Richard Strauss: Négy utolsó ének

Richard Strauss, 1947-ben, 83 éves korában kezdi el írni az *Im Abendrot* (Alkonyfényben/Alkonyatban) című dalát, mely elsőként született meg a *Négy utolsó ének* című dalcikluson belül. Strauss, ekkor még egy nagyon aktív, de megkeseredett, idős ember. Két évvel vagyunk a II. nagy világégést követően, mikor is az amerikai háborús bizottság őt „I. osztályú bűnösnek” minősíti, merthogy 11 évig állt a náci birodalom szolgálatában. Ha bebizonyosodott volna bűnössége, az kényszermunkával, vagyonelkobzással, polgárjog megfosztással és minden nyugdíj megvonásával járt volna. Strausst azonban 1948-ban felmentették. Németország s azok operaházai a háború után, romokban hevernek. Strauss müncheni szülőháza leégett. Strauss menyét s unokáit is bántották a háborúban származásuk miatt, s Alice (meny) ágán huszonhat ember került koncentrációstáborba. Strauss félt attól, hogy ha mindent, aminek a nácikhoz köze volt, elutasít majd a kezdődő „új világ”, akkor a zenéjét nem játsszák többé. Ebben az időszakban írja a következő sorokat: *„Nehéz elviselni, ha az ember majdnem hetven éven át hiába dolgozott, és életművét romokban látja, az egész kedves német zenével együtt…Soha többé nem hallom már műveimet, bárcsak Mozart és Schubert magukhoz szólítottak volna nyolcvanadik születésnapomon az Elíziumba.”[[1]](#footnote-1)(*Strausst, egyedül a zene érdekelte s igyekezett apolitikusan élni, a struccpolitika azonban bizonyos pozícióban és bizonyos körülmények között elfogadhatatlan).

Strauss-nak a fia, Franz, javasolta 1947-ben, hogy kezdjen el dalokat írni, hiszen meg fog nőni a koncerthangversenyek iránti igény[[2]](#footnote-2). Nem lévén operaház. Richard, lemásolta naplójába Johann von Eichendorff: *Im Abendrot* című versét s elkezdett dolgozni rajta. 1948 májusára fejezte be a dalt. Johann von Eichendorff (1788-1857) verseit számos komponista megzenésítette; többek között Schumann, Mendelssohn, Brahms és Hugo Wolf.

Strauss, a háborút követően Pauline-nal, a feleségével, önkéntes száműzetésbe vonult Svájcba, ahonnan csak 1949 májusában tértek vissza németországi otthonukba, Garmischba. Az *Im* *Abendrot* akár róluk is szólhatott volna; a két idős emberről, akik kéz a kézben haladtak át az életen s elfáradtak. Magányosak, és tudják, hogy nincs már messze az elmenetel. (Strauss másfél évvel a dal születése után ment el, Pauline pedig nyolc hónappal később követte őt; Strauss temetéséről készült dokumentumfilmben, Solti György beszél arról, hogy Pauline- aki korábban egy nagyon erős asszony volt-, mennyire összetört… Ők összetartoztak[[3]](#footnote-3)).

A dal elkészülte után kezdett Strauss foglalkozni Hermann Hesse verseivel, akit két évvel korábban tüntettek ki Nobel-díjjal. Négy verset választott ki megzenésítésre, azonban csak hármat tudott befejezni; a *Frühling*-et (Tavasz), a *Beim Schlafengehen*-t (Elalváskor), és a *September*-t. Hesse mondta a következőt: "Nincs ezer vagy száz legjobb könyv, minden egyes embernek van egy saját választéka abból, ami vele rokon, számára érthető, kedves és értékes." Ez a mondat kicsit másként: nincs ezer vagy száz legjobb vers, minden egyes embernek van egy saját választéka abból, ami vele rokon, számára érthető, kedves és értékes. Strauss azért választotta az adott verseket, mert neki szóltak, róla szóltak. Valamennyi kiválasztott vers témája az elmúlás és a halál.

