

Edward Benjamin Britten (1913-1976)

Les Illuminations (Text: Arthur Rimbaud (1854 – 1891))

Der Liedzyklus «Les Illuminations» basiert auf zehn Gedichten von Arthur Rimbaud. Dabei vertonte Britten die Wortmalereien des Dichters für Singstimme und Streichorchester.

Die Prosagedichte schrieb Arthur Rimbaud als er um die 20 war, in einer Zeit als er sich mit seinem zeitweiligen Geliebten Paul Verlaine in Paris, London und Brüssel aufhielt. Die Texte beschreiben Szenen des modernen Grosstadtlebens.

Auch Britten, der den ersten Teil des Werks noch in England schrieb, stellte das Werk in den USA fertig, wohin er sich 1939 für neue Impulse begab. Der urbane Geist prägt die Texte wie auch die Komposition. «Ce sont les villes!» - Städte sind das!

Das Werk ist in neun Abschnitte gegliedert und Britten bezeichnete diese Komposition als sein bis dahin bestes Werk. Britten wählte nicht die künstlerisch wertvollsten Gedichte, sondern diejenigen, welche sich gut für eine Vertonung eigneten.

Ursprünglich für Sopranstimme geschrieben, erlebte das Werk *Les Illuminations* den Durchbruch zum Erfolg erst nachdem Brittens Lebensgefährtin, der Tenor Peter Pears, es in sein Repertoire aufgenommen hatte. So wird das Werk heute öfter von Tenören gesungen als von Sopranistinnen.

Britten: *Les Illuminations* (1939)

Text: Arthur Rimbaud (1854 – 1891)

I Fanfare

J'ai seul la clef de cette parade sauvage

II Villes

Ce sont des villes! C'est un peuple pour qui se sont montés ces Alleghanys et ces Libans de rêve! Des chalets de cristal et de bois se meuvent sur des rails et des poulies invisibles. Les vieux cratères ceints de colosses et de palmiers de cuivre rugissent mélodieusement dans les feux... Des cortèges de Mabs en robes rouges, opalines, montent des ravines. Là-haut, les pieds dans la cascade et les ronces, les cerfs tettent Diane.

Les Bacchantes des banlieues sanglotent et la lune brûle et hurle.

Vénus entre dans les cavernes des forgerons et des ermites.

Des groupes de beffrois chantent les idées des peuples. Des châteaux bâtis en os sort la musique inconnue... Le paradis des orages s'effondre... Les sauvages dansent sans cesse la fête de la nuit...

Quels bons bras, quelle belle heure me rendront cette région d'où viennent mes sommeils et mes moindres mouvements?

IIIa Phrase

J'ai tendu des cordes de clocher à clocher; des guirlandes de fenêtre à fenêtre; des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je danse.

I Fanfare

Ich allein halte den Schlüssel zu dieser wilden Parade!

II Städte

Städte sind das! Das Volk, für das sich die Traum-Alleghanies und -Libanons erhoben. Hütten aus Kristall und Holz gleiten dahin auf unsichtbaren Schienen. Alte Krater, von Kolossen und kupfernen Palmen umgürtet, brüllen melodisch in den Flammen... Züge von Feenköniginnen in roten und opalenen Gewändern steigen aus den Schluchten herauf. Dort oben säugen die Hirsche Diana, ihre Hufe im Wasserfall und im Dornengestrüpp. Die Bacchantinnen aus der Vorstadt schluchzen, und der Mond brennt und heult. Venus tritt ein in die Höhlen der Schmiede und Einsiedler.

Glockentürme verkünden die Gedanken der Völker. Aus knöchernen Schlössern dringt unbekannte Musik... Das Paradies der Gewitterstürme stürzt ein... Unermüdlich tanzen die Wilden das Fest der Nacht...

Welch starker Arm, Welch wonnige Stunde wird mich in jene Gefilde führen, wo meine Schlummer wohnen und meine zartesten Regungen erwachen?

