

YAKIV
STEPOVYI

THE ART SONGS

PAVLO HUNKA, BASS-BARITONE
ALBERT KRYWOLT, PIANO
& GUEST ARTISTS

1 | The Word

Lesia Ukrainka

Translation: Watson Kirkconnell

Why art thou not like tempered steel, my word,
That flashes brightly where the battle smoulders?
Why art thou not a keen remorseless sword
That slashes foemen's heads from off their shoulders?
Thou art my candid and fierce-tempered speech,
And I would gladly draw thee from thy scabbard;
But thou my own heart's veins wouldst surely breach
And wouldst not with my foeman's gore be slabbared.
My shining weapon I will whet and hone,
And use it while I've energy and skill;
Then on the wall will hang it up alone —
An act for others' joy, to me for ill.
Thou art my only blade; I have no others.
When I shall die, thou must not perish too!
Perhaps, when wielded by my unknown brothers,
Thou at our hangmen's heads wilt better hew.
Thy edge will clash against the steel of fetters
And fling its echo to the tyrant's keep,
And clash with other swords, but not its betters,
Its voice be not the voice of them that weep.
Doughty avengers will receive my blade,
And in the conflict it will flash and shine...
And may its exploits in their hands be made
Better than in these feeble hands of mine!

For centuries Ukrainian poets, writers, and composers stood in defence of the Ukrainian language. For Lesia Ukrainka the triumph of the word was a matter of personal victory over tuberculosis, but for Steповий it was more—it was the rebirth of the Ukrainian language. After the Revolution there is hope, there is no turning back!

2 | Thought Follows Thought

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Thought follows thought, off in a swarm each flits:
One mauls the soul, one tears it all to bits,
Yet another silently sobs.
Perhaps to God Himself it's not revealed.
To whom shall I unfold it?
By whom will it be heard—
This speech of mine, who will divine
The import of my Word?

1 | Слово

Леся Українка

Слово, чому ти не твердая криця,
Що серед бою так ясно іскриться?
Чом ти не гострий, безжалісний меч,
Той, що здійма вражі голови з плеч?
Ти, моя щира, гартована мова,
Я тебе видобуць з піхви готова,
Тільки ж ти кров з мого серця проллєш,
Вражого ж серця клинком не проб'єш...
Вигострю, виточу зброю іскристу,
Скільки достане снаги мені й хисту,
Потім її почеплю при стіні
Іншим на втіху, на смуток мені.
Слово, моя ти єдина зброе,
Ми не повинні загинуть обоє!
Може, в руках невідомих братів
Станеш ти кращим мечем на катів.
Брязне клинок об залізо кайданів,
Піде луна по твердинях тиранів,
Стрінеться з брязкотом інших мечей,
З гуком нових, не тюремних речей.
Месники дужі приймуть мою зброю,
Кинуться з нею одважно до бою...
Зброе моя, послужи воякам
Краще, ніж служиш ти хворим рукам!

Століттями українські поети, письменники, композитори захищали українську мову. Для Лесі Українки перемога слова – це перемога над туберкульозом, а для Степового це було щось більше – відродження української мови. Після революції є надія, нема вороття!

2 | За думою дума

Тарас Шевченко

За думою дума роєм вилітає,
Одна давить серце, друга роздирає,
А третя тихо, тихесенько плаче,
У самому серці, може, й Бог не бачить.
Кому ж її покажу я?
І хто тую мову
Привітає, угадає
Велике слово?

1 | Le mot

Lessia Ukrainka

Traduction: Nataliya Mysko

Parole, pourquoi n'es-tu pas un bouclier dur
Qui brille si ardemment dans une bataille?
Pourquoi n'es-tu pas une épée fine et sans pitié,
Celle qui décapite les têtes ennemies de leurs épaules?
Toi, ma langue sincère et endurcie
Je suis prête à te tirer du fourreau,
Pourtant tu verseras le sang de mon cœur,
Mais tu ne traverseras pas le cœur d'ennemi
de ta lame...
J'affinerai, j'aiguiserai mon arme brillante,
Tant que j'en aurai la force et le courage,
Puis je l'accrocherai sur un mur
Pour la joie des autres et pour ma peine.
Parole, mon unique arme,
Nous ne devons pas mourir tous les deux!
Peut-être dans les bras de frères inconnus
Deviendras-tu un meilleur bouclier
contre les bourreaux.
Tintera la lame contre les fers,
L'écho se répandra sur les terres des tyrans,
Il fera brandir d'autres épées qui résonneront,
Entre elles, et non contre les fers des prisons.
De vaillants vengeurs reprendront mon arme,
Avec elle se lanceront courageusement dans
la bataille...
Mon arme, sers aux guerriers
Mieux que tu ne sers à mes mains malades!

Pendant des siècles, les poètes, écrivains et compositeurs ukrainiens ont pris la défense de la langue ukrainienne. Pour Lessia Ukrainka, le triomphe du mot représentait une victoire personnelle sur la tuberculose, mais pour Steповий, cela représentait plus: c'était la renaissance de la langue ukrainienne. Après la révolution, l'espoir est de nouveau possible, il n'est plus question de faire marche arrière.

2 | Une pensée après l'autre

Tarass Chëvtchënko

Traduction: Nataliya Mysko

Les pensées s'envolent
L'une après l'autre comme un essaim,
L'une oppresse le cœur, l'autre le déchire,
Et une autre pleure en silence.
Il est probable que Dieu même
Ne voie pas dans notre cœur.
A qui vais-je montrer mes pensées?
Qui va saluer cette langue et

1 | Das Wort

Lesia Ukrajinka

Übersetzt von Michail Schaiber

Wort, warum bist du kein Stahl, der da schneidet,
blitzt wie lebendig und Schlachten entscheidet,
kein scharfes Schwert, das in grausem Triumph
feindliche Köpfe herabschlägt vom Rumpf?
Doch, Wort, du bist meine stahlharte Schneide,
gern zög ich heute dich schon aus der Scheide.
Nur, dass du Blut aus dem Herzen mir stichst,
feindlichen Bleiherzen, Wort, tust du nichts!
Will voll Eifer ein Schlachtschwert nun schmieden,
schleifen und schärfen dann ohne Ermüden.
Müßig und kalt glänzt es wohl an der Wand,
euch zur Belustigung, mir nur zur Schand.
Kampfwaffe Wort, die du stets auf dem Posten,
glaube nicht, dass wir so unnütz verrotten!
Freunden, von denen ich heute nichts weiss,
dienst du noch einst gegen Henkergeschmeiß!
Hei, wie du aufblitzst! Die Fessel zersplittert.
Hei, wie dein Echo die Zwingsburg erschüttert!
Hört der verbrüdeten Schwerter Geklirr!
Freiheit! Welch jubelndes Stimmengewirr!
Mächtige Rächer in mutigen Reihen
werden dir sieghafte Stärke verleihen!
Dien dann, mein Wort, dien dem Kämpferverband
besser als dieser so schwächlichen Hand!

Jahrhundertlang verteidigten ukrainische Dichter, Schriftsteller und Komponisten die ukrainische Sprache. Für Lesia Ukrajinka handelte es sich bei dem Triumph des Wortes um einen persönlichen Sieg über Tuberkulose, für Steповий war es aber mehr – es war die Wiedergeburt der ukrainischen Sprache. Nach der Revolution herrscht Hoffnung und es gibt kein Zurück.

2 | Ein Gedanke folgt dem anderen

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Der Gedankenschwarm
bedrückt und zerreißt mein Herz;
Gott sieht es wohl nicht.
Wem soll ich meine Gedanken offenbaren?
Wer begrüßt mein Reden?
Wer erahnt das große Wort?
Alle sind wie taub – geduckt,
als ob gefesselt... Egal!...

All deaf and all indifferent,
In chains our people bend!...
You laugh full deep while I must weep,
My great and mighty friend!
What harvest yields my weeping?
Weeds it perchance may be!
So let it be, my friend, while we
Still fiercely laugh and weep.

The text is a classic of Ukrainian literature. The bard of Ukraine bemoans the fate of a nation. Despite the ongoing First Russian Revolution, Stepovyi carefully omits the textual references to Ukraine's former glory and the legendary hero Taras Bulba. Passages of recitative heighten the emotional impact of this song.

3 | Thought

Mykhailo Havrylko

Translation: Bohdan Parashchak

Where have you perished, my dear homeland,
Where are you, my native heavens,
Who charmed us in the spring with children's eyes?
Where the beauty of the fields swathed with corn,
With thyme and blue cornflowers?...
Where are my magnificent orchards,
The dark bushy groves and woods?...
Your childhood vanished,
With sweet intoxicating youth.
And what is left for me?
I alone, like a demon
Chased out of paradise into a strange cold place,
I wander silently in the square,
In a heavy deadening daze!

This art song is not unlike Stepovyi's setting of Ivan Franko's "Scatter in the Wind" (see CD 2, song 5). The song is written in imitation of a 'dumka' (epic ballad). It is a lyrical romance with a recurring, haunting melody. Regret of lost youth is again the theme. This time, however, the text also refers to an idealized Ukraine of yesteryear.

4 | The Blacksmith (I)

Fedir Petruschenko

Translation: Uliana Pasicznyk and Maxim Tarnawsky

One more time, my blacksmith,
Strike the ringing steel with steel!
Oh, but the hand has no more strength,
Darkness clouds the eyes...

Всі оглухли – похилились
В кайданах... байдуже!...
Ти смієшся, а я плачу,
Великий мій друже!
А що вродить з того плачу?
Богилова, брате.
Нехай, брате. А ми будем
Сміятись, та плакати.

Це один із класичних текстів української літератури. Кобзар оплакує долю України. Незважаючи на триваючу Першу російську революцію, Степовий все одно пропускає ті рядки, де згадується колишня слава України й легендарний герой Тарас Бульба. Речитативні пасажі пісні напружують емоційний настрій.

3 | Думка

Михайло Гаврилко

О де ти згинув, рідний краю?!
О де ви, рідні небеса, що так весною
Чарували дитячі очі?...
Де краса ланів, повитих яриною
В чебрець, васильки?...
Де мої сади розкішні,
Кучеряві, діброви темні та гаї?...
З життям дитячим ви пропали,
З солодким хмелем молодим.
А що ж мені тепер зосталось?
Нічого більше... Я один, як демон,
Вигнаний із раю, в чужій холодній
Стороні тиняюсь мовчки по майданах
В тяжкому залятому сні!

Романс схожий на пісню Степового на слова Івана Франка "Розвійтеся з вітром" (див. CD 2, пісня 5). Пісня написана на зразок думки. Це ліричний романс із повторною, незабутньою мелодією. Тема – жаль за втраченою юністю. Текст також нагадує нам ідеалізовану Україну минулих віків.

4 | Коваль (I)

Федір Петрушенко

Нумо, ще раз, мій ковалю,
Вдар по дзвінкій сталі сталлю!
Ой в руці вже сил нема,
Застиляє очі тьма...

Qui devinera la force des mots?
Ils sont tous devenus sourds
Enchaînés... Indifférents!
Tu souris, et moi, je pleure,
Mon frère, mon héros!
Que deviendront ces pleurs?
Rien, mon frère.
Ainsi soit-il, mon frère. Et nous
Rirons et pleurerons.

Ce texte est une classique de la littérature ukrainienne. Le barde d'Ukraine déplore le sort de la nation. En dépit de la mise en route de la Première Révolution russe, Stepovyi omet adroitement la référence textuelle à la gloire passée de l'Ukraine et au légendaire héros Tarass Boulba. Des passages de ce récitatif intensifient l'impact émotionnel de cette mélodie.

3 | Pensée

Mykhailo Havrylko

Traduction: Nataliya Mysko

Oh, où as-tu péri, mon pays natal?!
Oh, où êtes-vous, mes chers cieux qui
Charmaient tant mes yeux d'enfant?...
Où est la beauté des champs recouverts
De thym et de bleuets?...
Où sont passés mes jardins luxueux
Et entremêlés, mes forêts et mes bosquets?
Vous êtes disparus avec la vie naissante,
Avec le jeune et doux houblon.
Mais que me reste-t-il maintenant?
Plus rien du tout... Tout seul comme un démon
Je suis expulsé du paradis, dans le froid pays.
Étranger, je rôde en silence sur les terres
Comme pris par un profond sommeil maudit!

Cette mélodie évoque les arrangements de Stepovyi dans l'adaptation de «Au gré du vent» par Ivan Franko (CD 2, mélodie 5). Cette mélodie est l'imitation d'un 'dumka' (un poème narratif folklorique). C'est une romance lyrique qui comprend une mélodie récurrente et lancinante. Pourtant, cette fois, le texte renvoie à une Ukraine du temps jadis idéalisée.

4 | Le forgeron (I)

Fedir Petruschenko

Traduction: Nataliya Mysko

Allez, encore une fois, mon forgeron,
Frappe sur l'acier sonore avec l'acier!
Oh, je n'ai plus de force dans le bras,
Les ténèbres me couvrent les yeux...

Du lachst und ich weine,
mein großer Freund!
Was wird aus den Tränen?
Nichts, mein Bruder.
Lassen wir's, Bruder. Lass uns lieber
lachen und weinen.

Dieser Text ist ein Klassiker der ukrainischen Literatur. Der Barde der Ukraine klagt über das Schicksal der Nation. Trotz der sich im Gange befindlichen ersten russischen Revolution lässt Stepovyi alle textlichen Anspielungen auf den früheren Ruhm der Ukraine und den legendären Helden Taras Bulba aus. Rezitative Textstellen steigern die emotionale Wirkung des Liedes.

3 | Das Lied

Mychajlo Havrylko

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Wo suche ich dich, liebe Heimat?!
Wo seid ihr, meine lieben Himmel,
Die im Frühling die Kinderaugen verzauberten?...
Wo ist die Schönheit grüner Felder,
verhüllt in Thymian und Kornblumen?...
Wo sind meine üppigen Gärten,
die dunklen buschigen Haine?...
Mit dem Kinderleben sind sie verflossen,
vergangen mit dem jungen, süßen Rausch.
Was blieb mir denn noch übrig?
Gar nichts... Allein bin ich, wie ein Dämon,
aus dem Paradies vertrieben,
in kalter Fremde irre ich stumm herum,
wie in einem bösen, verhexten Traum!

Dieses Kunstlied ist Stepovyi's Vertonung von Ivan Franko's „Zersterben im Wind“ (CD 2, Lied 5) sehr ähnlich. Das Lied wurde als Nachahmung einer „Dumka“ (einer volkstümlichen Ballade) geschrieben. Es handelt sich um eine schwärmerische Romanze mit einer periodisch wiederkehrenden, eindringlichen Melodie. Wiederum ist das Thema die Trauer um die vergangene Jugend. Jedoch bezieht sich hier der Text auch auf eine idealisierte Ukraine der Vergangenheit.

4 | Der Schmied (I)

Fedyr Petruschenko

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Schlag noch einmal auf, du Schmied,
Lass Stahl auf Stahl klirren!
Der Arm wird kraftlos,
trüb wird es vor Augen...

Take a deeper breath to fill the lungs
 And gather strength, then hammer away,
 Strike harder, let the fire wilt the steel,
 Let the steel hiss from the pain —
 From that suffering, from that pain
 You will forge a wreath for freedom;
 There'll be freedom in that wreath,
 Beggars will come back to life.
 The sparks flutter, glow, and whistle.
 They whistle, they sing, like fiery bees
 Singing songs about the sun.
 But the blacksmith yells, "I'm dying!
 I have no more strength left in me."
 On the anvil the steel groans,
 While from the blacksmith beneath it:
 "Oh, I'm dying!"
 But through the taut sounds of the anvil
 Other sounds are heard, happy and new:
 "I'm alive, I live, I live!"

A musical depiction of a blacksmith at work—the task overwhelms him and he collapses. For greater emotional impact, Stepovyi sets the blacksmith's anguished cries in recitative style. Whatever he was working on, it is finished now—and it's alive! What is it? It is something for the dawn of a new era...

5 | O Mother Earth!

Ivan Franko

Translation: Watson Kirkconnell

O Earth, all-fertile mother of all might,
 Grant me the force that in thy depths must live,
 Only a drop to strengthen me to fight—
 That favour give!
 Grant me the warmth that sets the breast extending,
 Makes pure the feelings and renews the blood,
 And wakens for mankind a love unending
 In boundless flood!
 Grant me a thunderous power to shake men's souls
 And fill my utterance in a fiery fashion,
 To burn injustice with the truth's white coals—
 Grant me that passion!
 Grant my hands strength to break the chains of men;
 Make my thoughts keen to smite with justice's sabre;
 Let me keep endlessly at work, and then
 Die at my labour!

Більш захоплю й грудьми духу,
 Щоб окріпнути, та й бухай,
 Дужче бий, хай жар в'ялить,
 Хай од болю сталь сичить,
 З тої муки, з того болю
 Ти скуєш вінець на волю;
 Буде воля у вінці, оживуть тоді й старці...
 Метушаться іскри, сяють, і гудуть,
 Гудуть, співають, наче бджоли огні...
 Вже про сонце чує пісні.
 А коваль кричить: "Вмираю!
 Більше сили вже не маю!"
 На ковадлі стогне сталь,
 Під ковадлом сам коваль:
 "Ой вмираю!..."
 Та кризь тугу річ з ковадла
 Чути другу, річ веселу та нову:
 "Ой живу, живу, живу!"

Музичне зображення коваля при праці – робота понад силу і він падає. Для більшого емоційного виразу Степовий передає болісні крики коваля в стилі речитативи. Те, над чим він працював, вже готове – воно живе! Що це таке? Це щось для світанку нової ери...

5 | Земле, моя всеплодущая мати

Іван Франко

Земле, моя всеплодущая мати,
 Сили, що в твоїй живе глибині,
 Краплю, щоб в бою сильніше стояти,
 Дай і мені!
 Дай теплоти, що розширює груди,
 Чистить чуття і відновлює кров,
 Що до людей безграничну будить
 Чисту любов!
 Дай і огню, щоб ним слово налити,
 Душі стрясати громовую дай владу,
 Правді служити, неправду палити
 Вічну дай страсть!
 Силу рукам дай, щоб пута ламати,
 Ясність думкам – в серце кривди влучати,
 Дай працювати, працювати, працювати.
 В праці сконати!

Je prendrai plus d'air dans la poitrine
 Pour me renforcer; allez frappe,
 Frappe plus fort, que la chaleur ramollisse l'acier,
 Qui hurle de douleur;
 De cette souffrance, de cette douleur
 Tu forgeras une couronne de liberté;
 La liberté sera dans la couronne,
 Alors même les vieillards s'animeront...
 Des étincelles s'agitent, brillent et hurlent,
 Burdonnent, chantent, comme des abeilles en feu...
 On entend maintenant des chansons sur le soleil.
 Mais le forgeron crie: «Je meurs!
 Je n'ai plus de force!»
 L'acier gémit sur l'enclume,
 Sous l'enclume, on voit le forgeron:
 «Oh, je meurs!..»
 Mais dans la parole inflexible de l'enclume
 On entend une autre parole:
 «Oh, je vis!..»

Le portrait musical d'un forgeron au travail. La tâche est trop difficile pour lui et il s'écroule. Pour créer un impact émotionnel plus fort, Stepovyi exprime les cris d'angoisse du forgeron dans un style récitatif. Quel qu'il ait été son projet, il l'a maintenant terminé, et il lui a donné vie. Qu'est-il, ce projet? C'est quelque chose qui annonce l'aube d'une ère nouvelle...

5 | O Terre mère

Ivan Franko

Traduction: Nataliya Mysko

Terre, ma mère fertile,
 Les forces qui vivent dans tes profondeurs,
 Me rendront fort dans la bataille –
 Donne-moi tes forces!
 Donne-moi la chaleur qui libère la poitrine,
 Qui nettoie les sensations et qui purifie le sang.
 Qui éveille chez les gens un immense amour propre.
 Donne même du feu, pour en remplir la parole,
 Donne une forme de tonnerre pour faire trembler les âmes,
 Donne de la passion éternelle
 Pour servir à la vérité, pour brûler le mensonge!
 Donne de la force aux bras pour briser leurs fers,
 De la clarté aux pensées – pour tirer dans le cœur de l'injustice,
 Laisse travailler, travailler, travailler.
 Et mourir au travail!

Hol' den Atem, sammle Kraft
 für den nächsten Schlag,
 sodass die Hitze steigt,
 sodass der Stahl sich!
 Aus dem Leiden, aus den Schmerzen
 schmiedest du den Freiheitskranz.
 Die Funken sprühen, summen, singen,
 wie Feuerbienen.
 Dadurch wachen alle auf!
 Die Sonne stimmt ein Lied an,
 doch der Schmied ruft: „Ich sterbe!
 Die Kräfte verlassen mich!“
 Auf dem Amboss stöhnt der Stahl,
 der Schmied klagt: „Ich sterbe!“...
 Doch neben den Klagen am Amboss
 hört man neue, heitere Reden:
 „Ich lebe, ich lebe, ich lebe!“

Eine musikalische Darstellung des Schmieds bei der Arbeit – die Aufgabe überwältigt ihn und er bricht zusammen. Um eine größere emotionale Wirkung zu erzielen, vertont Stepovyi die schmerzgeplagten Ausrufe des Schmieds im rezitativen Stil. Sein Werk ist vollendet – und es ist lebendig! Was ist es? Es ist für den Anbruch eines neuen Zeitalters bestimmt.

5 | An die Mutter Erde

Iwan Franko

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Du Mutter Erde, voll schöpfender Kraft,
 von dieser Stärke, die in deinem Innern wohnt,
 gib auch mir einen Tropfen,
 stütze mich im Kampf!
 Gib mir Wärme, die mit Kraft erfüllt,
 die Seelen zu bewegen gib mir die Macht,
 und eine grenzenlose Menschenliebe erweckt!
 Gib mir auch Feuer, das die Worte belebt,
 die Wahrheit zu dienen, die Lüge zu vernichten –
 ich sehne mich danach!
 Gib Klarheit den Gedanken und den Händen Kraft
 die Fesseln zu brechen, das Unrecht zu bezwingen,
 gib mir den Mut zu arbeiten, zu wirken,
 und im Wirken mein Ende zu finden!

With the Ukrainian-Soviet War raging, Stepovyi wrote a number of so-called revolutionary songs to texts by Franko and other poets. This song, ironically subtitled 'Vesnianka' (ritual spring song), has nothing to do with traditional songs invoking spring. Here the poet asks the Earth goddess for strength to work, work, work... The Soviet Union was going to be a workers' paradise.

6 | My Captive Thought

Lesia Ukrainka

Translation: Bohdan Parashchak

My captive thought has remained silent for too long,
Like a bird in a cage, shut out from the world,
My song has not flown for a long time,
Tamed by grief, pierced by sorrow.
It is time my song walked into the world,
To straighten my wings, to shed my grief,
Time for my song to soar, to listen,
How the wind plays upon the sea,
Flow, my song, like an unsteady wave,
She does not ask whither she flows,
Fly, my song, like a swift seagull,
She is not afraid that she will die in the sea.
Play, my song, like the wind plays!
Howl, like that roar of the swirling around the boat!
It does not matter that the wind does not reply,
The sound of the waves charms the future!

As a woman, Lesia Ukrainka struggled with illness and social stereotypes in order to gain recognition as a writer. This song, written during the First Russian Revolution, transforms the text into a political declaration of emancipation and freedom. The driving accompaniment carries the work to its breathless conclusion.

7 | Not in Silk Swaddling Clothes

Halyna Komarova

Translation: Uliana Pasicznyk and Maxim Tarnawsky

Not in silk swaddling clothes
Nor in a majestic palace,
He was born in a poor home
Amid slavery, darkness, and toil.
His unfortunate mother swaddled
The little one and worried,
And the whole night through

Більшовицька війна проти України бушує. Степовий написав ряд так званих революційних пісень на тексти Франка та інших поетів. Ця пісня, іронічно названа "Веснянка", нічого не має спільного з обрядовими піснями весняного циклу. Тут поет звертається до богині Землі, щоб дала силу працювати, працювати, працювати... Радянський Союз мав бути раєм на землі для трудящих.

6 | Досить невільная думка

Леся Українка

Досить невільная думка мовчала,
Мов пташка у клітці замкнута од світа,
Пісня по волі давно не літала,
Приборкана тугою, жалем пририта.
Час, моя пісне, у світ погуляти,
Розправити крильця, пошарпані горем,
Час, моя пісне, по волі буяти,
Послухати, як вітер заграв понад морем.
Плинь, моя пісне, як хвиля хибкая, –
Вона не питає, куди вона плине;
Линь, моя пісне, як чайка прудкая, –
Вона не боїться, що в морі загине.
Граї, моя пісне, як вітер сей грає!
Шуми, як той шум, що круг човна вирує!
Дарма, що віддуку вітер не має,
А шум на хвилиночку погляд чарує!...

Як жінка, Леся Українка боролася із хворобою та соціальними стереотипами, щоб здобути визнання, як письменниці. Ця пісня, написана під час Першої російської революції, перетворює текст у політичну декларацію емансипації та свободи. Нестримний хід супроводу несе твір до його натхненного закінчення.

7 | Не на шовкових пелюшках

Галина Комарова

Не на шовкових пелюшках,
Не у величному палаці;
В хатині бідній він родивсь
Серед неволі, тьми і праці.
Нещасна мати сповила
Його малою й зажурилась.
І цілу ніченьку

Alors que la guerre entre les Ukrainiens et les Soviets fait rage, Stepovyi écrit une certain nombre de mélodies soit-disant révolutionnaires sur des textes de Franko et d'autres poètes. Cette mélodie, dont le sous-titre ironique est «Vesnianka» (en référence à une mélodie traditionnelle du printemps) n'a rien de commun avec les mélodies traditionnelles qui évoquent le printemps. Le poète demande ici à la déesse de la Terre de la force pour travailler, travailler, travailler. L'Union soviétique devait être le paradis des travailleurs.

6 | Pensées prisonnières

Lessia Ukrainka

Traduction: Nataliya Mysko

Une pensée bien captive ne disait rien,
Comme un oiseau caché du monde dans une cage,
Depuis longtemps la chanson ne volait plus en liberté,
Soumise par la tristesse, abattue par le chagrin.
Il est temps, ma chanson, de partir dans le monde,
De déployer tes ailes, déchirées par le malheur,
Il est temps, ma chanson, d'agir en liberté,
Découter comment le vent a joué sur la mer.
Nage, ma chanson, comme une vague agile,
Qui ne demande pas où elle va;
Vole, ma chanson, comme une mouette rapide, -
Qui ne craint pas de périr dans la mer.
Joue, ma chanson, comme ce vent sait jouer!
Chahute comme le clapotis d'une barque!
Tant pis si le vent n'a pas d'écho,
Et si le bruit charme l'œil juste pendant un instant!..

En tant que femme, Lessia Ukrainka s'est battue contre la maladie et les stéréotypes sociaux afin d'obtenir la reconnaissance de son statut d'écrivaine. Cette mélodie, écrite pendant la Première Révolution russe, a transformé le texte en une déclaration politique d'émancipation et de liberté. L'accompagnement principal emporte l'œuvre vers son époustouflante conclusion.

7 | Pas emmitoufflés dans des vêtements de soie

Halyna Komarova

Traduction: Nataliya Mysko

Non pas sur des draps en soie,
Non pas dans un château majestueux;
Dans une maison pauvre il est né
Dans la servitude, la pénombre et le labeur.
La mère malheureuse a emmitoufflé
Son petit enfant et s'est inquiétée.
Et pendant toute la nuit

Während der ukrainisch-sowjetische Krieg wütete, schrieb Stepovyj eine Anzahl sogenannter revolutionärer Lieder zu Texten von Franko und anderen Dichtern. Dieses Lied mit dem ironischen Untertitel „Vesnianka“ (rituelles Frühlingslied) hat nichts zu tun mit den traditionellen Liedern, die den Frühling anrufen. Hier bittet der Dichter die Göttin der Erde um Kraft für die immer wiederkehrende Arbeit. Schließlich sollte die Sowjetunion ein Arbeiterparadies werden.

