

“Geliebet hab ich und gelebt:” I have loved and I have lived
Texts & Translations

Tu vois le feu du soir

Paul Eluard (1895-1952)

Tu vois le feu du soir qui sort de sa coquille
Et tu vois la forêt enfouie dans sa fraîcheur

Tu vois la plaine nue aux flancs du ciel traînard
La neige haute comme la mer
Et la mer haute dans l’azur

Pierres parfaites et bois doux secours voilés
Tu vois les villes teintes de mélancolie
Dorée des trottoirs pleins d’excuses
Une place où la solitude a sa statue
Souriante et l’amour une seule maison

Tu vois les animeaux
Sosies malins sacrifiés l’un à l’autre
Frères immaculés aux ombres confondues
Dans un désert de sang

Tu vois un bel enfant quand il joue quand il rit
Il est bien plus petit
Que le petit oiseau du bout des branches

Tu vois un paysage aux saveurs d’huile et d’eau
D’où la roche est exclue où la terre abandonne
Sa verdure à l’été qui la couvre de fruits

Des femmes descendant de leur miroir ancien
T’apportent leur jeunesse et leur foi en la tienne
Et l’une sa clarté la voile qui t’entraîne
Te fait secrètement voir le monde sans toi.

Wanda Landowska

Gene Scheer (b. 1958)

‘My God! My God,’ she said.
‘Whatever shall I do?
My concerto! Why are you so late?’

I’ll have it to you very soon.

‘Very soon? When is that, Francis?
You live your life as if there’s time to waste.
There’s no time to waste!
But then again, you don’t even realize...
Oh, never mind.’

Tell me.

You see the evening fire...

Translation courtesy of Christopher Goldsack

You see the evening fire leaving its shell
and you see the forest buried in its coolness

you see the bare plain on the flanks of the loitering sky
the snow as high as the sea
and the sea high in the azure

perfect stones and sweet woods veiled sucours
you see the towns tinted with gilded
melancholy pavements full of excuses
a square in which solitude has its smiling
statue and love a single house

you see the animals
malicious doubles sacrificed the one to the other
immaculate brothers with confused shadows
in a desert of blood

you see a handsome child as he plays as he laughs
he is much smaller
than the little bird of the tip of the branches

you see a landscape with savours of oil and water
from which the rock is excluded where the earth
abandons
its verdure to the summer which dresses her with fruit

women descending from their ancient mirror
bring you their youth and their faith in your own
and one her brightness veils her which engages you
makes you secretly see the world without you.

‘Mon pauvre enfant,
There’s so much beautiful music locked away inside.
Don’t turn your head.
Say what it is you want!’

Richard! I said. I want Richard!

‘You want Richard. Of course you do.
My darling boy, stop wasting time!
Go and get him. Do it now.
And then, for God’s sake,
Finish my concerto!’

Pierre Bernac

Scheer

Christmas 1936. Fa la la la la la!
Playing a new setting of Cocteau for my friend Bernac.

Je n'aime pas dormir quand ta figure habite,
La nuit, contre mon cou;
Car je pense à la mort laquelle vient si vite
Nous endormir beaucoup.

Not a word from Pierre.
Just that worried look that begs: ‘Please, don’t ask me!’

Je nommerai ton front...

Eluard

Je nommerai ton front
J'en ferai un bûcher au sommet de tes sanglots
Je nommerai reflet la douleur qui te déchire
Comme une épée dans un rideau de soie

Je t'abattrai jardin secret
Plein de pavots et d'eau précieuse
Je te ligoterai de mon fouet

Tu n'avais dans ton cœur que lueurs souterraines
Tu n'auras plus dans tes prunelles que du sang
Je nommerai ta bouche et tes mains les dernières
Ta bouche écho détruit tes mains monnaie de plomb
Je briserai les clés rouillés qu'elles commandent

Si je dois m'apaiser profondément un jour
Si je dois oublier que je n'ai pas su vaincre
Qu'au moins tu aies connu la grandeur de ma haine.

Raymonde Linossier

Scheer

A green leaf falls to the ground
Pulled from the branch too soon
No chance to bleed yellow, burgundy or gold,
Dissolves away like dew.

Raymonde Linossier.
All of my youth departed with you.
Part of my life will always belong to you.

So I take the song and toss it on the fire.
As it bursts into flames, he gasps: ‘Ah! Ah!’

