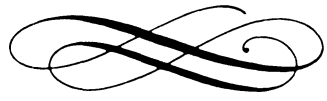
Verklärte Nacht
and
Pierrot Lunaire



ARNOLD SCHOENBERG

Dover Publications, Inc.
NEW YORK

Copyright

Copyright © 1994 by Dover Publications, Inc.

All rights reserved under Pan American and International Copyright Conventions.

Bibliographical Note

This Dover edition, first published in 1994, is a republication in one volume of two works originally published by Universal Edition: *Verklärte Nacht*, Op. 4, 1899; and *Pierrot lunaire*, Op. 21, 1914. The Dover edition adds: an overall contents page; an English translation of the original contents page for *Pierrot*, including the shifting instrumentation (corrected) of the twenty-one pieces in this work, introduced by a new editorial note; a glossary of German terms used in both scores, including translations of footnotes and longer score notes; and new English translations by Stanley Appelbaum of both Schoenberg's foreword to *Pierrot* and the poems on which the two works are based. Performance instructions for connecting the pieces in *Pierrot* are translated in the score.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Schoenberg, Arnold, 1874–1951.

[Verklärte Nacht]

Verklärte Nacht ; and, Pierrot lunaire / Arnold Schoenberg.

p. cm.

The 1st work for 2 violins, 2 violas, and 2 violoncellos; based on the poem Weib und Welt by Richard Dehmel; 2nd work for voice (Sprechstimme), piano, flute/piccolo, clarinet/bass clarinet, violin/viola, and violoncello; poems by Albert Giraud, German translations by Otto Erich Hartleben.

Reprint. Originally published: Universal Edition, 1899 (1st work, op. 4) and 1914 (2nd work, op. 21).

Includes a new editorial note, a glossary of German terms, and new English translations by Stanley Appelbaum of Schoenberg's foreword to Pierrot and the poems on which the two works are based.

ISBN 0-486-27885-9

1. String sextets (Violins (2), violas (2), violoncellos (2))—Scores. 2. Monologues with music (Instrumental ensemble)—Scores. I. Dehmel, Richard, 1863–1920. Weib und Welt. II. Schoenberg, Arnold, 1874–1951. Pierrot lunaire. 1994. III. Title: Verklärte Nacht. IV. Title: Pierrot lunaire.

M652.S37 op. 4 1994 93-45854

CIP

M

Manufactured in the United States of America

Dover Publications, Inc., 31 East 2nd Street, Mineola, N.Y. 11501

Contents

GLOSSARY (including footnotes and longer score notes) v

VERKLÄRTE NACHT (Transfigured Night), Op. 4 (1899) 1

After Richard Dehmel's poem "Verklärte Nacht" from *Weib und Welt* (*Woman and World*)

For two violins, two violas and two cellos

Poem 2
Music 3

PIERROT LUNAIRE, Op. 21 (1912) 53

Three Times Seven Poems by Albert Giraud, German translation from the French by Otto Erich Hartleben

For speaking voice, piano, flute (+ piccolo), clarinet (+ bass clarinet), violin (+ viola) and cello

Composer's Foreword 54
Contents & Instrumentation 55
Poems 56
Music 63

GLOSSARY OF GERMAN TERMS

Translations of footnotes and longer score notes appear at the end of this section.

[pp] aber deutlich hörbar, [very soft] but clearly audible
am Griffbrett, on the fingerboard *(sul tasto)*
am Steg, on the bridge *(sul ponticello)*
ärgerlich, angrily
auf der G [D, etc.] Saite, on the G [etc.] string *(sul G)*
ausdrucksv(oll), expressively
äusserst kurz, wie Tropfen, extremely short, like droplets [of sound]

B [also, *in B*], B-flat
Bass-Klarinette [B-Kl.], bass clarinet
bedeutet, means, signifies
begleitend, secondary (accompanying) voice
beiseite, in an undertone *(sotto voce)*
belebend, becoming livelier
beschleunigend, accelerating
bewegt, moving, agitated
[accel.] bis zum Schluss, [accel.] until the end
Bratsche [Br.], viola
breit(er), broad(er)
breiter Auftakt, broad upbeat

col legno gestrichen, struck with the wood of the bow
C-Saite, on the C string *(sul C)*

Dämpfer, mute
Dämpfer aufsetzen, mute on
Dämpfer weg, mute off
deutlich, distinct, clear
doch, yet, but
Doppelgriff es u. h, doublestop E-flat and B
drängend, etwas unruhiger, pressing forward rather nervously
D-Saite, on the D string *(sul D)*
durchaus begleitend, accompanying throughout
durchaus legato, always *legato*

ernst, solemn
erregt, agitated
etwas, somewhat, slightly
etwas belebter, slightly more lively
etwas bewegter, somewhat more animated
etwas gedehnt, somewhat broadly
etwas langsamer, a little slower
etwas rasch(er), somewhat quick(er)
etwas ruhiger, a little more calmly
etwas zögernd, rather hesitant
etwas zurückhalt(end), slightly held back

Flag(eolett), harmonic
Flatterzunge, fluttertongue
fliessend(e), flowing
fliessende, aber abwechslungsreich, flowing, but abundantly modulated
Flöte [Fl. or *gr. Fl.],* flute
flüchtig, fleeting
frei, free

gehende, moving
Geige [G.], violin
gesprochen, spoken
gestossen, driving forward
gestrichen, rushing ahead
gesungen, sung
gezischt, hissed
Griffbrett, fingerboard
Gr(osse) Flöte [gr. Fl.], flute
G-Saite, on the G string *(sul G)*

Hauptstimme, principal voice
hervor(tretend), prominent, to the fore
hüpfend, frisky

immer, always, steadily
immer ganzer Bogen, with a full bow throughout
immer langsamer werdend, becoming continually slower
immer weiter, continually broader
im Takt, in the measure, on the beat
im Zeitmass, in tempo
in abwechslungsreicher Bewegung, with a richly modulated movement
innig, expressive, heartfelt
innig, sehr zart und weich, expressive, very subdued and delicate

kein Pedal, no pedal
kläglich, plaintively
Klang, tone [actual sound of harmonics]
Klarinette [Kl.], clarinet
Klavier [Klav.], piano
Klavier-Auszug, piano reduction [condensed score]
Komisch bedeutsam, with comical self-importance
kurz, short

l.H [linke Hand], left hand
langsam(er), slow(er)
langsamer Walzer, slow waltz
lebhaft bewegt, lively, agitated
lebhafter, livelier
leicht bewegt, freely moving
leise, slight, low [volume]

mässige, moderate
mässig langsam, moderately slow
mässig rasch, moderately quick
mit, with
mit Dämpfer, with the mute on
mit Dämpfung, damped
mit der Rezitation, follow the reciting (speaking) voice
mit schmerzlichem Ausdr(uck), with heartfelt grief
mit Ton gesprochen, spoken with tone (pitch)

Nebenstimme, secondary (accompanying) voice
nimmt, change to [a different instrument]
noch bewegter, still more agitated

ohne, without
ohne Dämpfer, without mute
ohne Pedal, without pedal

plötzlich viel langsamer, suddenly much slower

[quasi] kadenzierend, [in the manner of] a cadenza

r. H. [rechte Hand], right hand
rasch(e), rascher, quick, quicker
rascher werdend, quickening
Rezitation, reciting (speaking) voice
ruhig(er), calm(er)

Schalltrichter hoch, put the bell [of the clarinet] in the air
schneller werdend, becoming faster
schwungvoll, spirited
sehr, very
sehr frei vorzutragen, executed very freely
sehr gross, very big, large
sehr hoch, aber äusserst zart, very high, but extremely delicately
sehr ruhig, ohne Ausdruck, very calm, without expression
sehr ruhig (und gleichmässig), very calm (and even)
sehr voll und gewichtig, very full and heavy
sentimental, sentimental, reflective
später, later
[spicc.] springender Bogen, played *spiccato,* with a bounced bow
steigernd, gradually louder *(crescendo)*
steigernd, beschleunigend, gradually louder and faster *(crescendo e accelerando)*
Stimme(n), voice(s)
stumm niederdrücken, [the piano keys] silently depressed

Takt(e), measure(s), beat(s)
Teil, part, section
ton, tone, sound
tonlos, toneless, unpitched
tonlos geflüstert, unpitched whisper
tonlos niederdrücken, [the piano keys] depressed without sound
trocken, dryly

viel langsamer, much slower
Violoncell(o) [Vcl.], cello
von, from, of, by

warm, warm, ardent
weich, delicate, smooth, tender
weich und lang, smooth and sustained
wieder, again, once more
wieder begleitend, return to an accompanying role
wieder belebter, lively once more
wieder gewöhnlich, return to the usual way of playing *(modo ordinario)*
wieder wie früher, once again as before
wild, rough, fierce, impetuous
wild, leidenschaftlich, turbulent, passionate
wuchtig, weighty, powerful

zart, subdued, gentle
zart doch ausdrucksvoll, gently but expressively
zart hervortreten, gently to the fore
ziemlich bewegte, increasingly agitated
ziemlich rasch, becoming fast
zögernd, hesitant
zurück(treten), receding
zurücktreten, doch innig, receding, but heartfelt

Footnotes and Longer Score Notes

In *Verklärte Nacht:*

Page 4, footnote:
Dieses Zeichen bedeutet ein kleine Luftpause.
This sign [∨] denotes a brief pause for breath.

Page 16, footnote:
1. Geige, 2. Bratsche u. 2. Cello spielen ohne Dämpfer; 2. Geige, 1. Bratsche u. 1. Cello mit Dämpfer.
Violin 1, Viola 2 and Cello 2 play without mute; Violin 2, Viola 1 and Cello 1 play with mute.

Page 30, footnote:
Von hier an die nächsten vier Takte sind "am Griffbrett" zu spielen (alle 6 Instrumente), der 5. Takt wieder gewöhnlich.
From here on, the next four measures are to be played on the fingerboard [*sul tasto*] (all 6 instruments), the 5th measure in the ordinary way once more.

Page 32, 3rd bar, tempo marking:
die ♩. gleich den ♩ von früher
the ♩. equals the previous ♩

Page 34, 6th bar, tempo marking:
die ♩ langsamer als die frühern ♪
the ♩ is slower than the previous ♪

In *Pierrot Lunaire:*

"Colombine" / p. 67, footnote [repeated on pp. 70, 81, 95, 98, 101]
⌜ ⌝ *bedeutet Hauptstimme*
⌜ ⌝ signifies a principal voice

"Der Dandy" / p. 72, m. 18, voice:
(fast gesungen, mit etwas Ton, sehr gezogen, an die Klarinette anpassend)
(almost sung, with some tone [pitch], very drawn out, following the clarinet line)

"Eine blasse Wäscherin" / p. 74, beginning, top of score:
Die drei Instrumente in vollständig gleicher Klangstärke, alle ohne jeden Ausdruck
The three instruments at completely equal volume, all totally expressionless

[same] / p. 74, beginning, piano (in margin):
(Das Klavier pausiert in diesem Stück)
(The piano does not play in this piece)

[same] / p. 74, beginning, voice:
Die Rezitation soll hier durchaus wie eine Begleitung zu den Instrumenten klingen; sie ist Nebenstimme, Hauptstimme sind die Instrumente.
The speaking voice here should sound throughout like an accompaniment to the instruments; it is a secondary voice, the instruments are the primary voice.

"Valse de Chopin" / p. 77, footnote:
Die mit ⌜ bezeichneten Stellen sind bis zum Zeichen ⌝ hervorzuheben, espressivo zu spielen, weil sie Haupt- oder I. Nebenstimme sind. Die andern Stimmen haben gegen sie zurückzutreten; sind Begleitung.
The passages marked ⌜ are to be emphasized up to the mark ⌝ and played *espressivo* because they are the principal voice or the leading secondary voice. The other voices must recede in their favor; they are the accompaniment.

"Madonna" / p. 82, m. 16, voice:
Sehr ruhig beginnend, nach und nach mächtig steigernd
Beginning very calmly, gradually becoming extremely loud

[same] / p. 82, footnote:
hinaufschleifen, während die angerissene Saite weiterklingt
slide upward, while the sharply plucked string is still vibrating

"Der kranke Mond" / p. 83, m. 25, voice:
(im Ton genau so wie der vorhergehende Takt)
(pitched exactly like the preceding measure)

[same] / p. 83, m. 26, voice:
(dieser Takt anders, aber doch nicht tragisch!!)
(this measure differently, but not tragically!!)

"Nacht" / p. 84, m. 10, voice:
gesungen (womöglich die tieferen Noten)
sung (the lower notes, if possible)

"Gebet an Pierrot" / p. 87, footnote:
Die Rezitation hat die Tonhöhe andeutungsweise zu bringen.
The reciting voice must project the pitch in an indirect way.

"Raub" / p. 89, m. 5, voice:
streng im Takt weiter
continue in strict measure

[same] / p. 91, m. 20, tempo marking:
molto rit. (von ♪ ca 80 bis 𝅘𝅥𝅯 ca 100–90)
molto rit. (from ca. ♪ = 80 until ca. 𝅘𝅥𝅯 = 100–90)

"Rote Messe" / p. 92, m. 1, piano:
(liegen lassen bis zum Zeichen ✲)
([keep the pedal down] up to the sign ✲)

"Enthauptung" / p. 99, two footnotes:
*) *Hier darf keine Stimme hervortreten; bloss die mit "sf" bezeichneten Stellen haben sich deutlich abzuheben.*
Here, no voice should be prominent; only the passages marked *sf* are to be distinctly emphasized.
+) *bedeutet: pizz. mit der linken Hand*
The sign + indicates a left-hand *pizz.* [cello]

"Heimweh" / p. 108, footnote:
Geige: + + pizz. mit der linken Hand
Violin: + + left-hand *pizz.*

"Parodie" / p. 115, m. 1, clarinet:
Klarinette imitiert genau den Vortrag der Bratsche
The clarinet exactly imitates the viola's phrasing

[same] / p. 118, m. 31, top of score:
Überleitung zu "Mondfleck"
transition to "Mondfleck"

"Serenade" / p. 124, beginning, tempo marking:
Sehr langsamer Walzer (mässige 𝅗𝅥.)
♩ = ca. 120–132; sehr frei vorzutragen
Very slow waltz (moderate 𝅗𝅥.)
♩ = ca. 120–132; executed very freely

VERKLÄRTE NACHT
(Transfigured Night)
OP. 4 (1899)

After Richard Dehmel's poem "Verklärte Nacht"
from *Weib und Welt* (*Woman and World*)

For Two Violins, Two Violas and Two Cellos

VERKLÄRTE NACHT (Transfigured Night)

Poem by Richard Dehmel
from *Weib und Welt (Woman and World)*

English translation by Stanley Appelbaum

Zwei Menschen gehn durch kahlen, kalten Hain;
der Mond läuft mit, sie schaun hinein.
Der Mond läuft über hohe Eichen,
kein Wölkchen trübt das Himmelslicht,
in das die schwarzen Zacken reichen.
Die Stimme eines Weibes spricht:

Ich trag ein Kind, und nit von Dir,
ich geh in Sünde neben Dir.
Ich hab mich schwer an mir vergangen.
Ich glaubte nicht mehr an ein Glück
und hatte doch ein schwer Verlangen
nach Lebensinhalt, nach Mutterglück

und Pflicht; da hab ich mich erfrecht,
da liess ich schaudernd mein Geschlecht
von einem fremden Mann umfangen,
und hab mich noch dafür gesegnet.
Nun hat das leben sich gerächt:
nun bin ich Dir, o Dir begegnet.

Sie geht mit ungelenkem Schritt.
Sie schaut empor; der Mond läuft mit.
Ihr dunkler Blick ertrinkt in Licht.
Die Stimme eines Mannes spricht:

Das Kind, das Du empfangen hast,
sei Deiner Seele keine Last,
o sieh, wie klar das Weltall schimmert!
Es ist ein Glanz um Alles her,
Du treibst mit mir auf kaltem Meer,
doch eine eigne Wärme flimmert
von Dir in mich, von mir in Dich.
Die wird das fremde Kind verklären,
Du wirst es mir, von mir gebären;
Du hast den Glanz in mich gebracht,
Du hast mich selbst zum Kind gemacht.

Er fasst sie um die starken Hüften.
Ihr Atem küsst sich in den Lüften.
Zwei Menschen gehn durch hohe, helle Nacht.

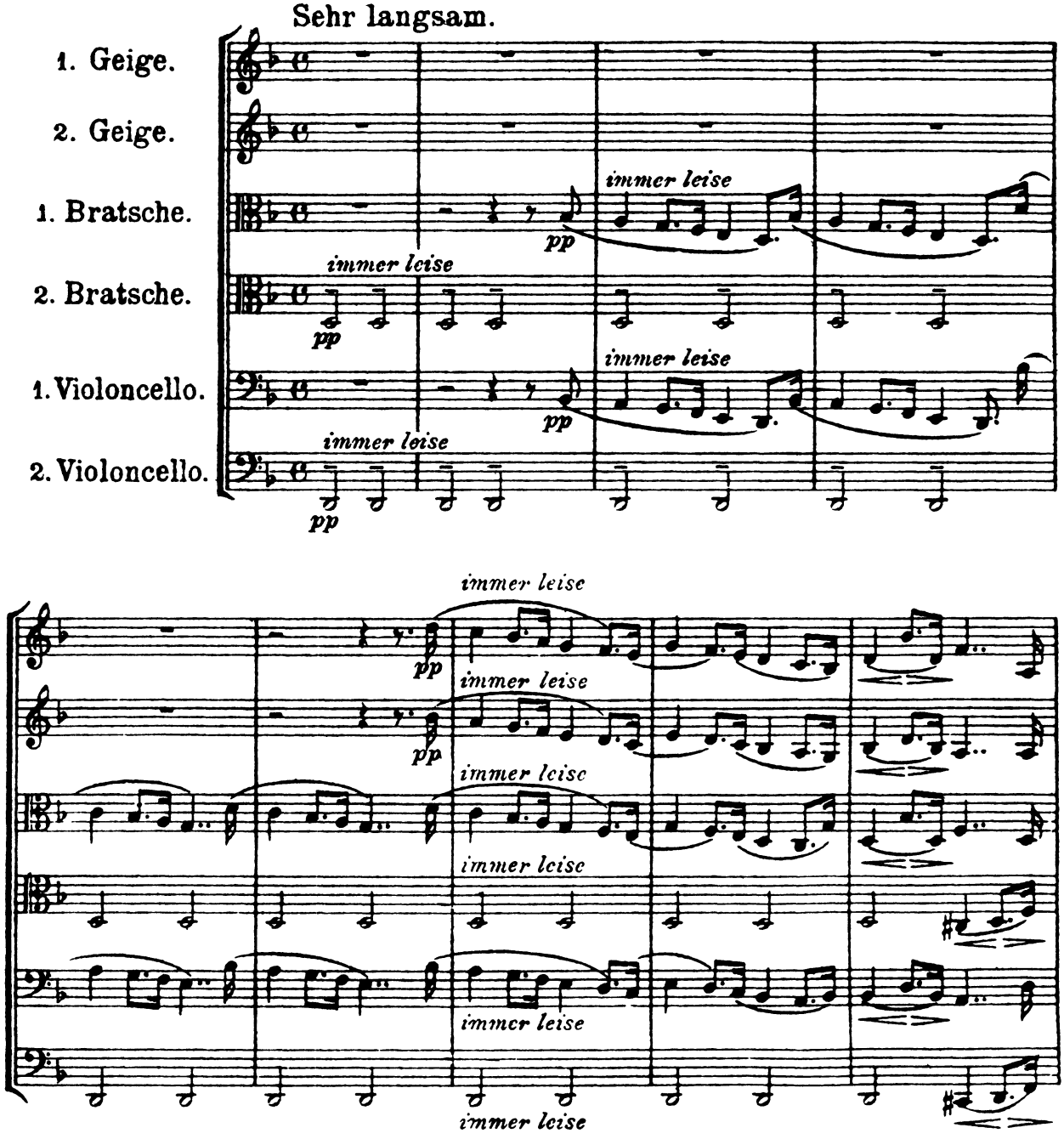
Two people walk through a bare, cold grove;
The moon races along with them, they look into it.
The moon races over tall oaks,
No cloud obscures the light from the sky,
Into which the black points of the boughs reach.
A woman's voice speaks:

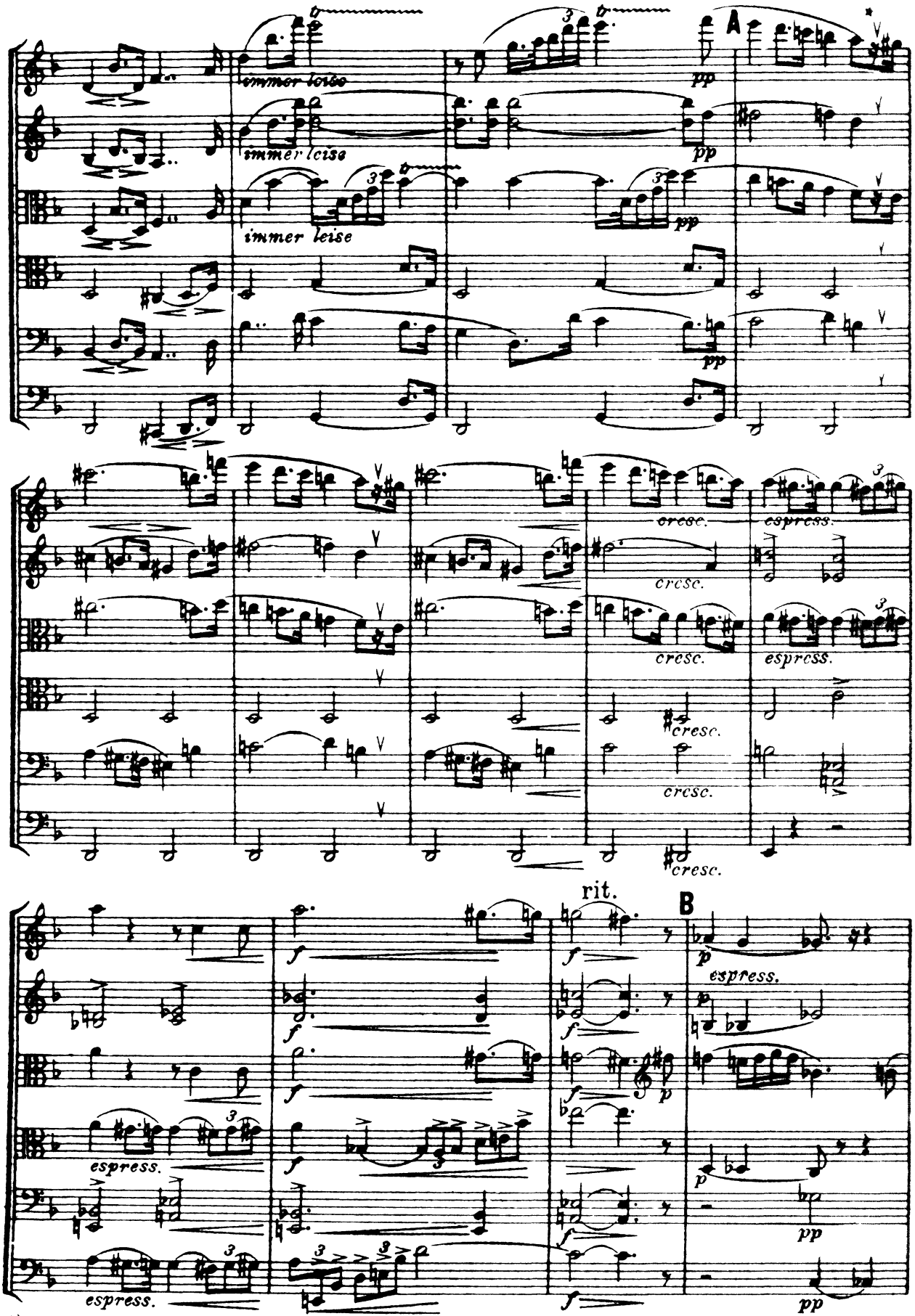
I'm carrying a child, and not yours,
I walk in sin beside you.
I have committed a great offense against myself.
I no longer believed I could be happy
And yet I had a strong yearning
For something to fill my life, for the joys of motherhood
And for duty; so I committed an effrontery,
So, shuddering, I allowed my sex
To be embraced by a strange man,
And, on top of that, I blessed myself for it.
Now life has taken its revenge:
Now I have met *you,* oh, you.

She walks with a clumsy gait,
She looks up; the moon is racing along.
Her dark gaze is drowned in light.
A man's voice speaks:

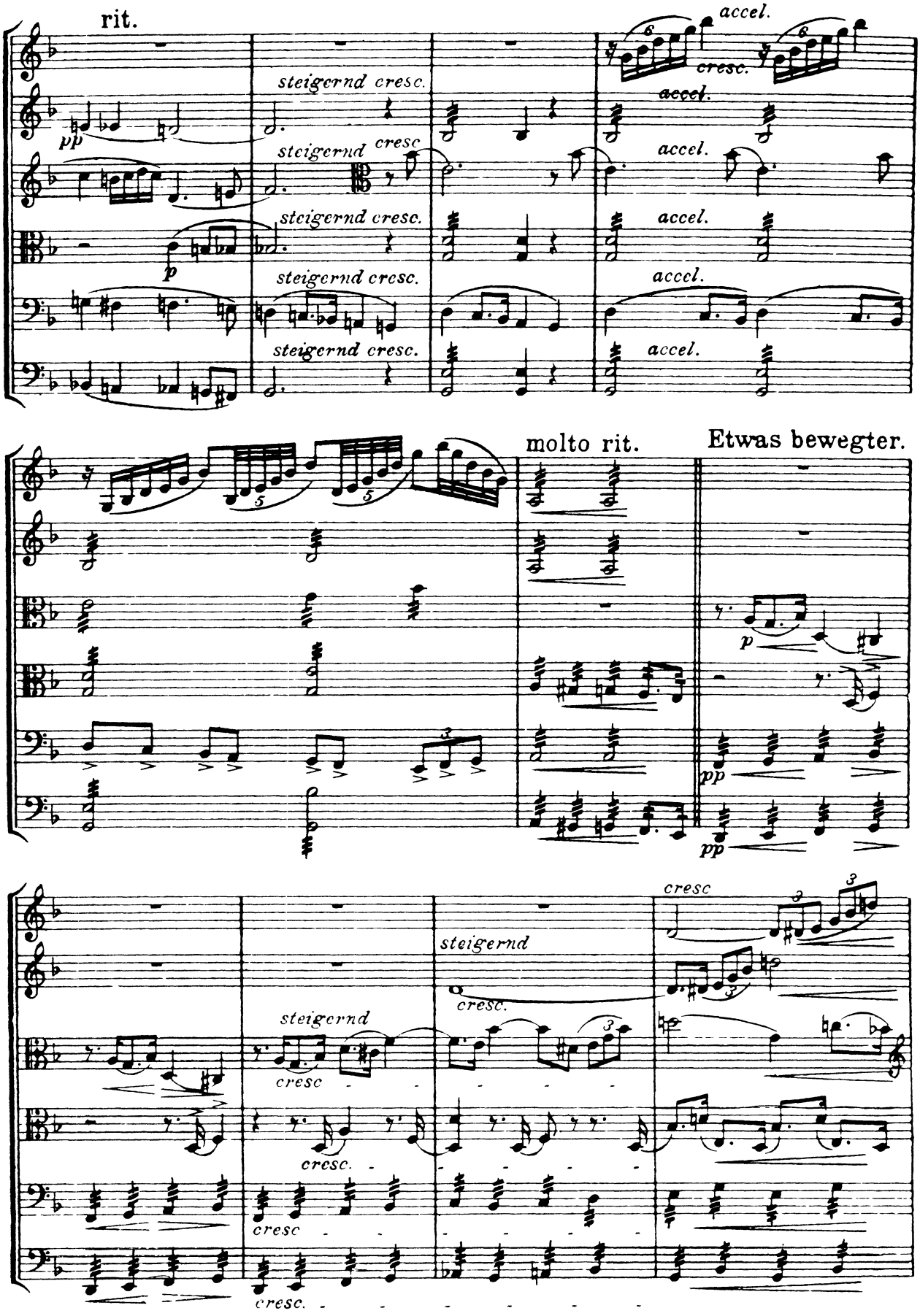
May the child you conceived
Be no burden to your soul;
Just see how brightly the universe is gleaming!
There's a glow around everything;
You are floating with me on a cold ocean,
But a special warmth flickers
From you into me, from me into you.
It will transfigure the strange man's child.
You will bear the child for me, as if it were mine;
You have brought the glow into me,
You have made me like a child myself.

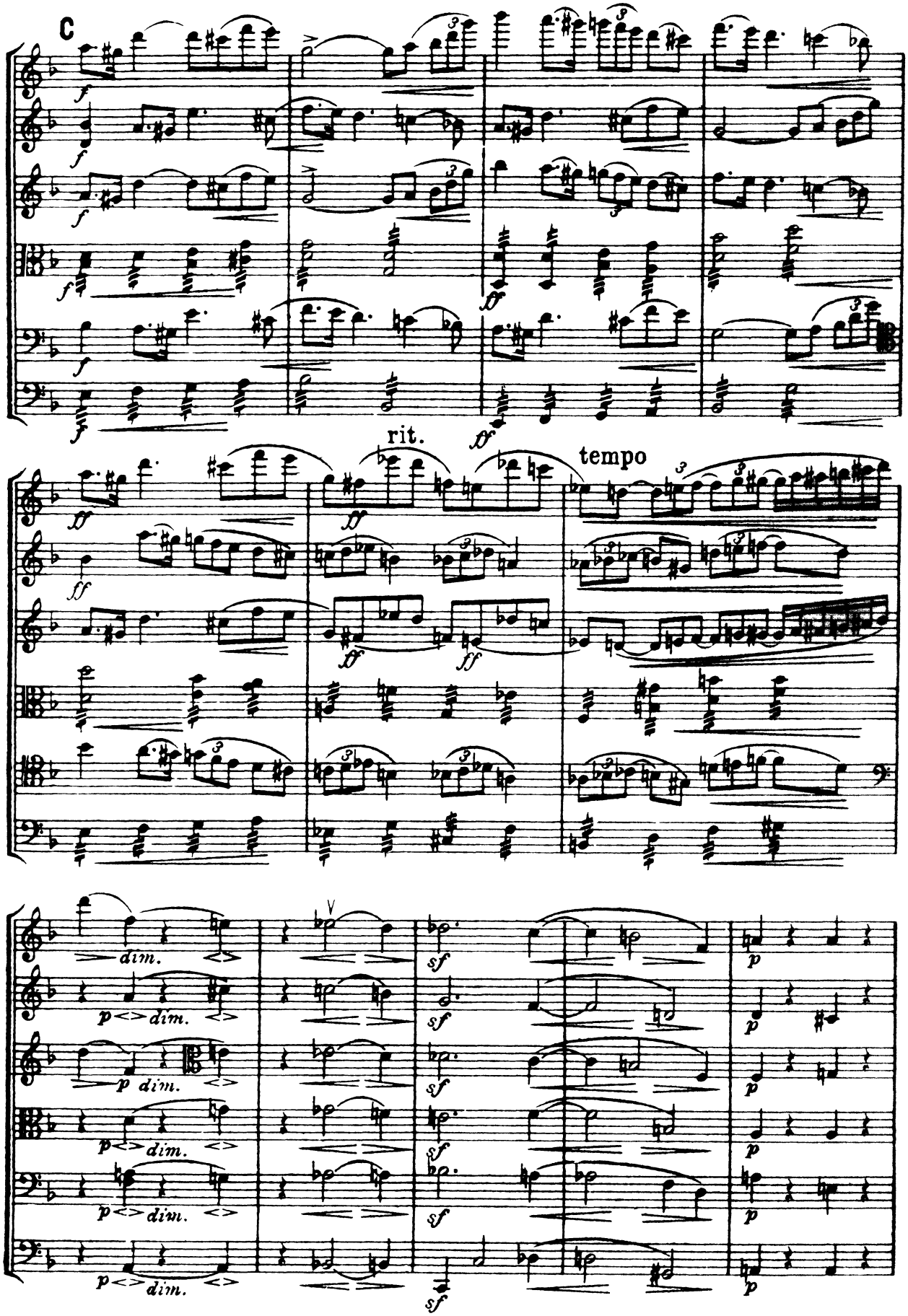
He grasps her around her ample hips.
Their breath kisses in the breeze.
Two people walk through the lofty, bright night.

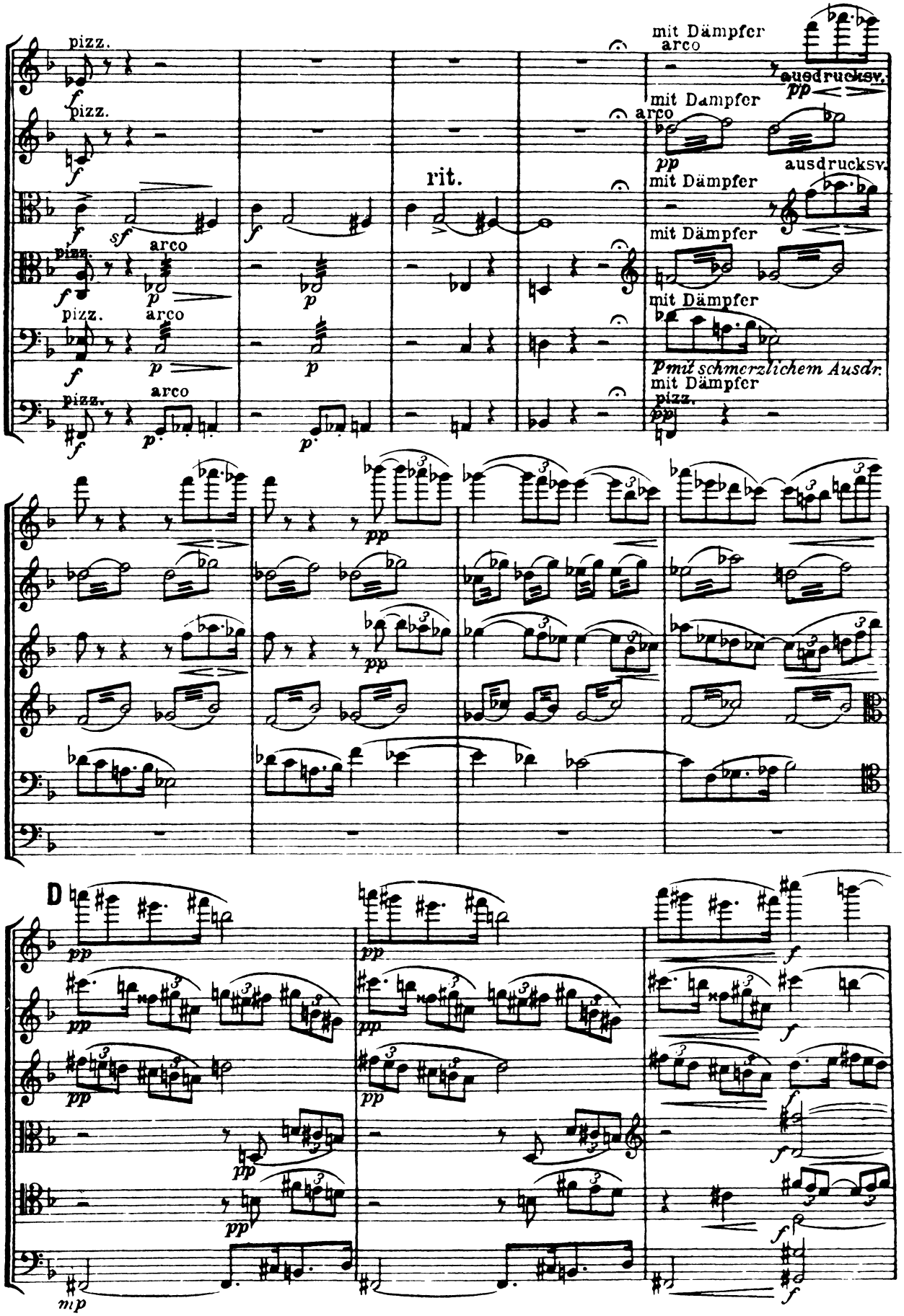

Sehr langsam.
1. Geige.
2. Geige.
1. Bratsche.
2. Bratsche.
1. Violoncello.
2. Violoncello.
immer leise
pp

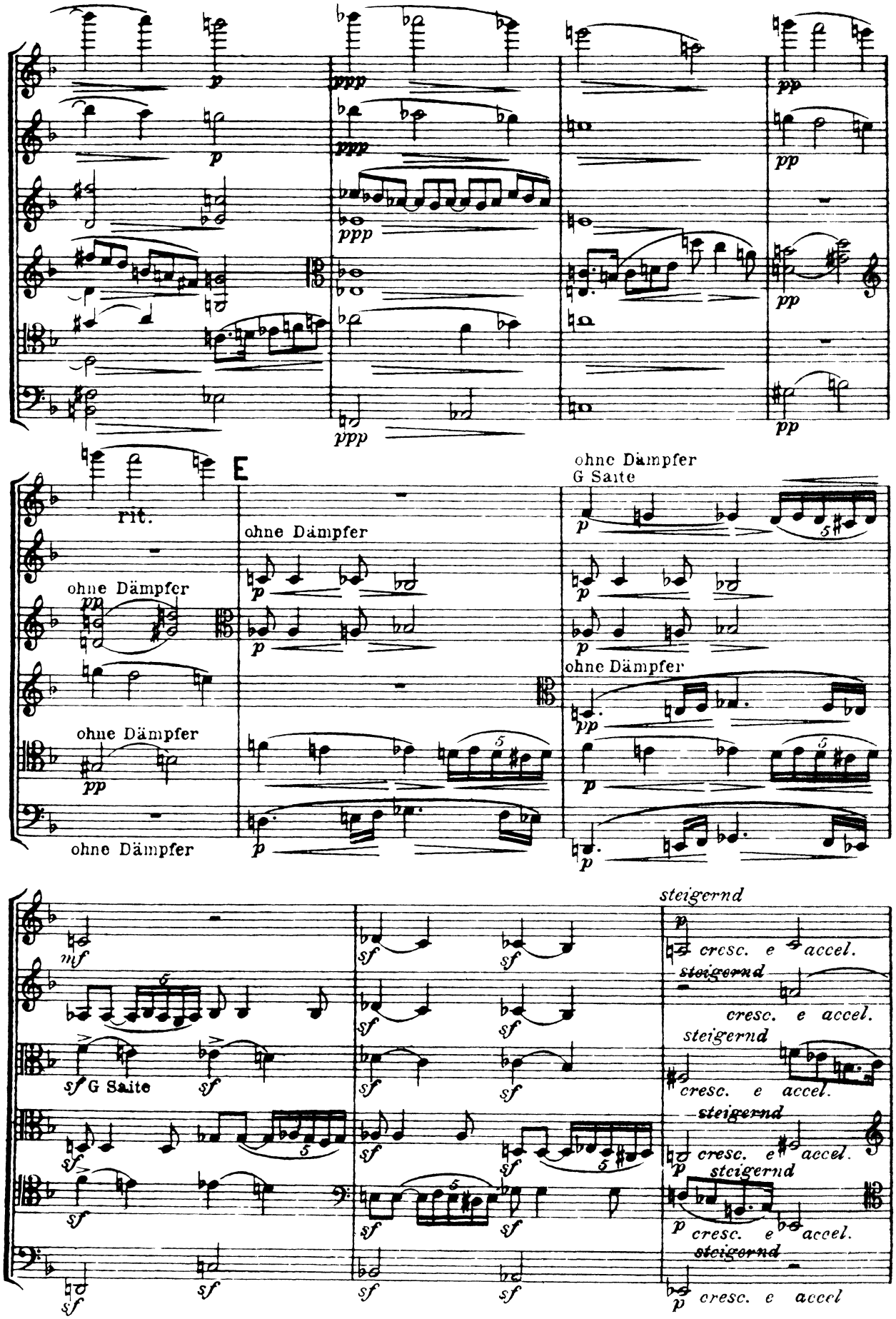


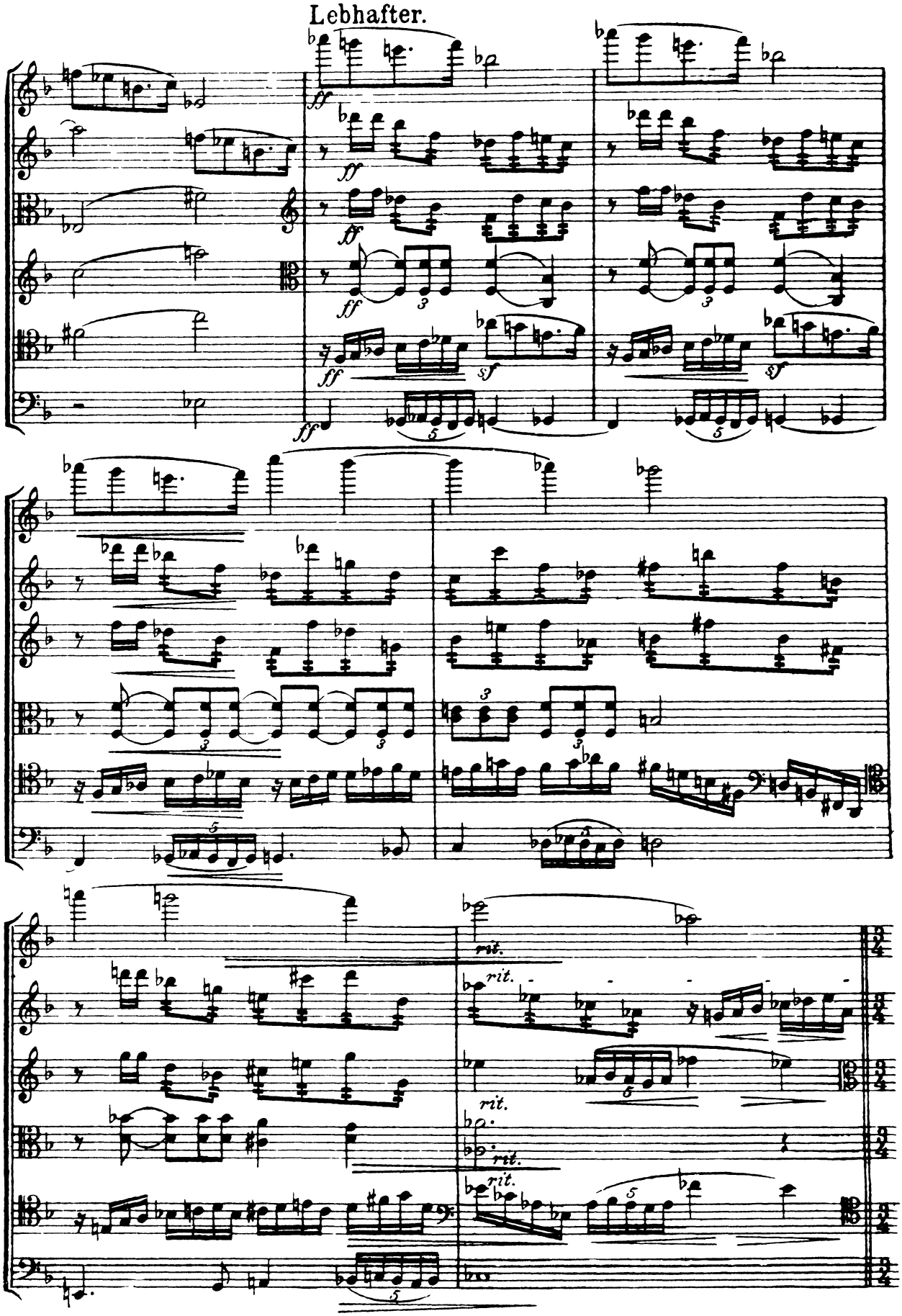
*) Dieses Zeichen bedeutet eine kleine Luftpause.


rit.
accel.
cresc.
steigernd cresc.
pp
p
molto rit.
Etwas bewegter.
pp
cresc
steigernd
cresc.

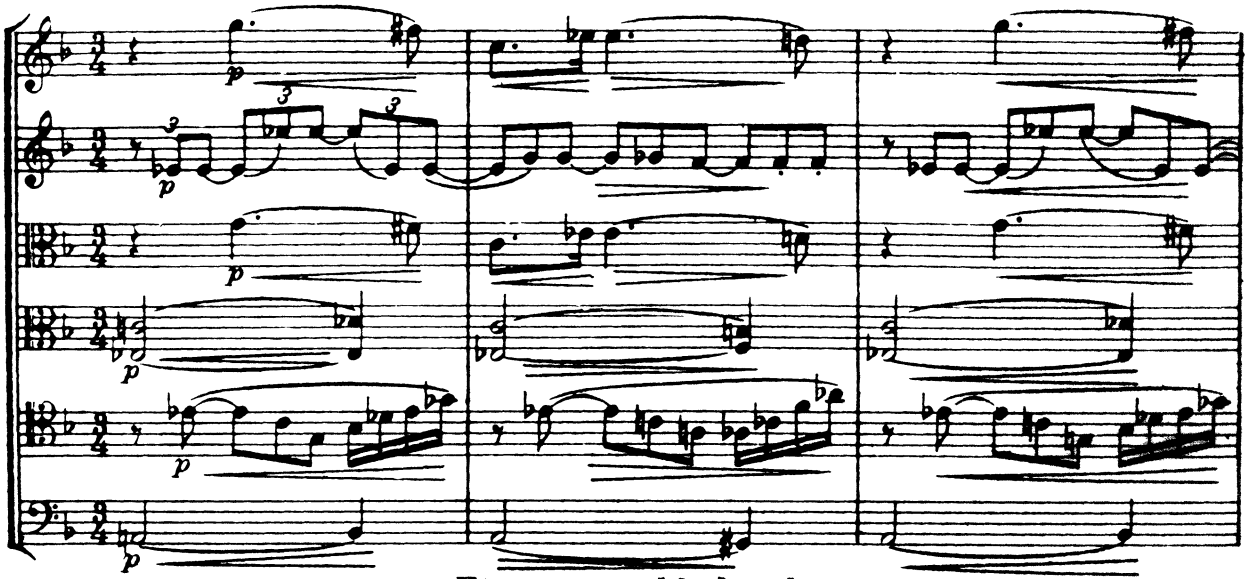

C
rit.
tempo


pizz.
arco
mit Dämpfer
ausdrucksv.
rit.
mit schmerzlichem Ausdr.
D

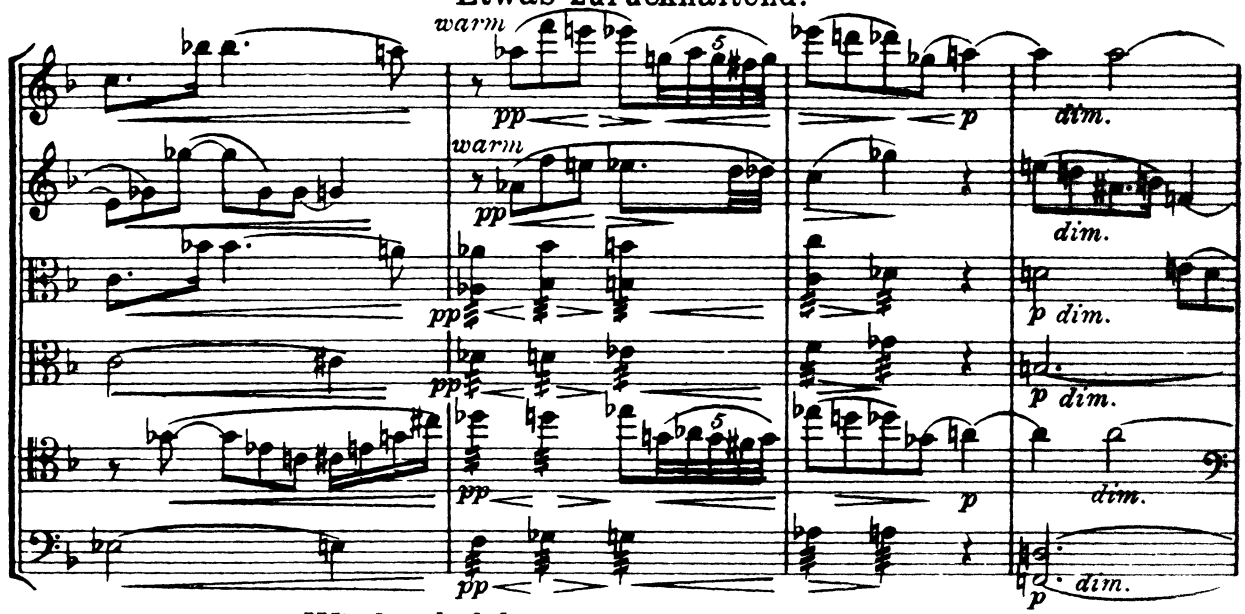

E
rit.
ohne Dämpfer
ohne Dämpfer
ohne Dämpfer
ohne Dämpfer
ohne Dämpfer
G Saite
ohne Dämpfer
G Saite
steigernd
cresc. e accel.
steigernd
cresc. e accel.
steigernd
cresc. e accel.
steigernd
cresc. e accel.
steigernd
cresc. e accel


Lebhafter.
ff
sf
rit.

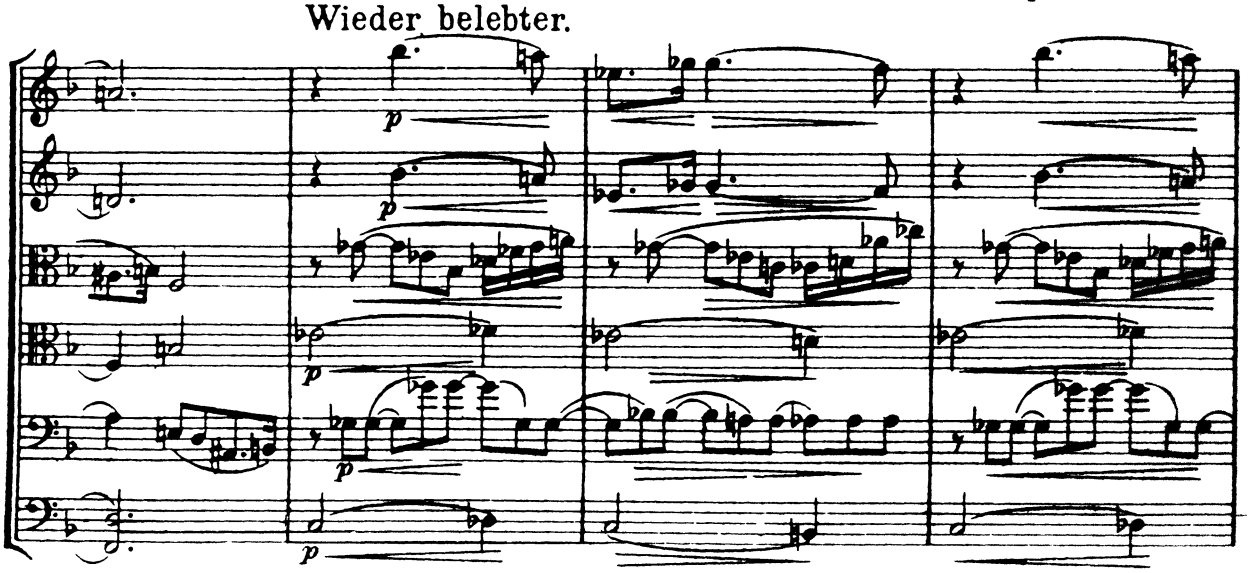
Etwas belebter.

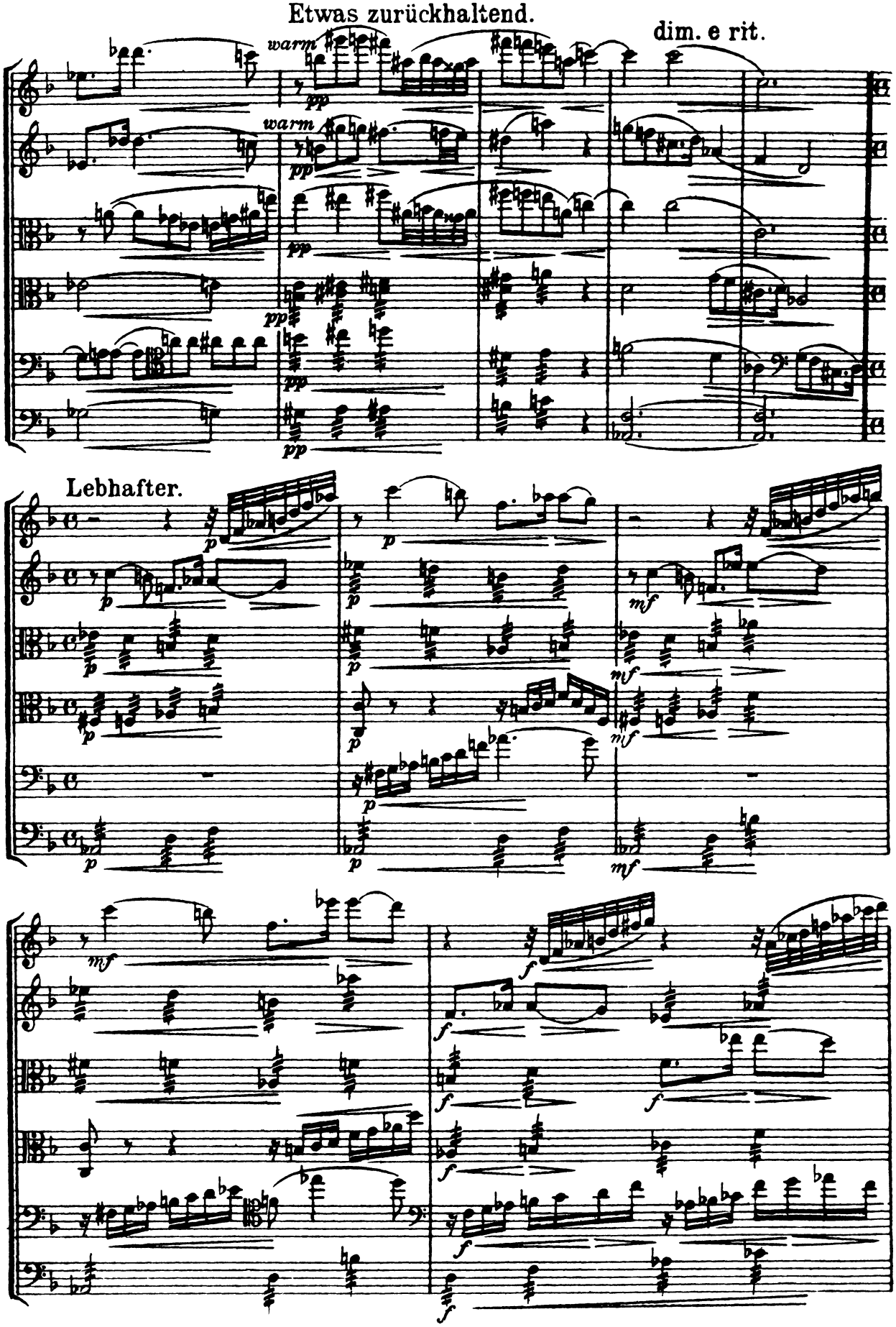


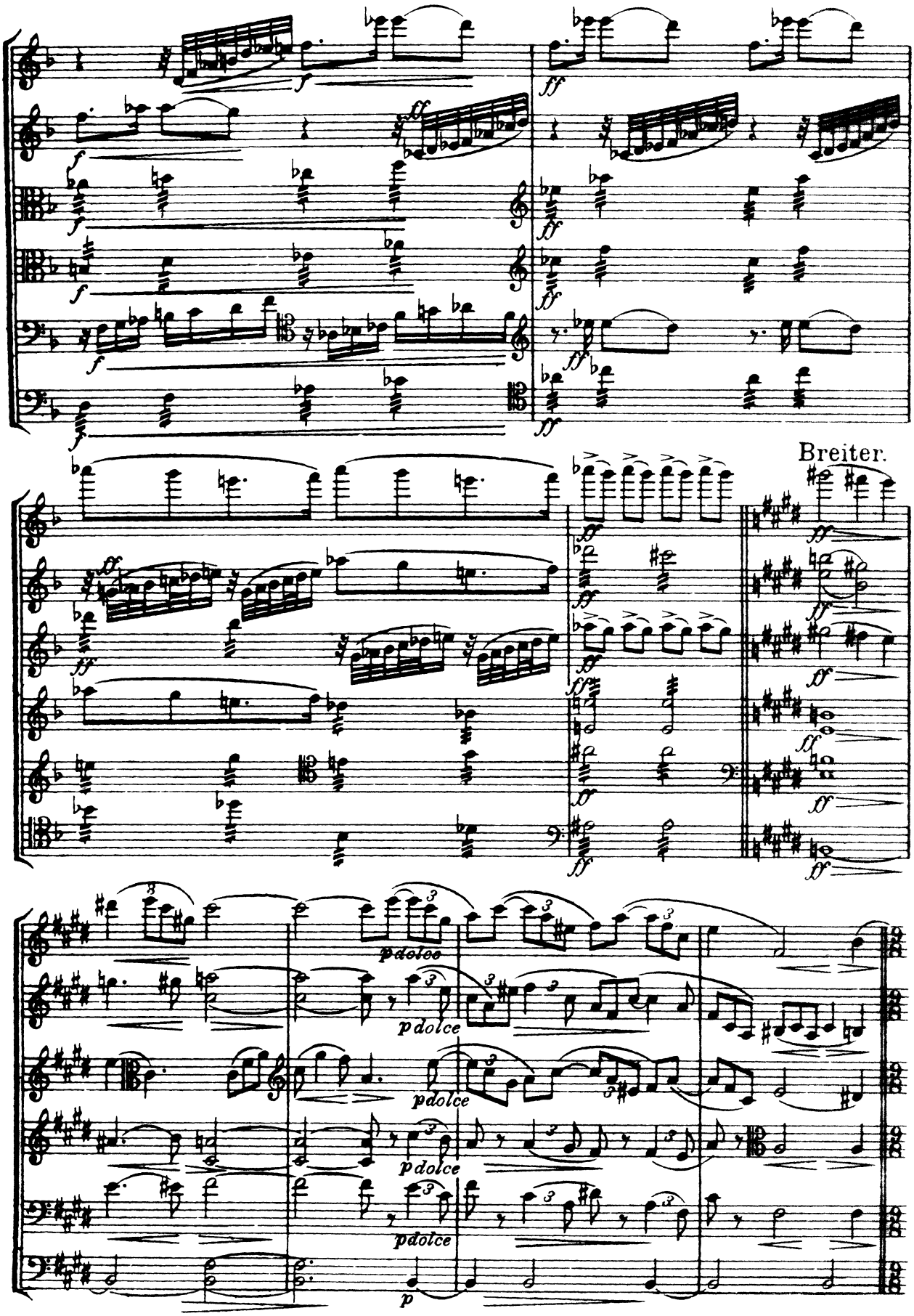
Etwas zurückhaltend.

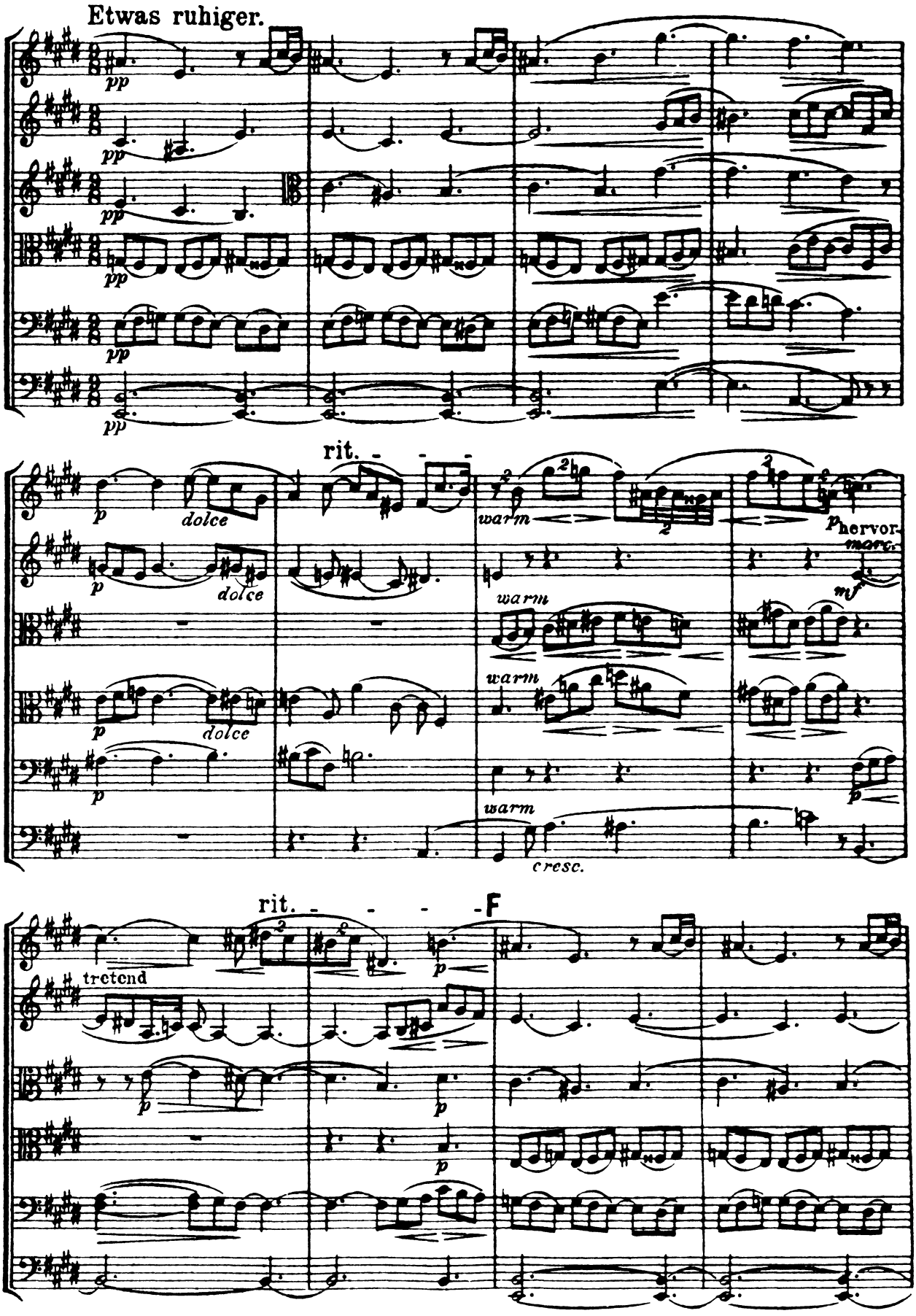


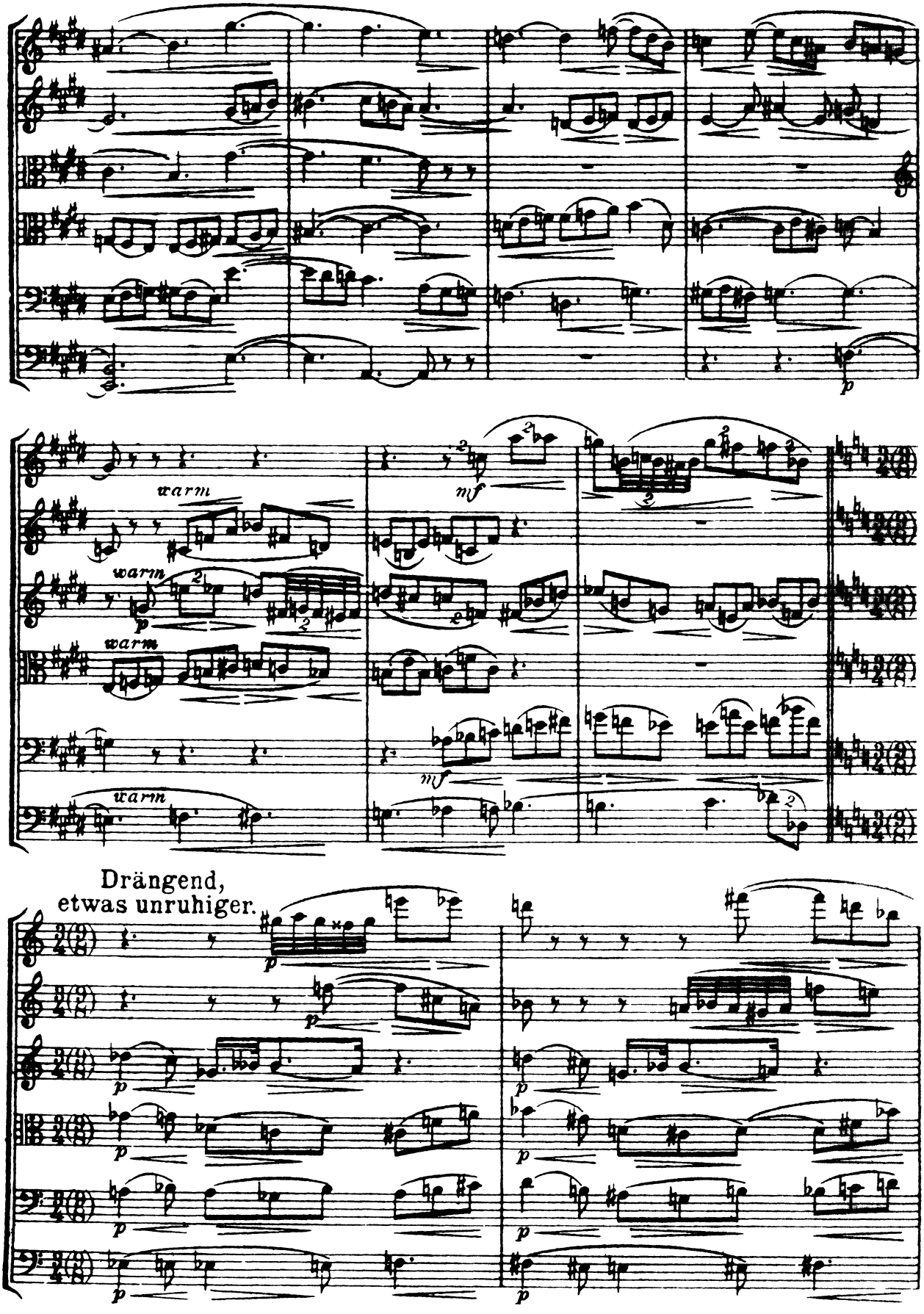
Wieder belebter.