6 | Unfreie Gedanken

Lesia Ukrajinka

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Lang, lange schwieg der unfreie Gedanke,
wie ein Vogel im Käfig,
weit von der Welt weggesperrt.
Lange konnte das Lied nicht in die Freiheit fliegen,
gezähmt von der Trauer, vom Kummer betrübt.
Es wird Zeit, mein Lied, in die Welt zu fliegen,
die Flügel zu entfalten, von Unglück verstümmelt.
Es wird Zeit, mein Lied, im Freien zu lauschen,
wie der Wind über dem Meere spielt.
Geh dahin, mein Lied, wie eine zitternde Welle, —
Jene fragt nicht, wohin;
Geh dahin, mein Lied, wie eine flinke Möwe, —
Sie fürchtet sich nicht, dass sie im Meere ertrinkt.
Spiele, mein Lied, dem Winde gleich!
Erschalle, wie der Strom um die Boote!
Sorge dich nicht, dass der Wind keinen Widerhall hat,
und dass der Strom nur für ein Weilchen das Auge erfreut!..

Als Frau hatte Lesia Ukrajinka mit einer Erkrankung und sozialen Stereotypen zu kämpfen, um als Schriftstellerin Anerkennung zu finden. Dieses Lied, das während der ersten russischen Revolution verfasst wurde, formt den Text in eine politische Aussage der Emanzipation und Freiheit um. Die antreibende Begleitung führt das Werk seinem atemlosen Ausklang zu.

7 | Nicht in seidenen Windeln

Halyna Komarova

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Er lag nicht in seidenen Windeln,
in keinem prächtigen Palast,
sondern in einem armen Haus
kam er zur Welt, mitten in Arbeit und Not.
Ihn gebar eine unglückliche Mutter,
sie ward betrübt über das Kind
und betete die ganze Nacht

She prayed for her son.
And God heard her prayer
And gave the meek soul strength,
And into the hands of the child He placed
An unusual singing lyre.
The boy grew up, and took his kobza (lyre)
And touched the strings with his fingers
And a strange song poured forth
Swaddled in eternal sadness.

The poem was originally written to commemorate the great Ukrainian poet Taras Shevchenko. Despite his humble birth, he was divinely inspired to become the 'Kobzar' (Bard) of Ukraine. The accompaniment imitates the strumming of the 'bandura', Ukraine's national folk instrument. But the last verse, prophesying a better destiny for Ukraine, is omitted.

Вона за сина молилась.
І Бог почув молитву,
І дав душі убогій силу,
І в руки хлопцеві вложив
Співецьку надзвичайну ліру.
І виріс він, і кобзу взяв,
І струн її торкнувся рукою
І пісня дивна полилась,
Повита вічною журбою.

Поема була написана на честь Тараса Шевченка. Незважаючи на його скромне походження, він був Богом надиханий стати кобзарем України. Супровід нагадує гру на бандурі. Але композитор пропустив останню стрічку, де пророкується краща доля України.

Elle a prié pour son fils.
Et Dieu a entendu sa prière
Et a donné à cette pauvre âme de la force,
Et il a mis dans les mains du garçon
Une lyre extraordinaire pour chanter.
Il a grandi et il a pris sa kobza*
Et a touché les cordes avec ses mains,
Et la chanson s'est déversée
d'une manière surprenante,
Entourée par le chagrin éternel.

*Instrument pareil à une lyre

Ce poème a été écrit à l'origine pour rendre hommage à l'extraordinaire poète ukrainien Tarass Chêvtchènko. En dépit de ses origines sociales modestes, il a joué d'une inspiration divine et il est devenu le «kobzar» (barde) d'Ukraine. L'accompagnement imite les accords légers du «bandoura», l'instrument folklorique national en Ukraine. Mais le dernier couplet, prédisant un meilleur avenir à l'Ukraine, est omis.

für ihren kleinen Sohn.
Gott erhörte ihr Gebet
und gab der armen Seele Kraft,
er legte dem Jungen in die Hände
eine wohlklingende Leier.
Der Sohn wuchs heran und nahm die Leier,
er berührte ihre Saiten,
da erklang ein wundersames Lied,
voller ewiger Trauer.

Das Gedicht wurde ursprünglich geschrieben, um des großen ukrainischen Dichters Taras Schewtschenko zu gedenken. Trotz seiner bescheidenen Herkunft gelang es ihm, der „Kobzar“ (Barde) der Ukraine zu werden. Die Begleitung ahmt das Klimmern der „bandura“, des ukrainischen Volksinstruments, nach. Die letzte Strophe jedoch, die für die Ukraine ein besseres Schicksal vorhersagt, wurde ausgelassen.

8 | Sorrow and Joy

Oleksander Oles
Translation: Watson Kirkconnell

Sorrow and joy have kissed each other...
Laughter and tears are strung like pearls.
Morning and night together smother—
In vain my hand their folds unfurls.
My joy and sorrow still embrace;
One seeks to fly, and one says No...
Their struggle never shifts its base,
Which is prevailing does not show.

A song from the second Oles series of songs, and the shortest one written by Stepovyi—only fifteen measures long. Still, it is a perfect miniature with a well-developed motif that keeps the song unified. The bittersweet text is one of the more famous verses of the poet, considered by some to be his calling card.

8 | З журбою радість обнялась...

Олександр Олес

З журбою радість обнялась...
В сльозах, як в жемчугах, мій сміх.
І з дивним ранком ніч злилась,
І як мені розняти їх?!
В обіймах з радістю журба.
Одна летить, друга спиня...
І йде між ними боротьба,
І дужчий хто – не знаю я...

Із другої серії Олесевих пісень, це найкоротша з усіх романсів Степового – лише 15 тактів. Все-таки вона досконала мініатюра, із добре розвинутим музичним мотивом, який забезпечує цілісність пісні. Гірка радість – тема одного з найславніших текстів поета, який, на думку багатьох, є його визитною картою.

8 | La peine et la joie

Oleksander Oles
Traduction: Nataliya Mysko

Avec le chagrin s'est invitée la joie...
Dans les larmes, comme dans les perles, s'immisce mon rire.
Avec une matinée étrange la nuit s'est réunie,
De quelle manière pourrais-je les séparer?
Dans l'étreinte avec la joie, il y a le chagrin.
L'une s'envole, l'autre la retient...
Et une bataille s'engage entre les deux,
Qui est plus la plus forte? Je ne le sais pas...

Une mélodie tirée de la nouvelle série des compositions d'Oles, et la plus courte écrite par Stepovyi car elle contient seulement quinze mesures. Toutefois, c'est un modèle parfait en miniature, incluant un motif bien développé qui conserve son unité à la mélodie. Le texte doux-amer est tiré des vers les plus connus du poète, considérés par certains comme sa carte de visite.

8 | Die Trauer umarmt die Freude...

Oleksander Oles
Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Die Trauer umarmt die Freude...
In den Tränen, perlengleich, leuchtet mein Lachen.
Die Nacht verschmolz mit wundersamem Morgen, -
wie soll ich sie wieder trennen?!
So umarmen sich Trauer und Freude:
Die eine will fliegen, die andere hält sie zurück...
So dauert ihr beider Ringen fort,
und ich weiß nicht, wer es gewinnt...

Ein Lied der neuen Liederreihe von Oles und das kürzeste von Stepovij verfasste – es hat nur fünfzehn Versmaße. Trotzdem ist es eine perfekte Miniatur mit einem gut ausgestalteten Motiv, das das Lied zusammenhält. Der bittersüße Text ist eines der berühmteren Gedichte des Poeten und wird von manchen als seine Visitenkarte bezeichnet.

9 | The Sun of Warmth and Kindness

Oleksander Oles
Translation: Bohdan Parashchak

The sun of warmth and kindness has dimmed,
The frost has bitten the flowers,
I cannot sing now, my eyes are full of tears
And depression has taken over my soul.
My sin, my dream had died
And I blunder in darkness,
My soul for a moment, for a moment has blossomed.

9 | Погасло сонце ласки і тепла

Олександр Олес

Погасло сонце ласки і тепла,
Побили цвіт квіток моїх морози, –
Не до пісень мені: тремтять на віях сльози,
І туга душу обняла.
Погасло сонце – мрія чарівна,
І я блукаю знов без світла...
Душа моя на мить, на мить одну розквітла
І стала знову, як труна.

9 | Chaleur et douceur du soleil

Oleksander Oles
Traduction: Nataliya Mysko

De tendresse et de douceur le soleil s'est éteint,
Le gèle a frappé l'efflorescence des fleurs
Je ne pense pas aux fleurs:
Des larmes tremblent au bord de mes paupières
Et le chagrin serre mon âme.
Le soleil s'est éteint; un rêve magique,
Et j'erre à nouveau sans lumière...

9 | Die Sonne der Zuneigung und der Wärme erlosch

Oleksander Oles
Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Die Sonne der Zuneigung und der Wärme erlosch,
meine Blüten haben Frost bekommen,
mir ist nicht nach Gesang, in meinen Augen stehen
Tränen,
die Trauer umhüllt meine Seele.
Die Sonne erlosch, mein zauberhafter Traum,
schon wieder wandle ich ohne Licht...

Another song from the second Oles series of songs. The poet, or maybe the composer, has become disillusioned; the sun has set, and the spirit has died. This last image is evoked in the score by a melodic line that descends an octave and a half. Were there misgivings about the Revolution?

10 | In Winter

Oleksander Oles

Translation: Bohdan Parashchak

The sun looked upon the silver branches,
And smiled, but they could not stand the smile
Of the shining sun,
And fainting, began to melt...
The silver melted... and the branches saw,
As the tears dropped, one by one,
How the sun was laughing and shining in the blue sky,
O sun! Why did you smile on them?
And again returned to the grave.

This is probably the earliest musical setting of a text by Oles, one of Ukraine's modernist poets. With a rich palette Stepyovi paints each phrase of text. The entire song is unified by a triplet figure that evokes dripping water as the snows melt. Fellow Ukrainian composer Kyrylo Stetsenko praised this song highly.

11 | My Despair

Ivan Franko

Translation: Watson Kirkconnell

If at night, by your window, you happen to hear
A voice that is sobbing and weeping,
Do not glance in alarm at the casement, my dear,
But turn once again to your sleeping!
For it is not an orphan who, motherless, strays;
And it is not a beggar who's spying;
It is just my despair that laments all its days,
And my love inconsolably crying.

This is one of Stepyovi's most brilliant vocal miniatures. It is a cry of anguish by someone suffering from the pangs of love. The hypnotic motif of the accompaniment, endlessly rocking, brings no relief. Even after the song is done, the music continues on in our minds. Can we ever forget the hurt that caused it all?

Ще одна пісня із другої серії Олесевих пісень. Поет розчарувався (чи то композитор?) – сонце зайшло і душа замерла. Все це зображено в останній фразі пісні, де мелодія падає аж на півтори октави. Невже ж це прояв сумніву щодо революції?

10 | Зимою

Олександр Олес

Дивилося сонце на срібні віти,
Всміхалося їм, і вони не змогли
Усмішки блискучого сонця стерпіти
І танути в млості якійсь почали...
І срібло розтало... і бачили віти,
Як капали сльози по одній із них,
Як сонце сміялось і сяло в блакиті...
О сонце! Нащо ти всміхалося до них?!

Це чи не найперша пісня, написана на слова Олеса-модерніста. Багатою палітрою Степовий розфарбовує кожен фразу тексту. Вся пісня поєднана тріолею, яка представляє капання води із розтаючих снігів на весні. Композитор Кирило Стеценко високо оцінив цю пісню.

11 | Як почуєш вночі

Іван Франко

Як почуєш вночі край свого вікна,
Що щось плаче і хлипає важко,
Не тривожся зовсім, не збавляй собі сна,
Не дивися в той бік, моя пташко.
То не та сирота, що без мами блука,
Не голодний жебрак, моя зірко,
Се розпука моя, невтишима тоска,
Се любов моя плаче так гірко.

Геніяльна вокальна мініатюра Степового. Тут болісний крик того, хто страждає від мук любови. Нав'язливий мотив супроводу, безконечно коливаючись, однак не приносить полегшення. Навіть коли пісня закінчилася, музика не перестає звучати в нашій думці. Чи можна буде колись забути ту рану, що викликала все це?

Mon âme pour un instant, pour un seul instant a fleuri
Et est redevenue comme un cerucueil.

La deuxième mélodie de la nouvelle série des compositions d'Oles. Le poète, ou peut-être le compositeur, a perdu ses illusions; le soleil s'est couché et le courage s'est éteint. La dernière image est évoquée dans la partition par un vers mélodique qui descend d'un octave et demi. Le Révolution avait-elle éveillé des craintes?

10 | En hiver

Oleksander Oles

Traduction: Nataliya Mysko

Le soleil observait des branches argentées,
Il leur souriait; elles n'ont pas réussi
A résister au sourire brillant du soleil
Et se sont mises à fondre mollement...
Et l'argent a fondu... et les branches ont vu
Les larmes couler sur chacune d'entre elles,
Comme le soleil riait et brillait dans l'azur...
Oh soleil! Pourquoi leur as-tu souri?!

Voici probablement le premier arrangement musical d'un texte d'Oles, un des poètes ukrainiens modernistes. Grâce à une riche palette, Stepyovi peint chaque partie du texte. La mélodie entière est unifiée dans une figure triple qui évoque le bruit de l'écoulement de l'eau tandis que la neige est en train de fondre. Kyrylo Stetsenko, autre compositeur ukrainien, a vanté les mérites de cette mélodie.

11 | Mon désespoir

Ivan Franko

Traduction: Nataliya Mysko

Quand tu entendras dans la nuit près de ta fenêtre
Quelqu'un pleurer et sangloter bruyamment,
Ne t'inquiète pas du tout, ne perds pas le sommeil,
Ne regarde pas de ce côté, mon oiseau.
Ce n'est pas cet orphelin qui se promène sans sa mère,
Ce n'est pas un mendiant affamé, mon étoile,
C'est ma désolation, mon chagrin désespéré,
C'est mon amour qui pleure aussi tristement.

Cette mélodie est une des miniatures vocales les plus brillantes de Stepyovi. C'est le cri d'angoisse de quelqu'un soumis aux affres de l'amour. Le motif hypnotique de l'accompagnement et le bercement incessant n'apportent aucun soulagement. Même à la fin de la mélodie, la musique continue à jouer dans notre tête. Pourrions-nous jamais oublier la blessure à l'origine de tout cela?

Meine Seele blühte einen Augenblick,
nun gleicht sie wieder dem Grab.

Ein weiteres Lied der neuen Liederreihe von Oles. Der Dichter, oder vielleicht auch der Komponist, ist desillusioniert; die Sonne ist untergegangen und die Stimmung ist vergangen. Das letzte Bild wird in der Partitur hervorgerufen durch eine melodische Zeile, die anderthalb Oktaven fällt. Gab es Zweifel an der Revolution?

10 | Der Winter

Oleksander Oles

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Die Sonne schickte ihr Lachen
Den silbernen Zweigen, doch jene
Ertrugen das Lächeln der blendenden Sonne nicht
Und begannen, ermattet, zu tauen.
Die Zweige schmolzen wie Silber, und sahen zu,
Wie ihnen die Tränen, eine nach der anderen,
tropften.
Und die Sonne lachte und glänzte im Himmelsblau...
Ach Sonne, wozu hastest du sie angelacht?!

Wahrscheinlich ist dies die früheste Vertonung eines der Texte von Oles, einem ukrainischen Dichter der Moderne. Mit farbenfroher Palette malt Stepyovi jeden Satz des Textes. Das ganze Lied wird durch eine Triole vereint, die tropfendes Wasser bei der Schneeschmelze evoziert. Der ukrainische Komponist Kyrylo Stetsenko lobte dieses Lied sehr.

11 | Hörst du einst in der Nacht

Ivan Franko

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Hörst du einst in der Nacht an deinem Fenster
schweres Schluchzen und Weinen, –
sorge dich nicht, bringe dich nicht um den Schlaf.
Schau nicht hin, wer das ist, mein Vöglein.
Kein Verwaister wird's sein, der da mutterlos irtt.
Auch kein hungriger Bettler, mein Sternelein!
Es ist meine Verzweiflung, mein ungestillter Pein,
meine Liebe weint dort so bitterlich.

Dies ist eine von Stepyovys glanzvollsten Vokalminiaturen. Es ist der Angstschrei eines unter der Liebe Leidenden. Das hypnotische Motiv der Begleitung, ein endloses Geschaakel, bringt keine Erleichterung. Auch nach dem Ende des Liedes spielt die Musik noch in unserem Geist weiter. Können wir je den Schmerz vergessen, der dies alles auslöste?

12 | Blossoms in the Valley

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

There blossomed in a valley long ago
A red cranberry bush, as innocent
As if a maiden smiled in her delight.
A bird was gladdened and began to chirp...
A maiden heard it and in smock of white
Came from her whitewashed cottage to have joy,
There in the forest in the valley low.
Out of the green grove there emerged to meet her
A fine young Cossack: and he greets the maiden,
He kisses her and holds her gentle hands.
Along the valley then they softly walk
And, like two children, sing in simple pleasure;
To that cranberry bush they come at last,
And there sit down... and kiss, and kiss, and kiss...
What better Heaven shall we ask from God?

Stepovyi ended his creative hiatus during WWI with a return to the poetry of Shevchenko. Peace and quiet, a romantic evening, lovers kissing... What more could one want? Shevchenko's moral discussion regarding the merits of earthly versus heavenly paradise is omitted. Listen for the cuckoo in bar 9 of the accompaniment, and the kiss in bar 25.

12 | Зацвіла в долині

Тарас Шевченко

Зацвіла в долині
Червона калина,
Ніби засміялась
Дівчина-дитина.
Любо, любо стало,
Пташечка зрадїла
І защебетала.
Почула дівчина
І в білій свитині,
З біленької хати
Вийшла погуляти
У гай на долину.
І вийшов до неї
З зеленого гаю
Козак молоденький;
Цїлує, вітає,
І йдуть по долині,
І йдучи співають.
Як діточок двоє,
Під тую калину
Прийшли, посідали
І поцілувались.
Якого ж ми раю
У Бога благаєм?

Після творчої перерви, спричиненої Першою світовою війною, Степовий повертається до поезії Шевченка. Тиша і спокій, романтичний вечір, закохани цілуються... Що ще можна хотіти? Композитор оминає Шевченкову лекцію про моральну перевагу земного чи небесного раю. Слідкуйте за зозулею у 9-му такті супроводу і за поцілунком у 25-му.

12 | La vallée en fleurs

Tarass Chèvtchènko

Traduction: Nataliya Mysko

Lobier rouge
Fleurit dans une plaine,
Comme une fillette
Qui riait.
Tout s'est fait charmant,
Un oiseau s'est réjoui
Et s'est mis à gazouiller.
La fille l'a entendu
Et, dans sa chemisette blanche,
Elle est sortie de la maisonnette blanche
Se promenant sur la colline, dans un bosquet.
Un jeune Cosaque
Lui est apparu
Du bosquet vert;
Il l'embrasse, il la salue,
Ils marchent sur la colline,
Ils chantent en marchant.
Comme deux enfants
Ils sont venus,
Ils se sont assis sous cet obier
Et ils se sont embrassés.
Quel paradis
Demandons-nous donc à Dieu?

Après la Première Guerre mondiale, Stepovyi revient à la poésie de Chèvtchènko. La paix, la tranquillité, une soirée romantique, les amoureux s'embrassent... Qu'est-ce qu'on voudrait de plus? Par contraste avec la poésie, Stepovyi ne fait pas la comparaison morale entre le paradis sur terre et celui au ciel. Remarquez le coucou dans la neuvième mesure et le baiser dans la vingt-cinquième.

12 | Blüten im Tal

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Hedda Zinner

Blühte rot im Tal
Der Hollerbusch voll Pracht,
Als ob hell ein Kind,
Ein Mädchen aufgelacht.
Lieblich prangt das Land,
und ein Vögelein
Hub zu zwitschern an.
Hört's das Mägdlein,
und im weißen Kleide
Ging es aus dem Haus
In das Tal hinaus,
ging durch Wald und Heide.
Aus dem grünen Walde
kam zu ihr gegangen
Ein Kosak, ein junger.
Küßt die zarten Wangen.
Und im Tale gehn sie,
Gingen so wie Kinder,
Plauderten und sangen.
Bei der Esche steht sie,
Lassen dort sich nieder,
Küssen dort sich wieder.
Um welch Paradies
Flehn wir, Gott, wenn dies
Selbst im Herz uns liegt?

Stepovij beendete seine kreative Pause während des Ersten Weltkriegs, indem er sich wieder der Dichtung Schewtschenkos widmete. Ruhe und Frieden, ein romantischer Abend, Liebende, die sich küssen... Was fehlt sonst noch zum Glück? Schewtschenkos sittliche Diskussion über die Vorzüge des weltlichen gegenüber dem himmlischen Paradies wurde ausgelassen. Man sollte sich vor allem den Kuckuck im neunten Takt der Begleitung und den Kuss in Takt 25 anhören.

13 | A Century of Oppression

Oleksander Oles

Translation: Uliana Pasicznyk and Maxim Tarnawsky

The stream endured oppression for ages,
Suffering imprisonment and arbitrary rule.
But then suddenly it broke through the granite
And angrily joined the fight for freedom!
The eagle flies, screeches, and rumbles.
He doesn't count the broken waves.
They'll fly from the wells without number
When he calls them.
The people endured oppression for ages,

13 | Потік століття зносив гніт

Олександр Олесь

Потік століття зносив гніт,
Терпів ярмо й сваволлю...
І гнівно враз розбив граніт,
І – гей, на бій за волю!
Летить, кричить, шумить орел,
Розбитих хвиль не ліче:
Їх безліч вилетить з джерел,
Коли він їх покличе.
Народ століття зносив гніт,

13 | Un siècle d'oppression

Oleksander Oles

Traduction: Nataliya Mysko

Le siècle portait l'oppression,
Je supportais le joug et l'abus...
Et, tout à coup, en colère, j'ai brisé le granit,
Et hardi! Dans la bataille pour la liberté!
L'aigle vole, crie, fait du bruit,
Il ne compte pas les vagues brisées:
Elles seront innombrables à sortir des ruisseaux,
Quand il les appellera.
Le peuple du siècle supportait l'oppression,

13 | Der Jahrhundert-Strom zerbricht das Joch

Oleksander Oles

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Jahrhunderte lang litt das Volk unterm Joch,
es ertrug Unterdrückung und Willkür...
Auf einmal zerbrach es mit Wut den Granit.
Nun auf zum Kampf für die Freiheit!
Der Adler fliegt, und schreit, und kreischt,
die zerschmetterten Wellen zählt er nicht,
ihrer Unmengen entspringen der Quelle,
wenn er sie nur anruft.
Jahrhunderte lang litt das Volk unterm Joch,

Suffering imprisonment and arbitrary rule.
But then suddenly they broke through the granite,
And angrily joined the fight for freedom!

Another song from the second Oles series of songs. The text is experimental because the first two verses are repeated verbatim, except for one word. Here is another rare example of a musical repeat in a song by Stepovyj. The broken figures of the accompaniment symbolize the breaking of the old regime.

14 | Fields

Oleksander Konysky

Translation: Uliana Pasicznyk and
Maxim Tarnawsky

The fields, the fields!
Mother Earth herself!
What endless blood and tears
The wind has scattered on you.
He scattered them all round,
Down the Dnipro and the Dnister
Into the Black Sea he drove them.
The Bosphorus fed on blood—
From the Carpathians across to the Kuban,
Beyond the Seim and the Esman
On the grass, on the steppes,
In the ravines, on the hills,
On the leaves in the forest
They glimmer, like dew.
Our native tears.
Our bitter memory.
It glimmers and burns
Oppressing the heart with sorrow.
That tear scalds
A sensitive heart.
Old Grandpa Dnipro!
You have long since relinquished
Your waters to the sea,
And gathered tears up for yourself.
Into the Dnister and the Prut
It's not waters that pour down from the hills;
It was not a flood
That inundated the fields;
The southern plains are soaked
Not by the Dnipro's waters—
It's the people's tears
That have spread apart the banks.

Fields are soaked in blood, rivers carry tears, thus it is across Ukraine. The song is not unlike those sung by Ukrainian 'kobzari' (bards). The 'kobzari' were famous for their 'dummy' (epic ballads) of heroic battles fought and lost. Without borrowing much from folk sources,

Терпіть ярмо й сваволлю...
І грізно враз розбив граніт,
І – гей, на бій за волю!

Ще одна пісня із другої серії Олесевих пісень. Текст експериментального характеру, оскільки перші дві стрічки повторюються дослівно, за винятком одного слова. Ось ще один рідкісний зразок музичного повторення у пісні Степового. Ламані акорди в супроводі символізують зламання старого режиму.

14 | Ой, поля ви, поля!

Олександр Кониський

Ой, поля ви, поля!
Мати – рідна земля!
Скільки крові і сліз
По вас вітер розніс!
Він розносив крутом,
І Дніпром, і Дністром
В Чорне море котив,
Босфор кров'ю поїв –
Од Карпат за Кубань.
По-за Сейм, за Єсмань,
По траві, по степах,
У ярах, у горах,
І на листі в лісах
Блищить, наче роса,
Наша рідна сльоза,
Наша тямка лиха.
І блищить, і горить,
Жалем серце гнітить;
Та сльоза гаряче
Душу чуло пече.
Сивий дідю Дніпро!
Свої води давно
Ти всі морю оддав,
Собі сліз ти набрав.
І у Дністер, і в Прут
З гір не води течуть;
То не повинь була,
Що поля залила;
Не водою заливсь
Дніпровую наш низ. –
То з народніх, із сліз
Береги розійшлись...

Поля в крові, ріки сліз... і так по всій Україні. Пісня схожа на kobzarську думу, яка оспівує героїчні бої. Без великих запозичень з народних джерел, Степовий написав твір, який відтворює дух думи.

Il supportait le joug et l'abus...
Et tout à coup en colère il a brisé le granit,
Et hardi! Dans la bataille pour la liberté!

Une autre mélodie de la seconde série des mélodies d'Oles. Le texte est expérimental parce que les deux premiers couplets sont répétés mot pour mot, à l'exception d'un seul mot. Voici un autre exemple rare de répétition musicale dans une mélodie de Stepovyj. La rupture des figures dans l'accompagnement symbolise l'écroulement de l'ancien régime.

14 | Champs

Oleksander Konysky

Traduction: Nataliya Mysko

Oh champs, vous – les champs!
Mère – terre natale!
Tant de sang et de larmes
Le vent a déposé sur vous!
Il a soufflé partout –
Sur le Dnipro et sur le Dnister,
Dans la mer Noire,
Le Bosphore vous a nourris avec du sang –
Depuis les Carpates jusqu'en Kouban'.
Au-delà du Seyme et du Yesman',
Sur les herbes et dans les steppes,
Dans les ravins, dans les montagnes,
Même sur le feuillage dans les forêts
Le sang brille comme la rosée.
Notre chère larme.
Notre pénible malheur.
Cette larme brille et brûle.
Elle oppresse le cœur de chagrin;
Cette larme brûle
Chaleureusement l'âme sensible.
Vieux Grand-père Dnipro!
Il y a longtemps, tu as donné
Toutes tes eaux à la mer,
Toi, tu t'es rempli de larmes.
Ce n'est pas l'eau qui coule des montagnes
Dans le Dnister, et dans le Prout;
Ce n'est pas l'inondation
Qui a rempli les champs;
Ce n'est pas l'eau
Qui recouvre nos plaines.
Ce sont les larmes du peuple
Qui remplissent le lit des rivières jusqu'à la berge.

Les champs imbibés de sang, les rivières dans lesquelles coulent les larmes; tel est l'état de l'Ukraine. Cette mélodie ressemble à celles que les «kobzari» (bardes) ukrainiens chantent. Les «kobzari» étaient connus pour leurs «dummy» (chansons épiques) racontant les batailles

es ertrug Unterdrückung und Willkür...
Auf einmal zerbrach es mit Wut den Granit.
Nun auf zum Kampf für die Freiheit!

