl.

Le succès de Roman Hurko en tant que compositeur a été reconnu par la Ligue des Compositeurs d'Ukraine lors de son élection au sein de l'organisation en 2004. En plus de ses travaux de compositeur et de directeur, Roman Hurko a également produit les CD *Arts Songs of Kyrylo Stetsenko*.

Roman Hurko, Produzent, aus Toronto in Kanada, ist früheres Mitglied der Canadian Opera Company. Er hatte sein Debüt als Bühnenregisseur im Jahre 1996 beim Spoleto Festival in Italien mit Händels *Semele*.

Romans frühes musikalisches Interesse konzentrierte sich auf das Komponieren, das er auch nicht aufgab, als er später bei Opern Regie führte. Er komponierte die Musik für zwei Schauspiele mit der Yara-Kunstgruppe im La Mama Experimental-Theater Club in New York City, nämlich: *A Light From the East* (1991) und *Explosions* (1993).

In letzter Zeit hat Roman vier bedeutende Stücke der Kirchenmusik komponiert und aufgenommen: *Liturgie 2000 (Die Göttliche Liturgie des St. Johannes Chrysostom)*, *Requiem für die Opfer aus Tschernobyl* (2001), *Liturgie Nr.2* (2003) und *Vespem* (2005). Im April 2006 wurde *Requiem* in der Roy Thompson Konzerthalle in Toronto aufgeführt, um den 20. Jahrestag des Nuklearunfalls in Tschernobyl zu begehen. Beteiligt waren: Elmer Iseler Signers, der Orpheus Chor, der Amadeus Chor, der Vesnivka Frauenchor und der Ukrainische Männerkammerchor.

Romans Erfolg als Komponist wurde von der Komponistenvereinigung der Ukraine ausdrücklich anerkannt als er im Jahre 2004 in die Organisation gewählt wurde. Des weiteren war Roman der Produzent der Kunstlieder Kyrylo Stetsenkos.

ACKNOWLEDGEMENTS

I would like to express my sincerest thanks to:

Isabel Bayrakdarian, Monica Whicher, Allyson McHardy, Krisztina Szabó, Elizabeth Turnbull, Benjamin Butterfield, Michael Colvin, Russell Braun, Robert Gleadow, Mia Bach, Serouj Kradjian, Roman Borys and Douglas Stewart for warmly embracing the Ukrainian Art Song Project. Your artistry and wealth of experience has immeasurably enhanced the recording, proving how accessible Mykola Lysenko's art songs are to us all;

Albert Krywolt, whose fine musicality and energy have revealed Lysenko to be a truly great composer who should now take his rightful place in the mainstream of classical music;

Roman Hurko and Larysa Hunka, whose poise, patience, sensitivity and advice have helped us to achieve a recording of the highest quality.

My special thanks to the Executive Committee:

Lesia Babiak, Halyna Dytyniak, Peter Jacyk, Halyna Perun, Sonia Potichnyj, and William Zyla — In 2005, you were first to embrace the ethos of the Ukrainian Art Song Project, and your energy and guidance throughout have proved invaluable. Without your unique contribution, dedication, and passion for the Ukrainian Art Song, we would never have arrived this far.

We were supported by a wonderful group of professionals, including:

Myroslava Dubyk, Christina Kowalsky, Christine Kurys-Mackenzie, Ihor Kuryliw, Renata Roman, Natalka Zyla, Sonia Holiad, Dagmara Turchyn, Ksenia Maryniak, Wasyl Sydorenko, Maxim Tarnawsky, Uliana Pasicznyk, Franko Diakowsky and Luba Kelebay, who have tirelessly supported the Ukrainian Art Song Project and offered insightful comments and advice;

Mychaylo Onyskiw and Laurence Panter for transcribing and transposing the music scores;

And special thanks to:

Catherine Belyea, Stefania Hurko, Katrusia Semcesen, Walter & Christine Kudryk, Taissa Chorny, Nadia Lutsiv, Lessia Tkach, Oksana Boutchma, Roxolana Roslak, Stefan Genyk-Berezowsky, Halyna Kuchmij, Bohdan Leshchysen, Bohdan Onyschuk, Zenon Potichnyj, Roman Stelmashchuk, Anatolij Kalenychenko, Ihor Bardyn, Mitchell, Bardyn & Zalucky LLP, Laurence Ewashko, the Canadian Ukrainian Chamber of Commerce, Rosewood Estates Winery, The Petro Jacyk Resource Centre

Sponsors of Mykola Lysenko The Art Songs

This recording of the art songs of Mykola Lysenko has been the biggest project to date for the UASP composers series, and will likely be the largest. The contribution and support of all the sponsors is very much appreciated, for without them, the recording of *Mykola Lysenko The Art Songs* could not have taken place.

Patrons

Moko & Marijka Wynnyckyj

Diamond

Eugene & Renata Roman, Hon. John Yaremko Q.C.

Platinum

Walter & Gloria Chewchuk in memory of their son, William Chewchuk, George & Bohdan Onyschuk in memory of their parents, Yaroslav & Odarka Onyschuk, John & Lessia Tkach, Ukrainian Credit Union Limited

Gold

Alexander Antoniuk, Martin Chepesiuk & Halyna Perun, Lesia Babiak, Buduchnist Credit Union Limited, Canadian Ukrainian Chamber of Commerce, Caravan Logistics Inc, Eugene & Ola Cholkan, Brian McDonough & Dr. Lesia Berezowskyj, The Franko Foundation, Erast & Yarcia Huculak, St. Volodymyr Cultural Centre (Oakville) Inc., Ukrainian Canadian Foundation of Taras Shevchenko

Silver

Yuri & Irena Deychakiwsky, Eugene & Luba Zaraska, Mitchell, Bardyn & Zalucky LLP, William & Natalka Zyla, Andrew Witer