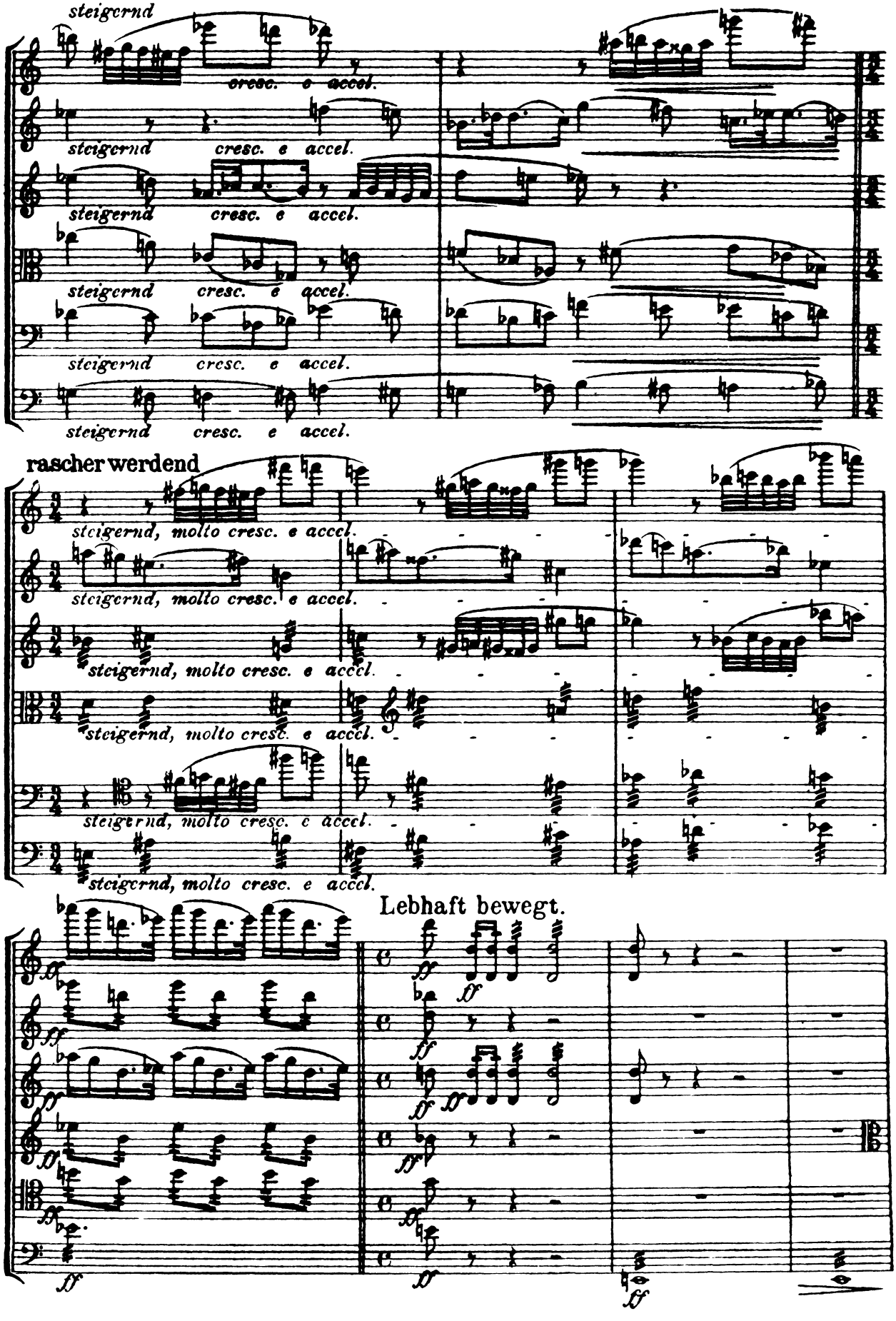


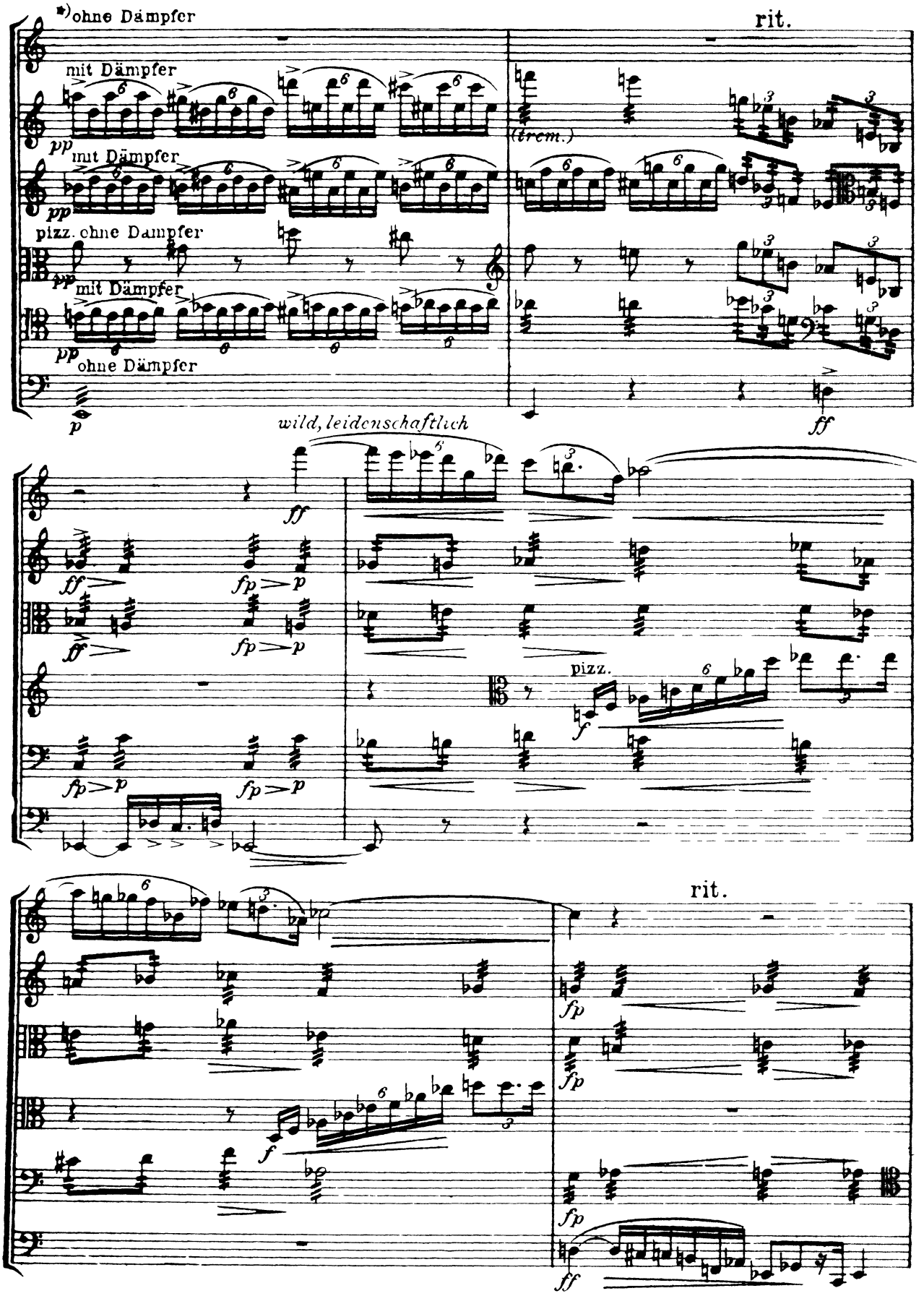

Etwas zurückhaltend.
warm
dim. e rit.
Lebhafter.


Breiter.
pdolce
pdolce
pdolce
pdolce

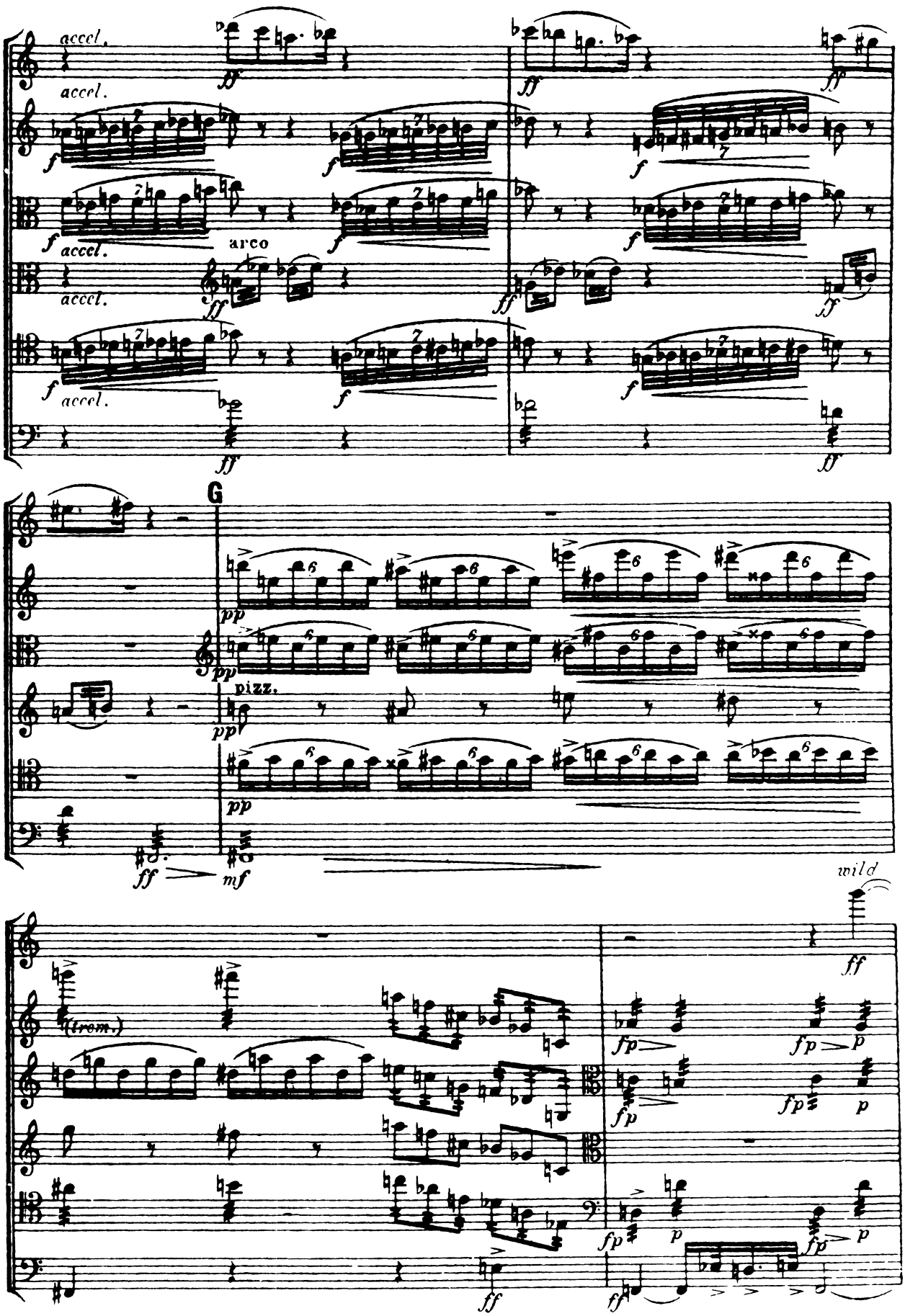

Etwas ruhiger.
pp
rit.
dolce
warm
hervor.
marc.
mf
cresc.
F
tretend

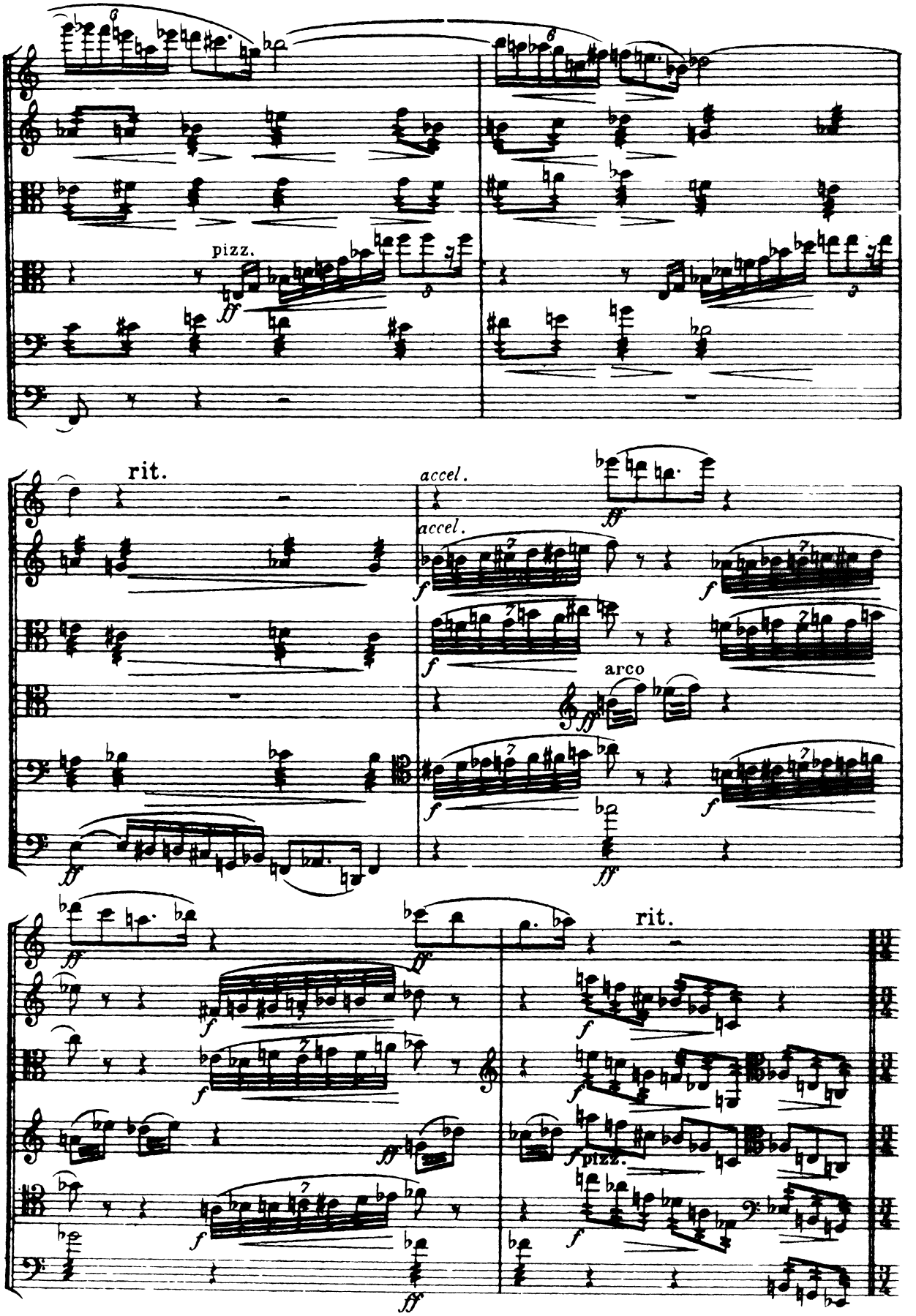

warm
warm
warm
warm
mf
mf
Drängend,
etwas unruhiger.

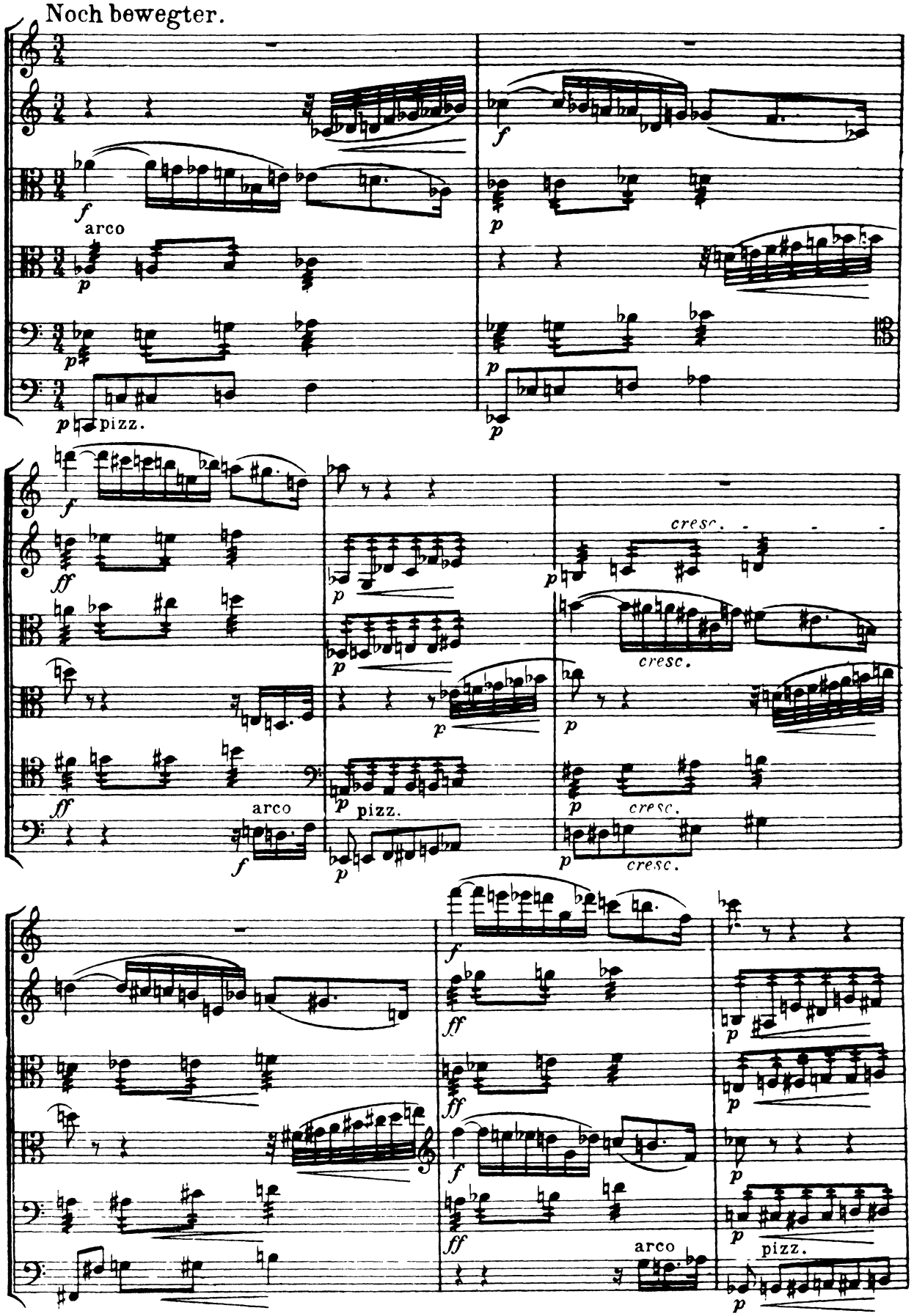

steigernd
cresc. e accel.
steigernd cresc. e accel.
steigernd cresc. e accel.
steigernd cresc. e accel.
steigernd cresc. e accel.
steigernd cresc. e accel.
rascher werdend
steigernd, molto cresc. e accel.
steigernd, molto cresc. e accel.
steigernd, molto cresc. e accel.
steigernd, molto cresc. e accel.
steigernd, molto cresc. e accel.
Lebhaft bewegt.
ff

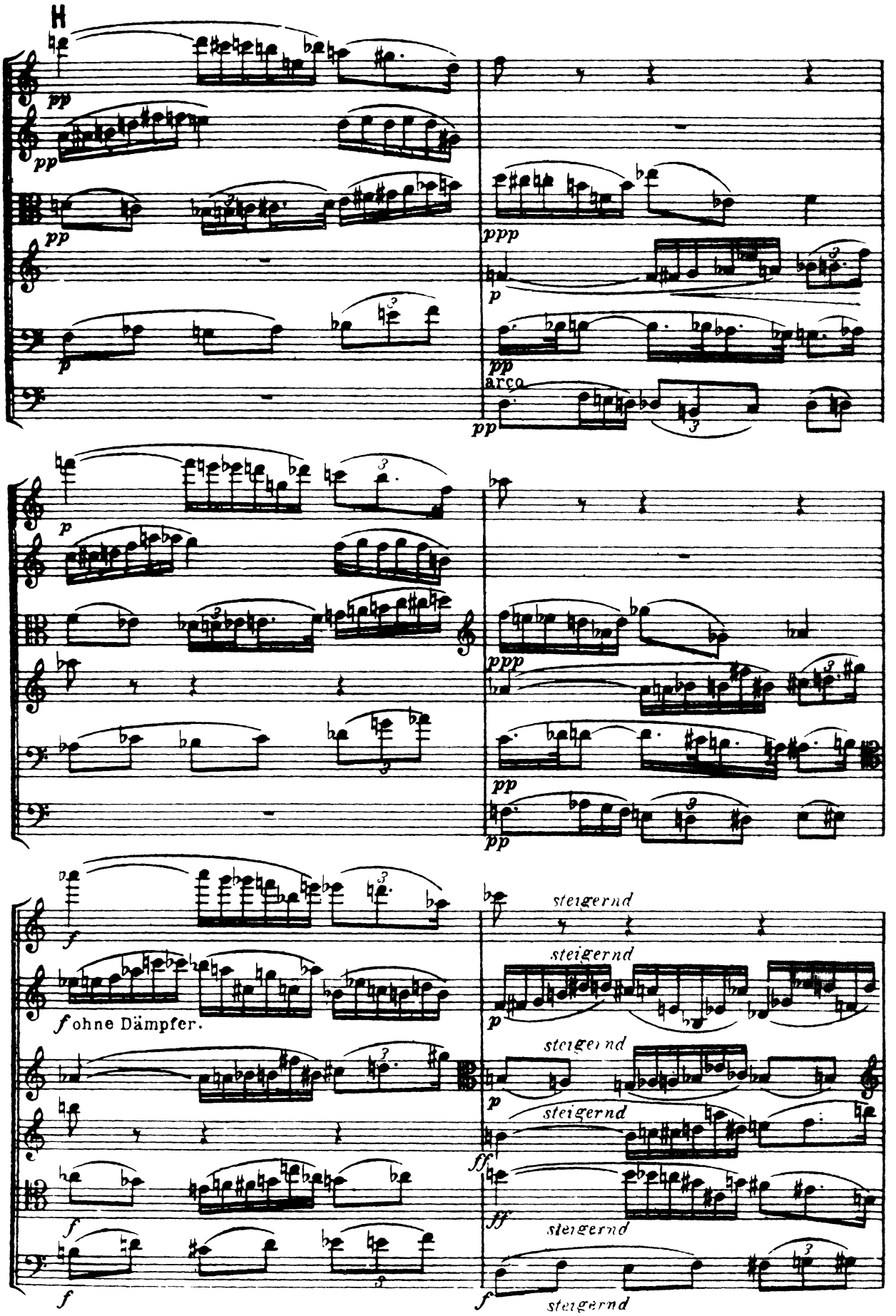


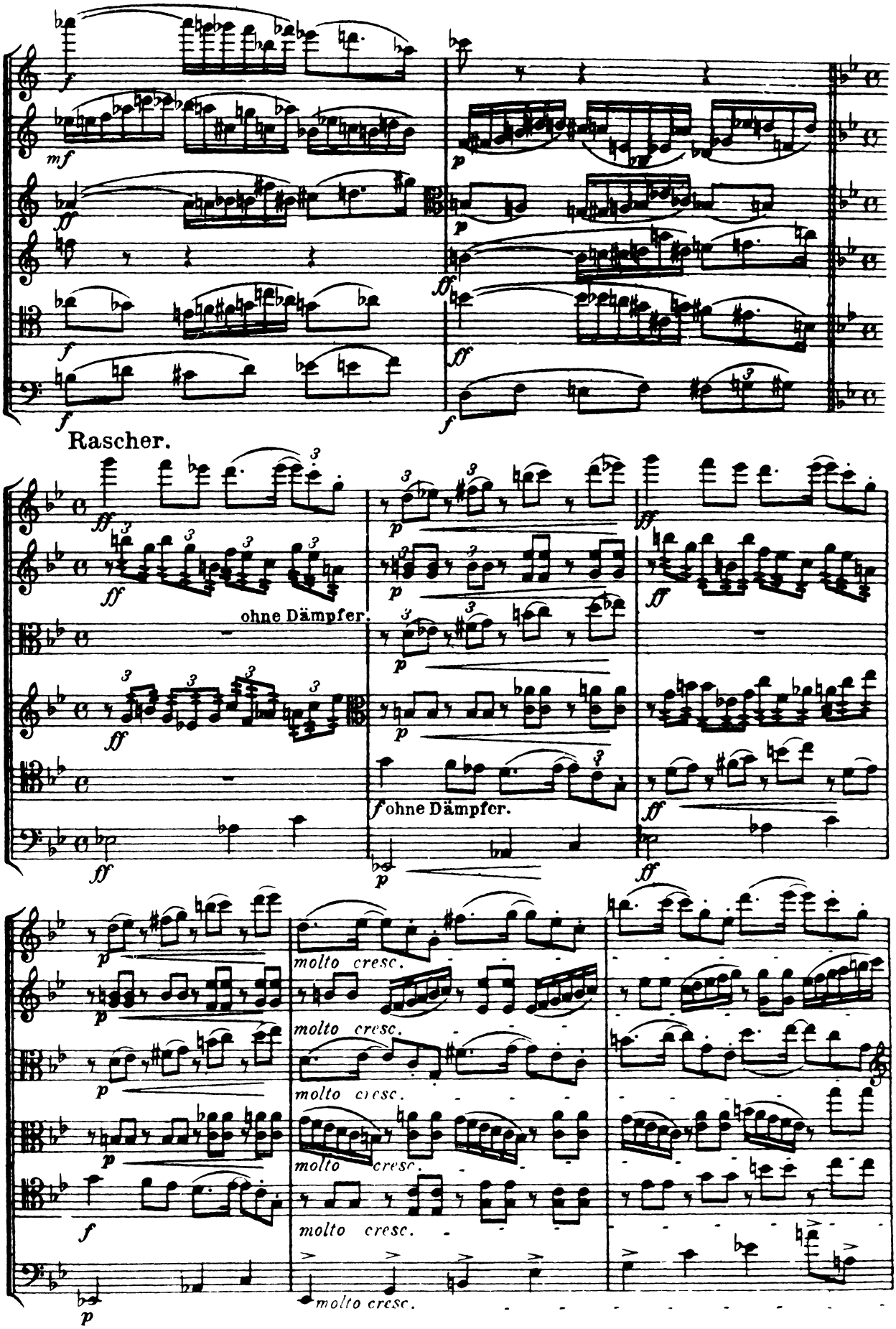
*) 1. Geige, 2. Bratsche u. 2 Cello spielen ohne Dämpfer; 2. Geige, 1. Bratsche u 1 Cello mit Dämpfer

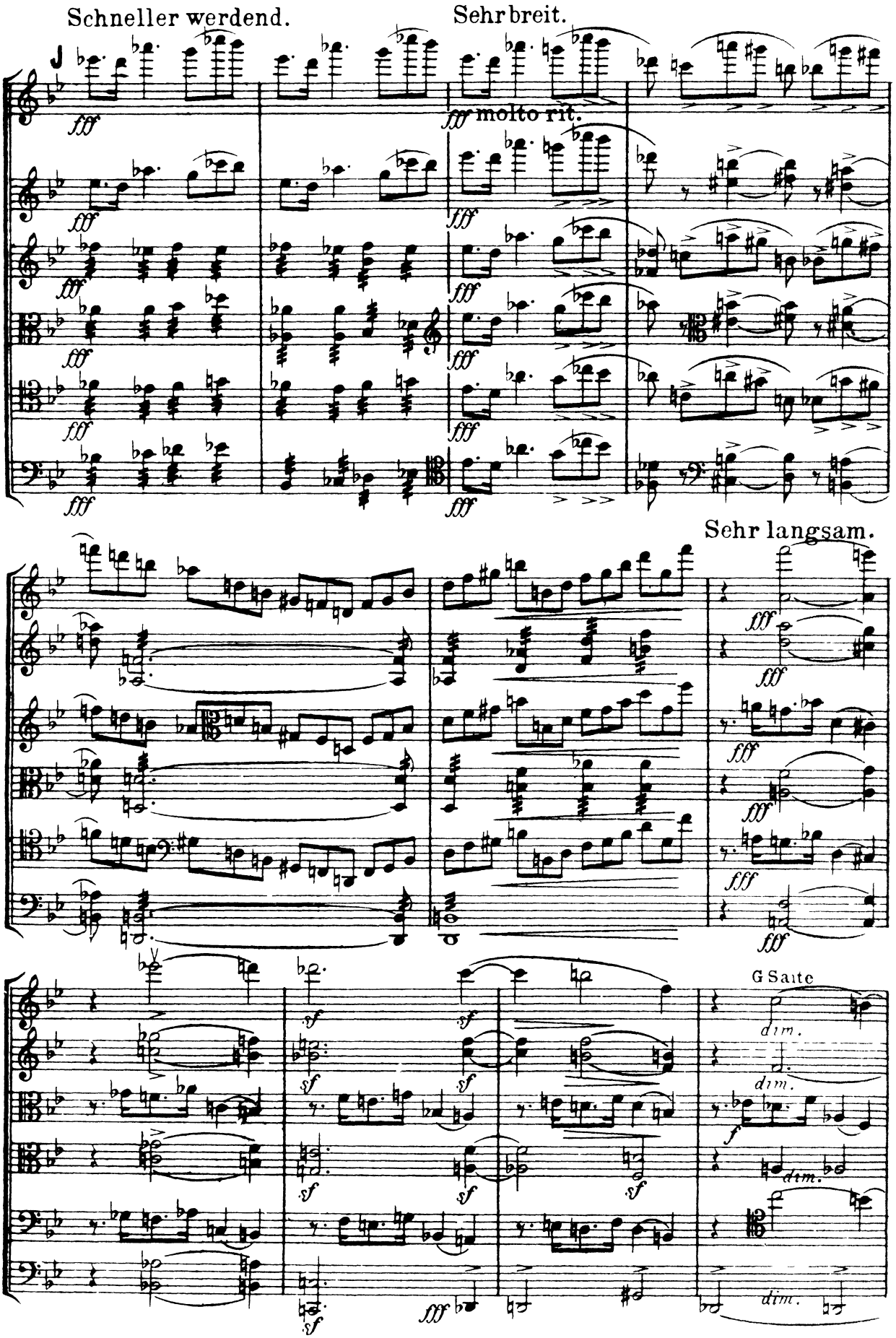

accel.
arco
G
pizz.
wild
(trem.)

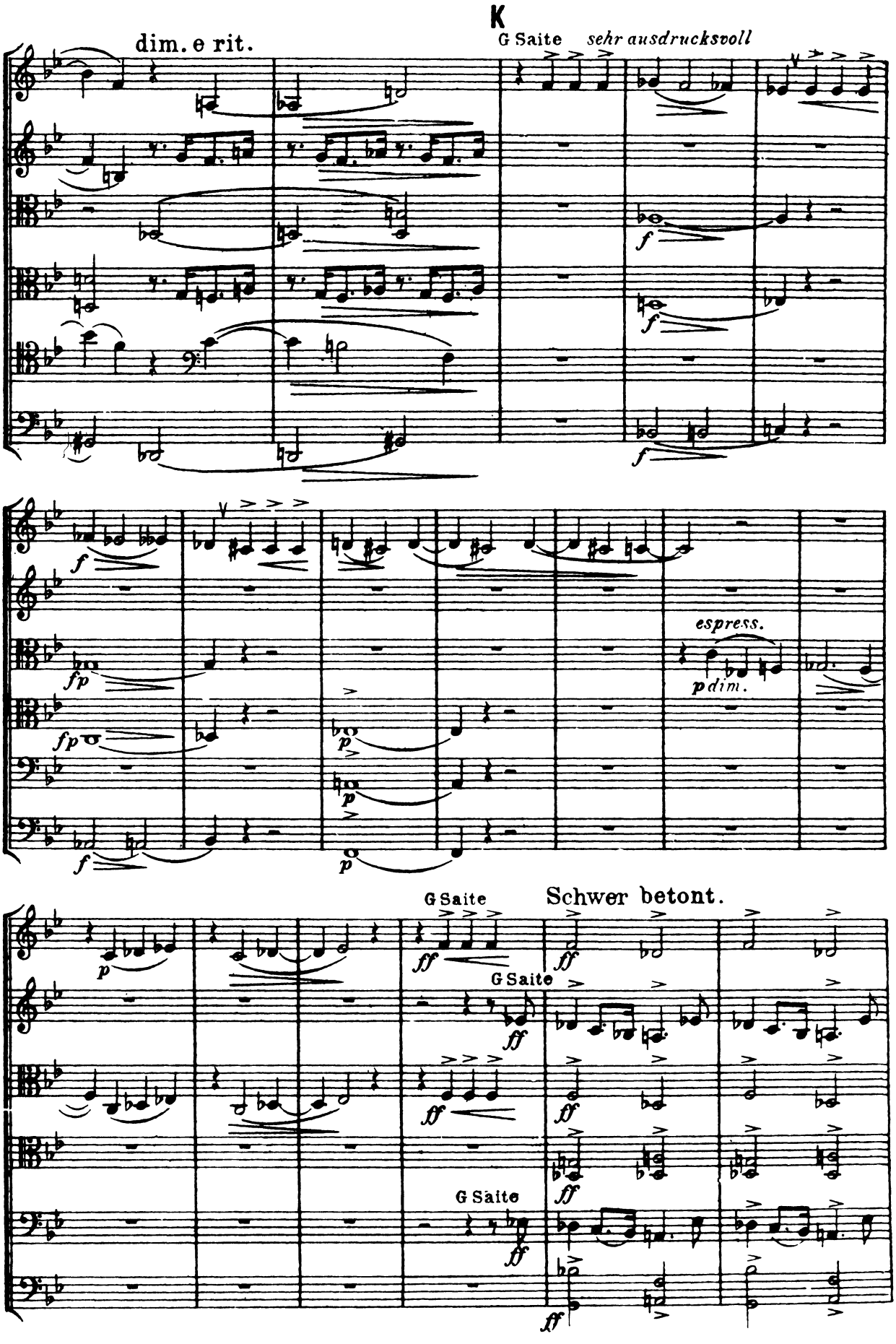

pizz.
rit.
accel.
accel.
arco
rit.
pizz.

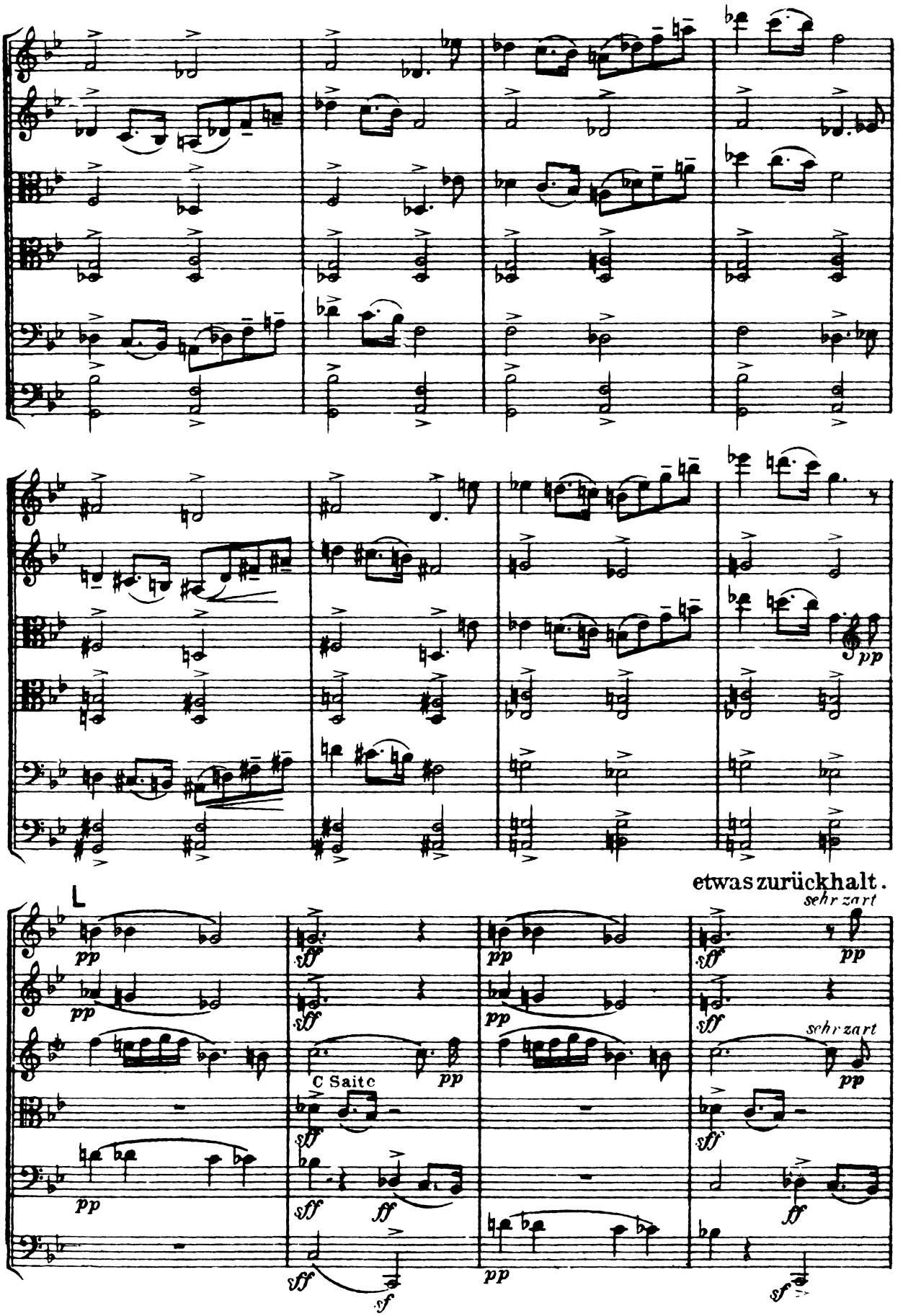

Noch bewegter.
arco
pizz.
cresc.
arco
pizz.

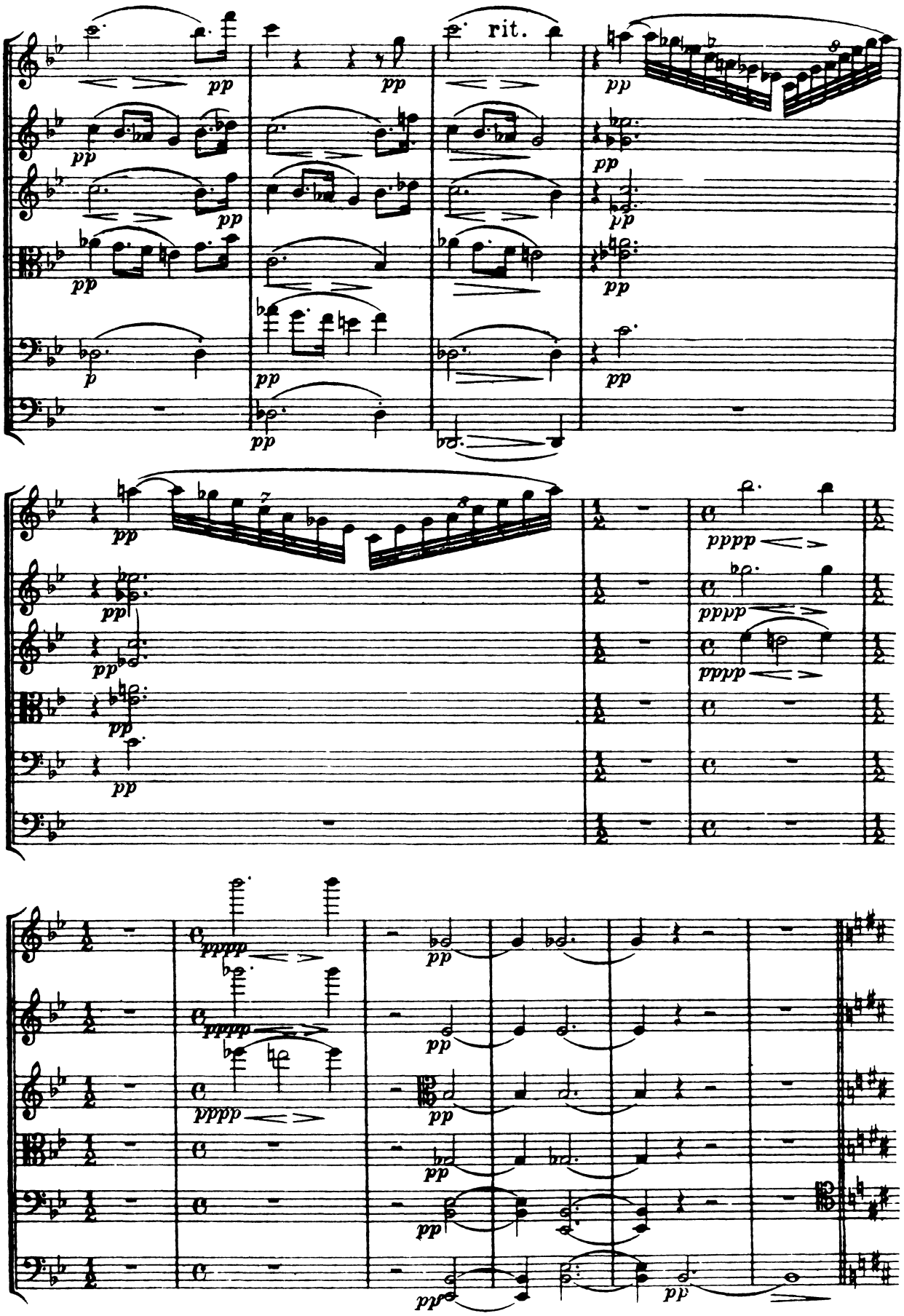

H
pp
pp
pp
p
ppp
p
pp
arco
pp
p
ppp
pp
pp
f
f ohne Dämpfer.
f
f
steigernd
steigernd
p
steigernd
p
steigernd
ff
ff
steigernd
f
steigernd


Rascher.
ohne Dämpfer.
ohne Dämpfer.
molto cresc.
molto cresc.
molto cresc.
molto cresc.
molto cresc.

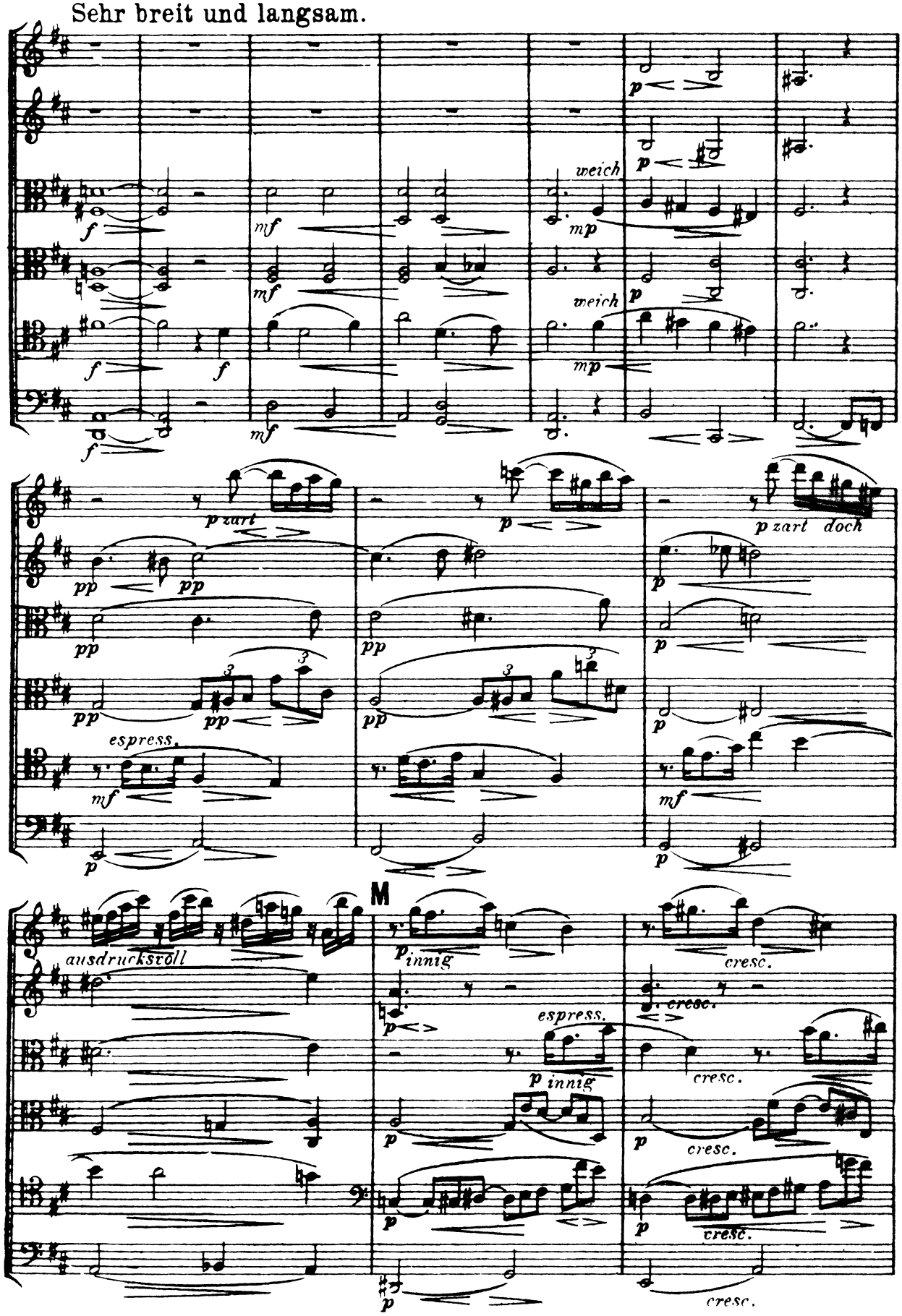

Schneller werdend.
Sehr breit.
molto rit.
Sehr langsam.
G Saite

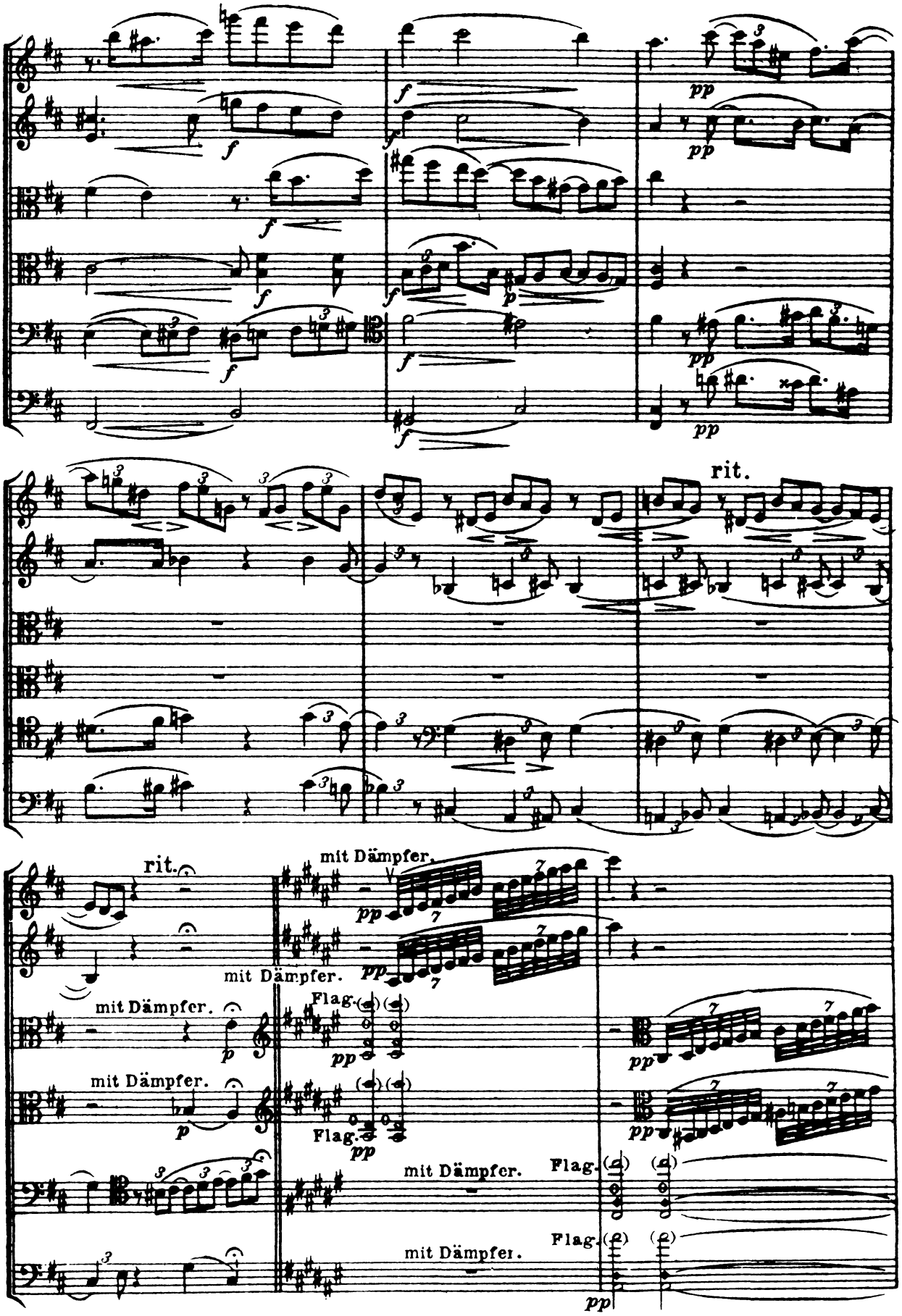

K
dim. e rit.
G Saite
sehr ausdrucksvoll
espress.
pdim.
G Saite
Schwer betont.
G Saite
G Saite

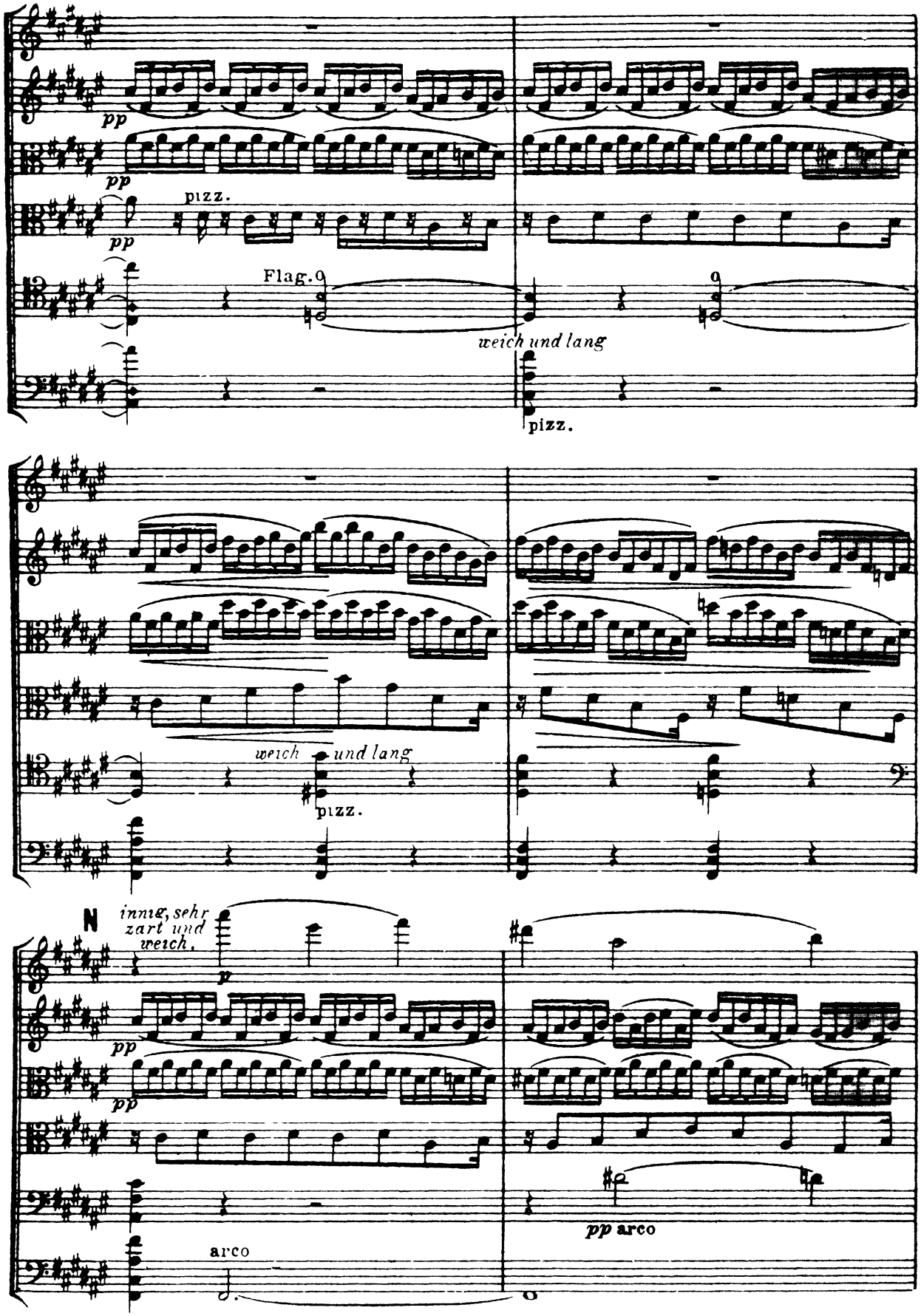

etwas zurückhalt.
sehr zart
C Saite
sehr zart

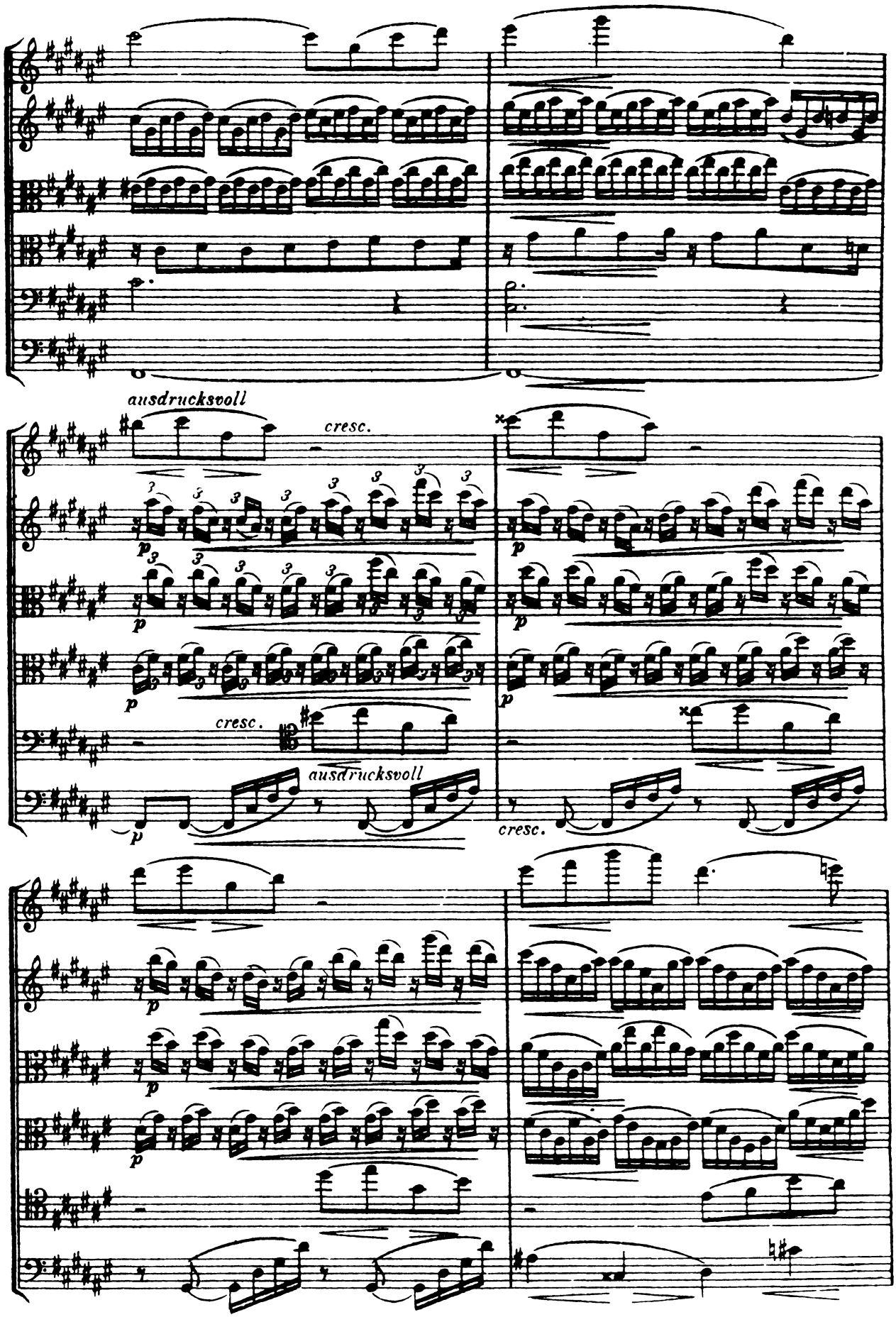

rit.

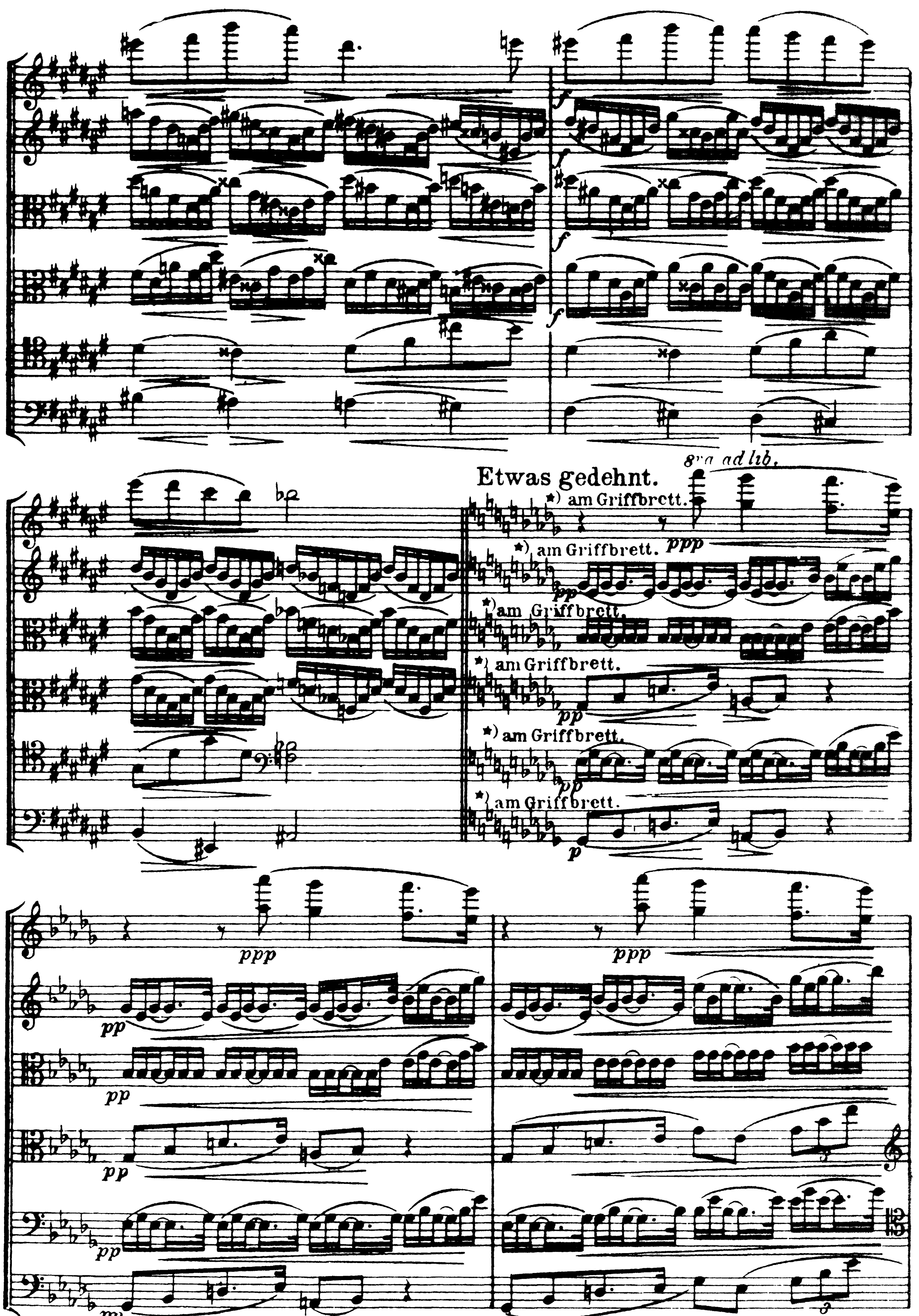
Sehr breit und langsam.



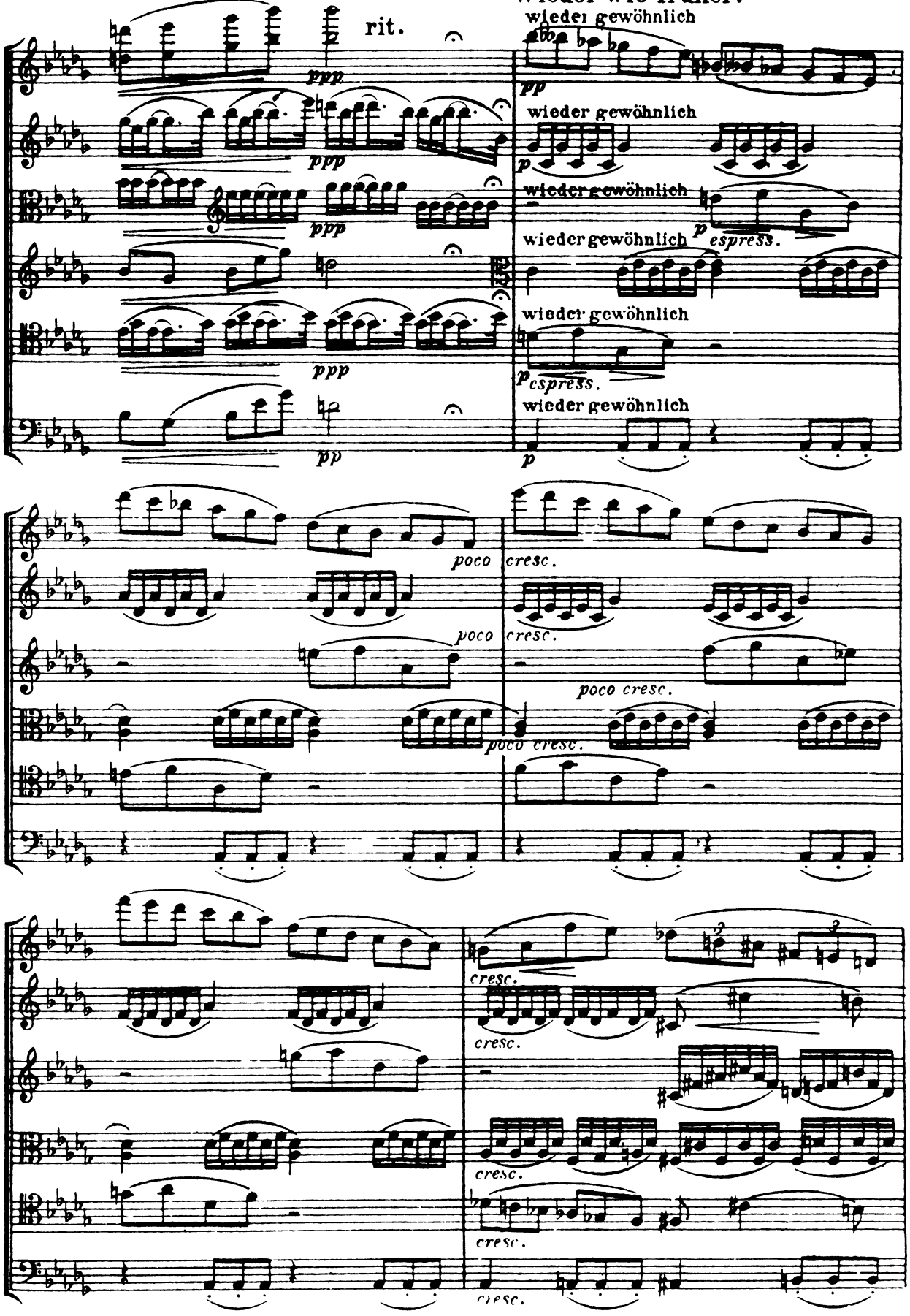

rit.
rit.
mit Dämpfer.
mit Dämpfer.
mit Dämpfer.
mit Dämpfer.
mit Dämpfer.
mit Dämpfer.
Flag.
Flag.
Flag.
Flag.

