The Voices

Five songs for mezzo-soprano and piano

Miriam Abaya

Submitted in partial fulfillment of the requirements
for the Bachelor of Arts Degree in Music
Haverford College
Spring 2014

Preface

The Voices is a German song cycle for mezzo-soprano and piano. Starting with Beethoven's *An die Ferne Geliebte*, German song cycles have been an important part of classical vocal repertoire. Not only did they enhance the musical literacy of the middle class in the 19th century, but they also paid homage to the wealth of literature that was coming out of the German-speaking world at that time. From my voice lessons and classes at Haverford, I learned about these works and how composers used music to add another dimension to texts. During my semester abroad in Austria, I had an opportunity to study Lieder further in a class that spanned from 18th-century German songs to Schoenberg's *Book of the Hanging Gardens*. We studied the historical context of each of the song cycles, their texts, and how musical resources evolved over time in response to the texts. The pleasure I took in my Lieder class, along with my voice lessons and intense German classes in Austria, made it easy for me to decide upon a set of songs for my thesis in composition. Thus, *The Voices* came to be.

Finding the text required an extensive search. I finally found a set of poems by Rainer Maria Rilke whose haunting stories and imagery captivated me. *The Voices* contains one introductory poem and nine other poems that are songs of the destitute. Rilke wrote the poems as songs for many suffering people whose voices are rarely heard in society. I was inspired to set five of these poems to music. My sense of melody, background as a singer, and understanding of German helped me weave together the voice part . But the piano part challenged me. I did not want the piano to simply accompany the mezzo-soprano line. I wanted the piano to be an additional voice, speaking what the voice did not. So the piano also sings, pulling you deeper into the anguish of the blind man, the drunkard, the widow, and the suicide.

Miriam Abaya

1. Titelblatt

Die Reichen und Glücklichen haben gut schweigen,
niemand will wissen was sie sind.
Aber die Dürftigen müssen sich zeigen,

müssen sagen: ich bin blind
oder: ich bin im Begriff es zu werden
oder: es geht mir nicht gut auf Erden

oder: ich habe ein krankes Kind,
oder: da bin ich zusammengefügt . . .

Und vielleicht, dass das gar nicht genügt.

Und weil alle sonst, wie an Dingen,
an ihnen vorbeigehen, müssen sie singen.
Und da hört man noch guten Gesang.
Freilich die Menschen sind seltsam; sie hören
lieber Kastraten in Knabenchören.
Aber Gott selber kommt und bleibt lang,

wenn ihn diese Beschnittenen stören.

1. Title Page

It's easy for the rich and fortunate to be silent,

nobody wants to know who they are.
That is why the destitute must show themselves,
must say: I am blind,
or: that is what I'm about to become,
or: it's not going very well with me here on Earth,
or: I have a sick child,
or: this is where I'm kind of all stuck together . . .
And perhaps even that is not enough.

Despite everything, as if they were things,
people walk right by, and so they must sing.
And one hears good music there.
Truly, people are strange; They'd
rather hear castrati in boys' choirs.
But God himself comes and remains a long time
when these disfigured ones begin to disturb him.

2. Das Lied des Blinden

Ich bin blind, ihr draussen(draußen), das ist ein Fluch,
ein Widerwillen, ein Widerspruch,
etwas täglich Schweres.
Ich leg meine Hand auf den Arm der Frau,
meine graue Hand auf ihr graues Grau,
und sie führt mich durch lauter Leeres.

2. The Blind Man's Song

I'm blind, all of you out there; that's a curse,

a repulsive something, a contradiction,
a daily heavy burden.
I lay my hand on the arm of a woman,
my grey hand on her greyest grey,
and she guides me through nothing but more emptiness.

Ihr rührt euch und rückt und bildet euch ein,
anders zu klingen als Stein auf Stein,

aber ihr irrt euch: ich allein
lebe und leide und lärme.
In mir ist ein endloses Schrein
und ich weiss(ß) nicht, schreit mir mein
Herz oder meine Gedärme.

Erkennt ihr die Lieder? Ihr sanget sie nicht,

nicht ganz in dieser Betonung.
Euch kommt jeden Morgen das neue Licht
warm in die offene Wohnung.
Und ihr habt ein Gefühl von Gesicht zu Gesicht
und das verleitet zur Schonung.

You push and pull and imagine yourselves
to sound differently than just stone against stone,
but you are wrong: only I
live and suffer and complain.
In me is an endless scream,
and I can't say, is it my
heart that screams or my bowels.

Do you recognize the songs? You don't sing them,
not quite in this arrangement.
Each day for you brings new light,
warm through the open window.
And you have this sense of moving from face to face,
and that tempts one to be forgiving.

3. Das Lied des Trinkers

Es war nicht in mir. Es ging aus und ein.
Da wollt ich es halten. Da hielt es der Wein.
(Ich weiß nicht mehr, was es war.)
Dann hielt er mir jenes und hielt mir dies
bis ich mich ganz auf ihn verließ.
Ich Narr.

Jetzt bin ich in seinem Spiel und er streut
mich verächtlich herum und verliert mich noch heut
an diese Vieh, an den Tod.
Wenn der mich, schmutzige Karte, gewinnt,
so kratzt er mit mir seinen grauen Grind
und wirft mich fort in den Kot.

3. The Drinker's Song

It wasn't in me. It came and went.
I wanted to hold it. But the wine held it.
(I don't know anymore what it was.)
Then he held this out to me, then that,
until I gave myself over to him completely.
Stupid ass that I am.

Now I must play his game, and he tosses
me around for fun. He might lose me today

to that beast, Death.
And when he wins the filthy card that I am,
he scratches his grey head with me
and then throws me away in the muck.

4. Das Lied der Witwe

Am Anfang war mir das Leben gut.
Es hielt mich warm, es machte mir Mut.
Dass es das allen Jungen tut,
wie könnt ich das damals wissen.
Ich wußte nicht, was das Leben war—,
auf einmal war es nur Jahr und Jahr,
nicht mehr gut, nicht mehr neu, nicht mehr wunderbar,
wie mitten entzwei gerissen.

Das war nicht seine, nicht meine Schuld;
wir hatten beide nichts als Geduld,
aber der Tod hat keine.
Ich sah ihn kommen (wie schlecht er kam),

und ich schaute ihn zu, wie er nahm und nahm:
es war ja gar nicht das Meine.

Was war denn das Meine; Meines, Mein?
War mir nicht selbst mein Elendsein
nur vom Schicksal gelieh'n?
Das Schicksal will nicht nur das Glück,
es will die Pein und das Schrein zurück
und es kauft für alt den Ruin.

Das Schicksal war da und erwarb für ein Nichts
jeden Ausdruck meines Gesichts
bis auf die Art zu geh'n.
Das war ein täglicher Ausverkauf
und als ich leer war, gab es mich auf
und liess mich offen steh'n.

4. The Widow's Song

In the beginning my life was good.
It kept me warm, and it encouraged me.
As it does all young people,
but how could I have known that then.
I didn't know what life was—,
and then all at once it was just year to year,
no longer good, no longer new, no longer wonderful,
as if ripped in two through the middle.

That was not his, not my fault;
we both of us had plenty of patience,
but not Death.
I saw him coming, Death, (how terrible he came),
and I watched him, how he took and took:

of course it didn't really belong to me.

But what was really mine, its mine, his mine?
Wasn't even my own suffering
loaned to me by fate?
Fate not only wants to have happiness back,
it wants pain and screams back, too,
and then buys the ruins as used.

Fate was there and got every

expression on my face for a trifle,
right down to the breed.
That was the daily clearance sale,
and once I was empty, it gave up on me
and left me standing there, wide open.

5. Das Lied des Selbstmörders

Also noch einen Augenblick.
Dass sie mir immer wieder den Strick zerschneiden.
Neulich war ich so gut bereit
und es war schon ein wenig Ewigkeit
in meinen Eingeweiden.

Halten sie mir den Löffel her,
diesen Löffel Leben.
Nein ich will und ich will nicht mehr,
lasst mich mich übergeben.

Ich weiß das Leben ist gar und gut
und die Welt ist ein voller Topf,
aber mir geht es nicht ins Blut,
mir steigt es nur zu Kopf.

Andere nährt es, mich macht es krank;

begreift, dass man's verschmäht.
Mindestens ein Jahrtausend lang
brauch ich jetzt Diät.

5. The Suicide's Song

All right, just a moment.
That they always take the rope away from me and cut it.
Lately I've been so prepared,
and there was already a little bit of eternity
in my guts.

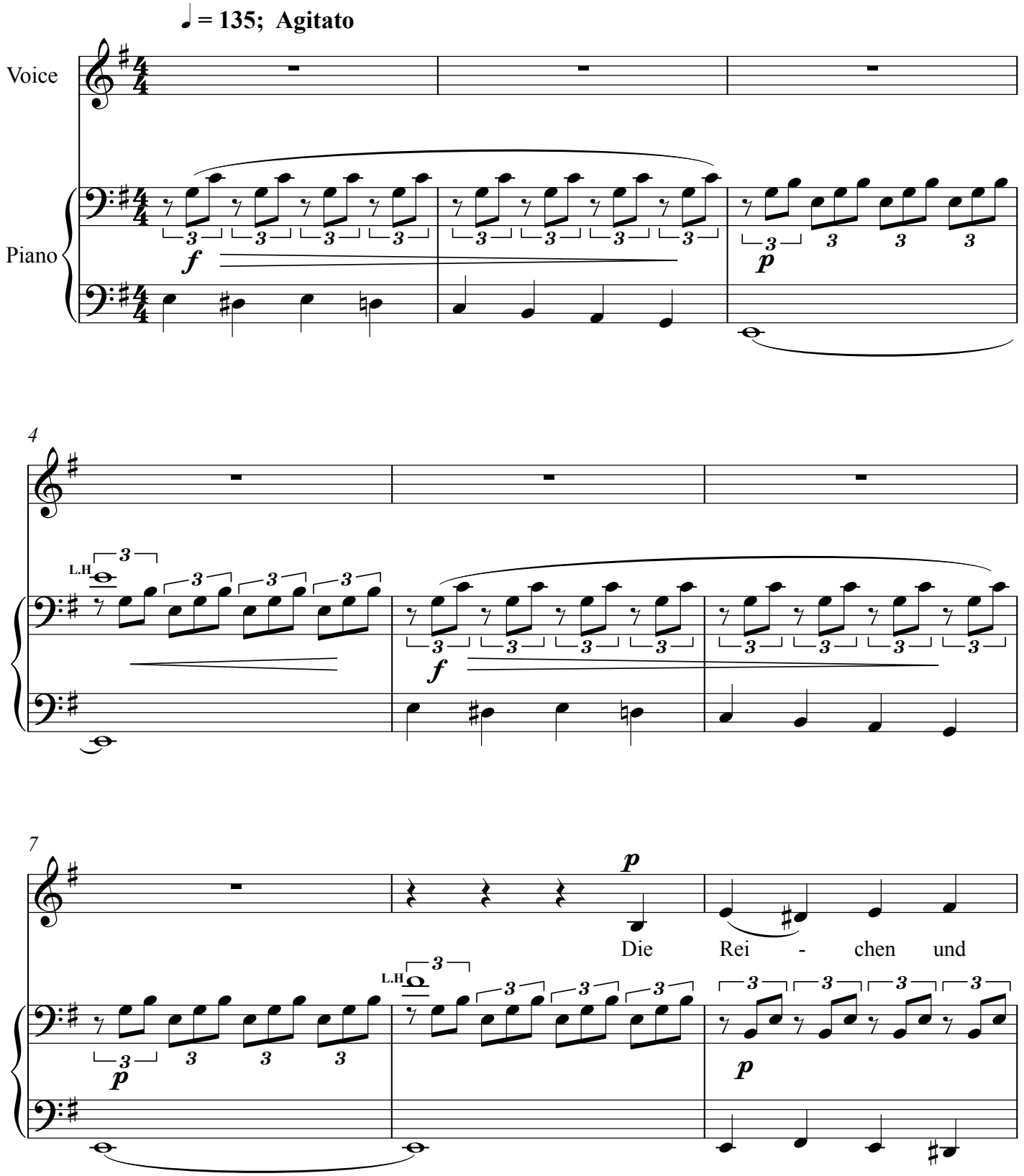
Hold me the spoon here,
this spoon-fed life.
No, I want to and I don't want to anymore,
let me give in, throw up.

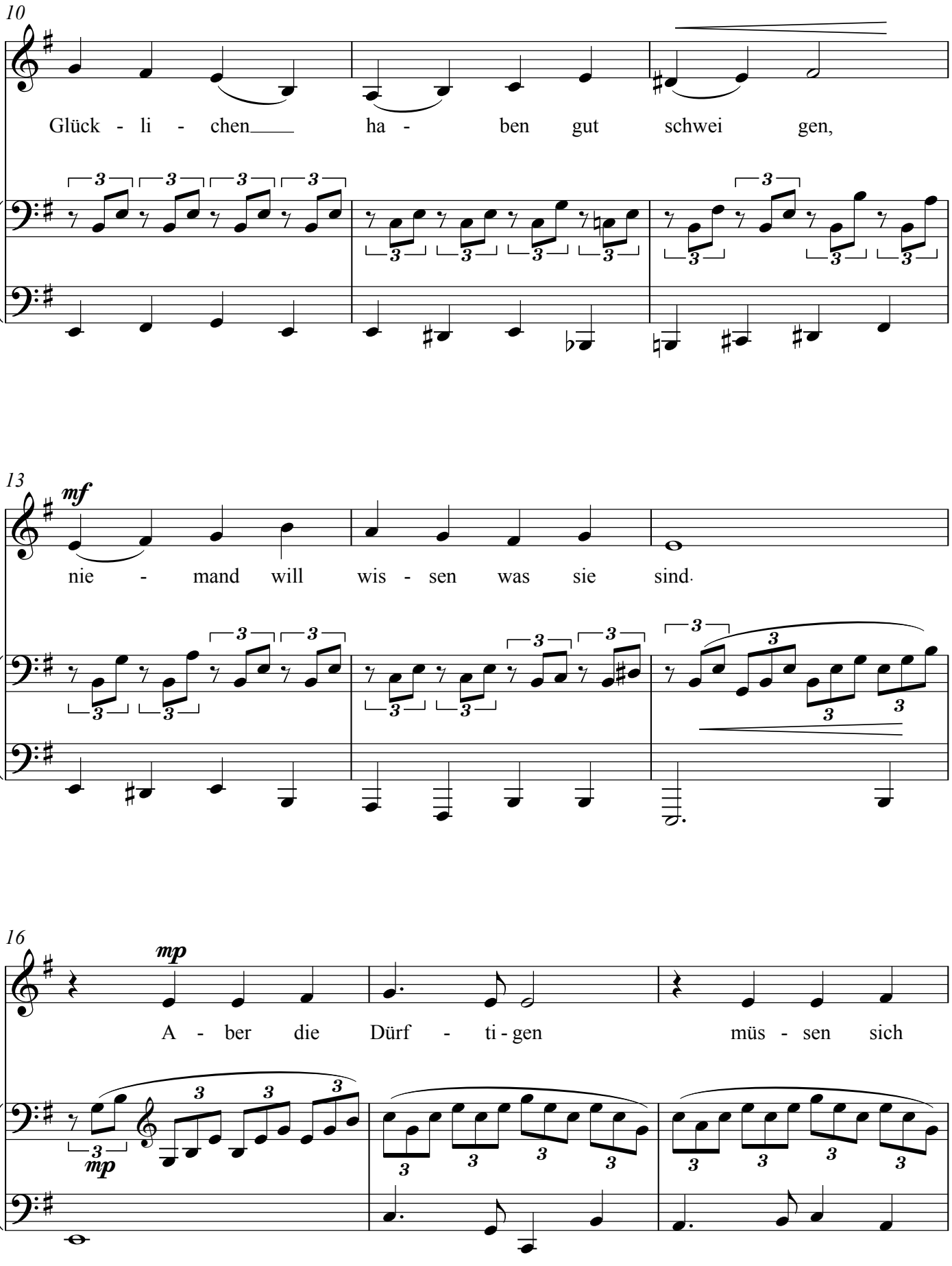
I know that life is whole and good,
and that the world is like a full dish,
but for me it doesn't get into my blood,
it just goes straight up to my head.