Dalciklussá a négy dal, csupán Strauss halála után vált. A *Négy utolsó ének* címet Ernst Roth adta a dalcsokornak, amikor 1950-ben, a Boosey and Hawkes angol kiadó vezetőjeként kiadta azokat[[4]](#footnote-4). A dalok a kiadványban nem születési sorrendben jelentek meg, s ezt követte aztán a legtöbb koncert interpretáció is; a *Frühling* az első dal, ezt követi a *September* (mely legutolsóként íródott), majd a *Beim Schlafengehen* s végül az elsőként született *Im Abendrot*.

Strauss halála után került sor a dalok első bemutatására is; Londonban, a Royal Albert Hall-ban, Wilhelm Furtwängler vezetésével. A szopránhangra és zenekarra írott mű szólóját ekkor Kirsten Flagstad énekelte. (Strauss korábban felesége szoprán hangjára írt dalokat- 1904-ig együtt tartottak szólóesteket-, de egyik utolsó kívánsága az volt, hogy Kirsten énekelje a világpremieren egy első osztályú karmesterrel és zenekarral dalainak szólóját)[[5]](#footnote-5).

A *Frühling-*ben a szoprán szólistát egy meglehetősen nagy zenekar kíséri, amelyben találunk hárfát, csellót, oboát, fuvolát és hegedűt. A dal elején a vonósok dominálnak, zizegnek, mintha méhecskék lennének. (Strauss, nyolc évesen kezdett el hegedülni tanulni egyik unokatestvérétől, aki a müncheni udvari zenekarban játszott). A dal hat nyolcadban kezdődik, s kilenc nyolcadban fejeződik be. A zenekar által játszott apró hangok teremtik meg a misztikus, már-már földöntúli hangulatot, melyre ráépülnek a szólista hosszan tartott hangjai. Strauss, a gyorsabb dallammozgásnál, festi a szavakat a zenével; fáid, levegőd, madárdal, csoda, megboldogult. A vers mélysége, velőig hatol a zene által. A dal c-mollban íródott, melyről 1806-ban, F.D. Schubart a következőt írja*: „A szerelmi-bánatos lélek minden sóvárgása, sínylődése, sóhaja ebben a hangnemben van.”[[6]](#footnote-6)* Strauss, járt katolikus iskolába, de otthonról nem kapott semmiféle vallásos nevelést. Fiatalon Schopenhauer gondolatai voltak rá nagy hatással, ki sokat foglalkozott a halál témakörével[[7]](#footnote-7). A vers címe az, hogy *Tavasz*, de számomra arról szól, amikor a már meghalt kedvest követi társa a halálba s ismét találkoznak. A telet, az öregséget, s betegséget, követi a tavasz, az új kezdet… már valahol máshol.

„Homályos kriptában sokáig álmodtam fáidról, azúrkék szellőről, illatodról s madárdalról. S most itt fekszel felékesítve, ragyogva, fényben fürödve csodaként előttem. <Ennél a résznél vált át az ütemmutató 9/8-ba>. Ismét felismersz s gyengéden hívogatsz. Valamennyi végtagom megremeg áldott jelenlétedtől.”

**

(Hermann Hesse: *Szeptember* című képe)

A *Septembe*r-t, Strauss 1948. szeptember 20.-án fejezte be a svájci Montreux-ban. A dalban, az öregkor metaforája az „elhaló nyár”. Véget ért a nyár, hullanak a levelek, (de még a fuvolaszó mintha a nyári nap mosolygó csíkja lenne), a nyár becsukja szemeit s meghal…valami új következik…

A kert kesereg: az eső hidegen hullik a virágokra. A nyár halkan a vége felé reszket. Levél, arany levélre hullik a magas akácfáról. Elcsigázottan s döbbenten mosolyog a nyár az elhaló álom felett- ami ez a kert volt. Hosszasan elidőzik még a rózsáknál, nyugalomra áhítozik, lassan lecsukja megfáradt szemeit.