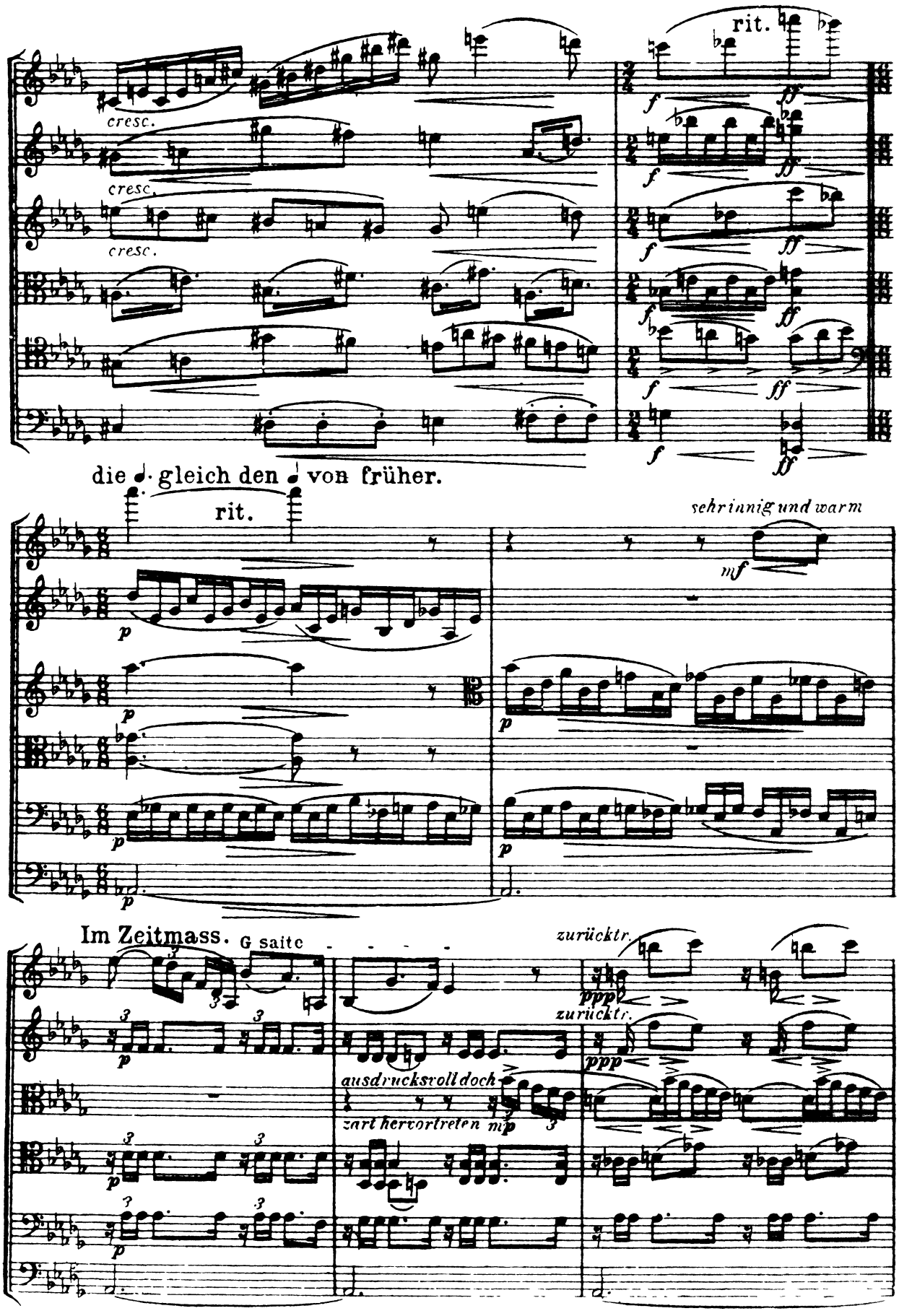

pp
pp
pizz.
pp
Flag.
weich und lang
pizz.
weich und lang
pizz.
N
innig, sehr zart und weich.
p
pp
pp
arco
pp arco

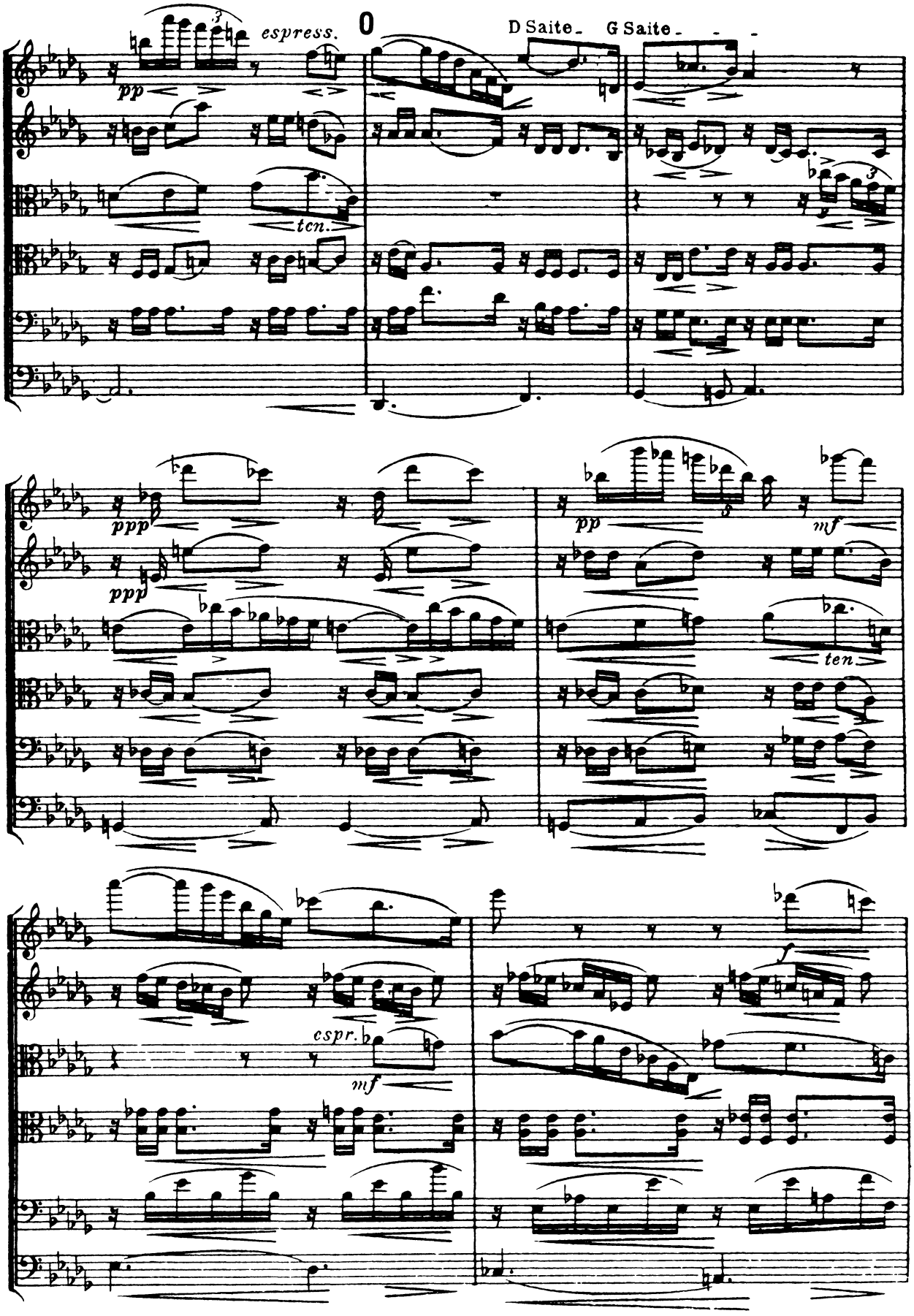

ausdrucksvoll
cresc.
p
cresc.
ausdrucksvoll
cresc.

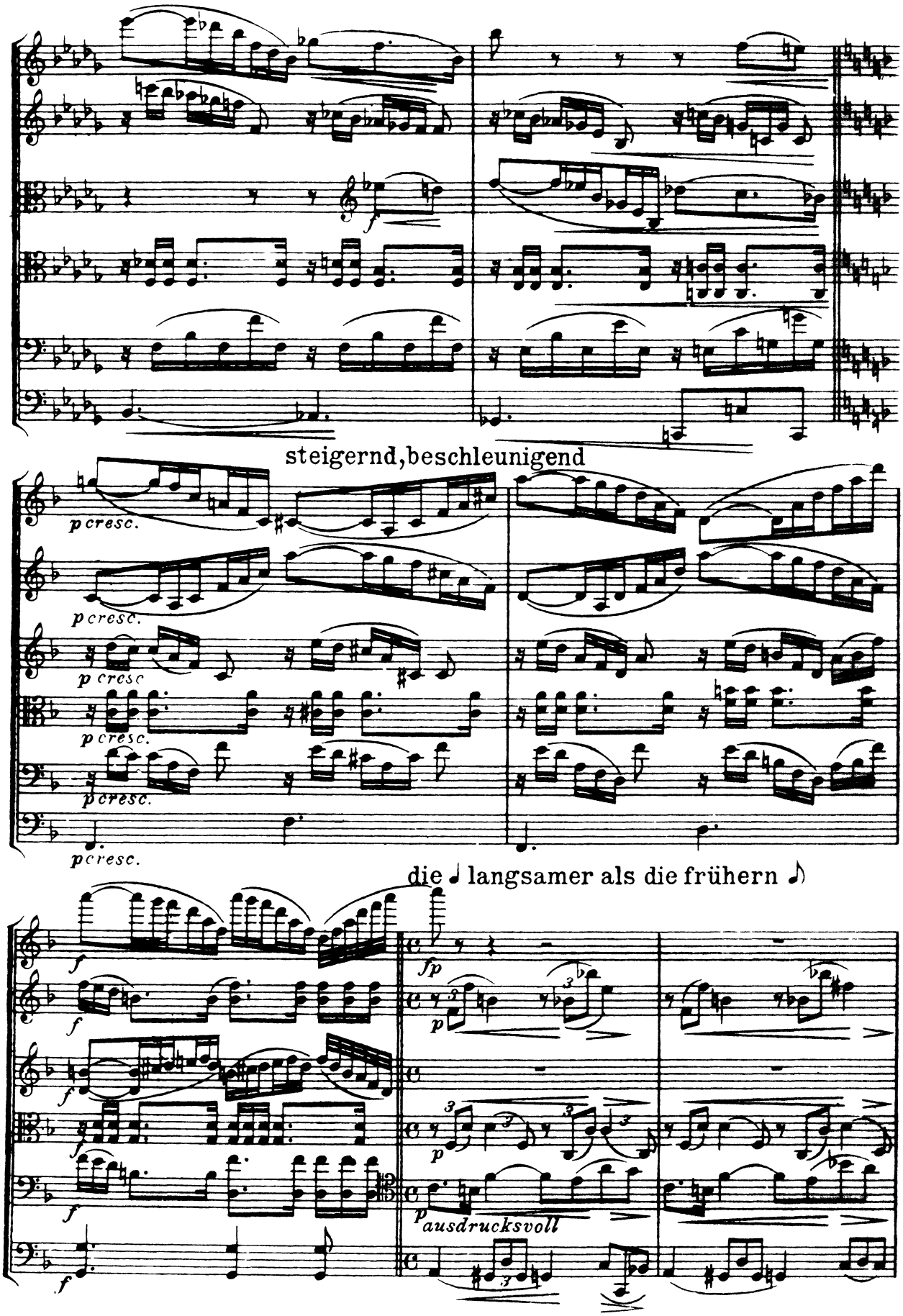


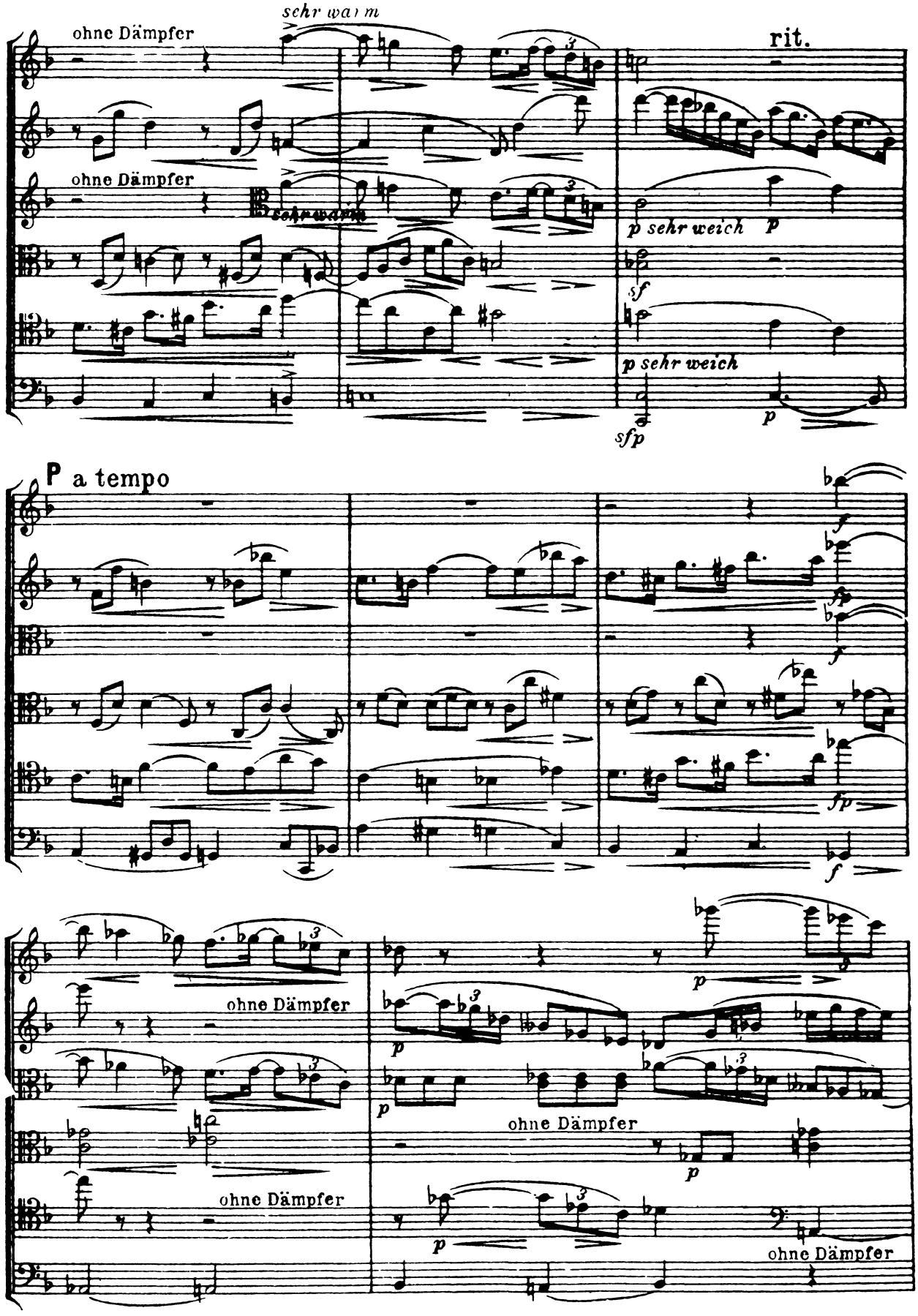
*) Von hier an die nächsten vier Takte sind „am Griffbrett" zu spielen (alle 6 Instrumente) der 5. Takt wieder gewöhnlich.

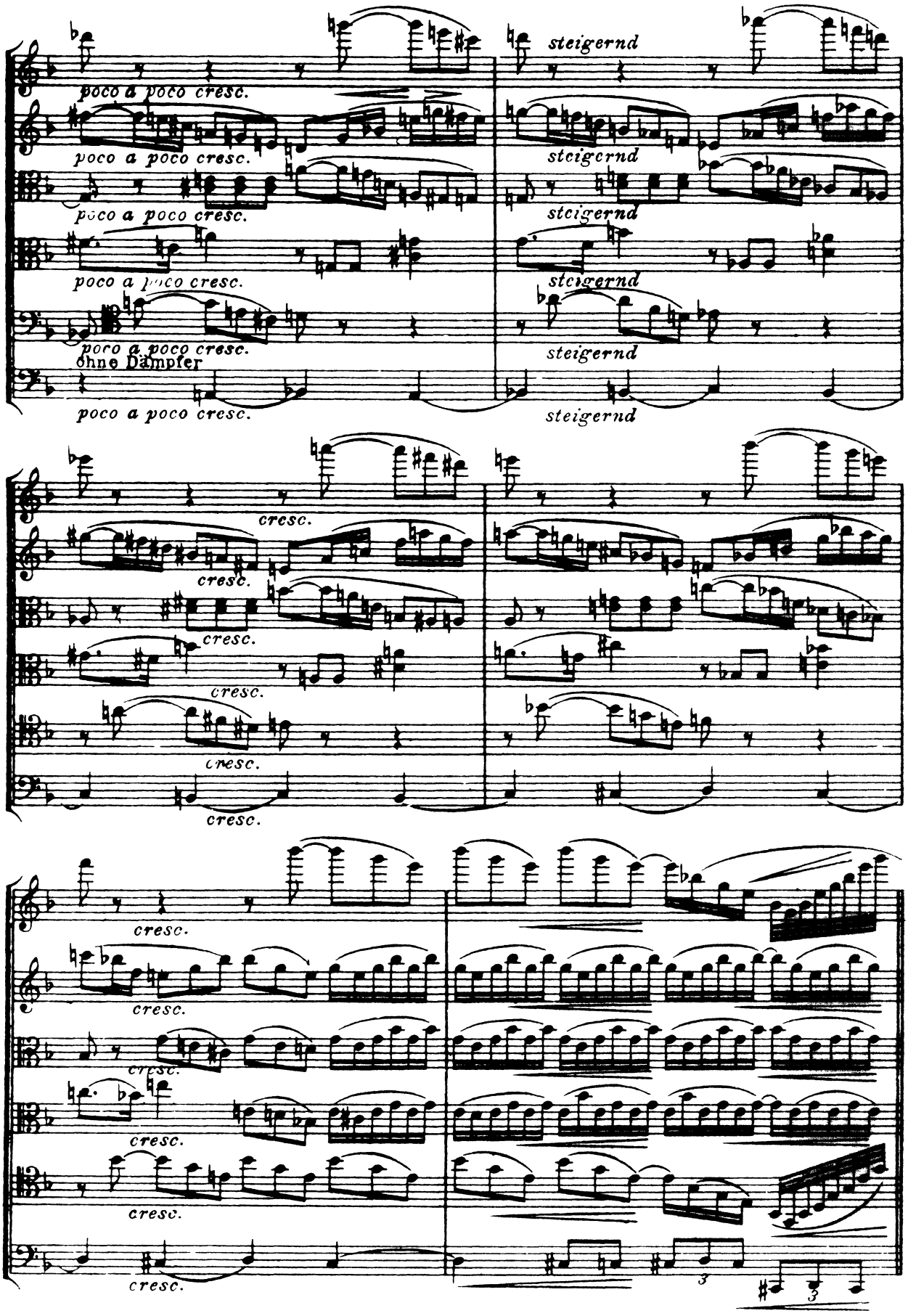

Wieder wie früher.
rit.
wieder gewöhnlich
wieder gewöhnlich
wieder gewöhnlich
wieder gewöhnlich
wieder gewöhnlich
wieder gewöhnlich
espress.
espress.
poco
poco
poco cresc.
poco cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.

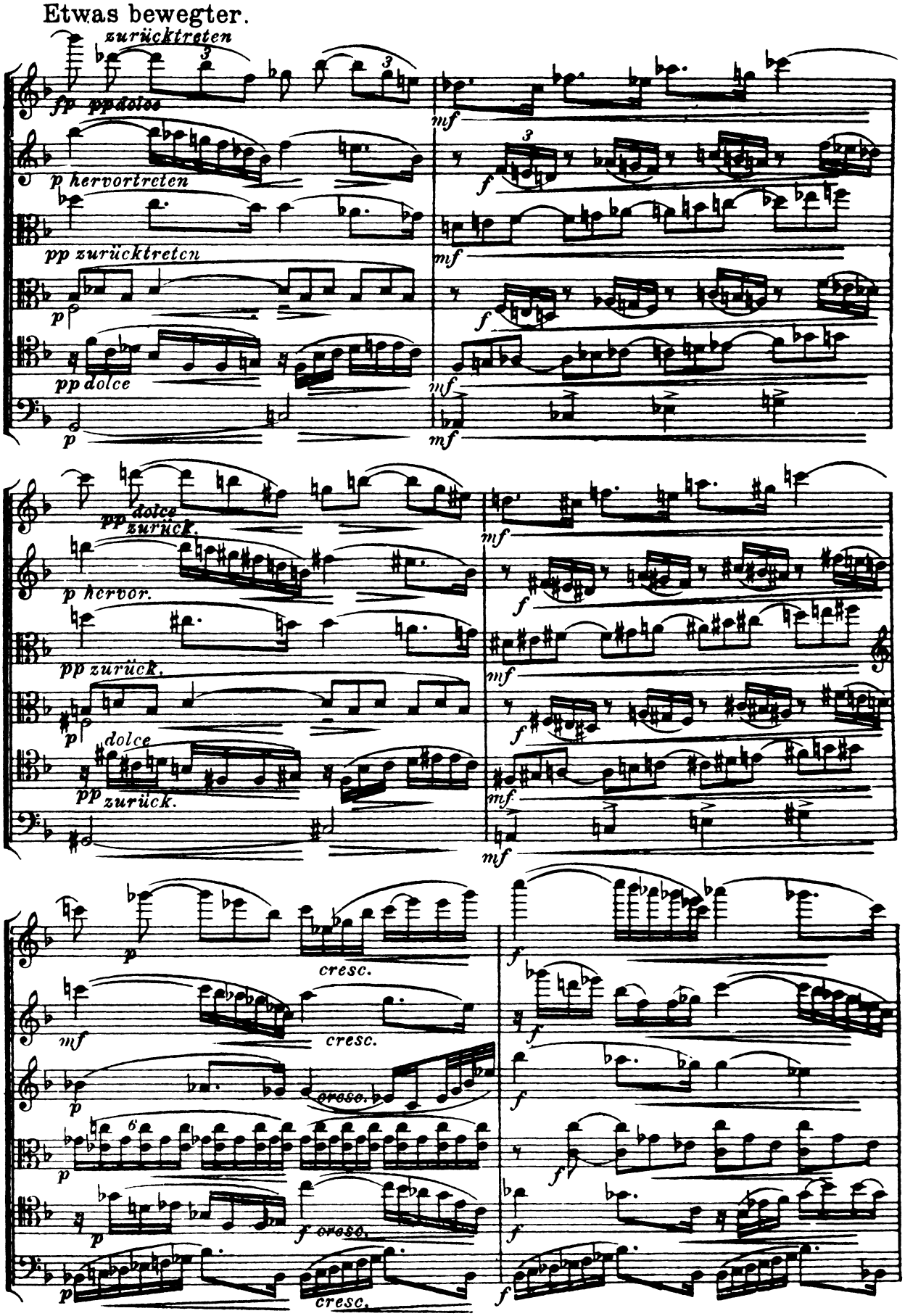

rit.
cresc.
cresc.
cresc.
die 𝅗𝅥. gleich den 𝅗𝅥 von früher.
rit.
sehr innig und warm
Im Zeitmass.
G saite
zurücktr.
zurücktr.
ausdrucksvoll doch
zart hervortreten

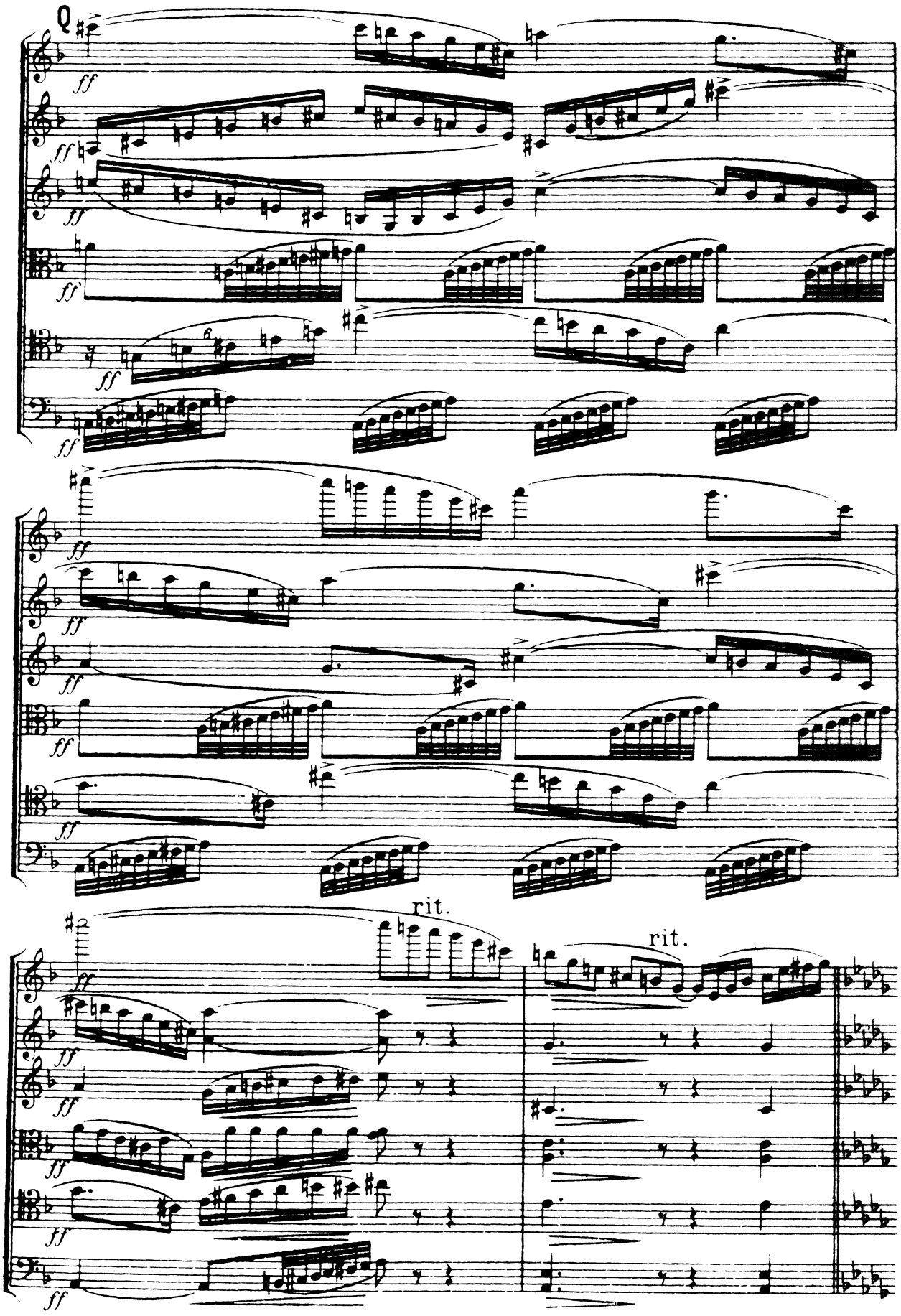

espress.
pp
tcn.
D Saite.
G Saite.
ppp
ppp
pp
mf
ten.
espr.
mf
f

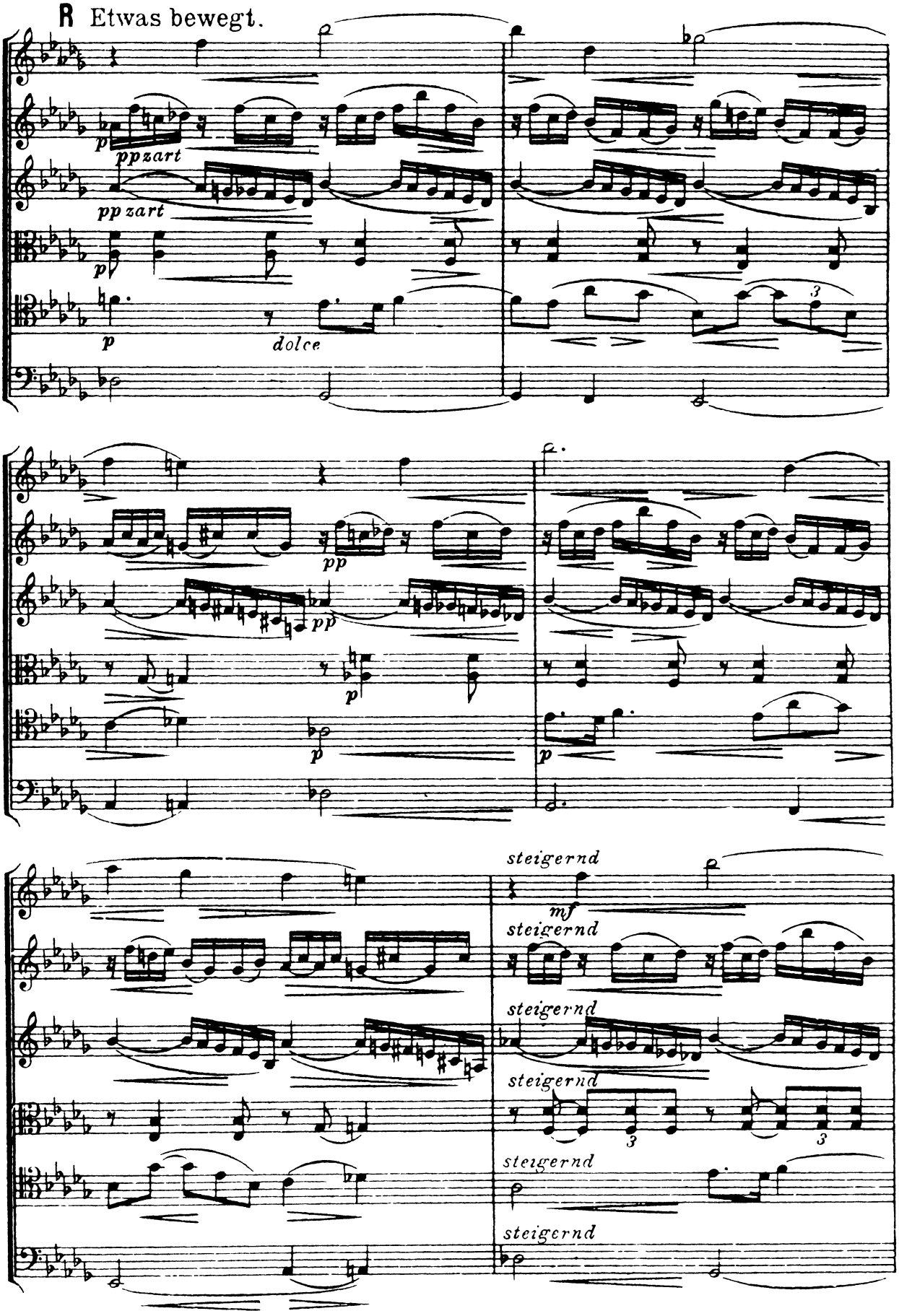

steigernd, beschleunigend
p cresc.
die ♩ langsamer als die frühern ♪
fp
ausdrucksvoll

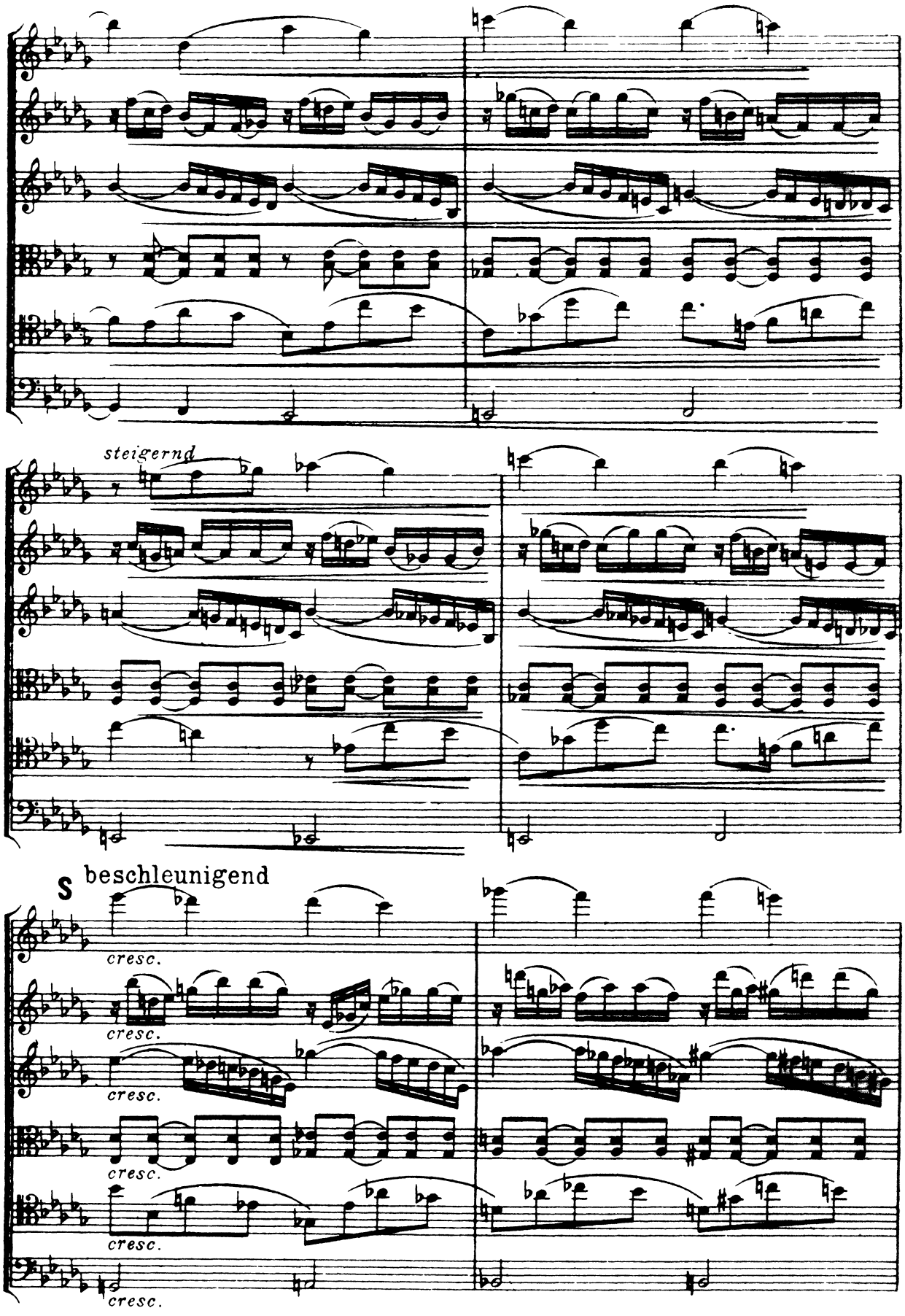

sehr warm
ohne Dämpfer
rit.
ohne Dämpfer
sehr warm
p sehr weich
p
sf
p sehr weich
sfp
p
P a tempo
f
fp
f
fp
f
ohne Dämpfer
p
p
ohne Dämpfer
p
ohne Dämpfer
p
ohne Dämpfer

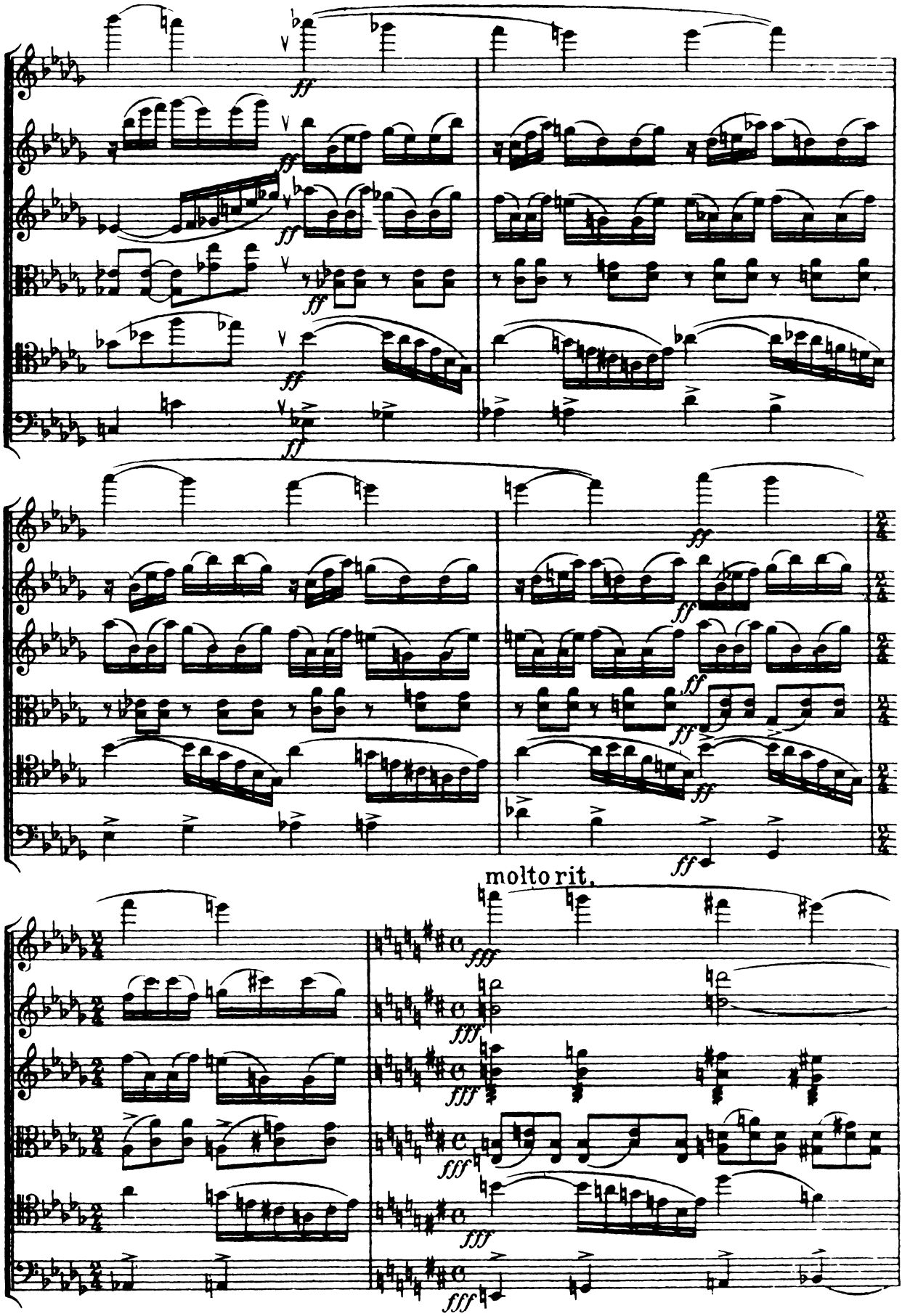

poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
ohne Dämpfer
poco a poco cresc.
steigernd
steigernd
steigernd
steigernd
steigernd
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
3
3

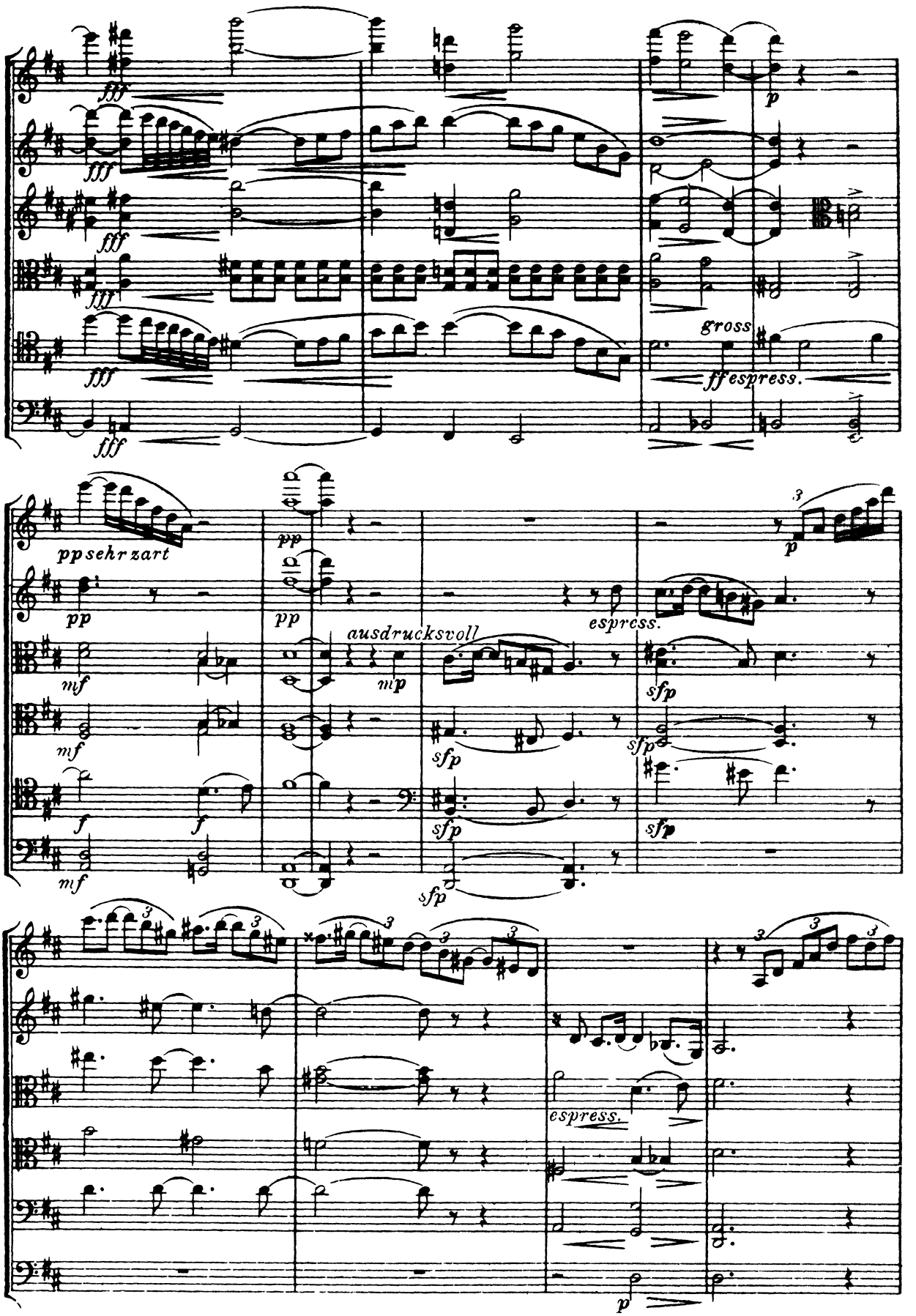

Etwas bewegter.
zurücktreten
fp pp dolce
p hervortreten
pp zurücktreten
p
pp dolce
p
mf
f
mf
f
mf
pp dolce zurück.
p hervor.
pp zurück.
p dolce
pp zurück.
mf
f
mf
f
mf
p
cresc.
mf
cresc.
p
cresc.
p
6
p
f cresc.
p
cresc.
f
f
f
f
f
f

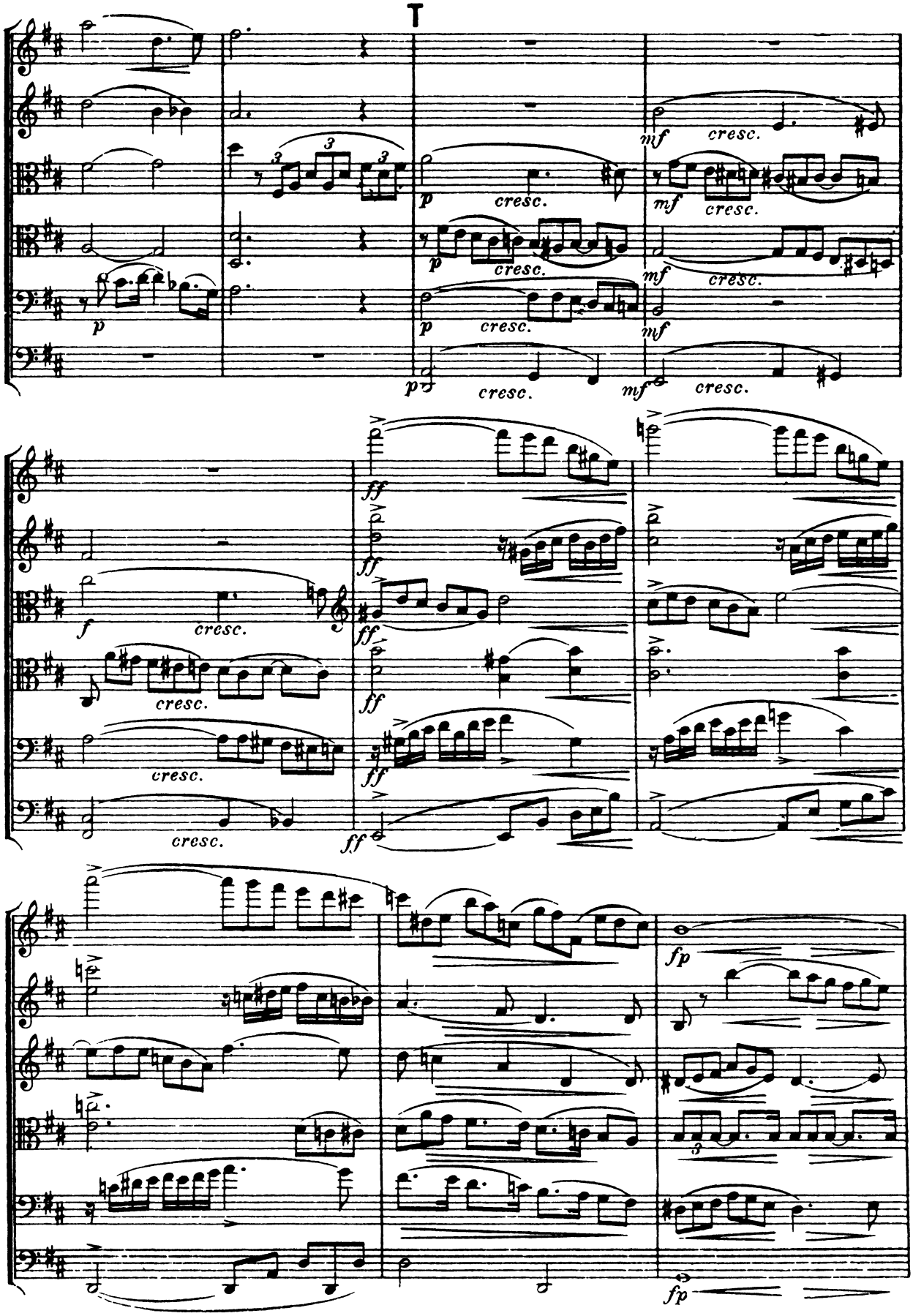

Q
ff
rit.
rit.

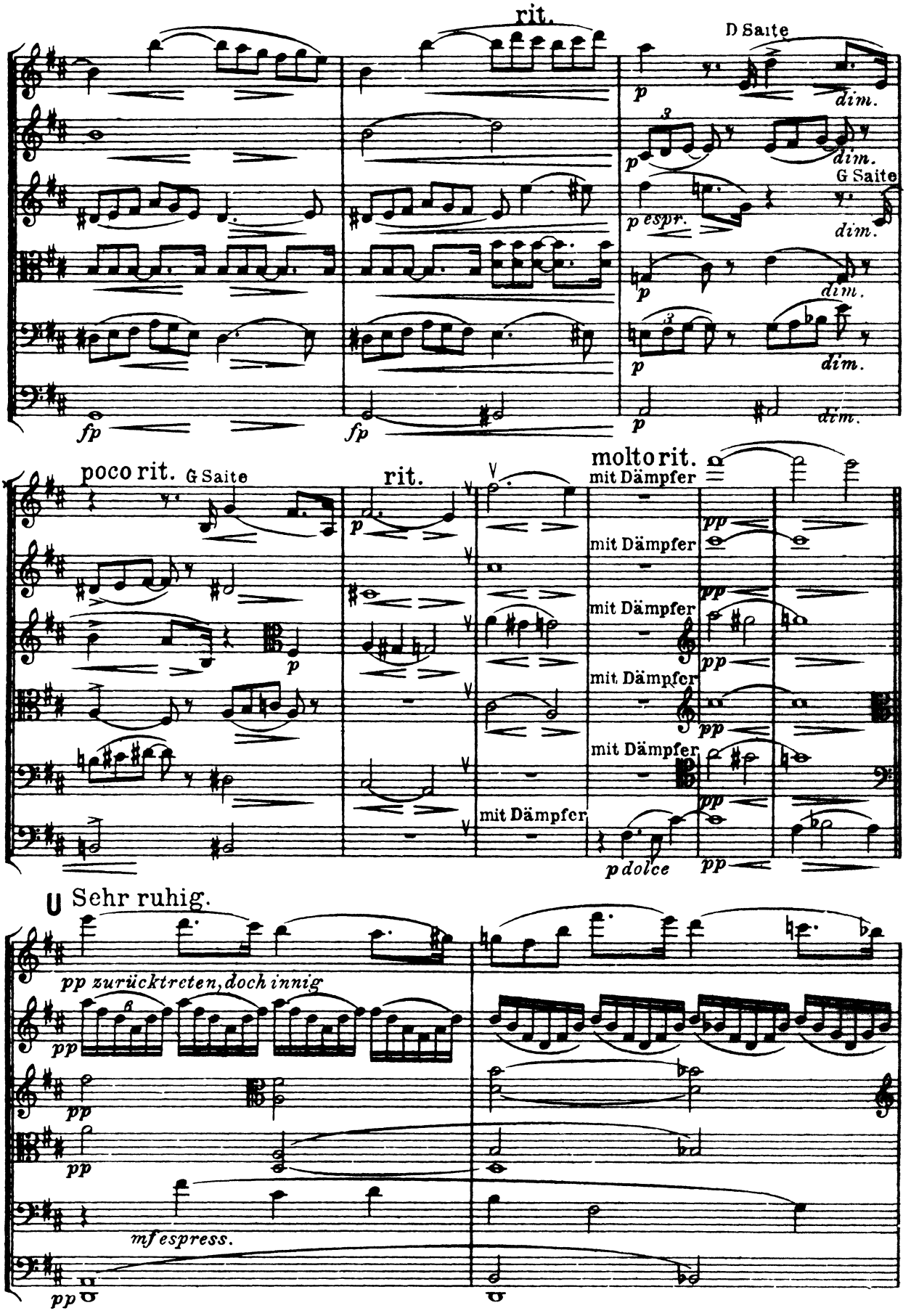

R Etwas bewegt.
p
ppzart
pp zart
p
p
dolce
pp
pp
p
p
p
steigernd
mf
steigernd
steigernd
steigernd
steigernd
steigernd

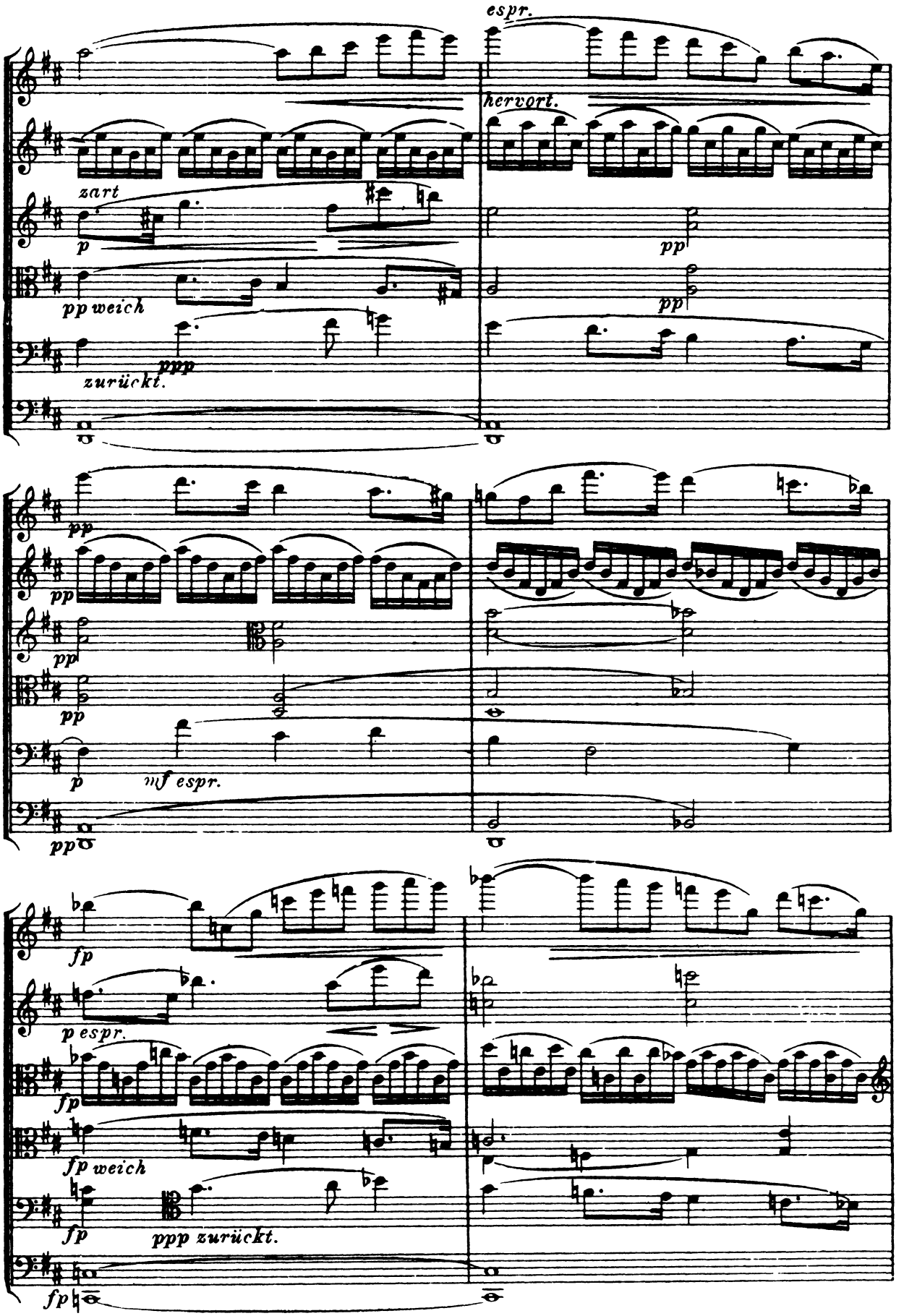

steigernd
S
beschleunigend
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.

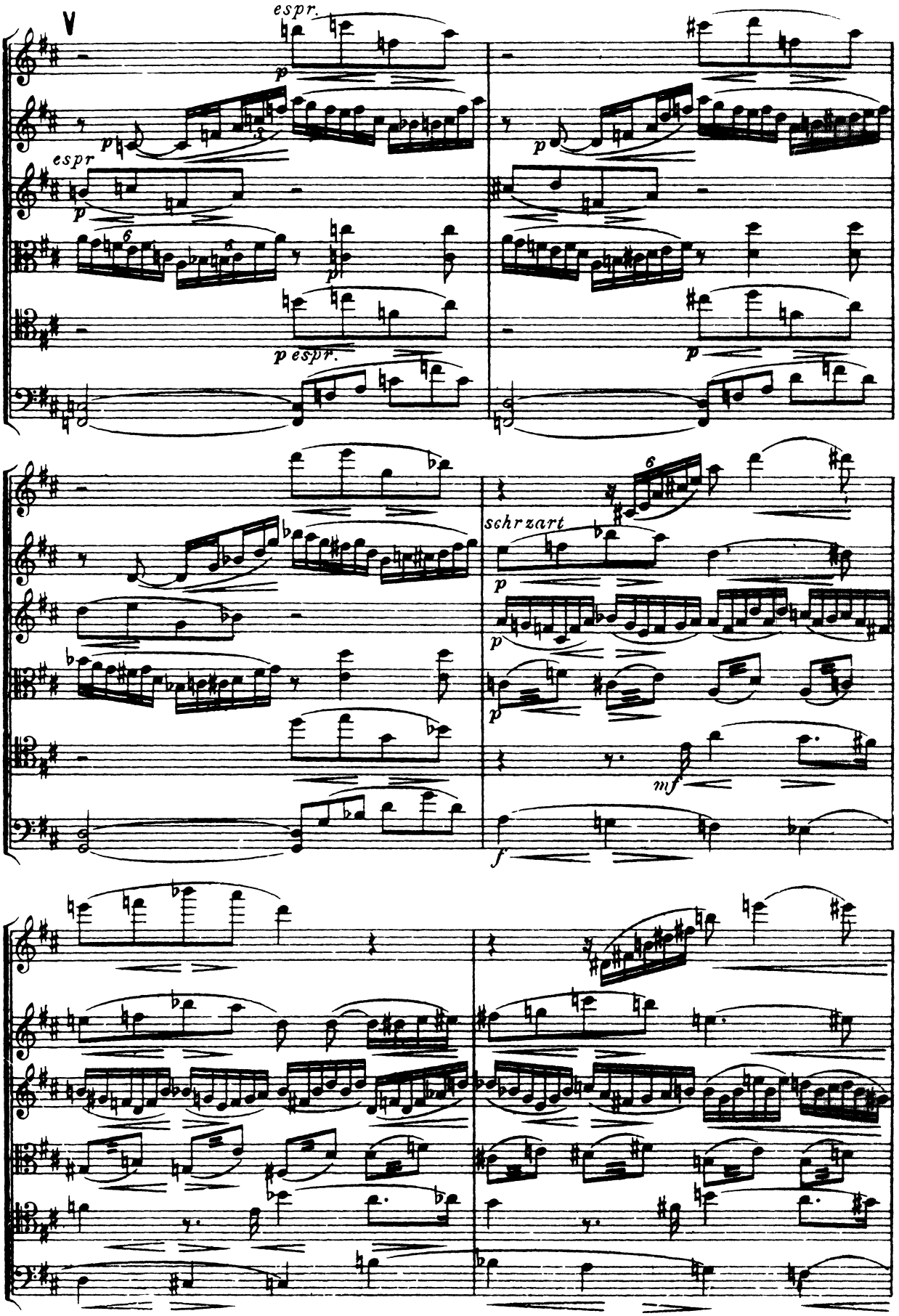

molto rit.

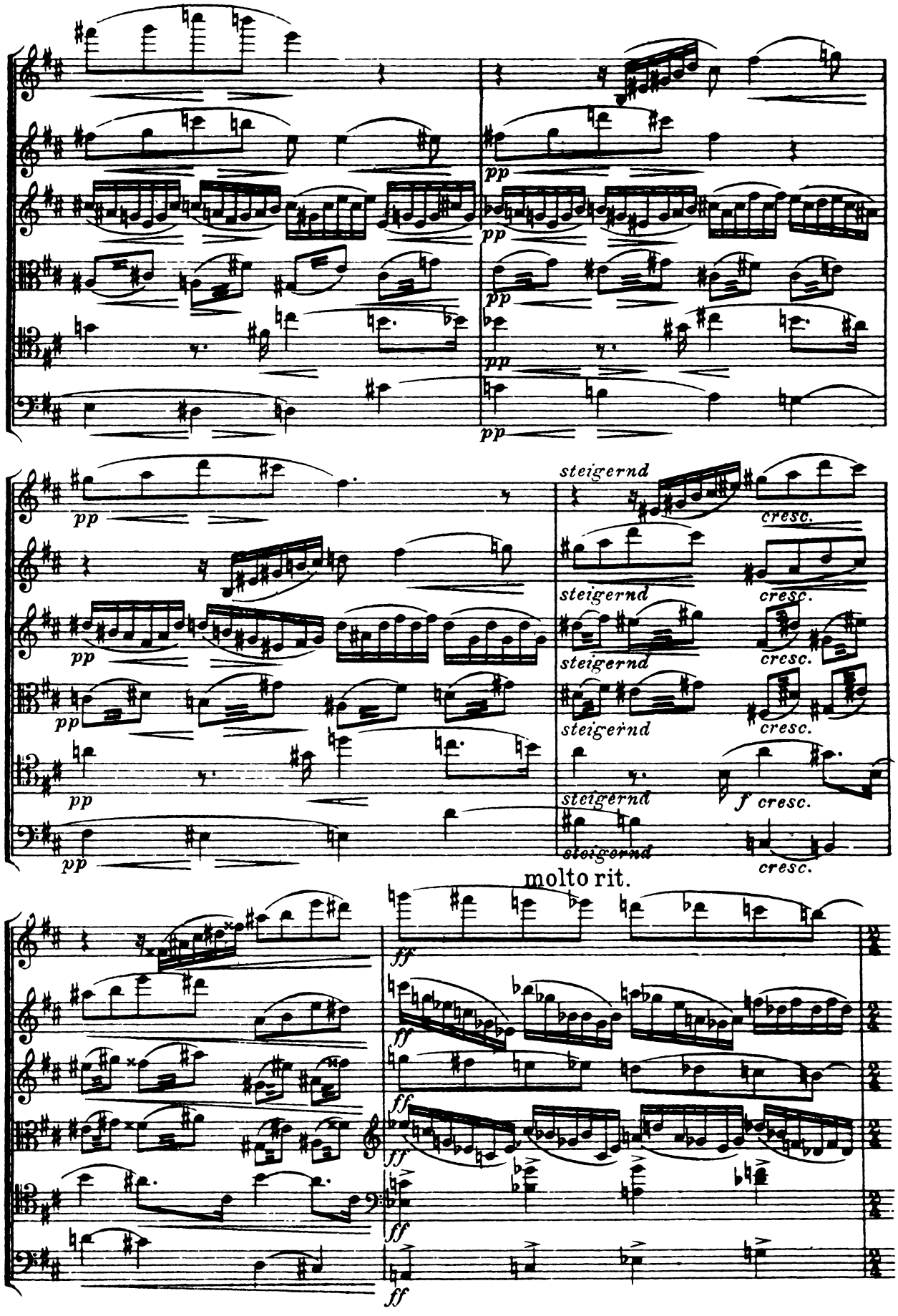

fff
p
gross
ff espress.
pp sehr zart
pp
mf
f
ausdrucksvoll
mp
espress.
sfp

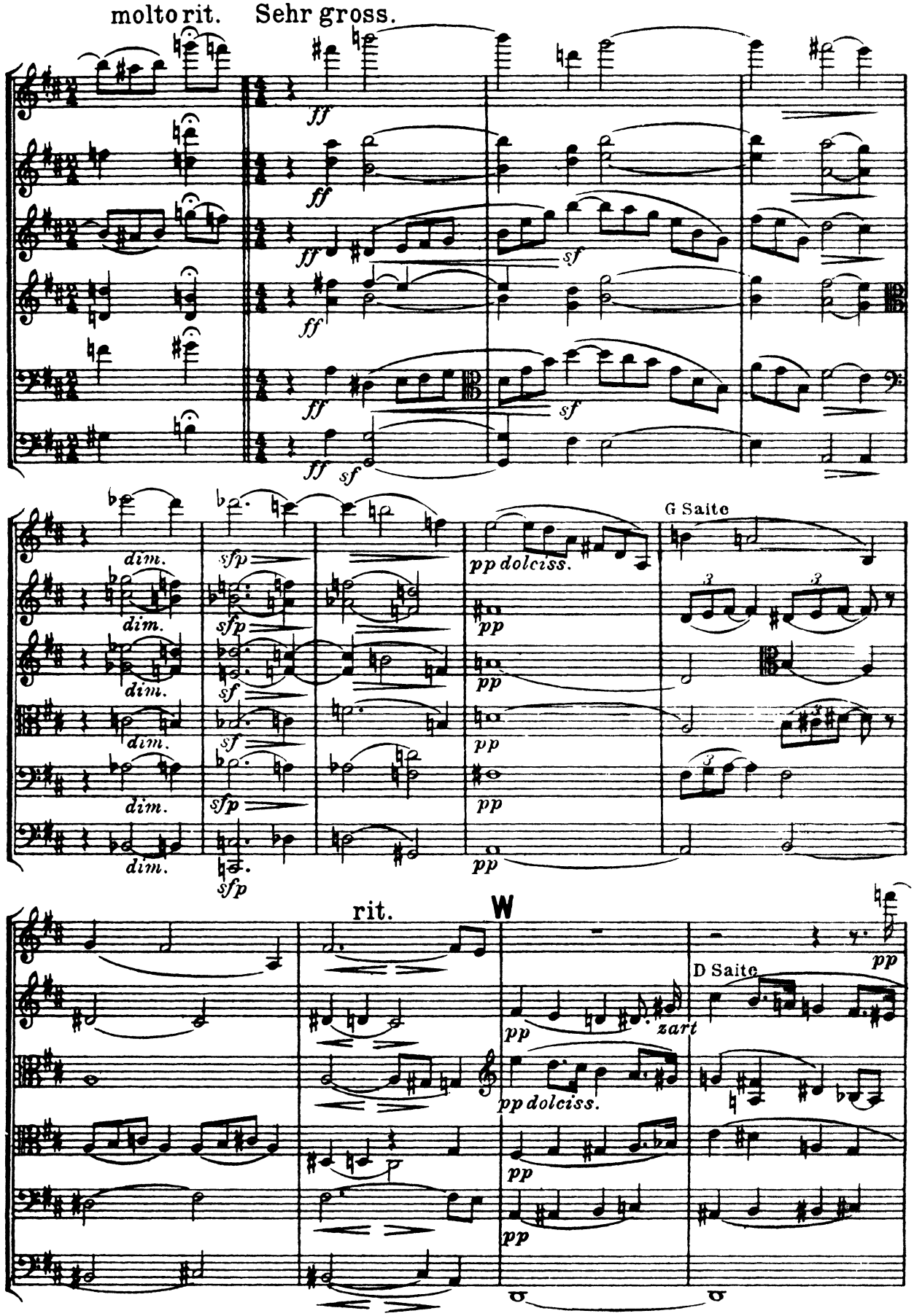

T
p
cresc.
mf
f
ff
fp

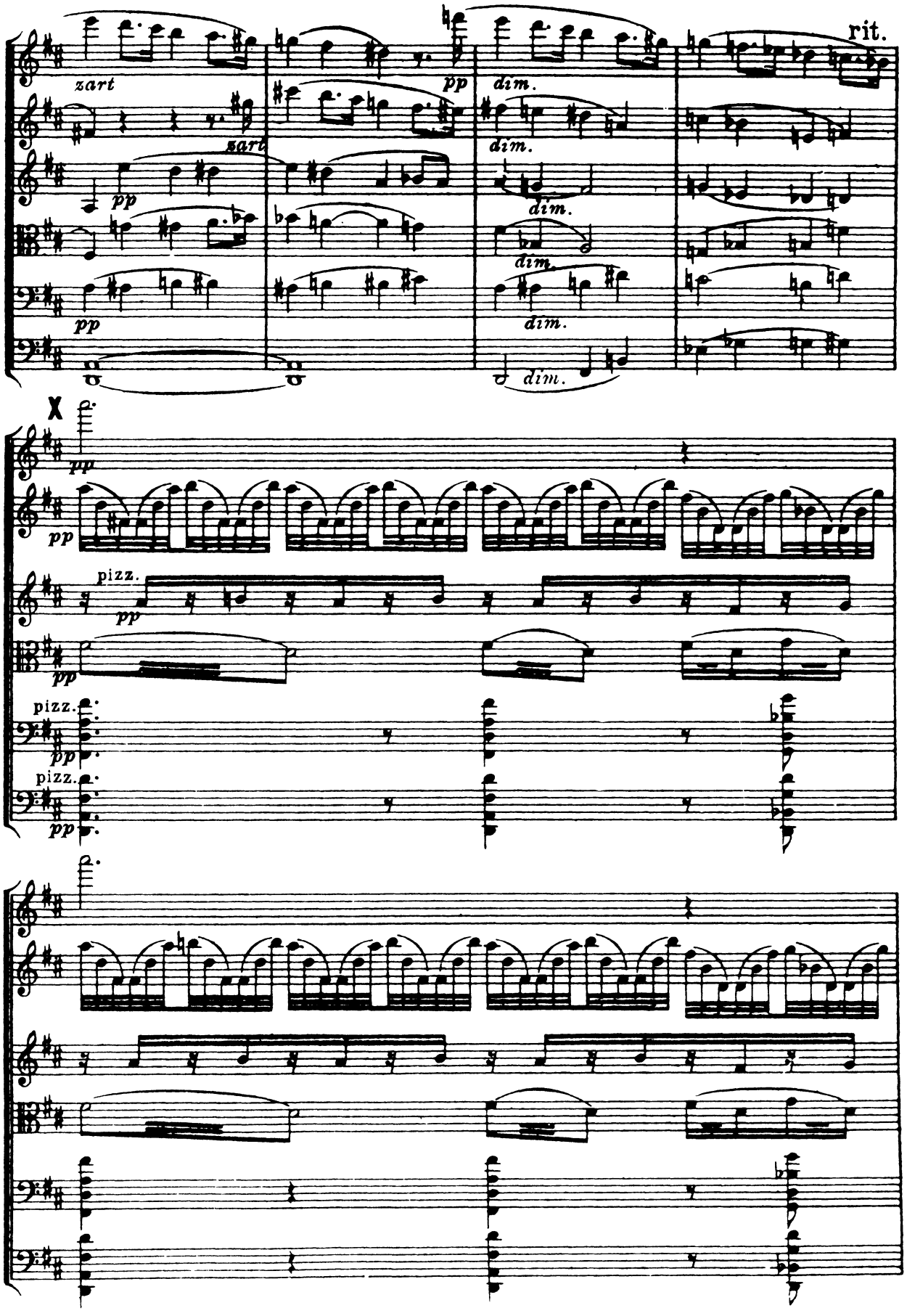

rit.
D Saite
G Saite
poco rit.
rit.
molto rit.
mit Dämpfer
U Sehr ruhig.
pp zurücktreten, doch innig
mf espress.