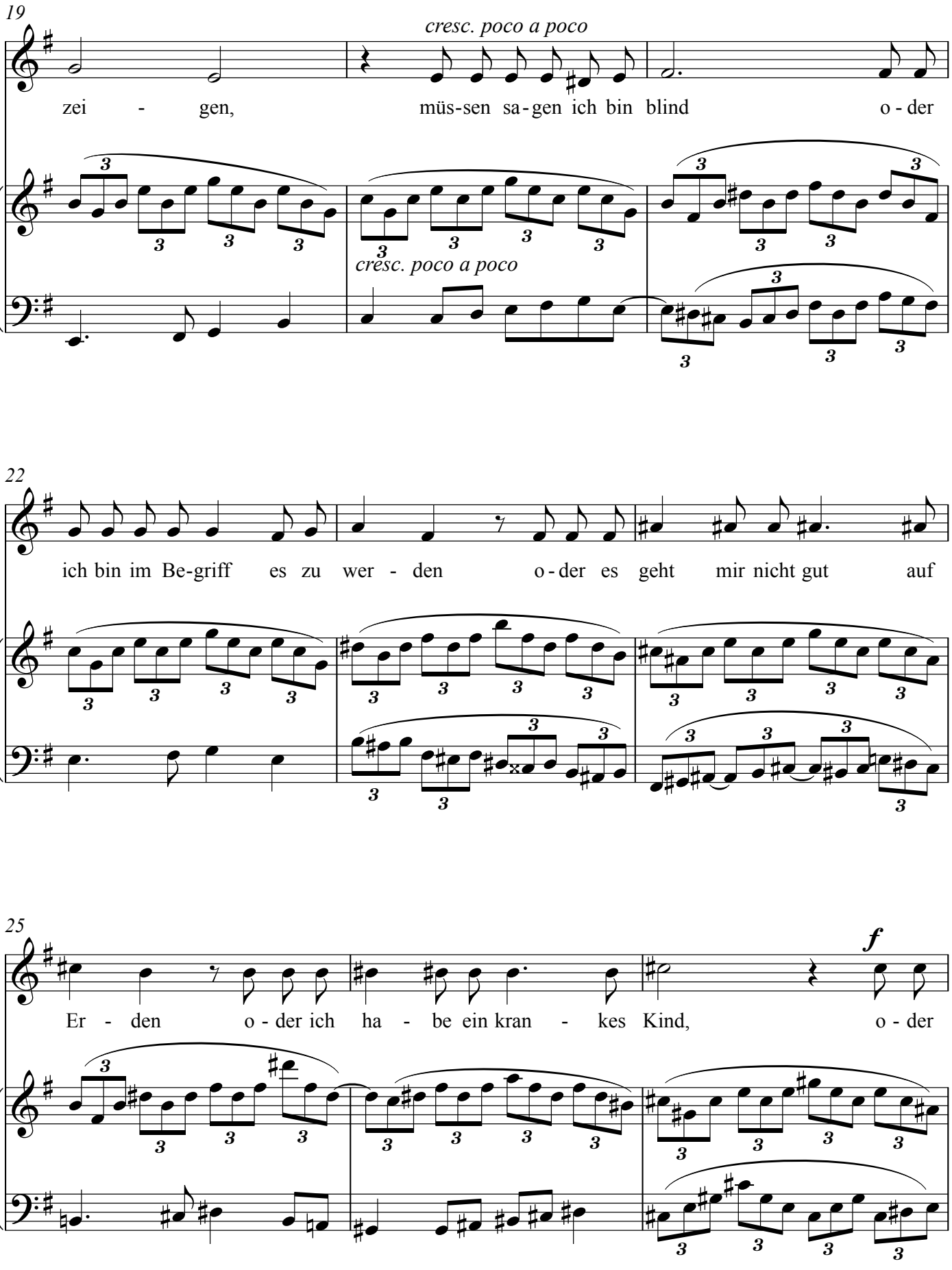
For others it's nourishment, me it just makes sick;
Understand, that one can despise it.
For at least a thousand years
I'll have to fast.

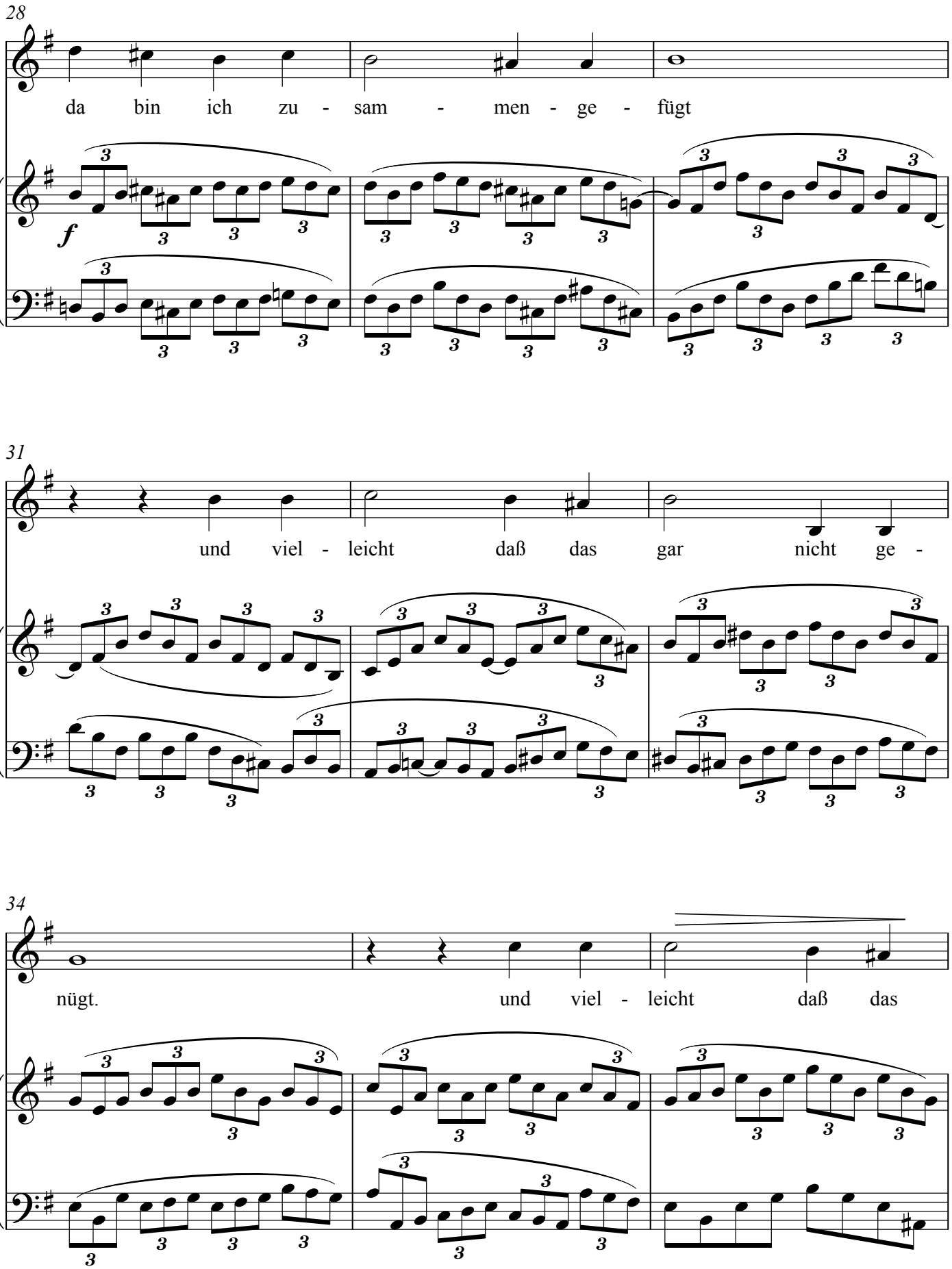
Source: "The Voices: Nine Leaves with a Title Leaf". *The Book of Images*. Rainer Maria Rilke. Bilingual Edition translated by Edward Snow. North Point Press (division of Farrar, Straus, Giroux), New York: 1991.