IIIa Satz

Ich habe Seile von Glockenturm zu Glockenturm gespannt, Girlanden von Fenster zu Fenster, goldene Ketten von Stern zu Stern, und ich tanze.

IIIb Antique

Gracieux fils de Pan! Autour de ton front couronné de fleurettes et de baies, tes yeux, des boules précieuses, remuent. Tachées de lies brunes, tes joues se creusent. Tes crocs luisent. Ta poitrine ressemble à une cithare, des tintements circulent dans tes bras blonds. Ton cœur bat dans ce ventre où dort le double sexe. Promène-toi, la nuit, en mouvant doucement cette cuisse, cette seconde cuisse et cette jambe de gauche.

IV Royauté

Un beau matin, chez un peuple fort doux, un homme et une femme superbes criaient sur la place publique:

»Mes amis, je veux qu'elle soit reine!«

»Je veux être reine!«

Elle riait et tremblait. Il parlait aux amis de révélation, d'épreuve terminée. Ils se pâmaient l'un contre l'autre.

En effet ils furent rois toute une matinée où les tentures carminées se relevèrent sur les maisons, et toute l'après-midi, où ils s'avancèrent du côté des jardins de palmes.

V Marine

Les chars d'argent et de cuivre– Les proues d'acier et d'argent– Battent l'écume,– Soulèvent les souches des ronces. Les courants de la lande, et les ornières immenses du reflux, filent circulairement vers l'est, vers les piliers de la forêt, vers les fûts de la jetée, dont l'angle est heurté par des tourbillons de lumière.

IIIb Antik

Anmutiger Sohn des Pan! Um deine Stirn mit kleinen Blumen und Beeren gekrönt, schweifen deine Augen, kostbare Kugeln. Mit Tropfen braunen Mostes benetzt sind deine hohlen Wangen. Deine Fangzähne leuchten. Deine Brust gleicht einer Lyra, Musik vibriert in deinen blonden Armen. Dein Herz schlägt in einem Leib, in welchem das zweifache Geschlecht ruht. Wandle durch die Nacht, bewege sanft den Schenkel, dann den zweiten Schenkel und das linke Bein.

IV Königtum

Eines schönen Morgens bei einem sehr sanften Volk riefen ein Mann und eine Frau von herrlicher Erscheinung mitten auf dem Markt: »Ihr Freunde, ich will, sie sei Königin!«, und »Ich will Königin sein!« Sie lachte und bebte. Er sprach von Offenbarung zu den Freunden, von einer bestandenen Prüfung. Sie schmiegteten sich trunken aneinander. Und wirklich waren sie einen ganzen Morgen lang ein Königspaar, als die scharlachroten Tücher an den Häusern prangten, und den ganzen Nachmittag lang, als sie zu den Palmengärten gingen.

V Seestück

Die Wagen von Silber und Kupfer– Die silbernen und stählernen Schiffsbuge– Peitschen den Schaum,– Wühlen die Wurzeln der Dornensträucher auf. Die Ströme der Heide und die ungeheuren Furchen der Flut fließen im Kreis nach Osten zu den Säulen des Waldes, zu den Pfosten der Piers, im Winkel von Wirbeln des Lichtes getroffen.

VI Interlude

J'ai seul la clef de cette parade
sauvage.

VII Being Beauteous

Devant une neige un Être de Beauté de haute taille. Des sifflements de morts et des cercles de musique sourde font monter, s'élargir et trembler comme un spectre ce corps adoré: des blessures écarlates et noires éclatent dans les chairs superbes. Les couleurs propres de la vie se foncent, dansent, et se dégagent autour de la Vision, sur le chantier. Et les frissons s'élèvent et grondent, et la saveur forcenée de ces effets se chargeant avec les sifflements mortels et les rauques musiques que le monde, loin derrière nous, lance sur notre mère de beauté, – elle recule, elle se dresse.

Oh! nos os sont revêtus d'un nouveau corps amoureux. O la face cendrée, l'écusson de crin, les bras de cristal! Le canon sur lequel je dois m'abattre à travers la mêlée des arbres et de l'air léger!