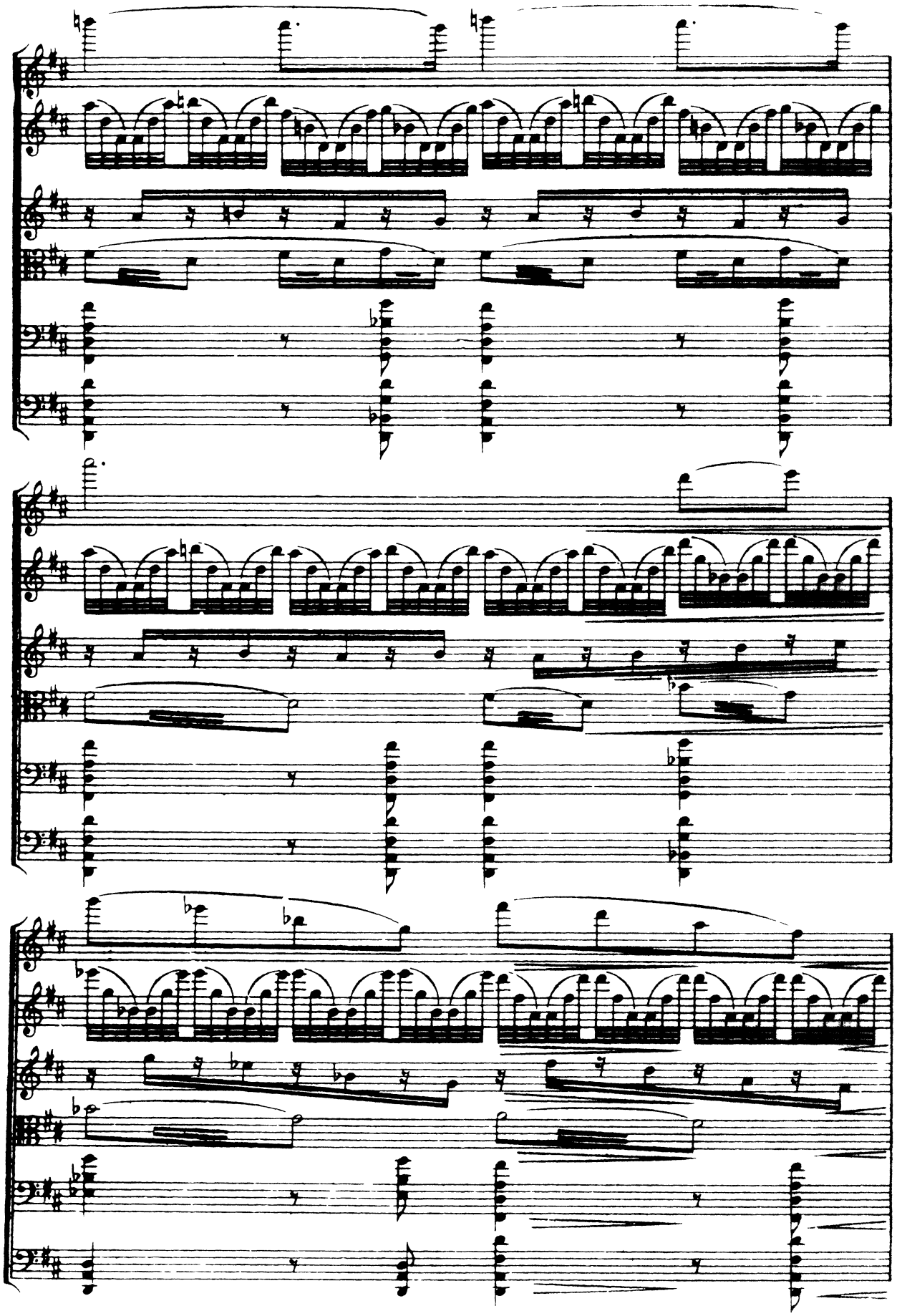

espr.
hervort.
zart
p
pp
pp weich
ppp
zurückt.
pp
pp
pp
pp
p
mf espr.
pp
fp
p espr.
fp
fp weich
fp
ppp zurückt.
fp

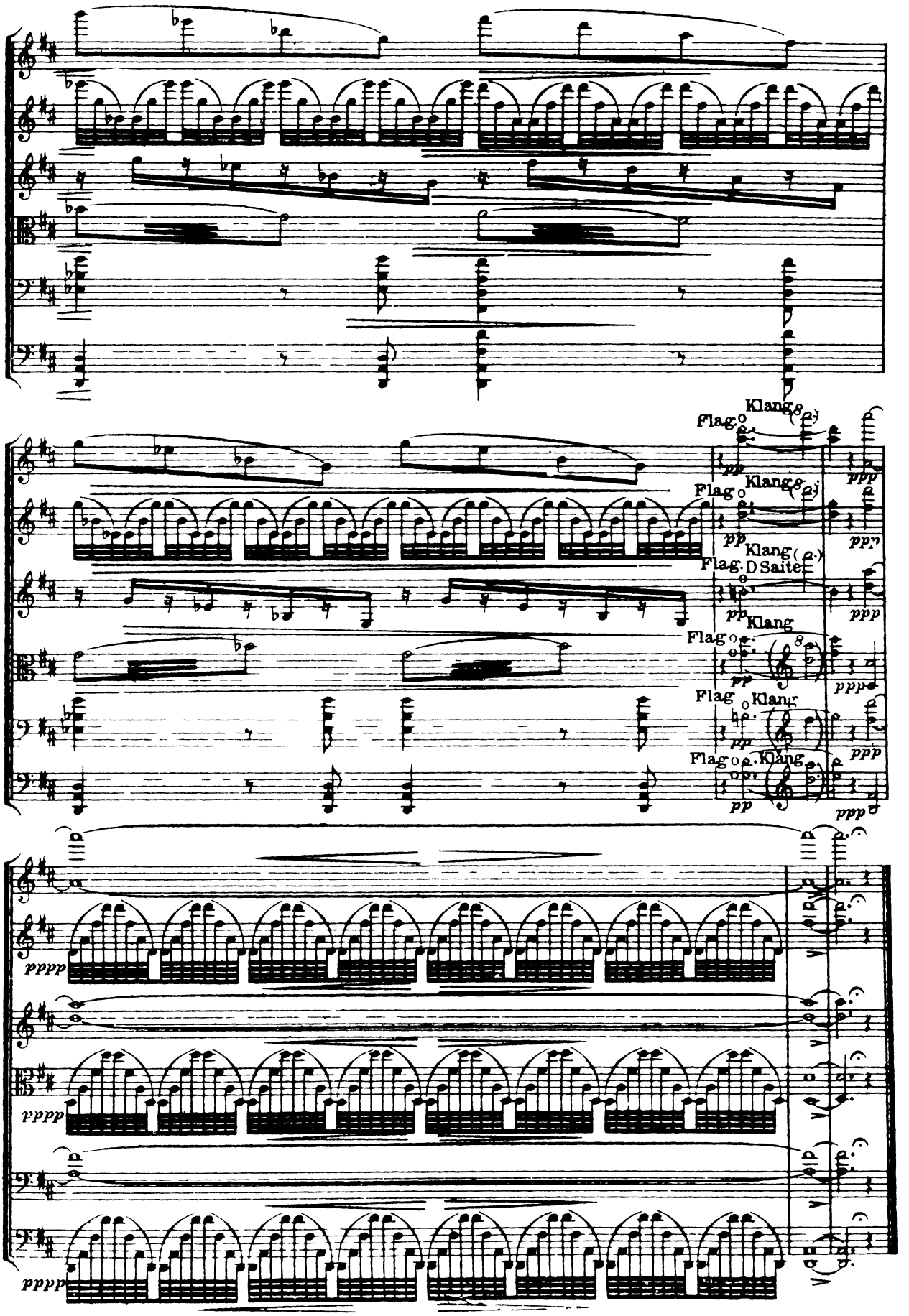

V
espr.
p
espr
p
p espr.
schr zart
mf
f


pp
steigernd
cresc.
f cresc.
molto rit.
ff


molto rit.
Sehr gross.
ff
sf
dim.
sfp
pp dolciss.
G Saite
rit.
W
zart
D Saite


zart
pp
dim.
rit.
X
pizz.




Flag.
Klang
pp
ppp
Flag.
Klang
pp
ppp
Klang
Flag. D Saite
pp
ppp
Flag.
Klang
pp
ppp
Flag.
Klang
pp
ppp
Flag.
Klang
pp
ppp
pppp
pppp
pppp

PIERROT LUNAIRE
OP. 21 (1912)

Three Times Seven Poems by Albert Giraud
German Translation from the French by Otto Erich Hartleben

For Speaking Voice, Piano, Flute (+ Piccolo),
Clarinet (+ Bass Clarinet), Violin (+ Viola) and Cello

Composer's Foreword

The melody given in notation in the vocal part (with a few specially indicated exceptions) is *not* intended to be sung. The performer has the task of transforming it into a *speech melody* [*Sprechmelodie*], taking the prescribed pitches well into account. He accomplishes this by:

I. adhering to the rhythm as precisely as if he were singing; that is, with no more freedom than he would allow himself if it were a sung melody;

II. being precisely aware of the difference between a *sung tone* and a *spoken tone:* the sung tone maintains the pitch unaltered; the spoken tone does indicate it, but immediately abandons it again by falling or rising. But the performer must take great care not to lapse into a singsong speech pattern. That is absolutely not intended. The goal is certainly not at all a realistic, natural speech. On the contrary, the difference between ordinary speech and speech that collaborates in a musical form must be made plain. But it should not call singing to mind, either.

Furthermore, the following should be said about the performance:

The performers' task here is at no time to derive the mood and character of the individual pieces from the meaning of the words, but always solely from the music. To the extent that the tonepainterly representation [*tonmalerische Darstellung*] of the events and feelings in the text were of importance to the composer, it will be found in the music anyway. Wherever the performer fails to find it, he must resist adding something that the composer did not intend. If he did so, he would not be adding, but subtracting.

ARNOLD SCHOENBERG

[English translation by Stanley Appelbaum]

Contents and Instrumentation

[*Note:* The speaking voice (*Rezitation*) performs throughout the twenty-one pieces in this work. The instrumental ensemble varies from one piece to the next, drawing upon five performers playing eight instruments: flute (doubles piccolo), clarinet in A (in B♭ in No. 18) (doubles B♭ bass clarinet), violin (doubles viola), cello and piano. The instrumentation below each title follows the wording style in the original score.]

I. Teil (Part I)

1. Mondestrunken (Drunk with Moonlight) 63
   flute, violin, piano; later, cello
2. Colombine (Columbine) 67
   violin, piano; later, flute, clarinet
3. Der Dandy (The Dandy) 70
   piccolo, clarinet, piano
4. Eine blasse Wäscherin (A Pallid Washerwoman) 74
   flute, clarinet, violin
5. Valse de Chopin 77
   flute, clarinet, piano; later, bass clarinet
6. Madonna 81
   flute, bass clarinet, cello; later, violin, piano
7. Der kranke Mond (The Sick Moon) 83
   flute

II. Teil (Part II)

8. Nacht (Night) (Passacaglia) 84
   bass clarinet, cello, piano
9. Gebet an Pierrot (Prayer to Pierrot) 87
   clarinet, piano
10. Raub (Theft) 89
    flute, clarinet, violin, cello; later, piano
11. Rote Messe (Red Mass) 92
    piccolo, bass clarinet, viola, cello, piano
12. Galgenlied (Gallows Song) 97
    viola, cello; later, piccolo
13. Enthauptung (Beheading) 98
    bass clarinet, viola, cello, piano; later, flute, clarinet
14. Die Kreuze (The Crosses) 102
    piano; later, flute, clarinet, violin, cello

III. Teil (Part III)

15. Heimweh (Homesickness) 106
    clarinet, violin, piano; later, piccolo, cello
16. Gemeinheit (Foul Play) 111
    piccolo, clarinet, violin, cello, piano
17. Parodie (Parody) 115
    piccolo, clarinet, viola, piano; later, flute
18. Der Mondfleck (The Moon Spot) 119
    piccolo, clarinet, violin, cello, piano
19. Serenade 124
    cello, piano; later, flute, clarinet, violin
20. Heimfahrt (Journey Home) (Barcarole) 128
    flute, clarinet, violin, cello, piano
21. O alter Duft (O Ancient Fragrance) 134
    flute, clarinet, violin, cello, piano; later, piccolo, bass clarinet, viola

Nach dem I. und II. Teil lange Pausen. Innerhalb der Teile sind einzelne Stücke, wie angegeben, durch Pausen deutlich zu trennen, während andere, durch Zwischenspiele verbunden, unmittelbar ins folgende übergehen.

After Parts I and II, long pauses. Within the parts, some of the individual pieces, as indicated, are to be clearly separated by pauses, whereas others, connected by transitional music, segue at once to the following number.

PIERROT LUNAIRE

Three Times Seven Poems by Albert Giraud
German Translation from the French by Otto Erich Hartleben

English Translation by Stanley Appelbaum

I. TEIL (Part I)

1. MONDESTRUNKEN (DRUNK WITH MOONLIGHT)

Den Wein, den man mit Augen trinkt,
Giesst Nachts der Mond in Wogen nieder,
Und eine Springflut überschwemmt
Den stillen Horizont.

Gelüste, schauerlich und süss,
Durchschwimmen ohne Zahl die Fluten!
Den Wein, den man mit Augen trinkt,
Giesst Nachts der Mond in Wogen nieder.

Der Dichter, den die Andacht treibt,
Berauscht sich an dem heilgen Tranke,
Gen Himmel wendet er verzückt
Das Haupt und taumelnd saugt und schlürft er
Den Wein, den man mit Augen trinkt.

The wine that one drinks with one's eyes
Is poured down in waves by the moon at night,
And a spring tide overflows
The silent horizon.

Lusts, thrilling and sweet,
Float numberless through the waters!
The wine that one drinks with one's eyes
Is poured down in waves by the moon at night.

The poet, urged on by his devotions,
Becomes intoxicated with the sacred beverage;
Enraptured, he turns toward heaven
His head, and, staggering, sucks and sips
The wine that one drinks with one's eyes.

2. COLOMBINE (COLUMBINE)

Des Mondlichts bleiche Blüten,
Die weissen Wunderrosen,
Blühn in den Julinächten—
O bräch ich eine nur!

Mein banges Leid zu lindern,
Such ich am dunklen Strome
Des Mondlichts bleiche Blüten,
Die weissen Wunderrosen.

Gestillt wär all mein Sehnen,
Dürft ich so märchenheimlich,
So selig leis—entblättern
Auf deine braunen Haare
Des Mondlichts bleiche Blüten!

The moonlight's pale blossoms,
The white wonder-roses,
Bloom in the July nights—
Oh, if I could just pick one!

To alleviate my anxious sorrow,
I seek along the dark stream
The moonlight's pale blossoms,
The white wonder-roses.

All my yearning would be stilled
If I were permitted—as secretly as in a fairy tale,
So blissfully softly—to scatter
Onto your brown hair the petals of
The moonlight's pale blossoms!

3. DER DANDY (THE DANDY)

Mit einem phantastischen Lichtstrahl
Erleuchtet der Mond die krystallnen Flakons
Auf dem schwarzen, hochheiligen Waschtisch
Des schweigenden Dandys von Bergamo.

In tönender, bronzener Schale
Lacht hell die Fontäne, metallischen Klangs.
Mit einem phantastischen Lichtstrahl
Erleuchtet der Mond die krystallnen Flakons.

Pierrot mit wächsernem Antlitz
Steht sinnend und denkt: wie er heute sich schminkt?
Fort schiebt er das Rot und des Orients Grün
Und bemalt sein Gesicht in erhabenem Stil
Mit einem phantastischen Mondstrahl.

With a fantastic ray of light
The moon illuminates the crystal flacons
On the black, sacrosanct washstand
Of the silent dandy from Bergamo.

In the resounding bronze basin
The water jet laughs brightly, with a metallic sound.
With a fantastic ray of light
The moon illuminates the crystal flacons.

Pierrot with his waxen face
Stands meditatively and thinks: how shall he make up today?
He shoves aside the red, and the green of the Orient,
And paints his face in a noble style
With a fantastic moonbeam.

4. EINE BLASSE WÄSCHERIN (A PALLID WASHERWOMAN)

Eine blasse Wäscherin
Wäscht zur Nachtzeit bleiche Tücher;
Nackte, silberweisse Arme
Streckt sie nieder in die Flut.

Durch die Lichtung schleichen Winde,
Leis bewegen sie den Strom.
Eine blasse Wäscherin
Wäscht zur Nachtzeit bleiche Tücher.

Und die sanfte Magd des Himmels,
Von den Zweigen zart umschmeichelt,
Breitet auf die dunklen Wiesen
Ihre lichtgewobnen Linnen—
Eine blasse Wäscherin.

A pallid washerwoman
Washes pale cloths in the nighttime,
She stretches bare, silvery white arms
Down into the flowing water.

Winds steal through the clearing,
Gently they ruffle the stream.
A pallid washerwoman
Washes pale cloths in the nighttime.

And the gentle maid of heaven,
Daintily flattered by the boughs,
Spreads out on the dark meadows
Her linens woven of light—
A pallid washerwoman.

5. VALSE DE CHOPIN

Wie ein blasser Tropfen Bluts
Färbt die Lippen einer Kranken,
Also ruht auf diesen Tönen
Ein vernichtungssüchtger Reiz.

Wilder Lust Akkorde stören
Der Verzweiflung eisgen Traum—
Wie ein blasser Tropfen Bluts
Färbt die Lippen einer Kranken.

Heiss und jauchzend, süss und schmachtend,
Melancholisch düstrer Walzer,
Kommst mir nimmer aus den Sinnen!
Haftest mir an den Gedanken,
Wie ein blasser Tropfen Bluts!

As a pale drop of blood
colors a sick woman's lips,
Thus there rests upon these notes
A charm that hungers for annihilation.

Chords of wild pleasure disturb
The icy dream of desperation—
As a pale drop of blood
Colors a sick woman's lips.

Hot and exultant, sweet and languishing,
Melancholy, somber waltz,
I can't get you out of my head!
You adhere to my thoughts
Like a pale drop of blood!

6. MADONNA

Steig, o Mutter aller Schmerzen,
Auf den Altar meiner Verse!
Blut aus deinen magern Brüsten
Hat des Schwertes Wut vergossen.

Deine ewig frischen Wunden
Gleichen Augen, rot und offen.
Steig, o Mutter aller Schmerzen,
Auf den Altar meiner Verse!

In den abgezehrten Händen
Hältst du deines Sohnes Leiche,
Ihn zu zeigen aller Menschheit—
Doch der Blick der Menschen meidet
Dich, o Mutter aller Schmerzen!

Step, O Mother of all sorrows,
Onto the altar of my verses!
Blood from your thin breasts
Has been shed by the fury of the sword.

Your eternally fresh wounds
Resemble eyes, red and open.
Step, O Mother of all sorrows,
Onto the altar of my verses!

In your emaciated hands
You hold your son's corpse,
To show him to all mankind—
But the gaze of men avoids
You, O Mother of all sorrows!

7. DER KRANKE MOND (THE SICK MOON)

Du nächtig todeskranker Mond
Dort auf des Himmels schwarzem Pfühl,
Dein Blick, so fiebernd übergross,
Bannt mich, wie fremde Melodie.

An unstillbarem Liebesleid
Stirbst du, an Sehnsucht, tief erstickt,
Du nächtig todeskranker Mond,
Dort auf des Himmels schwarzem Pfühl.

Den Liebsten, der im Sinnenrausch
Gedankenlos zur Liebsten geht,
Belustigt deiner Strahlen Spiel—
Dein bleiches, qualgebornes Blut,
Du nächtig todeskranker Mond!

You moon, gloomy and sick to death
There on the black cushion of the sky,
Your eye, so feverishly enlarged,
Casts a spell over me like a strange melody.

You are dying of an inconsolable sorrow of love,
Dying of longing, totally suffocated,
You moon, gloomy and sick to death
There on the black cushion of the sky.

The lover, who in ecstasy
Is going off, carefree, to his sweetheart,
Is amused by the play of your beams—
Your pale, torment-born blood,
You moon, gloomy and sick to death!

II. TEIL (Part II)

8. NACHT (NIGHT)
(Passacaglia)

Finstre, schwarze Riesenfalter
Töteten der Sonne Glanz.
Ein geschlossnes Zauberbuch,
Ruht der Horizont—verschwiegen.

Aus dem Qualm verlorner Tiefen
Steigt ein Duft, Erinnrung mordend!
Finstre, schwarze Riesenfalter
Töteten der Sonne Glanz.

Und vom Himmel erdenwärts
Senken sich mit schweren Schwingen
Unsichtbar die Ungetüme
Auf die Menschenherzen nieder . . .
Finstre, schwarze Riesenfalter.

Dark, black giant moths
Killed the brightness of the sun.
Like a closed book of magic spells,
The horizon rests—mutely.

Out of the vapor of lost depths
Arises a fragrance, murdering all memory!
Dark, black giant moths
Killed the brightness of the sun.

And from the sky earthwards
There descend on heavy pinions,
Invisible, the monsters
Onto human hearts . . .
Dark, black giant moths.

9. GEBET AN PIERROT (PRAYER TO PIERROT)

Pierrot! Mein Lachen
Hab ich verlernt!
Das Bild des Glanzes
Zerfloss—zerfloss!

Schwarz weht die Flagge
Mir nun vom Mast.
Pierrot! Mein Lachen
Hab ich verlernt!

O gib mir wieder,
Rossarzt der Seele,
Schneemann der Lyrik,
Durchlaucht vom Monde,
Pierrot—mein Lachen!

Pierrot! My laughter—
I've forgotten how to laugh!
The image of brightness
Dissolved—dissolved!

A black flag waves
On my mast now.
Pierrot! My laughter—
I've forgotten how to laugh!

Oh, give me back—
Horse doctor of the soul,
Snowman of lyricism,
Your Grace of the moon,
Pierrot—my laughter!

10. RAUB (THEFT)

Rote, fürstliche Rubine,
Blutge Tropfen alten Ruhmes,
Schlummern in den Totenschreinen,
Drunten in den Grabgewölben.

Nachts, mit seinen Zechkumpanen,
Steigt Pierrot hinab—zu rauben
Rote, fürstliche Rubine,
Blutge Tropfen alten Ruhmes.

Doch da—sträuben sich die Haare,
Bleiche Furcht bannt sie am Platze:
Durch die Finsternis—wie Augen!—
Stieren aus den Totenschreinen
Rote, fürstliche Rubine.

Red, princely rubies,
Bloody drops of antique glory,
Slumber in the coffins,
Down in the burial vaults.

At night, with his drinking companions,
Pierrot descends—to steal
Red, princely rubies,
Bloody drops of antique glory.

But there—their hair stands on end,
Pale fear nails them to the spot:
Through the darkness —like eyes!—
There stare from the coffins
Red, princely rubies.

11. ROTE MESSE (RED MASS)

Zu grausem Abendmahle,
Beim Blendeglanz des Goldes,
Beim Flackerschein der Kerzen,
Naht dem Altar—Pierrot!

For a hideous Communion,
In the dazzling shine of gold,
In the wavering light of tapers,
Pierrot approaches the altar!

Die Hand, die gottgeweihte,
Zerreisst die Priesterkleider
Zu grausem Abendmahle,
Beim Blendglanz des Goldes.

Mit segnender Geberde
Zeigt er den bangen Seelen
Die triefend rote Hostie:
Sein Herz—in blutgen Fingern—
Zu grausem Abendmahle!

His hand, consecrated to God,
Rips the priestly garments
For a hideous Communion
In the dazzling shine of gold.

With a gesture of benediction
He shows to the frightened souls
The dripping red Host:
His heart—in bloody fingers—
For a hideous Communion!

12. GALGENLIED (GALLOWS SONG)

Die dürre Dirne
Mit langem Halse
Wird seine letzte
Geliebte sein.

In seinem Hirne
Steckt wie ein Nagel
Die dürre Dirne
Mit langem Halse.

Schlank wie die Pinie,
Am Hals ein Zöpfchen—
Wollüstig wird sie
Den Schelm umhalsen,
Die dürre Dirne!

The scraggy harlot
With a long neck
Will be his last
Lover.

In his brain
Is stuck like a nail
The scraggy harlot
With a long neck.

Slender as a pine,
On her neck a little braid—
Lustfully she will
Hug the rogue's neck,
The scraggy harlot!

13. ENTHAUPTUNG (BEHEADING)

Der Mond, ein blankes Türkenschwert
Auf einem schwarzen Seidenkissen,
Gespenstisch gross—dräut er hinab
Durch schmerzensdunkle Nacht.

Pierrot irrt ohne Rast umher
Und starrt empor in Todesängsten
Zum Mond, dem blanken Türkenschwert
Auf einem schwarzen Seidenkissen.

Es schlottern unter ihm die Knie,
Ohnmächtig bricht er jäh zusammen.
Er wähnt: es sause strafend schon
Auf seinen Sündenhals hernieder
Der Mond, das blanke Türkenschwert.

The moon, a gleaming scimitar
On a black silk pillow,
Spectrally large—sends down threats
Through the sorrow-dark night.

Pierrot wanders about restlessly
And stares up in mortal anguish
At the moon, the gleaming scimitar
On a black silk pillow.

His knees shake under him,
All at once he falls into a faint.
He imagines that in punishment there already whizzes
Down onto his sinful neck
The moon, the gleaming scimitar.

14. DIE KREUZE (THE CROSSES)

Heilge Kreuze sind die Verse,
Dran die Dichter stumm verbluten,
Blindgeschlagen von der Geier
Flatterndem Gespensterschwarme!

In den Leibern schwelgten Schwerter,
Prunkend in des Blutes Scharlach!
Heilge Kreuze sind die Verse,
Dran die Dichter stumm verbluten.

Tot das Haupt—erstarrt die Locken—
Fern, verweht der Lärm des Pöbels.
Langsam sinkt die Sonne nieder,
Eine rote Königskrone.—
Heilge Kreuze sind die Verse!

Verses are holy crosses
On which poets silently bleed to death,
Stricken blind by the fluttering
Ghostly swarm of vultures!

In their bodies swords have reveled,
Gaudy in the blood's scarlet!
Verses are holy crosses
On which poets silently bleed to death.

Dead the head—stiff the tresses—
Far, drifted away, the noise of the commoners.
Slowly the sun sets,
A red royal crown.—
Verses are holy crosses!

III. TEIL (Part III)

15. HEIMWEH (HOMESICKNESS)

Lieblich klagend—ein krystallnes Seufzen
Aus Italiens alter Pantomime,
Klingts herüber: wie Pierrot so hölzern,
So modern sentimental geworden.

Und es tönt durch seines Herzens Wüste,
Tönt gedämpft durch alle Sinne wieder,
Lieblich klagend—ein krystallnes Seufzen
Aus Italiens alter Pantomime.

Da vergisst Pierrot die Trauermienen!
Durch den bleichen Feuerschein des Mondes,
Durch des Lichtmeers Fluten—schweift die Sehnsucht
Kühn hinauf, empor zum Heimathimmel,
Lieblich klagend—ein krystallnes Seufzen!

Sweetly lamenting—a crystalline sigh
From Italy's antique pantomime—
The sound comes to us: that Pierrot has become
So wooden, so fashionably sentimental.

And it sounds through his heart's wilderness,
Reechoes, muffled, through all his senses,
Sweetly lamenting—a crystalline sigh
From Italy's old pantomime.

Then Pierrot forgets his sad expressions!
Through the pale firelight of the moon,
Through the waves of the sea of light—longing strays
Boldly upward, up to its native sky,
Sweetly lamenting—a crystalline sigh!

16. GEMEINHEIT (FOUL PLAY)

In den blanken Kopf Cassanders,
Dessen Schrein die Luft durchzetert,
Bohrt Pierrot mit Heuchlermienen,
Zärtlich—einen Schädelbohrer!

Darauf stopft er mit dem Daumen
Seinen echten türkschen Tabak
In den blanken Kopf Cassanders,
Dessen Schrein die Luft durchzetert!

Dann dreht er ein Rohr von Weichsel
Hinten in die glatte Glatze
Und behaglich schmaucht und pafft er
Seinen echten türkschen Tabak
Aus dem blanken Kopf Cassanders!

Into the shiny head of Cassander,
Whose cries pierce the air,
Pierrot, with hypocritical looks,
Tenderly inserts—a trephine!

Then with his thumb he stuffs
His genuine Turkish tobacco
Into the shiny head of Cassander,
Whose cries pierce the air!

Then he twists a cherry-wood tube
Into the back of the smooth bald head,
And he comfortably smokes and puffs
His genuine Turkish tobacco
Out of the shiny head of Cassander!

17. PARODIE (PARODY)

Stricknadeln, blank and blinkend,
In ihrem grauen Haar,
Sitzt die Duenna murmelnd,
Im roten Röckchen da.

Sie wartet in der Laube,
Sie liebt Pierrot mit Schmerzen,
Stricknadeln, blank und blinkerd,
In ihrem grauen Haar.

Da plötzlich—horch!—ein Wispern!
Ein Windhauch kichert leise:
Der mond, der böse Spötter,
Äfft nach mit seinen Strahlen—
Stricknadeln, blink und blank.

Knitting needles, shiny and gleaming,
In her gray hair,
The duenna sits mumbling
There in her red skirt.

She waits in the grove,
She loves Pierrot painfully,
Knitting needles, shiny and gleaming,
In her gray hair.

Then suddenly—listen!—a whispering!
A wind current giggles softly:
The moon, the spiteful mocker,
Imitates with its beams—
Knitting needles, gleam and shine.

18. DER MONDFLECK (THE MOON SPOT)

Einen weissen Fleck des hellen Mondes
Auf dem Rücken seines schwarzen Rockes,
So spaziert Pierrot im lauen Abend,
Aufzusuchen Glück und Abenteuer.

A white spot of the bright moonlight
On the back of his black coat,
Thus Pierrot strolls on the warm evening,
Looking for good fortune and adventures.

Plötzlich stört ihn was an seinem Anzug,
Er besieht sich rings und findet richtig—
Einen weissen Fleck des hellen Mondes
Auf dem Rücken seines schwarzen Rockes.

Warte! denkt er: das ist so ein Gipsfleck!
Wischt und wischt, doch—bringt ihn nicht herunter!
Und so geht er, giftgeschwollen, weiter,
Reibt und reibt bis an den frühen Morgen—
Einen weissen Fleck des hellen Mondes.

Suddenly something on his clothing bothers him;
He looks himself all over and finds it precisely—
A white spot of the bright moonlight
On the back of his black coat.

"Wait!" he thinks: "It's some plaster spot!"
He wipes and wipes it but—can't wipe it away!
And so he walks onward, swollen with venom,
Rubs and rubs until early in the morning—
A white spot of the bright moonlight.

19. SERENADE

Mit groteskem Riesenbogen
Kratzt Pierrot auf seiner Bratsche,
Wie der Storch auf einem Beine,
Knipst er trüb ein Pizzicato.

Plötzlich naht Cassander—wütend
Ob des nächtigen Virtuosen—
Mit groteskem Riesenbogen
Kratzt Pierrot auf seiner Bratsche.

Von sich wirft er jetzt die Bratsche:
Mit der delikaten Linken
Fasst er den Kahlkopf am Kragen—
Träumend spielt er auf der Glatze
Mit groteskem Riesenbogen.

With a grotesque gigantic bow
Pierrot scrapes on his viola,
Like the stork on one leg,
He mournfully plucks a pizzicato.

Suddenly Cassander approaches—furious
Over the nocturnal virtuoso—
With a grotesque gigantic bow
Pierrot scrapes on his viola.

Now he throws aside the viola:
With his delicate left hand
He seizes the bald man by the collar—
Dreamily he plays on the bald head
With a grotesque gigantic bow.

20. HEIMFAHRT (JOURNEY HOME)
(Barcarole)

Der Mondstrahl ist das Ruder,
Seerose dient als Boot:
Drauf fährt Pierrot gen Süden
Mit gutem Reisewind.

Der Strom summt tiefe Skalen
Und wiegt den leichten Kahn.
Der Mondstrahl ist das Ruder,
Seerose dient als Boot.

Nach Bergamo, zur Heimat,
Kehrt nun Pierrot zurück,
Schwach dämmert schon im Osten
Der grüne Horizont.
—Der Mondstrahl ist das Ruder.

The moonbeam is the oar,
The water lily serves as the boat:
On it Pierrot travels south
Wafted by a favorable wind.

The river hums low scales
And rocks the light craft.
The moonbeam is the oar,
The water lily serves as the boat.

To Bergamo, his homeland,
Pierrot now returns;
In the east the green horizon
Is already visible in the pale daybreak.
—The moonbeam is the oar.

21. O ALTER DUFT (O ANCIENT FRAGRANCE)

O alter Duft aus Märchenzeit,
Berauschest wieder meine Sinne!
Ein närrisch Heer von Schelmerein
Durchschwirrt die leichte Luft.

Ein glückhaft Wünschen macht mich froh
Nach Freuden, die ich lang verachtet:
O alter Duft aus Märchenzeit,
Berauschest wieder mich!

All meinen Unmut geb ich preis;
Aus meinem sonnumrahmten Fenster
Beschau ich frei die liebe Welt
Und träum hinaus in selge Weiten . . .
O alter Duft—aus Märchenzeit!

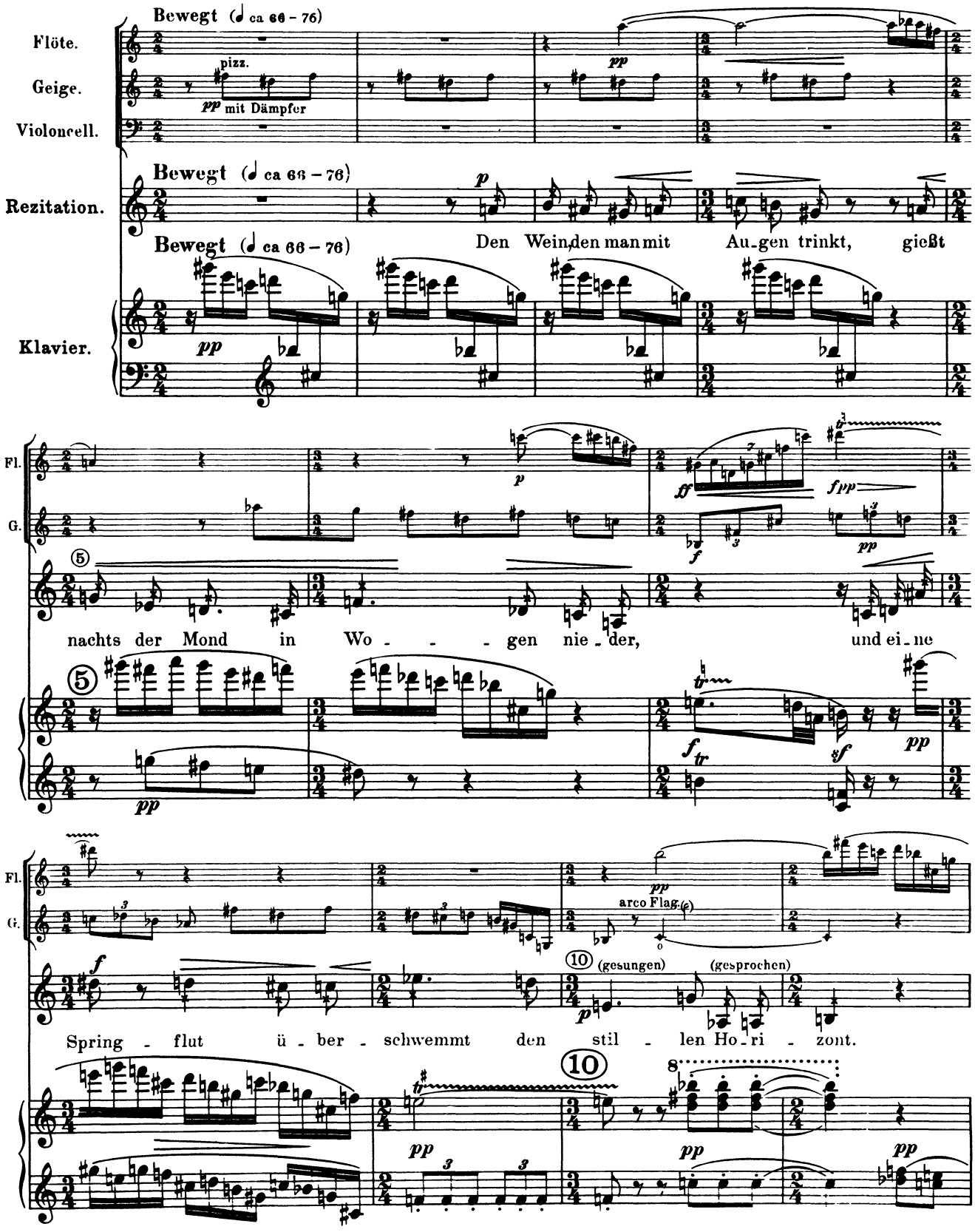
O ancient fragrance from the age of fairy tales,
Again you intoxicate my senses!
A foolish host of merry pranks
Flits through the gentle breeze.

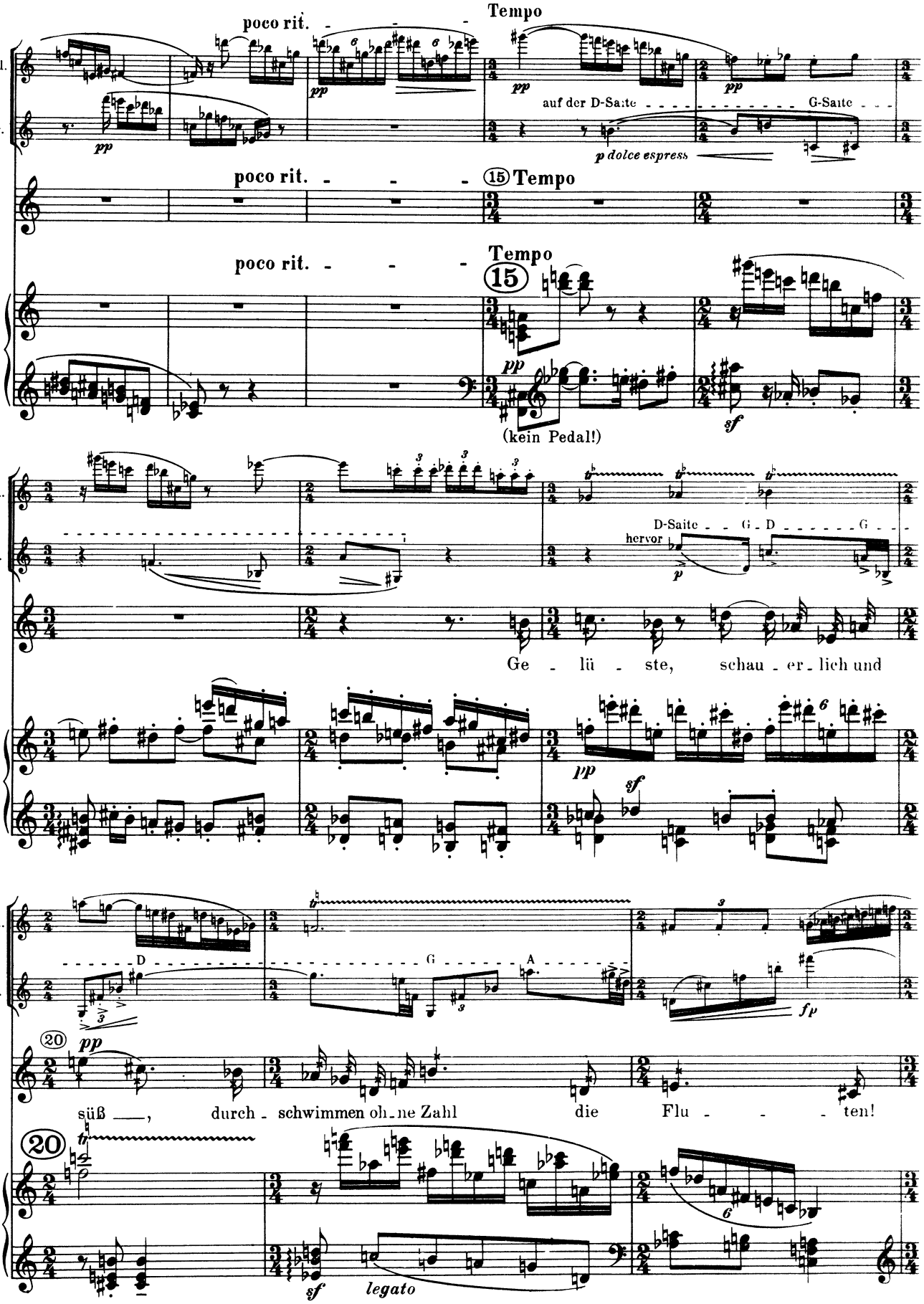
A happy desire for joys
That I long contemned makes me cheerful:
O ancient fragrance from the age of fairy tales,
Again you intoxicate me!

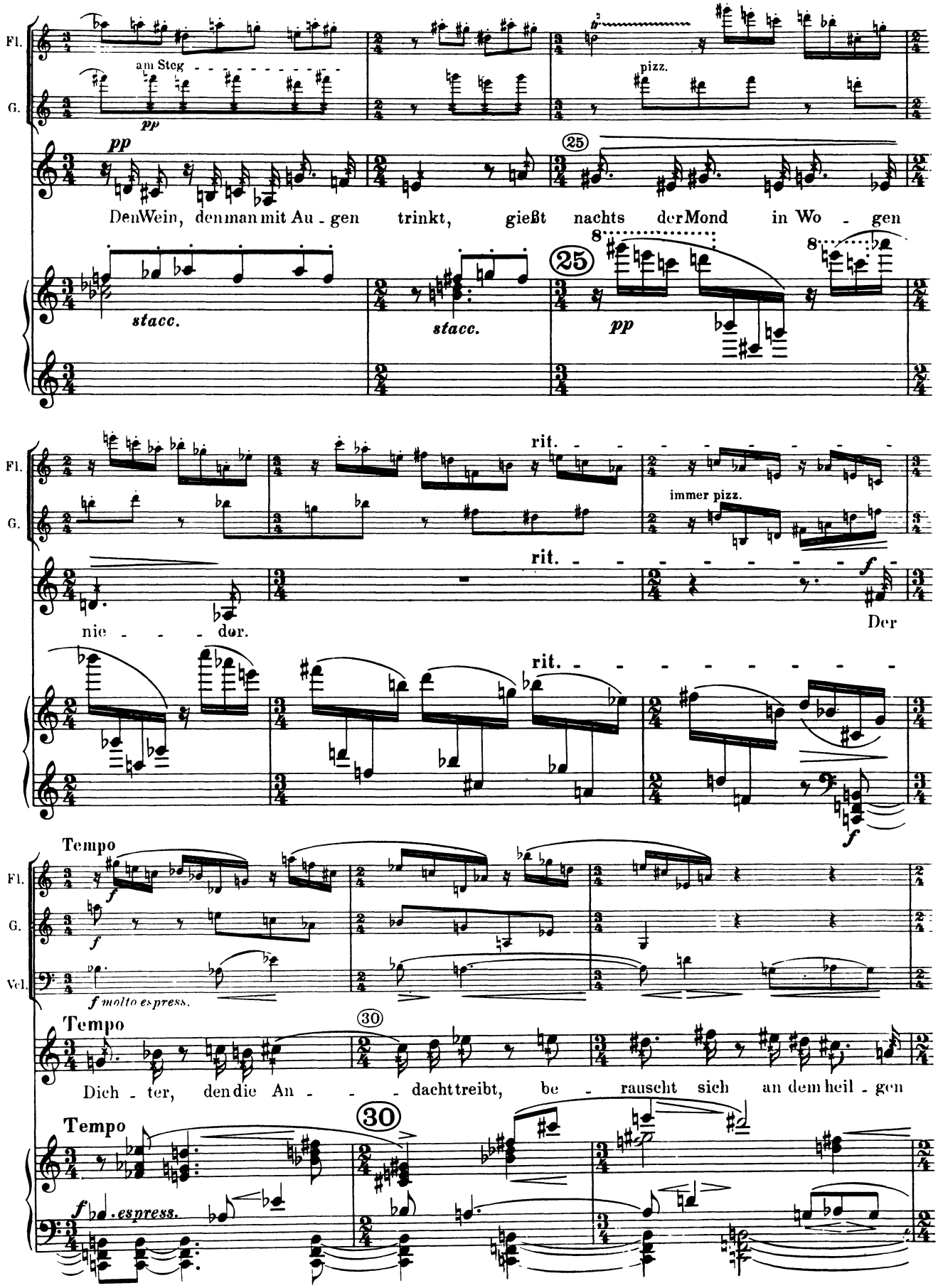
I give up all my ill humor;
Through my sunshine-framed window
I freely observe the dear world
And my dreams travel into blissful distances . . .
O ancient fragrance—from the age of fairy tales!

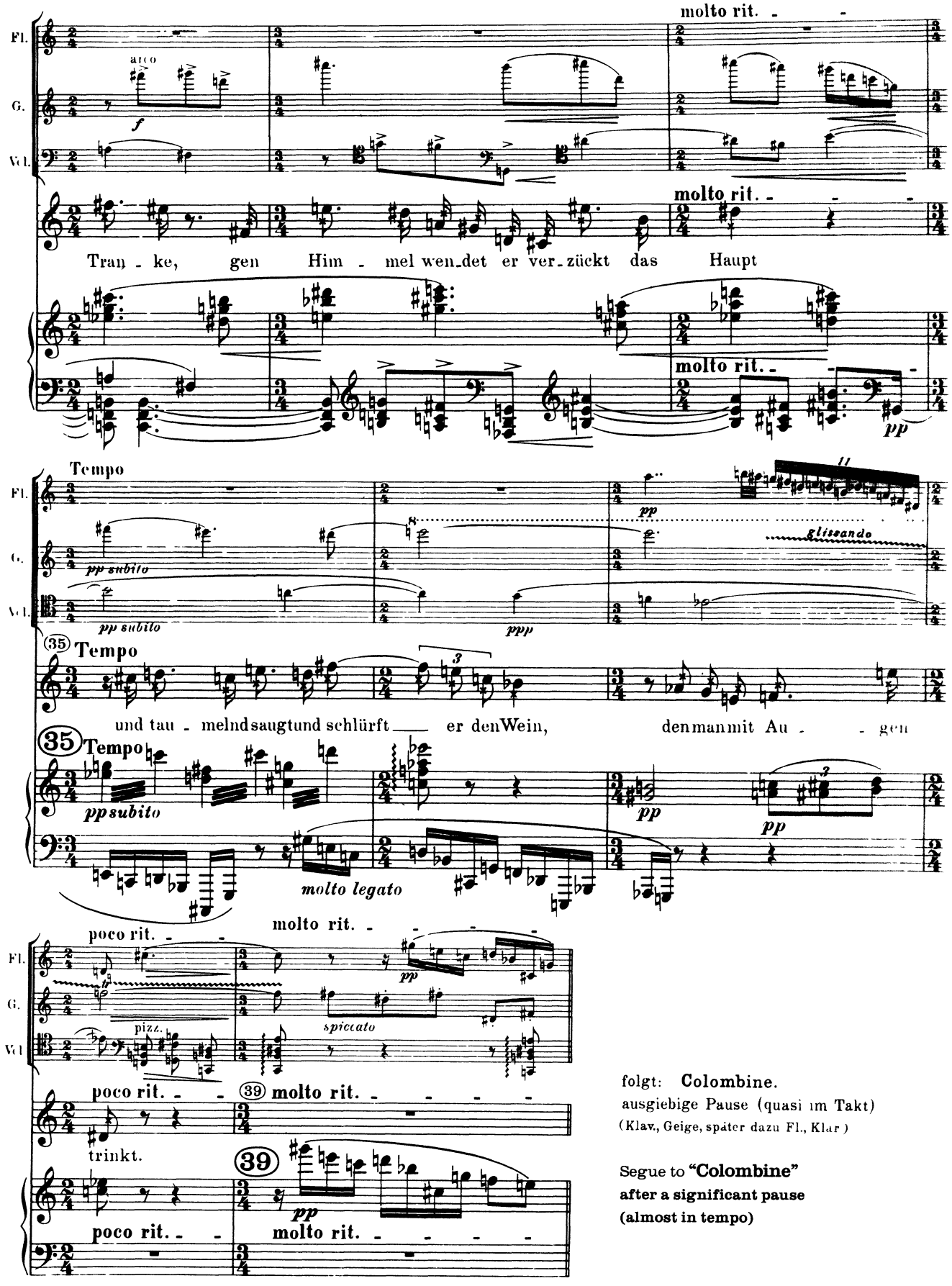
I. Teil.

1. Mondestrunken.




poco rit.
Tempo
Fl.
G.
pp
auf der D-Saite
G-Saite
p dolce espress
poco rit.
15 Tempo
poco rit.
Tempo
15
pp
sf
(kein Pedal!)
Fl.
G.
D-Saite
G - D
G
hervor
p
Ge - lü - ste, schau - er - lich und
pp
sf
Fl.
G.
D
G
A
fp
20
pp
süß —, durch - schwimmen oh - ne Zahl die Flu - - - ten!
20
sf
legato

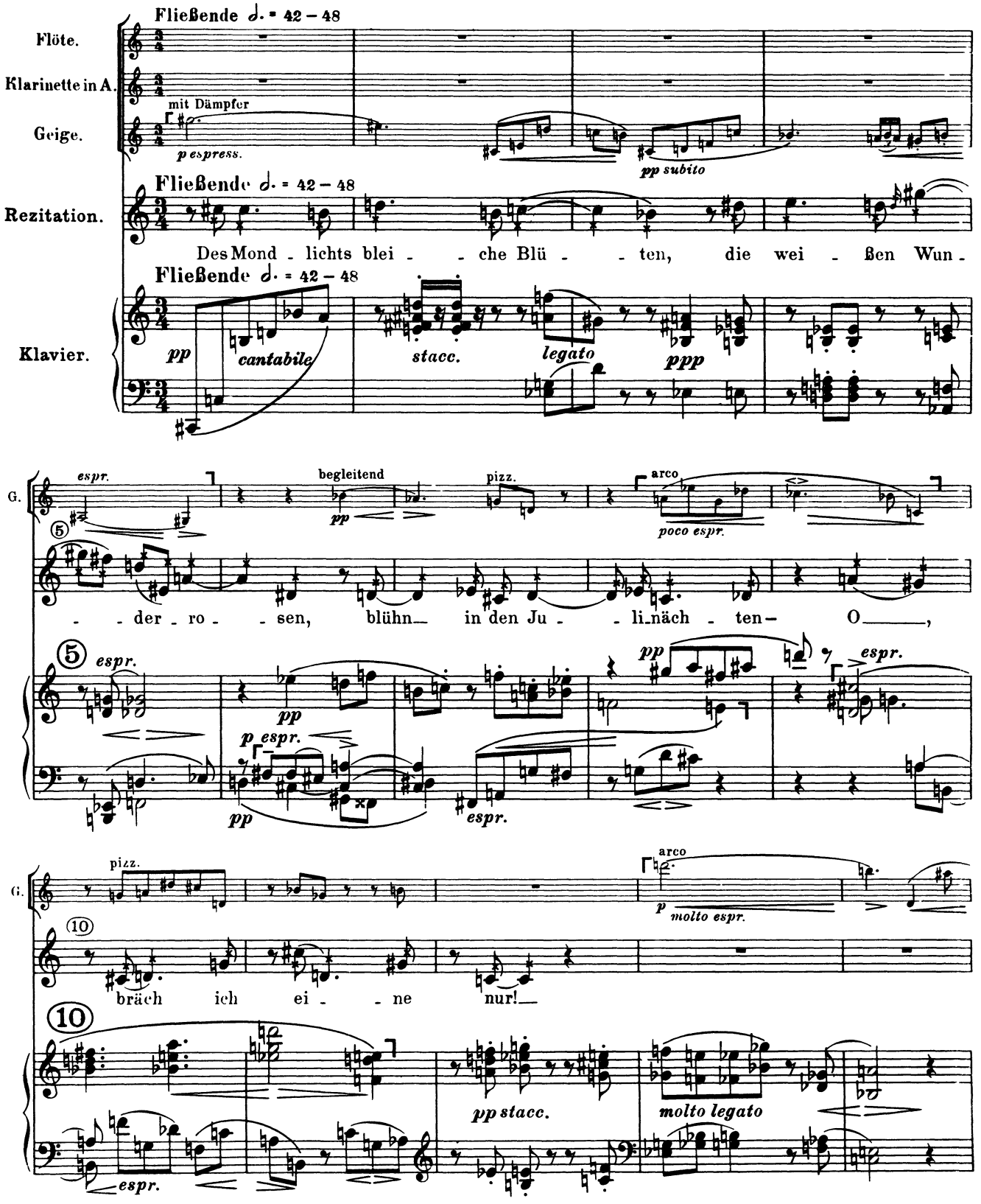

Fl.
G.
am Steg
pp
pizz.
25
Den Wein, den man mit Au - gen trinkt, gießt nachts der Mond in Wo - gen
stacc.
8
rit.
immer pizz.
nie - - - dor.
Der
Tempo
Vcl.
f molto espress.
30
Dich - ter, den die An - - - dacht treibt, be - rauscht sich an dem heil - gen
f espress.



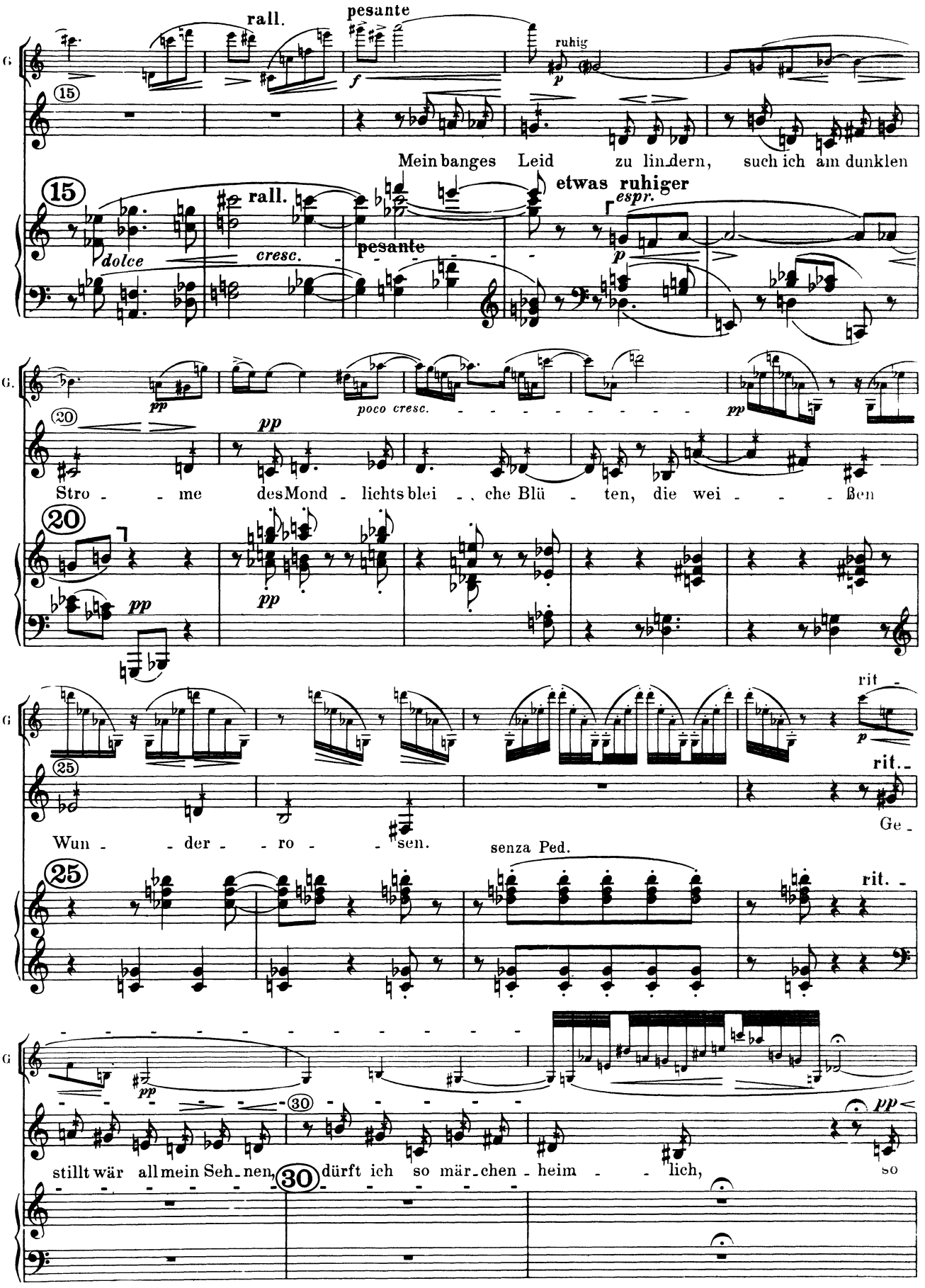
folgt: **Colombine.**
ausgiebige Pause (quasi im Takt)
(Klav., Geige, später dazu Fl., Klar.)

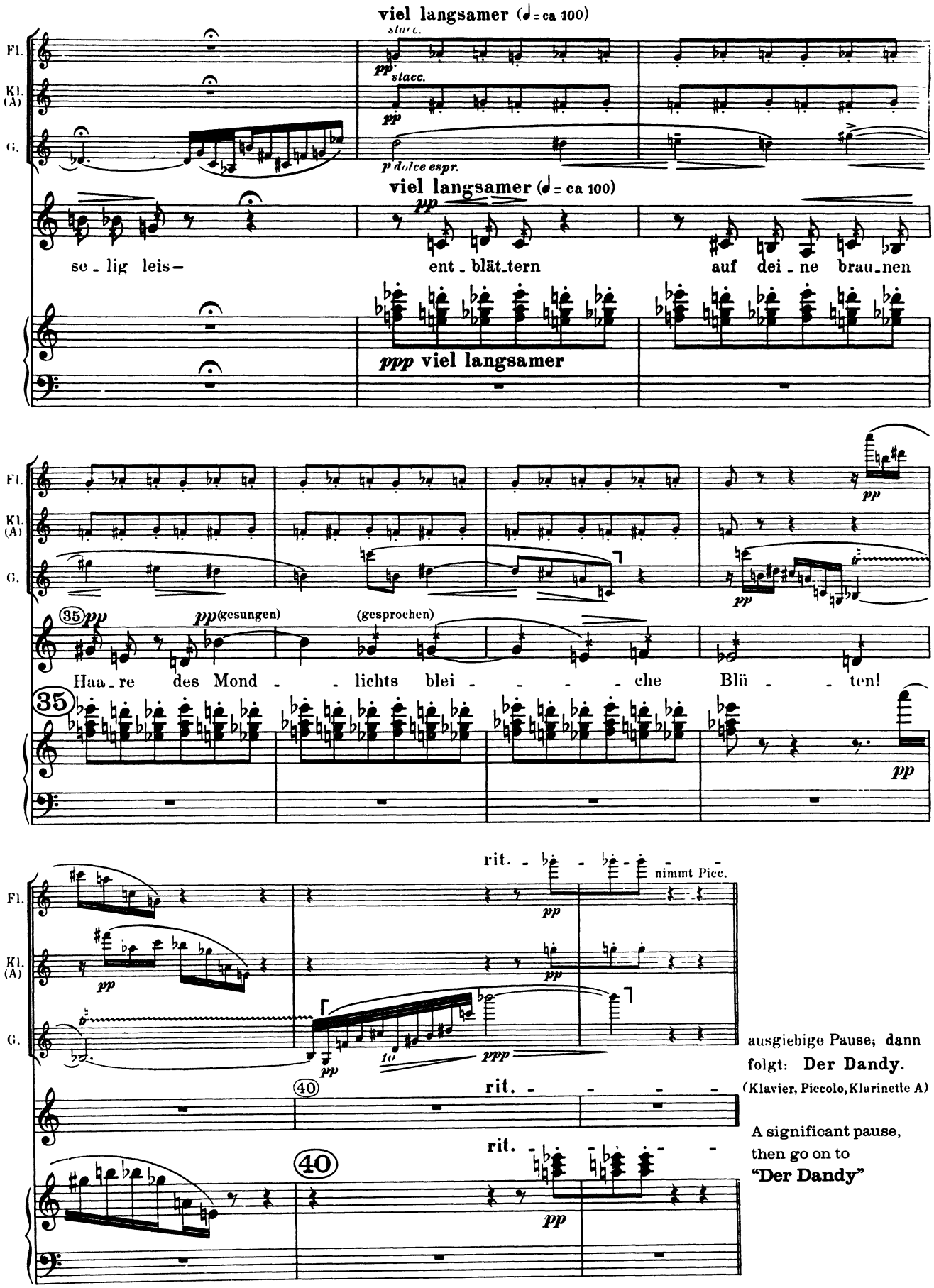
Segue to **"Colombine"**
after a significant pause
(almost in tempo)

2. Colombine.

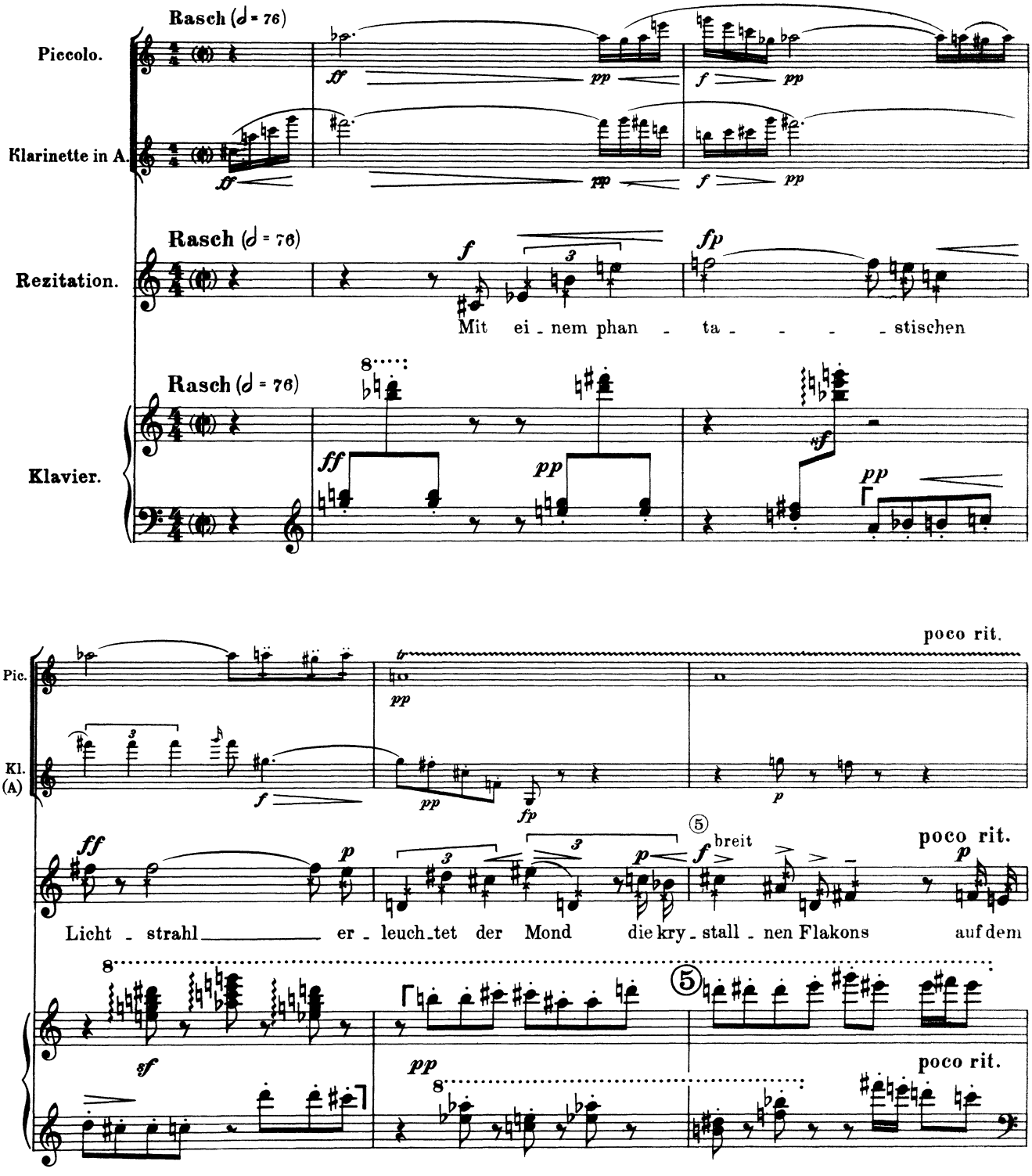


⌜ ⌝ bedeutet Hauptstimme.