Ez a dal négy negyedben íródott s D-dúrban. Érdekes módon frissesség érezhető benne. Az ének lassú és szomorú, de alatta a zenekar „fényt játszik” és mozog. Azt sugallja, hogy ugyan valami új jön, de az nem biztos, hogy rossz lesz. A szólista az előző dallal szemben, ahol nagyon magasan énekelt, meglehetősen mélyen szólal meg, a zenekar „hangvonalában”. A melizmának az előző műhöz hasonlóan, itt is fontos szerep jut, kiemel szavakat; blumen, sommer, sterben, gartentraum, müdgewordnen, augen. Az előző dalban a madárhangot a szoprán énekelte meg, itt azonban a kerti madár hangja, a fuvola. A zenekarban jelen van kürt, ami azért érdemel említést, mert Strauss édesapja egy nagyon jó nevű kürtös volt.

A cikluson belül a harmadik dal, a *Beim Schlafengehen*. Mindegyik dalt más összetételű zenekar kíséri, hiszen nem született az énekcsokor eredetileg egy ciklusnak. Vonósok kezdik a zenélést, majd dallamhullámukba kúszik be lágyan az énekes hangja. A kezdeti hangnem Asz –dúr, ami átvált a „gyermek” szónál A –dúrba. A dallam kivilágosodik. A dal második felében modulál a dallam Desz-dúrba. Nagy kihívás az előző dalokhoz hasonlóan az énekesnek a hosszú melizmák miatt a levegővétel.

„Most, hogy elfárasztott a nap, lelkem vágyik arra, hogy a csillagos ég kedvesen átölelje, mint egy gyermeket. Kezek, hagyjátok abba, mit tesztek, elme, felejts el minden gondolatot. Valamennyi érzékem most könnyű álomba akar szenderülni, s a lélek őrizetlenül felrepülni szabad szárnyalásban, míg az éj mágikus körében mélyen s ezerszeresen élni nem fog.”

Strauss, a haláltól nem fél, várja már annak eljövetelét, készen áll rá.

A negyedik dal, mely elsőnek született, az *Im Abendrot*. A zenekar erőteljesebb, mint a korábbi daloknál. A hangnem végig Esz-dúr, Strauss ebben a műben az ütemmutatók váltogatásával játszik; négy negyed, majd három ketted, majd ismét négy negyed… Ebben a dalban is festi Strauss a zenét; a pikolók személyesítik meg szálldosó pacsirtákat. Ami miatt a dalciklusnak ez lett a befejező eleme, az a vers legvége. A költemény, egy kérdéssel zárul: „Ez lenne a halál?” A kérdésre, pedig a zenekar, pikoló-trillákkal s kinyíló horizonttal válaszol.

Ínségben s boldogságban kéz a kézben jártunk, most mind a ketten megpihentünk, csendes vidék nyúlik el alattunk. Körülöttünk völgyek hajladoznak; sötétedik. Két pacsirta még félálomban repked, el a ködbe. Gyere ide, engedd, hogy elszálljanak, ideje aludni térni. Nem szabad bolyonganunk ebben a magányban. Ó tágas, nyugodt béke, olyan mélységes az esti homály. Mily fáradtak vagyunk az utazáshoz-ez a végtelen halál?

Amikor 1949. szeptember 8.-án Strauss haldoklott, a következőt mondta Alice-nak, a menyének: „„Különös… a haldoklás éppen olyan, ahogy hatvan esztendeje megkomponáltam a *Halál és megdicsőülésben*”; „… a lélek elhagyja a testet, hogy az örök mindenségben a legdicsőbb alakban találjon tökéletességre, amelyet itt a földön nem érhetett el”.[[8]](#footnote-8)

Hermann Hesse: Tavasz (Tandori Dezső fordítása)

Kriptahomályon az álom

nyugodni nem hagyott:

kék szellőd járt a fákon,

illatod és madárdalod.

Nyílt titok ma a lényed,

ékes ragyogása:

ünnepe drága fénynek,

szemem csodája.

És hívedet megismered,

híved csábítgatod,

és tagjaimon végigbizsereg:

itt vagy s boldog vagyok.

Hermann Hesse: Szeptember (Tandori Dezső fordítása)

Gyász ül a kerten,

surran a szirmon a hűvös eső.

Remeg a csendben:
tudja a nyár, a vége jő.

Levélre levél aranyat

hullat a magas akácról.