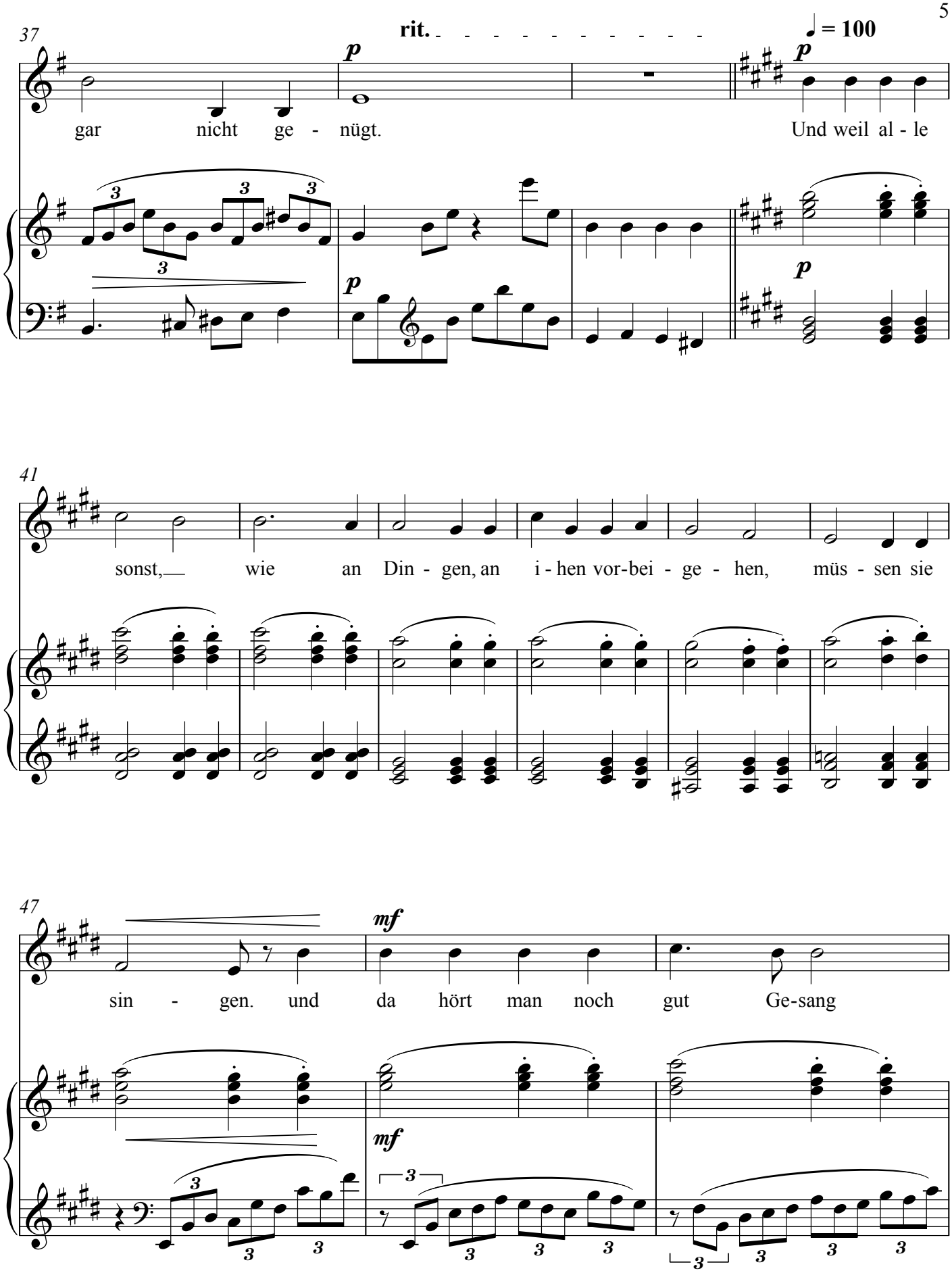
1. Titelblatt

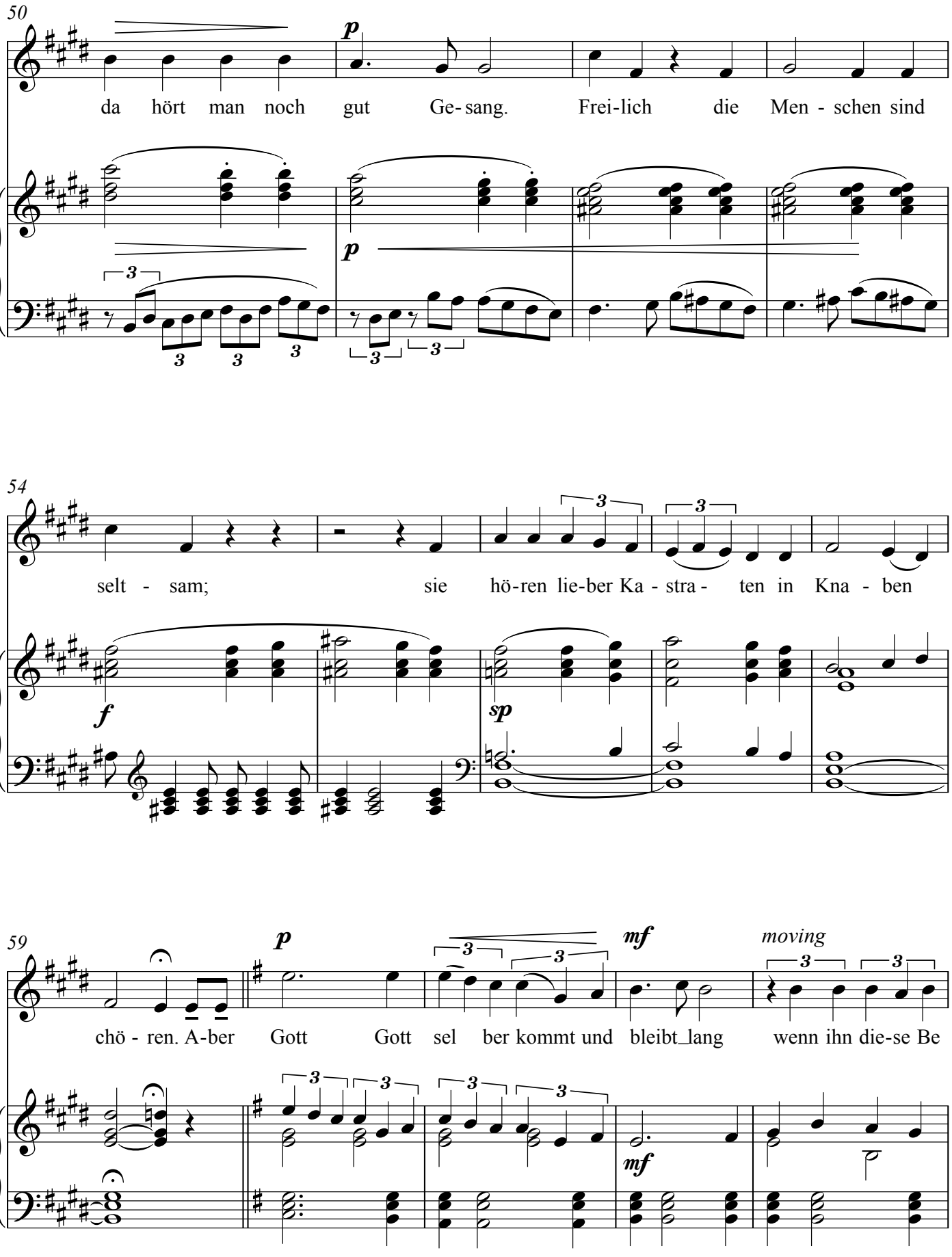


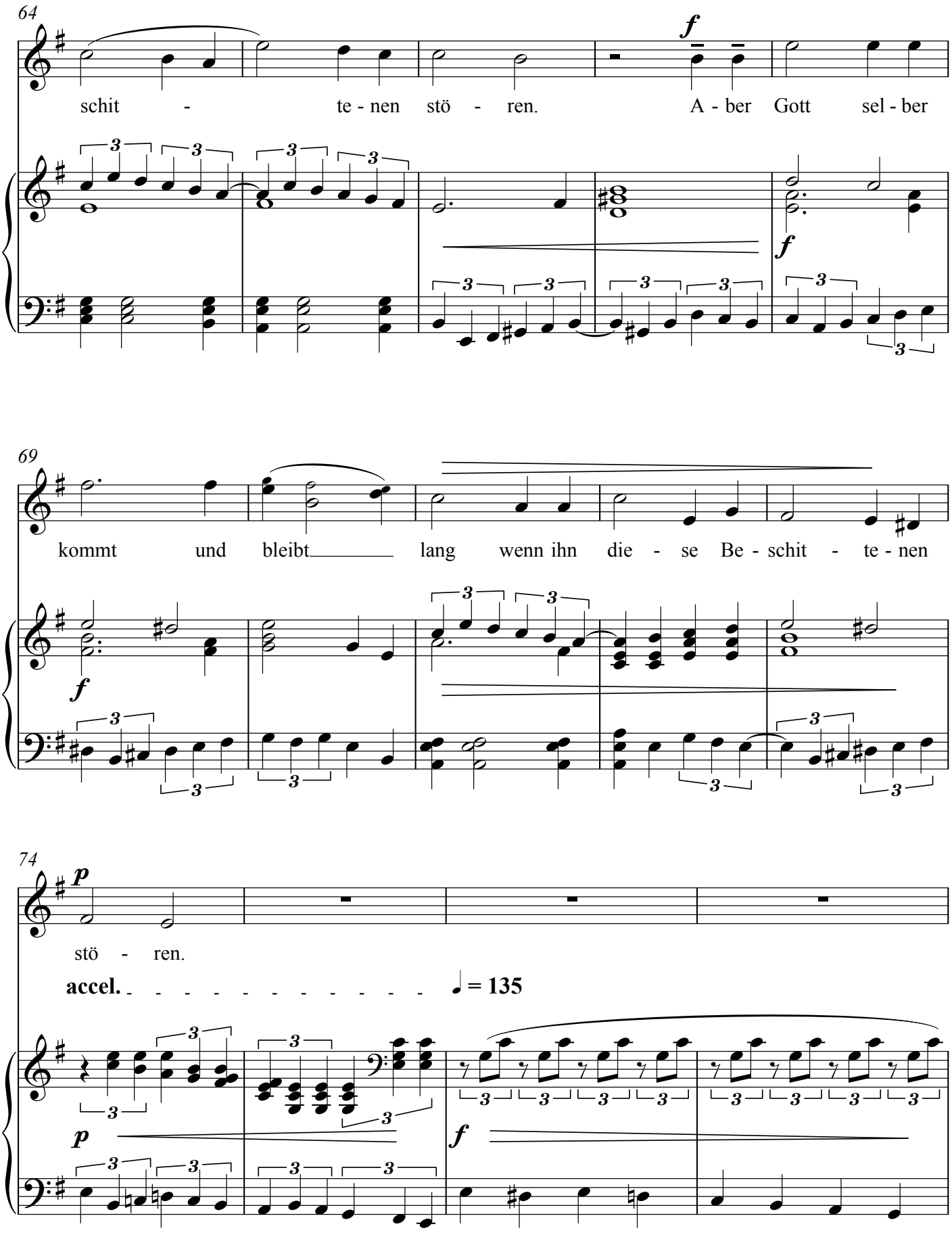

10
Glück - li - chen ha - ben gut schwei gen,
13
mf
nie - mand will wis - sen was sie sind.
16
mp
A - ber die Dürf - ti - gen müs - sen sich

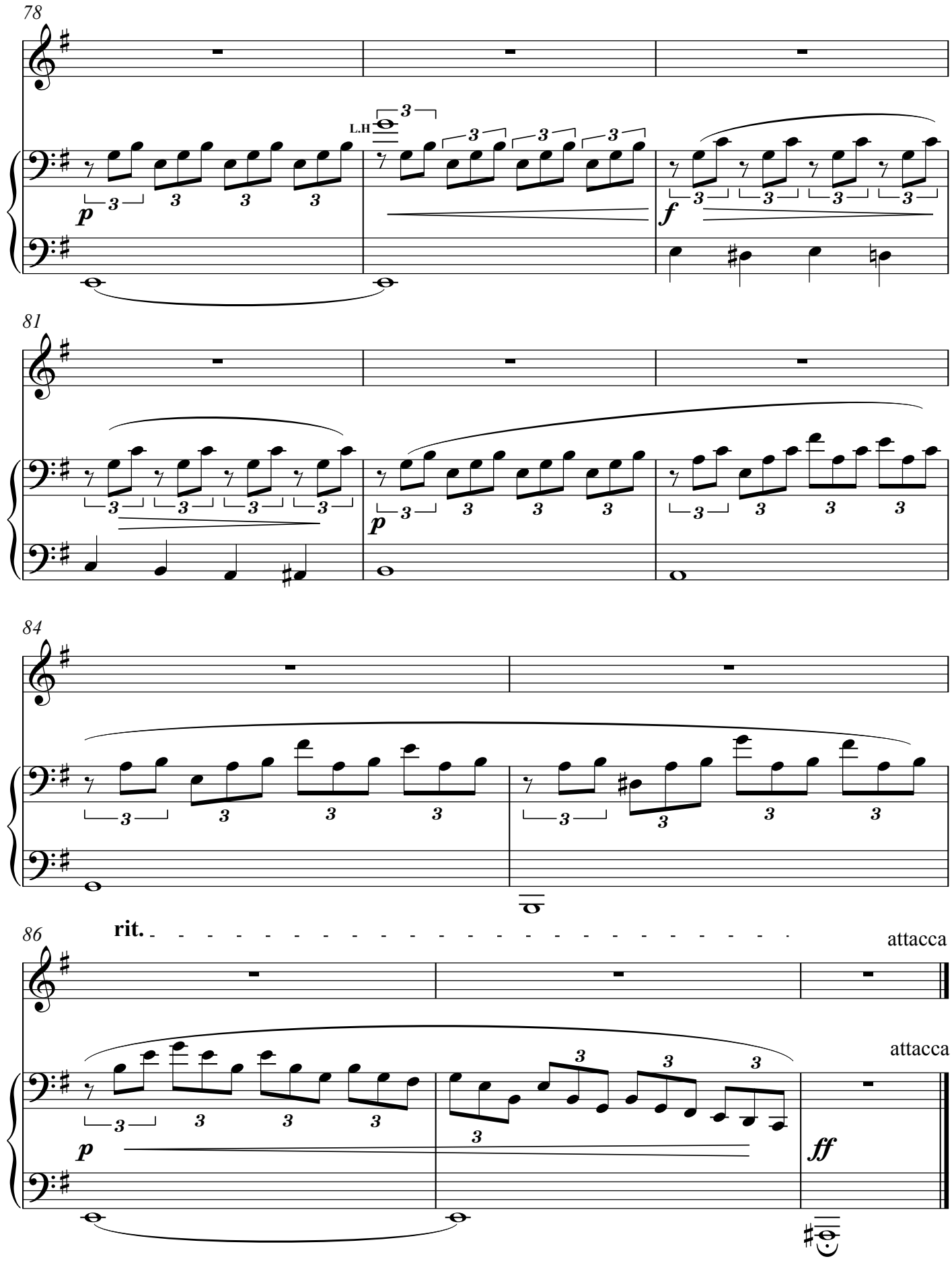

19
cresc. poco a poco
zei - gen, müs-sen sa-gen ich bin blind o-der
cresc. poco a poco
22
ich bin im Be-griff es zu wer - den o-der es geht mir nicht gut auf
25
f
Er - den o-der ich ha - be ein kran - kes Kind, o-der


28
da bin ich zu - sam - men - ge - fügt
f
31
und viel - leicht daß das gar nicht ge -
34
nügt.
und viel - leicht daß das

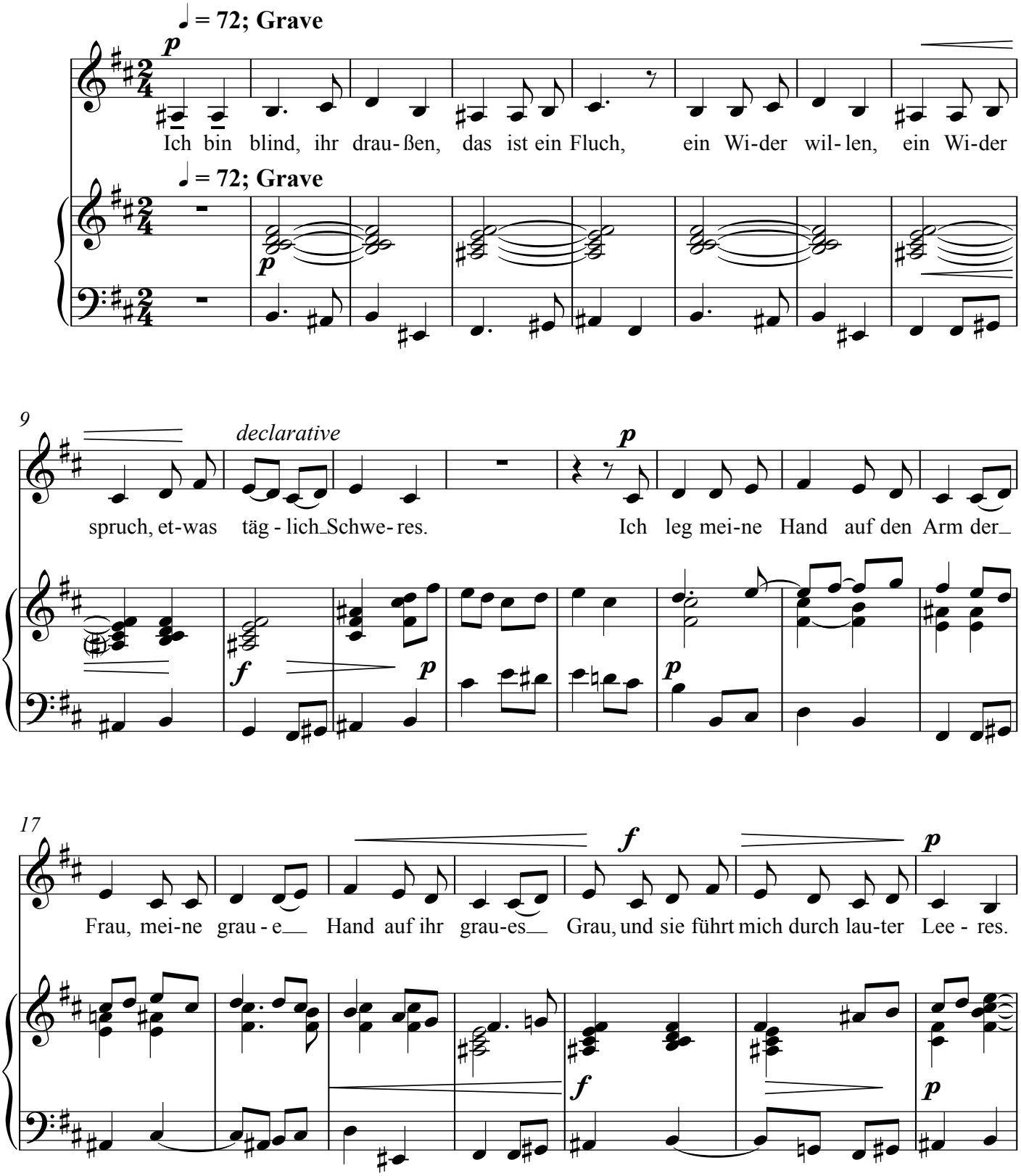

37
rit.
♩ = 100
p
gar nicht ge - nügt.
Und weil al - le
41
sonst, wie an Din - gen, an i - hen vor-bei - ge - hen, müs - sen sie
47
mf
sin - gen. und da hört man noch gut Ge-sang