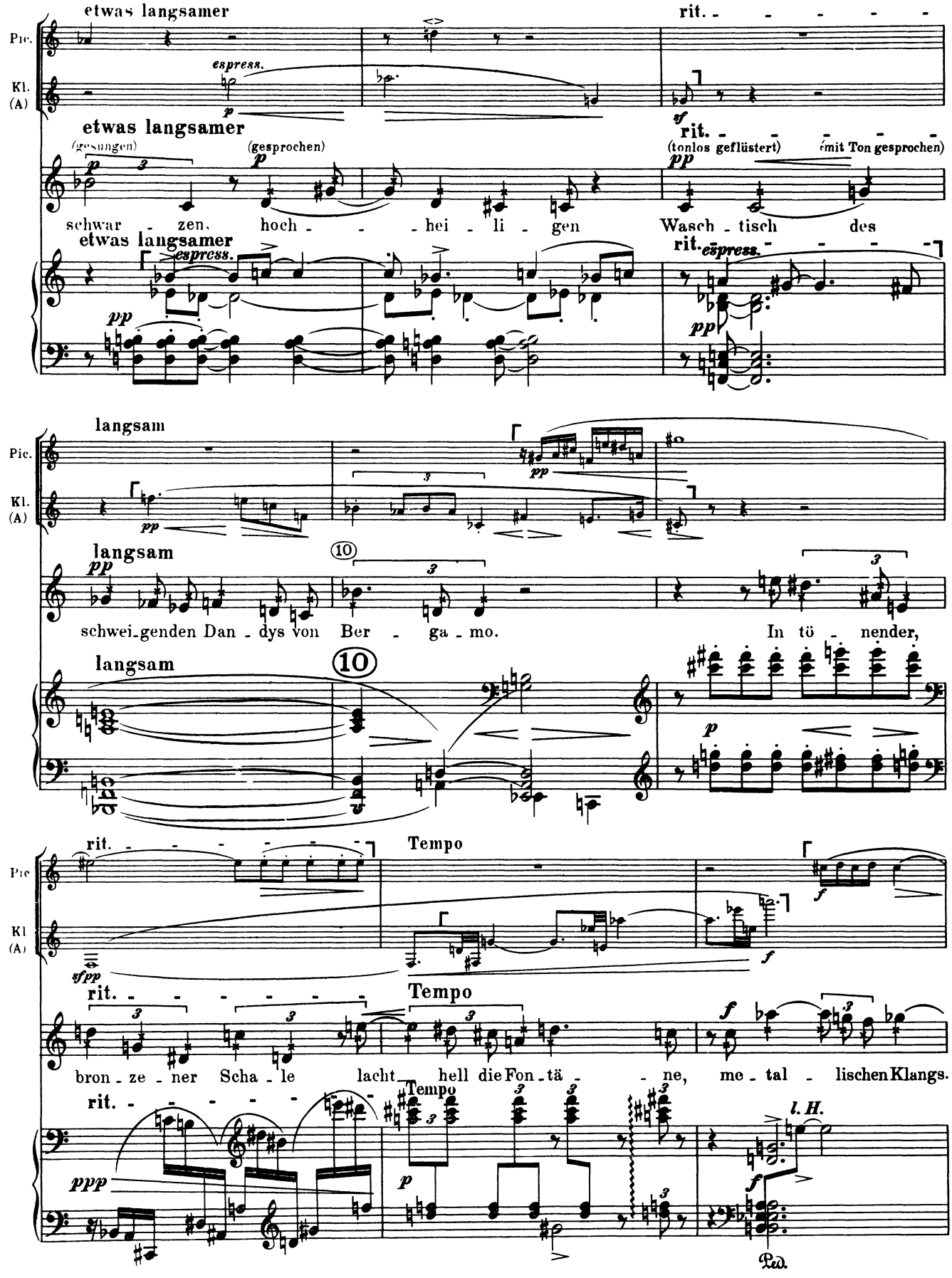

rall.
pesante
ruhig
Mein banges Leid zu lindern, such ich am dunklen
etwas ruhiger
rall.
pesante
dolce
cresc.
espr.
poco cresc.
Stro - me des Mond - lichts blei - che Blü - ten, die wei - ßen
rit.
Wun - der - ro - sen.
senza Ped.
rit.
Ge -
stillt wär all mein Seh - nen, dürft ich so mär - chen - heim - lich,
so

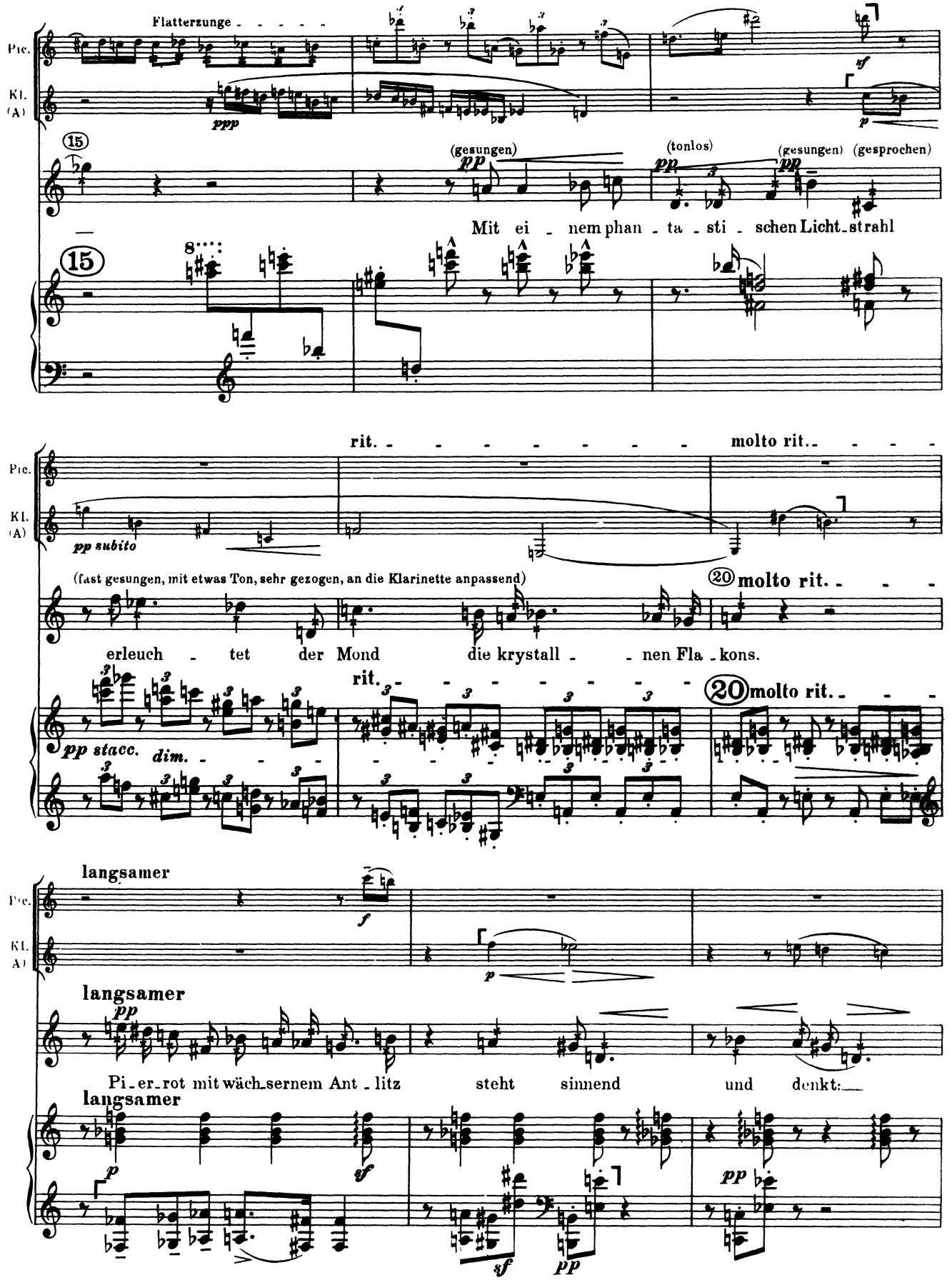

viel langsamer (♩= ca 100)
Fl.
Kl. (A)
G.
stacc.
pp
stacc.
pp
p dolce espr.
viel langsamer (♩= ca 100)
pp
se - lig leis -
ent - blät-tern
auf dei - ne brau-nen
ppp viel langsamer
35
pp
pp(gesungen)
(gesprochen)
Haa - re des Mond - - lichts blei - - - - che Blü - - ten!
rit. - - - - - -
nimmt Picc.
ausgiebige Pause; dann folgt: Der Dandy.
(Klavier, Piccolo, Klarinette A)
A significant pause, then go on to "Der Dandy"
40
rit. - - - - -
rit. - - - - -

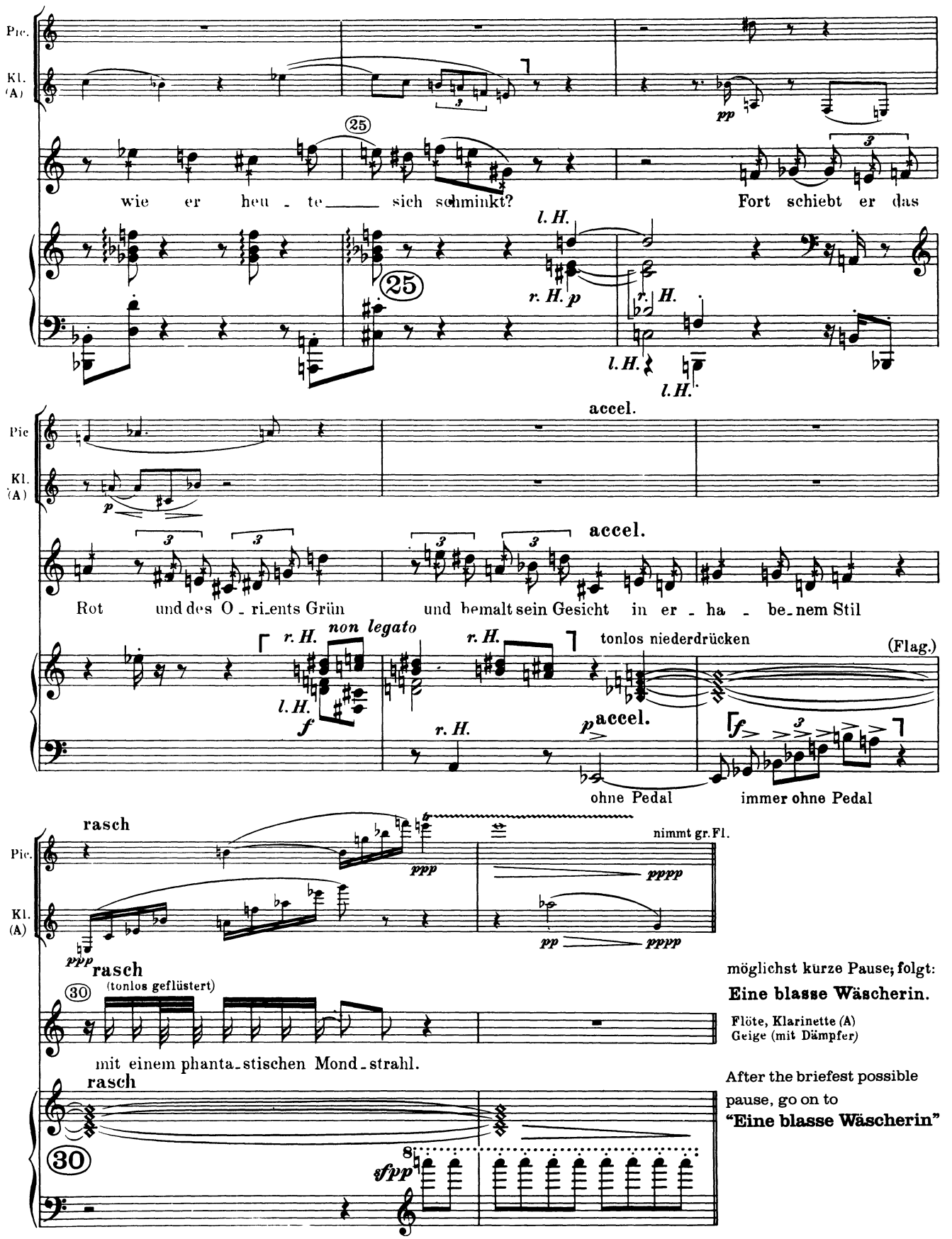
3. Der Dandy.



⌜ ⌝ bedeutet Hauptstimme.


etwas langsamer
rit.
Pic.
Kl.
(A)
espress.
p
sf
etwas langsamer
(gesungen)
(gesprochen)
rit.
(tonlos geflüstert)
(mit Ton gesprochen)
pp
schwar - zen, hoch - - - hei - li - gen Wasch - tisch des
etwas langsamer
espress.
rit.
espress.
pp
langsam
pp
schwei-genden Dan - dys von Ber - ga - mo. In tö - nender,
langsam
10
p
rit.
Tempo
sfpp
f
bron - ze - ner Scha - le lacht hell die Fon - tä - - ne, me - tal - lischen Klangs.
rit.
Tempo
ppp
p
l. H.
Ped.


Flatterzunge
Pic.
Kl. (A)
ppp
sf
p
15
(gesungen)
pp
(tonlos)
pp
(gesungen)
pp
(gesprochen)
Mit ei - nem phan - ta - sti - schen Licht - strahl
15
8
rit.
molto rit.
pp subito
(fast gesungen, mit etwas Ton, sehr gezogen, an die Klarinette anpassend)
20
molto rit.
erleuch - tet der Mond die krystall - - nen Fla - kons.
rit.
20
molto rit.
pp stacc.
dim.
langsamer
f
p
langsamer
pp
Pi - er - rot mit wäch - sernem Ant - litz steht sinnend und denkt:
langsamer
p
sf
sf
pp
pp



möglichst kurze Pause; folgt:

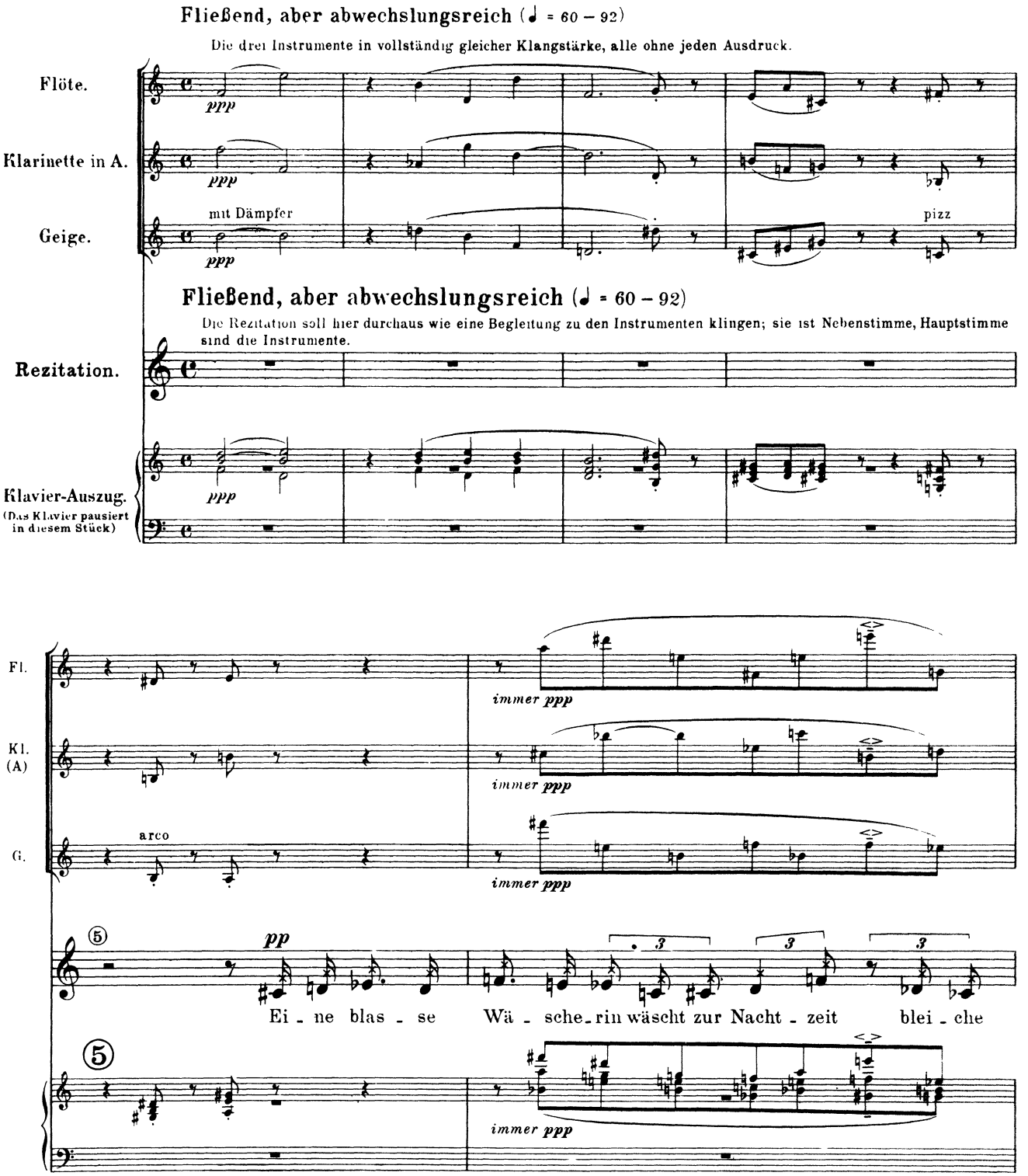
Eine blasse Wäscherin.

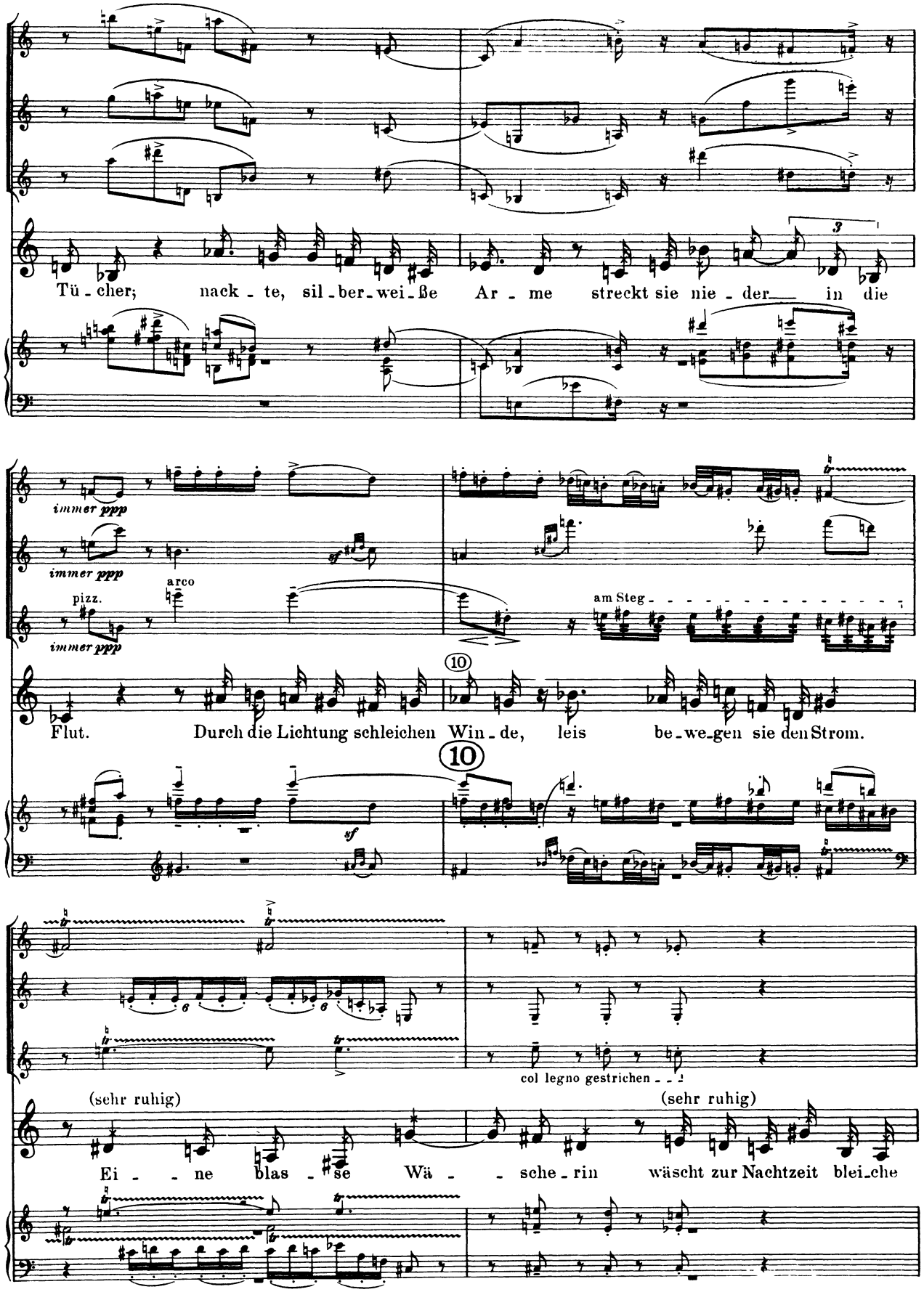
Flöte, Klarinette (A)
Geige (mit Dämpfer)

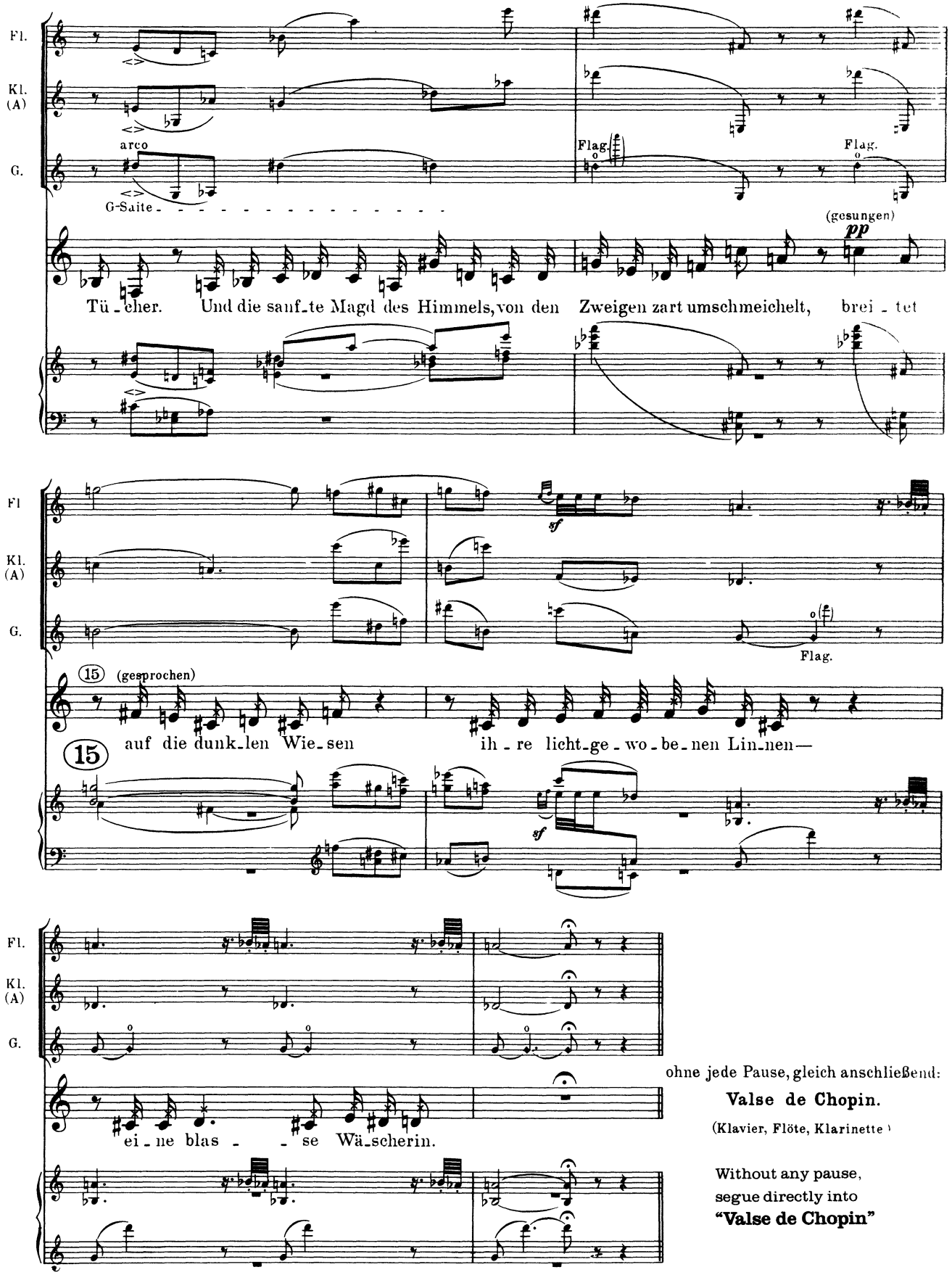
After the briefest possible pause, go on to

"Eine blasse Wäscherin"

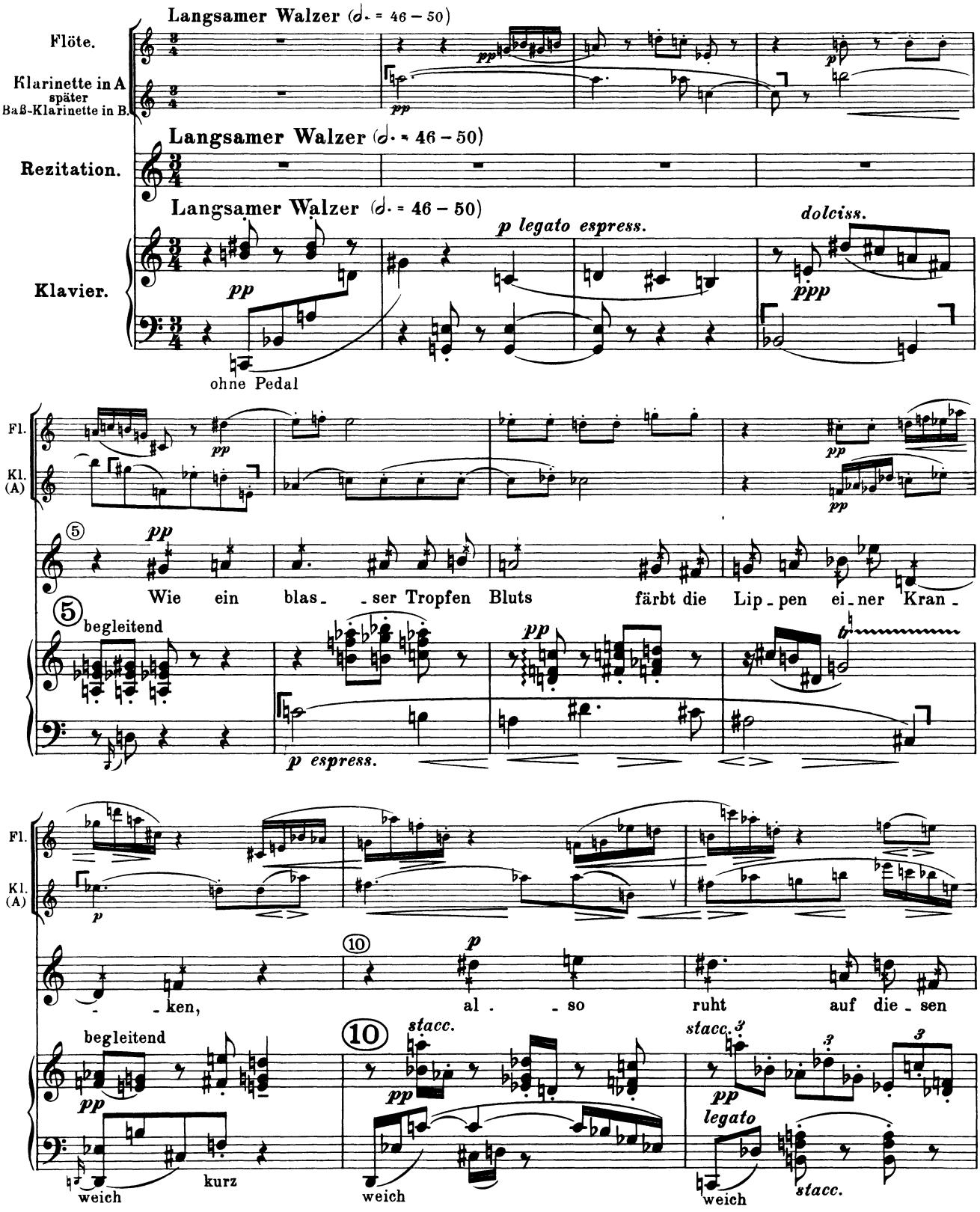
4. Eine blasse Wäscherin.



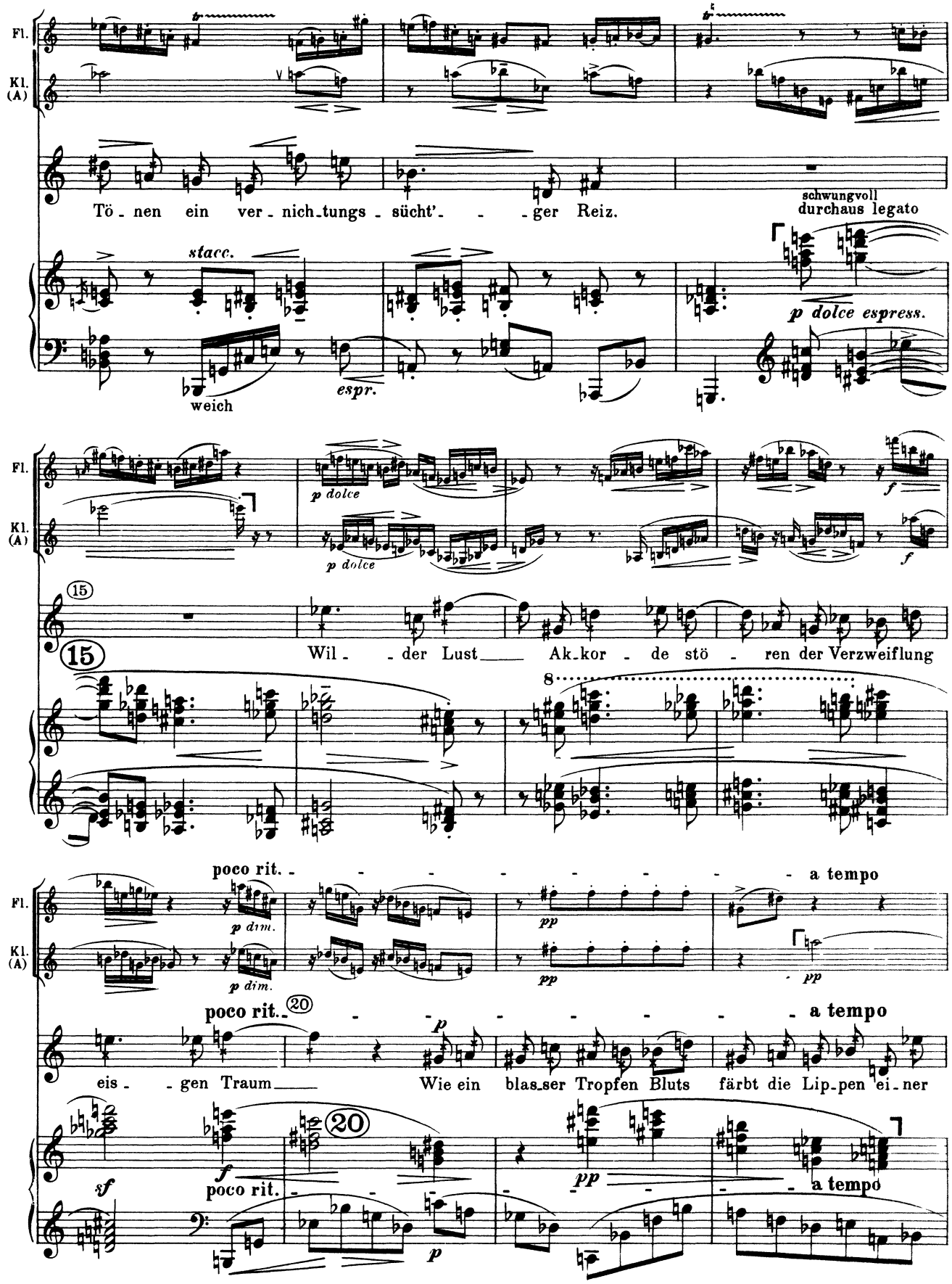

Fl.
Kl. (A)
G.
Tü - cher; nack - te, sil - ber - wei - ße Ar - me streckt sie nie - der in die
immer ppp
arco
pizz.
am Steg
Flut. Durch die Lichtung schleichen Win - de, leis be - we - gen sie den Strom.
10
sf
(sehr ruhig)
col legno gestrichen
Ei - ne blas - se Wä - sche - rin wäscht zur Nachtzeit blei - che

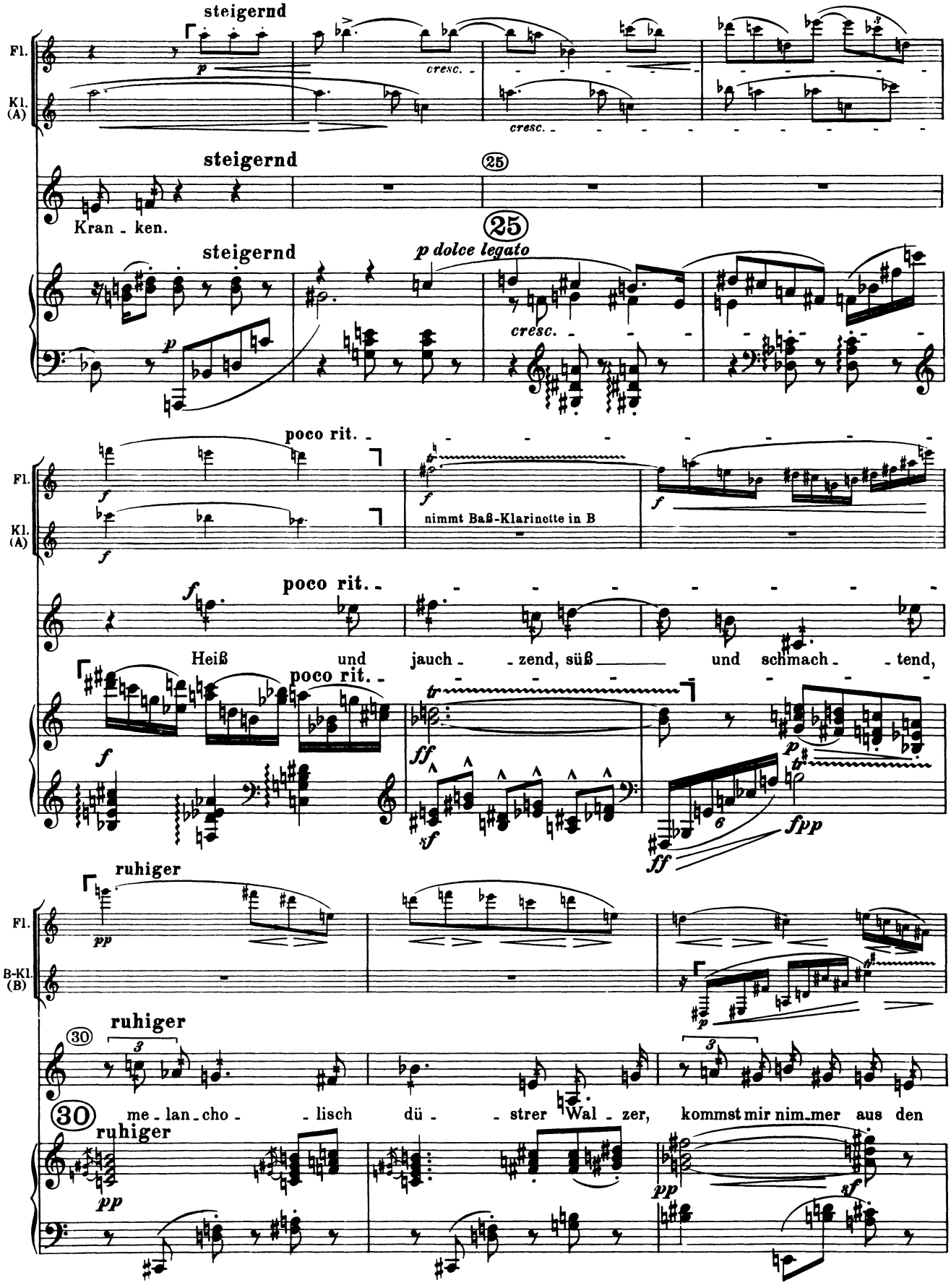

Fl.
Kl. (A)
G.
arco
G-Saite
Flag.
Flag.
(gesungen)
pp
Tü - cher. Und die sanf_te Magd des Himmels, von den Zweigen zart umschmeichelt, brei - tet
sf
15
(gesprochen)
auf die dunk_len Wie_sen ih - re licht_ge - wo - be_nen Lin_nen—
ei_ne blas - - se Wä_scherin.
ohne jede Pause, gleich anschließend:
Valse de Chopin.
(Klavier, Flöte, Klarinette)
Without any pause,
segue directly into
"Valse de Chopin"

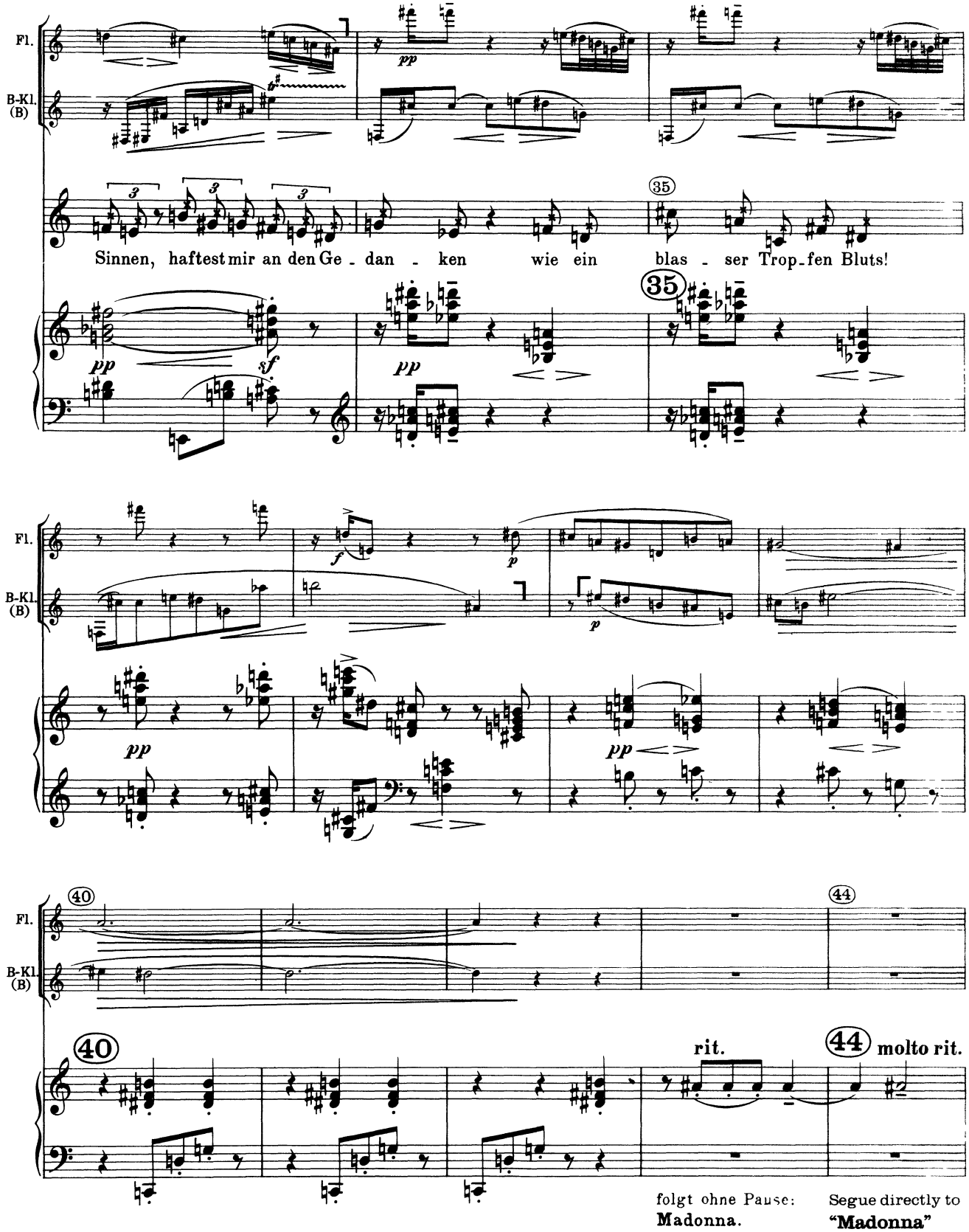
5. Valse de Chopin.



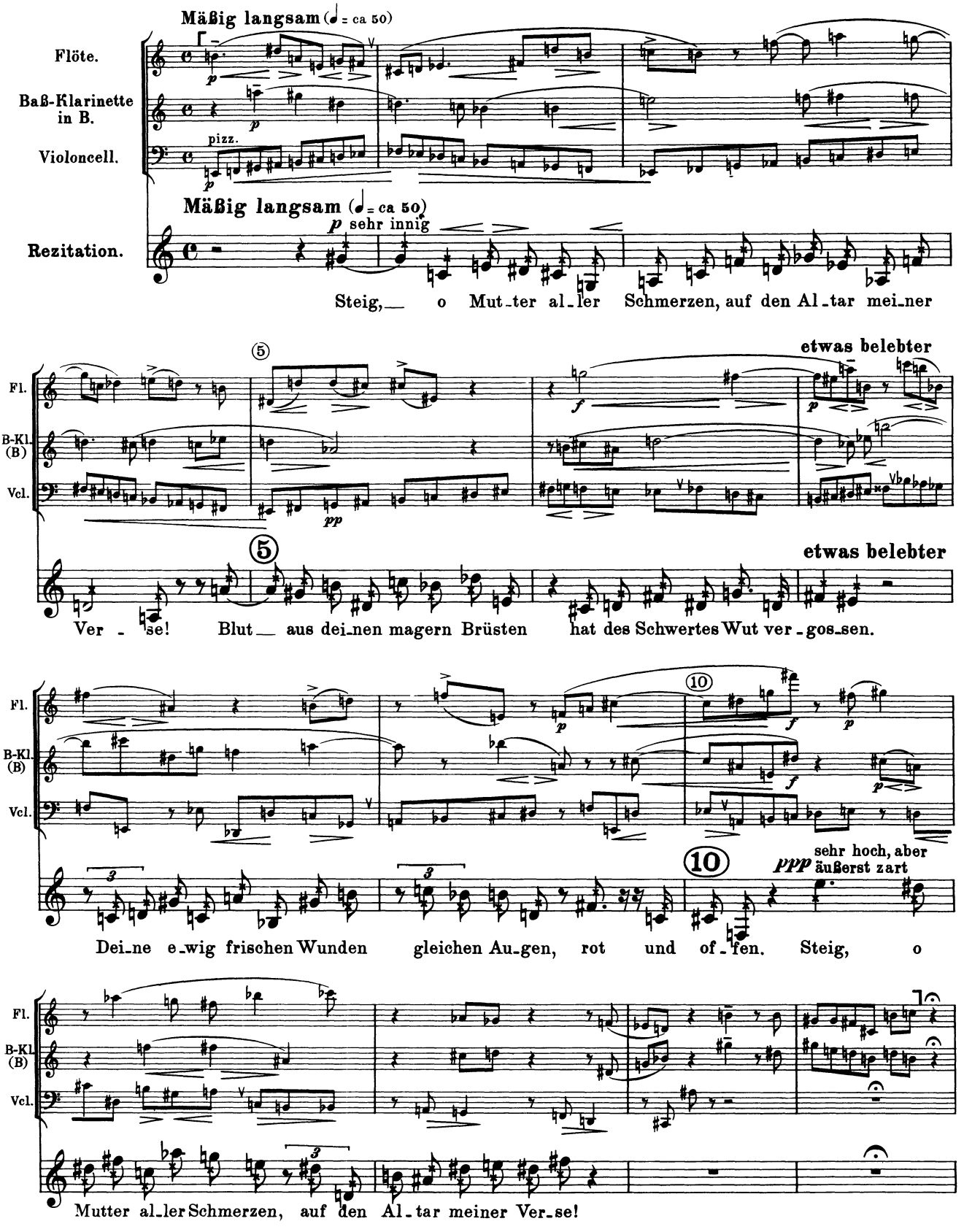
Die mit ⌜ bezeichneten Stellen sind bis zum Zeichen ⌝ hervorzuheben, espressivo zu spielen, weil sie Haupt- oder I. Nebenstimme sind. Die andern Stimmen haben gegen sie zurückzutreten; sind Begleitung.


Fl.
Kl. (A)
Tö - nen ein ver - nich_tungs - sücht' - - - ger Reiz.
schwungvoll
durchaus legato
stacc.
weich
espr.
p dolce espress.
p dolce
15
Wil - - der Lust Ak_kor - de stö - ren der Verzweiflung
poco rit.
a tempo
p dim.
pp
20
eis - - gen Traum Wie ein blas_ser Tropfen Bluts färbt die Lip_pen ei_ner
sf
f
p

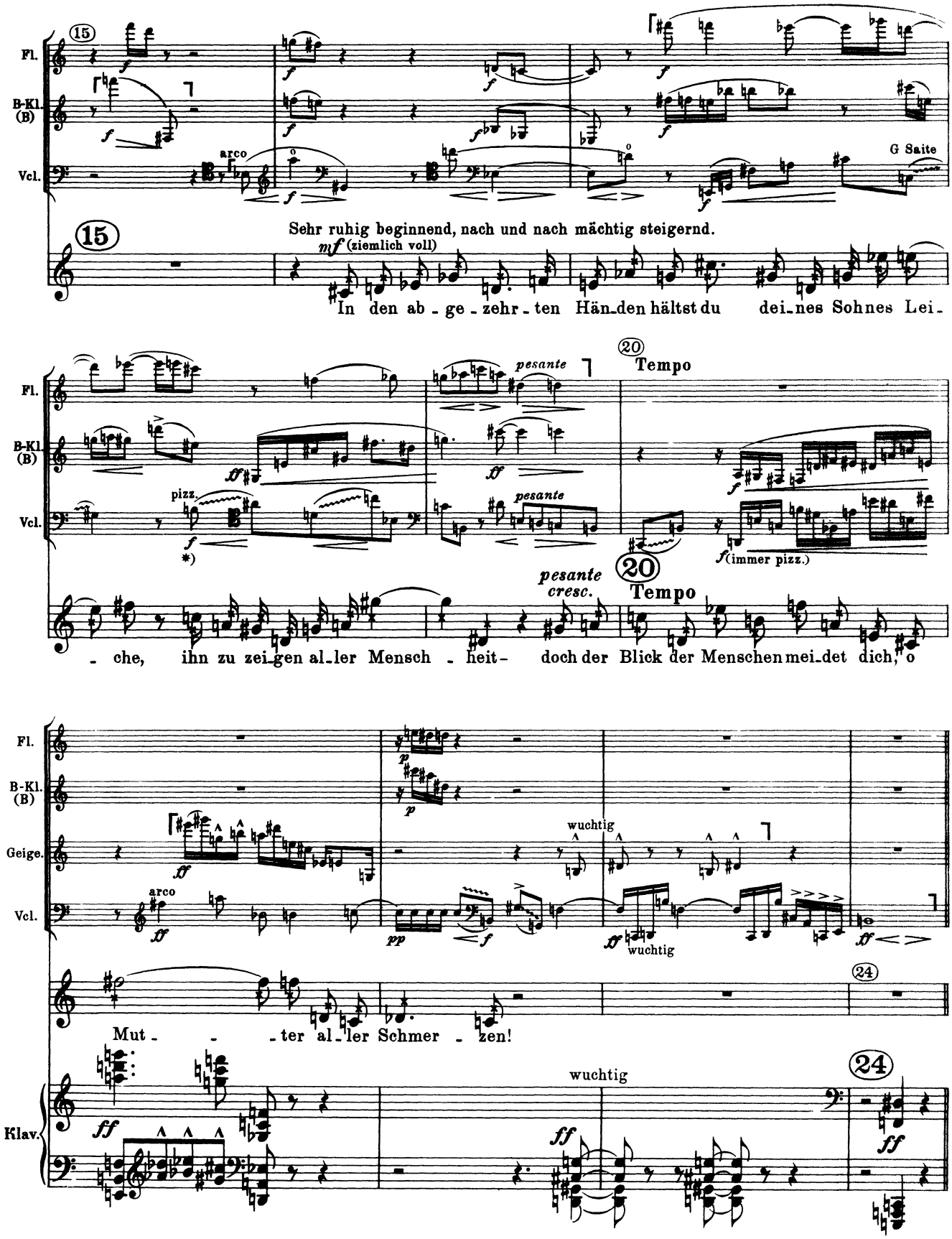

steigernd
Fl.
Kl. (A)
cresc.
steigernd
25
Kran - ken.
steigernd
p dolce legato
25
cresc.
poco rit.
nimmt Baß-Klarinette in B
poco rit.
Heiß und jauch - - zend, süß und schmach - - tend,
poco rit.
ruhiger
B-Kl. (B)
ruhiger
30
me - lan - cho - - lisch dü - - strer Wal - zer, kommst mir nim - mer aus den
30
ruhiger


Fl.
B-Kl. (B)
Sinnen, haftest mir an den Ge - dan - ken wie ein blas - ser Trop-fen Bluts!
35
pp
sf
f
p
40
44
rit.
molto rit.
folgt ohne Pause:
Madonna.
Flöte, Baß-Klarinette in B, Violoncell; später dazu Klavier, Geige.
Segue directly to
"Madonna"

6. Madonna.



⌜ ⌝ bedeutet Hauptstimme

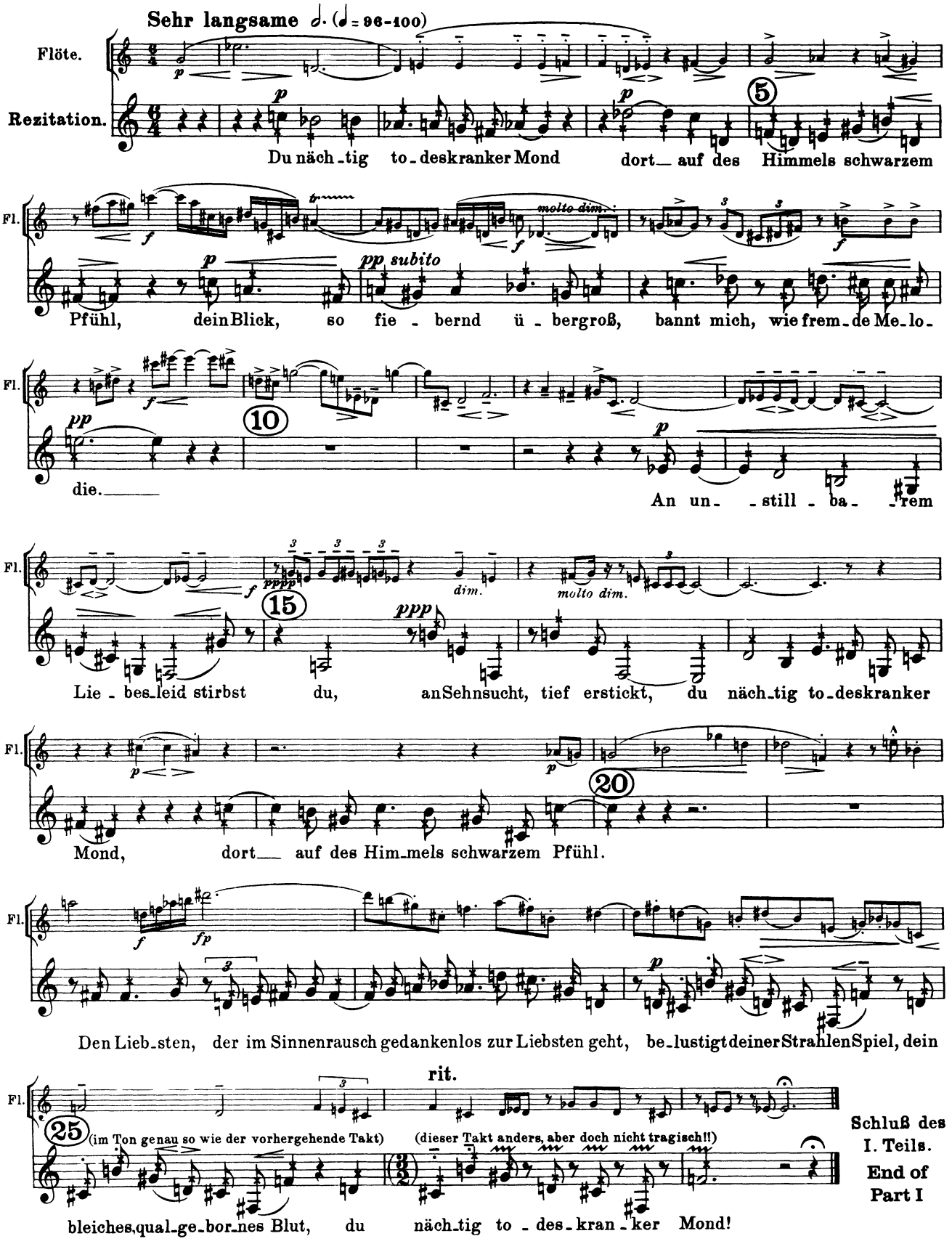


*) hinaufschleifen, während die angerissene Saite weiterklingt.

längere Pause
Der kranke Mond.
Flöte allein.

A lengthy pause before
"Der kranke Mond"

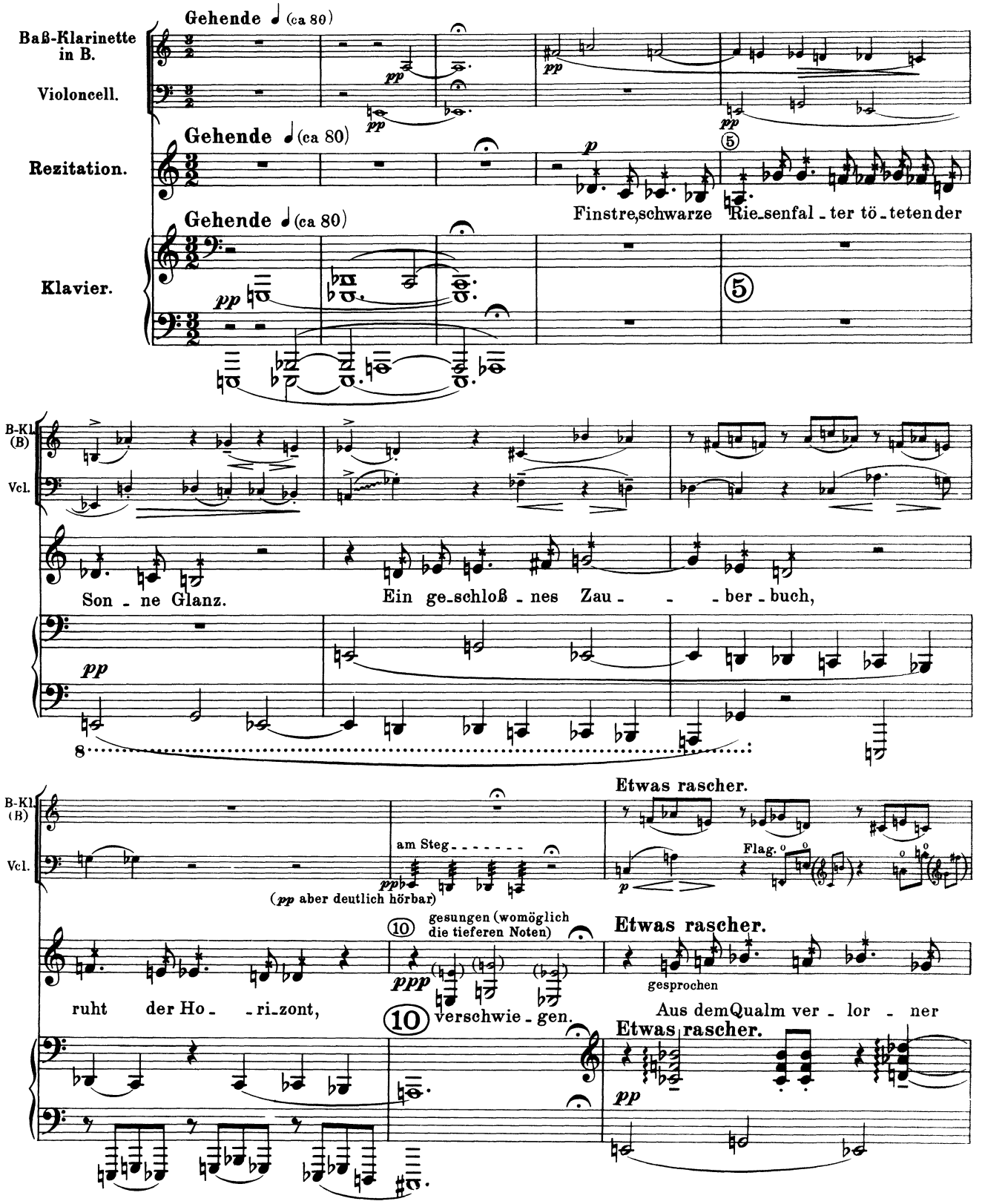
7. Der kranke Mond.

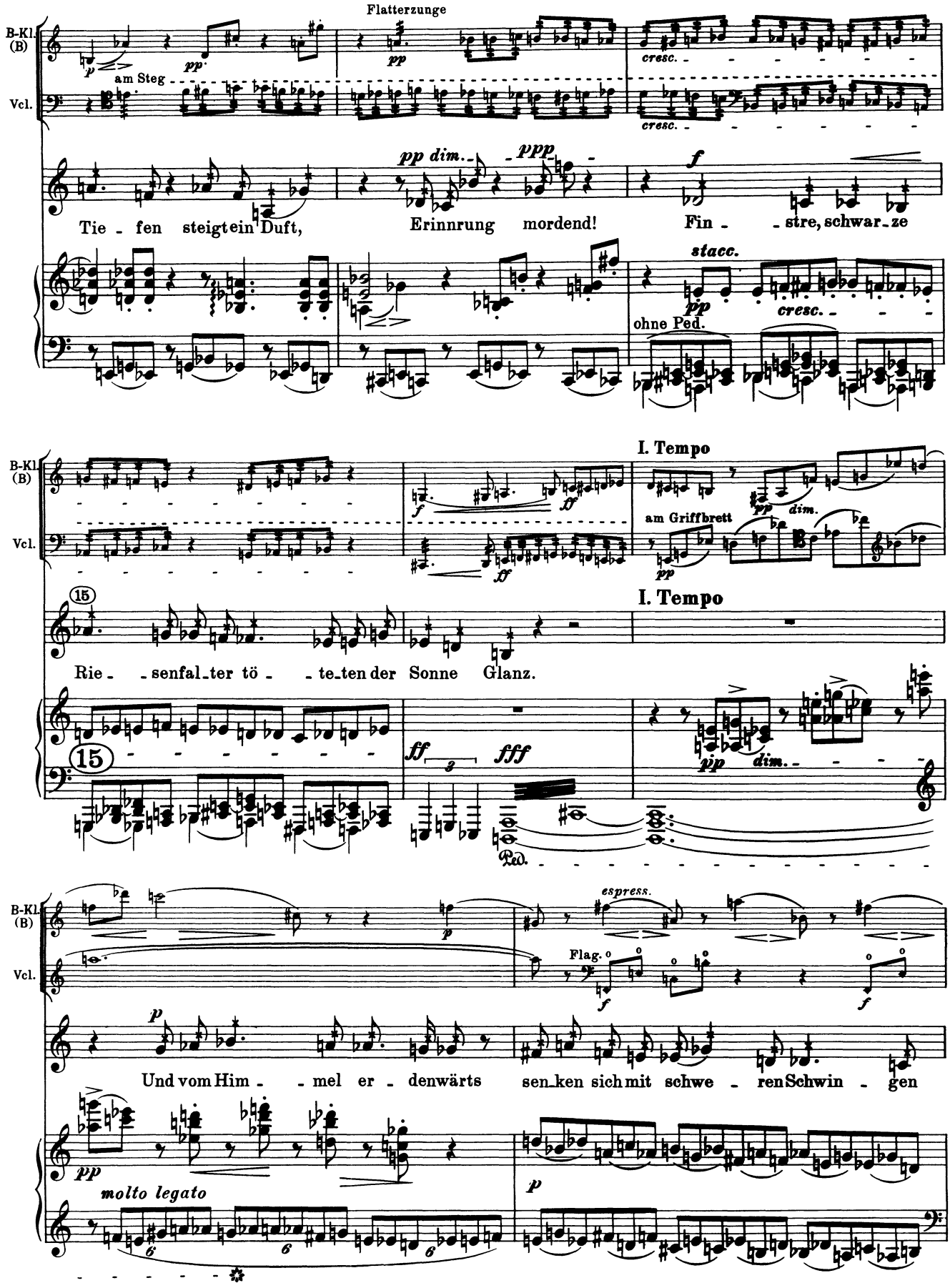


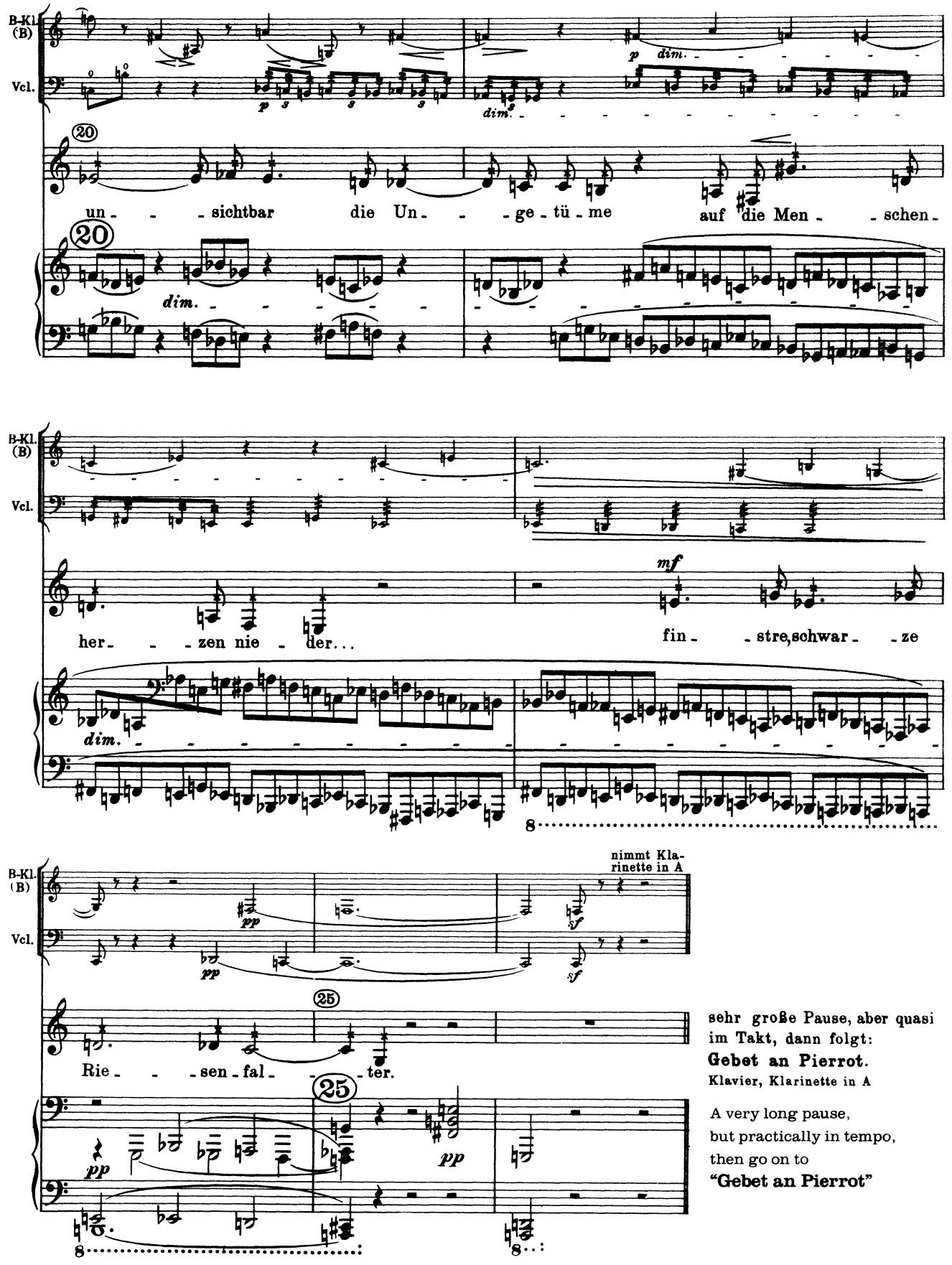
II. Teil.