Don’t worry, I say, it’s as it’s meant to be.
And I start again to compose: Tel jour. Telle nuit.
Fa la la la la la.

I shall nominate your brow...

Translation courtesy of Christopher Goldsack

I shall nominate your brow
I shall make a stake of it at the summit of your sobs
I shall nominate reflection the pain which tears you
like a sword in a curtain of silk

I shall lay you to waste secret garden
full of poppies and precious water
I shall bind you with my whip

you had nothing but subterranean glows in your heart
you will no longer have anything but blood in the
pupils of your eyes
I shall nominate your mouth and your hands the last
your mouth echo destroyed your hands coins of lead
I shall shatter the rusted keys that they command

if I am some day to appease myself profoundly
if I am to forget that I was never able to win
let you at least have known the magnitude of my
hatred.

In my pocket I carry your cigarette case
On my dresser is your photograph
Even now, every melody I write
Cast into the distance to discover something new,
Yearns for something lost
And leads me back to you.

Raymonde Linossier.
All of my youth departed with you.
Raymonde! Part of my life...
Part of my life will always belong to you.

Paul Eluard

Scheer

The war is raging in Europe and in his poetry.
The Germans have taken Paris.
I sit at the piano and play my songs.

Éluard sits on the sofa and listens as my notes,
Like iron filings, are pushed and pulled
By the magnetic force of his words.

I have been so afraid. I am still so afraid.
Locked in the dark, dirty shadows. Waiting. Waiting.

But each phrase born from Resistance,
The Queen of Unrest,
Touches – finally touches –
The clean, clear north of me.

Seit ich ihn gesehen

Adelbert von Chamisso (1781-1838)

Seit ich ihn gesehen,
Glaub ich blind zu sein;
Wo ich hin nur blicke,
Seh ich ihn allein;
Wie im wachen Traume
Schwebt sein Bild mir vor,
Taucht aus tiefstem Dunkel,
Heller nur empor.

Sonst ist licht- und farblos
Alles um mich her,
Nach der Schwestern Spiele
Nicht begehr ich mehr,
Möchte lieber weinen,
Still im Kämmerlein;
Seit ich ihn gesehen,
Glaub ich blind zu sein.

Er, der Herrlichste von allen

Chamisso

Er, der Herrlichste von allen,
Wie so milde, wie so gut!
Holde Lippen, klares Auge,
Heller Sinn und fester Mut.

So wie dort in blauer Tiefe,
Hell und herrlich, jener Stern,
Also er an meinem Himmel,
Hell und herrlich, hehr und fern.

Since first seeing him

Translation courtesy of Richard Stokes

Since first seeing him,
I think I am blind,
Wherever I look,
Him only I see;
As in a waking dream
His image hovers before me,
Rising out of deepest darkness
Ever more brightly.

All else is dark and pale
Around me,
My sisters' games
I no more long to share,
I would rather weep
Quietly in my room;
Since first seeing him,
I think I am blind.

He, the most wonderful of all

Translation courtesy of Richard Stokes

He, the most wonderful of all,
How gentle and loving he is!
Sweet lips, bright eyes,
A clear mind and firm resolve.

Just as there in the deep-blue distance
That star gleams bright and brilliant,
So does he shine in my sky,
Bright and brilliant, distant and sublime.

Wandle, wandle deine Bahnen;
Nur betrachten deinen Schein,
Nur in Demut ihn betrachten,
Selig nur und traurig sein!

Höre nicht mein stilles Beten,
Deinem Glücke nur geweiht;
Darfst mich **nied'ren Junge*** nicht kennen,
Hoher Stern der Herrlichkeit!

Nur **den Würdigsten**[†] von allen
Darf beglücken deine Wahl,
Und ich will **den Hohen**[‡] segnen,
Viele tausendmal.

Will mich freuen dann und weinen,
Selig, selig bin ich dann;
Sollte mir das Herz auch brechen,
Brich, o Herz, was liegt daran?

**niedre Magd*

[†]*die Würdigste*

[‡]*die Hohe*

Ich kann's nicht fassen, nicht glauben

Chamisso

Ich kann's nicht fassen, nicht glauben,
Es hat ein Traum mich berückt;
Wie hätt er doch unter allen
Mich **Armen*** erhöht und beglückt?

Mir war's, er habe gesprochen:
„Ich bin auf ewig dein“—
Mir war's—ich träume noch immer,
Es kann ja nimmer so sein.