VIII Parade

Des drôles très solides. Plusieurs ont exploité vos mondes. Sans besoins, et peu pressés de mettre en œuvre leurs brillantes facultés et leur expérience de vos consciences. Quels hommes mûrs! Des yeux hébétés à la façon de la nuit d'été, rouges et noirs, tricolorés, d'acier piqué d'étoiles d'or;

VI Zwischenspiel

Ich allein halte den Schlüssel zu dieser wilden Parade.

VII Being Beauteous

Vor dem Schnee ein Wesen von vollkommener Schönheit. Todesröcheln und dumpf rotierende Musik heißen den angebeteten Leib aufstehen, sich dehnen und gespenstisch zittern: scharlachrote und schwarze Wunden brechen auf in diesem herrlichen Fleisch. Die dem Leben eigenen Farben dunkeln, sie tanzen und zerfließen rings der Erscheinung, auf dem Platz. Und die Schauer schwellen an und dröhnen, rasend rauscht die Orgie, bedrängt von Todesröcheln und rauer Musik, die die Welt, weit hinter uns, auf unsere Mutter der Schönheit schleudert – sie weicht zurück, sie bäumt sich auf.

Oh, unsere Gebeine hüllen sich in einen neuen, liebeglühenden Leib! Oh, das aschgraue Antlitz, das Wappenschild aus Mähnenhaar, die Arme von Kristall! Der Feuerschlund, auf den ich mich stürzen muss, die sperrenden Bäume durchdringend und die leichte Luft!

VIII Parade

Handfeste Halunken. So manche haben eure Welten unsicher gemacht, dabei gelassen, ohne jede Hast, ihre Kunstfertigkeiten und das Wissen um eure Skrupel gebrauchend. Welch reife Männer! Augen, stumpf wie die Sommernacht, rot und schwarz, dreifarbig, aus Stahl, von Goldsternen durchsetzt;

des facies déformés, plombés, blémis, incendiés; des enrouements folâtres! La démarche cruelle des oripeaux! Il y a quelques jeunes ...

O le plus violent Paradis de la grimace enragée! Chinois, Hottentots, bohémiens, niais, hyènes, Molochs, vieilles démençes, démons sinistres, ils mêlent les tours populaires, maternels, avec les poses et les tendresses bestiales. Ils interpréteraient des pièces nouvelles et des chansons »bonnes filles.« Maîtres jongleurs, ils transforment le lieu et les personnes et usent de la comédie magnétique.

J'ai seul la clef de cette parade sauvage.

IX Départ

Assez vu. La vision s'est rencontrée à tous les airs.

Assez eu. Rumeurs de villes, le soir, et au soleil, et toujours.

Assez connu. Les arrêts de la vie. O Rumeurs et Visions!

Départ dans l'affections et le bruit neufs!

entstellte Züge, bleiern, wächsern, entzündet; ordinäre Heiserkeit! Das grausame Stolzieren des Flitters! Es sind auch Junge dabei...

Oh, das rohe Paradies der bizarren Grimassen! Chinesen, Hottentotten, Zigeuner, Tölpel, Hyänen, Moloche, alte Besessenheiten, finstere Dämonen, sie verbinden ihre volkstümlich-mütterlichen Possen mit tierischen Gebärden und rüden Zärtlichkeiten. Sie würden die neuesten Stücke und Gassenhauer von »gefälligen Mädchen« vortragen. Die Meistergaukler verwandeln Ort und Mensch und nutzen magische Komödien.

Ich allein halte den Schlüssel zu dieser wilden Parade.

IX Aufbruch

Genug geschaut. Die Vision ist mir begegnet aus allen Himmelsrichtungen.

Genug gehabt. Das Wispern der Städte, abends, im Sonnenlicht, immerzu.

Genug gekannt. Des Lebens Verweilen. Gerüchte und Visionen!

Aufbruch zu neuer Zuneigung und neuem Lärm!