8. Nacht.

(Passacaglia)



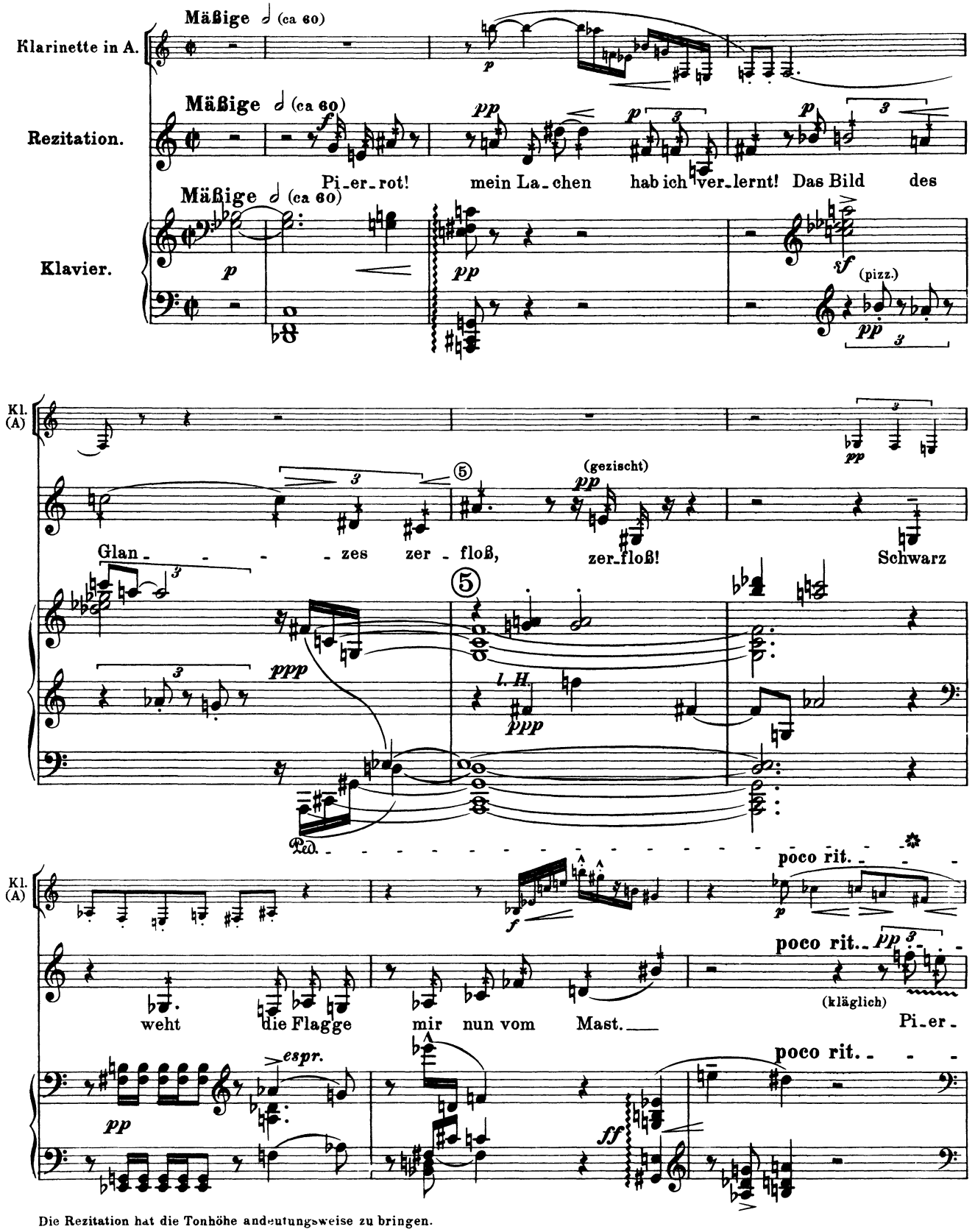

Flatterzunge
B-Kl. (B)
Vcl.
am Steg
cresc.
pp dim.
ppp
f
Tie - fen steigt ein Duft,
Erinnrung mordend!
Fin - stre, schwar - ze
stacc.
ohne Ped.
I. Tempo
am Griffbrett
Rie - senfal - ter tö - te - ten der Sonne Glanz.
ff
fff
Ped.
espress.
Flag.
Und vom Him - mel er - denwärts sen - ken sich mit schwe - ren Schwin - gen
molto legato



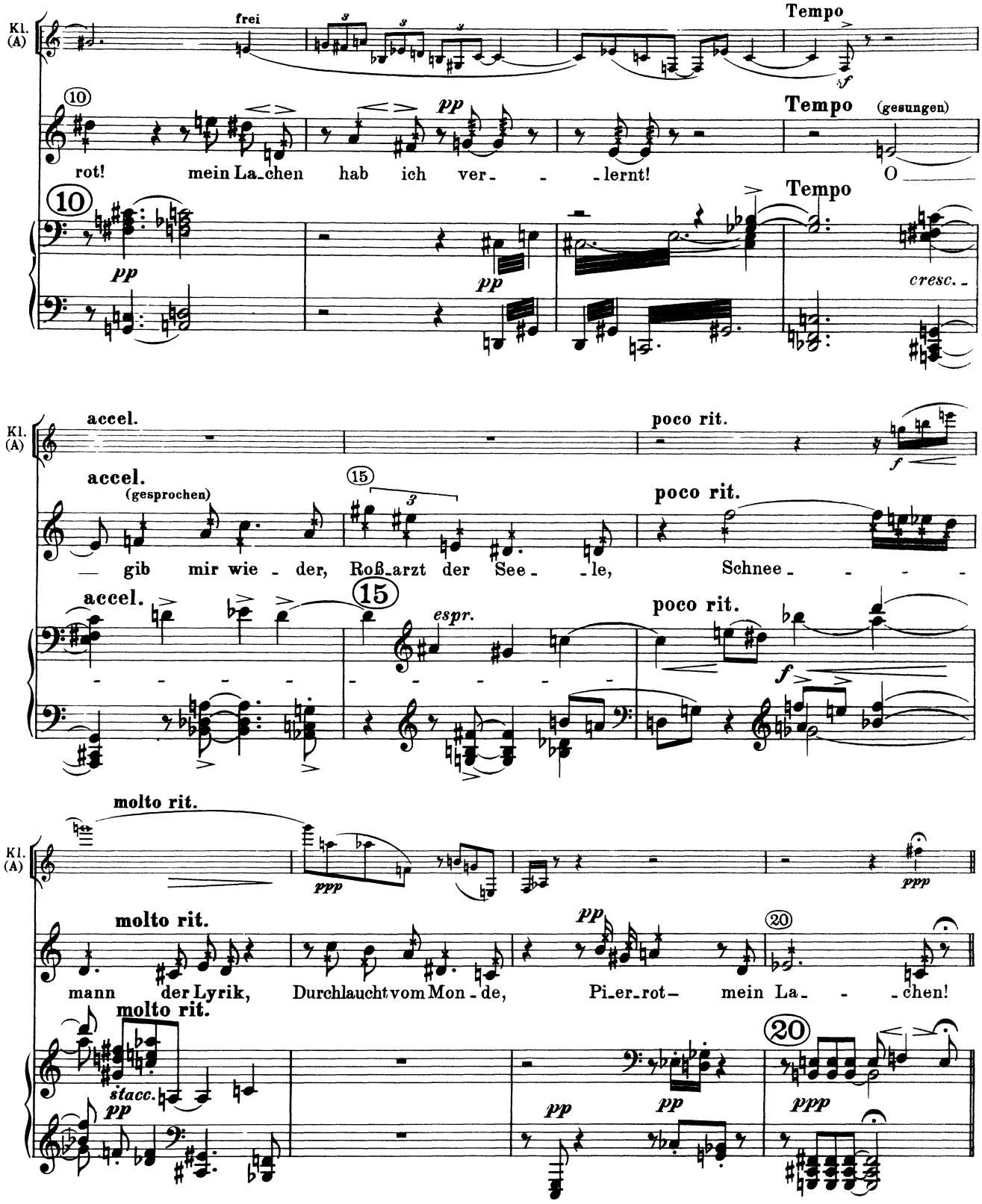
sehr große Pause, aber quasi im Takt, dann folgt:
Gebet an Pierrot.
Klavier, Klarinette in A

A very long pause,
but practically in tempo,
then go on to
"Gebet an Pierrot"

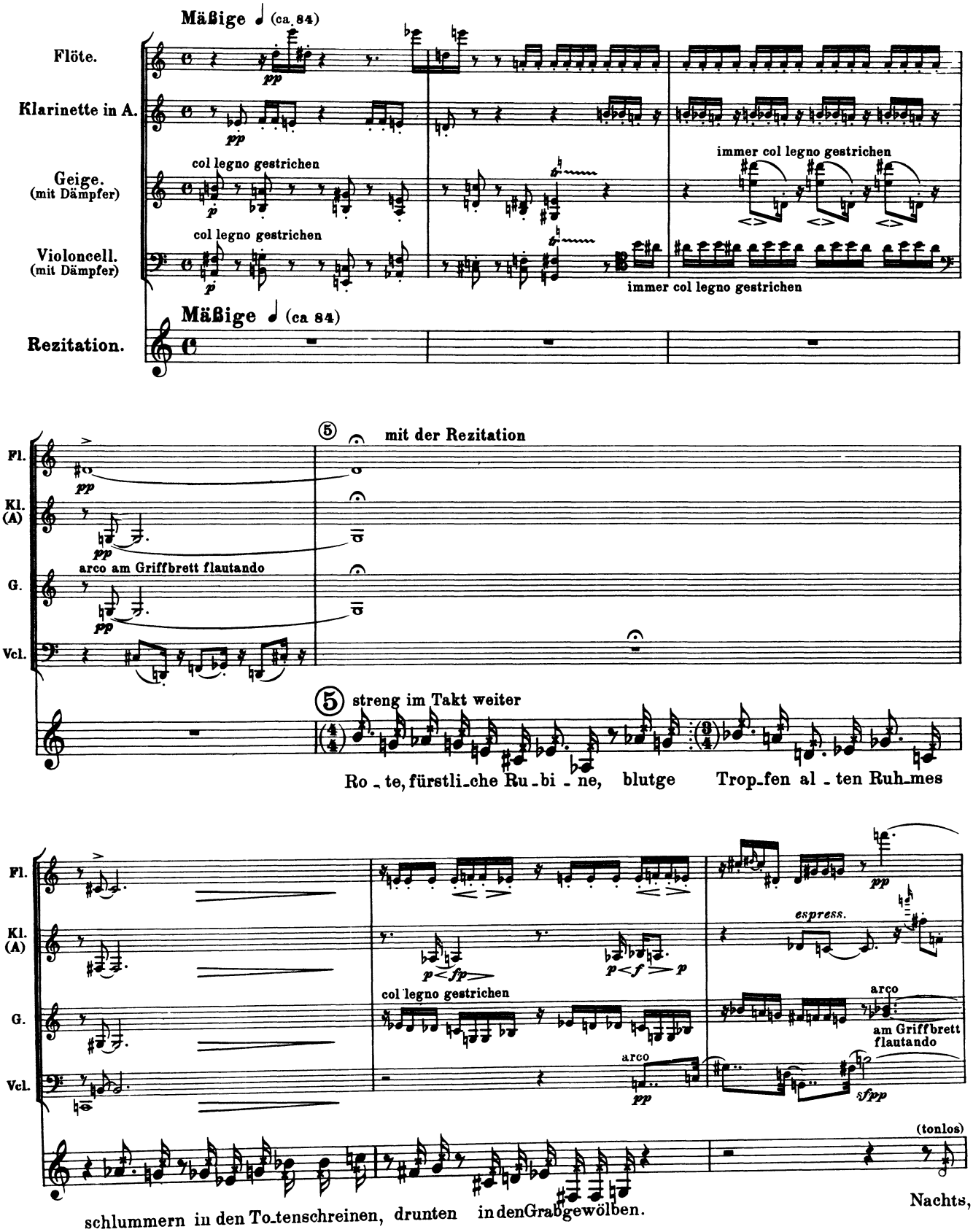
9. Gebet an Pierrot.

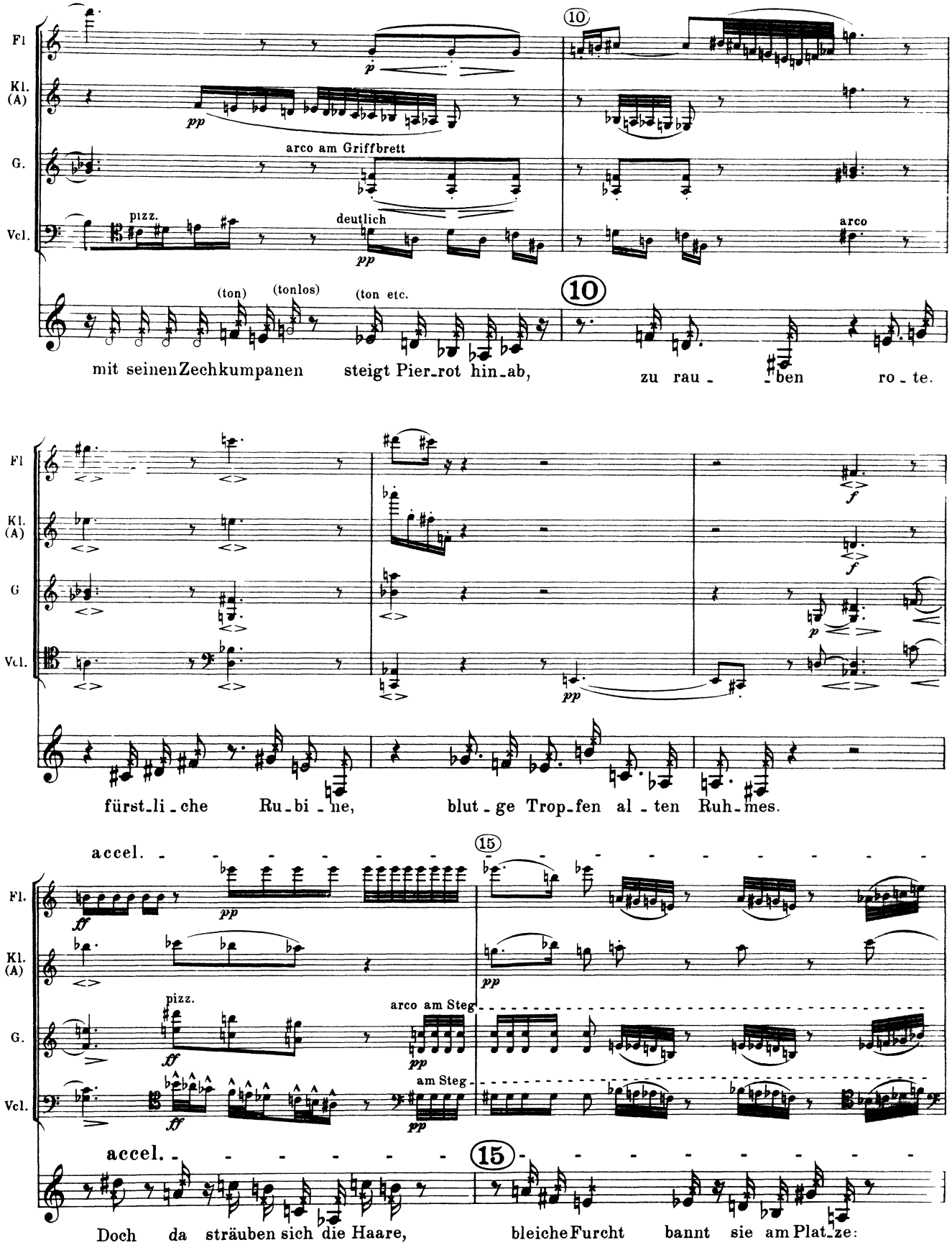


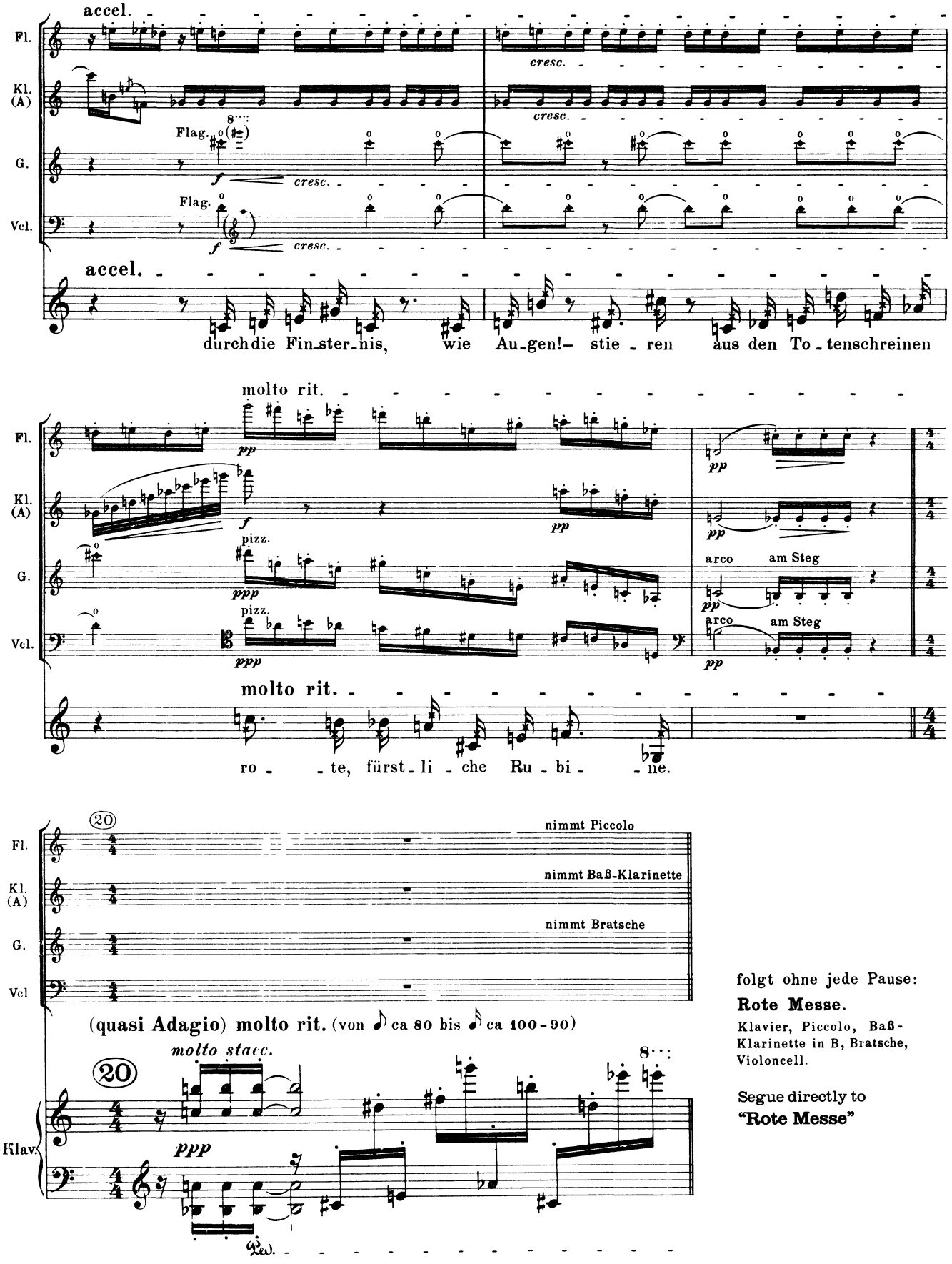
Die Rezitation hat die Tonhöhe andeutungsweise zu bringen.


Kl. (A)
frei
Tempo
10
pp
rot! mein La-chen hab ich ver- - -lernt!
Tempo
(gesungen)
O
Tempo
cresc.
accel.
poco rit.
accel.
(gesprochen)
15
— gib mir wie - der, Roß-arzt der See - -le,
Schnee - - - -
espr.
molto rit.
ppp
mann der Lyrik, Durchlaucht vom Mon - de, Pi-er-rot – mein La- - -chen!
20
stacc.
folgt ohne jede Pause
(bloß 𝄐 aushalten):
Raub.
Flöte, Klarinette in A, Geige
(mit Dämpfer), Violoncell
(mit Dämpfer)
Go on without pause to
"Raub"
(merely make the 𝄐 long)

10. Raub.


Mäßige (ca. 84)
Flöte.
Klarinette in A.
Geige. (mit Dämpfer)
Violoncell. (mit Dämpfer)
Rezitation.
col legno gestrichen
immer col legno gestrichen
Mäßige (ca 84)
mit der Rezitation
arco am Griffbrett flautando
streng im Takt weiter
Ro - te, fürstli-che Ru-bi - ne, blutge Trop-fen al - ten Ruh-mes
espress.
arco
am Griffbrett flautando
(tonlos)
schlummern in den To-tenschreinen, drunten in den Grabgewölben.
Nachts,


Fl
Kl. (A)
G.
Vcl.
pizz.
arco am Griffbrett
deutlich
arco
(ton)
(tonlos)
(ton etc.)
10
mit seinen Zechkumpanen steigt Pier_rot hin_ab,
zu rau_ben ro_te.
fürst_li_che Ru_bi_ne,
blut_ge Trop_fen al_ten Ruh_mes.
accel.
15
arco am Steg
am Steg
Doch da sträuben sich die Haare,
bleiche Furcht bannt sie am Plat_ze:



folgt ohne jede Pause:

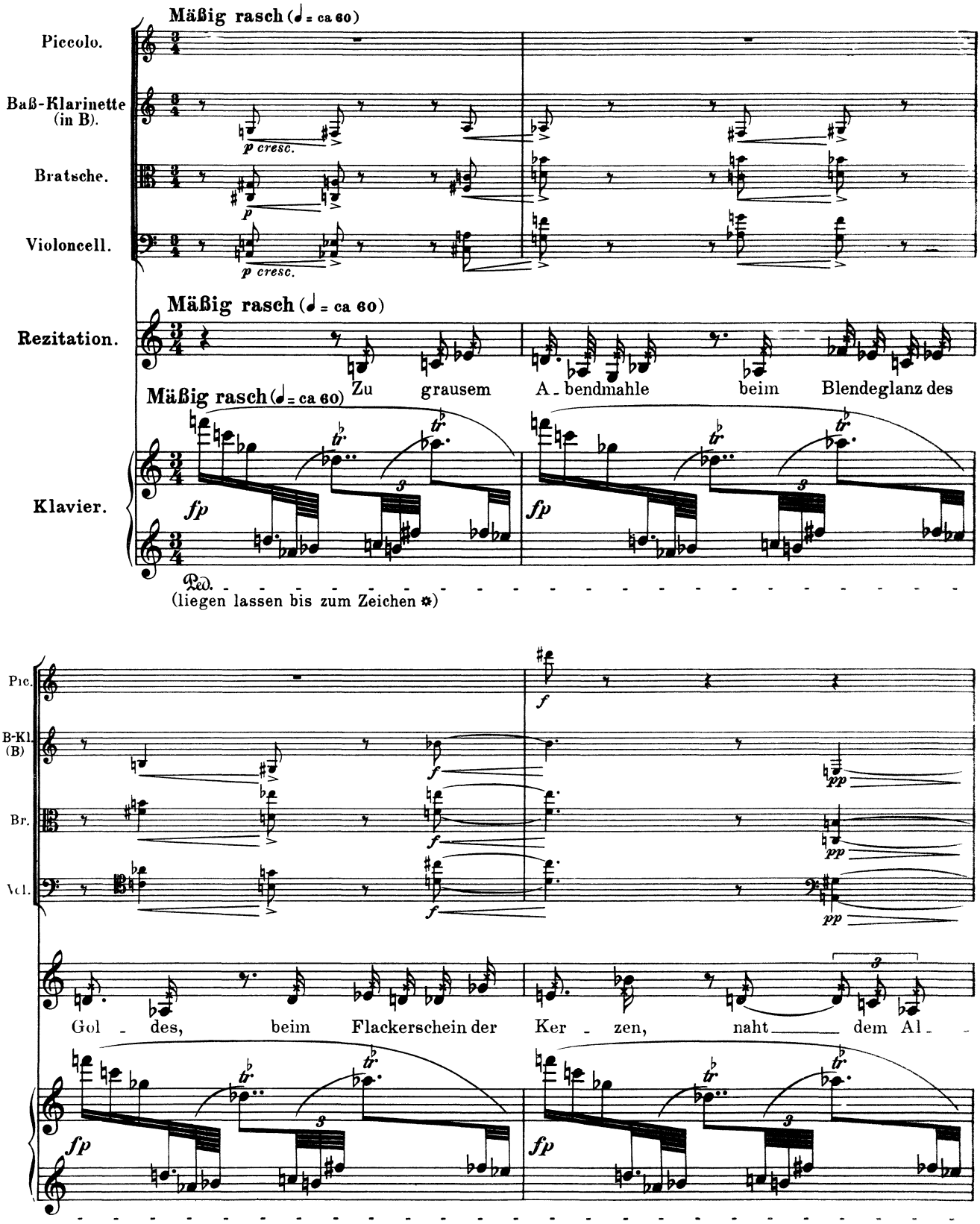
Rote Messe.

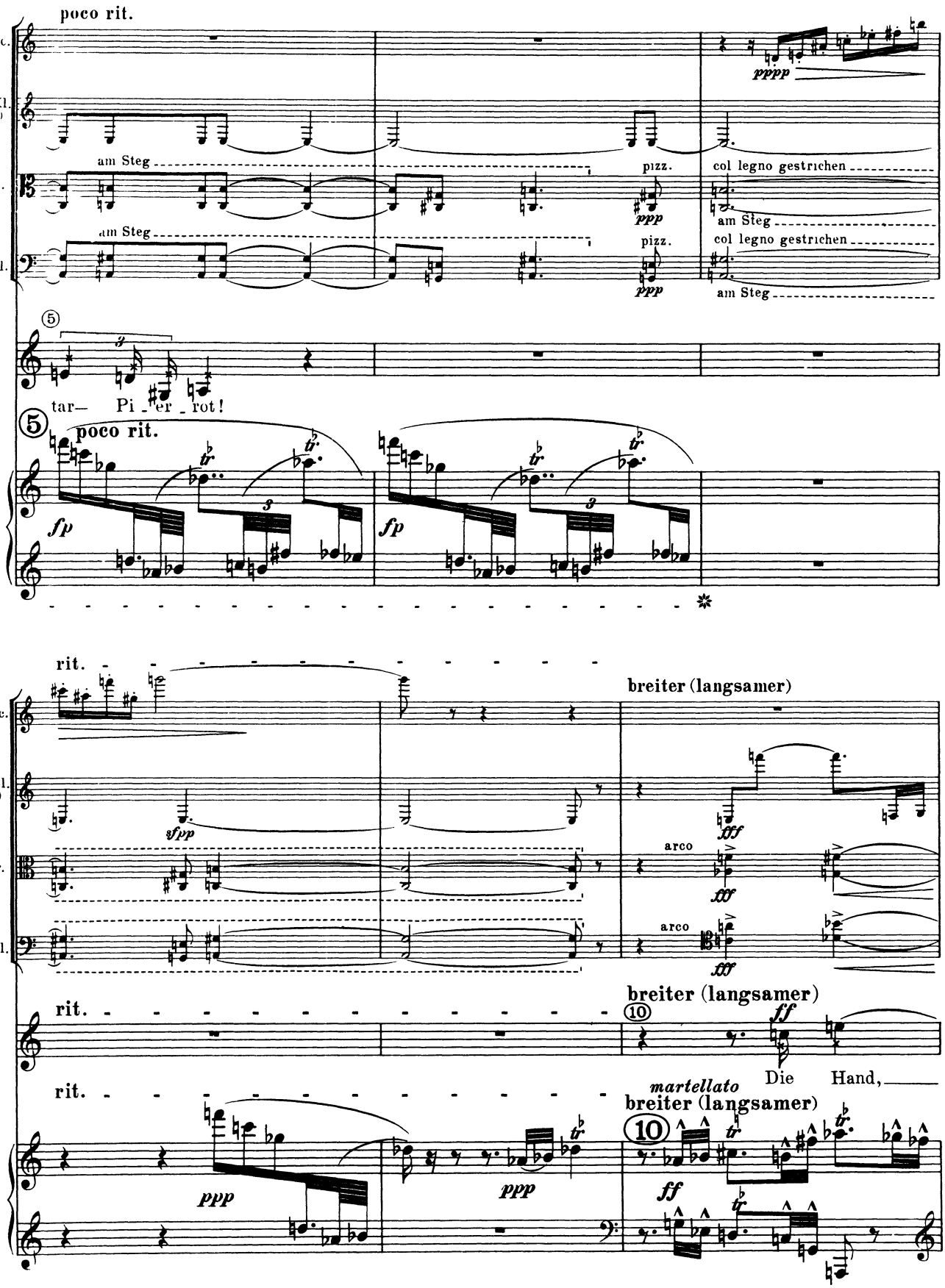
Klavier, Piccolo, Baß-Klarinette in B, Bratsche, Violoncell.

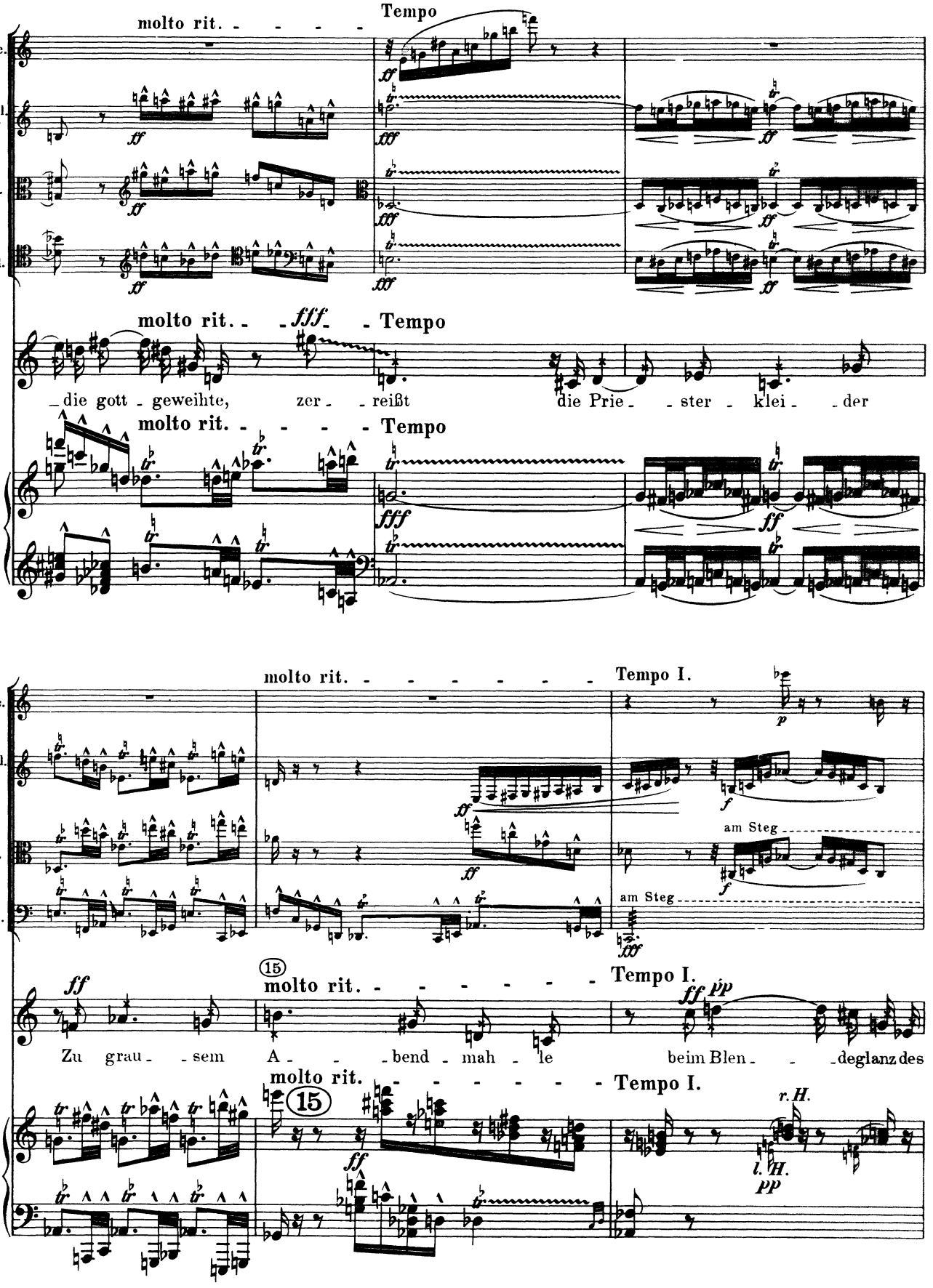
Segue directly to

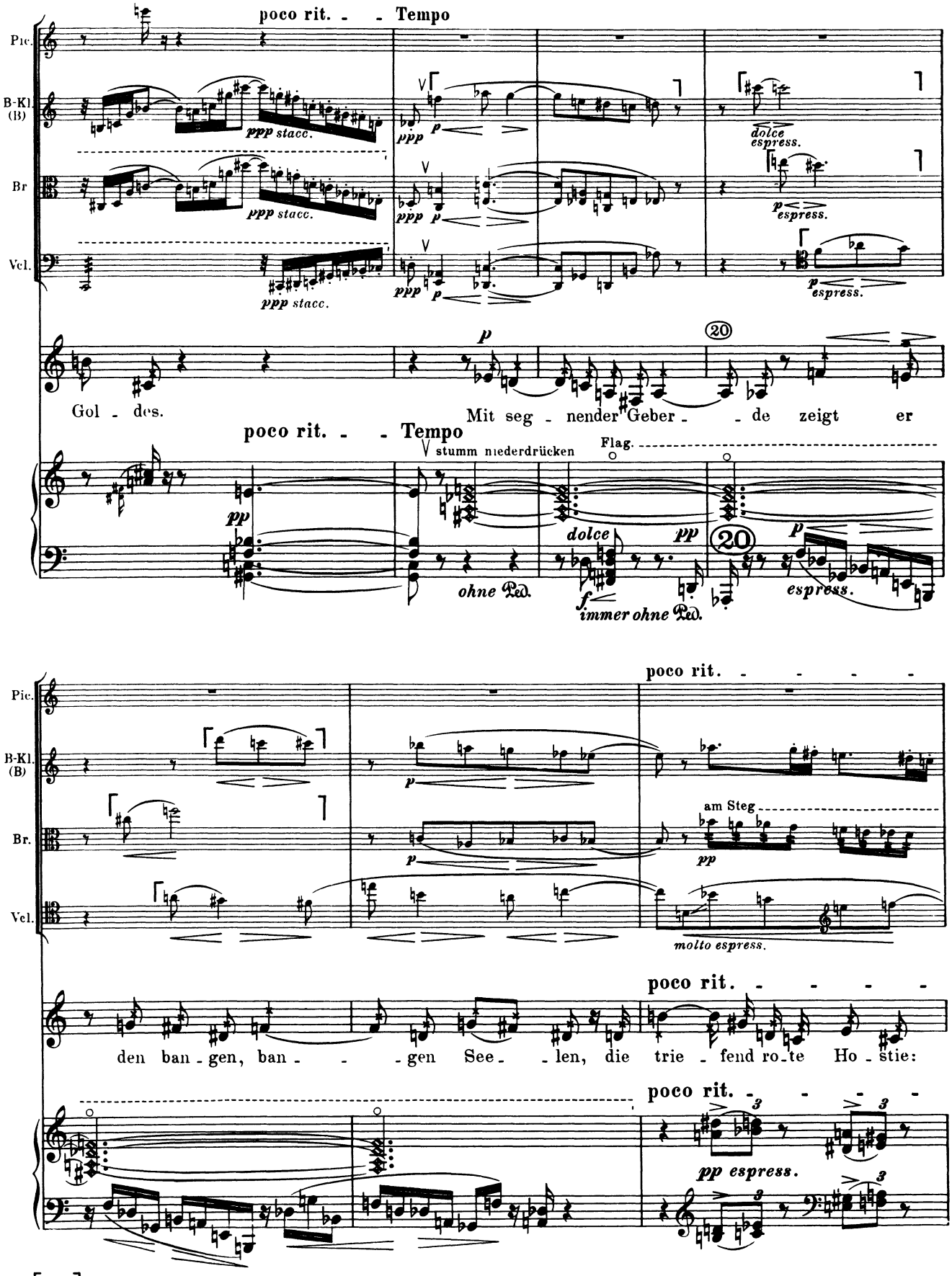
"Rote Messe"

11. Rote Messe.

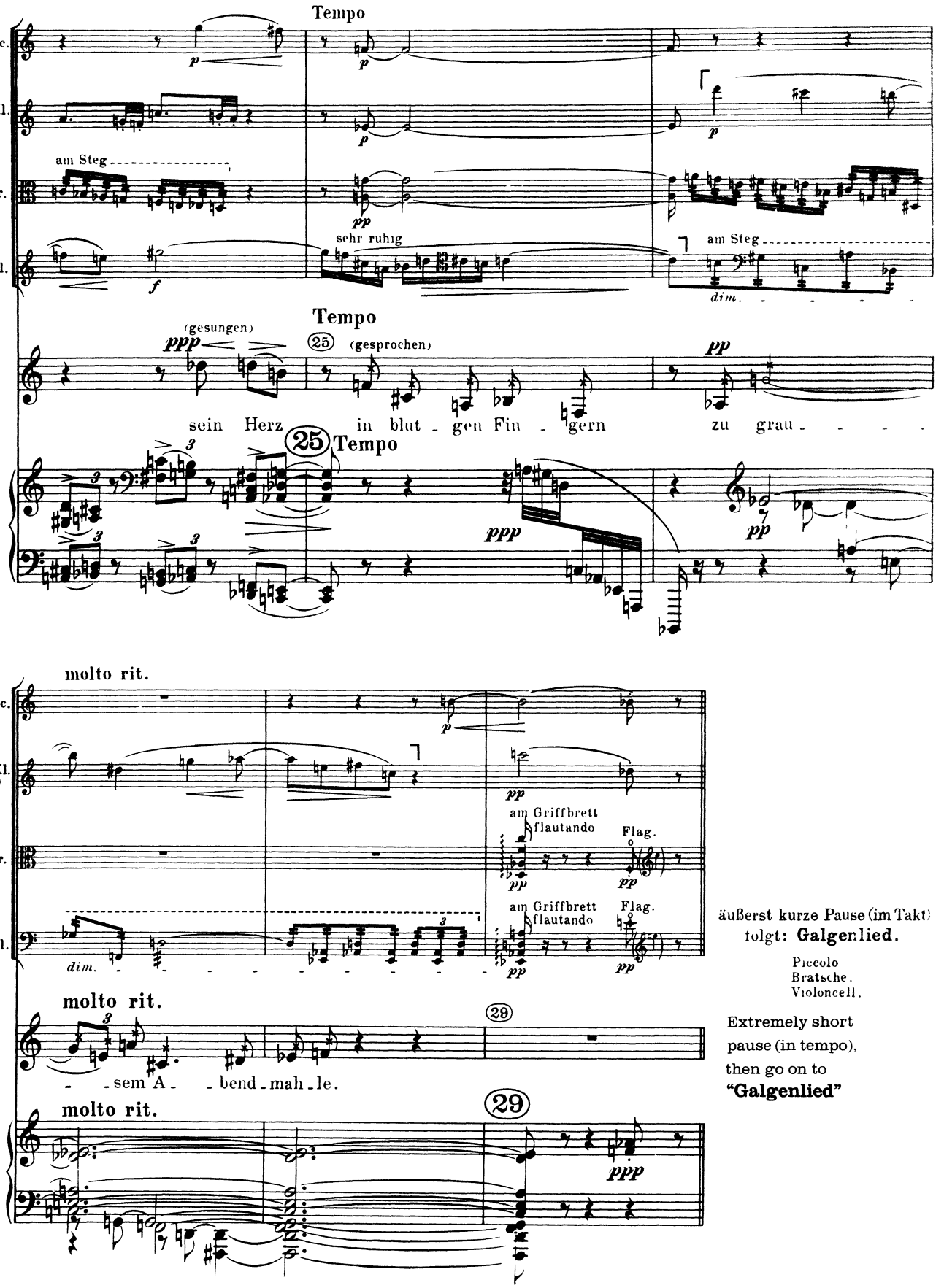



poco rit.
Pic.
B-Kl. (B)
Br.
Vcl.
am Steg
pizz.
col legno gestrichen
pppp
ppp
5
tar— Pi - er - rot!
fp
rit.
breiter (langsamer)
sfpp
fff
arco
10
ff
Die Hand,
martellato
ppp

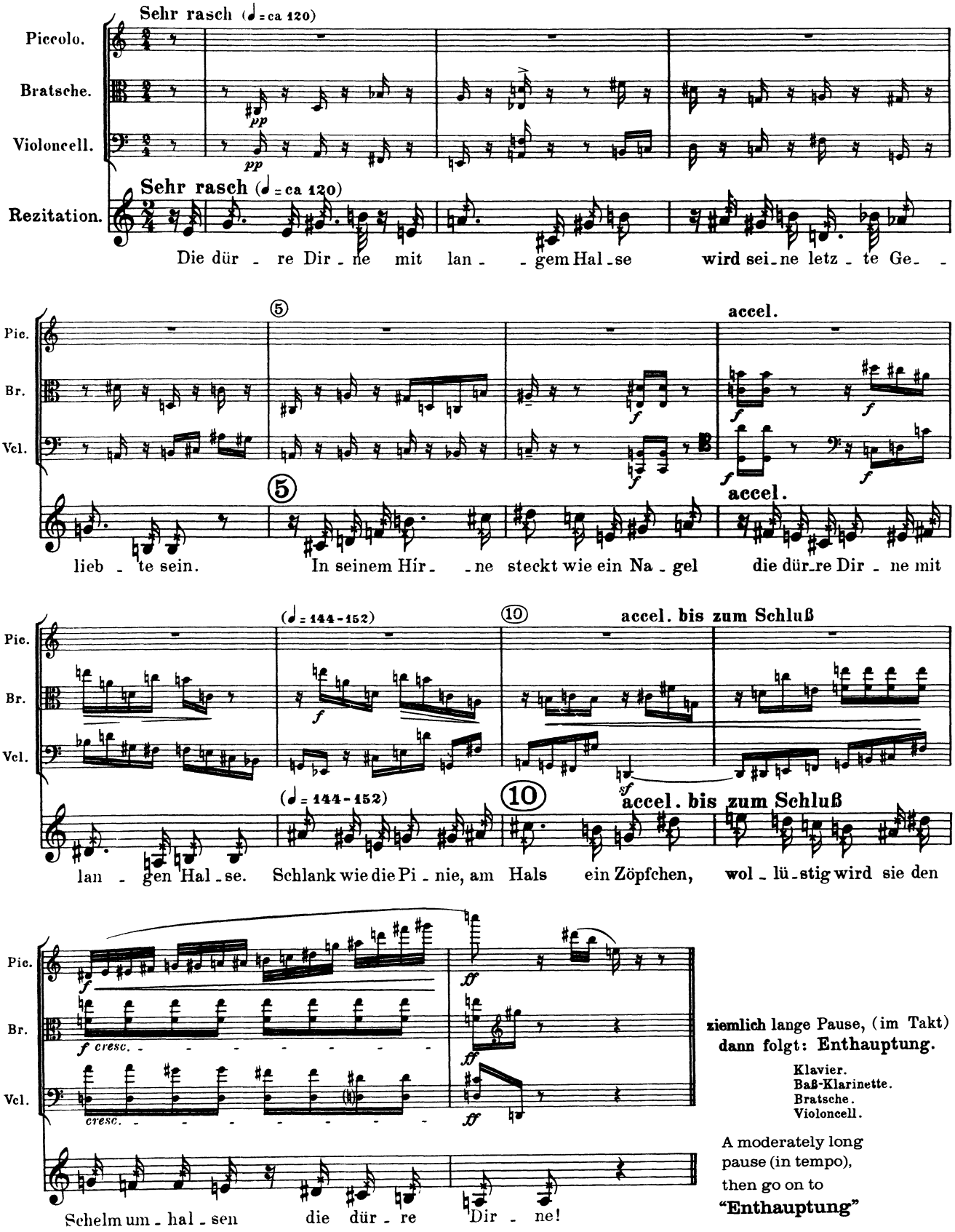

molto rit. - - - - -
Tempo
Pic.
B-Kl. (B)
Br.
Vcl.
molto rit. - - fff - - Tempo
die gott - geweihte, zer - - reißt die Prie - - ster - klei - - der
molto rit. - - - - - Tempo
molto rit. - - - - - - - - Tempo I.
am Steg
am Steg
15
molto rit. - - - - - - - - Tempo I.
Zu grau - - sem A - - - bend - mah - le beim Blen - - - deglanz des
molto rit. - - - - - - - - Tempo I.
15
r.H.
l.H.



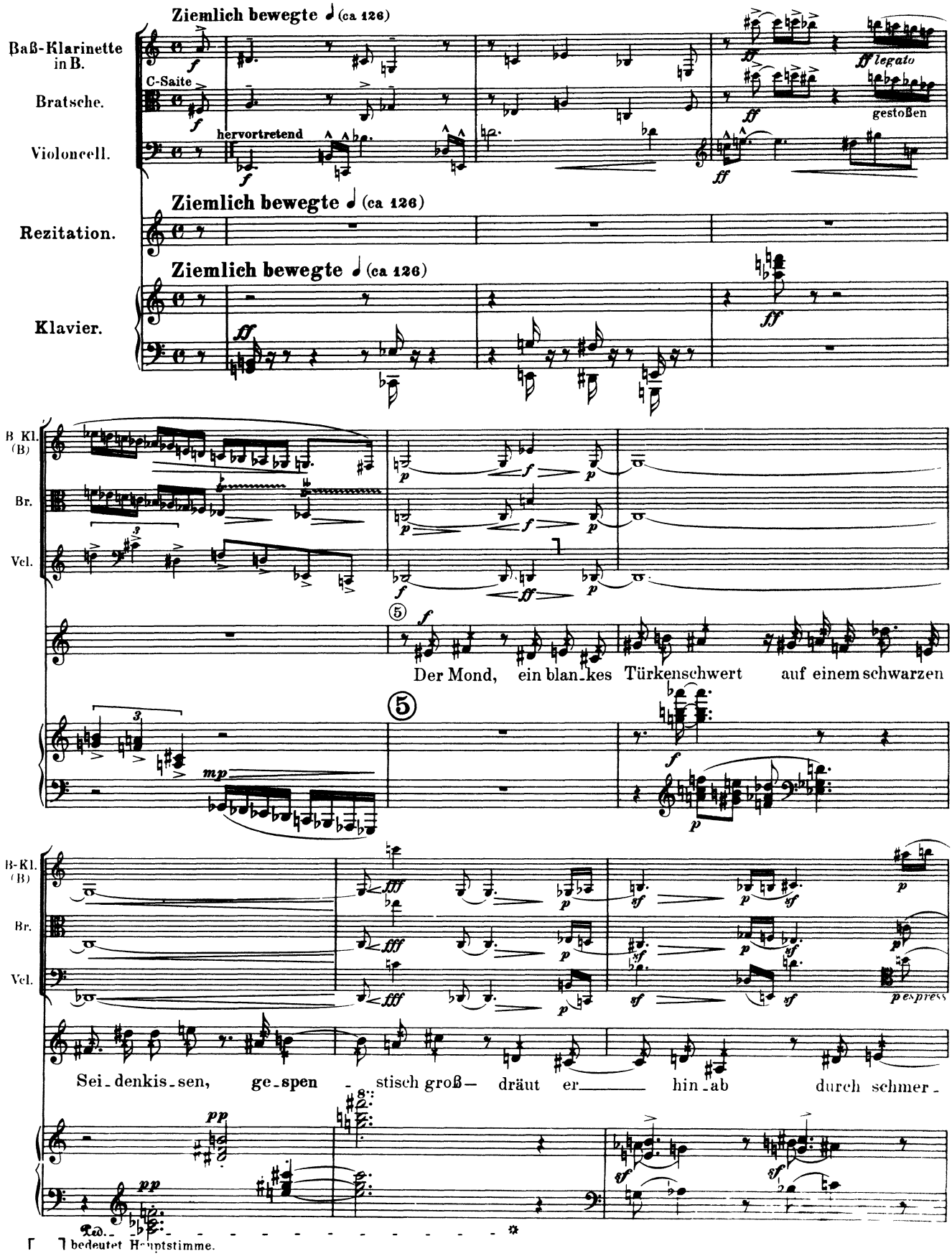
⌜ ⌝ bedeutet Hauptstimme.

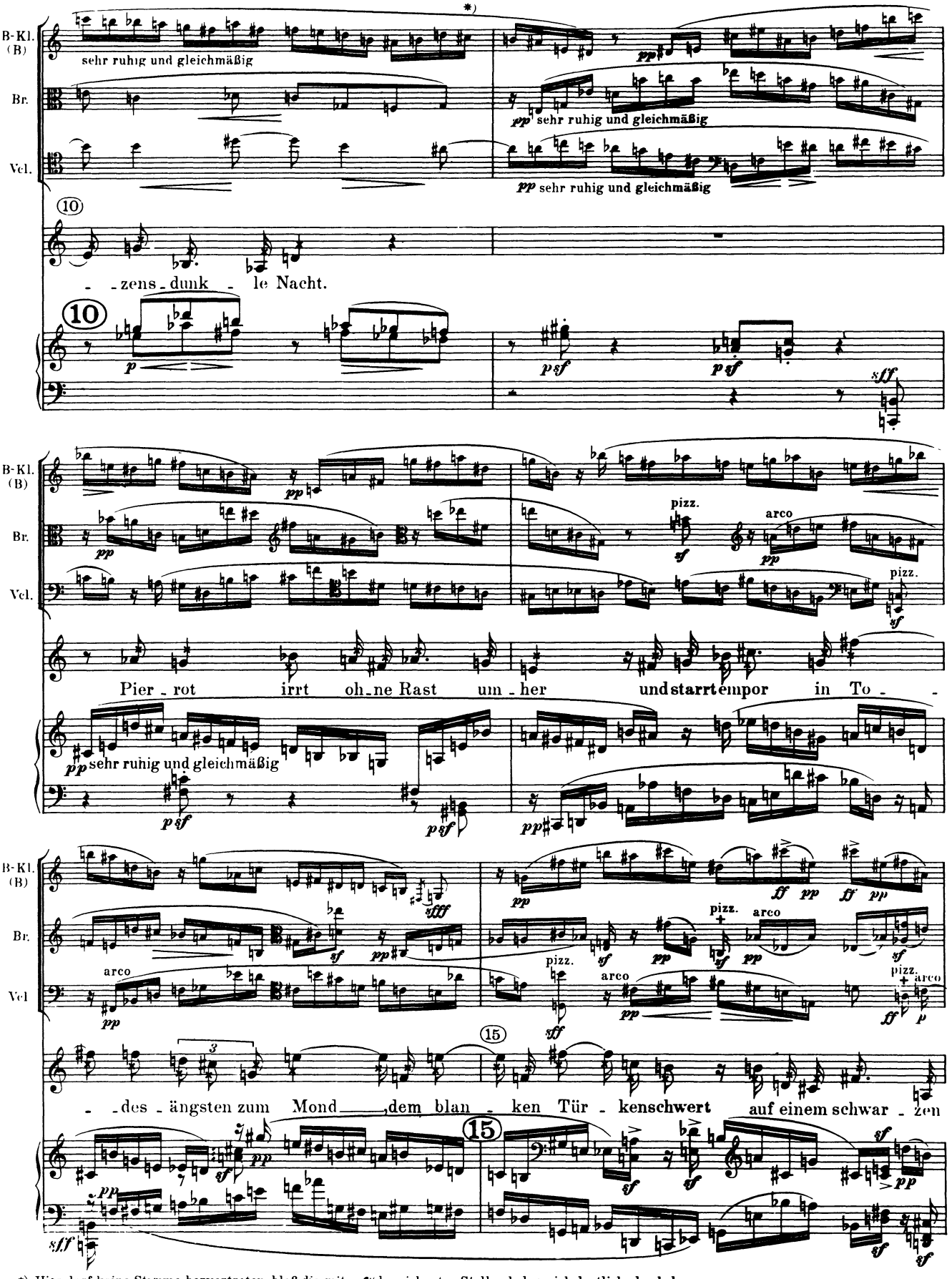

Tempo
Pic.
B-Kl. (B)
Br.
Vcl.
am Steg
sehr ruhig
am Steg
dim.
Tempo
(gesungen)
(gesprochen)
25
sein Herz in blut - gen Fin - gern zu grau - - - -
25 Tempo
molto rit.
am Griffbrett flautando
Flag.
am Griffbrett flautando
Flag.
dim.
äußerst kurze Pause (im Takt) folgt: Galgenlied.
Piccolo
Bratsche.
Violoncell.
molto rit.
29
- - sem A - - bend - mah - le.
Extremely short pause (in tempo), then go on to "Galgenlied"
molto rit.
29

12. Galgenlied.

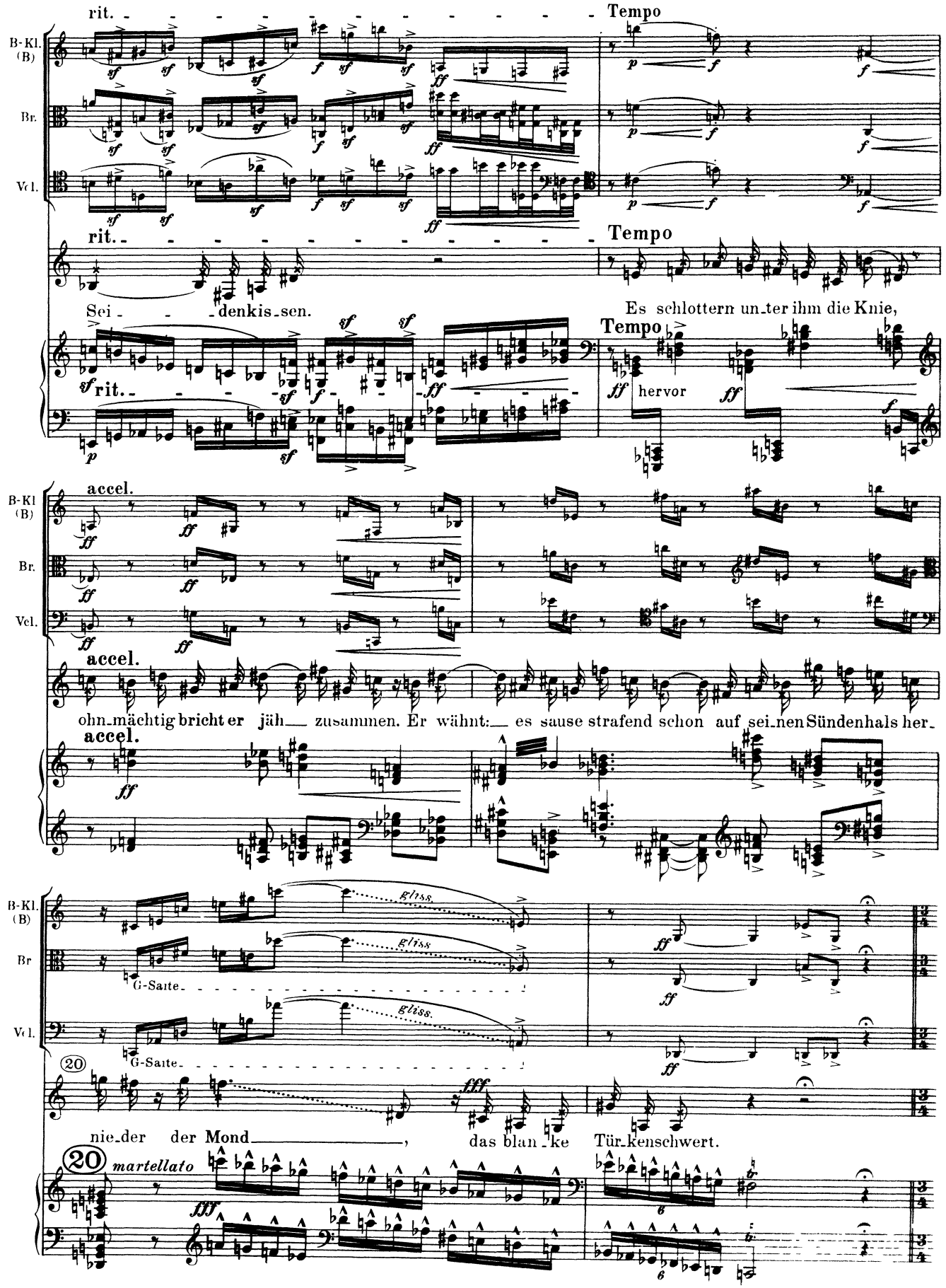


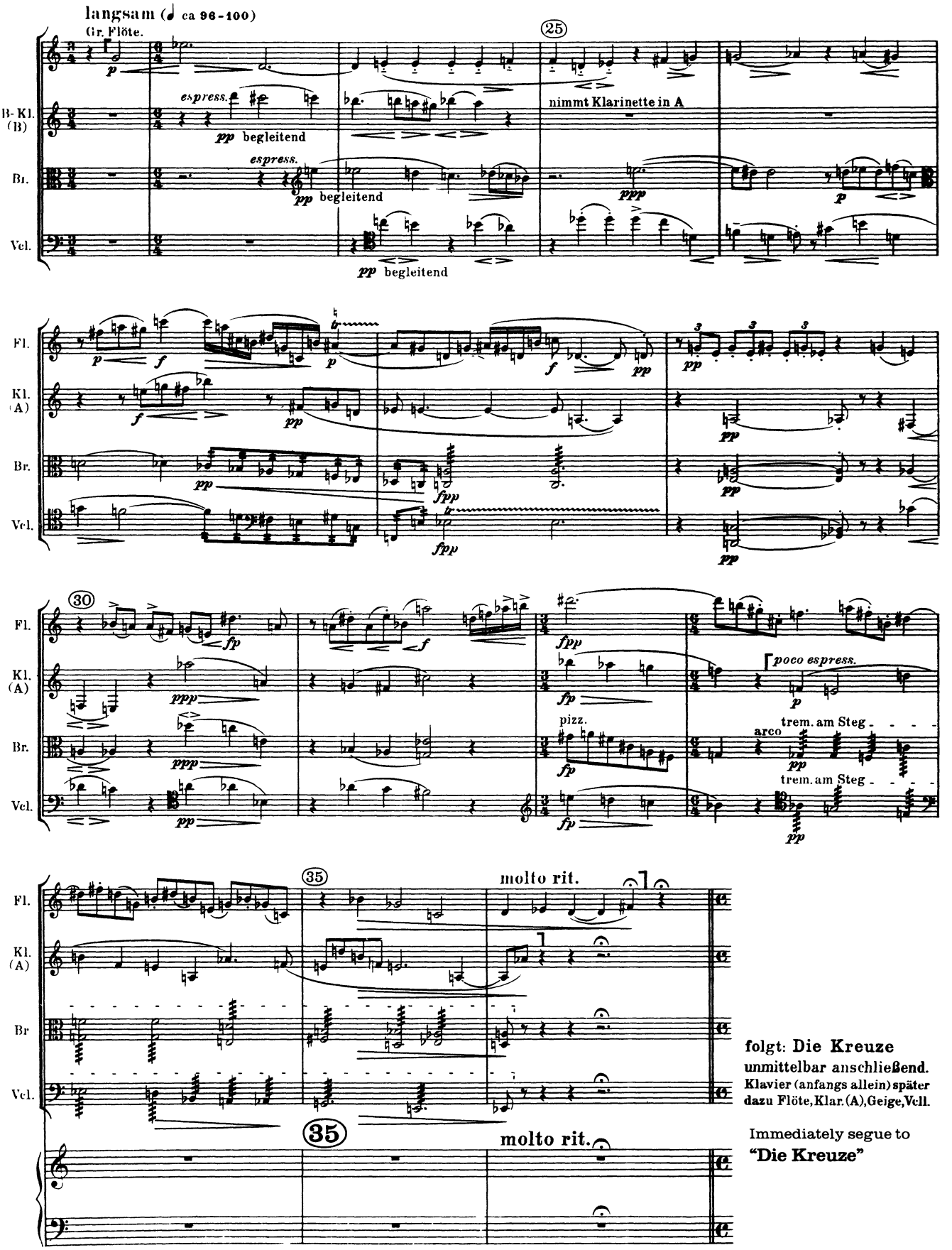
13. Enthauptung.





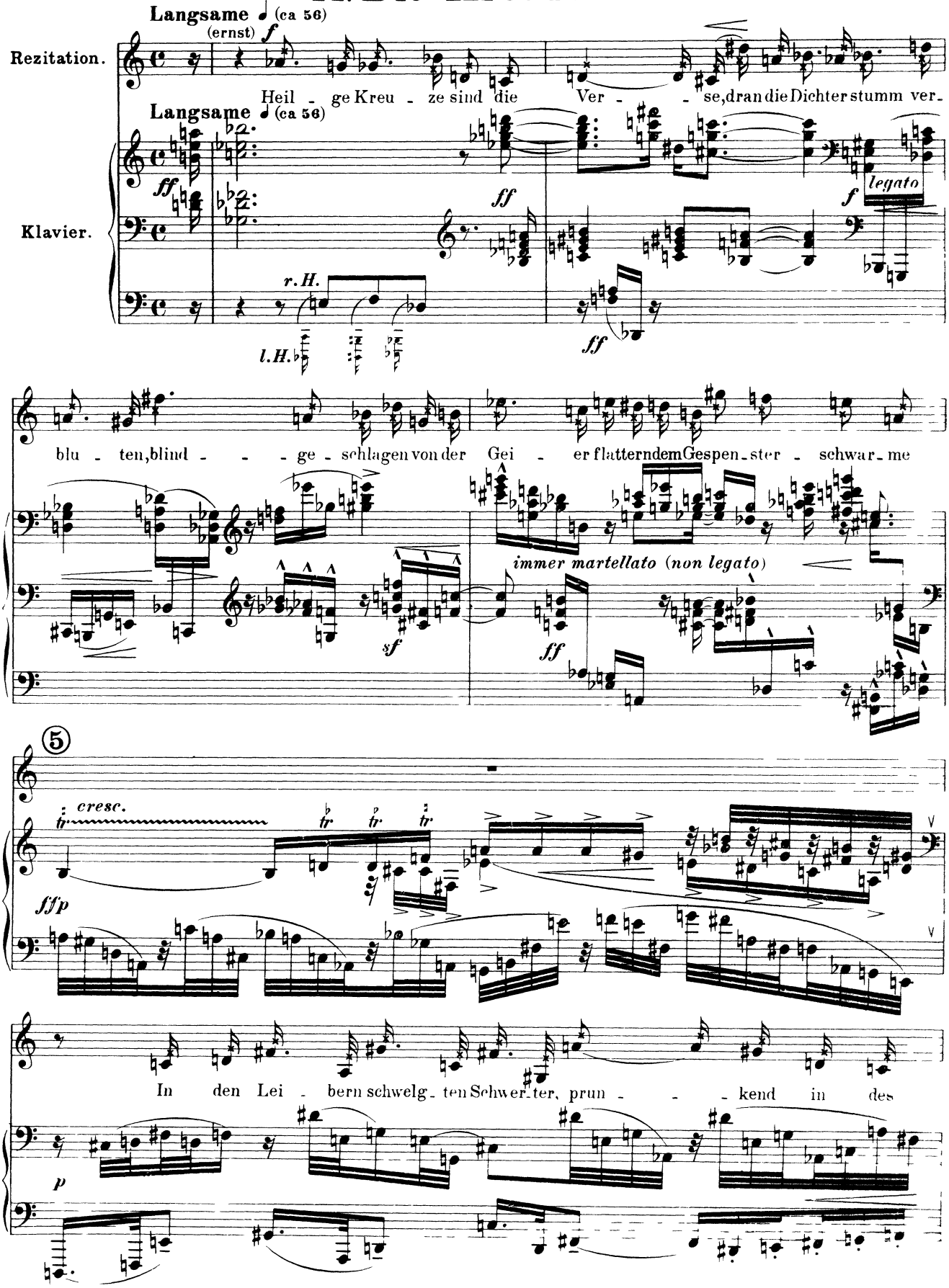
*) Hier darf keine Stimme hervortreten; bloß die mit „*sf*" bezeichneten Stellen haben sich deutlich abzuheben.
+) bedeutet: pizz. mit der linken Hand

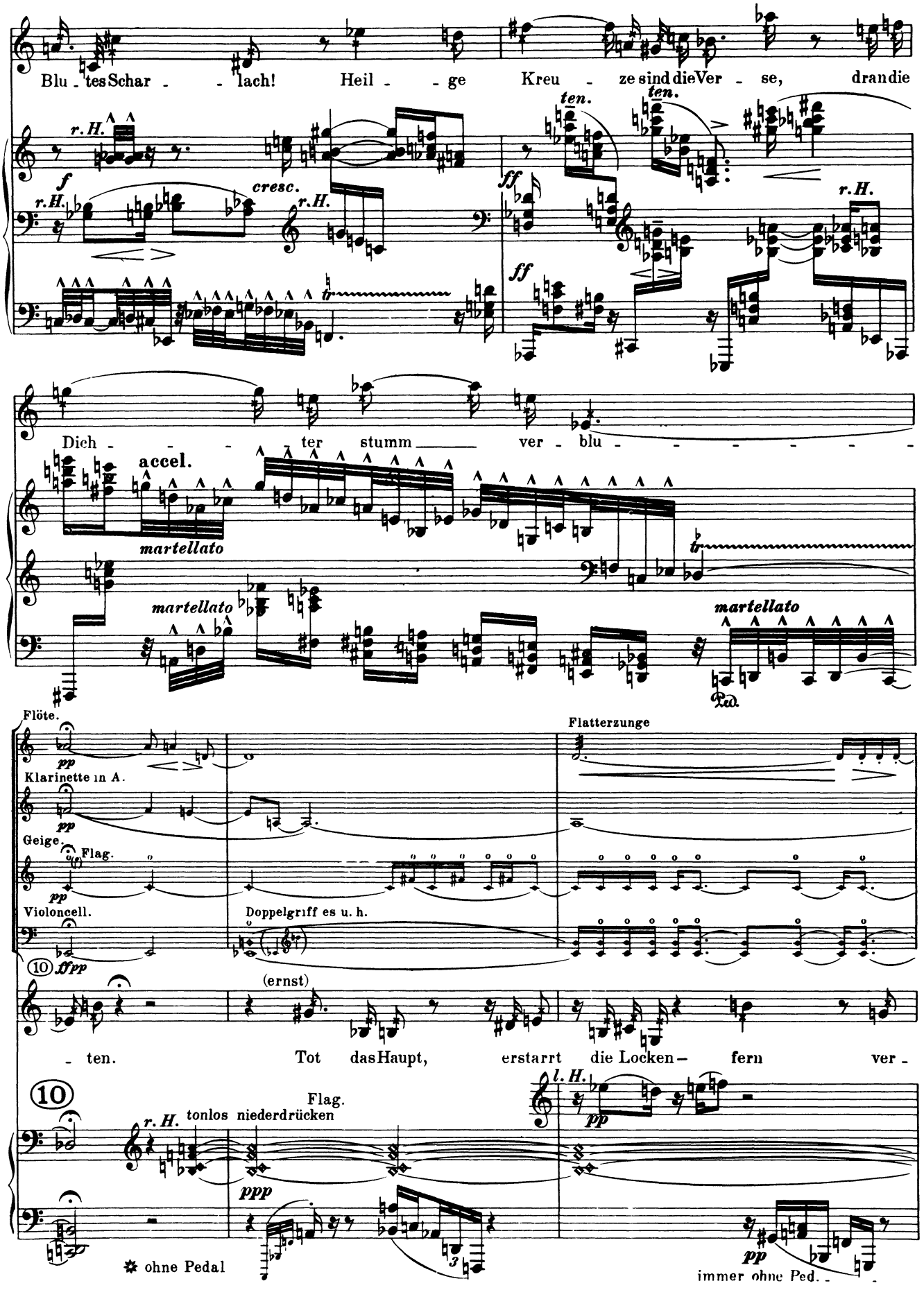

rit.
Tempo
B-Kl. (B)
Br.
Vcl.
Sei - - - denkis - sen.
Es schlottern un - ter ihm die Knie,
hervor
accel.
ohn - mächtig bricht er jäh — zusammen. Er wähnt: — es sause strafend schon auf sei - nen Sündenhals her -
gliss.
G-Saite
20
nie - der der Mond —, das blan - ke Tür - kenschwert.
martellato

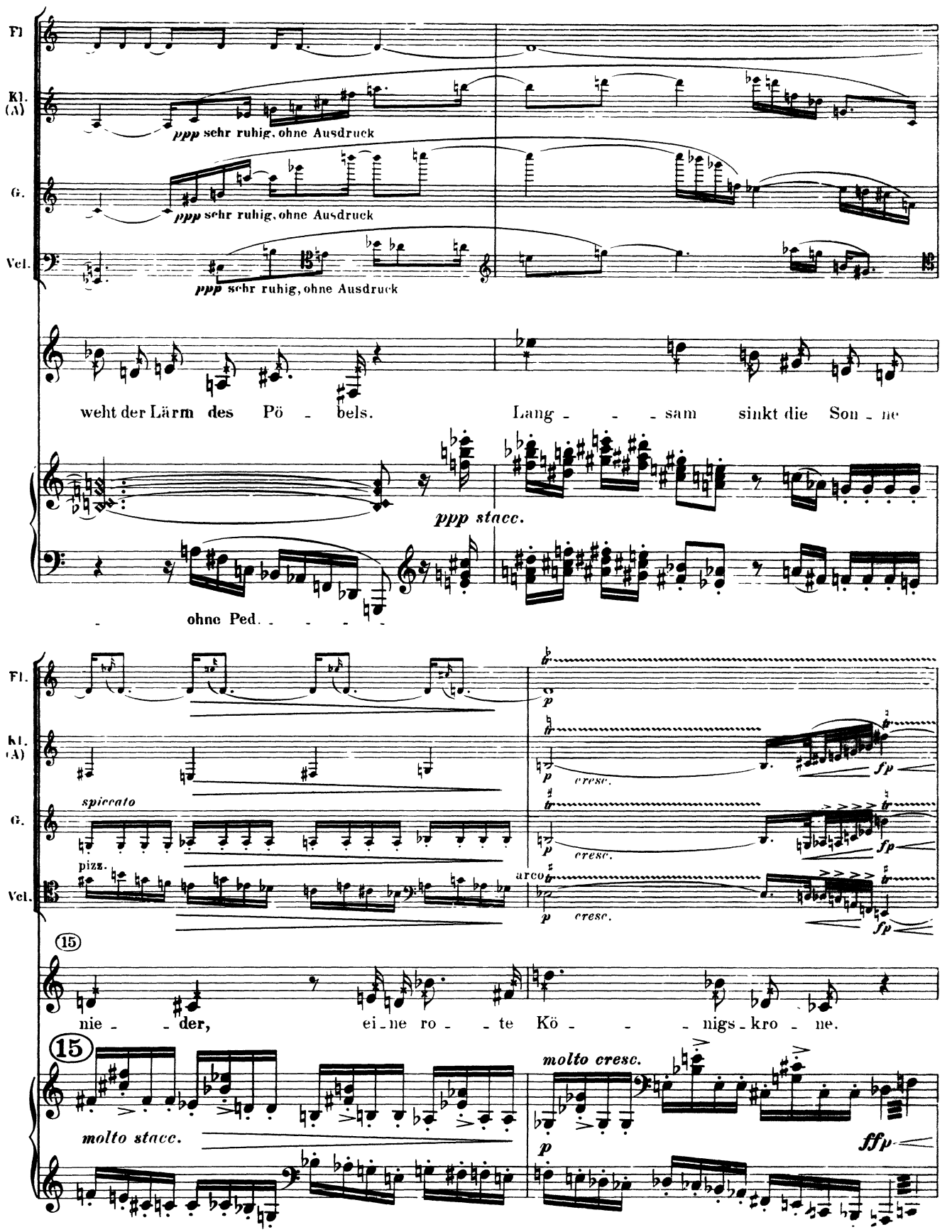


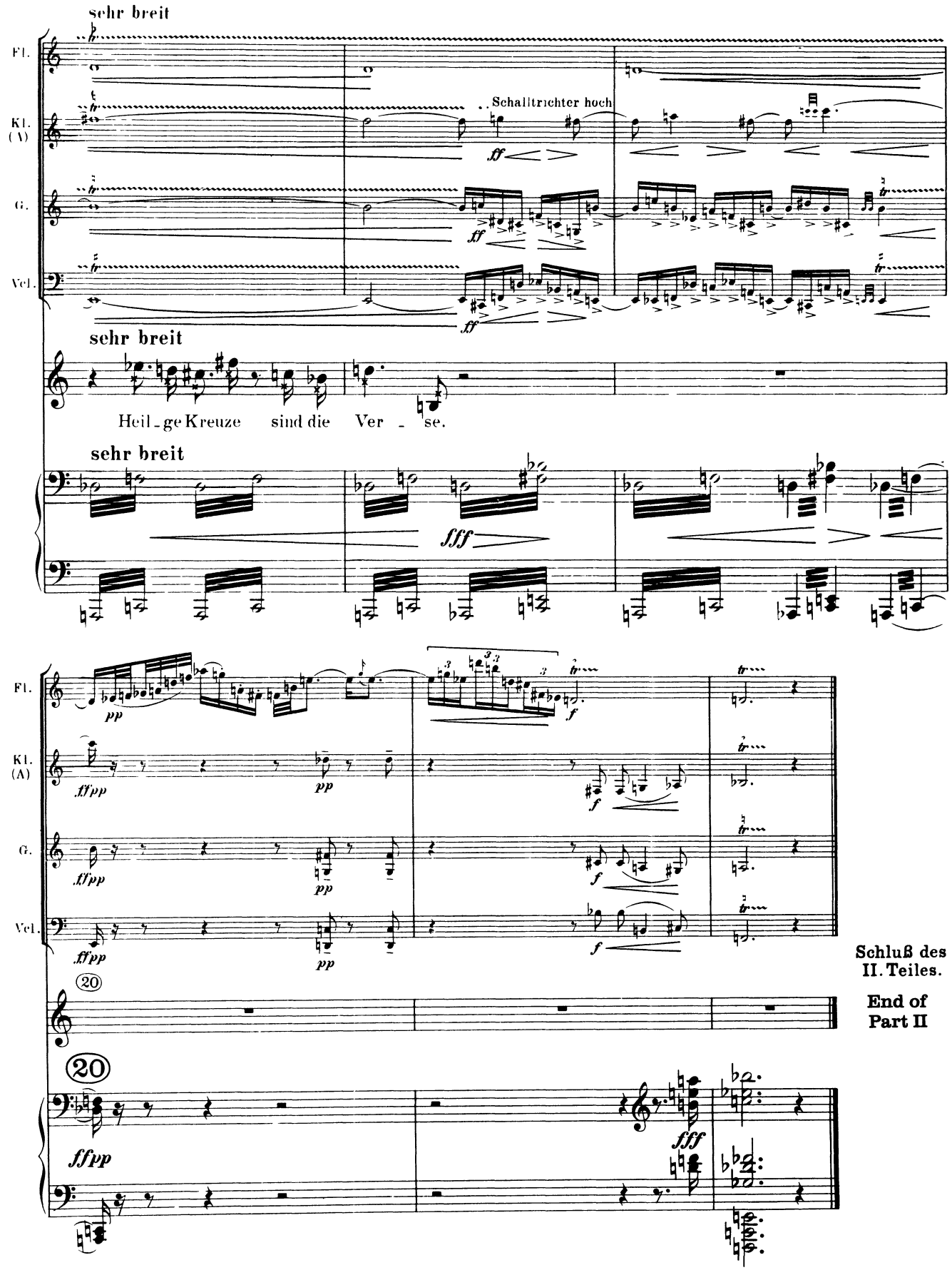
⌜ ⌝ bedeutet Hauptstimme.