O lass im Traume mich sterben,
Gewieget an seiner Brust,
Den seligen Tod mich schlürfen
In Tränen unendlicher Lust.

**Arme*

Du Ring an meinem Finger

Chamisso

Du Ring an meinem Finger,
Mein goldenes Ringlein,
Ich drücke dich fromm an die Lippen,
Dich fromm an das Herze mein.

Ich hatt ihn ausgeträumet,
Der Kindheit friedlich schönen Traum,

Wander, wander on your way,
Just to gaze on your radiance,
Just to gaze on in humility,
To be but blissful and sad!

Do not heed my silent prayer,
Uttered for your happiness alone,
You shall never know me, lowly as I am,
You noble star of splendour!

Only the worthiest woman of all
May your choice elate,
And I shall bless that exalted one
Many thousands of times.

Then shall I rejoice and weep,
Blissful, blissful shall I be,
Even if my heart should break,
Break, O heart, what does it matter?

I cannot grasp it, believe it

Translation courtesy of Richard Stokes

I cannot grasp it, believe it,
A dream has beguiled me;
How, from all women, could he
Have exalted and favoured poor me?

He said, I thought,
‘I am yours forever’,
I was, I thought, still dreaming,
After all, it can never be.

O let me, dreaming, die,
Cradled on his breast;
Let me savour blissful death
In tears of endless joy.

You ring on my finger

Translation courtesy of Richard Stokes

You ring on my finger,
My golden little ring,
I press you devoutly to my lips,
To my heart.

I had finished dreaming
Childhood's peaceful dream,

Ich fand allein mich, verloren
Im öden, unendlichen Raum.

Du Ring an meinem Finger
Da hast du mich erst belehrt,
Hast meinem Blick erschlossen
Des Lebens unendlichen, tiefen Wert.

Ich will ihm dienen, ihm leben,
Ihm angehören ganz,
Hin selber mich geben und finden
Verklärt mich in seinem Glanz.

Du Ring an meinem Finger,
Mein goldenes Ringlein,
Ich drücke dich fromm an die Lippen,
Dich fromm an das Herz mein.

Helft mir, ihr Schwestern

Chamisso

Helft mir, ihr Schwestern,
Freundlich mich schmücken,
Dient **dem Glücklichen*** heute mir,
Windet geschäftig
Mir um die Stirne
Noch der blühenden Myrte Zier.

Als ich befriedigt,
Freudigen Herzens,
Sonst dem Geliebten im Arme lag,
Immer noch rief er,
Sehnsucht im Herzen,
Ungeduldig den heutigen Tag.

Helft mir, ihr Schwestern,
Helft mir verscheuchen
Eine törichte Bangigkeit,
Dass ich mit klarem
Aug ihn empfange,
Ihn, die Quelle der Freudigkeit.

Bist, mein Geliebter,
Du mir erschienen,
Giebst du mir, Sonne, deinen Schein?
Lass mich in Andacht,
Lass mich in Demut,
Lass mich verneigen dem Herren mein.

Streuet ihm, Schwestern,
Streuet ihm Blumen,
Bringet ihm knospende Rosen dar,
Aber euch, Schwestern,

I found myself alone, forlorn
In boundless desolation.

You ring on my finger,
You first taught me,
Opened my eyes
To life's deep eternal worth.

I shall serve him, live for him,
Belong to him wholly,
Yield to him and find
Myself transfigured in his light.

You ring on my finger,
My golden little ring,
I press you devoutly to my lips,
To my heart.

Help me, my sisters

Translation courtesy of Richard Stokes

Help me, my sisters,
With my bridal attire,
Serve me today in my joy,
Busily braid
About my brow
The wreath of blossoming myrtle.

When with contentment
And joy in my heart
I lay in my beloved's arms,
He still called,
With longing heart,
Impatiently for this day.

Help me, my sisters,
Help me banish
A foolish fearfulness;
So that I with bright eyes
May receive him,
The source of all my joy.

Have you, my love,
Really entered my life,
Do you, O sun, give me your glow?
Let me in reverence,
Let me in humility
Bow before my lord.

Scatter flowers, O sisters,
Scatter flowers before him,
Bring him budding roses.
But you, sisters,

Grüss ich mit Wehmut,
Freudig scheidend aus eurer Schar.