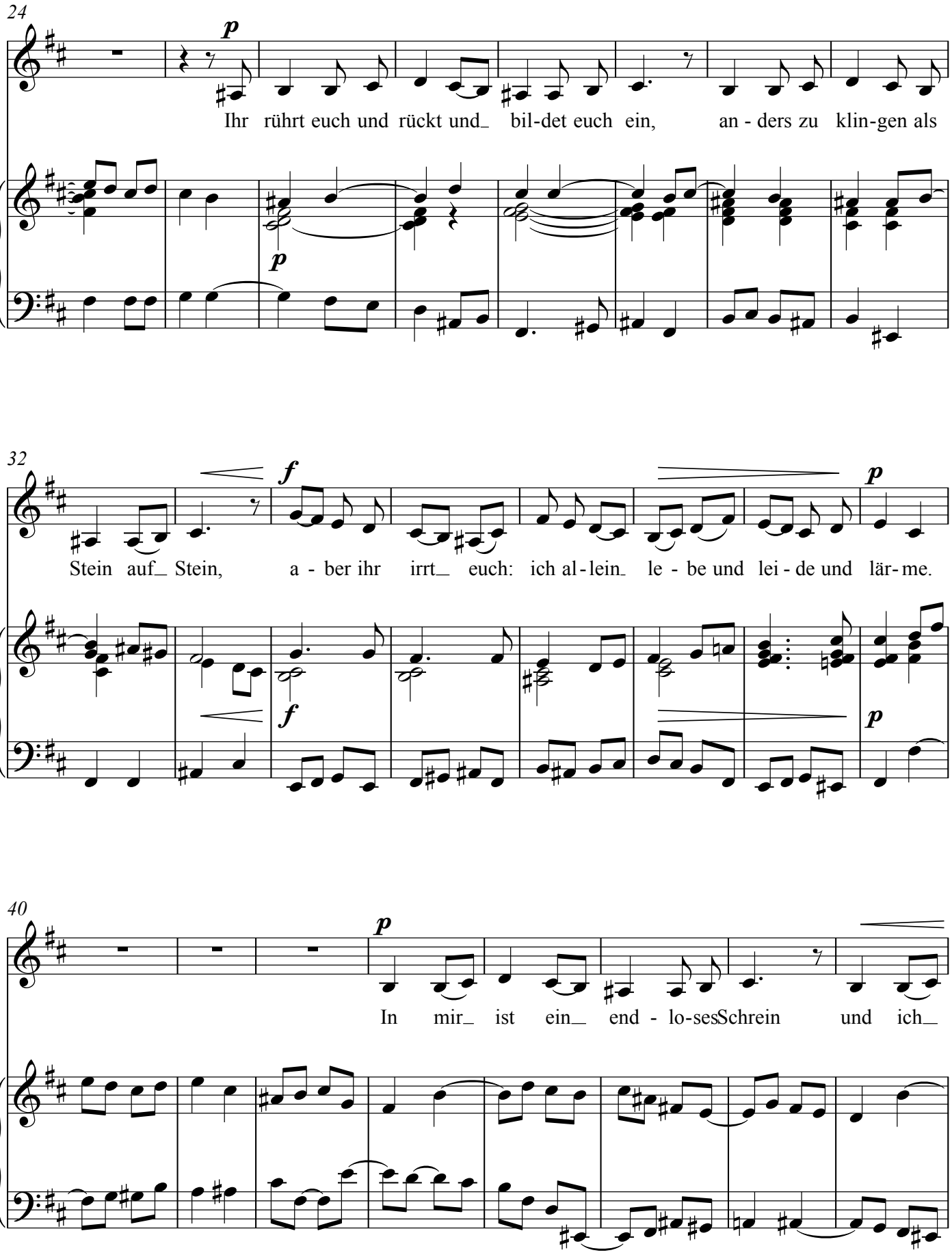

50
p
da hört man noch gut Ge- sang. Frei-lich die Men - schen sind
p
54
selt - sam; sie hö-ren lie-ber Ka - stra - ten in Kna - ben
f
sp
59
p
chö - ren. A-ber Gott Gott sel ber kommt und bleibt_lang wenn ihn die-se Be
mf
moving
mf

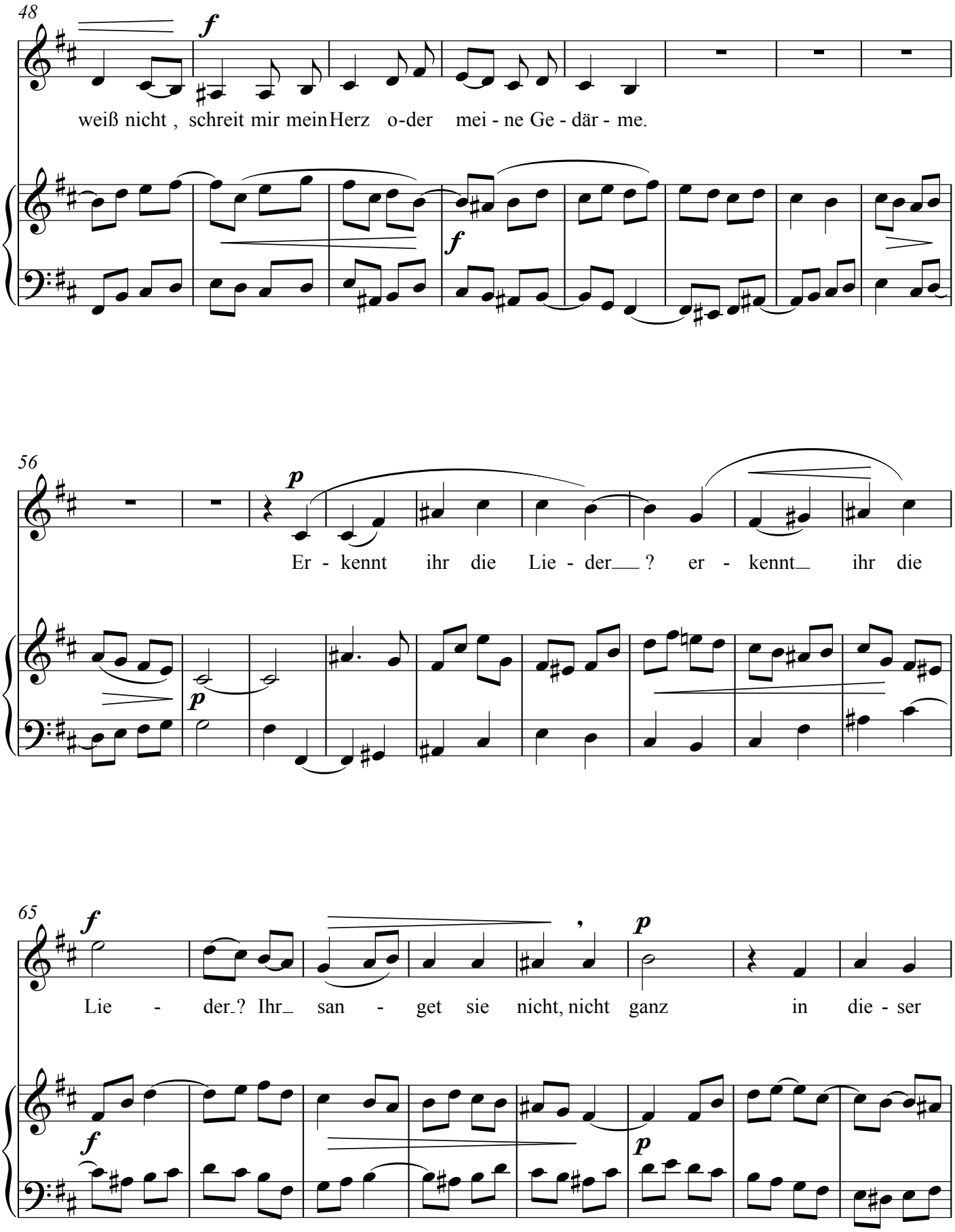

64
schit - te - nen stö - ren. A - ber Gott sel - ber
69
kommt und bleibt lang wenn ihn die - se Be - schit - te - nen
74
stö - ren.
accel.
♩ = 135