14. Die Kreuze.

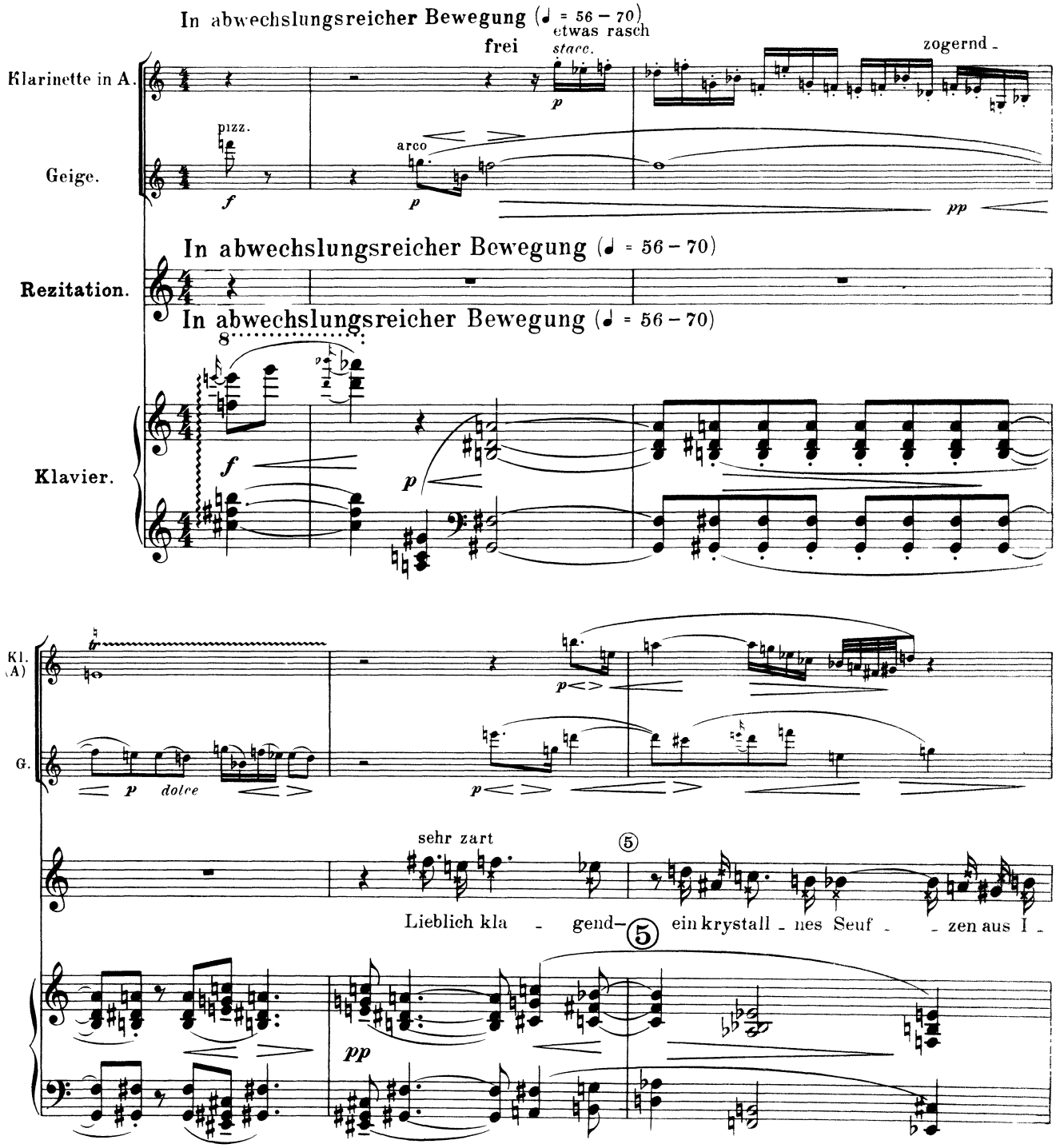


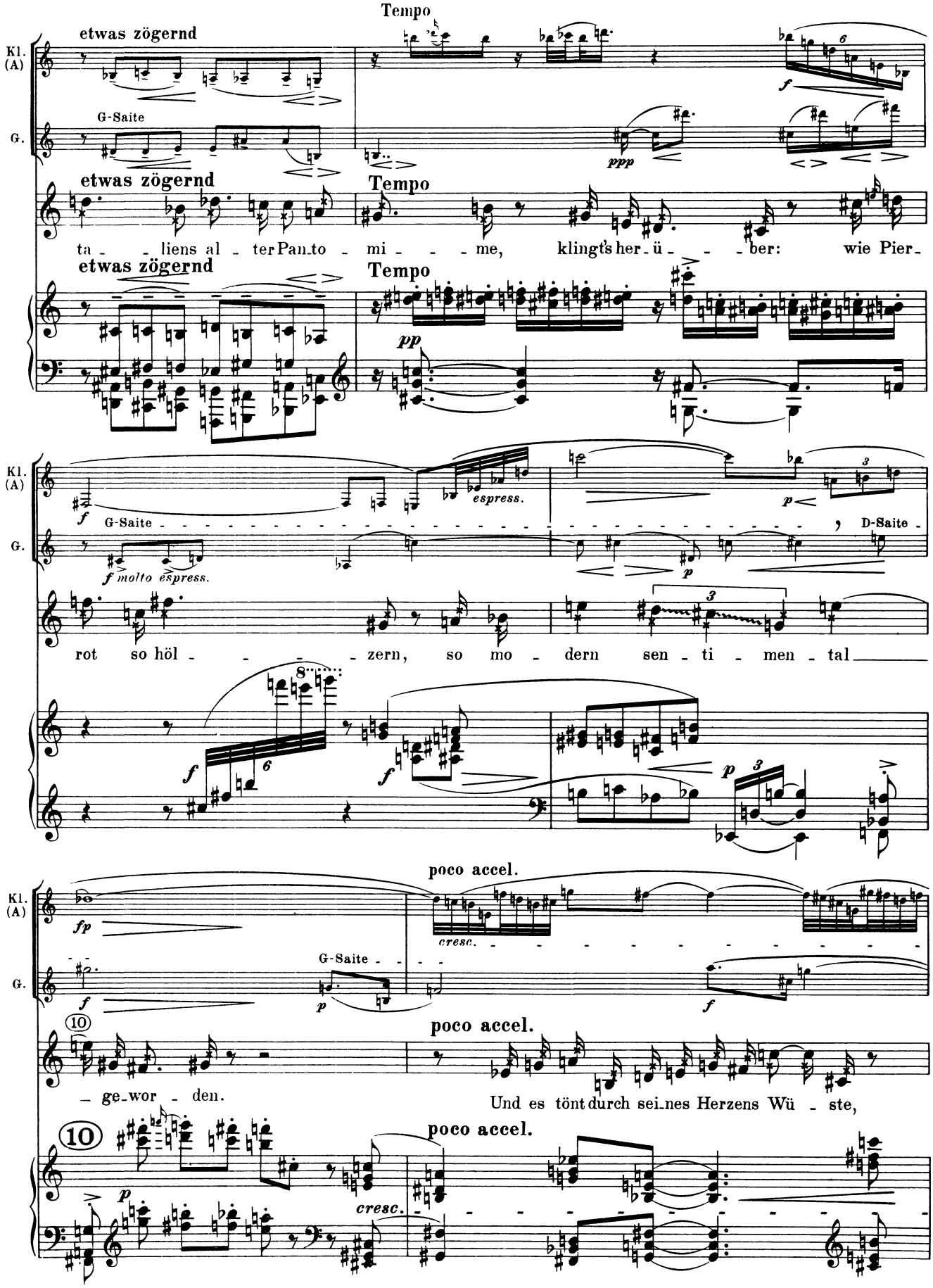

Blu - tes Schar - - lach! Heil - - ge Kreu - ze sind die Ver - se, dran die
r. H.
f
cresc.
ten.
ff
Dich - - - ter stumm ver - blu - - - - - -
accel.
martellato
Flöte.
Flatterzunge
Klarinette in A.
Geige.
Flag.
Violoncell.
Doppelgriff es u. h.
(ernst)
- ten. Tot das Haupt, erstarrt die Locken - fern ver -
l. H.
Flag.
tonlos niederdrücken
ohne Pedal
immer ohne Ped.

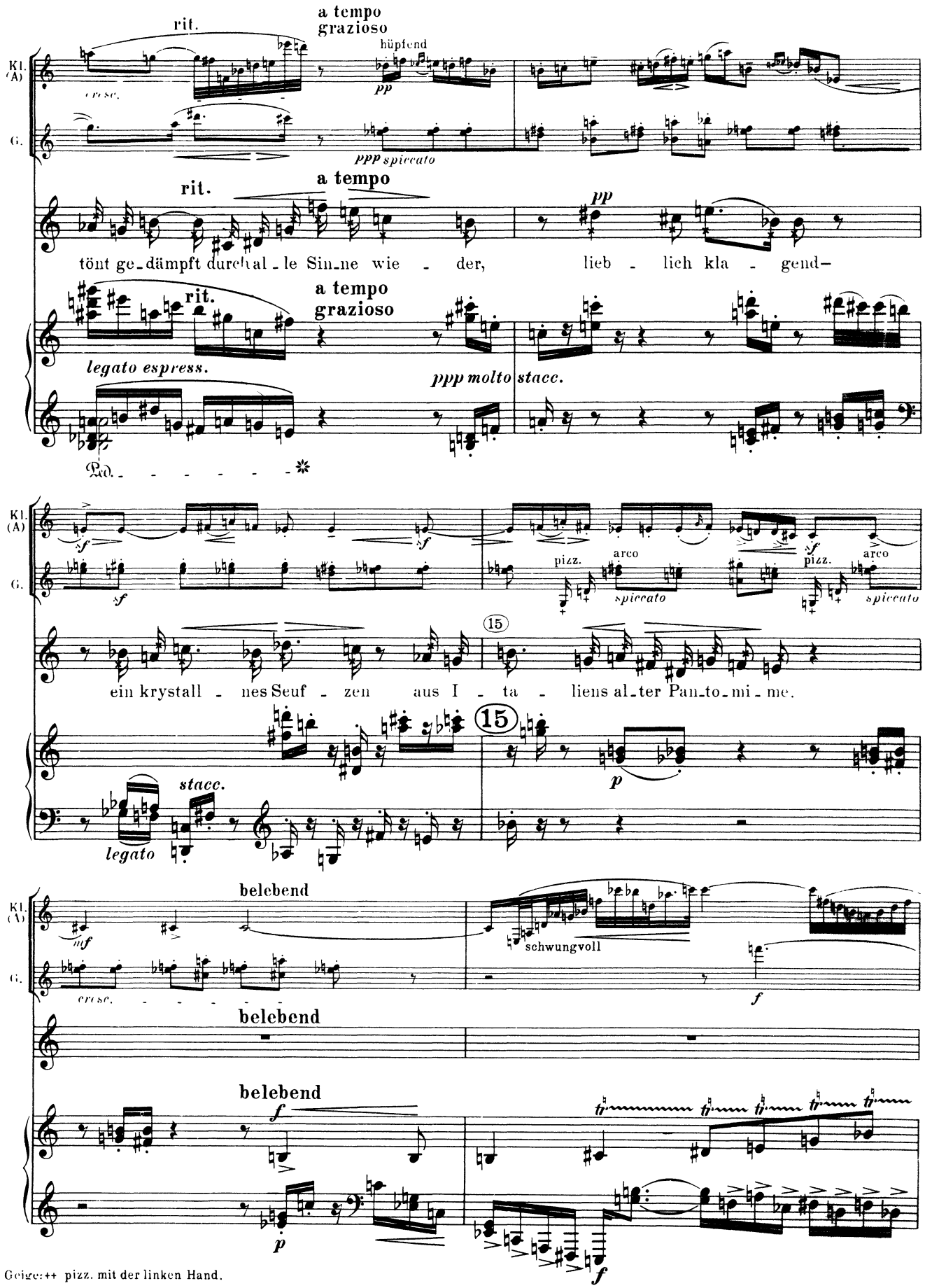

Fl
Kl. (A)
G.
Vcl.
ppp sehr ruhig, ohne Ausdruck
ppp sehr ruhig, ohne Ausdruck
ppp sehr ruhig, ohne Ausdruck
weht der Lärm des Pö - bels.
Lang - - - sam sinkt die Son - ne
ppp stacc.
ohne Ped.
Fl.
Kl. (A)
G.
Vcl.
spiccato
pizz.
arco
p cresc.
fp
15
nie - - der,
ei - ne ro - - te
Kö - - - nigs - kro - ne.
molto stacc.
molto cresc.
p
ffp


sehr breit
Fl.
Kl. (A)
G.
Vcl.
Schalltrichter hoch
ff
sehr breit
Heil - ge Kreuze sind die Ver - se.
sehr breit
fff
pp
ffpp
f
20
Schluß des II. Teiles.
End of Part II
20
ffpp
fff

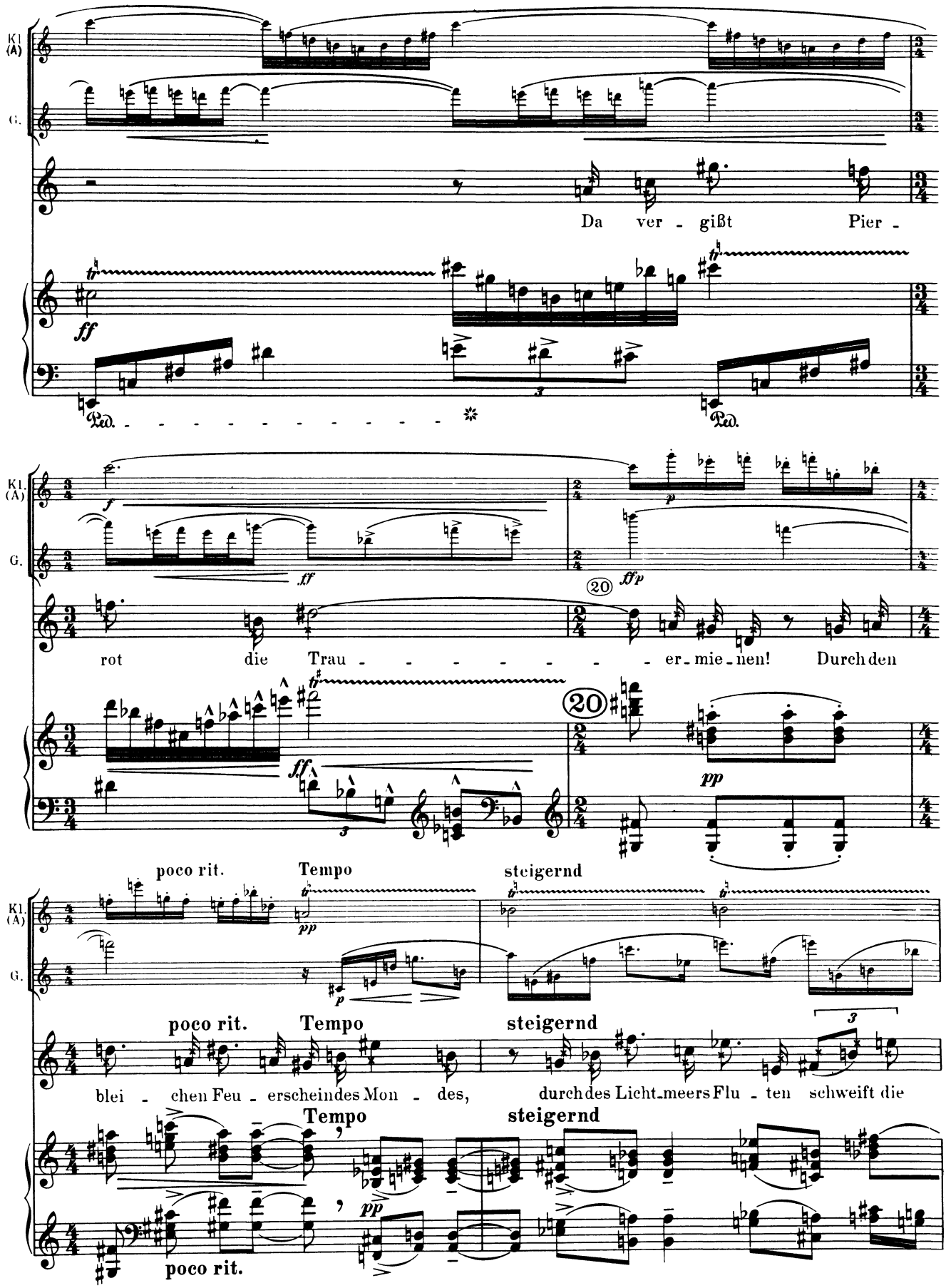
15. Heimweh.

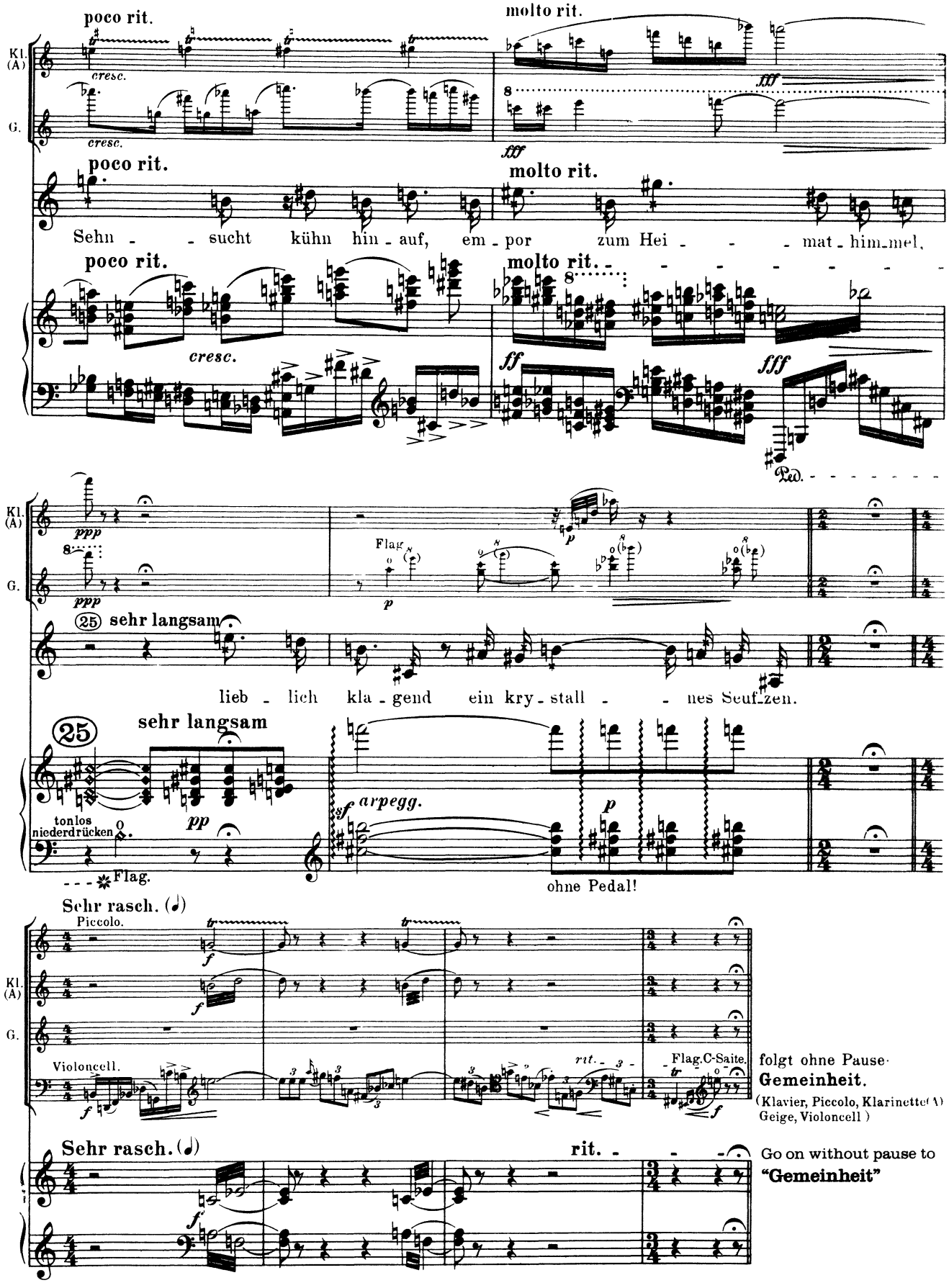

In abwechslungsreicher Bewegung (♩ = 56 – 70)
frei
etwas rasch
stacc.
zogernd
Klarinette in A.
Geige.
pizz.
arco
In abwechslungsreicher Bewegung (♩ = 56 – 70)
Rezitation.
In abwechslungsreicher Bewegung (♩ = 56 – 70)
Klavier.
Kl. (A)
G.
dolce
sehr zart
Lieblich kla - gend - ein krystall - nes Seuf - - zen aus I -


Tempo
etwas zögernd
Kl. (A)
G.
G-Saite
ta - liens al - ter Pan to - mi - me,
klingt's her - ü - ber:
wie Pier -
rot so höl - zern,
so mo - dern sen - ti - men - tal
D-Saite
poco accel.
ge - wor - den.
Und es tönt durch sei - nes Herzens Wü - ste,

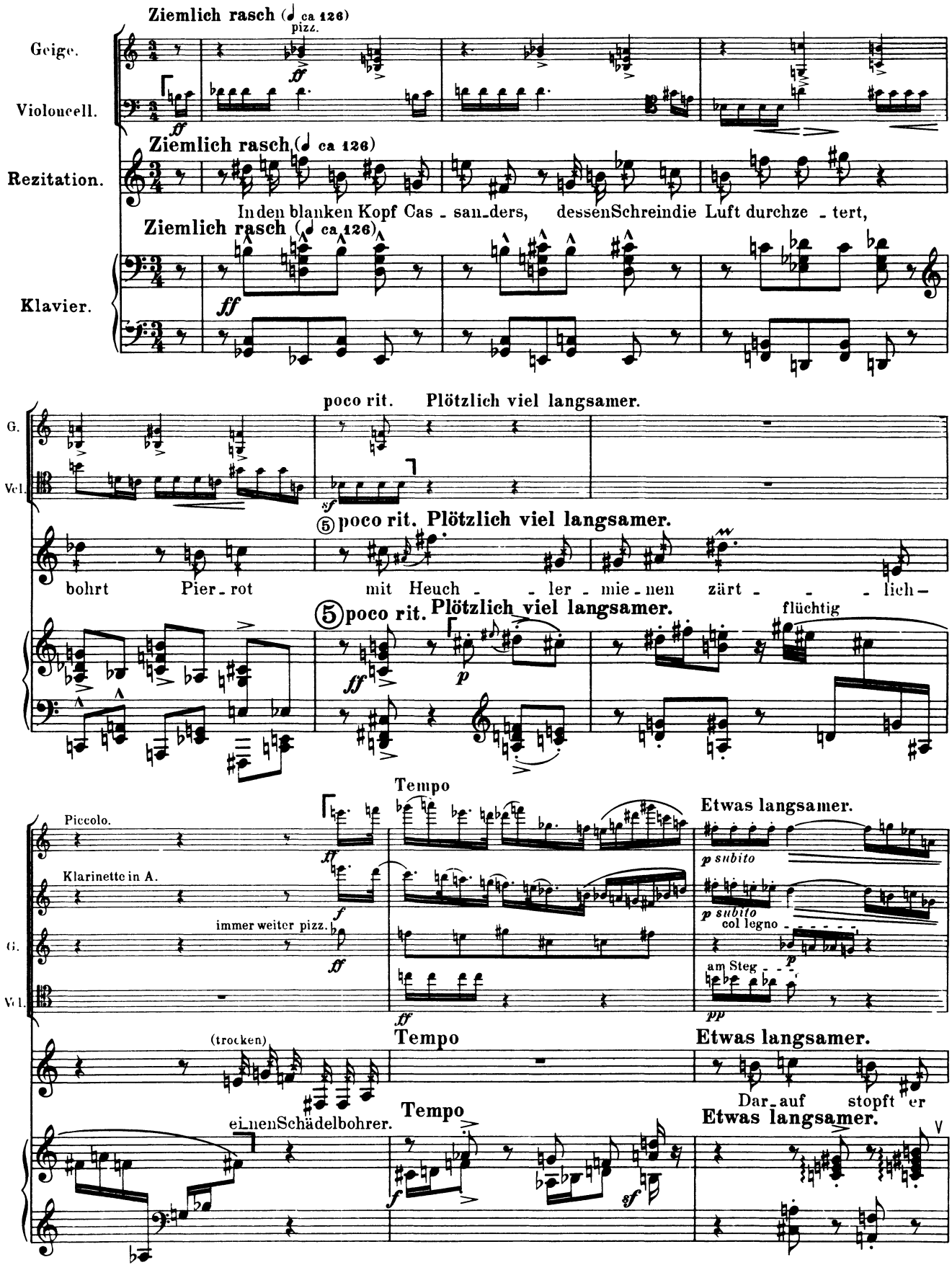


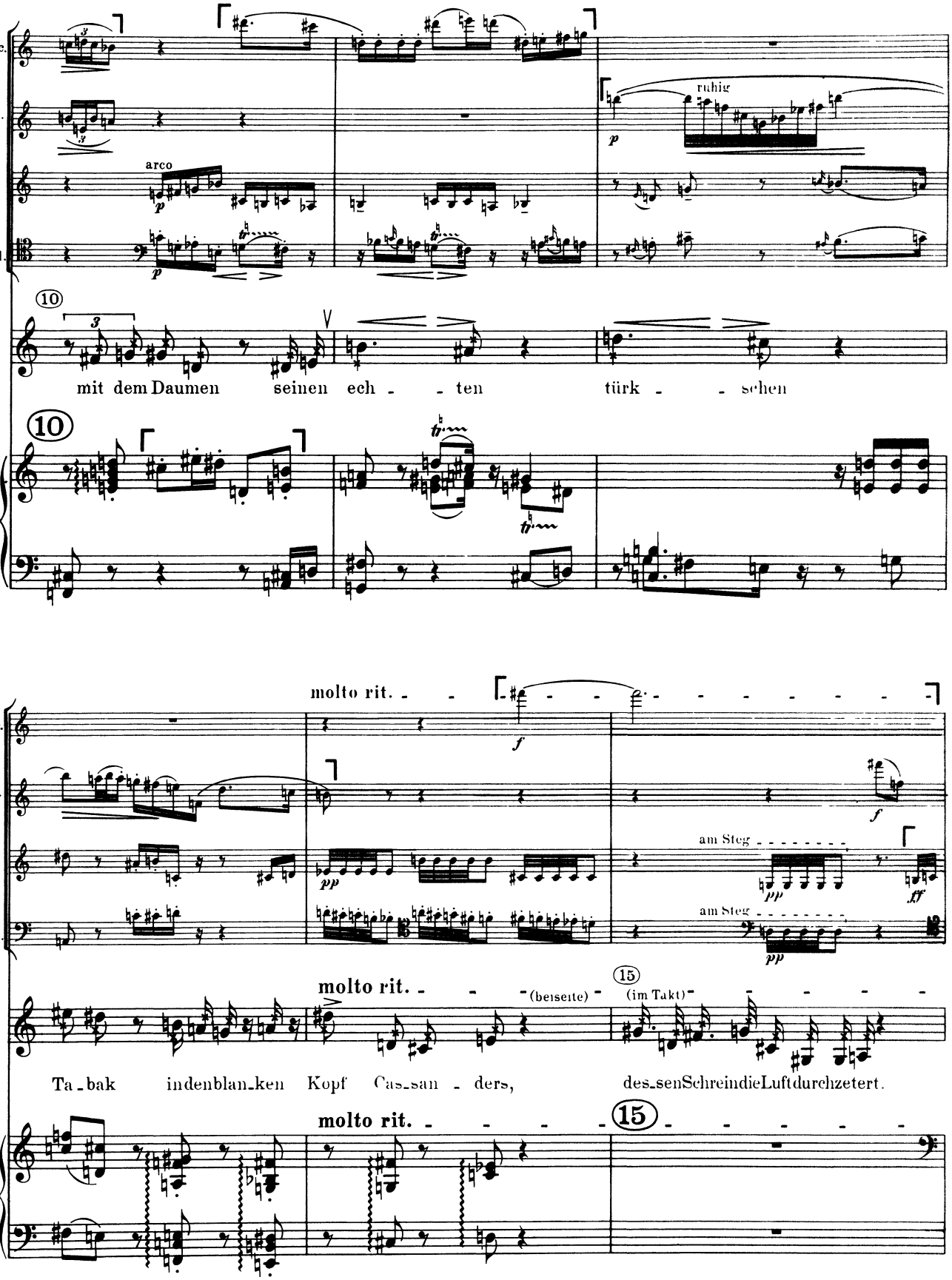
Geige: ++ pizz. mit der linken Hand.

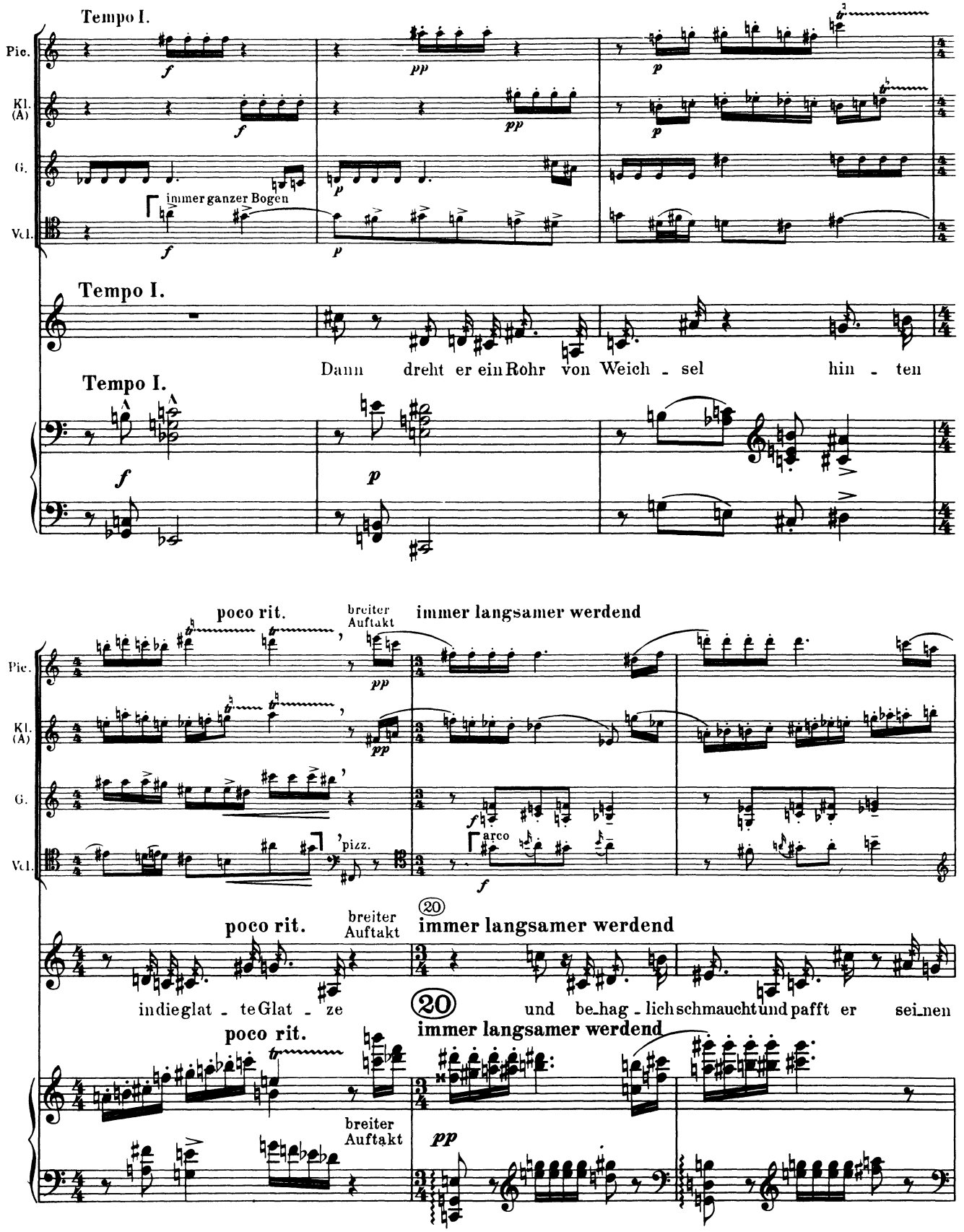

Kl. (A)
G.
Da ver - gißt Pier -
ff
Ped.
Ped.
Kl. (A)
G.
f
ff
p
ffp
20
rot die Trau - - - - - - - er - mie - nen! Durch den
ff
20
pp
poco rit.
Tempo
steigernd
Kl. (A)
G.
pp
p
poco rit.
Tempo
steigernd
3
blei - chen Feu - erscheindes Mon - des, durch des Licht - meers Flu - ten schweift die
Tempo
steigernd
pp
poco rit.

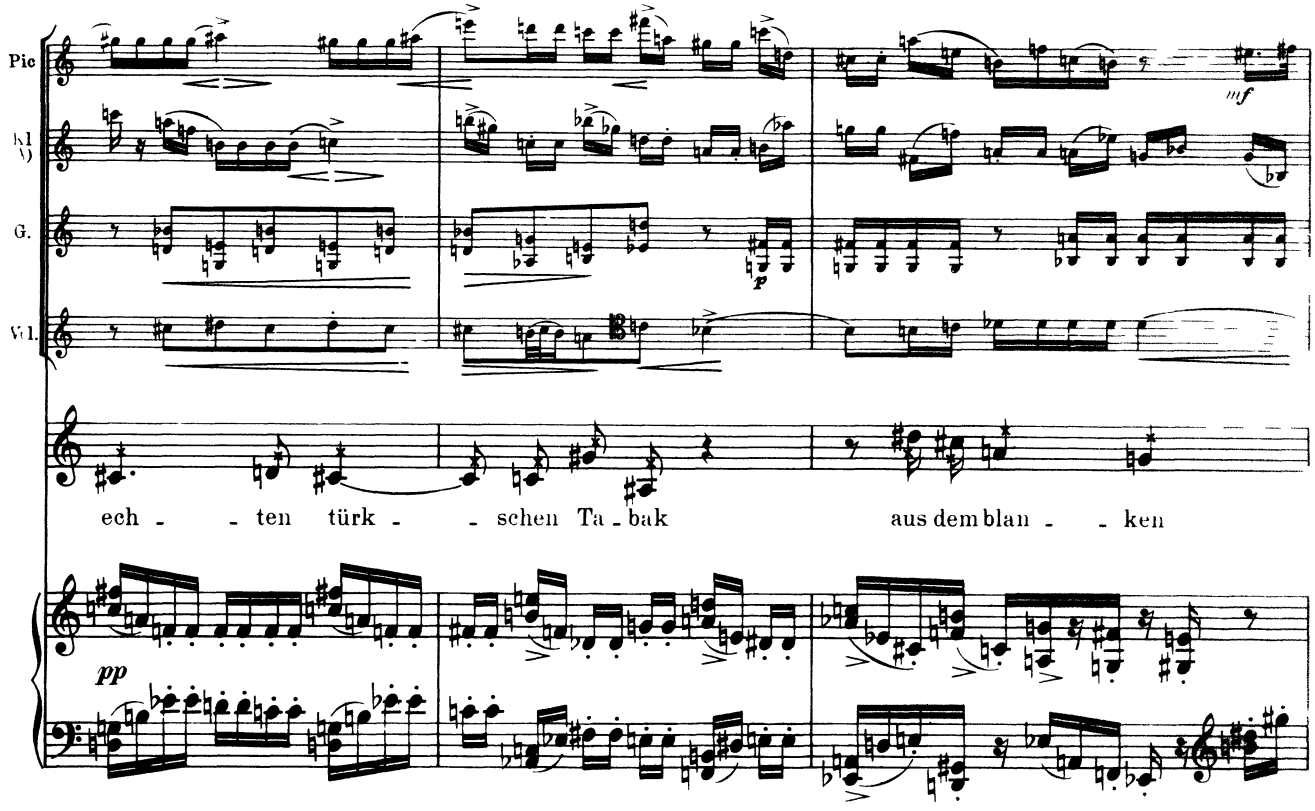

poco rit.
molto rit.
Kl. (A)
G.
cresc.
fff
Sehn - sucht kühn hin - auf, em - por zum Hei - mat - him_mel,
ff
Ped.
ppp
Flag.
p
25 sehr langsam
lieb - lich kla - gend ein kry - stall - nes Seuf_zen.
tonlos niederdrücken
pp
sf arpegg.
ohne Pedal!
Sehr rasch. (𝅗𝅥)
Piccolo.
Violoncell.
rit.
Flag.C-Saite.
folgt ohne Pause
Gemeinheit.
(Klavier, Piccolo, Klarinette (A) Geige, Violoncell)
Go on without pause to
"Gemeinheit"

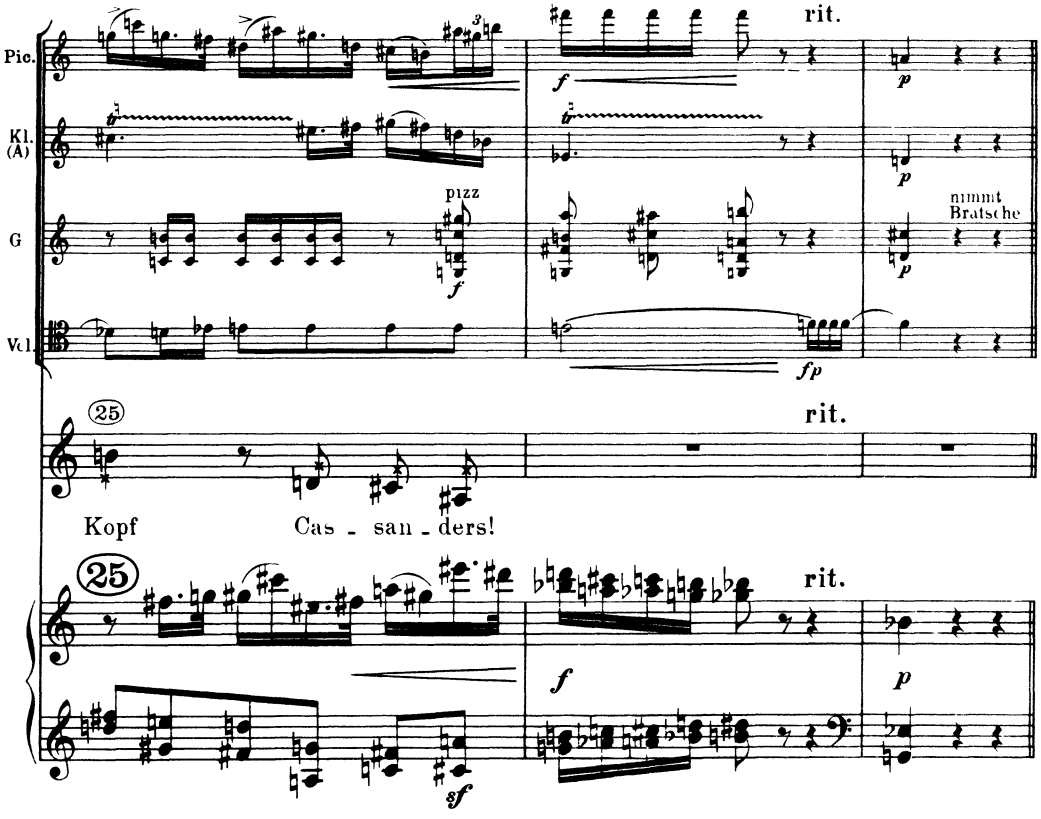
16. Gemeinheit.




Pic.
Kl. (A)
G.
Vcl.
arco
ruhig
10
mit dem Daumen seinen ech - - ten türk - - schen
molto rit.
(beiseite)
15
(im Takt)
am Steg
Ta - bak in den blan - ken Kopf Cas - san - ders, des - sen Schrei ndie Luft durchzetert.
molto rit.
15


Tempo I.
Pic.
Kl. (A)
G.
Vcl.
immer ganzer Bogen
Tempo I.
Dann dreht er ein Rohr von Weich - sel hin - ten
Tempo I.
poco rit.
breiter Auftakt
immer langsamer werdend
pizz.
arco
poco rit.
breiter Auftakt
20
immer langsamer werdend
in die glat - te Glat - ze
20
und be-hag - lich schmaucht und pafft er sei-nen
poco rit.
immer langsamer werdend
breiter Auftakt



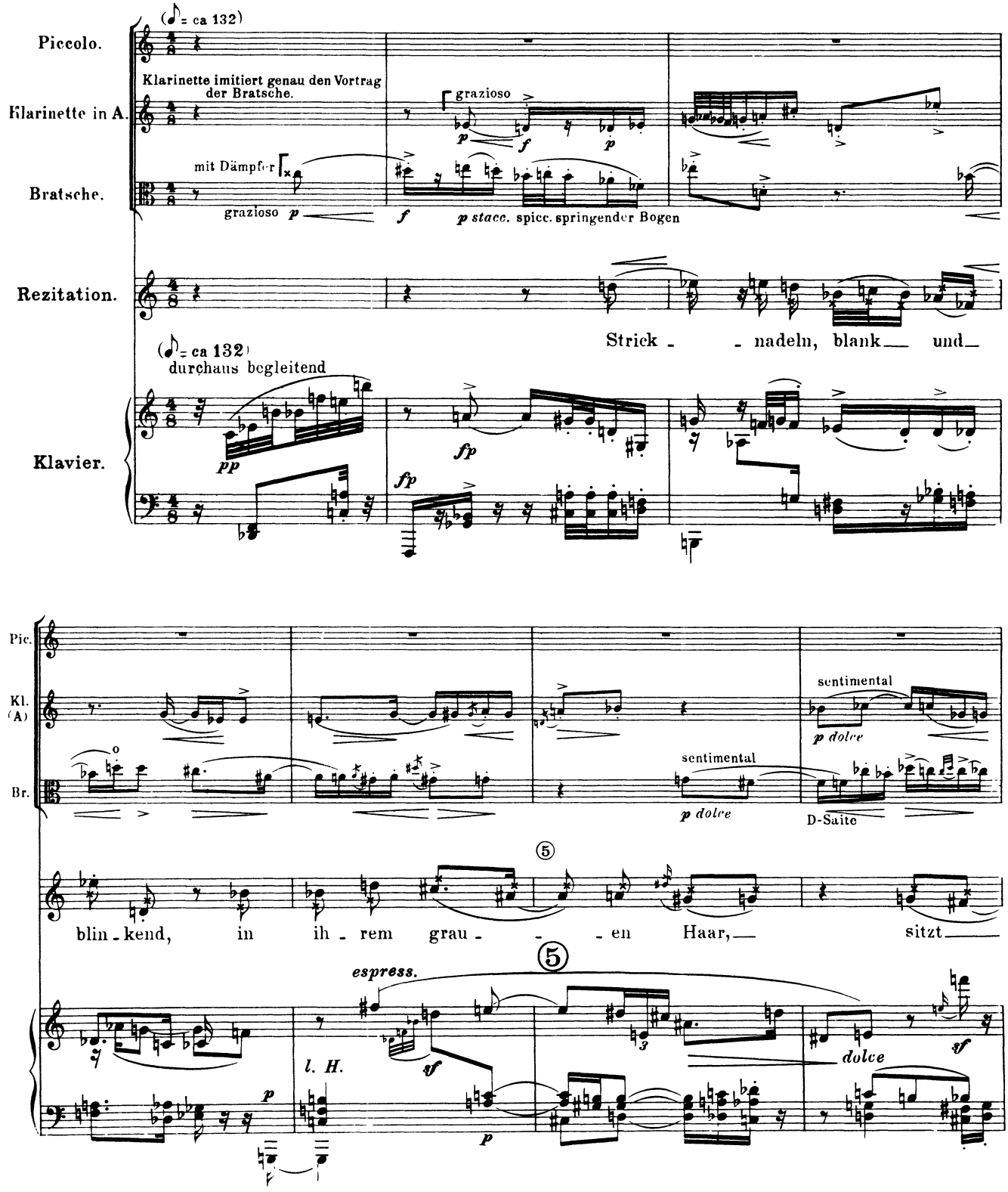


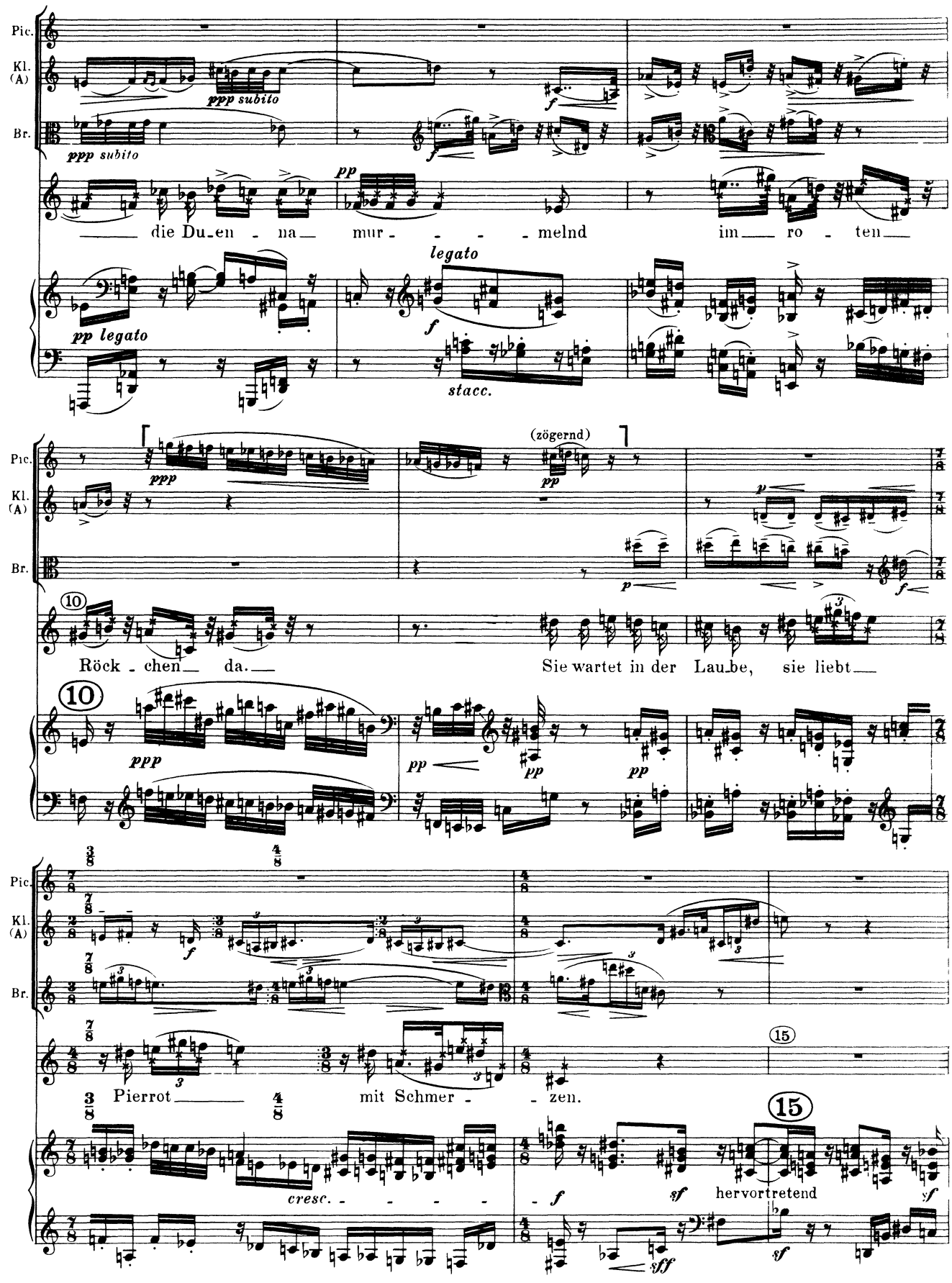
große ausgiebige Pause, dann folgt **Parodie**

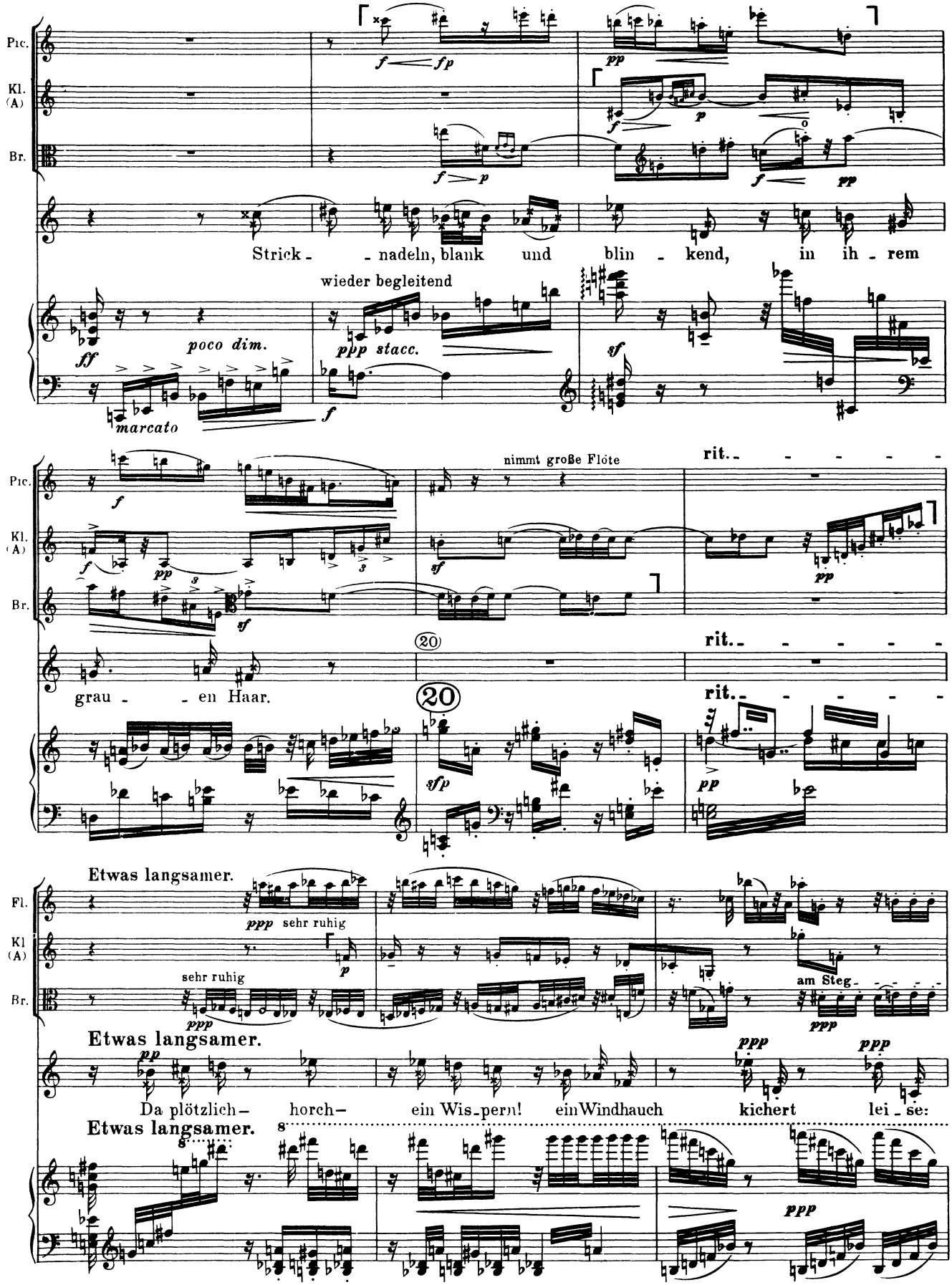
(Klavier Piccolo Klarinet in A, Bratsche)

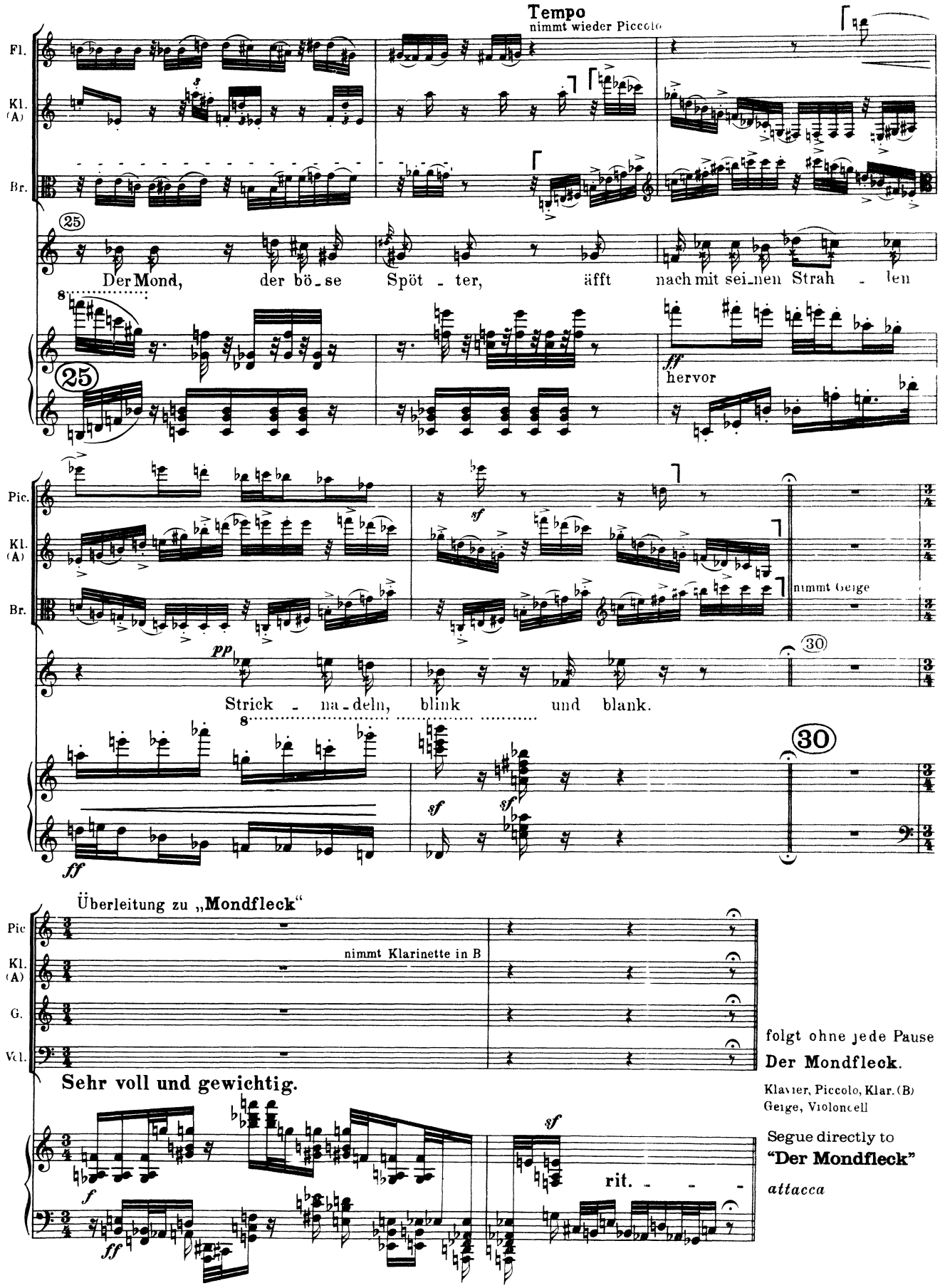
A long, extensive pause, then go on to **"Parodie"**

17. Parodie.

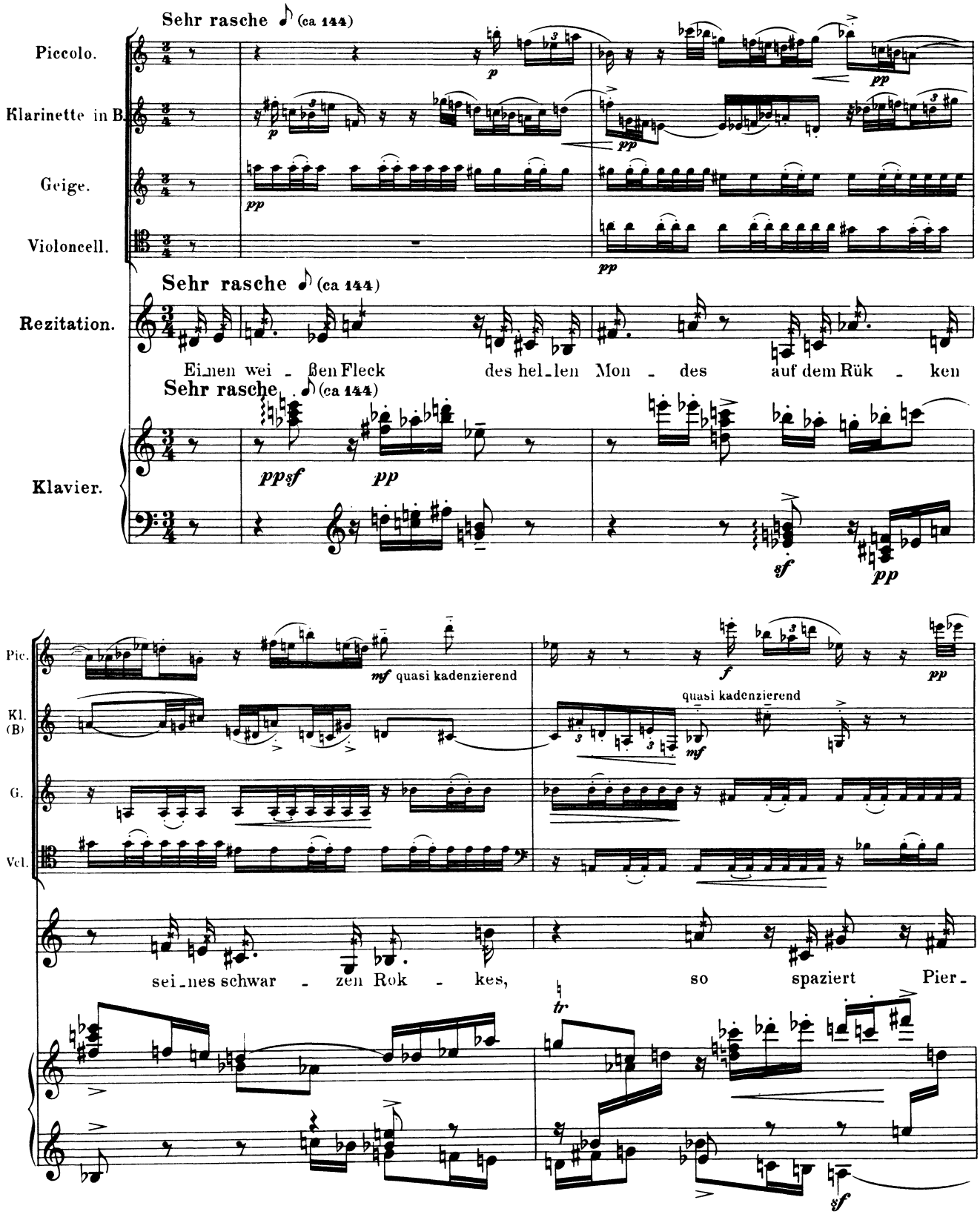

(♪ = ca 132)
Piccolo.
Klarinette imitiert genau den Vortrag der Bratsche.
Klarinette in A.
grazioso
mit Dämpfer
Bratsche.
grazioso p
f
p stacc. spicc. springender Bogen
Rezitation.
Strick - - nadeln, blank— und—
(♪ = ca 132)
durchaus begleitend
Klavier.
pp
fp
fp
Pic.
Kl. (A)
Br.
sentimental
p dolce
sentimental
p dolce
D-Saite
⑤
blin - kend, in ih - rem grau - - - en Haar,— sitzt—
⑤
espress.
l. H.
sf
p
dolce
sf
p

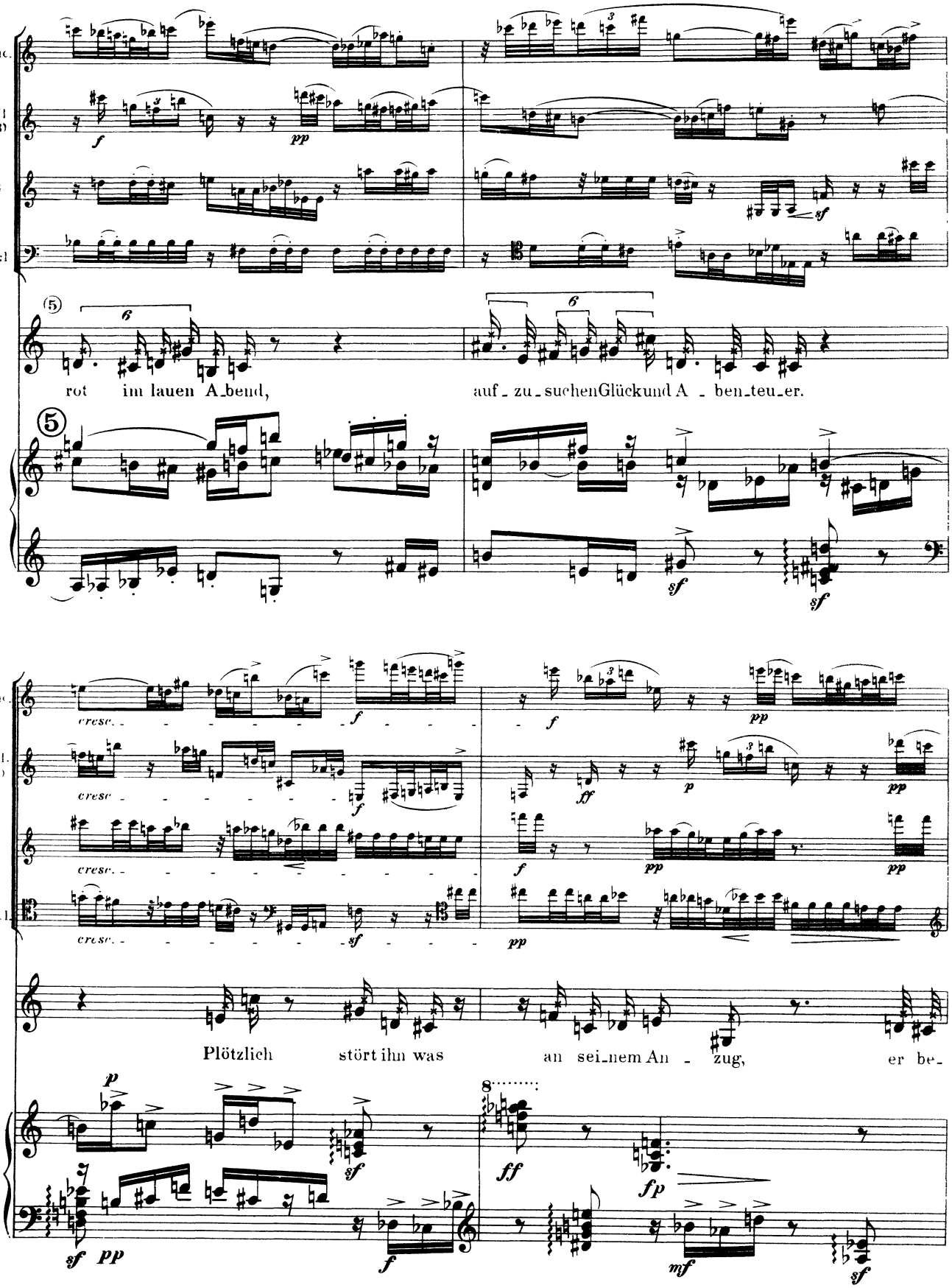

Pic.
Kl. (A)
Br.
ppp subito
die Du_en - na_ mur - - - - melnd im_ ro - ten_
pp legato
legato
stacc.
(zögernd)
Röck - chen_ da._
Sie wartet in der Lau_be, sie liebt_
Pierrot_ mit Schmer - - zen.
cresc. - - - -
hervortretend