Ein weiteres Lied der neuen Liederserie von Oles. Der Text ist experimentell, da die ersten beiden Verse außer einem Wort wörtlich wiederholt werden. Es ist ein weiteres seltenes Beispiel für eine musikalische Wiederholung in einem Lied von Stepovyj. Die zerbrochenen Figuren in der Begleitung symbolisieren den Zusammenfall des alten Regimes.

14 | Ach, ihr Felder!

Oleksander Konysky

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Ach ihr Felder, meine Felder!
Die Heimateerde ist der Mutter gleich!
Viel Blut und viele Tränen
verstreute der Wind über euch!
Er trug sie mit sich
zum Dnipro, zum Dnister,
er brachte sie ins Schwarze Meer,
mit Blut tränkte er den Bosphorus.
Von den Karpaten bis hin zur Kuban'.
Hinter den Sejm und den Esman,
über das Gras der Steppe,
über Schluchten und Berge
hat er unsere Tränen verstreut;
wie Morgentau glänzen sie
auf dem Laub im Wald.
Unser böses Schicksal
flackert und lodert
und betrübt uns die Herzen.
Die heißen Tränen schmerzen
der empfindsamen Seele.
Dnipro, du alter Greis!
Dein Wasser hast du längst
dem Meere gegeben,
und dir stattedessen Tränen geholt.
In den Dnister und in den Prut
fließt kein Wasser der Berge;
es war kein Hochwasser,
das die Felder überschwemmte;
nicht mit Wasser füllte sich
das Tal am Dnipro,
nur die Tränen des Volkes
überschwemmten die Ufer...

Blutdurchtränkte Felder, tränenüberflutete Flüsse – so wird die Ukraine dargestellt. Das Lied ist denjenigen ähnlich, die von ukrainischen „kobzari“ (Barden) gesungen werden. Die „kobzari“ waren für ihre „dummy“ (epischen Lieder) berühmt, die von heroischen,

Stepoviyi has written a work that captures the spirit of a 'duma'.

15 | The Cove

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

By Dnieper's bank along the sands
Amid the reeds a maple stands,
Amid the reeds beside a fir
Where cranberry bushes' branches stir.
The Dnieper with its water-chutes
Has undermined the maple's roots;
Over the stream the tree is heaving
Like some old Cossack who is grieving,
Who without fortune, without kin,
Without a wife his heart to win,
Without the hopes that still elude,
Grows hoary in his solitude!
The maple says: "I shall incline
And bathe me in the Dnieper fine."
The Cossack says: "I now shall roam
To seek a sweetheart and a home."
The cranberry bush, the gracious fir
And supple reeds are all a-stir;
Like maidens from a grove they rise
And raise a carol to the skies.
Finely attired and flower-bedecked,
Good luck from heaven they expect;
No heavy sorrows to them cling
As in the dance they twist and sing...

Vocal trio from the 'Barvinky' (Running Myrtle) series. Yet again, Shevchenko bemoans his fate, especially the lack of a wife or sweetheart. While Stepoviyi tries to write a faux folksong, his contrapuntal experimentation leads to some rather unusual harmonic progressions. These do not occur in any other art songs by Stepoviyi.

16 | Unto the Mountains

Oleksander Oles

Translation: Uliana Pasicznyk and
Maxim Tarnawsky

Unto the tall mountains, onto the silver snows!
Onto the distant highest peak,
Where I shall greet the morning
Earlier than the winged eagles.
Beyond the clouds, where the shining sun lives,
And inexhaustibly pours out its light.
Where I would let brightness enter my heart
So I too could then shine.

15 | Над дніпровою сагою

Тарас Шевченко

Над дніпровою сагою
Стоїть явор між лозою,
Між лозою з ялиною,
З червоною калиною
Дніпро берег ріє-ріє,
Яворові корінь мие.
Стоїть старий, похилився,
Мов козак той зажурився,
Що без долі, без родини,
Та без вірної дружини,
І дружини, і надії
В самотині посивіє!
Явор каже: "Похилися,
Та в Дніпрові скупаюся".
Козак каже: "Погуляю,
Та любовю пошукаю".
А калина з ялиною
Та гнучкою лозиною,
Мов дівчаточка із гаю
Вихожаячи співають –
Повбирані, заквітчані
Та з таланом заручені,
Думки-гадоньки не мають,
В'ються-гнуться та співають...

Вокальне тріо із серії "Барвінки". І знов Шевченко оплакує свою долю, особливо відсутність дружини чи нареченої. Степовий намагається написати псевдо-народну пісню, але його контрапунктні експерименти творять досить незвичні гармонії. Подібних акордів не зустрічаємо в інших сольо-співах Степового.

16 | На гори високі, на срібло снігів!

Олександр Олес

На гори високі, на срібло снігів!
На саму далеку вершину!
З якої, раніше крилатих орлів,
Вітаючи, ранок я стріну...
За хмари! Де сонце блискуче жие,
Не томлячись, сяєво лити...
Де світу набрав би я в серце своє
І сам уже зміг би світити.

héroïques, qu'elles furent gagnées ou perdues. Sans trop faire d'emprunts au folklore. Stepoviyi a écrit un morceau qui restitue l'esprit d'une "duma".

15 | Anse

Taras Chèvtchènko

Traduction: Nataliya Mysko

Près de la gorge du Dniπρο
Il y a un érable entre un osier,
Entre un osier et un sapin,
Et un obier rouge.
Le Dniπρο creuse le côté
Et lave la racine de l'érable.
Il est debout, le vieux, tout penché,
Aussi triste qu'un cosaque
Il n'a ni chance ni famille,
Il n'a pas d'épouse fidèle,
Sans épouse, sans espoir
Il va vieillir dans sa solitude!
L'érable dit: « Je vais me pencher,
Et me baigner dans le Dniπρο ».
Le cosaque dit: « Je vais partir
Pour trouver ma chérie ».
Et l'obier, en compagnie du sapin
Et du souple osier,
Comme des jeunes filles dans un bosquet
Tout en marchant, ils chantent.
Bien habillés, bien fleuris
Ils ne manquent pas de chance,
Ils n'ont aucun souci,
Ils grandissent en chantant...

Voici un trio vocal extrait de la série «Barvinky» (La Pervenche). Une fois encore, Chèvtchènko se lamente sur son sort, déplorant plus particulièrement l'absence d'une femme ou d'une amoureuse dans sa vie. Alors que Stepoviyi tente d'écrire une prétendue chanson folklorique, les expérimentations en contrepoint créent des progressions harmoniques plutôt inhabituelles, que l'on ne trouve dans aucune autre mélodie de Stepoviyi.

16 | Vers la montagne

Oleksander Oles

Traduction: Nataliya Mysko

Sur les hautes montagnes, sur l'argent des neiges!
Sur le sommet lointain!
Duquel plutôt que des aigles ailés
Je rencontrerai le salut du matin...
Derrières des nuages! Où le soleil brillant habite
Sans être fatigué de verser sa lueur...
Où j'aurais pris de la brillance dans mon cœur
Et moi-même j'aurais pu briller.

verlorenen Schlachten handelten. Ohne sich zu viel auf völkische Quellen zu verlassen hat Stepoviyi ein Werk verfasst, das den Geist einer „duma“ einfängt.

15 | Die Bucht

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

An der Dniπροs Bucht
Steht ein Ahorn neben einer Weide,
neben einer Weide und einer Tanne,
mit einem roten Schneeballstrauch zusammen.
Der Dniπρο schwächt das Ufer,
Spült des Ahorns Wurzel,
ein alter Kosak steht dort,
traurig und geduckt.
Der Unglückliche hat keine Familie,
Keine treue Gemahlin,
Ohne Gattin ergraut er,
jämmerlich, vereinsamt!
Der Ahorn spricht: „Ich neige mich,
ich will im Dniπρο baden.“
Der Kosak spricht: „Ich gehe
Meine Liebste suchen.“
Und der Schneeball mit der Tanne
Und der geschmeidigen Weide
Singen fröhlich im Hain,
jungen Mädchen gleich, —
Bebümt, ausgeschmückt,
mit dem Glück verlobt,
Sie ahnen nichts,
sie winden sich und singen...

Vokalterzett von der Serie „Barvinky“ (Das Immergrün). Wiederum beklagt Schewtschenko sein Schicksal, im Besonderen fehlt ihm eine Ehefrau oder eine Liebste. Während Stepoviyi versucht, ein imitiertes Volkslied zu verfassen, führt sein polyphones Experiment zu einigen eher ungewöhnlichen harmonischen Sequenzen, die in keinem anderen seiner Kunstlieder vorkommen.

16 | Hohe Berge im silbernen Schnee

Oleksander Oles

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Ich strebe zu den hohen Bergen, zum silbernen
Schnee!
Zur allerhöchsten Spitze!
Von dort will ich den Morgen begrüßen
früher, als die beflügelten Adler...
Hinter die Wolken, wo die strahlende Sonne lebt!
Unermülich schickt sie uns ihr Licht...
Dort mag sich mein Herz mit Licht erfüllen
um selbst strahlen zu können.

Stepovyi returns to the lyricism of the Oles song cycle 'Moods' in this song written after WWI. Here, the poet's spirit soars like an eagle at dawn. Then, in the other songs, the eagle symbolizes revolution, day turns to night, the spirit dies, and only troubled thoughts remain.

17 | Evening

Yakiv Shchokoliv

Translation: Uliana Pasicznyk and Maxim Tarnawsky

Evening falls and it grows dark
A haze rolls out over the earth
The silver moon will not rise
A cloud has covered the skies.
Blow a breath, my love
On the glass in the window.
See how the snow sweeps over
The church and the whole village.
It will blow on our house as well
On the straw roof and into the chimney.
It will sweep up into
Hills both tall and wide.
It will get cold outdoors,
And woe to him who
Gets caught alone
In the fields in a storm.
But don't worry, my dove,
About the coming night.
I'll bring hay and kindling,
And light a fire in the hearth.
The dry twigs will crackle,
The fire will grow and shine—
And then let the wind outdoors whistle,
And let the haze cover the earth.

In addition to the solo art songs and trio of his 'Barvinky' (Running Myrtle) series, Stepovyi wrote this vocal duet. It describes an idyllic winter evening in a peasant home. There's a snowstorm outside, but the music is calm and peaceful, as the house is warm and cosy inside.

18 | Behind the Grove

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Behind the grove the sun mounts up,
It sets there in the gloaming,
At evening, in the valley's shade,
A Cossack sad is roaming.
An hour he roams, another yet,
And yet his black-browed beauty

У цієї пісні, написаній після Першої світової війни, Степовий повертається до ліричності Олесевого циклу "Пісні настрою". Душа поета злітає, як орел на світанку. Потім, в наступних піснях нової серії, орел символізує революцію, день перетворюється в ніч, душа вмирає і залишаються тільки тривожні думки.

17 | Вечір

Яків Щоголів

Вечорі і темніє,
По землі лягає мла,
І не зійде срібний місяць:
Хмара небо залягла.
Гукни ти, моя дружино,
У віконечко на скло:
Подивись, як замітає
Сніг і церкву, і село.
Він подме й на нашу хату
І по стрісі до труби
І широкі, і високі
Понамітує горби.
Стане холодно надворі,
І біда тому, кого
Хуртовина в чистім полі
Та й настigne одного!
Тільки ти, моя голубко,
Не журись, що заїде ніч:
Я внесу соломі й хмизу,
Загоплю у хаті ліч.
Затріщить сира ліщина,
Розгориться, запала, –
І нехай тоді надворі
Свище вітер, пада мла!

Крім сольоспівів та вокального тріо у його серії "Барвінки", Степовий написав ще цей дует, змальовуючи момент ідилії. Зима, вечір, селянська хата... Надворі заметіль, але музика спокійна й лагідна, бо в хаті тепло і затишно.

18 | Из-за гаю сонце сходитъ

Тарас Шевченко

Из-за гаю сонце сходитъ,
За гай і заходитъ.
По долині увечері
Козак смутний ходитъ.
Ходитъ він годину,
Ходитъ він і другу.

Stepovyi retourne au ton plus lyrique du cycle des mélodies d'Oles «Humeurs», dans cette mélodie écrite après la Première Guerre mondiale. Ici, l'esprit du poète prend son envol comme un aigle à l'aube. Plus tard, dans les autres mélodies, l'aigle symbolise la révolution, la nuit qui vient après le jour, la mort de l'esprit, et seules les pensées noires restent.

17 | Soirée

Yakiv Chtchokoliv

Traduction: Nataliya Mysko

C'est le soir et il fait nuit,
Sur terre se pose la brume,
La lune argentée ne se lèvera pas
Un nuage a recouvert le ciel.
Souffle, mon épouse,
Sur le verre de la fenêtre,
Regarde comme la neige
Recouvre l'église et le village.
Elle soufflera sur notre maison aussi
Et sur le toit jusqu'à la cheminée,
Et de larges et très hauts
Tas elle laissera.
Il fera froid dehors,
Malheur à celui que
La tempête de neige rencontrera
Seul dans un vaste champ!
Seulement toi, ma colombe,
Ne t'affrète pas que la nuit tombe:
J'émènerai de la paille et du bois,
J'allumerai la cheminée dans la maison.
Crépitera le noisetier humide,
Il s'allumera et brûlera –
Alors que dehors
Le vent sifflera et la brume tombera!

En plus des mélodies en solo et du trio dans sa série «Barvinky» (La Pervenche), Stepovyi a également écrit ce duo vocal qui décrit la soirée idyllique passée à la maison par une famille de paysans. La tempête rugit à l'extérieur, mais la musique est calme et paisible, et la maison chaleureuse et rassurante.

18 | Derrière le bosquet

Tarass Chëvtchënko

Traduction: Nataliya Mysko

Le soleil se lève et ensuite se couche
Au-delà du bocage
Durant la soirée, dans une vallée,
Un cosaque triste se promène.
Il marche pendant une heure,
Il marche pendant une autre.

Stepovyi kommt in diesem Lied, das er nach dem Ersten Weltkrieg schrieb, zurück zu der Lyrik des Liedzyklus „Launen“ von Oles. Hier erhebt sich der Geist des Dichters wie ein Adler im Morgengrauen. In den anderen Liedern symbolisiert der Adler die Revolution; der Tag wird zur Nacht, der Geist stirbt und nur beunruhigende Gedanken bleiben zurück.

17 | Der Abend

Jakiv Schtschokoliv

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Der Abend naht, es dämmt,
der Nebel legt sich auf die Erde,
der silberne Mond versteckt sich,
die Wolken umhüllen den Himmel.
Nur ein Hauch, meine Liebe,
auf der Fensterscheibe:
Schau auf dieses Schneegestöber
bei der Kirche und im Dorf.
Der Wind kommt auch an unser Haus,
er wird am Dach pfeifen,
große, breite Schneehügel
schüttet er uns auf.
Kalt wird es draußen.
Wehe dem Einsamen,
den das Gestöber
im freien Feld erreicht!
Sorge dich nicht, mein Täubchen,
dass es nachten wird:
Ich bringe Stroh und Reisig ins Haus
und zünde unseren Ofen an.
Dann werden dürre Zweige knistern,
hell lodern, Wärme spendend –
dort draußen soll der Wind
weiterhin pfeifen!

Zusätzlich zu den Solo-Kunstliedern und dem Trio seiner „Barvinky“ (Das Immergrün) Serie verfasste Stepovyi dieses Vokalduet. Es beschreibt einen idyllischen Winterabend in einem Bauernhaus. Draußen wütet ein Schneesturm, die Musik ist jedoch ruhig und friedvoll so wie das Haus im Innern warm und gemütlich ist.

18 | Hinter dem Hain geht die Sonne auf

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Hinter dem Hain geht die Sonne auf,
hinter dem Hain geht sie unter.
Ein trauriger Kosake wandelt abends im Tal,
er wandelt und wartet stundenlang
auf sein Mädchen mit schwarzen Brauen.
Warum kommt sie nicht, Untreue,

From the dark meadow does not come
And thus reward his duty.
The treacherous one does not appear...
Out of the gloom abhorred,
With kennel-keepers and with hounds
Now comes the rakish lord.
The dogs are set upon the lad,
His hands with ropes are tied;
The fiercest tortures for his flesh
His captors then provide;
Into a dungeon he is cast,
The lord now locks him there;
Then rapes the girl and turns her out
To wander in despair...

Stepovyi's first songs were written at the height of the First Russian Revolution. The father of Ukrainian musical nationalism Mykola Lysenko found this song to be rather old-fashioned. But beneath the deceptively placid surface is a story of great violence. It is in such songs that Stepovyi demonstrates his skill of dramatic understatement.

The song cycle 'Nastroï' (Moods, 1907 – 08)

The song cycle *Moods*, with words by Oleksander Oles, was written after the First Russian Revolution. Ukrainian artistic expression was once again severely restricted by newly imposed Czarist policies. Stepovyi uses the symbolist meaning of each text as a metaphorical comment on his own situation as a composer. A feeling of disillusionment permeates the entire work.

19 | O Cherished Word

Oleksander Oles

Translation: Uliana Pasicznyk and
Maxim Tarnawsky

Oh, cherished word! My tethered eagle!
Abandoned to the derision of foreigners.
The lyric thunder of my parents
Forgotten irretrievably by the children.
Oh, cherished word! The rustle of the forest!
The music of the blue-eyed steps,
The silken song of the wide steppes,
The lion's roar of the Dnipro...

Не виходить чорнобрива
Із темного дугу,
Не виходить зрадливий...
А з яру та з лісу
З собаками та псарями
Іде пан гульвіса.
Цькують його собаками,
Крутять назад руки
І завдають козакові
Смертельні муки;
У льох його, молодого,
Той пан замикає...
А дівчину покриткою
По світу пускає.

Перші пісні Степового були написані в розгари Першої російської революції. Батько національної школи української музики Микола Лисенко вважав цю пісню досить старомодною. Але під оманливо-спокійною поверхнею ховається велика жорстокість. Саме в таких піснях Степовий проявляє свою умілість до драматичної недосказаності.

Пісенний цикл "Пісні настрою" (1907 – 08 pp.)

Цикл «Пісні настрою», на слова Олександра Олеса, був написаний після Першої російської революції. Всі прояви українського мистецтва були знову суворо репресовані новими царськими законами. Використовуючи символістичний зміст віршів як метафору, Степовий прокоментує ситуацію свого власного життя, як композитор. Весь цикл просякнутий почуттям розчарування.

19 | O слово рідне!

Олександр Олес

О слово рідне! Орле скутий!
Чужинцям кинуте на сміх!
Співочий грім батьків моїх,
Дітьми безпам'ятно забутий.
О слово рідне! Шум дерев!
Музика зір блакитнооких,
Шовковий спів степів широких,
Дніпра між ними левий рев...

Mais sa bien-aimée aux beaux sourcils noirs
Ne revient pas du pré obscur,
Elle ne vient pas, la perfide...
Et du ravin, et du bois
Avec des chiens et des dresseurs
Sort un maître fêtarde.
On le menace avec les chiens,
On lui tord les bras
Et on inflige au cosaque
Des tortures mortelles;
Dans une cave, ce jeune cosaque,
Est enfermé par le maître...
Et sa fiancée déshonorée
Est laissée seule au monde.

Stepovyi a écrit ses premières mélodies au plus fort de la Première Révolution russe. Le père du nationalisme musical ukrainien, Mykola Lysenko, trouvait cette mélodie passée de mode. Mais sous une apparence trompeuse de calme, cette mélodie raconte une histoire d'une grande violence. C'est par cette veine que Stepovyi a pu démontrer sa maîtrise de l'euphémisme dramatique.

Cycle des mélodies «Nastroï» (Humeurs, 1907 – 08)

Le cycle de mélodies «Humeurs», sur des paroles d'Oleksander Oles, a été composé après la Première Révolution russe. L'expression artistique ukrainienne était à nouveau très limitée à cause de l'imposition de nouvelles politiques tsaristes. Stepovyi utilise le symbolisme de chaque texte comme commentaire métaphorique décrivant sa condition de compositeur. Un sentiment de désillusion envahit le morceau entier.

19 | O! Mot chéri

Oleksander Oles

Traduction: Nataliya Mysko

Oh, chère parole! Comme un aigle enchaîné!
Aux étrangers, sujet de moquerie!
Une chanson tonnante de mes aïeux,
Oubliée par les enfants pour toujours.
Oh, chère parole! Le bruit des arbres!
La musique des étoiles aux yeux bleus,
Le chant en soie des vastes steppes,
Le rugissement du lion Dnipro

aus dem dunklen Wald?
Sie erscheint nicht, stattdessen
kommt aus dem Tal geritten
der Herr, der liederliche Verführer,
mit Hunden und Vögten.
Mit Hunden hetzt man den Kosaken,
man nimmt ihn fest, man fesselt seine Hände,
man fügt dem Kosaken tödliche Pein zu.
Der Herr lässt den jungen Mann
im Kerker einschließen, und das Mädchen zieht,
geschändet, in die weite Welt.

Stepovyi's erste Lieder wurden während des Höhepunkts der ersten russischen Revolution geschrieben. Mykola Lysenko, der Vater des musikalischen Nationalismus in der Ukraine fand dieses Lied etwas altmodisch. Unter der trügerisch ruhigen Oberfläche findet sich jedoch eine Geschichte voller Gewalt. In Liedern wie diesem zeigt Stepovyi seine Fähigkeit zur dramatischen Untertreibung.

Der Liedzyklus „Nastroï» (Launen, 1907 – 08)

Der Liedzyklus „Launen“ mit Worten von Oleksander Oles wurde nach der ersten russischen Revolution geschrieben. Die ukrainische Kunst wurde wieder einmal durch neuverhängte zaristische Richtlinien aufs Schärfste eingeschränkt. Stepovyi benutzt die symbolistische Bedeutung eines jeden Textes als metaphorische Anmerkung zu seiner eigenen Situation als Komponist. Ein Gefühl der Desillusionierung durchdringt das ganze Werk.

19 | Vertrautes Wort!

Oleksander Oles

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Vertrautes Wort! Gefesselter Adler!
Dem Hohn der Fremden überlassen,
schallender Donner der Eltern,
von Kindern vergessen!
Vertrautes Wort! Der Bäume Rauschen!
Die Musik der blauäugigen Sterne,
zarter Gesang der weiten Steppe,
Dnipro's mächtiger Hall!

Oh, cherished word! Be thou my sword!
No, be the sun! Rest overhead and
Cast your light on my land, and then
Unleash the rain of judgment upon it.

Anger. The Ukrainian language with its native melos, like a flaming rain will consume the land. This biblical allusion is hinted at in the music with the hymn-like chords of the accompaniment.

20 | The Valleys Slumber

Oleksander Oles

Translation: Uliana Pasicznyk and
Maxim Tarnawsky

The valleys slumber, while on the hills
I stand alone the whole night through,
Searching the good stars in the heavens
For my unfortunate star.
I seek it in order to return
To it the favours it has bestowed,
To weep here on the hills
Until all my tears are gone.

Anxiety. Tempting fate, the composer seeks to find that evil star which bestowed on him his misfortunes. There are no more melodies, just heavy chords.

21 | My Soul Has Blossomed

Oleksander Oles

Translation: Bohdan Parashchak

My soul was happy surrounded by flowers,
Watching them burn in a grey mist.
Let them burn, let them burn
While the years are passing by.
My soul is aflame and I will burn with it, that I know,
I am engulfed in flames, but I do not care.
Enjoy the flames, do not put them out,
I do not care, I do not weep for my soul.

Ecstasy. Ah, the composer's soul is on fire! Let it burn, let it burn... time is fleeting. Nothing can stop the music!

О слово! Будь мечем моїм!
Ні, сонцем стань! вгорі спинися,
Осяй мій край і розлетися
Дощами судними над ним.

Гнів. Зі своєрідним мелосом звуку української мови, як вогненний дощ, поглинуть усю землю. Біблійна символіка представлена акордами, які нагадують звуку церковного співу.

20 | Долини сплять

Олександр Олес

Долини сплять, а я на горах
Один на цілу ніч стою,
Шукаю в небі, в добрих зорях
Зорю недобрую свою.
Шукаю я, щоб їй віддати
Назад усі дари її,
І тут на горах заридати
І сльози виплакати свої.

Тривога. Наражаючись на все, композитор шукає зірку зла, яка подарувала йому долю. Вже нема більше мелодій, лишились тільки важкі акорди.

21 | В квітках була душа моя

Олександр Олес

В квітках була душа моя,
І ось дивись, – палаю я,
Я запалив квітки мої:
Нехай горять у свій млі.
Нехай горять, нехай горять...
Літа летять, літа летять.
В огні горить душа моя,
Згорю і сам я, – знаю я,
Бо весь палаю я в огні, –
Не жаль себе, не жаль мені.
Дивись, любуйся, не тужи,
Не жаль мені, не жаль душі.

Екстаза. Ах, душа композитора горить! Нехай горить, нехай горить... час віткає. А музику ніщо не може спинити!

Oh la parole! Sois mon épée!
Non, deviens plutôt le soleil! Arrête-toi au zénith,
Eclaire ma patrie et envoie-toi
En pluie apocalyptique qui l'arrosera.

La colère. La langue ukrainienne, avec son harmonie musicale naturelle va consumer le pays comme une pluie de feu. Cette allusion biblique est sous-entendue dans la musique dont les accords de l'accompagnement s'apparentent à l'air d'un hymne.

20 | Les vallées endormies

Oleksander Oles

Traduction: Nataliya Mysko

Les plaines dorment, et moi,
Je me trouve dans les montagnes,
Tout seul, pendant toute la nuit,
Je cherche dans le ciel, parmi les bonnes étoiles
Mon étoile à moi, la maudite.
Je la recherche pour lui rendre
Toute sa bonté,
Pour fondre en larmes, ici, dans les montagnes,
Pour pleurer toutes les larmes de mes yeux.

L'angoisse. Tentant le sort, le compositeur cherche la mauvaise étoile à l'origine de tous ses malheurs. Les mélodies se sont tues, seuls persistent de lourds accords.

21 | Mon âme en fleurs

Oleksander Oles

Traduction: Nataliya Mysko

Mon âme se trouvait parmi les fleurs,
Et voilà, regarde – je brûle,
Et puis, j'ai allumé mes fleurs.
Qu'elles brûlent dans la brume bleuâtre!
Qu'elles brûlent, qu'elles brûlent!..
Les années s'envolent, les années s'envolent.
Mon âme s'enflamme,
Et moi, je périrai, je le sais bien,
Car tout mon corps s'enflamme,
Ne prends pas pitié de moi, ni de toi.
Regarde en admirant, avec ardeur,
Ne prends pas pitié de moi, ni de mon âme.

L'extase. Ah! L'âme du compositeur se consume. Qu'elle brûle, qu'elle brûle... Le temps s'échappe. Rien n'arrêtera la musique.

Mein Wort, sei mir Waffe!
Sei mir Sonne, bleib in der Höhe stehen,
erstrahle übers Land
und überflute es wie Regen!

Zorn. Die ukrainische Sprache mit ihrer natürlichen musikalischen Qualität, wie ein strömender Regen, der das Land vernichten wird. Auf diese biblische Anspielung wird in der Musik mit den choralähnlichen Akkorden in der Begleitung hingedeutet.

20 | Die Täler schlummern

Oleksander Oles

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Die Täler schlummern, in der Nacht
stehe ich allein auf dem Berg.
Am Himmel suche ich im Kreise guter Sterne
nach meinem einzigen, bösen Stern.
Ich suche nach ihm, denn ich will ihm
All seine Gaben wiedergeben.
Drum stehe ich hier auf dem Berg
und vergieße die Tränen.

Angstgefühl. Der Komponist, der das Schicksal herausfordert, versucht, den bösen Stern zu finden, der ihm all das Unglück beschert hat. Hier gibt es keine Melodie mehr, nur noch schwere Akkorde.