Friends of the Art Song Project

Taras Pidzamecky & Ulana Plawuszczyk, John Dankowych & Roma Holyk, Irene Soltys, Walter & Winn Kuplowsky, Ian & Irene McClellan, Boris Balan & Olga Andriewsky, Peter Jacyk, Jerry & Lesia Semcesen, Mytram Consulting Inc., Nadia Tataryn, Sonia Prokopetz, Leslie & Leanne Salnick, Alexander & Irene Hordienko, George Onyschuk, Winco Management Group Inc., Roman & Olenka Coba, Maxim Tarnawsky & Uliana Pasicznyk, Marian & Emilia Nahirny, Dona & Halya Rudiak, Bohdan & Tania Onyschuk, Wayne Evans & Luba Kelebay, Fred & Irene Shlapak, Alexandra Chyczij, MST Bronze Limited, Basil & Olia Kalymon, Dana Bagan, Ihor Mulkewytch, Ron Chyczij, O. Waler, Steve & Maria Dacko, Rodan Energy & Metering Solutions Inc., Jan Znaczo, Petrusia Chornopyski, Myra Nahirnyj, Irene Balij, Romyr Consultants Corporation, Anne Sochan, Roman & Tania Melnyk, Stephen & Maria Duncan, Greg Blyzniuk, Bohdan Leshchysen & Myroslava Dubyk, Zenon Skira, John & Leslie Tobias, Zenon & Sonia Potichnyj, George & Jean Ochrym, Alex Ochrym, Frank Sysyn, Ivan Ozubko, Ivanka Welyjanycz, Danuta Bindas, Mark Kowalsky, John Shea, Anna Iwasykiw, Walter & Christine Kudryk, Frank & Ivanka Bovaconti-Wloch, Adonis Yatchew, George W. Foty, Oksana P. Struk, Marta Ivashkiv;

And finally, a very special thanks to...

The late Richard Bradshaw, Artistic Director of the Canadian Opera Company, for supporting the Ukrainian Art Song Project during his lifetime, and his wife Diana Bradshaw, for continuing that support;

The Canadian Opera Company and the Canadian Ukrainian Opera Association for their endorsement of the project.

PRODUCTION CREDITS

Producer	Roman Hurko	Managing Editor	Larysa Hunka
Associate Producer	Larysa Hunka	Booklet Editor	Ksenia Maryniak
Sound Engineer	Doug Doctor	Revisor	Wasył Sydorenko (English and Ukrainian song texts)
Assistant Sound Engineer	Dennis Patterson	Introductory Essay	Wasył Sydorenko
Recording Location	Glenn Gould Studio, Toronto, Canada, 2007/8/9 Recorded under the auspices of the Canadian Ukrainian Opera Association, Toronto	Preface	Dagmara Turchyn
Soprano	Isabel Bayrakdarian Monica Whicher	Annotations	Dagmara Turchyn, Wasył Sydorenko
Mezzo-Soprano	Allyson McHardy Krisztina Szabó	English Translators	Uliana Pasicznyk, Maxim Tarnawsky, Watson Kirkconnell, Hal Draper, Martha Gilbert Dickinson Bianchi, Wasył Sydorenko, Ksenia Maryniak
Contralto	Elizabeth Turnbull	Ukrainian Translators	Dagmara Turchyn, Wasył Sydorenko, Halyna Sydorenko, Nadia Sydorenko, Stefania Hurko, Maxim Tarnawsky, Lesia Ukrainka, Mykola Lysenko, Dniprova Chaika, Mykhailo Starytsky, Maksym Slavinsky
Tenor	Benjamin Butterfield Michael Colvin	French Translators	Nataliya Mysko, Corinne Beauquis
Baritone	Russell Braun	German Translators	Stefania Ptashnyk, Andrea Klaus, Ostap Hrycaj, E. Weinert, Anne Charlotte Wutzky, Julia Virginia, Alfred Kurella, Artur Bosch, Hedda Zinner, H. Rodenberg, Rainer Maria Rilke
Bass-Baritone	Pavlo Hunka	Design and Layout	Kingcom Media Inc.
Bass	Robert Gleadow	Photography	Christine Mackenzie, Franko Diakowsky, Taras Demerson, Filenko, T., & Bulat, T. (2001). <i>The World of Mykola Lysenko</i> . Edmonton: Ukraine Millennium Foundation.
Piano	Mia Bach Albert Krywolt Serouj Kradjian	Publishing & Printing	Music Manufacturing Services
Cello	Roman Borys		
Flute	Douglas Stewart		

All songs are accompanied by Albert Krywolt, except: songs performed by Isabel Bayrakdarian are accompanied by Serouj Kradjian; songs performed by Russell Braun are accompanied by Mia Bach

All rights reserved.

POETS

Volodymyr Aleksandrov (1825–94)

Dniprova Chaika (1861–1927)
pseudonym of Liudmyla Vasylevska-Berezyna

Ivan Franko (1856–1916)

Heinrich Heine (1797–1856)

Yevhen Hrebinka (1812–48)

Oleksander Konysky (1836–1900)

Panteleimon Kulish (1819–97)

Adam Mickiewicz (1798–1855)

Semen Nadson (1862–87)

Oleksander Oles (1878–1944)

Odarka Romanova (1853–1922)

Stepan Rudansky (1833–73)

Volodymyr Samiilenko (1864–1925)

Yakiv Shchoholiv (1823–98)

Taras Shevchenko (1814–61)

Mykhailo Starytsky (1840–1904)

Lesia Ukrainka (1871–1913)
pseudonym of Larysa Kosach-Kvitka

Isydor (Sydir) Vorobkevych (1836–1903)

Mykola Voronyi (1871–1938)