**der Glücklichen*

Süßer Freund, du blickest
Chamisso

Süßer Freund, du blickest
Mich verwundert an,
Kannst es nicht begreifen,
Wie ich weinen kann;
Lass der feuchten Perlen
Ungewohnte Zier
Freudig hell erzittern
In dem Auge mir!

Wie so bang **meiner Brust**,*
Wie so wonnevoll!
Wüsst ich nur mit Worten,
Wie ich's sagen soll;
Komm und birg dein Antlitz
Hier an meiner Brust,
Will in's Ohr dir flüstern
Alle meine Lust.

Weisst du nun die Tränen,
Die ich weinen kann,
Sollst du nicht sie sehen,
Du geliebter Mann?
Bleib an meinem Herzen,
Fühle dessen Schlag,
Dass ich fest und fester
Nur dich drücken mag.

Hier an meinem Bette
Hat die Wiege Raum,
Wo sie still verberge
Meinen holden Traum;
Kommen wird der Morgen,
Wo der Traum erwacht,
Und daraus dein Bildnis
Mir entgegen lacht.

**mein Busen*

An meinem Herzen, an meiner Brust
Chamisso

An meinem Herzen, an meiner Brust,
Du meine Wonne, du meine Lust!

Das Glück ist die Liebe, die Lieb ist das Glück,
Ich hab's gesagt und nehm's nicht zurück.

I greet with sadness,
As I joyfully take leave of you.

Sweet friend, you look
Translation courtesy of Richard Stokes

Sweet friend, you look
At me in wonder,
You cannot understand
How I can weep;
Let the unfamiliar beauty
Of these moist pearls
Tremble joyfully bright
In my eyes!

How anxious my heart is,
How full of bliss!
If only I knew
How to say it in words;
Come and hide your face
Here against my breast,
For me to whisper you
All my joy.

Do you now understand the tears
That I can weep,
Should you not see them,
Beloved husband?
Stay by my heart,
Feel how it beats,
That I may press you
Closer and closer.

Here by my bed
There is room for the cradle,
Silently hiding
My blissful dream;
The morning shall come
When the dream awakens,
And your likeness
Laughs up at me.

On my heart, at my breast
Translation courtesy of Richard Stokes

On my heart, at my breast,
You my delight, my joy!

Happiness is love, love is happiness,
I've always said and say so still.

Hab überschwenglich mich geschätzt,
Bin überglücklich aber jetzt.

Nur **wer** da säugt, nur **wer*** da liebt
Das Kind, dem **man†** die Nahrung giebt;

Nur **die Eltern wissens‡ allein,**
Was lieben heisst und glücklich sein.

O, wie bedaur' ich **jemanden,§**
Der **Elternglück|| nicht fühlen kann!**

Du lieber, lieber Engel, du
Du schauest mich an und lächelst dazu!

An meinem Herzen, an meiner Brust,
Du meine Wonne, du meine Lust!

**die*

†*sie*

‡*eine Mutter weiss*

§*doch den Mann*

||*Mutterglück*

Nun hast du mir den ersten Schmerz getan

Chamisso

Nun hast du mir den ersten Schmerz getan,
Der aber traf.
Du schlafst, du harter, unbarmherz'ger Mann,
Den Todesschlaf.

Es blicket der* Verlassne vor sich hin,
Die Welt ist leer.
Geliebet hab ich und gelebt, ich bin
Nicht lebend mehr.

Ich zieh' mich in mein Innres still zurück,
Der Schleier fällt,
Da hab ich dich und mein verlorne Glück,
Du meine Welt!

**die*

Text changes in *Frauenliebe und -leben* courtesy of *Liebe und Leben: Exploring Gender Roles and Sexuality in Nineteenth-Century Lieder* by Tyler Reece, D.M.A.

I thought myself rapturous,
But now am delirious with joy.

Only she who suckles, only she who loves
The child that she nourishes;

Only a mother knows
What it means to love and be happy.

Ah, how I pity the man
Who cannot feel a mother's bliss!

You dear, dear angel, you,
You look at me and you smile!

On my heart, at my breast,
You my delight, my joy!

Now you have caused me my first pain

Translation courtesy of Richard Stokes

Now you have caused me my first pain,
But it struck hard,
You sleep, you harsh and pitiless man,
The sleep of death.

The deserted one stares ahead,
The world is void.
I have loved and I have lived,
And now my life is done.

Silently I withdraw into myself,
The veil falls,
There I have you and my lost happiness,
You, my world!