21 | In den Blumen war meine Seele

Oleksander Oles

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

In den Blumen war meine Seele,
und – schau her – jetzt lodere ich,
ich zündete meine Blumen an,
brennen sollen sie im grauen Nebel.
Brennen sollen sie, brennen, –
so vergehen meine Jahre, sie vergehen...
Meine Seele ist vom Feuer umfassen,
und ich verbrenne auch, ich weiß,
denn ich bin voller Flammen, –
um mich selbst Sorge ich mich nicht.
Schau zu und bewundere, lösche es nicht,
ich suche mich nicht um die Seele.

Freudentaumel. Die Seele des Komponisten brennt. Soll sie brennen... die Zeit eilt dahin. Nichts kann die Musik zum Verstummen bringen!

22 | Do Not Take the Willow from the Green Grove

Oleksander Oles

Translation: Bohdan Parashchak

Do not take the willow from the green grove,
Neither to the yellow sands nor to the cliffs,
For it will wither from yearning and sadness
For the green grove...
And do not take the pine tree to the green grove,
For it will be sad on the plain,
And it will wither in the water from fiery yearning
For the distant peak...

Yearning. Like a tree uprooted, the composer too yearns for the fertile ground that will allow him to continue creating his songs.

22 | Не беріть із зеленого луку верби

Олександр Олес

Не беріть із зеленого луку верби
Ні на жовті піски, ні на скелі,
Бо зів'яне вона від жаги і журби
По зеленому луку в пустелі...
І сосни не несіть на зелені луки,
Бо вона засумує в долині
І засохне в воді від палкої жаги
І нудьги по далекій вершині...

Нудьга. Як те викорінене дерево, композитор теж нудьгує за родючим ґрунтом, щоби знову можна було писати пісні.

22 | Ne prenez pas un saule pour un buisson vert

Oleksander Oles

Traduction: Nataliya Mysko

N'enlevez pas le peuplier du champs verdi
Juste pour le planter dans les sables jaunes, parmi les rochers,
Car il flétrira de soif et du chagrin
En se languissant de ce champs verdi, dans ce désert...
N'emmenez pas non plus le pin loin des champs verdis,
Car il s'ennuiera dans la vallée
Et se desséchera de sa soif brûlante
Et d'ennui du sommet lointain...

Le désir. Comme un arbre déraciné, le compositeur a lui aussi besoin du sol fertile qui lui permettra de continuer à créer ses mélodies.

22 | Pflückt keine Weidenzweige im grünen Tal

Oleksander Oles

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Pflückt keine Weidenzweige im grünen Tal,
bringt sie nicht auf Sand oder Felsen,
in der Wüste verwelken sie vor Kummer,
nach dem grünen Tale trauernd...
Bringt keine Kiefer in ein grünes Tal,
denn dort wird sie trauern,
dort verdörft sie vor heißer Sehnsucht
nach ihren fernen Höhen...

Sehnsucht. Wie ein entwurzelter Baum sehnt sich der Komponist nach dem fruchtbaren Boden, der es ihm ermöglicht, weiterhin Lieder zu komponieren.

23 | Once Song Poured Forth from Me

Oleksander Oles

Translation: Uliana Pasicznyk and Maxim Tarnawsky

Once song poured forth from me
But now it's my tears that flow.
I've surrendered my woeful song
To the warbling nightingale.
Everything has drowned in song—in the sea,
Everything is forgotten, as if in a dream...
Only you, distant star
Shine on in the heavens.

Sorrow. In 1907, fellow composer Kyrylo Stetsenko was exiled from Kyiv. Symbolically, Stepovyi is afraid he too may have to give up writing songs.

23 | Лився спів колись у мене

Олександр Олес

Лився спів колись у мене,
А тепер я сльози ллю...
Про журбу мою співати
Доручив я солов'ю.
Все втонуло в пісні-морі,
Марить все в якомусь сні...
Тільки ти, далека зоре,
Рівно сяєш в вишині.

Жаль. У 1907 р. композитора Кирила Стеценка було виселено із Києва. Символічно, Степовий журить, що він теж муситиме перестати писати пісні.

23 | Au temps où les mélodies coulaient à flots

Oleksander Oles

Traduction: Nataliya Mysko

Jadis le chant s'élançait de moi,
Et maintenant je verse les larmes...
C'est au rossignol que j'ai confié
Ce chant sur ma tristesse.
Tout a coulé dans la chanson; la mer,
Toute est oublié comme dans un rêve...
Toi seulement, étoile lointaine,
Continue de briller dans le ciel.

La peine. En 1907, son compatriote Kyrylo Stetsenko doit s'exiler de Kiev. Symboliquement, Stepovyi craint devoir lui aussi cesser de composer ses mélodies.

23 | Einst strömte mein Gesang

Oleksander Oles

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Einst strömte mein Gesang,
jetzt strömen meine Tränen...
Über meine Trauer zu singen
bat ich die Nachtigall.
Alles ertrank in den Liedern wie in einem Meer,
alles ward vergessen, wie in einem Traum...
Nur du, mein ferner Stern,
Du strahlst noch in der Höhe.

Kummer. 1907 wurde der Komponist Kyrylo Stetsenko von Kyiv verbannt. Stepovyi befürchtet symbolisch, dass auch er vielleicht keine Lieder mehr schreiben darf.

24 | Soon the Sun Will Laugh

Oleksander Oles

Translation: Bohdan Parashchak

Soon the sun will laugh,
The whole earth will bloom,
And together with you
I will no longer be
But alone, like a dark ghost,
I will wander all day long,
Not seeing the flowers,
Not hearing the songs.
I will pass by the groves,

24 | Скоро сонце засміється

Олександр Олес

Скоро сонце засміється,
Зацвіте уся земля,
Та у парі із тобою
Не піду вже більше я.
А один, як привид темний,
Я блукатиму весь день,
Не любуючись квітками
І не чуючи пісень.
Я проходитиму луки,

24 | Bientôt, le soleil sourira encore

Oleksander Oles

Traduction: Nataliya Mysko

Le soleil sourira bientôt,
Et toute la terre fleurira,
Mais en couple avec toi
Je ne serai plus.
Mais tout seul, comme un fantôme obscur,
J'errerai tout au long du jour,
Sans admirer les fleurs,
Sans entendre les chansons.
Je traverserai les champs,

24 | Bald lacht die Sonne

Oleksander Oles

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Bald lacht die Sonne,
bald blüht die Erde,
mit dir zusammen
gehe ich aber nicht wieder.
Alleine, wie ein dunkler Geist,
werde ich durch die Welt schlendern
ohne die Blumen zu bewundern,
ohne die Lieder zu hören.
Ich werde an Feldern vorbeigehen,

I will pass beauty by...
And carry despair in my heart
To the ends of the earth.

Despondency. The music has stopped. The sun may shine again, but the composer has lost his way, like a blind man searching, searching...

25 | Not All Sorrows Have Died

Oleksander Oles

Translation: Uliana Pasicznyk and Maxim Tarnawsky

Not all sorrows have died,
Not all songs have been sung,
Not all horizons have clouded over—
My blood still boils, roiling in rage,
And my heart still beats like a bell.
My entire soul is in flames.
To you and to life I will not succumb,
I shall not douse the fire with tears,
I shall spread myself out as the steppe,
I shall spill out a sea of songs,
And into each song I shall pour
All my passion, all my blood.

Despair. Blood is boiling, songs are still unsung... the composer rebels, and the music rushes headlong towards a fate unknown.

26 | Flowers Don't Bloom in Winter

Oleksander Oles

Translation: Uliana Pasicznyk and Maxim Tarnawsky

Flowers don't bloom in winter
And trees don't rustle...
Enshrouded in a mist,
They stand like corpses.
Could you, my flower, my country,
In this wintry historical age,
Flower and rustle
Beneath the drifts of snow?
The gulls don't screech in winter,
The nightingales don't sing—
Locked in the icy grip of frost
The lakes and gardens sleep.
Oh my land, my seagull, my nightingale,
Could you raise your voice in song
And march forward into the snowstorm
And lead others to do the same?
Time will pass, winter will pass,

Я минатиму красу...
І одну розпуку в серці
На край світу понесу.

Зневіра. Музика припинилася. Сонце колись знову засяє, але композитор збився зі шляху, немов сліпий блукає, блукає...

25 | О, ще не всі умерли жалі

Олександр Олес

О, ще не всі умерли жалі,
Не всі проспівані пісні
Не всі захмарилися далі, –
Ще кров кипить, клекоче в шалі,
І серце б'є, як дзвін, в мені
І вся душа в огні.
Життю і вам я не скорюся,
Вогню сльозами не залюю,
Я буйним степом розгорнуся,
Я морем співів розіллюся,
І в кожну пісню увіллю
Весь жар, всю кров мою.

Відчай. Кров бушує, пісні ще недоспівані... композитор бунтується, а музика женеться стрімголов назустріч невідомій долі.

26 | Не цвітуть квітки зимою

Олександр Олес

Не цвітуть квітки зимою
І дерева не шумлять...
А обгорнені імлюю,
Як мерці, вони стоять...
Як же ти, мій краю-квіте,
В час морозів вікових
Міг би квітнути і шуміти
З-під наметів снігових?
Не кричать чайки зимою,
Не співають солов'ї...
Скуті кригою страшною,
Сплять озера і гаї.
Краю – чайко – солов'ю,
Як же міг би ти співать
І вперед іти в зав'ю,
І других в дорогу звать?
Час мина... зима минає...

Sans avoir observé leur beauté...
Et j'emmènerai le seul désespoir de mon cœur
Jusqu'au bout du monde.

Le découragement. La musique ne résonne plus. Peut-être le soleil brillera-t-il encore, mais le compositeur a perdu sa route; comme un aveugle, il la cherche, la cherche...

25 | Toutes les peines ne sont pas oubliées

Oleksander Oles

Traduction: Nataliya Mysko

Oh, tous mes chagrins ne sont pas encore morts,
Toutes mes chansons ne sont pas encore chantées,
Tout dans le lointain n'est pas encore ennuagé,
Mon sang bout toujours, il écume de rage,
Mon cœur résonne comme une cloche en moi
Et toute mon âme est en flammes.
Je ne me soumettrai ni à la vie ni à vous,
Je ne verserai pas mes larmes sur le feu,
Je me déploierai comme la steppe enragée,
Je me répandrai en chants dans la mer
Et dans chaque chanson je verserai
Tout mon chagrin et tout mon sang.

Le désespoir. Le sang bout, les mélodies restent muettes... Le compositeur se rebelle et la musique s'élance vers un avenir encore inconnu.

26 | Les fleurs ne s'épanouissent pas en hiver

Oleksander Oles

Traduction: Nataliya Mysko

Les fleurs ne fleurissent pas en hiver
Et les arbres ne font pas de bruit...
Mais recouverts par la brume
Ils sont debout, comme des corps sans vie...
Mais comment toi, mon pays-fleur
A l'heure des gels éternels
Aurais-tu fleuri et fait du bruit
Au-dessous des tentes de neige?
Les mouettes ne crient pas en hiver,
Et les rossignols ne chantent pas...
Enfermés sous une glace terrifiante
Les lacs et les bosquets dorment.
Ma terre, la mouette, le rossignol,
Comment aurais-tu pu chanter,
Avancer dans une tempête de neige
Et appeler les autres en route?
Le temps passe... L'hiver passe...

die Schönheit meiden...
In meinem Herzen trage ich
die Trauer ans Ende der Welt.

Niedergeschlagenheit. Die Musik ist verstummt. Mag die Sonne auch wieder scheinen, der Komponist hat sich verlaufen, so wie ein Blinder auf der Suche.

25 | Die Trauer ist noch nicht verklungen

Oleksander Oles

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Die Trauer ist noch nicht verklungen,
nicht alle Lieder sind gesungen,
nicht jede Weite steht im Nebel,
das Blut pulsiert nicht, wie im Wahn,
das Herz schlägt in mir, wie eine Glocke,
meine ganze Seele ist mit Flammen erfüllt.
Das Leben nimmt mir nicht den Mut,
mit Tränen ist das Feuer nicht zu löschen,
in der freien Steppe fühle ich mich frei,
ein Meer voller Gesang will ich verströmen,
mein ganzes Feuer, meinen ganzen Eifer
gebe ich meinen Liedern mit.

Verzweiflung. Kochendes Blut, nicht gesungene Lieder... der Komponist rebelliert und die Musik rast kopfüber auf ein unbekanntes Schicksal zu.

26 | Im Winter blühen keine Blumen

Oleksander Oles

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Im Winter blühen keine Blumen,
es rauschen keine Bäume...
Wie Tote stehen sie da,
vom Nebel umhüllt...
Wie hättest du, mein liebes Land,
blühen und gedeihen können
in dieser eisigen Zeit,
voller Winde und Schnee.
Die Möwen schreien nicht im Winter,
es singen keine Nachtigallen...
Im schrecklichen Eis eingefangen
Schlafen Seen und Haine.
Mein Land, du meine Nachtigall,
wie schön könntest du singen,
uns voraus schreiten im Sturm
und die anderen auf den Weg rufen?
Die Zeit vergeht, der Winter vergeht...

Everything will awaken from its sleep
And songs of joy will rise to welcome
The rising sun and the coming spring.
How could you not, dear nightingale,
Raise your voice too in welcoming the sun?
How can I, how dare I
Ask you such a delicate question?

Melancholy. Time will pass, spring will come... Songs will sound again, but the composer dares not ask when. The song cycle ends with one of Stepovyi's most haunting duets.

Все прокинеться від сну
І піснями привітає
Красне сонце і весну.
Як же ти, мій солов'ю,
Зможеш сонця не вітати?
Як я можу, як я смію
В тебе, чулого, питать?

Меланхолия. Пройде час, настане весна... Пісні знову звучать, але композитор не наважується запитати – коли? Пісенний цикл закінчується одним із найчарівніших дуєтів Степового.

Tout se réveillera du sommeil
Et saluera avec des chansons
Le beau soleil et le printemps.
Comment n'aurais-tu pas pu, mon rossignol,
Saluer le soleil?!

La mélancolie. Le temps passe, le printemps arrivera. Les mélodies résonneront à nouveau, mais le compositeur a peur de demander quand cela sera. Le cycle de mélodies se termine par un des duos de Stepovyi les plus lancinants.

Alles erwacht aus dem Schlaf,
die wunderbare Sonne begrüßt
den Frühling mit Liedern.
Wie kannst du, meine Nachtigall,
Die Sonne nicht begrüßen?!

Schwermut. Die Zeit wird vergehen, der Frühling wird kommen. Lieder werden wieder erklingen, der Komponist wagt aber nicht zu fragen, wann das sein wird. Der Liederzyklus endet mit einem der eindringlichsten Duette von Stepovyi.

27 | Do Not Sing Happy Songs

Halyna Komorova

Translation: Bohdan Parashchak

No, do not sing happy songs
About flowers and love,
Do not break my heart
By showing me pictures of happiness.
Look at the unhappiness,
Despair and tragedy around us—
Can you hear the endless groans
And weeping that break the heart?
Do you see the burning tears,
Do you hear the rattling chains?
O, do not sing cheerful songs,
Do not lull your brothers to sleep.

For almost 100 years this song was falsely attributed to Oleksander Oles and included in the song cycle 'Moods'. It was written in 1909 and may be considered an afterthought to the song cycle. Stylistically, it is similar to the 'Moods', but the song does not reflect a single mood. The extended piano passage before the last verse brings out the conflicting emotions of the text.

27 | Ні, не співай пісень веселих

Галина Комарова

Ні, не співай пісень веселих
Про квіти, про кохання рай,
Малюнком щастя чарівного
Ти серця чулого не край.
Дивись – не щастя, лихо всюди,
Нудьга і горе скрізь живе,
Чи чуєш стогін той невпинний,
Той плач, що серце жалем рве?
Чи бачиш сльози ті пекучі,
Чи чуєш брязкіт кайданів?
О, не співай пісень безжурних,
Не присипляй твоїх братів.

Майже 100 років ця пісня була помилково приписана Олександр Олесеві й включена до вокального циклу "Пісні настрою". Твір був написаний у 1909 р. і може вважатися післясловом циклу. Стилiстично він схожий на "Пісні настрою", проте романс не відображає єдиного настрою. Розширений фортепіановий перехід до останньої строфи наголошує суперечливі настрої тексту.

27 | Ne chantez pas des chansons joyeuses

Halyna Komarova

Traduction: Nataliya Mysko

Non, ne chante pas de chansons joyeuses
Sur les fleurs, sur le paradis d'amour,
Ne déchire pas mon cœur, mon cœur sensible
Par un dessin du bonheur magique.
Regarde, pas de bonheur, mais du malheur partout,
L'ennui et le chagrin vivent partout,
Ce gémissement infini, ces pleurs
Qui déchirent le cœur de tristesse, les entends-tu?
Vois-tu les larmes brûlantes,
Entends-tu le bruit des chaînes?
Ne chante pas de chansons indifférentes,
Ne laisse pas dormir tes frères.

Pendant plus de cent ans, cette mélodie a été faussement attribuée à Oleksander Oles et elle était incluse dans le cycle de mélodies «Humeurs». Elle a été écrite en 1909 et elle peut avoir été ajoutée au cycle des mélodies plus tard. D'un point de vue stylistique, elle s'apparente aux compositions d'«Humeurs», mais la mélodie ne rappelle aucun des états d'âme décrits. Le long passage au piano avant le dernier couplet souligne les émotions contradictoires du texte.

27 | Singe kein fröhliches Lied

Halyna Komarova

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Singe kein fröhliches Lied
über Blumen, Liebe und Paradies,
verletzte nicht das wunde Herz
mit Bildern zauberhaften Glücks.
Schau hin – kein Glück, nur Leiden überall,
Kummer und Unglück leben umher.
Hörst du die steten Klagen,
jenes herzerreißende Weinen?
Siehst du die bitteren Tränen,
Hörst du die rasselnden Ketten?
Oh, singe kein fröhliches Lied,
Lulle deine Brüder nicht in den Schlaf

Fast 100 Jahre lang wurde dieses Lied fälschlicherweise Oleksander Oles zugeschrieben und in den Liedzyklus „Launen“ aufgenommen. Es wurde im Jahre 1909 komponiert und könnte als nachträglicher Einfall für den Liedzyklus betrachtet werden. Stilistisch gesehen ist es mit „Launen“ zu vergleichen, jedoch gibt das Lied nicht nur eine Stimmung wieder. Das erweiterte Klavierstück vor dem letzten Vers unterstreicht die sich widersprechenden Emotionen des Textes.

1 | The Cloud

Yuri Budiak

Translation: Uliana Pasicznyk and
Maxim Tarnawsky

Full of thunder, like the war,
Clad in furnace-softened metal
Black, gloomy, and angry
Like the scourge of God it moves
And utters a terrible roar.
Frightfully moving with frightful noise
In the heavenly vale.
Seeking a greater expanse and more freedom,
It grows darker still
And grows, slowly grows.
It can't be stopped or turned aside!
In its darkness and terrible glow
All made of moisture, fire, and thunder
It's all anger ... and mercy,
It strikes and sprinkles endlessly.
And the sprinkled fields
Raise their fresh breasts
And the working people arise
Independent, like the masters.
There'll be a harvest, and freedom too!
Thus ensnared in chains of oppression,
Exploitation, and cruel torment,
The people's action in times of revolt
Destroys everything in its path
Full of power and aspiration!
Unbounded in breadth and width
It thunders, burns, and glows.
It destroys the chains of slavery
And forever the freed people
Are greeted by the sun of truth.

Stepovyj's most dramatic song from the Soviet period. The storm cloud is the Revolution, its merciless and inexorable force represented by the driving accompaniment. The last two verses may have been added by the composer, since they are missing from the original poem. In the 1920s this art song became the model for compositions in this genre by other Ukrainian composers.

1 | Хмара

Юрій Будяк

Повна грому, як війна,
В сталь розпечену сповита,
Чорна, хмура і сердита
Богом кари йде вона
І реве несамовито.
Грізно суне, грізно б'є
В піднебесному роздолі.
Ще їй ширу, ще їй волі!
Все темнішою стає
І росте, росте поволі.
Ні спинить, ні розігнать!
В тьмі і сяєві страшному
Вся з води, вогню і грому,
Вся і гнів, і благодать
Б'є й кропить без утому.
І ороплені лани
Підіймають свіжі груди,
І стають робочі люди
Незалежні, як пани,
Урожай і воля буде!
Так закутий в ланцюги гніту,
Здирства і знущання,
Рух народу в час повстання
Розбиває все навкрути,
Повний сили й поривання!
І безмірний вздовж і вишир
Він гримить, горить і сяє,
Пути рабства розбиває,
І навк розкутий мир
Сонце правди зустрічає!

Це найбільш драматична пісня Степового з його радянського періоду. Хмара — це революція. Її нещадна та неблаганна сила представлена невпинним супроводом. Останні дві стрічки, може, дописані самим композитором, оскільки вони відсутні в оригінальній поемі. У 1920-х рр. ця пісня стала прикладним твором цього жанру серед українських композиторів.

1 | Nuage

Yuriy Boudiak

Traduction: Nataliya Mysko

Rempli de tonnerre, comme la guerre,
Enrobé dans l'acier chauffé,
Noir, sombre et fâché,
Il s'approche comme un châtiment de dieu
Et rugit violemment.
Il s'approche sévèrement, il bat sévèrement
Dans la plaine céleste.
Plus d'espace pour lui, plus de liberté!
Il s'assombrit
Et grandit, grandit doucement.
On ne peut pas l'arrêter ni le faire partir!
Dans les ténèbres et la brillance terrifiante
Rempli d'eau, de feu et de tonnerre,
Rempli de colère et de bien
Il frappe et arrose sans arrêt.
Et les champs arrosés
Èlèvent leurs poitrines rafraichies,
Et se lèvent les travailleurs
Indépendants comme des maîtres,
Il y aura de la récolte et de la liberté!
Ainsi, enchaîné par les fers de l'oppression,
De la moquerie et des injures,
Le mouvement du peuple en temps de révolte
A tout brisé aux alentours,
Rempli de force et de volonté!
Et de long en large
Il tonne, brûle et brille,
Il brise les chaînes de l'esclavage,
Et pour toujours la paix déchainée
Rencontre le soleil et la vérité!

La mélodie la plus dramatique de la période soviétique de Stepovyj. Le nuage de tempête évoque la Révolution et l'accompagnement principal décrit son inexorabilité et sa force impitoyable. Les deux derniers couplets peuvent avoir été ajoutés par le compositeur, puisqu'ils sont absents du poème original. Dans les années 1920, cette mélodie est devenue un modèle pour les compositions de ce genre créées par d'autres compositeurs ukrainiens.

1 | Die Wolke

Jurij Budiak

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Sie kommt voller Donner,
wie ein Krieger, eingehüllt in heißen Stahl,
schwarz, betrübt und entrüstet,
wie Gottes Zorn kommt die Wolke,
ungeheuerlich grollend.
Wütend kommt sie, erzürnt
schlägt sie auf den Himmelsgrund.
Sie verlangt nach Freiheit und Weite!
Immer dunkler wird sie,
und sie wächst, sie wächst.
Unaufhaltsam, unvermeidlich,
vom grausamen Lichte umhüllt,
voller Zorn und voller Gnade
schlägt die Wolke umher und versprüht
Wasser, Feuer und Donner.
Die benästen Felder
atmen erfrischt auf, und mit ihnen
erwachen auch die Menschen,
unabhängig und frei
schreiten sie ihrem Glück entgegen!
Nach langen Jahren Sklaverei,
bekämpft das Volk nun endlich sein Joch
und vernichtet im Aufruhr
all die Fesseln und Ketten.
Nun hat das Volk neue Kraft
und neues Bestreben!
Es donnert, lodert und strahlt,
endlos groß und ewig stark,
es sprengt die Sklavenfesseln,
und die befreite Welt
begrüßt die Sonne der Wahrheit!

Stepovyj's dramatischstes Lied der Sowjetzeit. Die Sturmwolke ist die Revolution, ihre gnadenlose und unbittliche Kraft wird durch die antreibende Begleitung dargestellt. Die letzten zwei Verse sind vermutlich vom Komponisten hinzugefügt worden, da sie im ursprünglichen Gedicht fehlen. In den 1920er Jahren wurde dieses Kunstlied für andere ukrainische Komponisten die Vorlage für Kompositionen in dieser Gattung.

2 | Dank and Dark

Spyrydon Cherkasenko

Translation: Uliana Pasicznyk and Maxim Tarnawsky

Dank and dark, like a coffin.
The pickaxe fell from his hands,
Breathing is difficult, his spine throbs with pain,
Hammering pounds on his head.
Why have you stopped? Don't daydream!
Take up your pickaxe, and dig!
He has but a single thought: a moment's rest—
He hasn't the strength to keep swinging.
He needs to stand up and straighten his back
To fill his lungs with fresh air.
Why have you stopped? Don't daydream!
Take up your pickaxe, and dig!
Is it early or late? How much longer this shift?
Time seems to stretch out in years—
Let me but rest, but rest, but rest
Let me just sleep ... forever!
Why have you stopped? Don't daydream!
Take up your pickaxe, and dig!

Work is a recurring theme in Soviet art. But this is no glorification of the miner toiling in a mine. Here, work is grim as it is endless. Only death can bring respite. Meanwhile, the descending bass line takes us ever deeper into the mine. The song is a miniature tone poem, expressing every detail of the text.

3 | The Three Roads

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Three broad roads ran in endless length
To crossroads in Ukraine;
By each a brother started out
A foreign land to attain.
They all forsook their mother dear;
One left a wife behind;
A sister, one; the youngest left
A maiden young and kind.
The aged mother planted then
Three ash-trees in the field;
The daughter-in-law a poplar shoot
Into the meadow heeled;
Three maple shoots the sister's hands
Set in with gentle push;
And the lorn maiden planted there
A red cranberry bush.
The ash-trees three did not take root,
The poplar withered soon,

2 | Мокро і темно

Спиридон Черкасенко

Мокро і темно, немов в домовині,
Випало кайло із рук,
Дихати важко, ломота у спині,
В голову болісний стук.
Чому став? Не дрімай!
Бери кайло – добай!
Думка єдина: спочити хвилину –
Сили нема довануть,
Добре б піднятиш та випростать спину,
Свіжим повітрям дихнуть.
Чому став? Не дрімай!
Бери кайло – добай!
Пізно чи рано? Ще довго робити?
Тягнеться час той, мов рік...
Дайте спочити, спочити, спочити,
Дайте заснути... навік!...
Чому став? Не дрімай!
Бери кайло – добай!

Робота – постійна тема у радянському мистецтві. Але у цьому сольоспіві не прославляється шахтарська праця. Тут робота жорстока, безконеchna... тільки смерть може принести полегшу. Тим часом, басова партія спадає все нижче і веде нас все глибше в шахту. Це мініатюрна музична поема, яка яскраво представляє кожну деталь тексту.

3 | Ой три шляхи широкії

Тарас Шевченко

Ой три шляхи широкії
Докупи зійшлися,
На чужину з України
Брати розійшлися.
Покинули стару матір,
Той жінку покинув,
А той сестру, а найменший
Молоду дівчину.
Посадила стара мати
Три ясени в полі,
А невістка посадила
Високу тополю.
Три явори посадила
Сестра при долині...
А дівчина заручена –
Червону калину.
Не прийнялись три ясени,
Тополя всихала,

2 | Sombre, froid et humide

Spyrydon Tchërkassenko

Traduction: Nataliya Mysko

Il fait humide et sombre comme dans un cercueil,
La pique est tombée des mains,
Il est dur de respirer, des courbatures dans le dos,
Un tapage douloureux dans la tête.
Pourquoi t'es-tu arrêté? Ne somnole pas!
Reprends ta pique; creuse!
Une seule pensée: se reposer un instant,
Il n'a plus de forces pour creuser,
Ce serait bien de se lever et de s'étirer le dos,
Respirer de l'air frais.
Pourquoi t'es-tu arrêté? Ne somnole pas!
Reprends ta pique; creuse!
Est-il tard ou tôt? Encore beaucoup de travail?
Le temps passe lentement comme une année...
Laissez-moi me reposer, me reposer, me reposer,
Laissez-moi m'endormir... pour toujours!...
Pourquoi t'es-tu arrêté? Ne somnole pas!
Reprends ta pique – creuse!