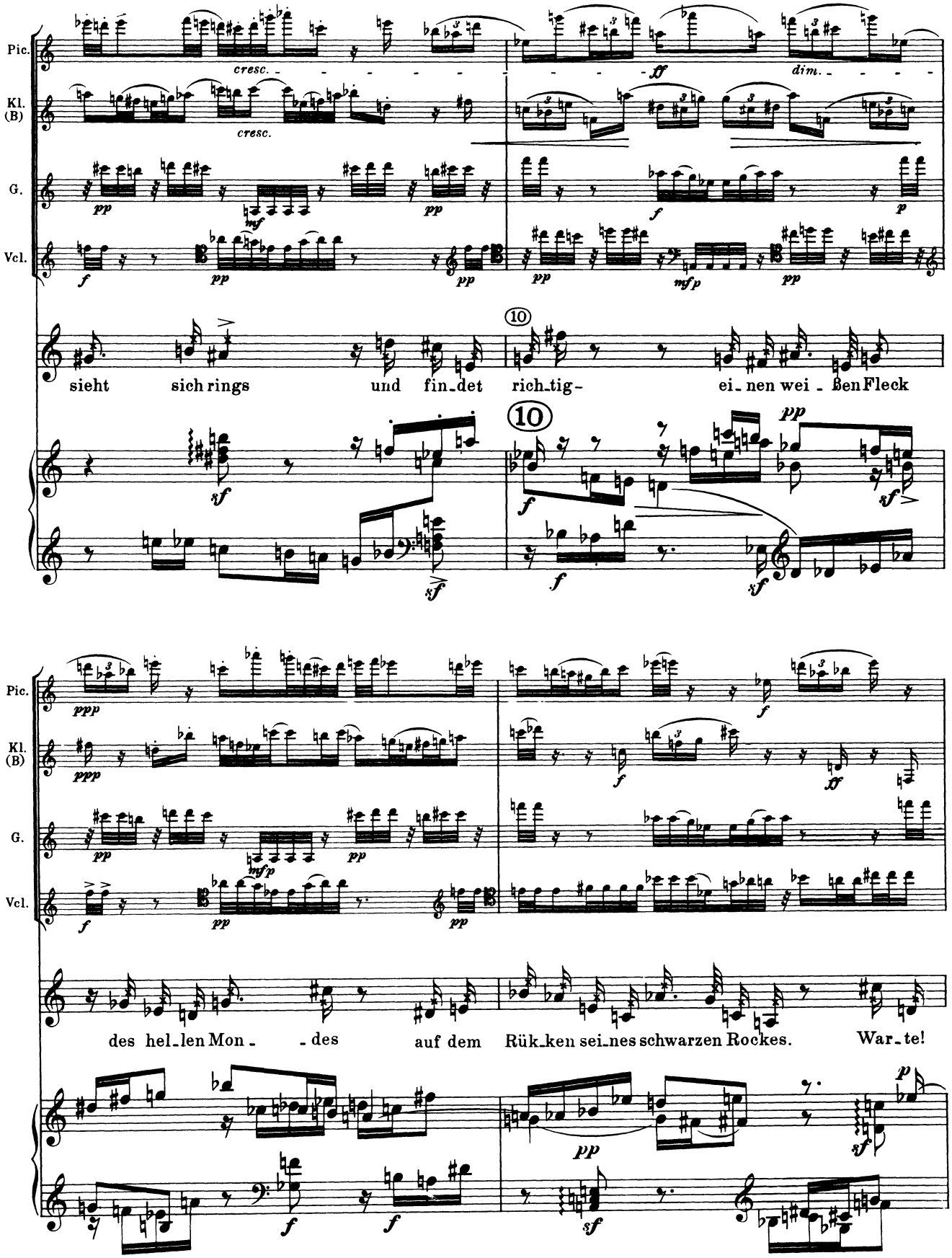

Pic.
Kl. (A)
Br.
Strick - - nadeln, blank und blin - kend, in ih - rem
wieder begleitend
poco dim.
marcato
ppp stacc.
nimmt große Flöte
rit.
grau - - en Haar.
20
Etwas langsamer.
Fl.
sehr ruhig
am Steg
Da plötzlich - horch - ein Wis-pern! ein Windhauch kichert lei - se:


Tempo
nimmt wieder Piccolo
Fl.
Kl. (A)
Br.
25
Der Mond, der bö-se Spöt-ter, äfft nach mit sei-nen Strah-len
ff
hervor
Pic.
sf
nimmt Geige
pp
30
Strick-na-deln, blink und blank.
Überleitung zu „Mondfleck“
nimmt Klarinette in B
G.
Vcl.
Sehr voll und gewichtig.
rit.
folgt ohne jede Pause
Der Mondfleck.
Klavier, Piccolo, Klar. (B)
Geige, Violoncell
Segue directly to
"Der Mondfleck"
attacca

18. Der Mondfleck.




Pic.
Kl. (B)
G
Vcl
rot im lauen A_bend,
auf_zu_suchenGlückund A_ben_teu_er.
cresc.
Plötzlich stört ihn was an sei_nem An_zug, er be_



Pic.
Kl. (B)
G.
Vcl.

cresc. ff dim.

cresc.

pp mf pp f p

f pp pp pp mfp pp

10

sieht sich rings und fin_det rich_tig- ei_nen wei_ßen Fleck

10

sf f pp sf

sf f sf

Pic.
Kl. (B)
G.
Vcl.

ppp f

ppp f ff

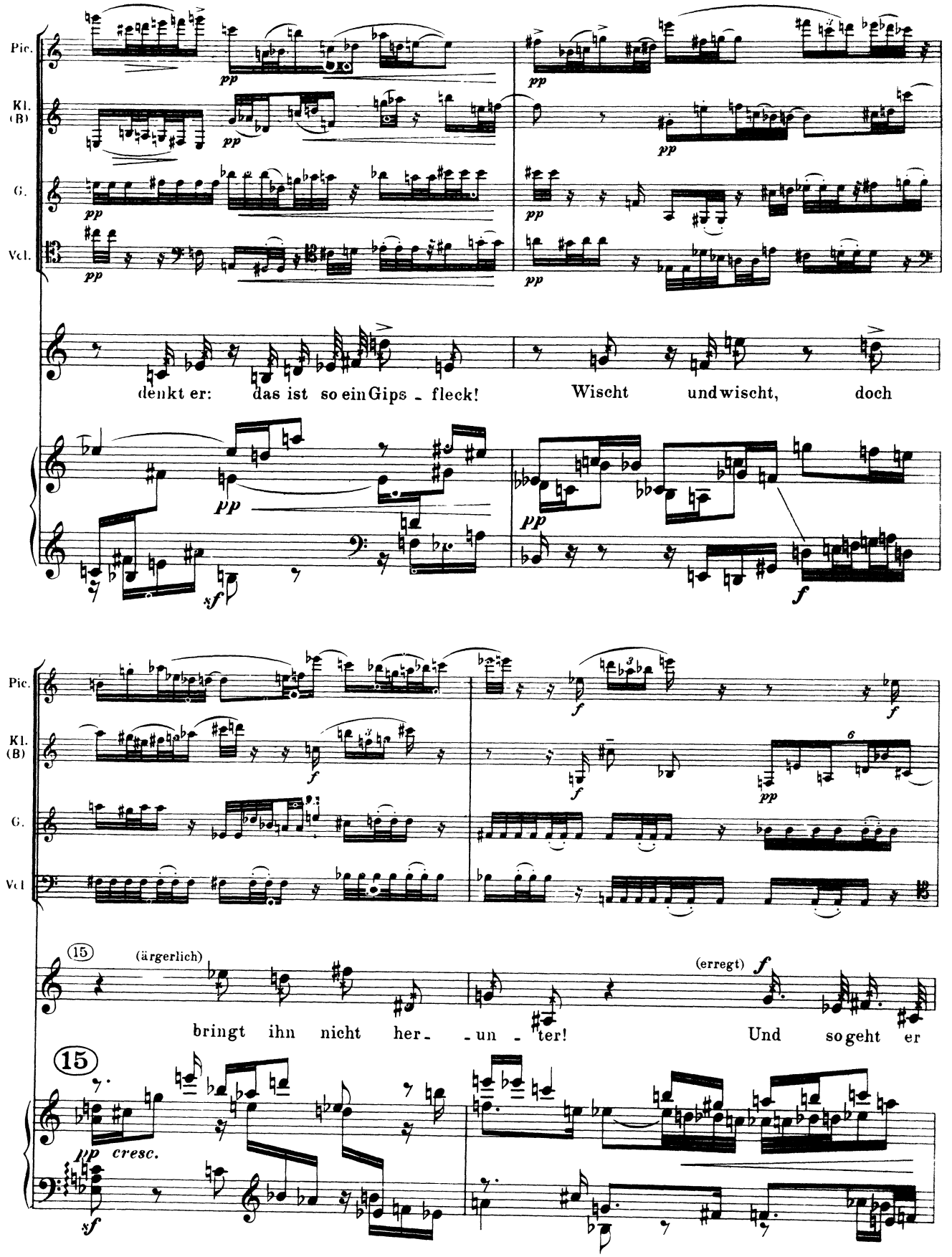
pp mfp pp

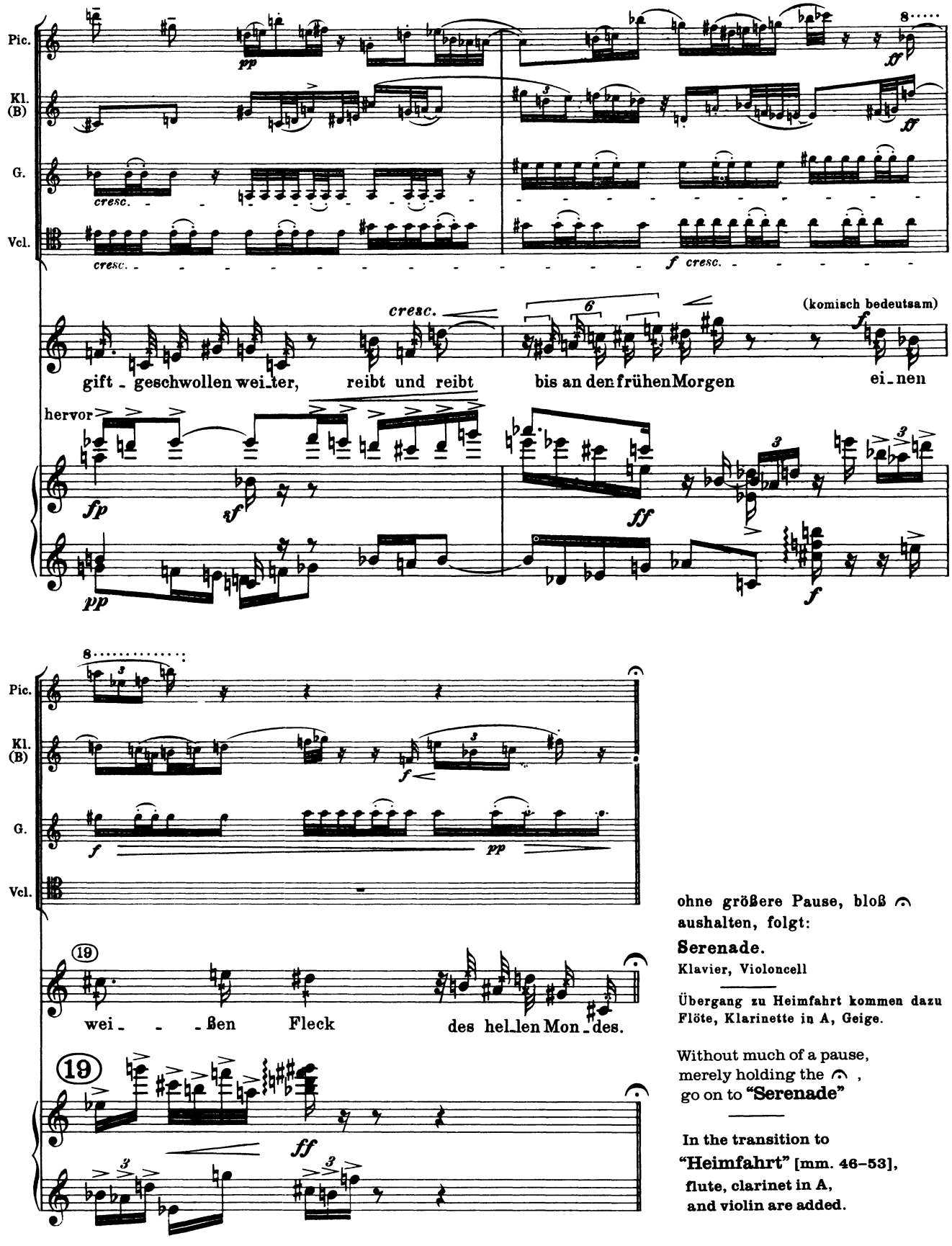
f pp pp

des hel_len Mon_ _des auf dem Rük_ken sei_nes schwarzen Rockes. War_te!

pp p sf

f f sf


Pic.
Kl. (B)
G.
Vcl.
denkt er: das ist so ein Gips - fleck!
Wischt und wischt, doch
(ärgerlich)
bringt ihn nicht her - un - ter!
(erregt)
Und so geht er
15
cresc.



ohne größere Pause, bloß 𝄐 aushalten, folgt:

Serenade.

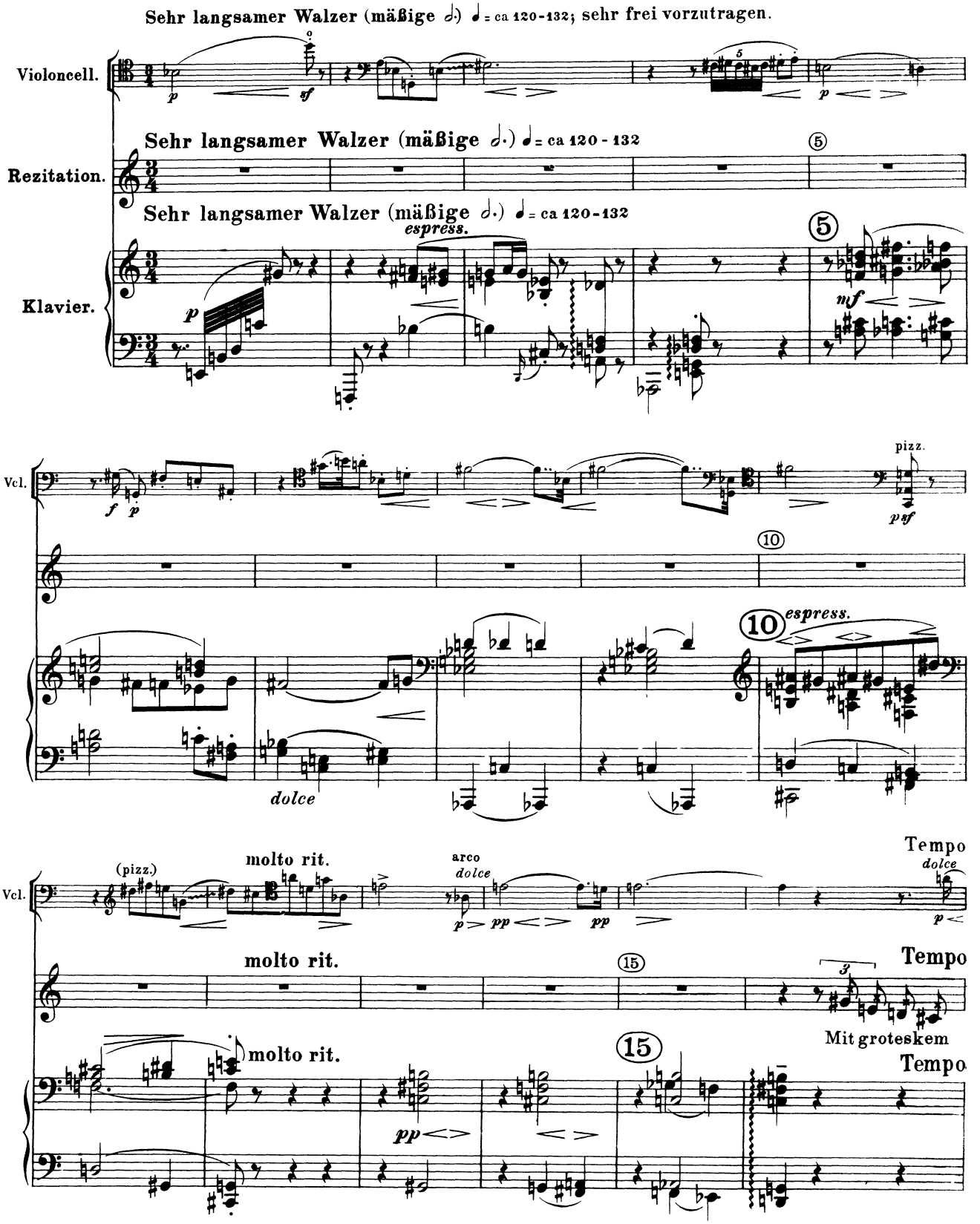
Klavier, Violoncell

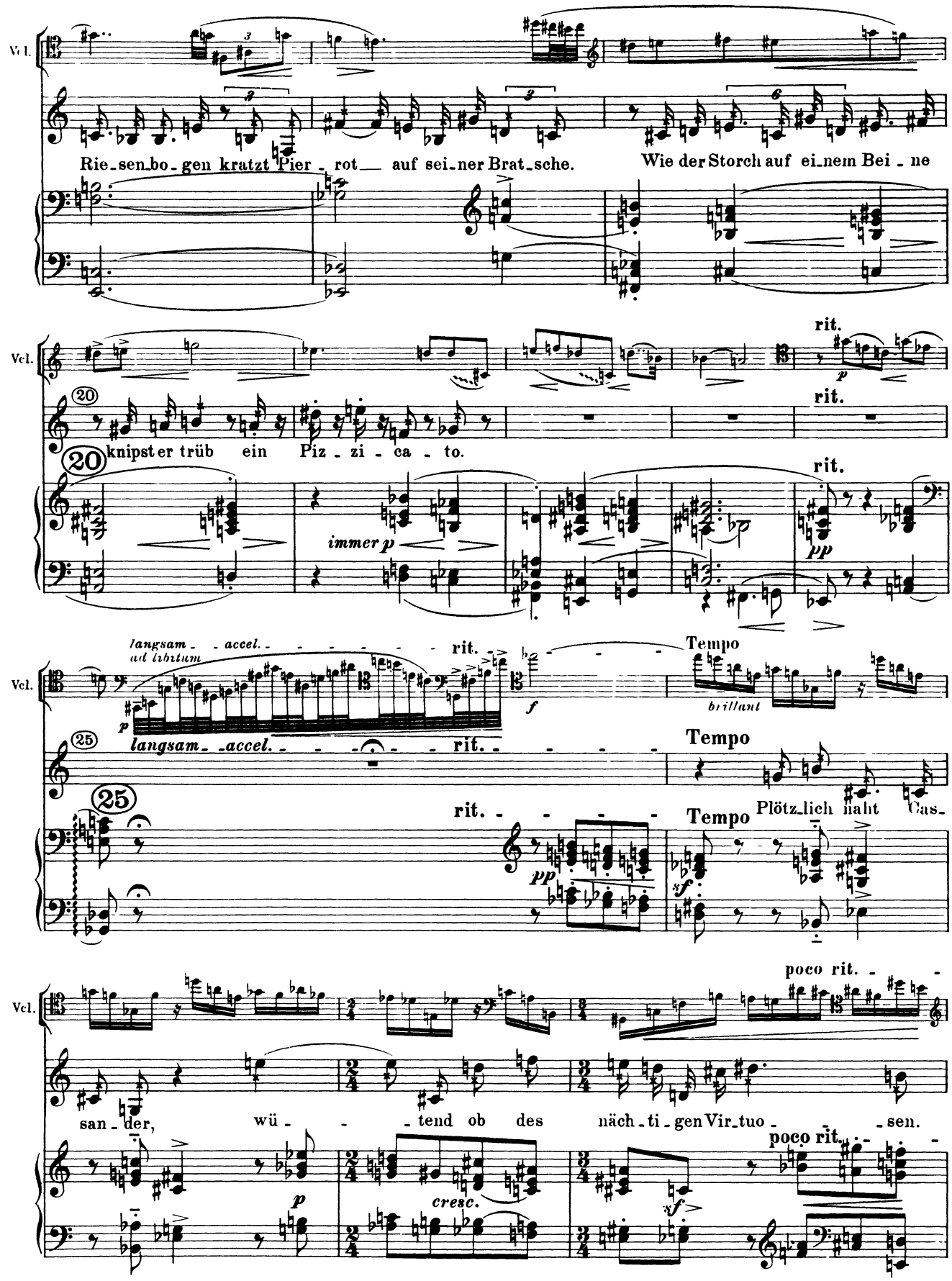
Übergang zu Heimfahrt kommen dazu Flöte, Klarinette in A, Geige.

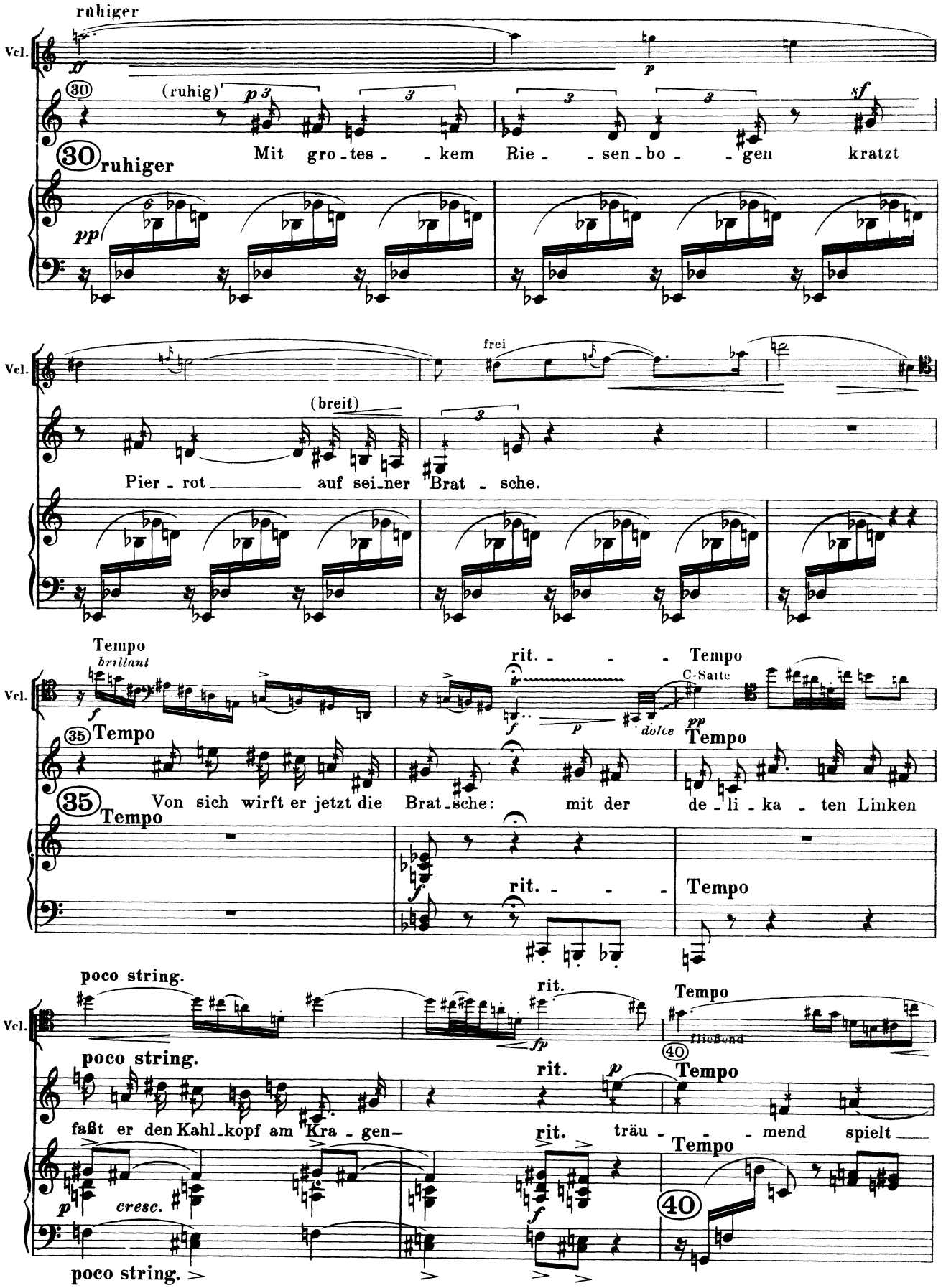
Without much of a pause, merely holding the 𝄐, go on to **"Serenade"**

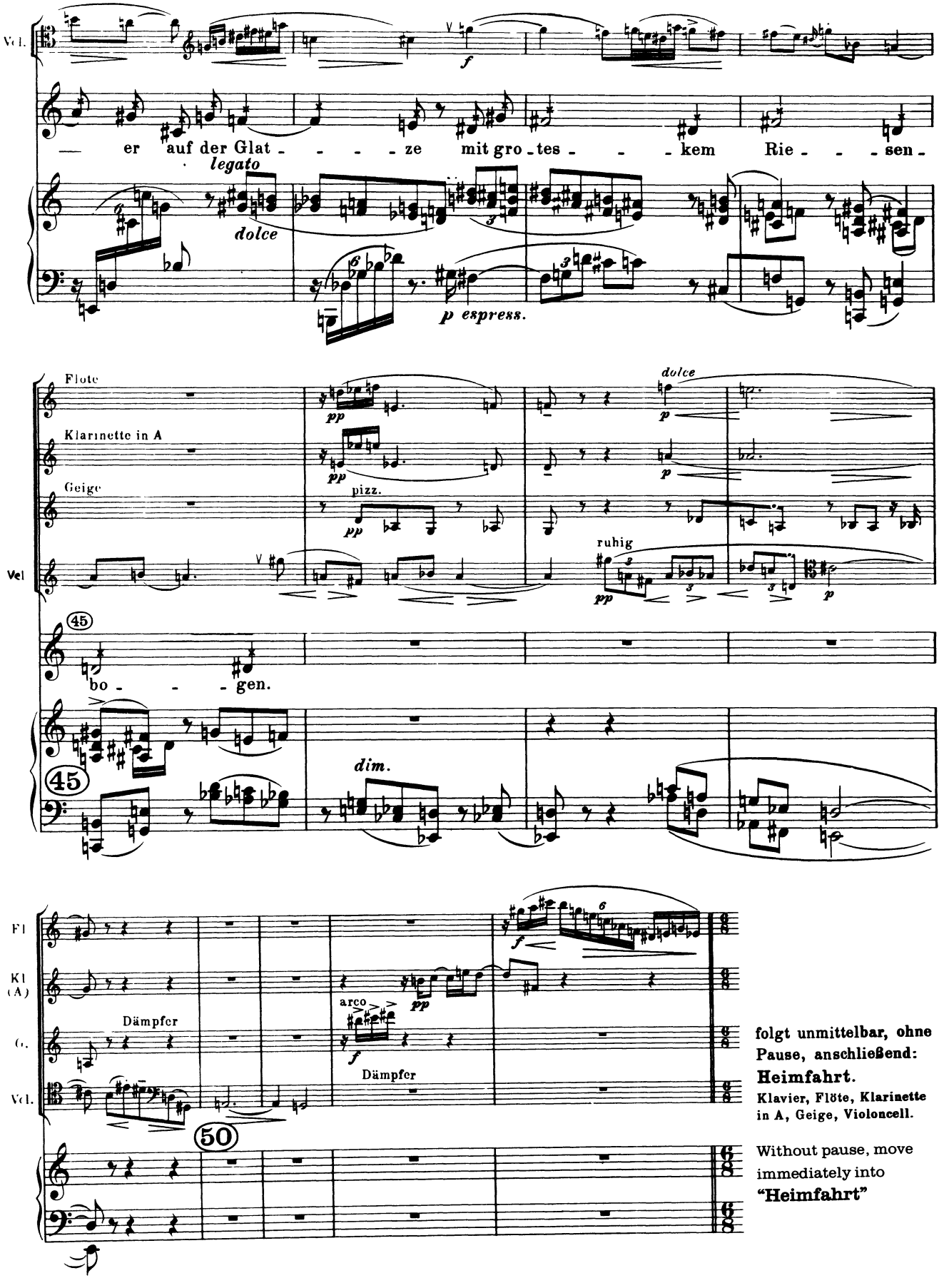
In the transition to "Heimfahrt" [mm. 46–53], flute, clarinet in A, and violin are added.

19. Serenade.


Sehr langsamer Walzer (mäßige 𝅗𝅥.) 𝅘𝅥 = ca 120-132; sehr frei vorzutragen.
Violoncell.
Rezitation.
Sehr langsamer Walzer (mäßige 𝅗𝅥.) 𝅘𝅥 = ca 120 - 132
Klavier.
Sehr langsamer Walzer (mäßige 𝅗𝅥.) 𝅘𝅥 = ca 120-132
espress.
Vcl.
pizz.
dolce
molto rit.
(pizz.)
arco
dolce
Tempo
dolce
molto rit.
Tempo
Mit groteskem
Tempo
molto rit.


Vcl.
Rie_sen_bo_gen kratzt Pier_rot auf sei_ner Brat_sche.
Wie der Storch auf ei_nem Bei_ne
knipst er trüb ein Piz_zi_ca_to.
rit.
immer p
pp
langsam_accel.
ad libitum
Tempo
brillant
Plötz_lich naht Cas_
poco rit.
san_der, wü_tend ob des näch_ti_gen Vir_tuo_sen.
cresc.


ruhiger
Vcl.
(ruhig)
30
Mit gro-tes- -kem Rie- -sen-bo- -gen kratzt
30 ruhiger
frei
(breit)
Pier-rot auf sei-ner Brat-sche.
Tempo
brillant
rit. - - - Tempo
C-Saite
35 Tempo
Von sich wirft er jetzt die Brat-sche: mit der de-li-ka-ten Linken
35 Tempo
rit. - - -
Tempo
poco string.
rit.
Tempo
fließend
poco string.
rit.
40 Tempo
faßt er den Kahl-kopf am Kra-gen-
rit.
träu- - - mend spielt
Tempo
cresc.
40
poco string.

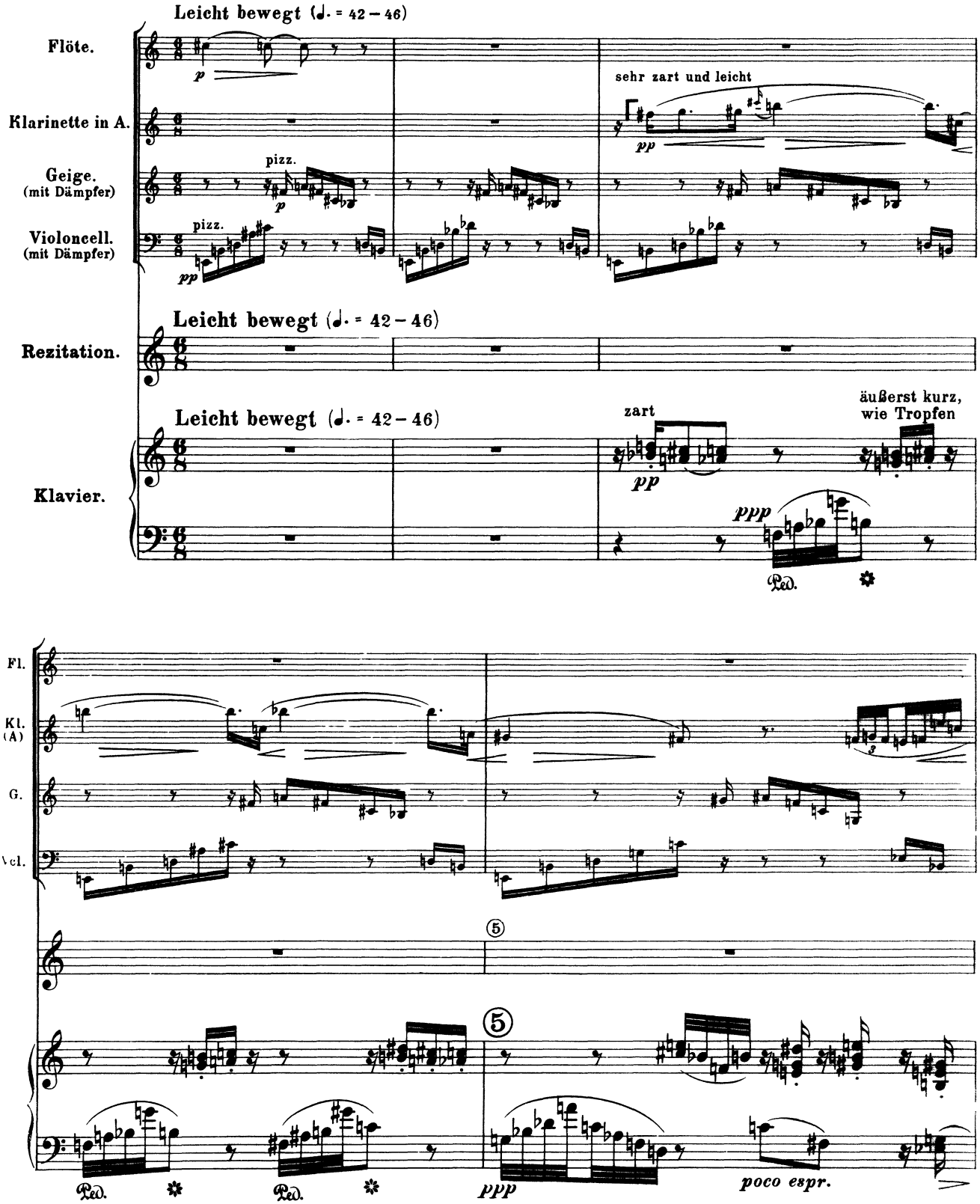


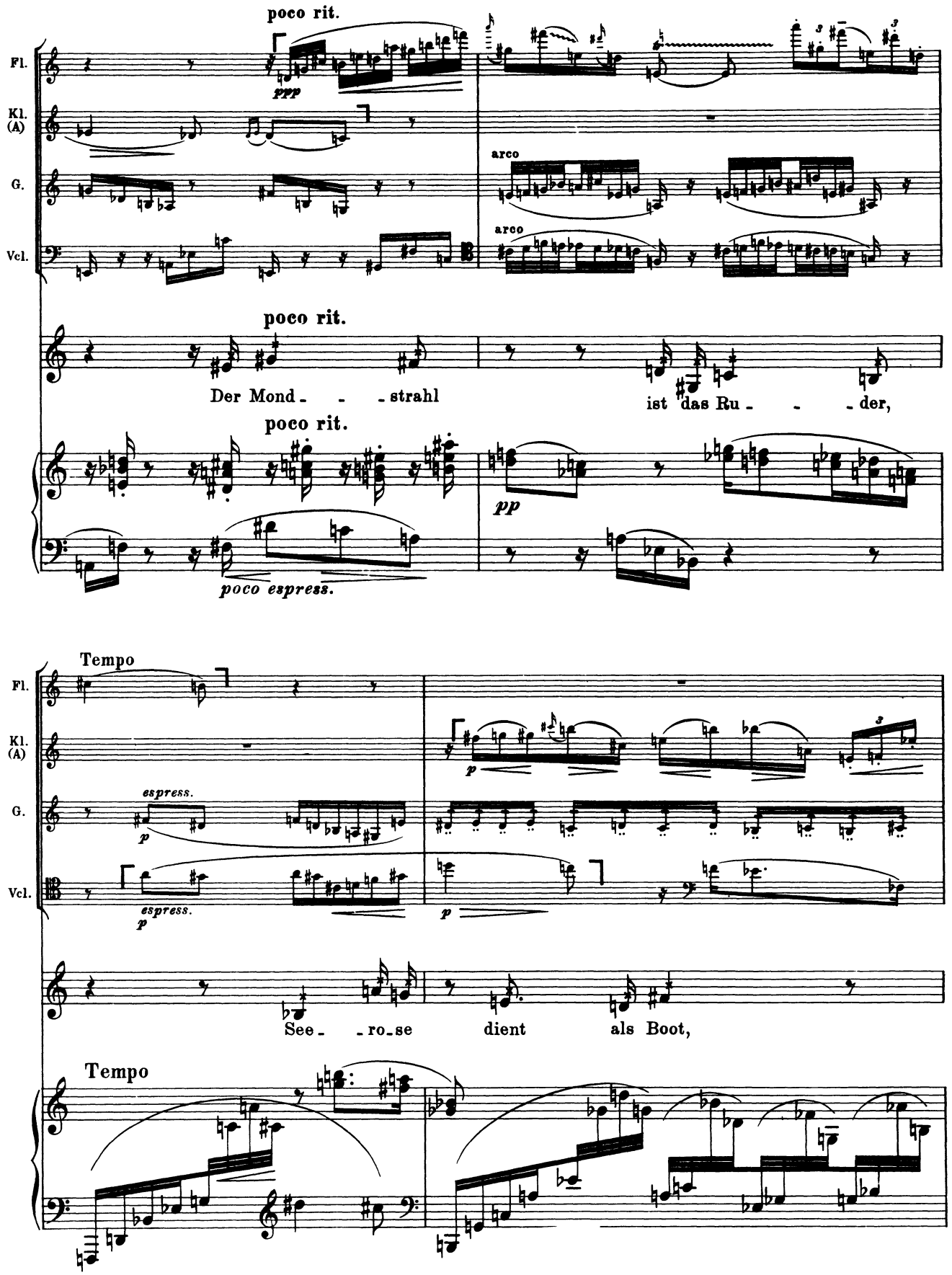
folgt unmittelbar, ohne Pause, anschließend:
Heimfahrt.
Klavier, Flöte, Klarinette in A, Geige, Violoncell.

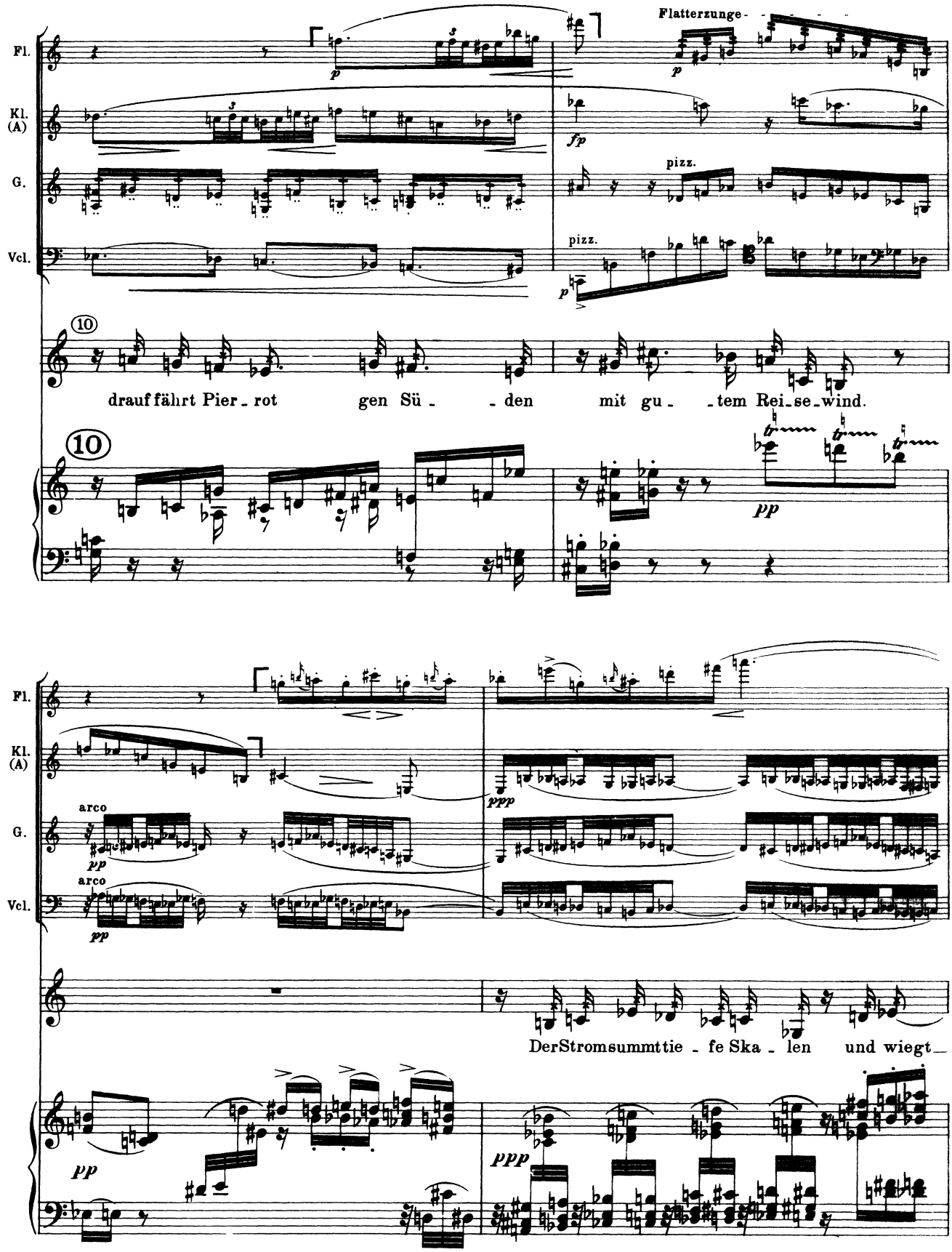
Without pause, move immediately into
"Heimfahrt"

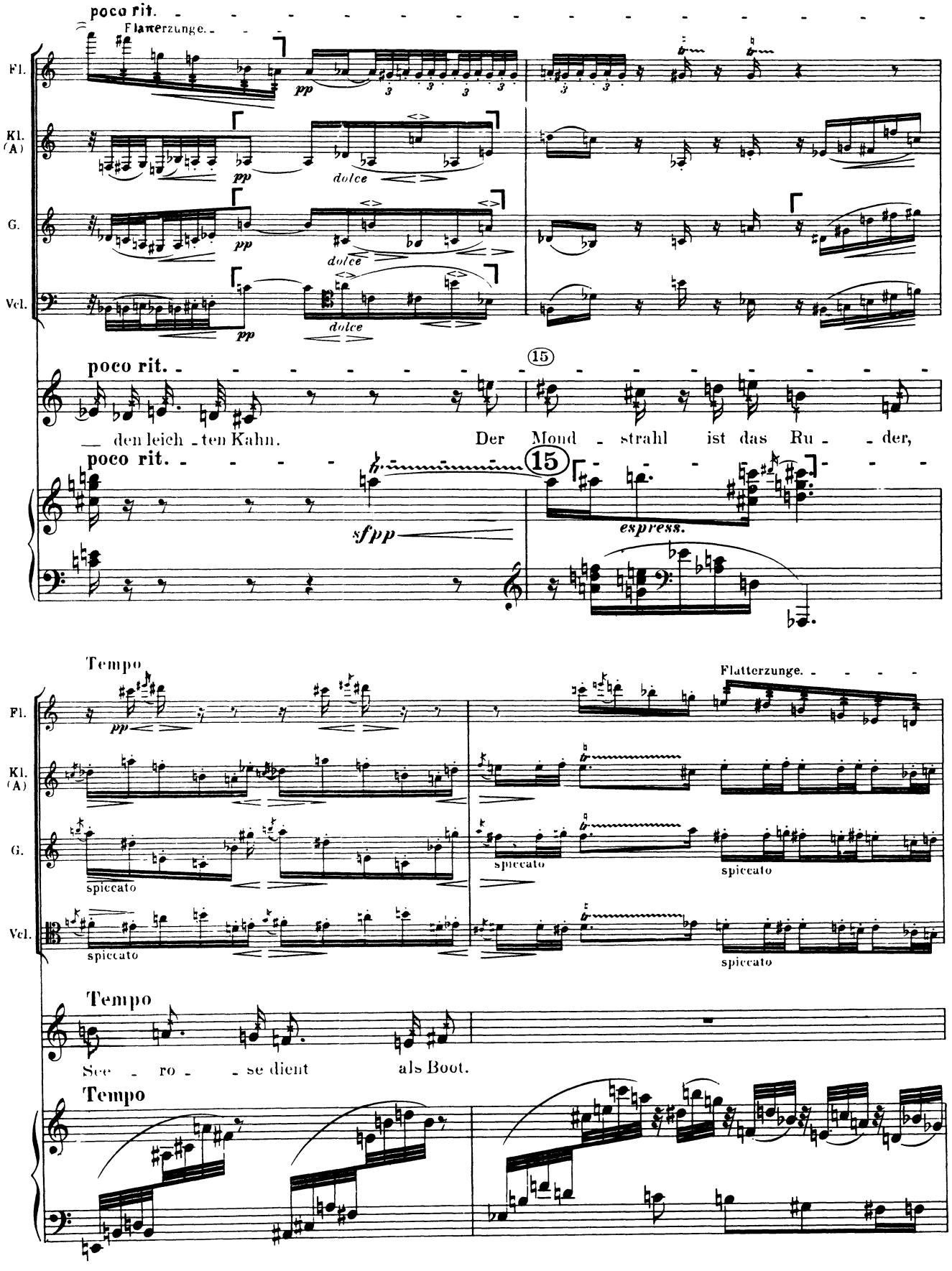
20. Heimfahrt.

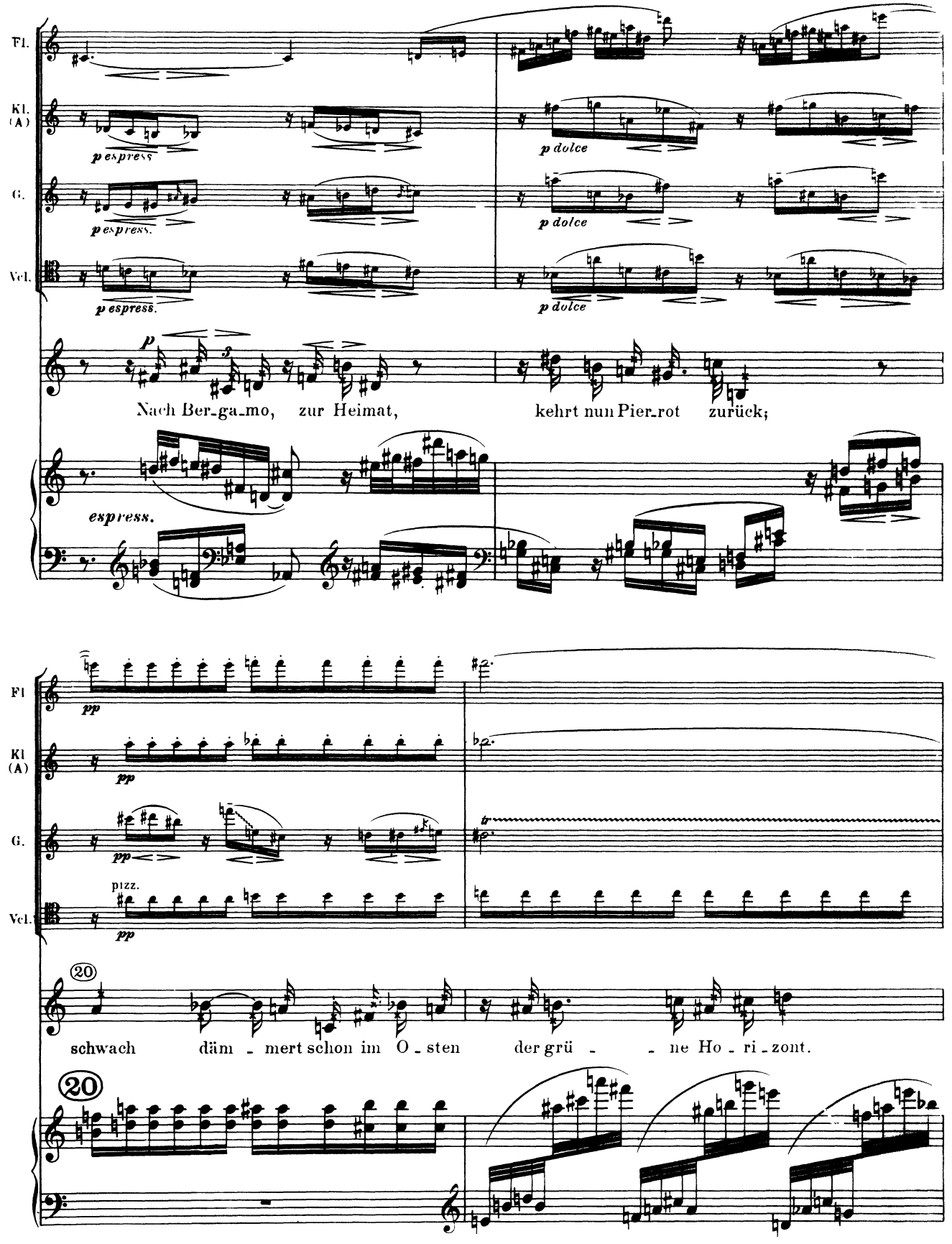
(Barcarole)

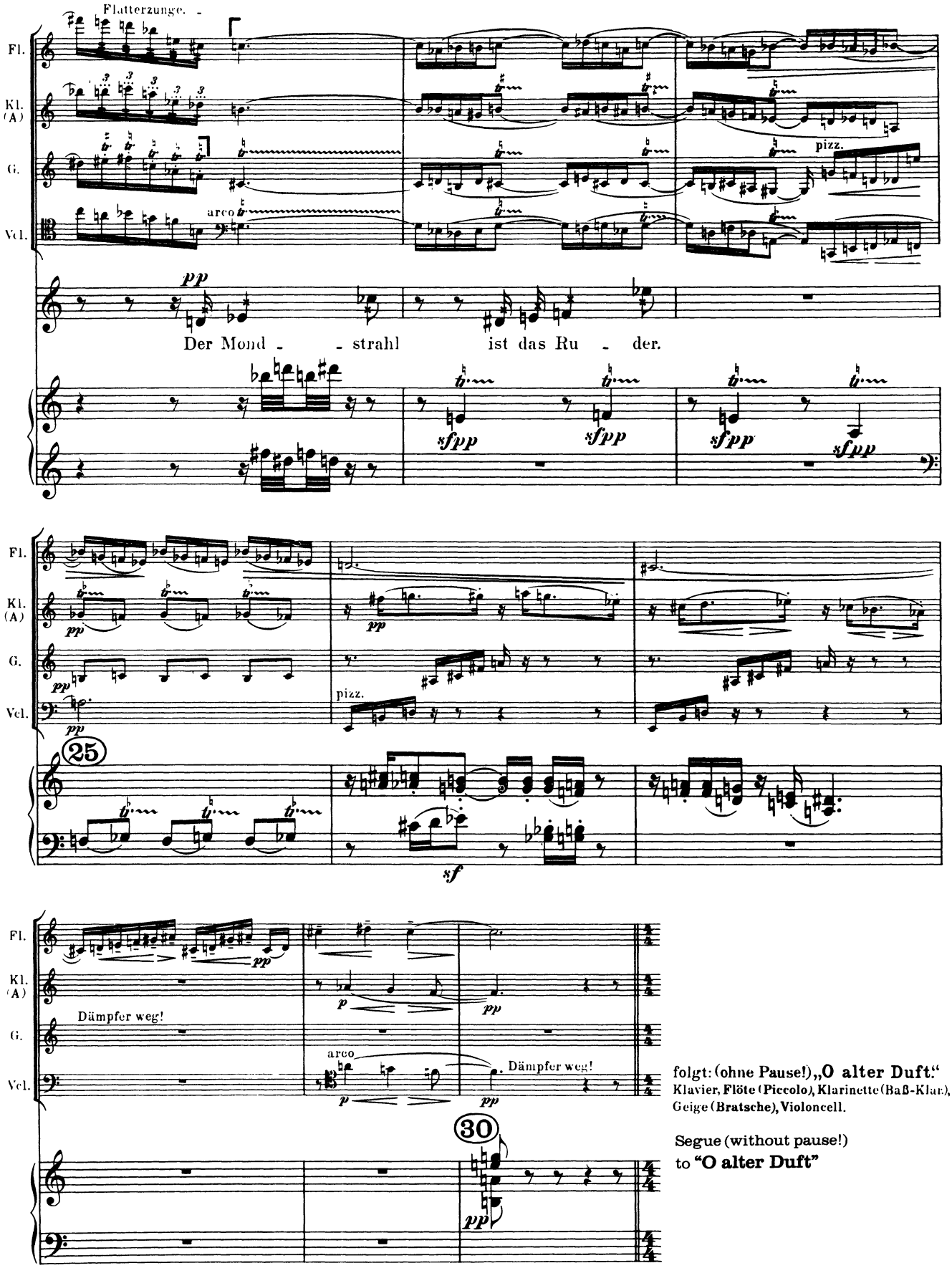



poco rit.
Fl.
Kl. (A)
G.
Vcl.
ppp
arco
arco
poco rit.
Der Mond - - - strahl
ist das Ru - - - der,
poco rit.
pp
poco espress.
Tempo
Fl.
Kl. (A)
G.
Vcl.
espress.
p
espress.
p
p
p
See - - ro - se
dient
als Boot,
Tempo

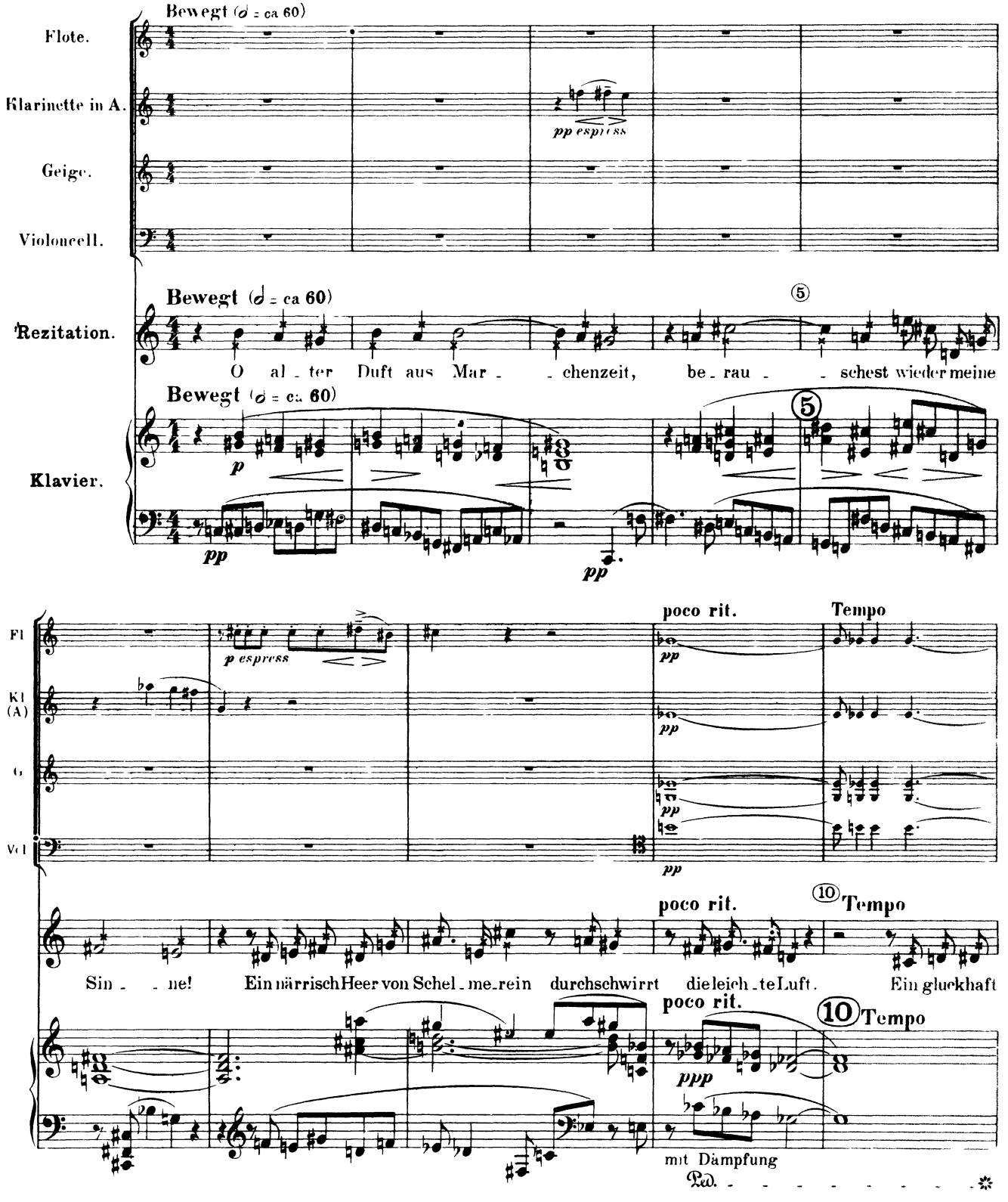

Fl.
Kl. (A)
G.
Vcl.
Flatterzunge
pizz.
pizz.
10
drauf fährt Pier - rot gen Sü - - den mit gu - - tem Rei - se - wind.
10
arco
arco
DerStromsummttie - fe Ska - len und wiegt_

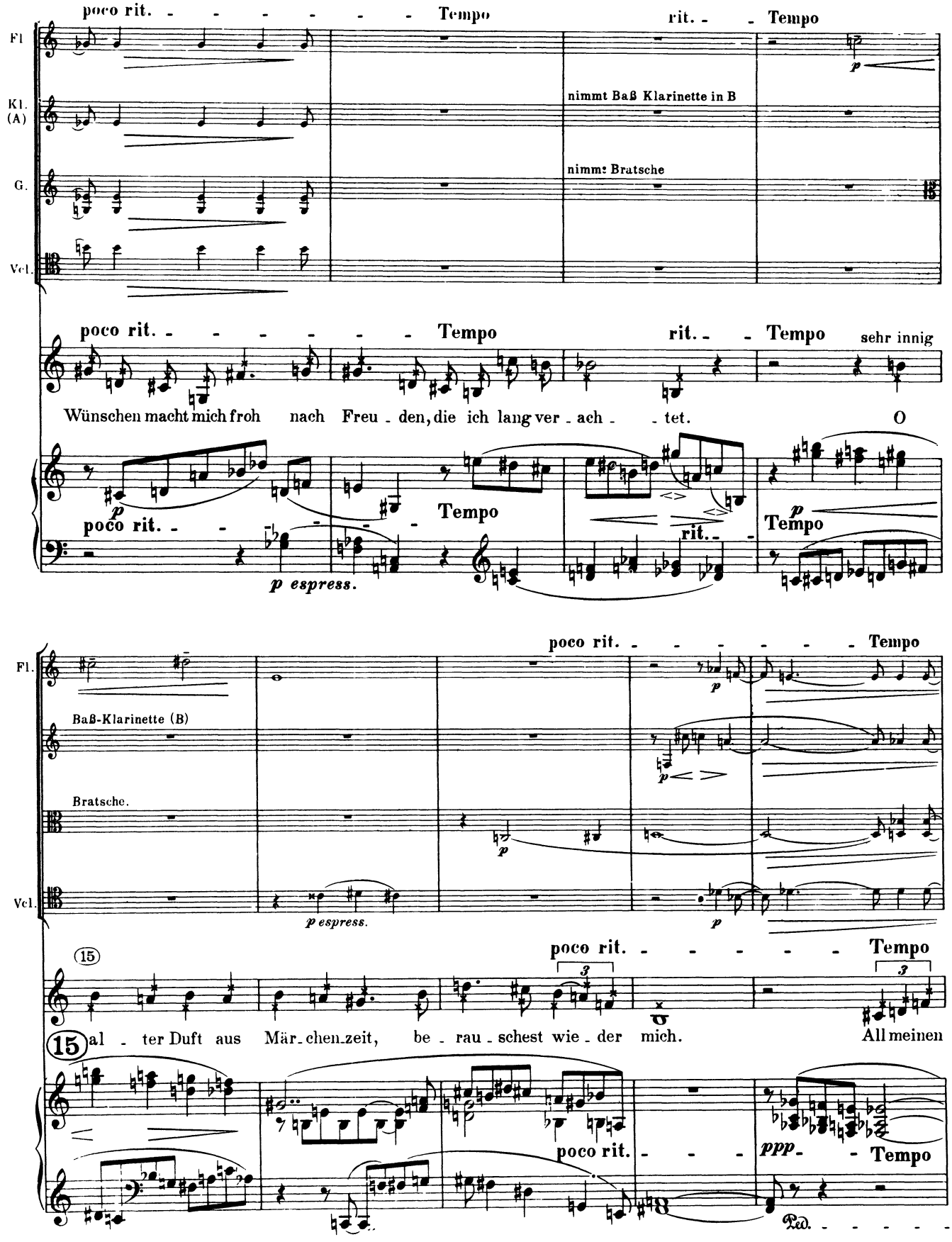

poco rit.
Flatterzunge.
Fl.
Kl. (A)
G.
Vcl.
pp
dolce
15
— den leich - ten Kahn.
Der Mond - strahl ist das Ru - - der,
sfpp
espress.
Tempo
Flatterzunge.
spiccato
See - ro - - se dient als Boot.

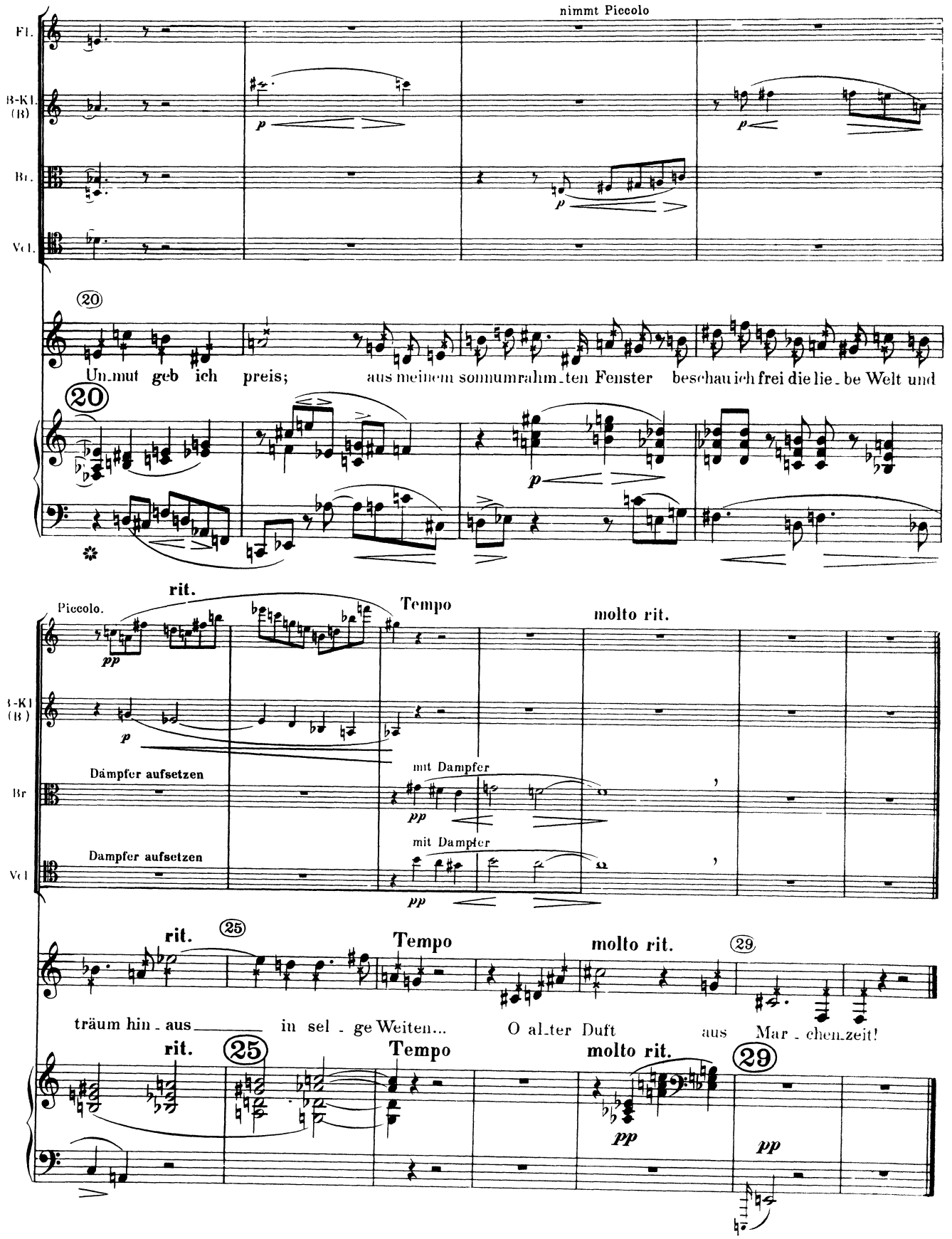

Fl.
Kl. (A)
G.
Vcl.
p espress.
p espress.
p espress.
p dolce
p dolce
p dolce
p
Nach Ber-ga-mo, zur Heimat, kehrt nun Pier-rot zurück;
espress.
Fl
Kl (A)
G.
Vcl.
pp
pp
pp
pizz.
pp
tr
20
schwach däm - mert schon im O - sten der grü - - ne Ho - ri - zont.
20


Flatterzunge.
Fl.
Kl. (A)
G.
Vcl.
arco
pizz.
pp
Der Mond - - strahl ist das Ru - der.
sfpp
25
sf
Dämpfer weg!
p
30
folgt: (ohne Pause!) „O alter Duft."
Klavier, Flöte (Piccolo), Klarinette (Baß-Klar.), Geige (Bratsche), Violoncell.
Segue (without pause!)
to "O alter Duft"

21. O alter Duft.




poco rit. - - - - - - - Tempo
rit. - - Tempo
Fl
Kl. (A)
nimmt Baß Klarinette in B
G.
nimmt Bratsche
Vcl.
poco rit. - - - - - - - Tempo
rit. - - Tempo
sehr innig
Wünschen macht mich froh nach Freu - den, die ich lang ver - ach - - tet. O
poco rit. - - - - - - Tempo
rit. - - Tempo
p espress.
poco rit. - - - - - - - Tempo
Fl.
Baß-Klarinette (B)
Bratsche.
Vcl.
p espress.
15
poco rit. - - - - - - - Tempo
15 al - ter Duft aus Mär - chen - zeit, be - rau - schest wie - der mich. All meinen
poco rit. - - - - ppp - - Tempo
Ped.


nimmt Piccolo
Fl.
B-Kl. (B)
Br.
Vcl.
20
Un_mut geb ich preis; aus meinem sonnumrahm_ten Fenster beschau ich frei die lie_be Welt und
rit.
Piccolo.
Tempo
molto rit.
Dämpfer aufsetzen
mit Dämpfer
Dämpfer aufsetzen
mit Dämpfer
rit.
25
Tempo
molto rit.
29
träum hin_aus in sel_ge Weiten... O al_ter Duft aus Mar_chen_zeit!

THE END