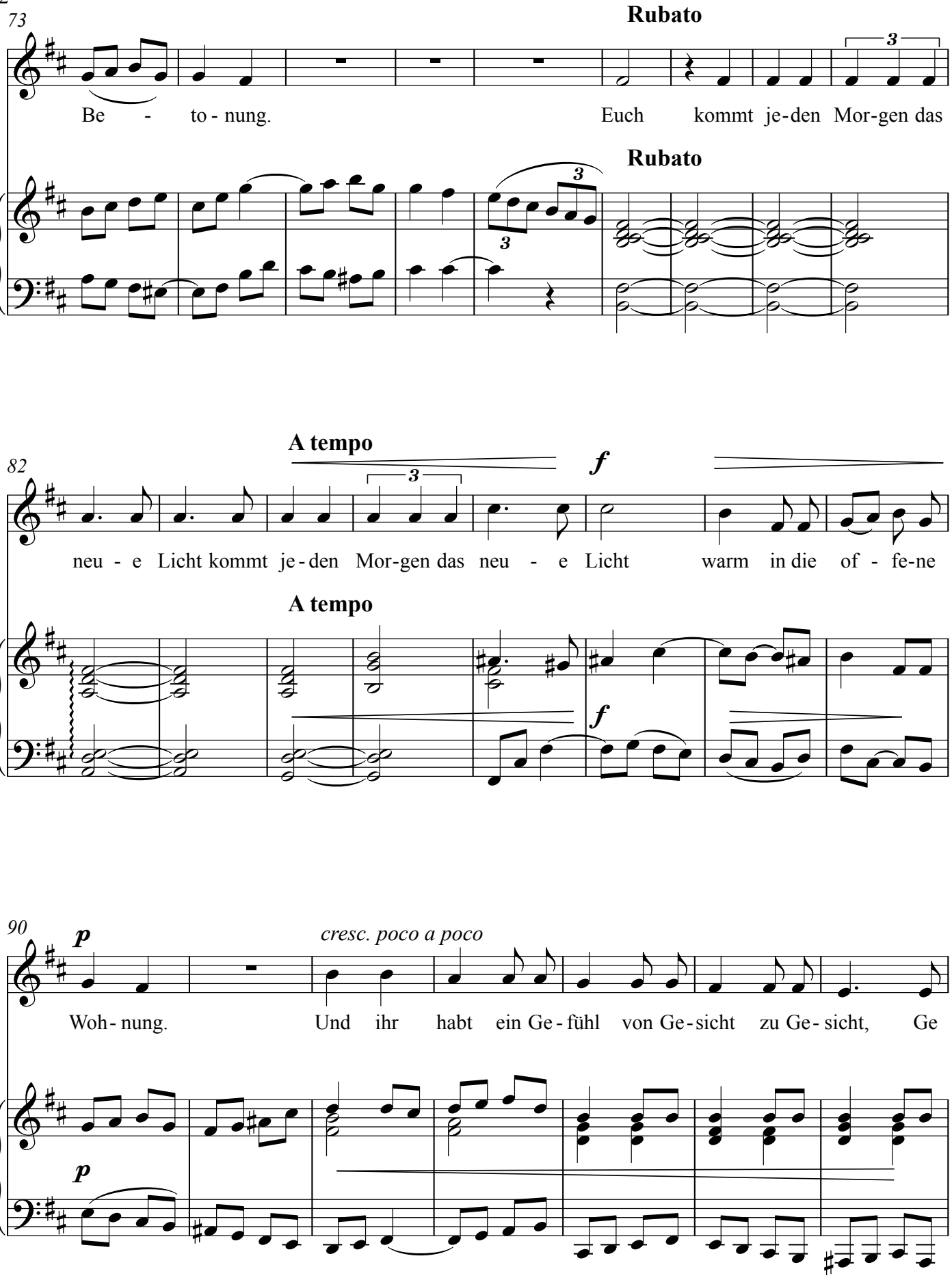

78
L.H
p
f
81
p
84
86
rit.
attacca
attacca
p
ff

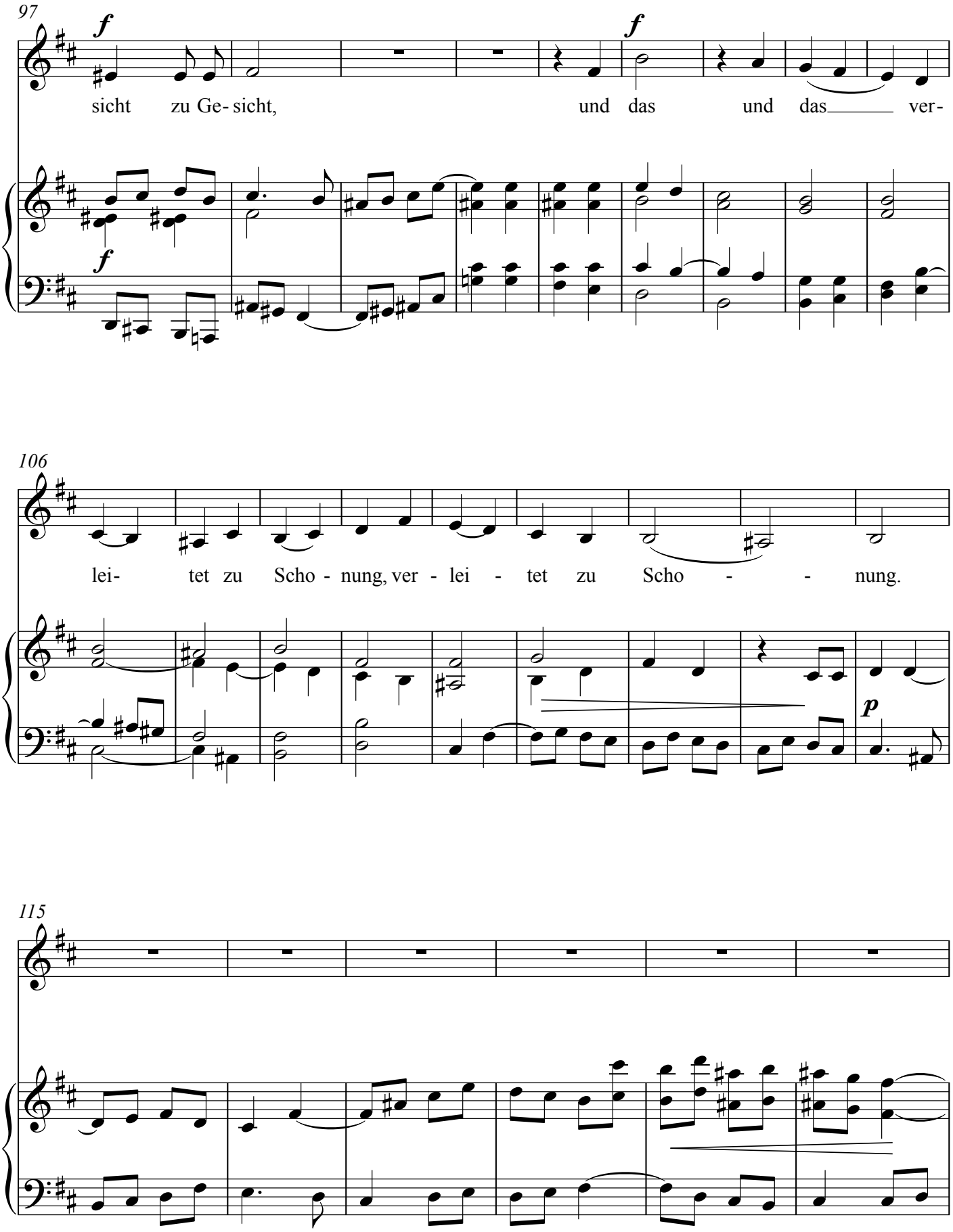
2. Das Lied des Blinden

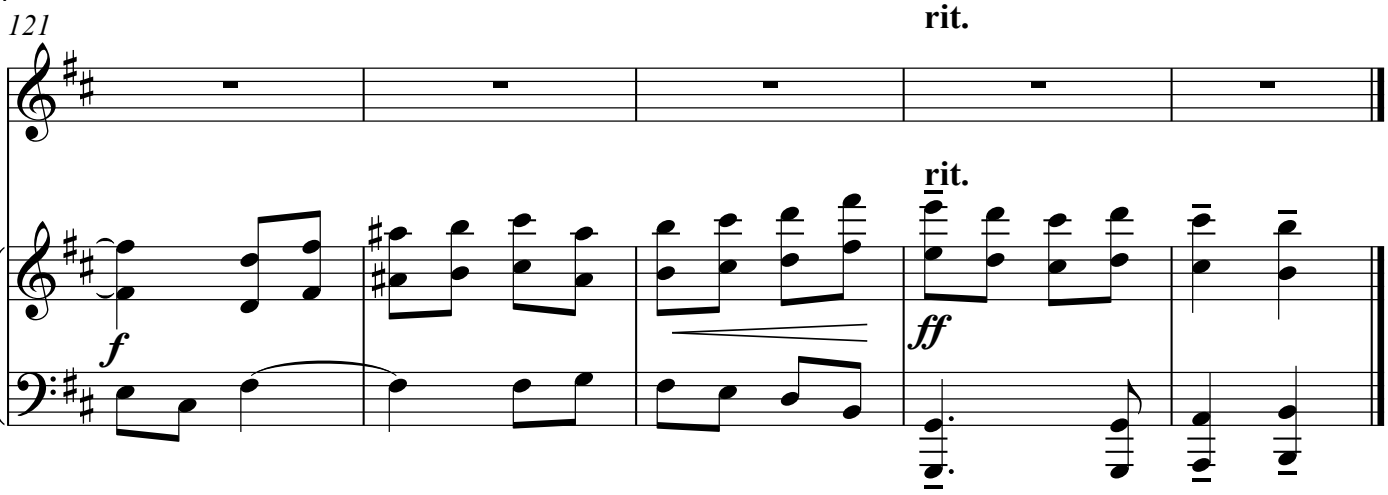



24
p
Ihr rührt euch und rückt und_ bil-det euch ein, an - ders zu klin-gen als
p
32
f
p
Stein auf_ Stein, a - ber ihr irrt_ euch: ich al - lein_ le - be und lei - de und lär - me.
f
p
40
p
In mir_ ist ein_ end - lo-sesSchrein und ich_

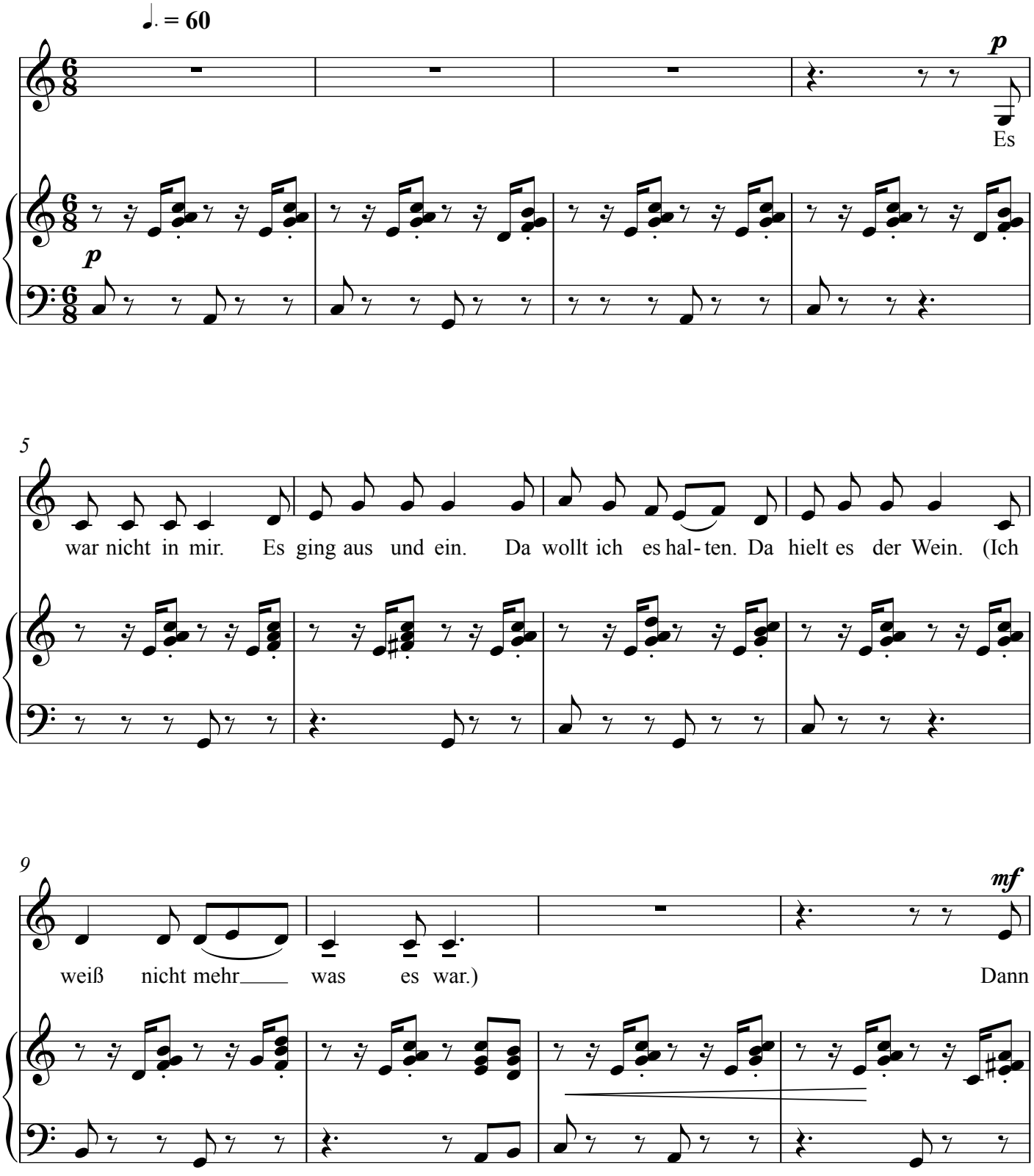

48
f
weiß nicht , schreit mir mein Herz o-der mei - ne Ge - där - me.
f
56
p
Er - kennt ihr die Lie - der ? er - kennt ihr die
p
65
f
Lie - der ? Ihr san - get sie nicht, nicht ganz in die - ser
f
p

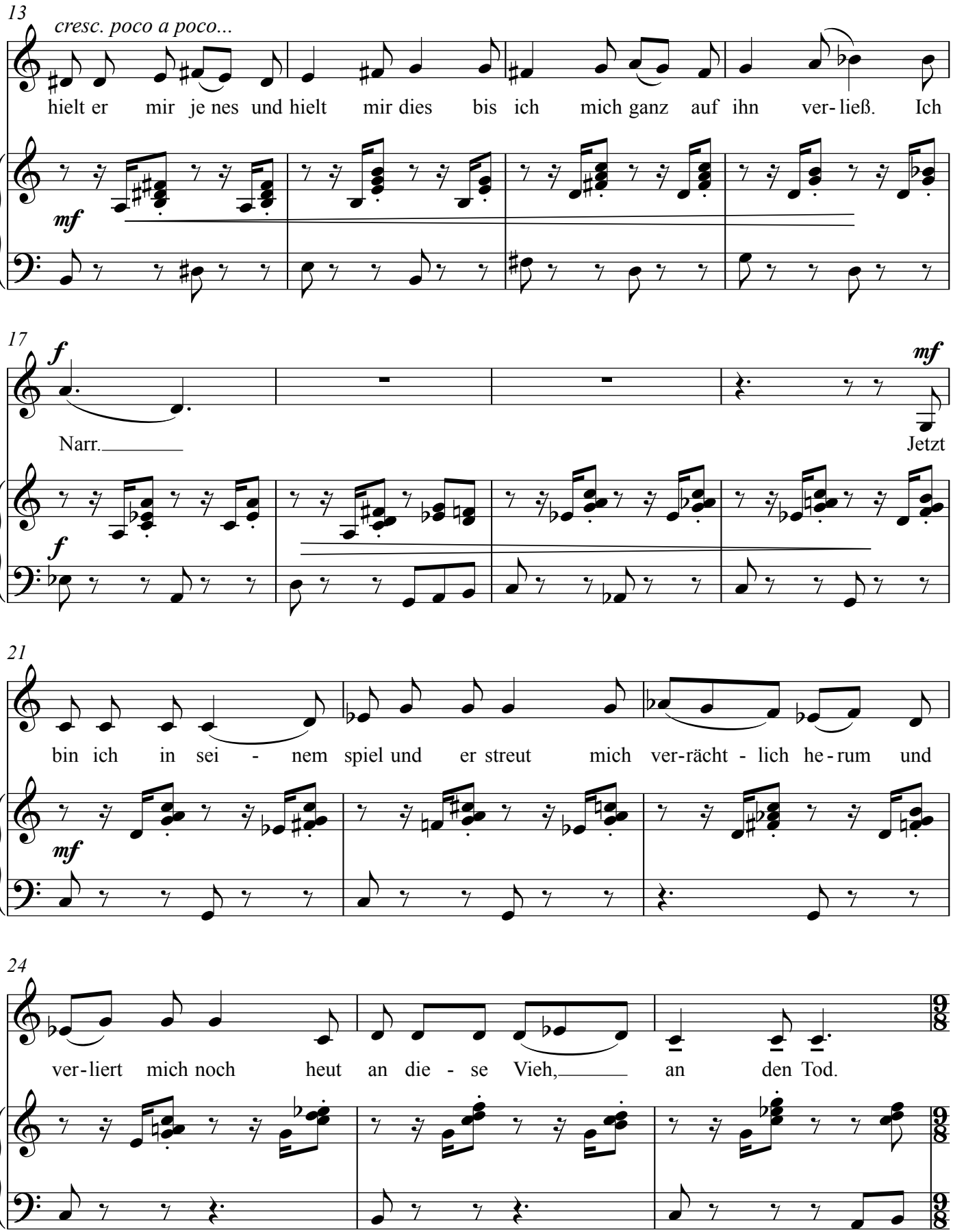

73
Rubato
Be - to - nung. Euch kommt je-den Mor-gen das
Rubato
82
A tempo
f
neu - e Licht kommt je-den Mor-gen das neu - e Licht warm in die of - fe-ne
A tempo
f
90
p
cresc. poco a poco
Woh - nung. Und ihr habt ein Ge - fühl von Ge - sicht zu Ge - sicht, Ge
p

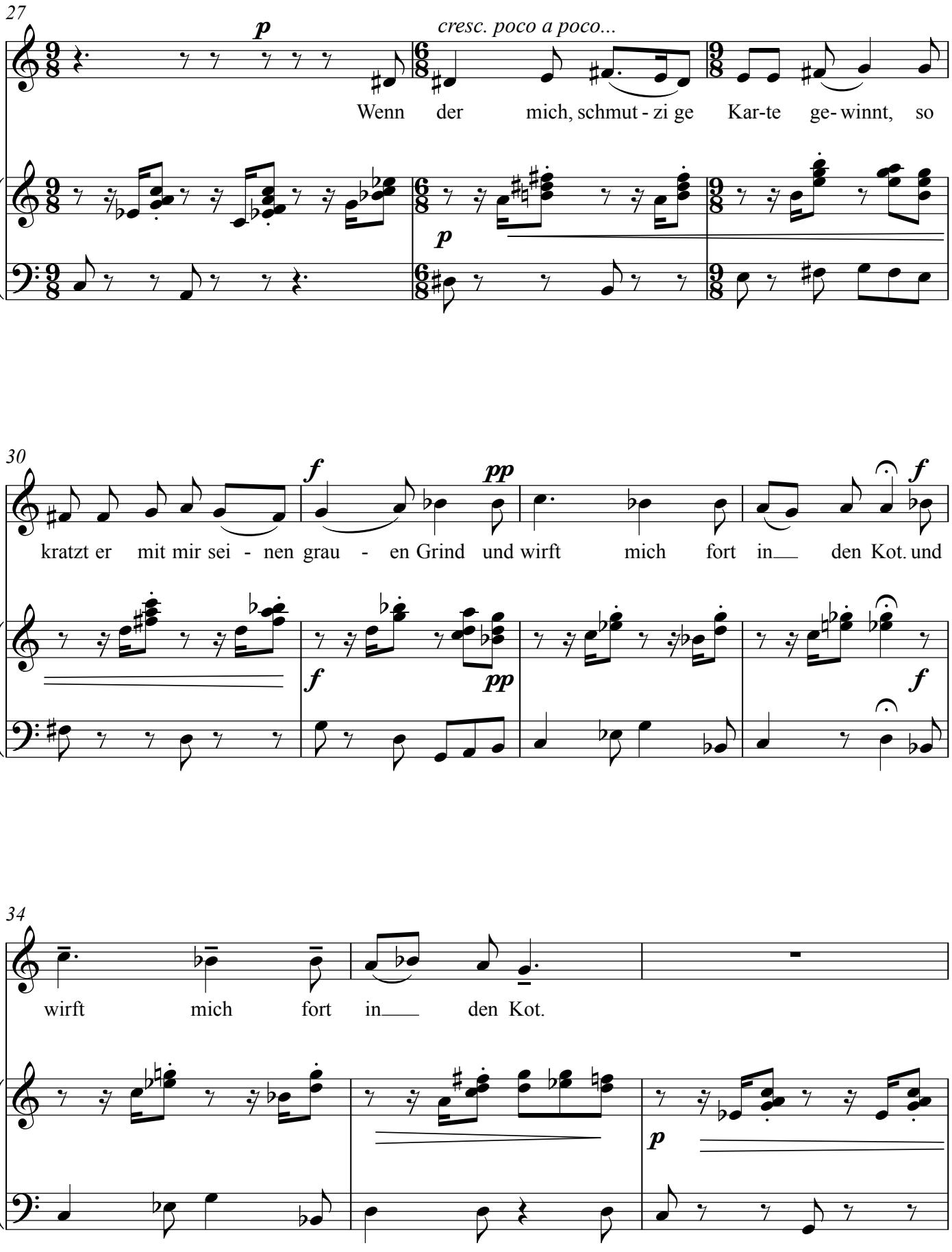

97
f
f
sicht zu Ge- sicht, und das und das ver-
f
106
lei- tet zu Scho - nung, ver - lei - tet zu Scho - - nung.
p
115