Nyár- mosoly döbben fonnyatag,

a kert: álom a pusztulásról.

Rózsáknál elálldogál

a nyugtot váró évszak.

Szeme fénye: apály

pillái elalélnak.

Hermann Hesse: Lefekvéskor (Tandori Dezső fordítása)

Elfárasztott, ím, a nap,

szívem nyugszik halk örömmel,

bágyadt gyermekként fogad

éji csillagfényt özönnel.

Dolgaid elhagyd, kezem,

felejts elmém, minden eszmét,

érzékeim – csöndesen:

én itt már csak szenderegnék.

És a lélek szabadon

hadd lebegjen, őrizetlen:

várd őt, varázs-vadon,

ezer új életre leljen.

Joseph von Eichendorff: Alkonyfényben (Tandori Dezső fordítása)

Jártunk mi rosszban-jóban,

fogtuk egymás kezét,

pihenjünk most, valóban,

csend honol szerteszét.

A völgyek elnyugosznak,

alkonyhomályon át,

illatálmos magasnak

még két pacsirta vág.

Hagyd rájuk a csapongást,

vár ránk a nyugalom:

jöjj, el ne vétsük egymást

ég-föld magányokon.

Joseph von Eichendorff: Alakonyatban (N. Kiss Zsuzsa fordítása)

Kéz a kézben haladtunk,

Hol baj s öröm terem;

Elfáradtunk; alattunk

Csönd ül mindeneken.

Beroskadnak a völgyek,

Szitál a szürkület;

Illat nyomába följebb

Pacsirta-pár lebeg.

Jer, hagyd szárnyalni bátran,

Már szólít nyoszolyánk,

E végtelen magányban

Minek bolyonganánk.

Még ily tág némaságot!

Alkonyatban talál-

Utunk be elcsigázott!

Ez lenne a halál?

Forrás:

Batta András: Richard Strauss. Gondolat, Budapest, 1984.

Matthew Boyden: Richard Strauss. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2004.

Richard Strauss: Vier Letzte Lieder. Boosey&Hawkes.

<http://epa.oszk.hu/00800/00835/00070/1194.html>

<http://intranslation.brooklynrail.org/german/four-last-songs-the-poems-that-comprise-the-final-song-cycle-by-richard-strauss>

<https://lyrik.antikoerperchen.de/joseph-von-eichendorff-im-abendrot,textbearbeitung,233.html>

http://www.philharmonia.co.uk/assets/files/programme_notes/40213/140605.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Roth

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Strauss

<https://www.youtube.com/watch?v=3rY-WfY35vM>

<http://www.philharmonia.co.uk/assets/files/programme_notes/40213/140605.pdf>

http://classicusquartet.hu/das-wohltemperierte-streichquartett/

<https://www.classicfm.com/composers/strauss/guides/story-behind-strauss-four-last-songs/>

<https://www.bbc.co.uk/music/works/07393065-1123-4d65-b5e7-26e78f0ad0a6>

<http://www.filharmonikusok.hu/muvek/halal-es-megdicsoules-op-24/>

1. Batta András: Richard Strauss. Gondolat Kiadó, Budapest, 1984. 256. oldal. [↑](#footnote-ref-1)
2. Strauss, 196 dalt írt összesen. [↑](#footnote-ref-2)
3. Strauss és Pauline, 1894-be házasodott össze, s habár sokat veszekedtek, nem tudtak egymás nélkül élni. 55 évig voltak házasok. [↑](#footnote-ref-3)
4. Az *Im Abendrot*-ot, Strauss, Ernst Roth-nak ajánlotta. [↑](#footnote-ref-4)
5. <http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,812590,00.html> [↑](#footnote-ref-5)
6. F. D.Schubart: Ideen zu einer Aesthetik der Tonkunst. (1806) [↑](#footnote-ref-6)
7. 1882-ben, Strauss filozófia tanulmányokat kezdett a müncheni Lajos-Miksa Egyetemen. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hat évvel a *Halál és megdicsőülés* című szimfonikus költemény elkészülte után írta Strauss az idézett sorokat. [↑](#footnote-ref-8)