Le travail est un thème récurrent dans l'art soviétique. Mais ici, nous sommes loin de la glorification du mineur peinant dans la mine. Le travail y est aussi sinistre qu'interminable. Seule la mort peut offrir le repos. Pendant ce temps, le vers descendant de basse nous emmène au plus profond de la mine. Cette mélodie est un poème à ton en miniature, qui exprime chaque nuance du texte.

3 | Les trois routes

Tarass Chëvtchëenko

Traduction: Nataliya Mysko

Oh trois larges chemins
Se sont réunis au pays natal,
Pour aller à l'étranger,
Les frères se sont quittés.
Ils ont abandonné leur vieille mère.
Celui-ci a laissé sa femme,
L'autre, sa sœur. Et le plus jeune,
Sa jeune fiancée.
La vieille mère a planté
Trois frères dans un champ.
Et la belle-fille a planté
Un haut peuplier.
Leur sœur a planté trois érables
Dans une vallée...
Et la jeune fiancée –
Un obier rouge.
Les trois frères n'ont pas poussé,
Le peuplier a séché,

2 | In der Grube

Spyrydon Tschërkassenko

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Dunkel und feucht wie im Grab.
Der Schlägel gleitet aus der Hand.
Der Atem schwer, der Rücken schmerzt,
peinigendes Pulsieren im Kopf.
Warum stehen geblieben? Nicht schlafen!
Los an den Schlägel und haue!
Der einzige Wunsch – einen Moment Ruhe...
Es fehlt die Kraft, um den Schlägel zu heben...
Den Kopf aufrecken, nur einmal den Rücken strecken,
frische Luft einatmen!
Warum stehen geblieben? Nicht schlafen!
Los an den Schlägel und haue!
Spät oder früh? Wie lange noch schufteten?
Der Tag zieht sich hin wie ein Jahr...
Nur etwas ausruhen, ausruhen, ruhen,
lasst mich nur ruhen... Für ewig!
Warum stehen geblieben? Nicht schlafen!
Los an den Schlägel und haue!

Das Thema Arbeit tritt immer wieder in der sowjetischen Kunst auf. Dies ist allerdings keine Verherrlichung des Grubenarbeiters, der in einer Zeche schuftet. Hier ist die Arbeit hart und endlos. Nur der Tod kann eine Ruhepause bringen. Inzwischen bringt uns der abfallende Bass immer tiefer in das Bergwerk. Das Lied ist ein Miniaturtongedicht, das jedes Detail des Textes ausdrückt.

3 | Drei breite Wege

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Wo sich drei breite Wege scheiden,
dort trennten sich drei Brüder,
die aus der Ukraine in die Fremde fuhren.
Sie verließen ihre alte Mutter
und auch ihre Schwester,
einer ließ seine Frau zurück,
und der jüngste – sein geliebtes Mädchen.
Die alte Mutter setzte
drei Eschen am Feldweg,
und die Schwiegertochter setzte
eine hohe Pappel;
drei Ahorne setzte
die Schwester im Tal,
und das verlobte Mädchen pflanzte
einen Scheeballstrauch.
Die drei Eschen schlugen keine Wurzeln,
die Pappel verdorrte,
auch drei Ahorne gingen ein,

The maples wasted quite away,
The cranberry died by noon.
The brothers three do not return,—
The mother beats her brows,
The wife and children are in tears
In an unheated house,
The sister weeps and seeks the lost
Their absence to upbraid,
And the forlorn betrothed lass
Is in her coffin laid...
The brothers three do not return,
Each roves past far-off bournes;
The three broad roads by which they went
Are overgrown with thorns.

This is considered to be one of the best Ukrainian art songs of the early 20th century. Unusual is the musical repeat that is necessitated by the lengthy text—Stepovyj seldom resorts to repeats. It is remarkable how the composer is able to combine the ternary structure of the music with the binary structure of the text.

4 | Contra Spem Spero!

Lesia Ukrainka

Translator unknown

Away, dark thoughts, you autumn clouds!
A golden spring is here!
Shall it be thus in sorrow and in lamentation
That my youthful years pass away?
No, through all my tears I still shall laugh,
Sing songs despite my troubles;
Have hope despite all odds,
I want to live! Away, you sorrowful thoughts!
On this poor, indigent ground
I shall sow flowers of flowing colours;
I shall sow flowers even amidst the frost,
And water them with my bitter tears.
And from those burning tears will melt
Unto a winding, flinty mountain
Shall I bear my weighty stone,
Yet, even bearing such a crushing weight,
Will I sing a joyful song.
Throughout a lasting night of darkness
Ne'er shall I rest my own eyes,
Always searching for the guiding star,
The bright empress of the dark night skies.
Yes, I will laugh despite my tears,
I'll sing out songs amidst my misfortunes;
I'll have hope despite all odds,
I will live! Away, you sorrowful thoughts!

Повсихали три явори,
Калина зів'яла.
Не вертаються три брати,
Плаче стара мати,
Плаче жінка з діточками
В нетопленій хаті.
Сестра плаче, йде шукати
Братів на чужину...
А дівчину заручену
Кладуть в домовину.
Не вертаються три брати,
По світу блукають,
А три шляхи широкії
Терном заростають.

Це одна з найкращих українських ліричних пісень раннього ХХ століття. Незвичним для Степового є повторення цілого музичного супроводу, обумовлене довгим текстом (композитор рідко вдається до повторень). Також цікавим є те, що композитор зміг поєднати тричастинну форму музики з двочастинною структурою тексту.

4 | Contra Spem Spero!

Леся Українка

Гетьте, думи, ви хмари осінні!
То ж тепера весна золота!
Чи то так у жалю, в голосінні
Проминуть молодії літа?
Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Жити хочу! Геть, думи сумні!
Я на вбогим сумнім перелозі
Буду сіять барвисті квітки,
Буду сіять квітки на морозі,
Буду лить на них сльози гіркі.
Я на гору круту крем'яную
Буду камінь важкий підіймать
І, вагу несучи ту страшную,
Буду пісню веселу співать.
В довгу, темную нічку невидну
Не стулю ні на хвилюк очей –
Все шукатиму зірку провідну,
Ясну владарку темних ночей.
Так! я буду крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Буду жити! Геть, думи сумні!

Les trois érables ont flétri,
L'obier a fané.
Les trois frères ne reviennent pas.
La vieille mère pleure,
Pleurent la femme et ses enfants
Dans une maison froide.
Pleure la sœur, elle va chercher
Ses frères à l'étranger...
Mais on met la jeune fiancée
Dans un cercueil.
Les trois frères ne reviennent pas,
Ils errent dans le monde,
Et les trois larges chemins
Se couvrent d'épines.

Voici une des meilleures mélodies ukrainiennes du début du XXe siècle. La répétition musicale est inhabituelle dans la mesure où c'est la longueur du texte qui l'appelle: Stepovyj a en effet rarement recours à la répétition. Il est remarquable de voir la manière dont le compositeur combine la structure ternaire de la musique avec la structure binaire du texte.

4 | Contra Spem Spero!

Lessia Ukrainka

Traduction: Nataliya Mysko

Allez-vous-en mes pensées, vous, les nuages
d'automne!
Car maintenant c'est le printemps doré!
Est-ce dans la tristesse, dans les cris
Que les jeunes années vont passer?
Non, je ne veux pas sourire à travers les larmes,
Ni chanter des chansons dans la toumente,
Sans espoir tout de même espérer,
Je veux vivre! Allez-vous-en mes pensées tristes!
Sur la terre triste et pauvre
Je sèmerai des fleurs colorées,
Je sèmerai des fleurs pendant le gèle,
Je verserai sur elles des larmes amères.
Sur une montagne abrupte et rocheuse
J'escaladerai un lourd rocher
Et en portant ce poids terrifiant
Je chanterai une chanson gaie.
Pendant une longue nuit sombre
Je ne fermerai pas les yeux un instant
Je chercherai toujours mon étoile,
Une maîtresse lumineuse dans la nuit sombre.
Oui! je chanterai à travers les larmes,
Je chanterai des chansons dans le trouble,
Sans espoir j'espérerai,
Je vivrai! Allez-vous-en mes pensées tristes!

die Schneeballblüte verwelkte.
Drei Brüder kommen nicht zurück,
die alte Mutter weint,
es weint die Frau mit Kindern
im kalten, unbeheizten Haus,
die Schwester weint und geht in die Fremde
ihre Brüder suchen...
Und die junge Verlobte
Wird ins Grab gelegt.
Drei Brüder finden nicht mehr heim,
sie irren in der Welt,
und auf drei breiten Wegen
wächst nun Dornestrüpp...

Dieses Lied wird als eines der besten ukrainischen Kunstlieder des frühen 20. Jahrhunderts angesehen. Ungewöhnlich ist die musikalische Wiederholung, die wegen des langen Textes erforderlich ist – normalerweise greift Stepovyj selten auf Wiederholungen zurück. Bemerkenswert ist, wie er die dreifache Struktur der Musik mit der binären Struktur des Textes verbinden kann.

4 | Contra Spem Spero!

Lesia Ukrajinka

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Weg mit euch, ihr herbstdlich-trüben Gedanken!
Nun ist der goldene Frühling gekommen!
Sollen etwa im Klagen, im Kummer
die jungen Jahre vergehen?
Nein, ich will durch die Tränen lachen
und im Unglück Lieder singen,
wenn alles hoffnungslos scheint, auch dann will
hoffen,
leben will ich! Weg, ihr trüben Gedanken!
Auf einer kargen, traurigen Lichtung
setze ich bunte Blumen aus,
ich pflanze in die frostige Erde
und begieße sie mit bitteren Tränen.
Auf einen steilen, felsigen Berg
trage ich einen schweren Stein,
und trotz der gewaltigen Last
mag ein fröhlicher Gesang erklingen.
In einer langen und dunklen Nacht
will ich wachen allzeit -
nach dem weisenden Sterne suchen,
nach dem hellen Herrscher der Nacht.
Ich will durch die Tränen lachen,
im Unglück will ich Lieder singen,
wenn alles hoffnungslos scheint, auch dann will ich
hoffen,
leben werde ich! Weg, ihr trüben Gedanken!

As a teenager, Lesia Ukrainka knew her life would be cut short by tuberculosis. Her heroic stance to write (sing) despite all odds is dramatically expressed in this declamatory song by Stepoviy. The triadic vocal line is like an anti-melody. The syncopated chords and unison passages of the accompaniment stand in stark contrast to 19th-century romanticism.

5 | Scatter in the Wind

Ivan Franko

Translation: Maxim Tarnawsky and Uliana Pasicznyk

Scatter in the wind, withered leaves,
Scatter like quiet sighs!
Unhealed wounds, unextinguished sorrows,
Benumbed affection in the heart.
Who can discern in the withered leaves
The beauty of a verdant grove?
Who will guess the treasure of feeling
That I infuse into these plain verses?
Having wasted in vain, unthinking,
These ultimate treasures of youth,
A solitary beggar, pursuing my doom
I shall follow my paths of sorrow.

Franko's poetry contains some of the best elements of German romanticism in Ukrainian literature. In this song, the regret of lost youth is portrayed in lyrical fashion. There is a haunting melody that recurs in both the voice and the accompaniment, like the bittersweet memory of days gone by that cannot be erased.

6 | To the Sea

Mykola Voronyi

Translation: Watson Kirkconnell

To thee goes my salute, O vast, blue sea!
Unplumbed, unmeasured in immensity,
To thee, vast power, I make salaam!
My humble gaze at thee can never tire,
And awed by thee, my prayers must still aspire.
I'll sing thee a majestic psalm.
Potent and matchless, not by cloud nor thunder
Canst thou be daunted or be rent asunder.
Thou art thyself thy own high law.
Enticing and luxurious thou dost prove;
In thee are found the dreams and joys of love
And slumberings in pleasant awe.

Ще замолоду Леся Українка знала, що її життя буде вкорочене туберкульозом. Її героїчна постанова писати (співати), незважаючи на всі труднощі, чітко виражається у цій деклямаційній пісні. Розбиті терцієві акорди вокальної партії представляють собою фактично "анти-мелодію". Синкони та унісонні пасажі супроводу стоять у різкому контрасті з романтизмом XIX століття.

5 | Розвійтеся з вітром

Іван Франко

Розвійтеся з вітром, листочки зів'ялі,
Розвійтеся, як тихе зітхання!
Незгоєні рани, невігшені жалі,
Замерлеє в серці кохання.
В зів'ялих листочках хто може вгадати
Красу всю зеленого гаю?
Хто визнає, який я чуття скарб багатий
В ті вбогі вірші вкладаю?
Ті скарби найкращі душі молоді
Розтративши марно, без тям,
Жебрак одинокий, назустріч недолі
Піду я сумними стежками.

Поетія Франка – єдина в українській літературі, що містить в собі кращі елементи німецького романтизму. Тут ліричними штрихами композитор висловлює жаль за втраченою молодістю. Нав'язлива мелодія повторюється в голосі й супроводі, як зірко-солодка згадка про незабутні давноминулі дні.

6 | До моря

Микола Вороний

Чолом тобі, синє, широкее море!
Незглибна безодне, безмежний просторе,
Могутня сила – чолом!
Дивлюсь я на тебе і не надивлюся,
Думками скоряюся, душею молюся,
Співаю величний псалом.
Міцне, необорне!... Ні грому, ні хмарі
Не страшно тобі, не боїшся ти кари –
Само собі вищий закон.
Звабиве, розкішне!... В тобі й раювання,
І мрія солодка, і втіха кохання,
І любий та лагідний сон.

Adolescente, Lessia Ukrainka savait que la tuberculose allait rapidement mettre fin à sa vie. Contre toute attente, sa position héroïque en faveur de l'écriture (de la chanson) est exprimée de manière dramatique dans cette mélodie déclamatoire de Stepoviy. Le vers vocal en trio a tout d'une anti-mélodie. Les accords syncopés et les passages en unisson de l'accompagnement contrastent avec le romantisme du XIXe siècle.

5 | Au gré du vent

Ivan Franko

Traduction: Nataliya Mysko

Partez avec le vent, feuilles fanées,
Partez, comme un doux soupir!
Des blessures béantes, des chagrins déchirants,
L'amour apaisé dans le cœur.
Qui peut deviner dans des feuilles fanées
Toute la beauté des verts bosquets?
Qui va savoir quel trésor de sentiments
Qui mets dans ces pauvres vers?
Ayant perdu en vain, inconsciemment,
Les meilleurs trésors de ma jeune âme,
Mendiant solitaire, je me dirige
Par des sentiers tristes vers le malheur.

La poésie de Franko contient les meilleurs éléments du romantisme allemand de la littérature ukrainienne. Dans cette mélodie, le regret de la jeunesse perdue est dépeint de manière lyrique. La mélodie lancinante s'entend à la fois dans la voix et dans l'accompagnement, ainsi que dans les souvenirs doux-amers indélébiles du temps qui passent.

6 | Vers la mer

Mykola Voronyi

Traduction: Nataliya Mysko

Contre mon front, la mer bleue et vaste!
L'abîme sans fond, l'espace infini,
La force puissante, contre mon front!
Je te regarde et je ne me lasse pas,
Je me soumetts à mes pensées,
Je prie par mon âme,
Je chante un cantique majestueux.
Robuste, invincible! Ni tonnerre, ni nuage
Tu n'as pas peur, tu ne crains pas le châtement –
Toi-même tu crées ta loi.
Séduisante, somptueuse! il y a le paradis en toi
Et un doux rêve, la joie de l'amour,
Et ce cher et tendre sommeil.

Als Teenager wusste Lesia Ukrajinka, dass sie wegen ihrer Tuberkuloseerkrankung nicht lange leben würde. Ihre heroische Haltung, entgegen allen Erwartungen zu schreiben (und zu singen), wird in diesem deklamatorischen Lied von Stepoviy auf dramatische Weise ausgedrückt. Die triadische Stimme ist wie eine Gegenmelodie. Die synkopischen Akkorde und Gleichklangpassagen der Begleitung stehen im starken Gegensatz zur Romantik des 19. Jahrhunderts.

5 | Zerstoßen im Wind

Ivan Franko

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Verfliegt mit dem Winde, ihr welken Blätter,
vergeht wie stilles Seufzen!
Ungeheilte Wunden, ungestillter Kummer,
die Liebe, im Herzen erstarrt.
Wer erkennt in welken Blättern
All die Schönheit eines grünen Hains?
Wer begreift, welch reichen Schatz der Gefühle
Leg' ich hinein in die bescheid'nen Verse.
Die besten Schätze der jungen Seele
umsonst verschwendet, unbesonnen,
wie ein einsamer Bettler schreite ich
den traurigen Weg, meinem Unglück entgegen.

In der ukrainischen Literatur enthält Frankos Dichtung einige der besten Bestandteile der deutschen Romantik. In diesem Lied wird das Bedauern über die verlorene Jugend auf lyrische Weise dargestellt. Es hat eine eindringliche Melodie, die sowohl in der Stimme als auch in der Begleitung auftritt, wie eine nicht zu tilgende bittersüße Erinnerung an vergangene Tage.

6 | Das Meer

Mykola Voronyi

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Ich grüße dich, du weites blaues Meer!
Du große, bodenlose,
grenzenlose Macht, ich grüße dich!
An dir kann ich mich kaum satt sehen,
ich will dir mit Psalmen lobsingeln.
Stark und unbezwinglich bist du!
Weder Donner noch Wolken ängstigen dich -
du selbst bist das höchste Gesetz.
Verführerisch, stark!.. In dir liegt das Paradies,
ein herrlicher Traum und die Freude der Liebe,
und ein lieblicher, süßer Schlaf.

Stepovyi only set the first half of this poem by the modernist poet Voronyi. This is a miniature tone poem—an image of the sea, a power unto itself. The cross-rhythms of the accompaniment evoke the rolling waves, the vastness, the romance...

7 | The Highway-Builders

Ivan Franko
Translation: Watson Kirkconnell

Strange was my dream. Before me lay a plain,
A boundless waste beneath a leaden sky,
While I stood there, fast in an iron chain,
Before a granite mountain's vast domain
With other countless thousands such as I.
On each man's brow his grief deep furrows makes,
In each man's eyes the flame of love has glowed,
And each man's hands the chains entwine like snakes,
And each man's back to earth obeisance makes,
For all are burdened with the same dread load.
There each man's hands a heavy hammer hold,
And from the peak a voice bursts forth like thunder:
"Shatter this rock! Let neither heat nor cold
Arrest you! Bear your torments manifold!
It is your task to crush this mountain under!"
Then, as one man, we raised our hands aloft;
Thousands of hammers crashed against the stone;
The battered fragments lashed at us as oft
We smote the mountain; at despair we scoffed;
And broke that stony brow's primeval bone.
Like a loud cataract, like battle's din,
Our sledges' blows incessantly resound:
And foot by foot a further space we win,
And splinters gashed at many a cheek and chin—
But nothing stayed us in our ceaseless round.
Each of us knew no fame would crown his head,
No grateful thought from men salute his toil;
That no one on this highway broad would tread
Till we had crushed the rock, the ballast spread,
And laid our bones to rest beneath the soil.

Just as the 'kobzari' (bards) epitomize Shevchenko, the 'kamenjari' (stone-cutters) epitomize Franko. As an infinite number of hammers strike the granite rock face, the accompaniment is reduced to a series of rhythmic ostinatos and percussive chords. Only death will end this endless toil. Stepovyi died of typhus the same year this song was composed.

Степовий використав тільки першу половину цього вірша, написаного поетом-модерністом Вороним. Це мініатюрна симфонічна поема, яка зображає море – необмежену силу природи. Перехресні ритми супроводу творять враження хвилястого морського простору...

7 | Каменярі

Іван Франко

Я бачив дивний сон. Немов передо мною
Безмірна, та пуста, і дика площина,
І я, прикований ланцем залізним, стою
Під височенною гранітною скалою,
А далі тисячі таких самих, як я.
У кожного чоло життя і жаль порили,
І в оці кожного горить любові жар,
І руки в кожного ланці, мов гадь, обвили,
І плечі кожного додолу ся схиляли,
Бо давить всіх один страшний якийсь тягар.
У кожного в руках тяжкий залізний молот,
І голос сильний нам згори, як грім, гримить:
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сю розбити".
І всі ми, як один, підняли вгору руки,
І тисяч молотів о камінь загуло,
І в тисячні боки розприскалися шуки
Та відривки скали; ми з силою розпуки
Раз по раз гримали о кам'яне чоло.
Мов водопаду рев, мов битви гук кривавий,
Так наші молоти гриміли раз у раз;
І п'ядь за п'ядю ми місця здобували;
Хоч не одного там калічили ті скали,
Ми далі йшли, ніщо не спиняло нас.
І кожний з нас те знав, що слави нам не буде,
Ні пам'яті в людей за сей кривавий труд,
Що аж тоді підуть по сій дорозі люди,
Як ми проб'єм її та вирівняєм всюди,
Як наші кості тут під нею зогинуть.

Як кобзар став символом Шевченка, так і каменяр став символом Франка. Коли незлічимо число молотів вдаряє гранітну скелю, супровід зводиться до серії ритмічних остінато та ударних акордів. Тільки смерть принесе полегшу від цієї безконечної праці. Степовий помер від тифу в тому ж році, коли пісня була написана.

Stepovyi a seulement adapté la première moitié de ce texte du poète moderniste Voronyi. C'est un poème à ton en miniature: une image de la mer, sa puissance sur l'individu. Les rythmes croisés dans l'accompagnement évoquent le mouvement des vagues, l'immensité, le charme romantique...

7 | Les artisans de l'autoroute

Ivan Franko
Traduction: Nataliya Mysko

J'ai fait un rêve étrange. Comme si devant moi
Il y avait un espace sans fin, vide, et sauvage,
Et moi, enchaîné par les fers, j'étais debout
Sous un immense roc de granit,
Plus loin, des milliers d'autres semblables à moi.
Le front de chacun est labouré par la vie et la peine,
Dans l'œil de chacun brille une étincelle d'amour,
Et les chaînes se sont enroulées autour des bras de
chacun comme un serpent,
Et les épaules de chacun se sont affaissées,
Car tous sont opprimés par le même lourd fardeau.
Chacun a dans ses bras un lourd marteau de fer,
Et une forte voix, comme un tonnerre, nous somme
d'en haut:
«Brisez ce roc! Que ni la chaleur, ni le froid
Ne vous arrêtent! Supportez le labeur, la soif, et la faim,
Car il vous est votre destin de briser ce roc!»
Et nous tous comme un seul homme avons élevé les bras
Et des milliers de marteaux ont sonné contre le rocher,
Et dans des milliers de sens se sont dispersés des
éclats
Et des morceaux des roches; avec la force de désespoir
Nous frappions une fois après l'autre ce front en roc.
Comme le rugissement de la chute d'eau, comme le
son sanguin de la bataille,
C'est comme cela que nos marteaux grondaient petit
à petit;
Morceau par morceau nous gagnions de l'espace;
Et même si ces rochers ont blessés de nombreux
d'entre nous,
Nous avançons, rien ne pouvait nous arrêter.
Chacun de nous le savait, qu'il n'y aurait pas de gloire,
Ni de mémoire du peuple pour ce travail exténuant,
Que les gens n'avanceraient sur ce chemin que quand
Nous aurons ouvert la voie,
Quand nos ossements ici, sous terre, auront pourri.

Tout comme les 'kobzari' (bardes) représente Chëvtchënkò, le tailleur de pierre représente Franko. Alors qu'un nombre infini de marteaux frappe le granit, l'accompagnement est réduit à une série d'ostinatos rythmiques et d'accords de percussion. Seule la mort peut mettre un terme à cette tâche interminable. Stepovyi est décédé du typhus l'année où cette mélodie a été écrite.

Stepovyi vertonte nur die erste Hälfte dieses Gedichtes des modernistischen Dichters Voronyj. Es ist ein Miniaturtongedicht – ein Bild des Meeres, einer Gewalt. Die Kreuzrhythmen der Begleitung rufen Erinnerungen an wogende Wellen, eine unermessliche Weite und die Romantik wach.

7 | Die Steinbrecher

Ivan Franko
Übersetzt von H. Strobach

Jüngst hatt' ich Nachts ein seltsam Traumgesicht:
An mächt'gen Felsenmassen angeketet
Stand ich, vor mir, in ungemäß'nen Fernen
Streckt'sich ein ebnes unwirt'sames Feld.
An den Granit gleich mir mit schweren Ketten,
Wohl an die tausend, schweisgams ernste Männer;
Und jedem hat des Lebens schwere Last
Die Stirn gefurcht und tief gebeugt den Rücken;
Wie Eisenschlangen wanden sich die Ketten
Um uns're Glieder, doch in aller Augen
Glänzt' ungetrüb't die heiße Lust der Arbeit.
Ein schwerer wucht'ger Eisenhammer lag
In eines jeden Faust, und aus den Wolken
Rief eine Donnerstimme: „Brecht den Fels!
Nicht Frost noch Hitze, Hunger nicht noch Durst,
Noch jegliche Beschwer darf euch ermüden!“
Und wie der Katarakt vom Felsen toset,
Wie Schlachtendonner durch die Lüfte heult,
So dröhnten uns're Hämmer Schlag auf Schlag;
Rings barst der Fels, es mehrt' sich Schritt um Schritt
Der freie Raum, wir drangen furchtlos weiter,
Ob auch von stürzendem Gestein zerschmettert
Bald hier, bald dort ein Bruder niedersank,
Ob wir auch wußten, daß für uns're Mühen
Kein Lohn uns werde, weder Ruhm noch Dank,
Und daß die Menschheit über uns're Gräber
Einst wandeln wird den Weg, den wir gebahnt.

So wie die „kobzari“ (Barden) Schewtschenko verkörpern, so stellen die „kamenjari“ (Steinmetze) Franko dar. Als eine unendliche Zahl von Hammern auf die Granitfelswand aufschlägt, wird die Begleitung auf eine Serie von rhythmischen Ostinatos und perkussorischen Akkorden reduziert. Nur der Tod wird diese endlose Mühe abschließen. Stepovyi starb an Typhus in dem Jahr, in dem das Lied geschrieben wurde.

Three songs to words by Maksym Rytsky (1911)

While each song in Stepovyi's song cycle *Nastroï* (Moods) presents a single emotion, the *Rytsky Songs*, in contrast, are entire symphonies of emotion in miniature form. Stepovyi was not only a composer of piano miniatures, but one of few to write vocal miniatures too. His choice of Rytsky's emotionally rich verses is more than justified.

8 | Play Those Songs No More!

Maksym Rytsky

Translation: Uliana Pasicznyk and Maxim Tarnawsky

Don't play! Don't play!
The sorrowful sounds will
Tear apart my poor heart...
Oh, how much suffering there is
In my breast! Don't play!
This night, this song, so quiet and tender,
The whisper of a secret wish.
And suffering... This unhappy pain...
Don't play.

Olena Pchilka, editor of Ridnyi Krai (Native Land) and mother of the poet Lesia Ukrainka, refused to publish the Rytsky Songs' except for this one. She felt they were too modern, too far removed from the folk idiom and, therefore, un-nationalistic. But did she notice the eroticism in the second half of this song? The musical palette of a classical composer can be very subtle.

9 | Nocturne

Maksym Rytsky

Translation: Uliana Pasicznyk and Maxim Tarnawsky

The shining stars invite
Dreams and tender suffering,
Here a song and there a cry
Resonate from the strings.
Into the clear air the moon pours
A sea of luxuriant moonlight,
Sorrow battles joy in song
And cries inconsolably.

Три пісні на слова Максима Рильського (1911 р.)

Коли кожна з "Пісень настрою" на слова Олеса представляє тільки один настрій, пісні на слова Рильського, навпаки, представляють цілі симфонії емоцій у мініатюрній формі. Степовий – не тільки композитор фортепіанових мініатюр, але один із небагатьох, що теж вміли написати вокальну мініатюру. Його вибір емоційно насиченої поезії Рильського для цього циклу був більш, ніж оправданий.