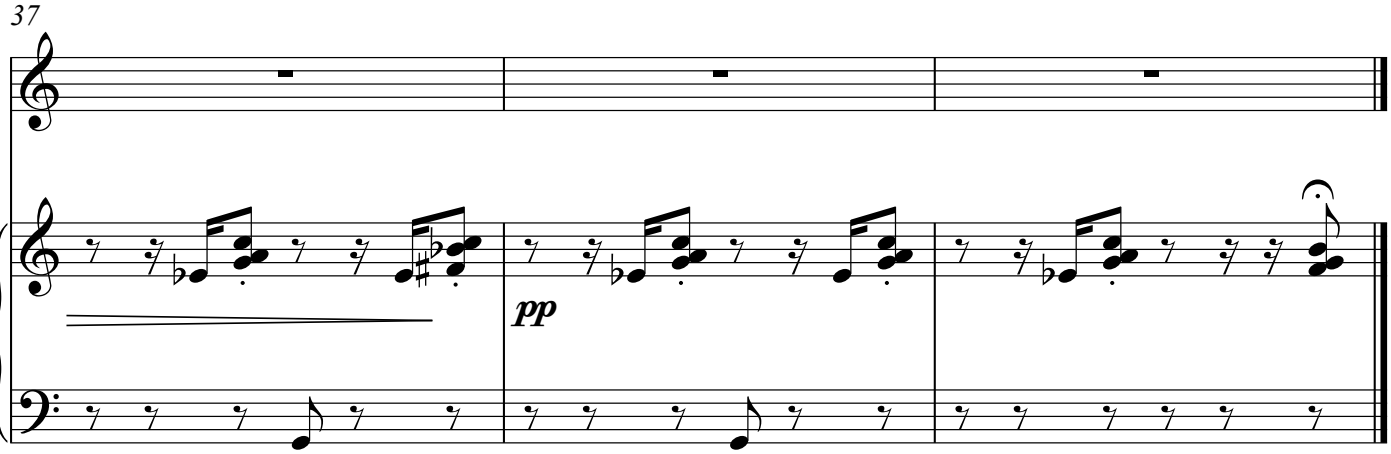

121
rit.
rit.
f
ff

3. Das Lied des Trinkers

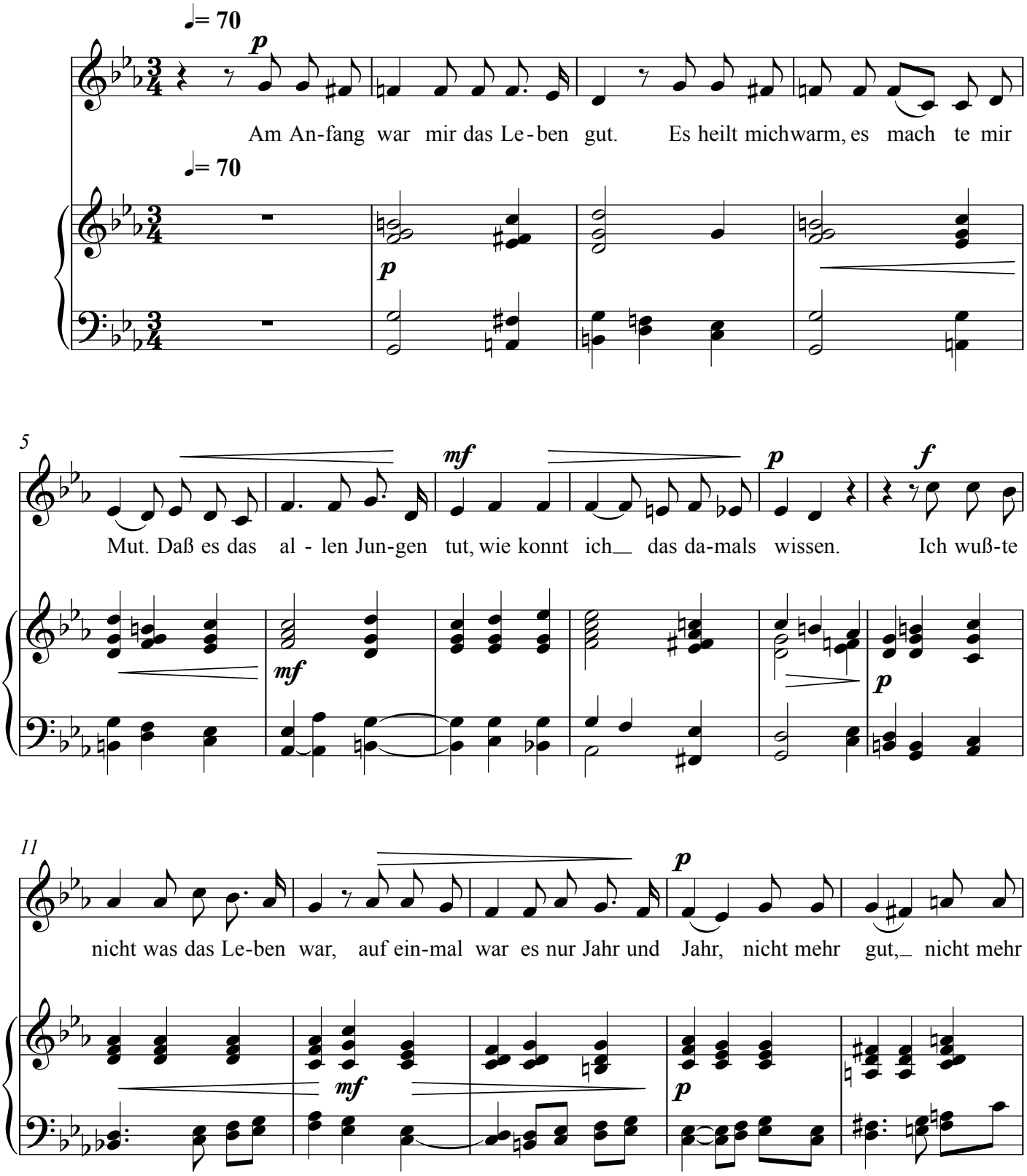


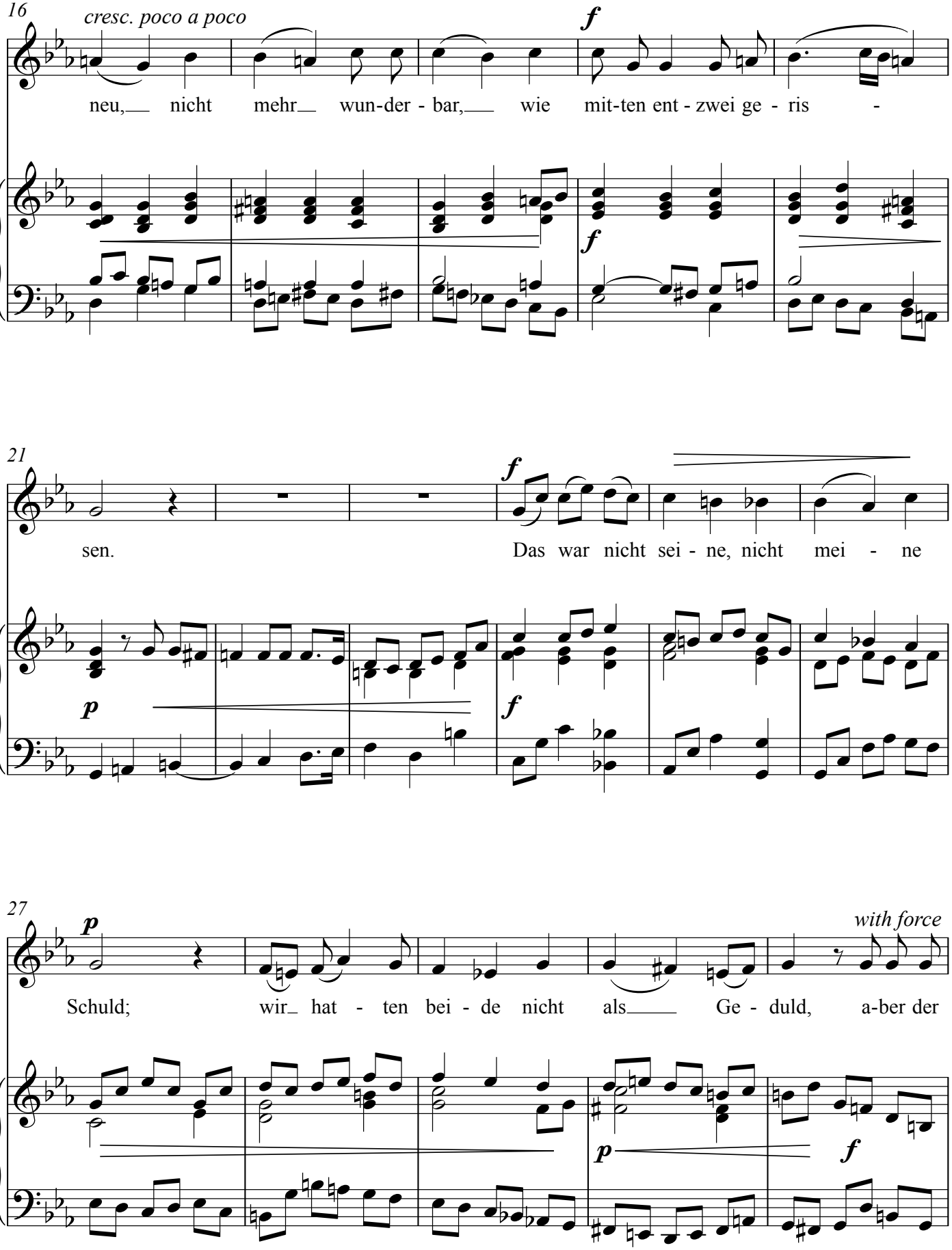

13
cresc. poco a poco...
hielt er mir je nes und hielt mir dies bis ich mich ganz auf ihn ver- ließ. Ich
mf
17
f
mf
Narr.
Jetzt
f
21
bin ich in sei - nem spiel und er streut mich ver-rächt - lich he - rum und
mf
24
ver - liert mich noch heut an die - se Vieh, an den Tod.

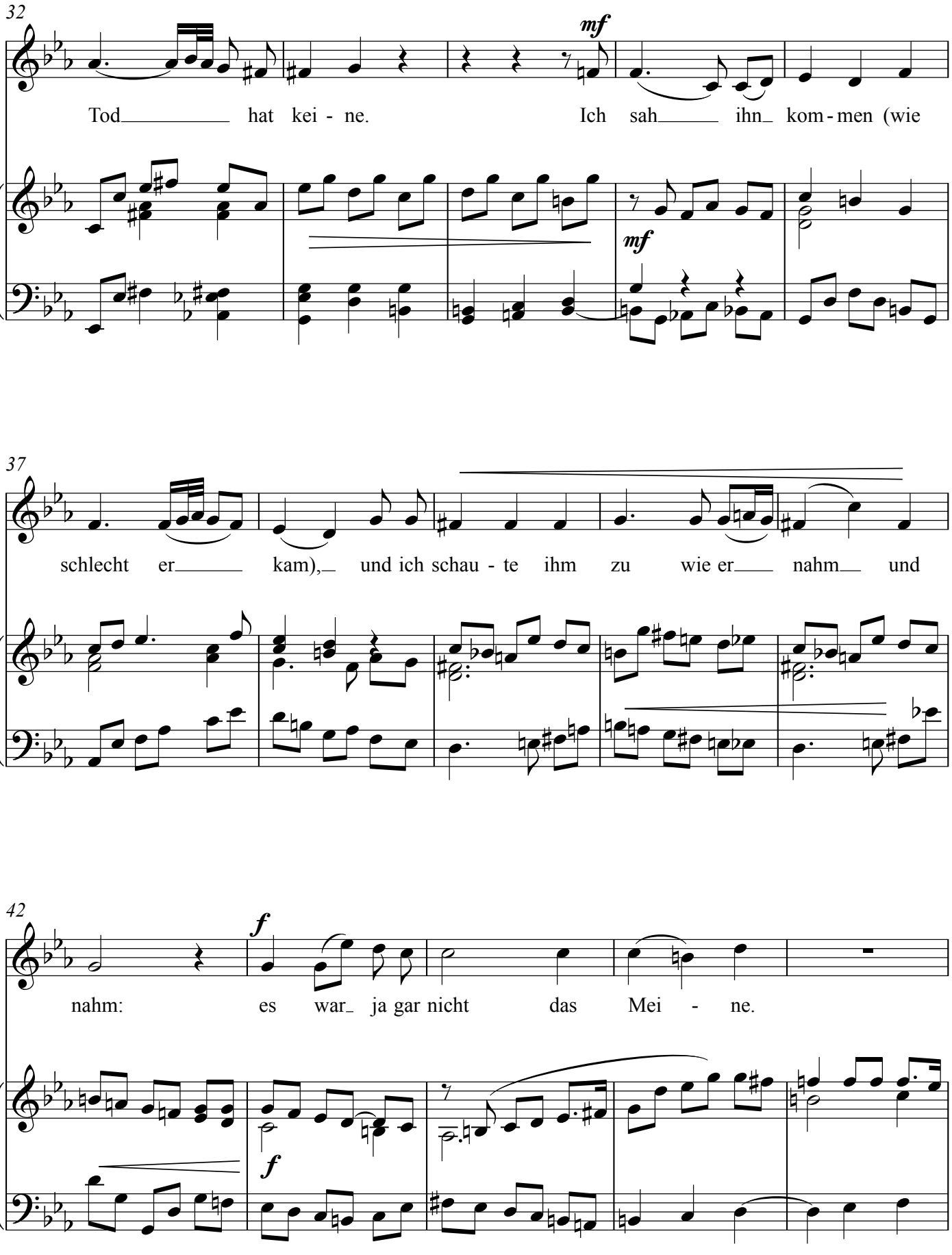

27
p
cresc. poco a poco...
Wenn der mich, schmut - zi ge Kar-te ge- winnt, so
p
30
f
pp
f
kratzt er mit mir sei - nen grau - en Grind und wirft mich fort in den Kot. und
f
pp
f
34
wirft mich fort in den Kot.
p