8 | Не грай! Не грай!

Максим Рильський

Не грай! Не грай!
Журливі звуки розірвуть
Серце бідне вкрай...
Ох, скільки в грудях
Моїх муки!... Не грай!
Ця ніч, ця пісня, тиха, ніжна,
Шептання мрій таємних зграй,
І мука... Мука ця невтішна...
Не грай!

Олена Пчілка, редактор журналу "Рідний край" і мати поетеси Лесі Українки, відмовилася надрукувати пісні на слова Рильського, за винятком цієї. Вона оцінила їх, як надто модерні, віддалені від народних традицій і тому недостатньо націоналістичні. Але чи помітила вона еротичку другій половині цієї пісні? Музична палітра класичного композитора може бути дуже витонченою.

9 | Ноктюрн

Максим Рильський

Зорі сяють, навівають
Мрії й ніжні муки,
Десь співають, десь ридують
Струн хвилясті звуки.
Світ прозорий, сайва море
Місяць лле розкішно,
В пісні горі радість бере
І риди невтішно...

Trois mélodies sur des paroles de Maksym Rytsky (1911)

Tandis que chaque mélodie dans le cycle de mélodies de Stepovyi «Humeurs» présente une seule émotion, à l'inverse, les «Mélodies de Rytsky» sont des symphonies entières exprimant des émotions sous forme de miniature. Stepovyi était non seulement un compositeur de miniatures au piano, mais aussi une des rares personnes à avoir composé quelques miniatures pour voix. On comprendra son choix des vers de Rytsky, riches en émotions.

8 | Assez de ces mélodies!

Maksym Rytsky

Traduction: Nataliya Mysko

Ne joue pas! Ne joue pas!
Les sons tristes déchireront
Le pauvre cœur entièrement...
Oh, combien de peine
Dans ma poitrine... Ne joue pas!
Cette nuit, joue cette chanson douce, tendre,
C'est un chuchotement de rêves sombres,
Et la souffrance... Cette souffrance attristante...
Ne joue pas!

Olena Pchilka, rédactrice du «Ridnyi Krai» (La Terre mère), mère de la poète Lessia Ukrainka, a refusé de publier toutes les «Mélodies de Rytsky» sauf celle-ci. Elle les trouvait trop modernes, trop éloignées du phrasé folklorique et, par conséquent, dépourvues de sens nationaliste. Mais avait-elle remarqué l'érotisme de la seconde moitié de cette mélodie? La palette musicale d'un compositeur classique peut être très subtile.

9 | Nocturne

Maksym Rytsky

Traduction: Nataliya Mysko

Les étoiles brillent, inspirent
Des rêves et de tendres souffrances,
Quelque part chantent, quelque part pleurent
Les sons ondulés des cordes.
La lune projette généreusement
Le monde transparent, l'éclat des mers.
Dans une chanson le malheur vainc la joie
Et il pleure sans réconfort...

Drei Lieder zu Worten von Maksym Rytskyj(1911)

Während jedes Lied in Stepovyjs Liedzyklus „Launen“ eine Emotion darstellt, sind die „Rytskyj Lieder“ im Gegensatz dazu ganze Symphonien der Gefühle in Miniaturform. Stepovij war nicht nur ein Komponist von Klavierminiaturen, sondern einer unter wenigen, der auch Vokalminiaturen verfasste. Seine Wahl der emotionalen Verse von Rytskyj ist überaus gerechtfertigt.

8 | Spiele nicht!

Maksym Rytskyj

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Spiele nicht! Spiele nicht!
Die traurigen Klänge
brechen das arme Herz...
Ach, wie viel Kummer
Beherbergt meine Brust!.. Spiele nicht!
Diese Nacht, dieses Lied, so still und so zärtlich,
das Flüstern verborgener Träume
und Kummer... der trostlose Kummer...
Spiele nicht!

Olena Pchilka, die Herausgeberin von „Ridnyi Krai“ (Heimatland) und die Mutter der Dichterin Lesia Ukrainka, weigerte sich, die „Rytskyj Lieder“ zu veröffentlichen mit Ausnahme dieses Liedes. Sie empfand sie als zu modern und zu weit entfernt von der Volksmundart und deswegen nicht nationalistisch. Bemerkte sie jedoch die Erotik in der zweiten Hälfte des Liedes? Die musikalische Palette eines klassischen Komponisten kann sehr subtil sein.

9 | Die Nocturne

Maksym Rytskyj

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Das Strahlen der Sterne
sehnen süße Träume herbei,
Irgendwo singen, irgendwo weinen
der Saiten schwingende Klänge.
Die Welt ist so hell, der üppige Mond
schickt uns seinen Schein wie ein leuchtendes Meer
Im Liede siegt die Freude über Trauer
und klagt untröstlich dabei...

Night music, night sounds... a dark symphony of emotions. Is it love, despair, or a nightmare? The composer uses musical phrases that include all twelve semitones, a moment of structural silence, angular expressionistic vocal lines... This is Stepoviy's most intense vocal miniature.

10 | Without Anguish, Without Sorrow

Maksym Rylsky

Translation: Uliana Pasicznyk and Maxim Tarnawsky

Without agitation or pain I spoke to you
And even smiled...
But can you imagine how earnestly I cried
When I was left alone?
At first my lips were saying things to you
And you uttered a reply—
But then you left, your dear voice was silent—
And the house became so sad.

A dramatic, expressionist moment frozen in song. How deceptive are the words! The poet is unperturbed by the departure of his beloved, and yet the music betrays the inner turmoil of his emotions. Was it true love or just an illusion? Stepoviy's third and last Rylsky Song leaves the question unanswered.

11 | I Fain Would Outpour All My Sorrows

Heinrich Heine

Translation: Hal Draper

I would I could pour my sorrow
All into a single word,
Thrown to the merry breezes
And borne on the wings of a bird.
They bear it to you, beloved,
That sorrowful word they bear;
You hear it every moment,
You hear it everywhere.
And scarcely has peaceful slumber
Resealed your eyes, it seems
The word pursues you even
Into your deepest dreams.

Quite a number of composers have set this text to music, including Tchaikovsky and Mendelssohn. Stepoviy probably wrote the romance for his friend, the singer Ivan Alchevsky. Written just before WWI, it is less modern than the expressionistic Rylsky Songs. It caters to the expectations of pre-war Russian concert audiences.

Нічна музика, нічні звуки... темна симфонія почуттів. Чи це любов, відчай, чи кошмар? Композитор застосовує музичні фрази, які складаються з усіх дванадцять півтонів, де є цілий такт паузи, ламана експресіоністична мелодія... Це найбільш інтенсивна вокальна мініатюра Степового.

10 | Без хвилювань, без мук

Максим Рильський

Без хвилювань, без мук з тобою я балакав
І навіть усміхався...
Але чи знаєш ти, як серцем всім заплакав,
Коли один зостався!
Тоді уста мої тобі щось говорили,
І ти щось одмовляла, –
Та вийшла ти... замовк твій голос милий –
І сумно в хаті стало.

Драматично-експресіоністичний момент, застиглий у пісні. Які оманливі слова! Поет без хвилювань дивиться на відхід коханої, але в той же час музика зраджує його внутрішній душевний неспокій. Чи то була правдива любов, чи просто ілюзія? У третій, останній пісні на слова Рильського, Степовий залишає це питання нерозгаданим.

11 | Хотел бы в единое слово

Гайнріх Гайне

переклад: Лев Мей

Хотел бы в единое слово
Я слить мою грусть и печаль
И бросить то слово на ветер,
Чтоб ветер унес его вдаль.
И пусть бы то слово печали
По ветру к тебе донеслось,
И пусть бы всегда и повсюду
Оно тебе в сердце лилось!
И если б усталые очи
Сомкнулись под трезой ночью,
О, пусть бы то слово печали
Звучало во сне над тобой.

Чимало композиторів покладили цей текст на музику, серед них і Чайковський та Мендельсон. Ймовірно, Степовий написав цей романс для його друга, співака Івана Алчевського. Написаний напередодні Першої світової війни, романс мени модерний, ніж експресіоністичні пісні на слова

La musique de la nuit, les sons de la nuit... Une sombre symphonie d'émotions. Est-ce l'amour, le désespoir ou un cauchemar? Le compositeur utilise des phrases musicales qui incluent les douze demi-tons, un instant de silence structural et des vers vocaux expressionnistes angulaires. Nous avons ici la miniature vocale de Stepoviy la plus intense.

10 | Sans angoisse, sans regret

Maksym Rylsky

Traduction: Nataliya Mysko

Sans inquiétude, sans peine je discutais avec toi
Et je souriais même...
Mais sais-tu que j'ai pleuré
Toutes les larmes de mon cœur
Quand je suis resté seul!
Mes lèvres te disaient alors quelque chose
Et toi, tu répondais autre chose,
Mais tu es sortie... ta voix aimable s'est tue
Et la maison s'est attristée

Un moment expressionniste dramatique est saisi dans cette mélodie. Comme les mots peuvent tromper! Le poète reste imperméable au départ de sa bien-aimée et pourtant la musique trahit le tourment intérieur de ses émotions. Était-ce vraiment l'amour ou simplement une illusion? La troisième et dernière des «Mélodies de Rylsky» ne donne pas de réponse à cette question.

11 | Je voudrais que mes peines s'écoulent

Heinrich Heine

Traduction: Pierre Mathé

Je voudrais que mes peines s'écoulent
Toutes en un seul mot,
Je les donnerais aux vents légers,
Qui joyeusement les emporteraient.
Ils te porteraient, bien-aimée
Ce mot plein de peines;
Tu l'entendrais à chaque heure,
Tu l'entendrais en tout lieu.
Et la nuit, pendant ton sommeil,
À peine aurais-tu fermé les yeux
Que mon image te suivrait,
Jusque dans ton rêve le plus profond.

Un grand nombre de compositeurs a adapté ce texte en musique, dont Tchaikovsky et Mendelssohn. Stepoviy a probablement écrit cette chanson d'amour pour son ami, le chanteur Ivan Alchevsky. Écrite juste avant la Première Guerre mondiale, cette mélodie est moins moderne que les expressionnistes «Mélodies de Rylsky».

Musik und Töne in der Nacht... eine dunkle Symphonie der Gefühle. Ist es Liebe, Verzweiflung oder ein Alptraum? Der Komponist gebraucht musikalische Ausdrücke, die alle zwölf Halbtöne, einen Moment der strukturellen Stille und steife expressionistische Stimmlinien beinhalten. Dies ist Stepovij's intensivste Vokalminiatur.

10 | Ohne Sorge, ohne Qual

Maksym Rylskyj

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Ohne Sorge, ohne Qual sprach ich mit dir
und lachte von Herzen...
Weißt du denn, wie mein Herz weinte,
als ich dann alleine blieb!
Du sprachst meine Lippen zu dir,
und du erwidertest etwas. Doch dann
gingst du weg, deine liebliche Stimme verstummte,
und traurig wurde mein Haus.

Ein dramatischer und expressionistischer Moment erstarrt in einem Lied. Wie irreführend die Worte sind! Der Dichter ist unbeeindruckt vom Weggang seiner Geliebten und dennoch verrät die Musik den inneren Aufbruch seiner Gefühle. War es wahre Liebe oder nur eine Illusion? Stepovij's drittes und gleichzeitig letztes „Rylskyj Lied“ lässt die Frage unbeantwortet.

11 | Ich wollt, meine Schmerzen ergössen

Heinrich Heine

Ich wollt, meine Schmerzen ergössen
Sich all in ein einziges Wort,
Das gab ich den luftgen Winden,
Die trägen es lustig fort.
Sie tragen zu dir, Geliebte,
Das schmerzgefüllte Wort;
Du hörst es zu jeder Stunde,
Du hörst es an jedem Ort.
Und hast du zum nächtlichen Schlummer
Geschlossen die Augen kaum,
So wird mein Bild dich verfolgen
Bis in den tiefsten Traum.

Eine ganze Anzahl von Komponisten hat diesen Text vertont, unter anderem auch Tchaikovsky und Mendelssohn. Stepovij schrieb wahrscheinlich die Romanze für seinen Freund, den Sänger Ivan Alchevsky. Er verfasste sie kurz vor dem Ersten Weltkrieg und sie ist weniger modern als die expressionistischen „Rylskyj

Рильського. Він відповідає уподобанням довоєнного російського музичного слухача.

12 | Sleep, Lifeless Wilted Flowers

Konstantin Balmont

Translation: Uliana Pasiecznyk and
Maxim Tarnawsky

Sleep, lifeless wilted flowers
Without having experienced the bloom of beauty,
Nurtured by the creator on the edge of a
well-travelled road
Crushed by the weight of a passing heavy wheel.
When everyone is celebrating the birth of spring,
When unbound dreams are coming true
Everyone can rejoice, only you cannot
Because near you there is this damned road.
Here, half broken, you lie in the dust,
You, who might have looked into the distant light,
You, who might have met good fortune,
like everything,
In a feminine untouched virgin beauty.
Sleep on, with a view of the terrible dusty road,
For your peers—all the glory,
but for you—eternal sleep.
Designated by God for the holiday of dreams,
Sleep without having seen the bloom of beauty.

One of two art songs probably written for the opera tenor Ivan Alchevsky. The Russian symbolist poet Konstantin Balmont was of Ukrainian descent. His surname, before it was frenchified, was Balamut. Again, the romance caters to the expectations of an aristocratic audience. The dying flowers are decorated with dissonant contrapuntal ornaments in the last verse.

13 | Elegy

Simon Frug

Translation: Uliana Pasiecznyk and
Maxim Tarnawsky

Carry my soul into the azure distance,
Where the golden steppe covers the horizon—
As wide as my fateful sorrow,
As boundless as my immeasurable grief.
I'll awaken my former hopes
And warm faith, and bright dreams—
And in a wide flood on the open steppes
I shall pour out my burning tears.

12 | Спите, полумертвые увядшие цветы

Константин Бальмонт

Спите, полумертвые увядшие цветы,
Так и не узнавшие расцвета красоты,
Близ путей заезженных взращенные творцом,
Смятые невидевшим тяжелым колесом.
В час, когда все празднуют рождение весны,
В час, когда сбываются несбыточные сны,
Всем дано безумствовать, лишь вам одним нельзя,
Возле вас раскинулась закаятая стезя.
Вот, полуизломаны, лежите вы в пыли,
Вы, что в небо дальше светло глядеть могли,
Вы, что встретить счастье могли бы, как и все,
В женственной, в нетронутой, в девической красе.
Спите же, взглянувшие на страшный,
пыльный путь,
Вашим равным – царствовать,
а вам – навек уснуть.
Богом обделенные на празднике мечты,
Спите, не выдавшие расцвета красоты.

Один із двох романсів, ймовірно написаних для оперного тенора Івана Алчевського. Російський поет-символіст Костянтин Бальмонт був українського походження. Його прізвище Баламут стало офранцузженим. Знову ж таки, романс відповідає уподобанням аристократичного слухача. В останній стрічці вираючі квіти прикрашені дисонантними контрапунктними прикрасами.

13 | Элегия

Семён Фруг

Уноси мою душу в ту синюю даль,
Где степь золотая легла на просторе –
Широка, как моя роковая печаль,
Как мое безысходное горе.
Разбужу я надежды былые мои,
И теплую веру, и светлые грезы –
И кипучей рекой по раздольной степи
Разолью я горячие слезы.

Elle répond aux attentes d'un public de la Russie d'avant-guerre.

12 | Dors, fleurs fanées

Constantine Balmont

Traduction: Nataliya Mysko

Dormez, les fleurs fanées, à moitié mortes,
Qui n'ont pas connu la beauté de la floraison,
Près des routes usées et abîmées par le créateur,
Cabossées par une lourde roue invisible.
A l'heure où tous fêtent la naissance du printemps,
A l'heure où ils réalisent des rêves irréalisables,
Tous font des folies depuis longtemps, vous seuls ne
le pouvez pas,
Près de vous passe un chemin maudit.
Voilà, à moitié cassées, vous vous reposez dans la
poussière,
Vous, qui pouviez observer clairement le ciel éloigné,
Vous, qui pouviez rencontrer le bonheur, comme tout
le monde,
Dans la beauté inviolée d'une femme, d'une jeune
fille.
Dormez donc, ayant vu la voie horrible et
poussiéreuse,
A vos égaux, le règne, mais pour vous, le sommeil
éternel.
Privées par Dieu pendant une fête de rêve,
Dormez, sans avoir vu la floraison de la beauté.

Voici une des deux mélodies probablement écrite pour le ténor d'opéra Ivan Alchevsky. Le poète symboliste russe Constantine Balmont était de descendance ukrainienne. Son nom de famille, avant de prendre une consonance française, était Balamut. Une fois de plus, l'histoire romantique remplit les attentes d'un public aristocratique. Les fleurs fanées sont décorées d'ornements contrapuntaux dans le dernier couplet.

13 | Élégie

Semen Froug

Traduction: Nataliya Mysko

Emmène mon âme dans ce lointain azur,
Où les steppes dorées sont étalées dans l'espace
Larges comme ma tristesse éternelle,
Comme mon malheur indéfectible.
Je vais réveiller mes espoirs d'autrefois,
Ma foi chaleureuse et mes espérances éclairées
En pleine steppe libre et vaste
Je verserai mes larmes brûlantes.

Lieder". Sie ist ausgerichtet auf die Erwartungen der russischen Konzertgänger der Vorkriegszeit.

12 | Schlaft, ihr verblühten, halbtoten Blumen

Konstantin Balmont

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Schlaft, ihr verblühten, halbtoten Blumen,
der Schönheit Gipfel habt ihr nicht erfahren,
vom Schöpfer am Wegrand aufgezogen,
durchwält vom blinden, schweren Rad.
Wenn alle die Geburt des Frühlings feiern,
wenn alle irrationalen Träume wirklich werden,
dann geben sich alle dem Rausch hin, nur ihr nicht:
in eurer Nähe liegt der verdammte Weg.
Halbverletzt liegt ihr hier im Staub,
statt den fernen Himmel zu schauen,
statt euer junges Glück zu genießen
in unerührter, jungfräulicher Schönheit.
So schlaft doch, die ihr den staubigen Weg erblickt
habt,
Euresgleichen werden walten, und ihr schlaft für
ewig ein.
Von Gott benachteiligt auf dem Fest der Träume,
Schlaft, der Schönheit Gipfel habt ihr nicht erreicht.

Dies ist eines der beiden Kunstlieder, die wahrscheinlich für den Operntenor Ivan Alchevsky verfasst wurden. Der russische Symbolist und Dichter Konstantin Balmont war ukrainischer Abstammung. Sein Nachname lautete vor der Umwandlung ins Französische Balamut. Wiederum ist die Romanze auf die Erwartungen des aristokratischen Publikums ausgerichtet. Die dahinwelkenden Blumen sind im letzten Vers mit dissonanten polyphonen Verzierungen ausgeschmückt.

13 | Elegie

Semion Frug

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Fliege, meine Seele, in die blaue Ferne,
wo die goldene Steppe die Weite erfüllt,
so groß wie meine verhängnisvolle Trauer,
wie mein auswegloses Unglück.
Ich rüttle meine einstigen Hoffnungen wach,
den heiteren Glauben und die hellen Träume –
wie ein starker Strom mitten in der weiten Steppe
mögen meine heißen Tränen fließen.

And I shall strike the resonant strings
For the forgotten sounds to gush forth.
At once the soul will spill forth all
The endless, heavy pain that has ripened within it.

‘Elegy’ refers to chapters of the Lamentations in the Old Testament. Here the “anguished and grief-stricken” Jewish-Russian poet Simon Frug tries to find solace in the vastness of the Ukrainian steppe. The Jewish people in Ukraine were also undergoing a national awakening at this time, and beginning to search for a new homeland.

14 | Camomile Blooms on the Hill

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Along a hillside camomile is blooming;
Down in the vale below a cossack walks
And sadly asks: Where does good fortune bloom
Beneath the sky in all its loveliness?
Does fortune sport in taverns with the rich?
Or wander with chumaks across the plains?
Or does she blow at random with the wind
Upon the broad expanses of the steppe?
Not there, not there, dear friend! Good fortune dwells
Beside a maiden, in an alien house,
Hid in a nuptial towel and in a kerchief
In a new hope-chest gently laid away.

A duet setting of the folk-like text. Unhappy in love (Shevchenko was never married), the poet searched his whole life for the ideal woman, whom he never found. Through the extensive use of counterpoint and imitative vocal entries in this song, Stepovyi creates the impression of a search.

15 | Summer Nights

Oleksander Oles

Translation: Maxim Tarnawsky and
Uliana Pasicznyk

The tender acacias quietly breathe,
Swaying in the silvery twilight,
They silently stare at the moon, at the stars,
They stare at the bright world, enchanted.
Why am I not a tender acacia?
Why do thoughts burn and torture me?
Why can't I lose myself to such a degree
That I could only stare and breathe.

И по звонким струнам я ударю звучней,
И хлынут потоком забытые звуки;
Разом вылетит душа все созревшие в ней
Бесконечные, тяжкие муки...

“Елегія” відноситься до “Плачів Єремій” Старого Завіту Тут в “його безвихідному горі” єврейсько-російський поет Семен Фруг намагається знайти розраду в широких українських степах. У цей час, єврейський народ в Україні теж проходив національне відродження і починав шукати за новою батьківщиною.

14 | Ой, по горі роман цвіте

Тарас Шевченко

Ой, по горі роман цвіте,
Долиною козак іде,
Та у журби питається,
Де та доля пишасться?
Чи то в шинках з багачами?
Чи то в степах з чумаками?
Чи то в полі на роздоллі
З вітром віється по волі?
Не там, не там, друже-брате,
У дівчини в чужій хаті,
У рушничку та в хустині
Захована в новій скрині.

Дует, укладений на псевдонародному тексті. Нещасливий в коханні поет (Шевченко ніколи не був одружений) усе життя шукав ідеальну жінку, яку він так і не знайшов. Широким застосуванням контрапункту та вокальних імітацій Степовий у пісні творить враження пошуку.

15 | Дихають тихо акації ніжні

Олександр Олесь

Дихають тихо акації ніжні,
Злегка колишуться в сутіні срібній,
Дивляться мовчки на місяць, на зорі,
Дивляться в світ, ним, ясним, зачаровані...
Чом я, скажіть, не акація ніжна,
Нащо думки мене спляють, мучать?!
Чом я не можу забутись остільки,
Щоб лише міг я дивитись і дихати?...

Et les cordes sonores je pincerai plus fort,
Et leurs sons se perdront dans les eaux du fleuve.
En une fois de mon âme partiront muries
Toutes les lourdes peines infinies...

«Élégie» fait référence aux chapitres des Lamentations de l'Ancien Testament. Semen Frouga, poète russo-juif «angoissé et rongé par le chagrin» essaie de trouver du réconfort dans la vaste étendue de la steppe ukrainienne. Les Juifs d'Ukraine étaient en plein éveil national à l'époque et ils commençaient à se chercher une nouvelle patrie.

14 | Camomilles en fleurs sur la colline

Tarass Chèvtchènko

Traduction: Nataliya Mysko

La camomille fleurit sur la montagne,
Un cosaque marche dans la plaine,
Et il demande au chagrin
Où sa chance se pavane.
Dans des tavernes avec les riches?
Ou dans des steppes avec les cosaques?
Ou au croisement dans un champ
S'amuse-t-elle en liberté avec le vent?
Ni ici, ni là-bas, mon frère et ami,
Mais dans la maison étrangère d'une jeune fille,
Cachée dans une serviette et un foulard
Elle est au fond d'une nouvelle malle.

Voici un duo adapté sur un texte à consonance folklorique. Malheureux en amour, (Chèvtchènko n'a jamais été marié), le poète cherche pendant toute sa vie la femme idéale, qu'il ne trouvera jamais. Par l'utilisation répétée d'entrées vocales imitatives et de contrepoint dans cette mélodie, Stepovyi crée l'impression d'une quête.

15 | Soirs d'été

Oleksander Oles

Traduction: Nataliya Mysko

Les acacias tendres respirent doucement,
Ils se penchent légèrement dans la pénombre argentée,
Ils regardent, muets, la lune, les étoiles,
Ils observent l'univers, charmés par lui, clair...
Pourquoi, dites, ne suis-je pas un tendre acacia?
Pourquoi mes pensées me brûlent-elles, me torturent-elles?
Pourquoi ne puis-je pas oublier afin
De ne pouvoir plus que respirer et observer?...

Ich schlage in die klingenden Saiten,
mächtig sollen vergessene Laute ertönen;
Dann vergießt auch die Seele all ihre Qual,
Die in ihr ausgereift ist.

„Elegie“ bezieht sich auf die Klagelieder im Alten Testament. Hier versucht der „schmerzgeplagte und untröstliche“ jüdisch-russische Dichter Semion Frug in der unermesslichen Weite der ukrainischen Steppe Trost zu finden. Die Juden in der Ukraine durchlebten zu jener Zeit ein nationales Erwachen und begannen, ein neues Heimatland zu suchen.

14 | Kamilleblüten auf dem Hügel

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Auf dem Berge blühen Kamillen;
ein Kosak geht durchs Tal
und fragt seinen Kummer,
wo sein Glück herumstolziere?
Ob in der Schenke mit den Reichen?
Mit den Händlern in der Steppe?
Oder gar im Felde, an dem Scheideweg,
in der Windesfreiheit?
Nein, nicht dort, mein Freund und Bruder,
es ist bei einem Mädchen, in einem fremden Haus,
in gestickte Tücher eingehüllt,
Liegt's versteckt in der neuen Truhe.

Eine Duettvertonung eines volksliedähnlichen Textes. Unglücklich verliebt (Schewtschenko war nie verheiratet) suchte der Dichter sein ganzes Leben lang nach der idealen Frau, die er nie fand. Mittels des ausgiebigen Gebrauchs von Kontrapunkt und nachahmenden Vokaleinlagen in diesem Lied erzeugt Stepovyi den Eindruck einer Suche.

15 | Die Sommernacht

Oleksander Oles

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Stiller Atem zärtlicher Akazien.
Die Zweige wiegen sich in silberner Dämmerung
und schauen schweigsam zum Mond, zu den Sternen,
und in die Welt, vom Monde verzaubert...
Warum bin ich nicht wie diese Akazie,
warum quälen mich schwere Gedanken?!
Warum kann ich nicht alles vergessen?
Ich will nur atmen, nur schauen...

This is the last song in the second Oles series of songs. A beautiful summer evening, with fragrant acacias in bloom, but troubled thoughts remain. Yet there is hope. Since ancient times, the acacia has represented the purity and endurance of the soul. The accompaniment, with its continuous trill-like figure, evokes in kind the symbolism of the text.

16 | A Narrow Pathway

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

A narrow pathway I have worn
Across the valley deep,
To seek the market square, my love,
Across a hillside steep;
There I sold buns to Cossack troops,
And thus have earned, my love,
Five kopecks by my diligence,
My own delight to prove.
Two of those kopecks, only two,
Have been my liquor's fee,
And one I've to a piper given
To pipe a tune for me:
Play for me, then, my piper bold,
Pipe up upon your reed,
Till all my grief has been forgot
And I am glad indeed.
That is the sort of lass I am;
This life I can endure!
Propose to me, my darling lad,—
I'll marry you for sure!

A faux folksong. Humorous Ukrainian folksongs often inspired Shevchenko to write poems in imitation of this genre. Similarly, Steповий creates a dance-like work that mimics the Ukrainian folk tradition. Despite any perceived similarities, the composer avoids any direct borrowing from folk sources.

17 | The Village Reeve

Stepan Rudansky

Translation: Watson Kirkconnell

The village reeve had driven like mad
And met misfortune dank;
The thin ice cracked upon the pond
And to the depths he sank.
The beadles and policemen come,
A band that for him gropes;
They gather round the icy crack
With hooks and nets and ropes.
A humble Jew, with side-curls dark,

Це остання пісня другої серії Олесевих пісень. Прекрасний літній вечір з ароматним запахом акацій, але тривожні думки залишаються. Проте, є надія. З давніх часів акація представляє чистоту і витривалість душі. Супровід із безперервною трелею виражає символізм тексту.