37
pp

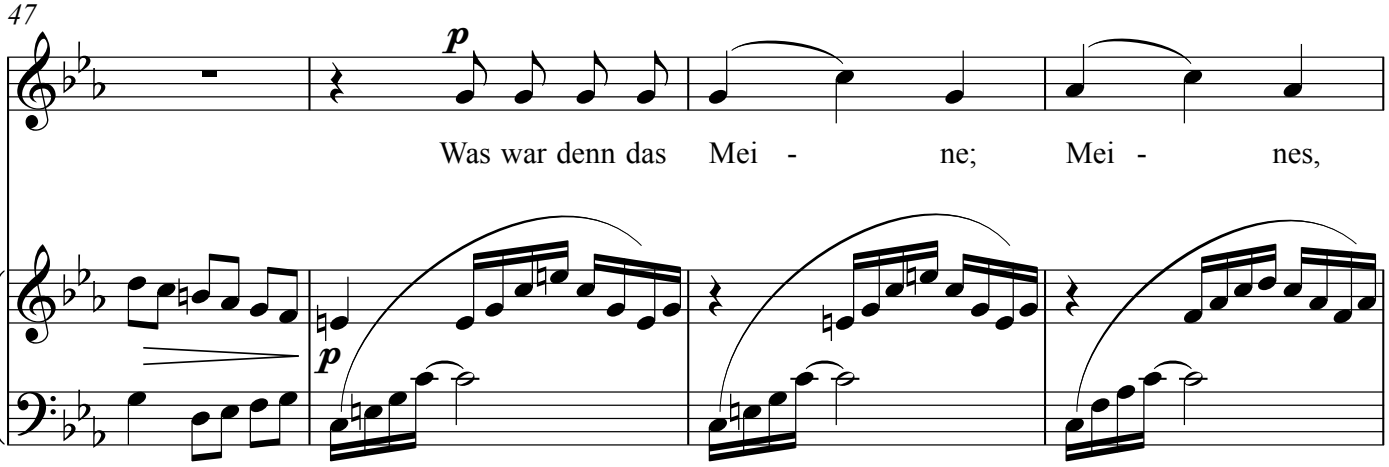
4. Das Lied der Witwe



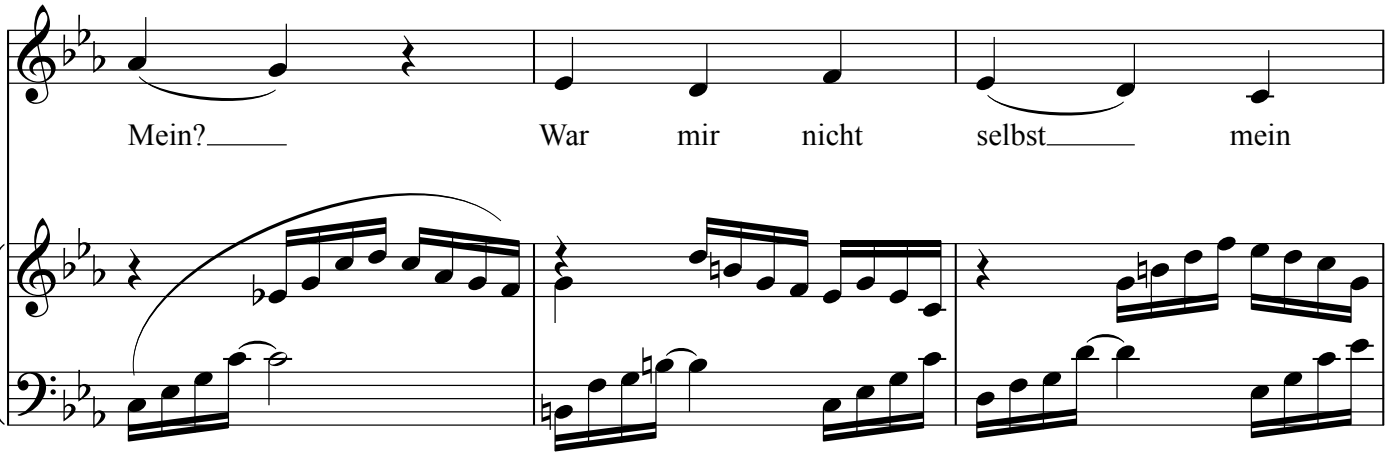

16
cresc. poco a poco
f
neu, nicht mehr wun-der - bar, wie mit-ten ent - zwei ge - ris -
f
21
f
sen.
Das war nicht sei - ne, nicht mei - ne
p
f
27
p
with force
Schuld; wir hat - ten bei - de nicht als Ge - duld, a-ber der
p
f


32
mf
Tod hat kei - ne. Ich sah ihn kom - men (wie
mf
37
schlecht er kam), und ich schau - te ihm zu wie er nahm und
42
f
nahm: es war ja gar nicht das Mei - ne.
f

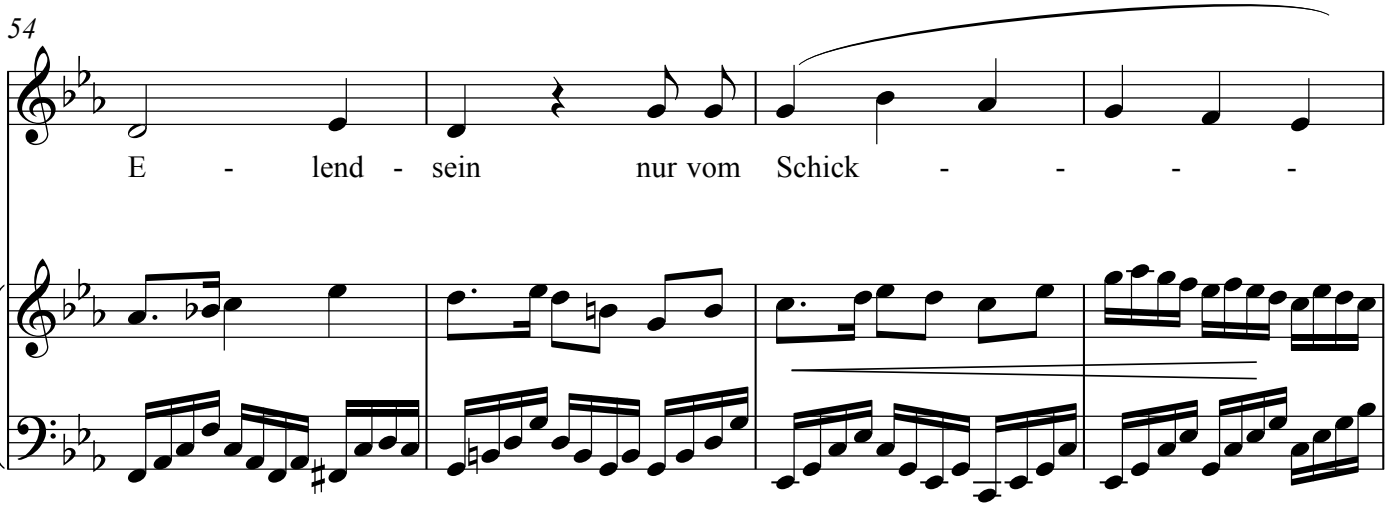
47

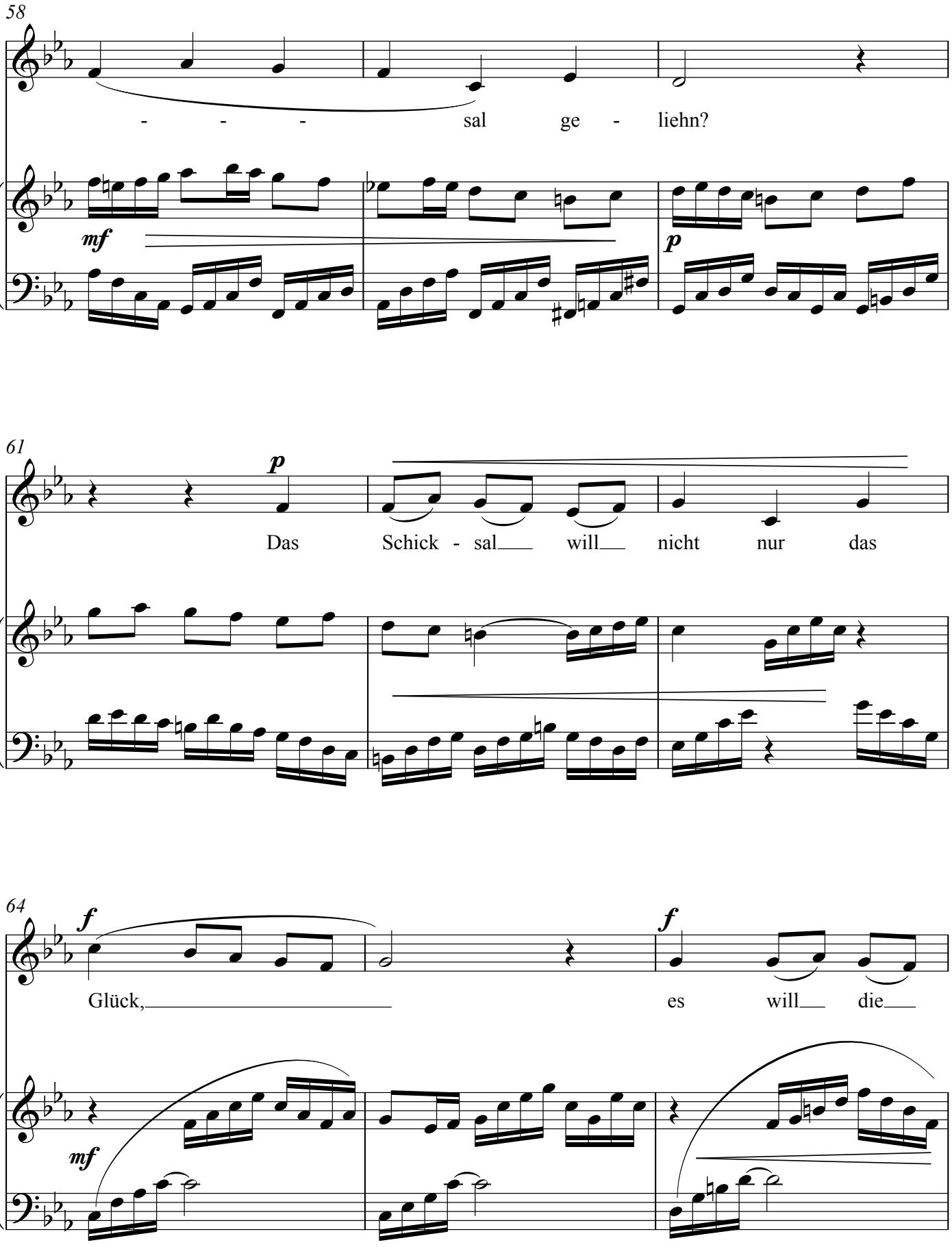

p
Was war denn das Mei - ne; Mei - nes,
p

51


Mein? War mir nicht selbst mein

54


E - lend - sein nur vom Schick - - - -


58
- - - sal ge - liehn?
mf
p
61
p
Das Schick - sal will nicht nur das
64
f
Glück,
es will die
f
mf

67

pp

Pein und das Schrein zu - rück und es kauft für

f *pp*

71

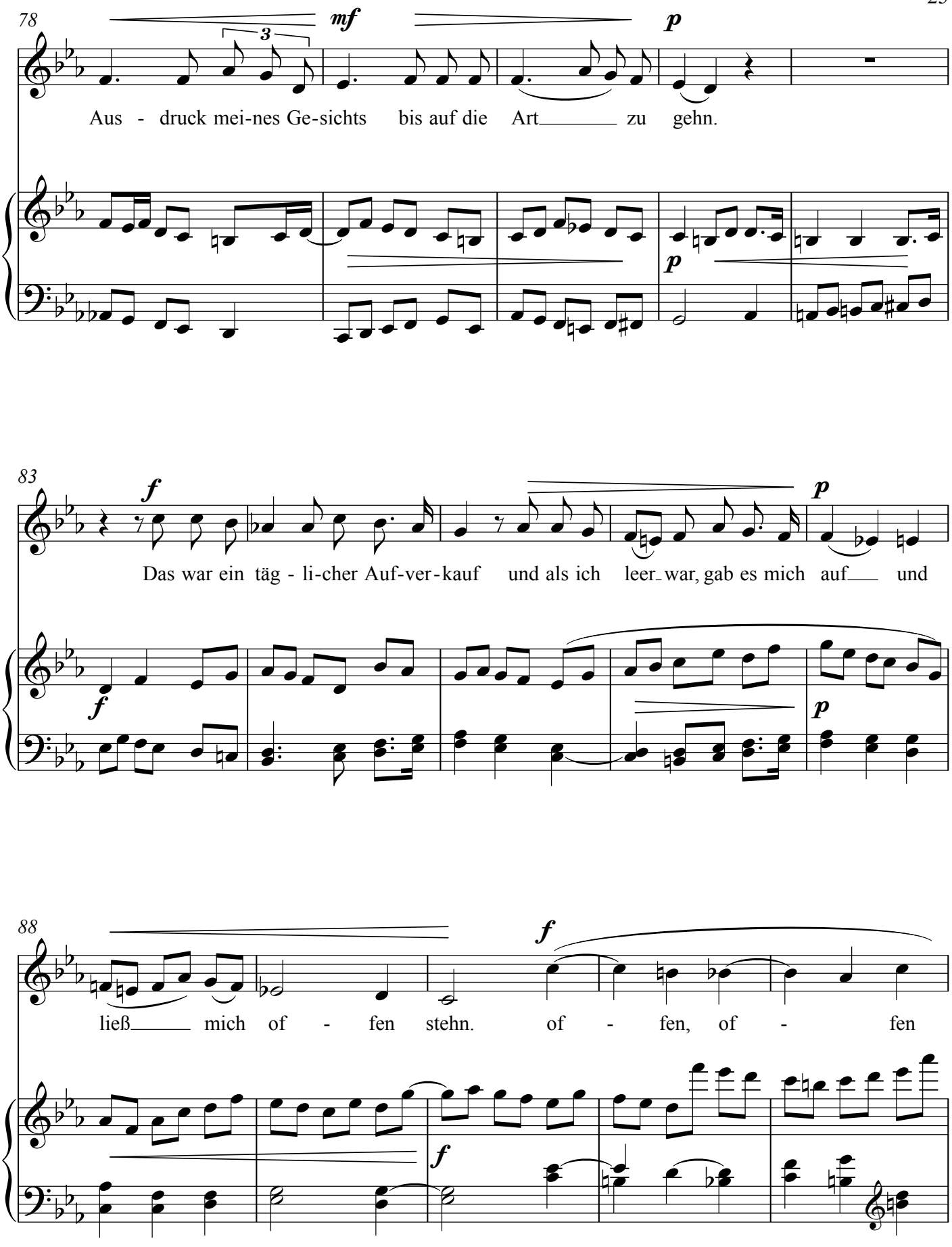
p

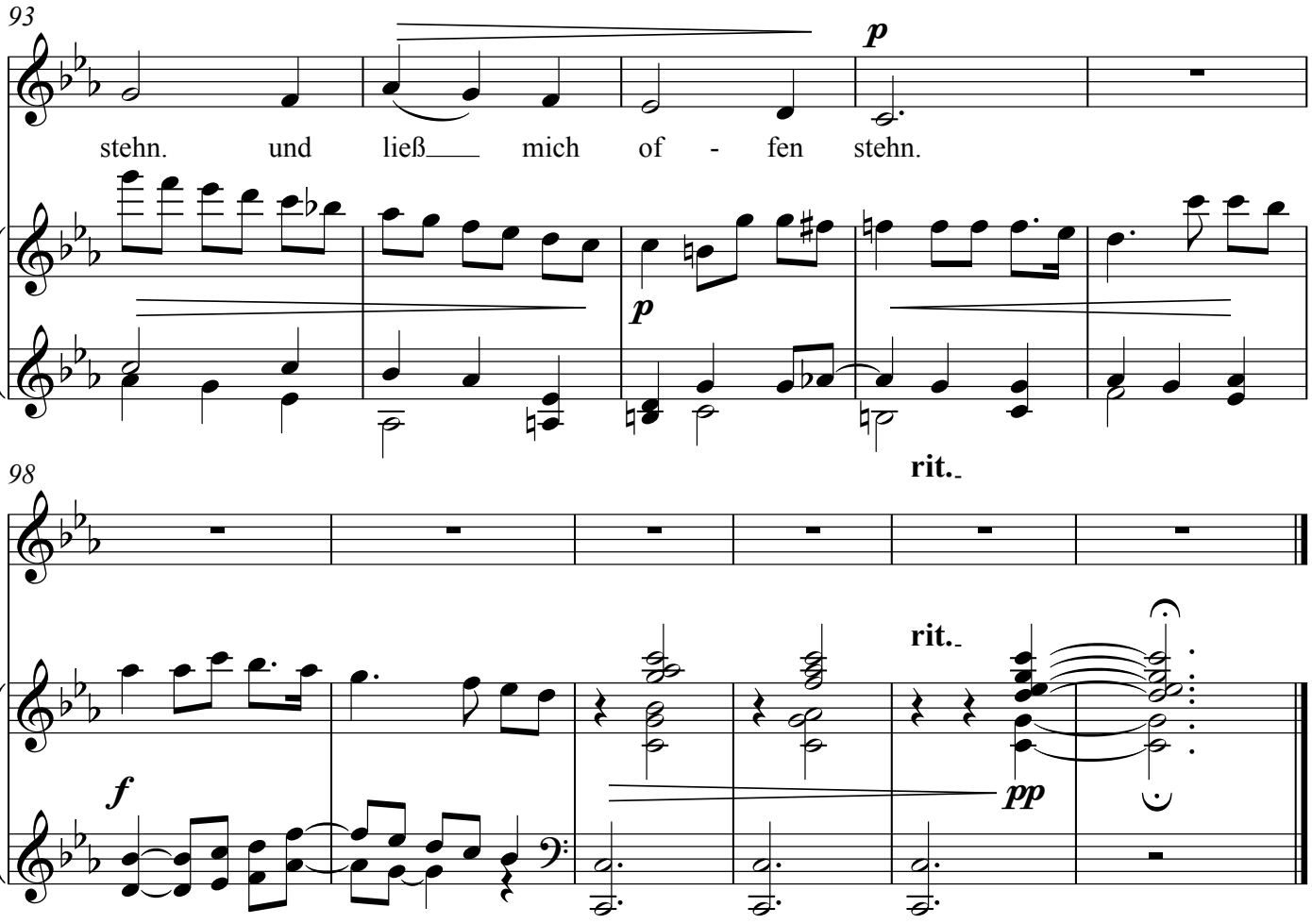
alt den Ru - in. Das

p

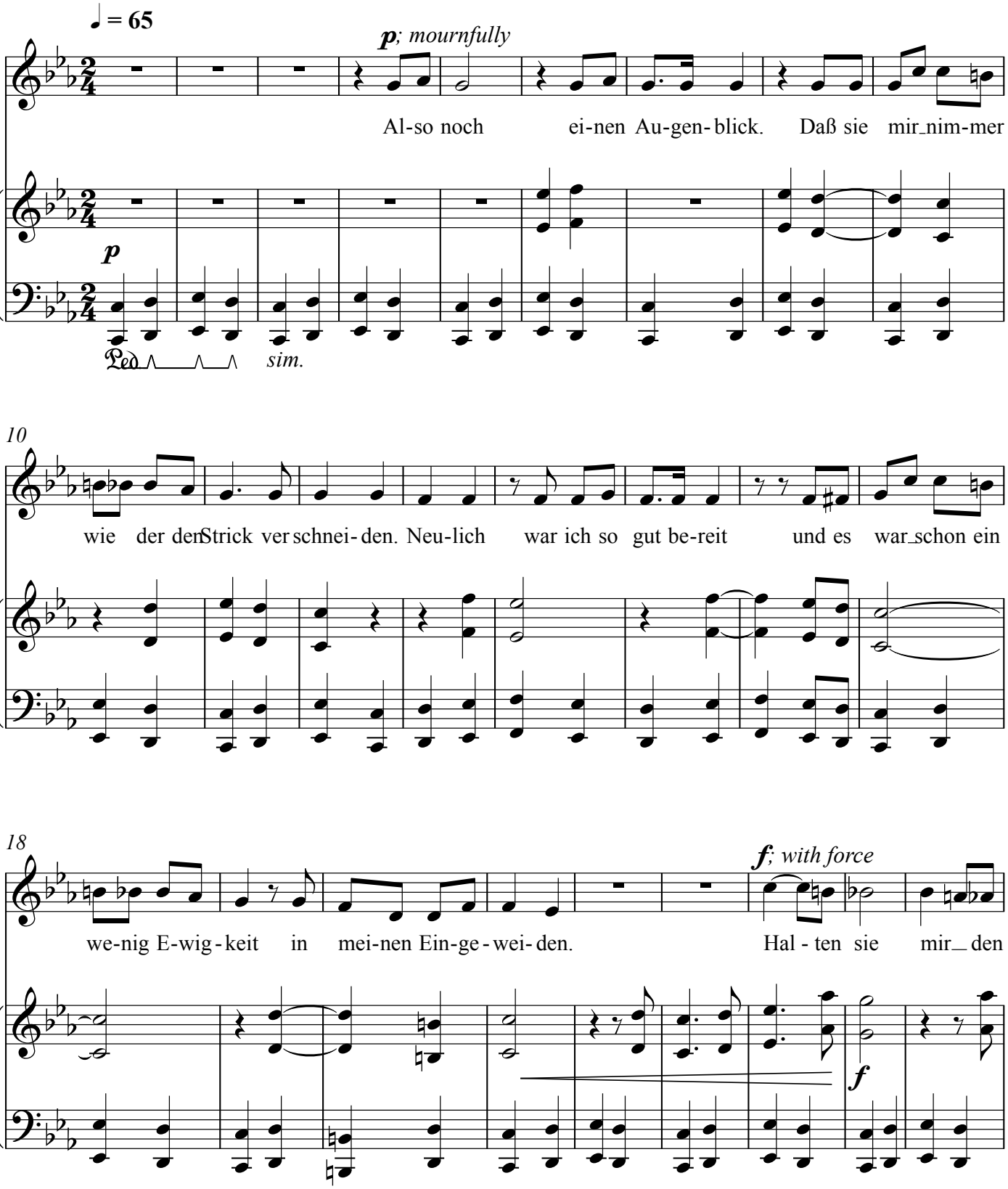
74

Schick - sal war da und er-warb für ein Nichts je - den


78
mf
p
Aus - druck mei-nes Ge-sichts bis auf die Art zu gehn.
83
f
p
Das war ein täg - li-cher Auf-ver-kauf und als ich leer war, gab es mich auf und
88
f
ließ mich of - fen stehn. of - fen, of - fen


93
p
stehn. und ließ mich of - fen stehn.
p
98
rit.
rit.
f
pp

5. Das Lied des Selbstmörders



27

Löf-fel hier, Die-sen löf - fel Le-ben. Nein ich will und ich_will nicht mehr

36

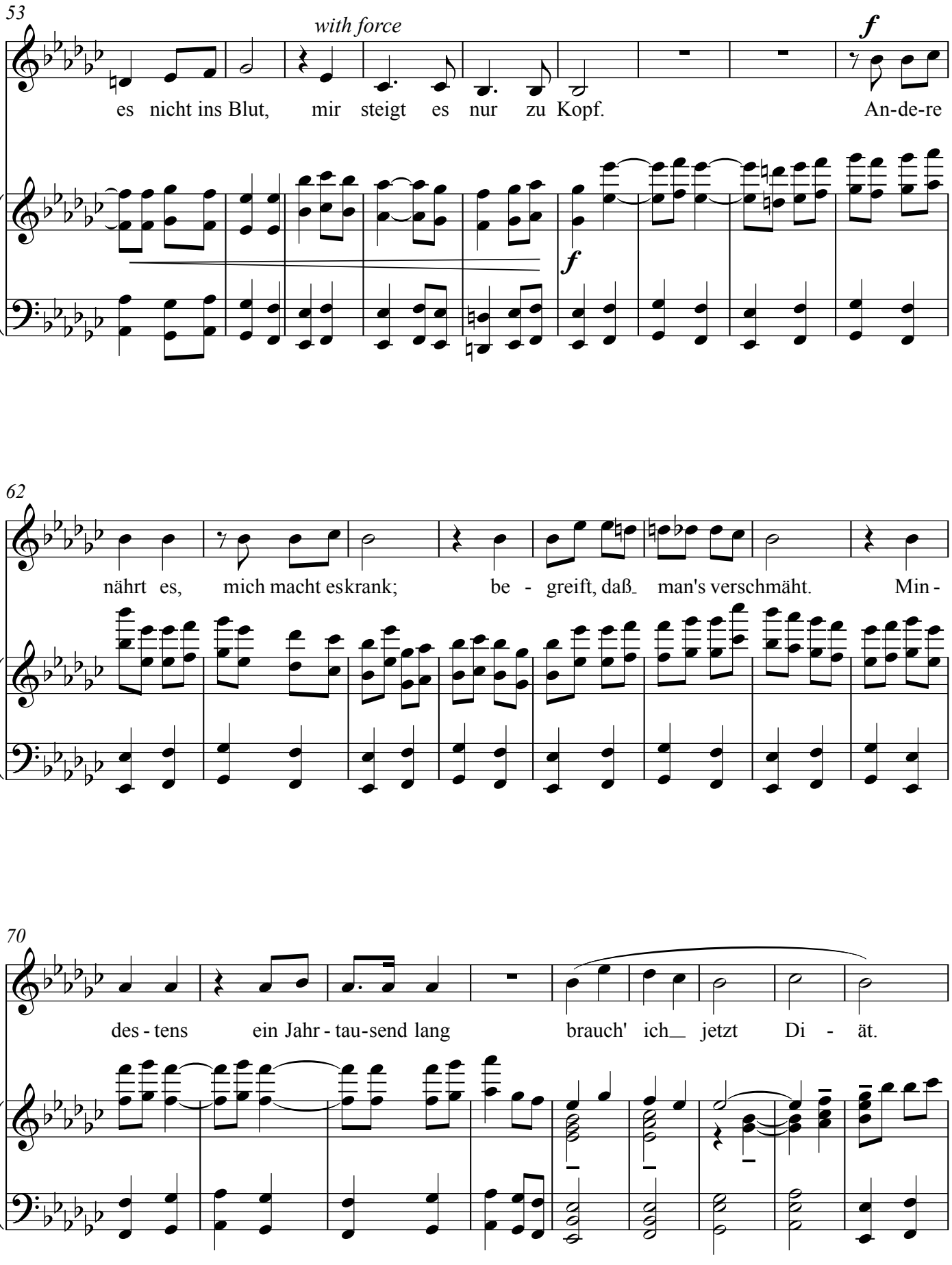
mp; warmly

laßt mich mich ü-ber - ge-ben. Ich weiß das Le -

mp

45

ben ist gar und gut und die Welt_____ ist ein vol-ler Topf, a-ber mir geht


53
with force
f
es nicht ins Blut, mir steigt es nur zu Kopf. An-de-re
f
62
nährt es, mich macht eskrank; be - greift, daß man's verschmäht. Min -
70
des - tens ein Jahr - tau-send lang brauch' ich jetzt Di - ät.

79

f; ominously

brauch' ich jetzt Di - ät.

mp

89

pp *pp* *pp*

mf

99

rit.

8va

f