16 | Утоптала стежечку

Тарас Шевченко

Утоптала стежечку
Через яр,
Через гору, серденько,
На базар.
Продавала бублики
Козакам,
Вторгувала, серденько,
П'ятака.
Я два шаги, два шаги
Прошила,
За копійку дудника
Найняла.
Заграй мені, дуднику,
На дуду,
Нехай своє лишенько
Забуду.
Отака я дівчина,
Така я!
Сватай мене, серденько,
Вийду я!

Псевдонародна пісня. Гумористичні українські народні пісні часто надихали Шевченка наслідувати цей жанр у його віршах. Степовий теж наслідує українські народні традиції в цьому творі, але все-таки уникає будь-яких прямих запозичень із народних джерел.

17 | Засідатель

Степан Руданський

Гнався постом засідатель
На чийсь біду.
Серед ставу й заломився
На тонкій лоду.
Б'ються соцькі й розсильніі,
Б'ються й рибаки,
Водять шнури край пролому,
Ості і гаки.
Але йде жидок убогий,

Voici la dernière dans la série des nouvelles mélodies d'Oles. Lors d'une belle soirée d'été parfumée par les senteurs d'acacias en fleurs, les inquiétudes ne s'estompent pas. Mais pourtant, l'espoir perdure. Depuis les temps anciens, l'acacia représente la pureté et la résistance de l'âme. L'accompagnement avec une figure rappelant le trille évoque le symbolisme du texte.

16 | Un étroit chemin

Tarass Chèvtchènko

Traduction: Nataliya Mysko

J'ai piétiné un sentier
Traversé un ravin,
Gravi une montagne, mon cœur,
Pour aller au marché.
Je vendais des craquelins
Aux cosaques,
J'en ai vendu, mon cœur,
Pour cinq sous.
Puis, pour un sou j'ai bu,
Et j'ai engagé un flûtiste.
Joue pour moi, mon flûtiste,
A la flûte,
Que j'oublie enfin
Mon chagrin!
Voilà, je suis une telle jeune fille,
Je suis comme ça!
Demande ma main, mon cœur,
Et j'accepterai!

Une soi-disant chanson folklorique. Les chansons ukrainiennes folkloriques humoristiques ont souvent inspiré Chèvtchènko dans son écriture de poèmes imitatifs du genre. De la même façon, Steповий a créé un morceau qui suggère la danse et imite la tradition du folklore ukrainien. En dépit de toute ressemblance possible, le compositeur a évité de faire trop d'emprunts directs aux sources folkloriques.

17 | L'intendant du village

Stepan Roudansky

Traduction: Nataliya Mysko

Par son poste un assesseur
Poursuivait le malheur d'autrui.
Dans un étang il est tombé
Sur la glace fine.
Se battent des officiers et des commissionnaires,
Se battent des pêcheurs,
Ils emmènent des cordes le long de la fissure,
Des filets et des crochets.
Mais un pauvre Juif s'approche,

Dies ist das letzte Lied der neuen Oles Serie. Ein wunderschöner Sommerabend mit dem Duft blühender Akazien, aber die beunruhigenden Gedanken bleiben. Es gibt jedoch Hoffnung. Von alters her repräsentierte die Akazie die Reinheit und Ausdauer der Seele. Die Begleitung mit ihrem andauernden Trillergebilde ruft den Symbolismus des Textes hervor.

16 | Ein schmaler Weg

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Ich stampfte den Pfad
Durch die Schlucht
und über den Berg, mein Herz,
bis hin zum Markt.
Ich verkaufte Semmeln
An die Kosaaken,
und bekam dafür, mein Herz,
einen ganzen Fünfer.
Einen Zweier, einen Zweier
Vertrank ich dann,
und einem Flötenspieler
zahlte ich eine Kopeke.
Spiel mir, Musiker, ein Lied
auf deiner Flöte,
Damit ich mein Unglück
vergesse.
So ein Mädchen bin ich,
ja bin ich!
Heirate mich, mein Herz,
das will ich!

Ein imitiertes Volkslied. Humoristische ukrainische Volkslieder inspirierten Schewtschenko oft dazu, Gedichte in Anlehnung an diese Gattung zu schreiben. In ähnlicher Weise kreiert Steповий ein tanzähnliches Werk, welches die ukrainische Volkstradition nachahmt. Trotz aller Gemeinsamkeiten vermeidet der Komponist es, unmittelbar von Volksquellen zu entlehnen.

17 | Der Oberamtmann

Stepan Rudanskyj

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Der Oberamtmann rannte einmal
zu seinem Termine,
plötzlich brach unter seinen Füßen
das Eis auf dem See.
Alle Vögte mühten sich ab
sowie alle Fischer, -
sie schoben ins Eisloch Schnüre,
Angeln und Haken.
Da lief ein armer Jude vorbei

Then happened to appear.
“What is your task?” he paused to ask.
“Pray what has happened here?”
“The village reeve has drowned—may God
Have mercy on his soul!
Come quickly here and knot a noose
To lower in this hole!”
“Nay, why should we take silly risks?
The reeve was fond of pelf;
Just show the stiff a piece of gold—
He'll climb out by himself!”

The village reeve has drowned. A vocal trio of onlookers comments on the situation. Maybe a bribe can tempt the reeve out of the water! Even though 19th-century wit is more robust, the political corruption and social stereotypes it satirizes remain unchanged today. There is much musical imagery and humour in this song.

18 | It is Well to Have Friends Everywhere!

Stepan Rudansky

Translation: Watson Kirkconnell

A grandma came to church and bought
A fair supply of candles;
To each old icon round the church
A taper's light she handles.
There still remained a pair of them...
Where should these lights be stuck?
“Perhaps,” she says, “I'll find that saint,
Mykyta, with some luck!”
At last she found his icon out—
The Saint was thrashing Satan!
One light before the Saint she set,
One for the Fiend did straighten...
The people saw, and scolded her
With looks that could dishevel:
“Why, granny, can't you see,” they said,
“You've placed it for the Devil?”
But granny turned and said: “My friends,
Don't speak with hasty breath!
A person never can be sure
Where he will go at death—
Whether to heaven or to hell
His ghostly path he'll fare.
You see, good people, it is well
To have friends everywhere.”

Although there is nothing anti-religious about hedging one's bet regarding the outcome of Judgment Day, the song was classified as atheistic by Soviet authorities because it satirized churchgoers and ridiculed their beliefs. Musically, Stepoviy has written an accompaniment that

Пейсами потряс:
“Гирсти! Гирсти? – став питати –
Що таке у вас?”
“Засідателю утопився,
Господи прости!...
Ходи, жидку, хоч поможеш
Шнура завести”
“Гирсти! – нащо то шукати
Людської біди?
Лиш карбованця наставте,
Вийде сам з води!”

Засідателю потонув. Вокальне тріо спостерігачів коментує те, що сталося. Може хабарем вдасться спокусити засідателя вийти з води! Хоч гумор XIX століття більш відвертий, політична корупція та соціальні стереотипи, які тут висміюються, лишаються незмінними сьогодні. У цій пісні багато музичних образів та гумору.

18 | Прийшла в церкву стара баба

Степан Руданський

Прийшла в церкву стара баба,
Свічок накупила;
Де була яка ікона,
Всюди поліпила.
І ще пара остається,
Де їх приліпити?...
“Ага! – каже, – Пошукаю
Святого Микити!”
Найшла баба і Микиту
Святий чорта ціпить!
Баба одну йому ставить,
Другу чорту ліпить...
Бачать люди й розважають,
Щоб там не ліпила;
“Що ти, бабо, – кажуть, – робиш?
Та ж то вража сила!...”
Але баба обернулася:
“Не судіте, люди!
Ніхто того не відає,
Де по смерті буде...
Чи у небі, чи у пеклі
Скажуть вікувати;
Треба всюди, добрі люди,
Приятеля мати.”

Хоч у цьому романсі, що кепкує на тему Судного Дня, немає нічого антирелігійного, пісня все одно була віднесена радянською владою до атеїстичних творів, оскільки вона осміювала віруючих та їхні переконання. У цьому творі Степовий написав

Avec ses péotes foncées,
«Et bien dites donc», a-t-il demandé,
«Que se passe-t-il ici?»
«L'assesseur s'est noyé,
Que Dieu lui pardonne!
Viens, petit Juif, aide-nous au moins
À amener la corde»
«Et bien dites donc, pourquoi chercher
Le malheur d'autrui?
Mettez juste une pièce ici,
Il sortira tout seul de l'eau!»

L'intendant du village s'est noyé. Un trio vocal de passants décrit la situation. Un pot-de-vin pourrait peut-être aider à le sortir de l'eau! Bien que le trait d'esprit se soit affirmé au XIXe siècle, la corruption politique et les stéréotypes sociaux dont le texte se moque sont restés les mêmes aujourd'hui. L'imagerie musicale et l'humour sont très présents dans cette mélodie.

18 | De l'importance d'avoir des amis partout

Stepan Roudansky

Traduction: Nataliya Mysko

Dans une église est venue une vieille femme,
Elle a acheté des cierges;
Partout où il y avait une icône,
Elle en a mis partout.
Il lui en reste encore deux,
Où peut-elle les mettre?
«Aha», dit-elle
«Je vais chercher Saint Mykyta!»
La vieille femme a trouvé Mykyta
Le saint attaque le diable!
La vieille femme lui met un cierge,
L'autre, elle le garde pour le diable...
Les gens le voient et réfléchissent
Pourquoi elle ne lui en offre pas deux;
«Dis donc, grand'mère, disent-ils, que fais-tu?
Cela, c'est satanique!...»
Mais la vieille femme s'est retournée:
«Ne jugez pas, bonnes gens!
Personne ne sait d'avance,
Où il se trouvera après la mort...
Au ciel ou en enfer
On vous dira de passer l'éternité;
Il faut partout, mes bonnes gens,
Avoir un bon ami.»

Bien qu'il n'y ait rien d'anti-religion dans la manière de se préparer au jour du Jugement dernier, la chanson a été classée comme athéiste par les autorités soviétiques sous prétexte qu'elle offrait une satire des pratiquants et de leurs croyances. D'un point de vue musical, Stepoviy

Und krächzte darüber:
„Was ist los denn?“ fragte er,
„Was ist hier passiert?“
„Der Oberamtmann ist ertrunken,
verzeihe mir Gott!..
Komm doch her und hilf uns
Die Schnur hochzuziehen.“
„Ach! Wozu die ganze Mühe?
Wozu dieser Aufwand?
Halte lieber einen Rubel hin,
so flitzt er selbst heraus!“

Der Dorfvogt ist ertrunken. Ein Stimmtrio von Zuschauern äußert sich zur Situation. Vielleicht kann ja eine Bestechung den Vogt dazu bewegen, aus dem Wasser zu kommen! Auch wenn der Witz des 19. Jahrhunderts robuster ist, so bleiben doch die politische Korruption und die sozialen Stereotypen, die er verspottet, auch heute unverändert. In diesem Lied gibt es viel musikalische Methaphorik und Humor.

18 | Ein altes Weib kam in die Kirche

Stepan Rudanskyj

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Ein altes Weib kam in die Kirche
und kaufte sich Kerzen;
Wo es nur Ikonen sah,
ward eine angezündet.
Dann blieben noch zwei Kerzen übrig,
wo stellt man sie hin?...
„Aha“, sagte das Weib, „ich suche mir
den Heiligen Mykyta!“
Nun fand das Weib den Mykyta -
Der Heilige hieb den Gehörnten!
Die Oma stellte dem Ehrwürdigen eine,
die zweite Kerze drückt sie dem Teufel...
Die Nachbarn schauten zu
und sinnierten darüber:
„Was machst du bloß, gnädige Frau?
Das ist doch der Luzifer!“
Das Weib drehte sich nur um:
„Ihr sollt mich nicht richten!
Denn keiner von uns weiß genau,
was nach dem Tod geschehe,
ob man im Himmel oder in der Hölle
seine Zeit zu fristen hat...
Liebe Leute, überall
soll man Freunde haben.“

Obwohl es nicht anti-religiös ist, wenn man sich gegen die Folgen des jüngsten Tags absichert, wurde das Lied doch von den sowjetischen Behörden als atheistisch eingestuft, da es Kirchgänger verspottete und ihre Überzeugungen verhöhnte. Stepoviy hat eine Begleitung

evokes the ringing of church bells and the chanting of prayers.

19 | At Heaven's Gate

Mykola Kuzmenko

Translation: Uliana Pasicznyk and Maxim Tarnawsky

Once, in the next world
A big mob gathered,
Everyone crowding into heaven.
The gate cracks open, Peter looks out
And orders everyone into a line.
He liked to admit everyone
In an orderly manner.
The first one steps up
And Peter asks him:
"Did you have a wife?"
"I did not, your honour."
"This one clearly knows not evil,
Send him down to hell!
Why does he bother us here?
He lived in the world and knew no problems
And now he expects to go to heaven?!"
The first one was led away.
A second steps up.
"Did you have a wife?"
"I did indeed, your honour."
"You did? You're not lying?"
"No, I'm not lying."
"Then let this one in."
A third one hears this and rejoices,
Thinking, I'll soon be in heaven!
No sooner had the second passed the gate
When he calls out:
"Reverend father, your honour,
I was married not once but three times!"
"Because you were stupid,
I will tell you directly, without deceit.
And now, for you, hell will
Feel like heaven. Besides,
I don't allow fools into heaven."

Is this another atheistic song, or just a religious joke set to music? The joke derives its humour from certain social stereotypes that people can relate to even today—the nagging wife versus the suffering husband versus the carefree bachelor. Which one gets sent to Hell? Like 'The Village Reeve' (see CD 2, song 17) there is much musical imagery and humour in this song.

супровід, який відтворює биття в дзвони та читання молитов.

19 | На тім світі

Микола Кузьменко

Раз на тім світі
Зібралась чимала громада
Товпляться усі до раю...
Одхилилась брама, виглянув Петро
І в чергу всім звелів ставати:
Звичай мав він всіх
По черзі до раю випускати.
От підходить перший,
Він його й питає:
"Жінку мав?"
"Не мав, панотче."
"Цей лиха не знає,
Одведіть його у пекло!
Голову морочте!
Жив на тім світі, жив без лиха,
Та й у рай ще хоче!"
Одвели...
Підходить другий.
"Жінку мав на світі?"
"Мав, панотче."
"Мав? Не брешеш?"
"Ні!"
"Цього впусти!"
Третій слухає й радіє,
Дума, Буду в раю!
Тільки другий заховався,
Він уже й гукає:
"А я був, святий панотче,
Жонатий аж тричі!"
"Бо дурний був,
Скажу тобі не з-за очі, в вічі!
Вже тепер тобі у пеклі буде,
Як у раю! Окрім того,
Я до себе дурнів не пускаю!"

Чи це атеїстична пісня, чи просто релігійний жарт у формі романса? Гумор у цьому жарті побудований на певних соціальних стереотипах, які й досі лишаються зовсім зрозумілими – прискіплива дружина та страждання чоловіка у порівнянні до безтурботного життя неодружених. Хто піде до пекла? Як у "Засідателі" (див. CD 2, пісня 17), пісня має багато музичних образів і гумору.

a écrit un accompagnement qui évoque le son des cloches d'église et le chant des prières.

19 | Aux portes du paradis

Mykola Kouzmenko

Traduction: Nataliya Mysko

Une fois dans ce monde
Un important rassemblement a pris place.
Tous se bousculent au paradis...
La porte s'est ouverte, Pierre a regardé
Et a ordonné à tous de se mettre en file:
Il avait l'habitude de faire entrer au paradis
Tous les gens, l'un après l'autre.
Voilà que s'approche le premier,
Il lui demande alors:
«Avais-tu une femme?»
«Je n'en avais pas mon père».
«Celui-là ne connaît pas le malheur,
Emmenez-le en enfer!
Il me casse la tête:
Il vivait dans ce monde sans connaître la peine,
Et il veut aller au paradis!
On l'a emmené»...
L'autre s'approche.
«Avais-tu une femme dans ce monde?»
«J'en avais une, mon père»
«Tu en avais vraiment une? Tu ne mens pas?»
«Non»
«Laissez entrer celui-là!»
Le troisième écoute et se réjouit,
Il pense: J'irai au paradis!
Quand le second a disparu,
Et il crie alors:
«Et moi, mon père, j'ai été
Marié trois fois!»
«Tu as été bête,
Je te le dirais dans les yeux, pas dans ton dos!
Alors maintenant tu seras en enfer
Comme au paradis! A part cela,
Je ne laisse pas entrer d'imbéciles à mes côtés!»

Avons-nous ici une autre chanson athée ou simplement une blague religieuse mise en musique? La blague tire son humour de certains stéréotypes sociaux encore suggestifs pour les gens aujourd'hui: la mégère opposée au mari souffrant en contraste avec le célibataire sans souci. Lequel ira en enfer? Tout comme «L'intendant du village», (CD 2, mélodie 17), le texte est pénétré d'imagerie musicale et d'humour.

geschrieben, die das Läuten der Kirchenglocken und das Sprechen von Gebeten wachruft.

19 | Auf jener Welt

Mykola Kuzmenko

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Eines Tages traf sich im Jenseits eine gar große Schar...
Petrus öffnete die Tore, schaute herein
Und befahl allen in Reih und Glied zu stehen:
Das war eben seine Ordnung
beim Einlass ins Paradies.
Nun kam der erste Kandidat,
er wurde gefragt:
„Hattest du eine Frau?“
„Nein, mein Padre.“
„Dieser kennt das Böse nicht,
so führt ihn in die Hölle!
Er verwirrt uns! Auf der Welt
lebte er ohn' Sorgen,
und jetzt will er ins Paradies!
Weg mit ihm!“
Nun kam der zweite Mann zu Petrus.
„Hattest du eine Ehefrau?“
„Ja, mein Padre.“
„Lügst du nicht?“
„Nein! Gott behüte“ -
„Lasst diesen hinein!“
Der dritte hörte dies und jauchzte:
Ich komme gewiss in den Himmel!
Nun sprach er zu Petrus:
„Heiliger Vater, verheiratet
war ich gar dreimal!“
„Dumm warst du, das sage ich dir!
Ab in die Hölle! Dort
wird es dir so wohl sein,
wie im Paradiese! In den Himmel
lasse ich keine Trottel hinein!“

Witz leitet seinen Humor von bestimmten sozialen Stereotypen her, die man sogar heute noch versteht – die nörgelnde Ehefrau im Vergleich zu dem leidenden Ehemann und dem sorgenlosen Junggesellen. Wer wird in der Hölle enden? Wie in „Der Oberamtmann“ (CD 2, Lied 17) gibt es auch hier viele musikalische Bilder und Humor.

20 | The Chumak and the Tar Pot

Stepan Rudansky

Translation: Uliana Pasicznyk and Maxim Tarnawsky

In Kyiv or in Poltava
Or even in the capital itself
A chumak walked with a tar bucket
Among the shops.
In all the shops, wherever he looked,
Gold and silver gleamed
But he cared not a whit for these
He's looking for grease.
In the most expensive shop
Two merchants were sitting,
And the chumak entered
Boldly with his tar bucket.
"Good day to you, good sirs,"
He says, and begins to ask
Whether there was any grease
For purchase in the shop.
"No, no!" the merchants jibed the bumpkin
And laughed at his ignorance.
"You certainly won't find any grease here,
Though a few fools are still left."
"Well indeed," says the chumak,
"Commerce must be brisk
If only these two specimens before me
Are still available for purchase."

The plight of ordinary people, like that of chumaks (salt-traders), is often at the centre of Rudansky's poetry. To concentrate on the human drama, Stepovyi dispenses with the accompaniment to this art song. The composer also omits the third verse, where derogatory language is used to describe the rich Russian merchants.

21 | Ribbon to Ribbon

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

Three nights long now, row on row,
I embroider and I sew;
Lace and brodered threads I serry—
But on Sunday I'll make merry!
Ah, hempen cloth dyed deep with red!
Admire it, maids, in beauty spread!
Admire it, lads of handsome poise,
My Zaporozhian Cossack boys!
Admire our work, invoke love's spells,
And wed perhaps with someone else
Who offers nuptial towels to you...
As Cossack lads are wont to do!

20 | Добре торгувалось

Степан Руданський

Чи в Києві, чи в Полтаві,
Чи в самій столиці
Ходив чумак з мазницею
Помежи крамниці.
І в крамницях, куди глянеш, –
Сріблом-золотом сяє, –
А йому то і байдуже:
Він дьогтю питає!
В найбагатшій крамниці
Два купці сиділо,
І туди чумак заходив
З мазницею сімо:
"Добрідень вам, добрі люди!"
Та й зачав питати,
Чи нема у них принаймні
Дьогтю де продати.
"Нету, нету! – купці кажуть
Та й, шельми, сміються: –
Здесь не дьоготь – толькі дурні
Адни продаються!"
А чумак їм: "То нівроку ж,
Добре торгувалось,
Щойно два вас таких гарних
На продаж осталося."

Тяжке становище простих людей, як чумаків, часто зустрічаємо в поезії Руданського. Щоб зосередитися над людською драмою, Степовий обходить без супроводу в цьому романсі. Композитор теж опускає третю стрічку, де поет зневажливо описує російських купців.

21 | Ой, стрічечка до стрічечки

Тарас Шевченко

Ой, стрічечка до стрічечки,
Мережаю три нічечки,
Мережаю, вишиваю,
У неділю погуляю.
Ой, плахотка-чervчаточка
Дивуйтеся, дівчаточка.
Дивуйтеся, парубки,
Запорозькі козаки.
Ой, дивуйтеся, лицяйтеся,
А з іншими вінчайтеся, –
Подавані рушники...
Отаке-то, козаки!

20 | Le Chumak et le pot de goudron

Stepan Roudansky

Traduction: Nataliya Mysko

Que ce soit à Kiev ou à Poltava,
Ou dans la capitale même,
Un chumak se promenait
Avec un pot dans une boutique.
Dans les boutiques, où que l'on regarde,
Il y a de l'or et de l'argent.
Mais lui, il s'en moque:
Il demande du goudron de bois!
Dans la boutique la plus riche
Il y avait deux marchands,
C'est là-bas que le chumak entre
Courageusement avec son pot:
«Bonjour à vous, mes bonnes gens!»
Et il s'est mis à demander
S'il n'y avait pas chez eux au moins
Du goudron de bois à vendre.
«Il n'y en a pas», disent les marchands
Et ils rigolent entre eux,
«Ici ce n'est pas le goudron mais seulement
Les imbéciles qui se vendent!»
«Ils se marchandent bien,
Il en reste seulement
Deux beaux comme toi à vendre».

Le désespoir des gens ordinaires, comme celui du «Chumak» (le vendeur de sel) est souvent au cœur de la poésie de Roudansky. Afin de mieux se concentrer sur le drame humain, Stepovyi se dispense d'accompagnement dans cette mélodie. Le compositeur omet également le troisième couplet, dans lequel un vocabulaire négatif est utilisé pour décrire les riches marchands russes.

21 | De ruban en ruban

Tarass Chèvtchènko

Traduction: Nataliya Mysko

Oh, un ruban après l'autre,
Je fais des dentelles depuis trois nuits,
Je fais des dentelles, je brode;
Dimanche, j'irai me promener.
Oh, une jupe brodée
Des petites filles, étonnez-vous.
Étonnez-vous, des jeunes gens,
Des cosaques de l'île de Zaporozhia.
Oh, étonnez-vous, amusez-vous,
Mais fiancez-vous avec d'autres.
Les bans sont publiés
Voilà comment ils sont tous, les cosaques!

20 | Guter Handel

Stepan Rudanskyj

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Ob in Kiev, in Poltava
Oder in der Hauptstadt,
da lief ein Tschumake
von Laden zu Laden.
Gold und Silber glänzen
wohin das Auge reicht!
Ihm ist es jedoch gleichgültig,
er fragt nach dem Schmierfett!!
In dem reichsten Laden
saßen zwei Kaufleute,
der Tschumake ging zu ihnen
entschlossen hinein:
„Guten Tag euch, ihr guten Leute!“
grüßte er und fragte,
ob sie etwas Schusterfett
zu verkaufen hätten.
„Nein, das haben wir nicht!“,
lächeln die Händler schelmisch:
„Hier werden nur Tölpel
zum Verkauf geboten!“
Der Tschumake erwiderte:
„Nicht schlecht läuft der Handel,
Dass nur noch ihr zwei Hübschen
übrig geblieben seid.“

Oft steht die Mühsal der einfachen Leute, wie die der „chumaks“ (Salzhändler) im Mittelpunkt der Dichtung Rudanskyjs. Um sich auf das menschliche Drama konzentrieren zu können, verzichtet Stepovij auf die Begleitung in diesem Kunstlied. Er lässt auch den dritten Vers aus, in dem abfällige Sprache benutzt wird, um reiche russische Kaufmänner zu beschreiben.

21 | Band an Band

Taras Schewtschenko

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Ein Bändlein zu dem anderen –
So nahe ich seit drei Nächten,
ich nahe und sticke,
und am Sonntag werd' ich feiern.
Hier, mein seidig-roter Rock,
wundert euch, Mädchen,
wundert euch, Jungen
und Zaporoger Kosaken.
Ja, bewundert mich und flirtet,
doch heiratet andere, –
Die gestickten Tücher sind bereits vergeben...
So ist's, liebe Kosaken!

A faux folksong, similar to 'A Narrow Pathway' (see CD 2, song 16). Shevchenko's folk-like text inspired Stepovyi to create another dance-like work that mimics Ukrainian folk music. Nevertheless, the composer again avoids any direct borrowing from folk sources.

22 | Serenade

Stefan Krzywoszewski

Translation: Uliana Pasicznyk and Maxim Tarnawsky

Quietly in shining rays
The sun hides in the grove,
The evening shadows flow—
Hide me, longed-for evening!
My dear, don't be uncertain—
I can see in your eyes
An ocean of limitless love,
A storm of passionate joys.
The maples disappear beneath the moon,
My heart beats so sweetly...
Because for me your quiet
Love is the greatest bounty!
The sun fades behind the grove,
The night rises over the mountains,
The mist cradles a song,
My heart awakens like a sunrise.
My dear one bends over and asks,
"Will you love me and cherish me?"
The mist cradles a song,
The grove silently embraces us.
My dear one speaks in her sleep
"A cossack's glorious words!"
The mist cradles a song.
The stars, the trees, the grass...

As music director of the Ukrainian State Theatre of Music and Drama, Stepovyi decided to turn the Polish play *Dyabel i karczmarka* (The Devil and the Barmaid, 1913) by Krzywoszewski into a musical. Only the serenade from Act 3 was completed. Here, the devil is trying to seduce the barmaid. The original Polish text was adapted and translated into Ukrainian by Spyridon Cherkasenko.

Псевдонародна пісня – така, як "Утончала сте-
жечку" (див. CD 2, пісня 16). Псевдонародний
текст Шевченка надихнув Степового створити
ще один твір, в якому він наслідує українську тан-
цювальну музику. І тут, композитор уникає пря-
мих запозичень з народних джерел.

22 | Серенада

Стефан Крживошевський

Тихо в блискучім промінні
Сонце ховається в гай,
Плинуть вечірні тіні...
Нічко жадана, сховай!
Люба, не треба вагання...
Бачу ж я в очах твоїх
Море безмежне кохання,
Бурю шалених утіх!
Никнуть під місяцем клени,
Серце так солодко б'є...
Бо найдорожче для мене
Тихе кохання твоє!
Сонце за гаєм згасає,
Ніч за горами встає,
Пісню туман колисає,
Серце взоряє моє.
Люба схилилась, питає:
"Будеш кохати, любить?"
Пісню туман колисає,
Гай нас обняв і мовчить.
Люба крізь сон промовляє:
"Що ті козачі слова!"
Пісню туман колисає...
Зорі, дерева, трава...

Будучи музичним керівником Українського держав-
ного театру музики і драми, Степовий вирішив
переробити польську драму "Чорт та шинка-
рка" (Dyabel i karczmarka, 1913) Крживошевського
на музикодраму. Тільки вдалося йому написати
серенаду з 3-ої дії. Чорт намагається спокусити
шинкарку. Оригінальний польський текст був
адаптований і перекладений на українську мову
Спиридоном Черкасенком.

Une prétendue chanson folklorique, semblable à
«Un étroit chemin» (CD 2, mélodie 16). Ce texte de
Chèvtchènko qui rappelle le folklore a inspiré Stepovyi
dans la création d'un autre morceau qui invite à la
danse et s'inscrit dans la veine de la musique folklorique
ukrainienne. Toutefois, le compositeur a encore évité
d'emprunter directement aux sources folkloriques.

22 | Sérénade

Stefan Krzywoszewski

Traduction: Nataliya Mysko

Doucement dans les rayons brillants
Le soleil se cache dans un bosquet,
Flottent les ombres du soir...
Nuit désirée, cache-moi!
Chère, il ne faut pas douter...
Car je vois dans tes yeux
Une mer de désirs infinis,
Une tempête des joies effrénées!
La lune calme,
Le cœur bat d'une manière si douce...
Car le plus cher pour moi
C'est ton doux amour!
Le soleil s'éteint derrière le bosquet,
La nuit se lève derrière les montagnes,
La brume berce une chanson,
Mon cœur à moi s'allume.
Ma chérie s'est penchée, elle demande:
«Seras-tu amoureux, m'aimeras-tu?»
La brume berce une chanson,
Le bosquet nous a enserrés et s'est tu.
Ma chérie dit dans son sommeil:
«Quelles sont-elles ces paroles de cosaque?»
La brume berce une chanson...
Des étoiles, des arbres, l'herbe...

Dans son rôle de directeur musical du Théâtre National
ukrainien de musique et de la scène, Stepovyi a décidé
de transformer la pièce de théâtre polonaise «Dyabel
i karczmarka» (Le diable et la serveuse, 1913) de
Krzywoszewski en une comédie musicale. Seule la
sérénade de l'acte 3 en a été terminée. Ici, le diable
tente de séduire la serveuse. Le texte polonais original
a été adapté et traduit en ukrainien par Spyridon
Tcherkassenko.

Ein imitiertes Volkslied, zu vergleichen mit „Ein
schmalere Weg“ (CD 2, Lied 16). Der volkstümliche Text
von Schewtschenko inspirierte Stepovij dazu, ein wei-
teres tanzähnliches Werk zu schaffen, das die ukrain-
ische Volksmusik parodiert. Gleichwohl vermeidet der
Komponist es wieder, unmittelbar von volkstümlichen
Quellen zu entlehnen.

22 | Serenade

Stefan Krzywoszewski

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Leise geht die Sonne unter
im Hain, die Abendschatten
gleiten dahin, von Strahlen umhüllt...
Verstecke mich, meine ersehnte Nacht!
Meine Liebste, keine Zweifel...
Ich sehe doch in deinen Augen
ein weites Meer endloser Liebe,
den Sturm rauschender Freude!
Die Ahorne neigen sich im Mondschein,
das Herz flattert so süß...
Denn am wertvollsten ist mir
deine stille Liebe!
Die Sonne erlischt hinter dem Hain,
die Nacht erwacht hinter den Bergen,
der Nebel schaukelt das Lied,
und mein Herz erstrahlt.
Die Liebste beugt sich und fragt:
„Wirst du mich immer lieben?“
Der Nebel schaukelt das Lied,
der Hain umarmt uns und schweigt.
Die Liebste spricht im Schlaf:
„Was gelten die Kosakenworte!“
Der Nebel schaukelt das Lied...
Sterne, Bäume, Gras...

Stepovyi entschied als Musikdirektor des ukrainischen
Staatstheaters für Musik und Drama das polnische
Theaterstück „Dyabel i karczmarka“ (Der Teufel und
die Bardame, 1913) von Krzywoszewski in ein Musical
umzusetzen. Nur die Serenade aus dem dritten Akt
wurde vollendet. Hier versucht der Teufel die Bardame
zu verführen. Der ursprüngliche polnische Text wurde
von Spyridon Tscherkassenko überarbeitet und ins
Ukrainische übersetzt.

23 | Evening Star

Mykola Voronyi

Translation: Uliana Pasicznyk and Maxim Tarnawsky

Evening star,
God's lantern,
From the majestic depths
You quietly shine.
You entice me, my faithful one,
With the joy and allure
Of otherworldly stillness,
The glow of purity.
To you I turn
My tired eyes,
Longing for advice,
Sending you my grief.
Look below as the people
Betrayed by deception,
Bent by their suffering,
Wander confused on the earth.

In contrast to Voronyi's 'Rubies' (see CD 2, song 25), the 'Evening Star' is a heavenly light that shimmers on high, a pale goddess blissfully ignorant of the plight of ordinary people. The wounds of love bleed no more, the poet seeks an otherworldly peace—maybe death?

24 | A Bright Little Moon

Lesia Ukrainka

Translation: Uliana Pasicznyk and Maxim Tarnawsky

A bright little moon
A quiet moonbeam
Threw to us.
Sleep, little one,
The hour is late.
Peacefully you'll sleep
Until you shall learn
The meaning of pain.
Soon you will recognize
Evil and sorrow.
The bright little moon
A quiet moonbeam
Threw to us.
Sleep, my little one,
While there's still time.

Lesia Ukrainka was fond of formalist devices. One of her early cycles of poems is called Seven Strings where each poem is given a title according to the system of solfège—do, re, mi... The third poem 'Mi' is a lullaby subtitled 'Arpeggio'. Stepanyi uses only the first two verses and the reprise when writing this song.

23 | Зірочка вечірня

Микола Вороний

Зірочка вечірня,
Божою лампадою
З глибини величної
Тихо сяєш ти;
Вабиш мене, вірна,
Втіхою-принадою
Тиши потойбічної,
Сяйвом чистоти.
Я до тебе змучені
Очі за порадою
Обертаю з тугою, –
Шлю свої жалі.
Глянь, як, збаламучені
Підступами, зрадою,
Гнутьсь під наругою
Люди на землі!...

На відміну від пісні "Рубіни" Вороного (див. CD 2, пісня 25), "Зірочка вечірня" є мерехтливим небесним світлом, блідною богинею у блаженному невіданні про турботи простих людей. Рани кохання вже більш не кривавлять, поет прагне неземного спокою, може смерті?

24 | Місяць яснасенський

Леся Українка

Місяць яснасенський
Промінь тихесенький
Кинув до нас.
Спи ж ти, малесенький,
Пізній бо час.
Любо ти спатимеш,
Поки не знатимеш,
Що то печаль;
Хутко прийматимеш
Лихо та жаль.
Місяць яснасенський
Промінь тихесенький
Кинув до нас...
Спи, мій малесенький,
Поки є час!

Леся Українка любила застосовувати формалістичні прийоми. Один з її ранніх циклів називається "Сім струн", де кожен вірш названий за системою сольфеджіо – до, ре, мі... Третій вірш "Мі" – це колискова із підзаголовком "Арpeggio". Степовий використовує тільки перші дві строфи і репризу для цієї пісні.

23 | L'étoile du soir

Mykola Voronyi

Traduction: Nataliya Mysko

Étoile du soir
Comme un lampadaire divin
De profondeur majestueuse
Tu brilles doucement;
Tu m'attires, ma fidèle,
Par la joie, le charme
Du silence de l'autre côté.
Par la brillance de la pureté.
Je tourne vers toi
Tristement mes yeux fatigués
Pour un conseil
Je t'envoie mes peines.
Regarde combien troublés
Par des ruses et des tromperies
Se penchent sous les injures
Des gens vers le sol!...

Par opposition au texte de «Rubis» de Voronyi (CD 2, mélodie 25), «L'étoile du soir» montre une lumière céleste qui éclaire de toute sa brillance une déesse au teint pâle, insouciant de la détresse du commun des mortels. Les blessures de l'amour se sont refermées, le poète cherche une forme de paix immatérielle: peut-être la mort?

24 | Petite lune brillante

Lesia Ukrainka

Traduction: Nataliya Mysko

La lune très claire.
Un rayon tout doux
Nous a quittés.
Dors donc mon petit
Car il est tard.
Tu dormiras bien
Tant que tu ne sauras pas
Ce qu'est la tristesse.
Tu accepteras vite
Le malheur et le chagrin.
La lune très claire.
Un rayon tout doux
Nous a quittés.
Dors donc mon petit
Tant que tu as le temps!

Lesia Ukrainka appréciait les procédés formalistes. Dans un de ses premiers cycles de poèmes qui s'intitule «Sept cordes», le titre de chaque poème correspond au système du solfège: do, ré, mi, ... Le troisième poème «Mi» est une berceuse sous-titrée «Arpeggio». Stepanyi utilise seulement les deux premiers couplets et le refrain dans l'écriture de cette mélodie.

23 | Der Abendstern

Mykola Voronyi

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Oh Abendstern,
wie eine Leuchte Gottes
stahlst du still
aus der Tiefe;
du verzauberst mich
am Abend
mit anmutiger Stille des Jenseits,
mit den Strahlen der Reinheit.
Meine müden Augen
wende ich traurig zu dir:
Ich suche deinen Rat
und schicke zu dir meine Trauer.
Schau, wie verwirrt
sind die Menschen auf Erden
durch Tücke, Verrat,
durch bedrückenden Hohn!..

Im Gegensatz zu Voronyi's „Die Rubine“ (CD 2, Lied 25) ist „Der Abendstern“ ein himmlisches Licht, das in der Höhe leuchtet, eine blasse Göttin, die nichts von der Mühsal der einfachen Leute weiß. Die Wunden der Liebe bluten nicht mehr, der Dichter sucht einen jenseitigen Frieden – vielleicht den Tod?

24 | Der helle Mond

Lesia Ukrainka

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Der silberne Mond
sendet uns
seinen hellen Strahl.
Schlafe, mein Kleiner,
spät ist es nun.
Süß wirst du schlafen
solange du nicht weißt,
was Trauer heißt;
auch du beegnest bald
Kummer und Trauer.
Der silberne Mond
sandte uns
seinen hellen Strahl.
Schlafe, mein Kleiner,
noch hast du Zeit!

Lesia Ukrainka mochte formalistische Anordnungen. Einer ihrer frühen Gedichtzyklen heißt „Sieben Saiten“, in dem jedem Gedicht ein Titel gemäß dem System der Solfège – do, re, mi... gegeben wird. Das dritte Gedicht „Mi“ ist ein Wiegenlied mit dem Untertitel „Arpeggio“. Stepanyi benutzt nur die ersten beiden Verse und die Reprise zum Schreiben dieses Lieds.

25 | Rubies

Mykola Voronyi

Translation: Uliana Pasicznyk and Maxim Tarnawsky

Wounds open,
Old wounds, irritated again by weariness.
And red blood, hot as fire,
Is no longer held back by the herbs of deception.
Wounds open—
Wounds, the rubies of the heart.
You are the only gift, the beggar's treasure,
Mercifully granted by the beloved's hand
At parting, in the final minutes.
Wounds, rubies of the heart!
Oh, my red rubies!
Who gave you the color and shine of fire?
My pride, my injured pride,
That held my anger in check.
Oh, my red rubies!

Not rubies—these are drops of blood from the wounds of love. Unlike Voronyi's ethereal 'Evening Star' (see CD 2, song 23), this is a visceral image of love adulterated by pride, anger, and cynicism. The melody rises an octave and a half until the final anguished cry.

26 | The Blacksmith (II)

Ivan Franko

Translation: Maxim Tarnawsky and Uliana Pasicznyk

A village lies in the valley,
A fog hangs over the village.
And on the hill near the village
Stands an old stonework smithy.
In the smithy stands a blacksmith
With a warm and open heart,
As he hammers he'll be singing,
Calling all to his workshop.
"Come, my friends from home and field!
A better fate is being forged here.
Come one and all! Come early!
Escape the fog that surrounds you!"
But the haze does not move,
It thickens above the village,
It spreads over the fields,
To obscure the path to the smithy.
To confuse the people who strive
To climb up the hill from the valley
To the smithy, where the forge produces
Gleaming weapons instead of heavy chains.

25 | Рубіни

Микола Вороний

Одкриваються рани –
Давні рани, нудьгою роз'ятрені знов...
І червону, гарячу, мов полум'я, кров
Вже не стримує зілля омани.
Одкриваються рани...
Рани, серця рубіни!
Ви – єдиний той дар, ви – той скарб жебрака,
Що дала йому з ласки кохана рука
На розстанні, в останні хвилини...
Рани, серця рубіни!...
О, рубіни червоні!
А хто ж вам дав багровість і полиск огня?
Моя гордість, ображена гордість моя,
Що тримала мій гнів на припоні.
О, рубіни червоні!...

Це не рубіни, це краплі крові з ран кохання. На відміну від ефірної "Зірочки вечірньої" Вороного (див. CD 2, пісня 23), це вісцеральний образ любові, зіпсований гордістю, гнівом і цинізмом. Мелодія піднімається аж на півтори октави до остаточного болючого зойку.

26 | У долині село лежить

Іван Франко

У долині село лежить,
Понад селом туман дрижить,
А на горбі край села
Стоїть кузня немала,
А в тій кузні коваль клепле,
А в коваль серце тепле,
А він клепле та й співає,
Всіх до кузні ізвива:
"Ходіть, люди, з хат, із поля!
Тут кується краща доля.
Ходіть, люди, порану,
Вибивайтесь з туману!"
Та тумани читаються,
Понад селом згуцаються,
Розляглися по полях,
Щоб затьмити людям шлях,
Щоб закрити їм стежини –
Ті, що вгору йдуть з долини
В тую кузню, де кують
Ясну зброю замість пуг.

25 | Rubis

Mykola Voronyi

Traduction: Nataliya Mysko

Les blessures s'ouvrent –
De vieilles blessures, rouvertes par un nouvel ennui...
Et le sang rouge, chaud comme une flamme
Ne retient plus la mauvaise herbe.
Les blessures s'ouvrent...
Des blessures, des rubis du cœur!
Vous êtes un seul don, vous êtes le trésor d'un mendiant,
Qu'une main chérie lui a donné avec tendresse
Pendant l'adieu, pendant les dernières minutes...
Des blessures, des rubis du cœur!
Oh, des rubis si rouges!
Mais qui vous a donné la rougeur et la lisseur du feu?
Ma fierté, ma fierté désirée
Qui retenait ma rage sanglée.
Oh, des rubis si rouges!...

Pas vraiment des rubis, mais des gouttes de sang que l'amour fait couler. Contrairement à l'aérienne «Étoile du soir» (CD 2, mélodie 23), est évoquée ici une image brute de l'amour muri par l'orgueil, la colère et le cynisme. L'air prend un octave et demi pour s'élever jusqu'au cri d'angoisse final.

26 | Le forgeron (II)

Ivan Franko

Traduction: Marta Horban

Dans la vallée s'étend un village,
Par-dessus le village frissonne le brouillard,
Et sur une colline aux abords du village
Se dresse une forge assez grande.
Et dans cette forge travaille un forgeron,
Et le forgeron a le cœur chaud,
Et il travaille et il chante,
Convoquant tout le monde à la forge:
«Venez, tous, de vos maisons, du champ!
Ici se forge un meilleur destin.
Venez, tous, tôt le matin,
Sortez du brouillard!»
Mais le brouillard bascule,
Il s'épaissit par-dessus le village,
Il s'étend à travers champs,
Pour obscurcir la voie aux gens.
Pour leur bloquer les sentiers
Qui montent de la vallée
Dans cette forge où l'on façonne
Des armes claires à la place des fers.

25 | Die Rubine

Mykola Voronyi

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Alte Wunden reißen wieder auf,
von Kummer erneut aufgeschürft...
Das trügerische Kraut vermag nicht
das heiße rote Blut zu stillen.
Alte Wunden reißen wieder auf...
Die Wunden, des Herzens Rubine!
Ihr seid die einzige Gabe, der Schatz eines Bettlers,
den ihm die geliebte Hand
gnadenvoll zum Abschied reichte...
Die Wunden, des Herzens Rubine!..
Ach, ihr roten Rubine!
Wer gab euch die Röte und den Feuerglanz?
Mein Stolz, mein verletzter Stolz,
der meinen Zorn zähmte.
Ach, die roten Rubine!..

Dies sind Blutstropfen aus einer Liebeswunde und nicht Rubinen. Ungleich Voronyjs himmlischem „Der Abendstern“ (CD 2, Lied 23) ist dies ein inneres Bildnis einer Liebe, die durch Stolz, Wut und Zynismus verdorben wurde. Die Melodie hebt bis zum letzten schmerzgeplagten Schrei anderthalb Oktaven an.

26 | Der Schmied (II)

Ivan Franko

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Dort im Tale liegt ein Dorf,
Über dem Dorf flimmert der Nebel,
Und auf einem Hügel am Dorfrande
Steht eine große Schmiede.
In dieser Schmiede schmiedet der Schmied,
Der Schmied hat ein heißes Herz,
Er schmiedet und singt,
Ruft alle in die Schmiede zusammen:
„Kommt, Leute, aus euren Häusern
und von den Feldern,
Hier wird ein besseres Schicksal geschmiedet,
Kommt, Leute, möglichst bald,
Kämpft euch durch den Nebel!“
Der Nebel flimmert
Der Nebel wird immer dichter,
Er legt sich über die Felder,
Um den Menschen den Weg zu verschleiern.
Um ihre Pfade zu verdecken,
Die aus der Tiefe in die Höhe führen,
In diese Schmiede, in der
Waffen geschmiedet werden, statt Fesseln.

Yet another depiction of the blacksmith at work. Originally, Ivan Franko conceived this poem as a call to liberation of the Ukrainian people. Stepovyi's setting of the text, however, has been interpreted in communist terms as a call to socialist revolution. Musically, even the vocal line mimics the blacksmith's hammer, with its melodic ostinatos. The hammer with the sickle was a powerful Soviet symbol.

Ще одне зображення коваля при праці. Іван Франко написав цей вірш, як заклик до визволення українського народу. Композиція Степового розглядалася, за комуністичними принципами, як заклик до соціалістичної революції. Музично, навіть мелодія своїми остінато наслідує удари ковальського молота. Молот із серпом були яскравими радянськими символами.

Voici une autre représentation du forgeron au travail. À l'origine, Ivan Franko a conçu ce poème en tant que cri de libération pour le peuple ukrainien. L'adaptation de ce poème par Stepovyi, cependant, a été lu selon une grille d'interprétation communiste et fut donc perçue comme un appel à la révolution socialiste. D'un point de vue musical, la ligne musicale elle-même imite les coups de marteau du forgeron avec ses ostinatos mélodieux. Le marteau et la faucille étaient des symboles soviétiques puissants.

Eine weitere Beschreibung des Schmieds bei der Arbeit. Ursprünglich konzipierte Iwan Franko dieses Gedicht als einen Befreiungsaufwurf für das ukrainische Volk. Jedoch wurde Stepovij's Vertonung des Textes als ein Aufruf zur sozialistischen Revolution interpretiert. Musikalisch parodiert sogar die Stimme den Hammer des Schmieds mit seinen melodischen Ostinatos. Natürlich waren Hammer und Sichel ein ausdrucksvolles sowjetisches Symbol.

27 | The Sun is Setting

Taras Shevchenko

Translation: Watson Kirkconnell

The sun is setting and the hills grow dim,
All bird-song ceases, and the fields are quiet,
And man is glad because rest comes for him.
But I look wakeful round; my spirit's fiat
Sets me to fly to orchards of Ukraine;
On, on I flit, deep in the gulfs of thought
And thus my heart can find relief from pain.
Fields, groves, and hills are now in darkness caught
And in the deep, blue sky a star appears.
O evening star!
Have you now risen also in Ukraine?
Are hazel eyes now seeking you tonight
In the blue sky? Have they forgotten quite?
If they have lost all memory of me,
Then let them sleep, nor know my destiny!

After WWI, Stepovyi's art songs become longer as the composer begins to write ever more complex accompaniments. The sun is setting. In exile, the poet wonders if the same stars are shining back home in Ukraine. The accompaniment is like a tone poem, reflecting every nuance of the text.

27 | Сонце заходить

Тарас Шевченко

Сонце заходить, гори чорніють,
Пташечка тихне, поле німіє,
Радіють люди, що одпочинуть,
А я дивлюся... і серцем лину
В темний садочок на Україну.
Лину я, лину, думу гадаю,
І ніби серце одпочиває.
Чорніє поле, і гай, і гори,
На синє небо виходить зоря.
Ой, зоре! зоре! – і сльози кануть.
Чи ти зійшла вже і на Україні?
Чи очі карі тебе шукують
На небі синім, чи забувають?
Коли забули, бодай заснули!
Про мою доленьку щоб і не чули.

Після Першої світової війни пісні Степового стають довшими, завдяки щораз більш розвинутому супроводом композитора. Сонце сідає. Поет на засланні гадає, чи зорі теж сяють вдома, в Україні. Неначе симфонічна поема, супровід виражає всі нюанси тексту.

27 | Coucher de soleil

Tarass Chèvtchènko

Traduction: Nataliya Mysko

Le soleil se couche, les montagnes s'assombrissent,
Un petit oiseau se calme, le champ ne bouge plus,
Les gens se réjouissent d'aller se reposer,
Et moi, je regarde... dans mon cœur, je pars
Dans un jardin sombre en Ukraine;
J'y pars, j'y vais et je réfléchis
C'est comme si mon cœur se reposait.
Le champ devient noir, le bosquet et les montagnes aussi,
Une étoile sort dans le ciel bleu?
Oh étoile! L'étoile et les larmes se versent.
Es-tu déjà montée en Ukraine?
Est-ce que les yeux marron te cherchent
Dans le ciel bleu? Ou t'ont-ils oubliée?
S'ils t'ont oubliée, c'est parce qu'ils dorment,
Parce qu'ils n'entendent rien de mon sort.

Après la Première Guerre mondiale, les mélodies de Stepovyi sont devenues plus longues tandis que le compositeur se prit à écrire des accompagnements toujours plus complexes. En exil, le poète se demande si ce sont les mêmes étoiles qui brillent au-dessus de l'Ukraine. L'accompagnement ressemble à un poème à tons, exprimant chaque nuance du texte.

27 | Die Sonne geht unter

Taras Schewtschenko

Übersetzt von E. Weinert

Die Sonne geht unter, die Berge dunkeln,
Die Vögel schweigen, die Nacht ist gesunken,
Die Menschen grüßen die Ruh' und den Frieden.
Ich schaue... ach, könnt' ich zur Ukraine
In einen nachtdunklen Garten fliegen;
Nun schwebt ein Stern an dem Himmel, dem blauen.
Mir ist, als ruhte mein Herz darinne.
Es dunkelt der Berg, und der Wald, und die Auen,
Nun schwebt ein Stern an dem Himmel, dem blauen.
O Stern, mein Stern! Und die Tränen fließen.
Wann wirst du die Ukraine grüßen?
Wann werden dich wieder die Augen der Meinen
Am Himmel suchen? Vergaßen sie deiner?
Wenn sie vergaßen, so mögen sie schlummern,
So macht ihnen auch mein Lob keinen Kummer.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurden Stepovij's Kunstlieder länger, als er damit anfing, immer aufwendigere Begleitungen zu schreiben. Die Sonne geht unter. Der Dichter fragt sich im Exil, ob die gleichen Sterne auch zu Hause in der Ukraine scheinen. Die Begleitung ist wie eine Tondichtung, die jede Nuance des Textes reflektiert.

28 | An Endless Steppe

Mykola Cherniavsky

Translation: Watson Kirkconnell

An endless steppe, unlimited
Until it reaches to the sea,
Quite without rivers, lakes and groves
But strewn with hayricks' soft debris.
No single copse or thicket shows;
All earth around appears but waste;
No streamlet in the willow shade
Is heard to murmur, silver-paced.
And when at times, with thundering voice,
The clouds come rushing from the deep,
Criss-cross the steppe with lightnings fierce

28 | Степ

Микола Чернявський

Степ і степ, один без краю,
Аж до моря берегів,
Без озер, річок, без гаю,
Тільки з купами стогів.
Ні гайочку, ні лісочку,
Всюди спалена земля...
Не шепоче в холодочку
Срібно вода течія.
А коли, бува з громами
З моря хмари налетять,
Степ охрестять блискавками,

28 | Une steppe infinie

Mykola Cherniavsky

Traduction: Nataliya Mysko

Steppe, toujours, steppe, partout, seule et infinie,
Jusqu'aux bords de la mer,
Sans lacs, ni rivières, ni bosquet,
Couverte de mottes.
Pas de bocage, pas de forêt,
Partout la terre brûlée...
Ne chuchote pas dans la brise
Le cours d'eau projeté des éclats d'argent.
Quand les nuages remplis de tonnerre
Arrivent du large
Ils couvriront la steppe d'éclairs,

28 | Die Steppe

Mykola Tscherniavskyj

Übersetzt von Stefaniya Ptashnyk

Ringsum nur die Steppe, kein Ende in Sicht
bis ans Ufer des Meeres,
keine Seen, keine Flüsse, kein Hain,
nur Heuschaber nah und fern.
Pas de Hain noch ein Waldchen,
verbrannte Erde, wohin das Auge reicht...
Im Schatten kein Flüstern
des silbernen Wasserstroms.
Und wenn der Donner hin und wieder
vom Meer herangeflogen kommt,
so tauf er die Steppe mit Blitzen

And would arouse it from its sleep,
It startles and awakens then
And to the thunder bares its breast;
The entire earth becomes a voice
And laughs to greet the sky with zest.
The steppe is dead. It can be roused
With lightning-flash and thunder-peal...
Therefore, above the vast expanse
Let wished-for thunder crash like steel!

One of Stepovyi's most ambitious works from the period of the First Russian Revolution. This is a revolutionary call (thunder) to rouse the people of Ukraine (the steppe). The accompaniment is particularly evocative of the tempest about to be unleashed. This song is considered by some to be Stepovyi's calling card, and its title as the origin of the composer's pseudonym.

Над ланами прогрімлять,
Він прокинеться, проснеться,
Груди грому підставля;
Заговорить, засміється
Враз до неба вся земля!
Мертвий степ. Його громами
Тільки й можна розбудить...
Так нехай же над ланами
Грім бажаний загримить!

Один із найамбітніших творів Степового з періоду Першої російської революції. Це заклик народові України (степ) до революції (грім). Супровід прекрасно зображає бурю, яка збирається ось-ось налетіти. Пісня вважається візитною карткою Степового. Навіть її назву пов'язують із вибором композитора власного псевдоніму.

Ils gronderont au-dessus des champs.
Elle se réveillera, il s'éveillera
En offrant son torse au tonnerre;
Soudainement la terre entière
Rira du ciel, lui parlera.
La steppe est morte. Avec des coups de tonnerres
On peut seulement la réveiller...
Alors qu'au-dessus des champs
Gronde le tonnerre attendu!

Voici un des morceaux de Stepovyi les plus ambitieux de la période de la Première Révolution russe. L'appel à la révolution (le tonnerre) invite le peuple ukrainien (des steppes) à se soulever. L'accompagnement évoque particulièrement bien la tempête sur le point de se déchaîner. On considère cette mélodie comme la carte de visite de Stepovyi, et son titre est à l'origine du pseudonyme du compositeur.

und tobt über den Feldern.
Dann wacht die Steppe auf,
sie rüstet sich dem Donner entgegen;
auf einmal lacht und spricht
die Erde mit dem Himmel.
Nur der Donner vermag
die tote Steppe erwecken...
So möge doch über den Feldern
der ersehnte Donner erschallen!

Eines der anspruchsvollsten Stücke von Stepovyj aus der Zeit der ersten russischen Revolution. Es ist ein revolutionärer Aufruf (Donner), um das ukrainische Volk (die Steppe) wachzurufen. Die Begleitung ruft besonders den Sturm hervor, der sich gerade anbahnt. Von manchen wird dieses Lied als Stepovyjs Visitenkarte betrachtet und der Titel als der Ausgangspunkt für sein Pseudonym.