

WIGMORE HALL

Friday 14 April 2023
7.30pm

Supported by the Rick Mather David Scrase Foundation

Brenda Rae soprano
Jonathan Ware piano

Franz Schubert (1797-1828)

Suleika I D720 (1821)
Lambertine D301 (1815)
Gretchen am Spinnrade D118 (1814)
Amalia D195 (1815)
Lied der Delphine D857 No. 1 (1825)
Marie D658 (1819)
Lieb Minna D222 (1815)
Aus 'Diego Manazares': Ilmerine D458 (1816)
Von Ida D228 (1815)
Blanka (Das Mädchen) D631 (1818)
Des Mädchens Klage D6 (?1811)

Interval

Richard Strauss (1864-1949)

Freundliche Vision Op. 48 No. 1 (1900)
Ich schwebe Op. 48 No. 2 (1900)
Kling! Op. 48 No. 3 (1900)
Winterweihe Op. 48 No. 4 (1900)
Winterliebe Op. 48 No. 5 (1900)
An die Nacht Op. 68 No. 1 (1918)
Ich wollt' ein Sträusslein binden Op. 68 No. 2 (1918)
Säusle, liebe Myrthe! Op. 68 No. 3 (1918)
Als mir dein Lied erklang Op. 68 No. 4 (1918)
Amor Op. 68 No. 5 (1918)
Lied der Frauen Op. 68 No. 6 (1918)

CLASSIC *fm*

Wigmore Hall £5 tickets for Under 35s supported by Media Partner Classic FM

Friends of Wigmore Hall – celebrating 30 years of friendship

Over the past 30 years, Friends have been providing transformational support for the Hall, ensuring this historic building remains a home for great music making. Enjoy the benefits of friendship by joining as a Friend today, and be a part of the Wigmore story. Visit: wigmore-hall.org.uk/friends | Call: 020 7258 8230

FRIENDS OF
WIGMORE HALL

30

Wigmore Hall is a no smoking venue. No recording or photographic equipment may be taken into the auditorium nor used in any other part of the Hall without the prior written permission of the management.

In accordance with the requirements of City of Westminster persons shall not be permitted to stand or sit in any of the gangways intersecting the seating, or to sit in any other gangways. If standing is permitted in the gangways at the sides and rear of the seating, it shall be limited to the number indicated in the notices exhibited in those positions.

Disabled Access and Facilities - full details from 020 7935 2141.

Wigmore Hall is equipped with a 'Loop' to help hearing aid users receive clear sound without background noise. Patrons can use this facility by switching hearing aids to 'T'.

Please ensure that watch alarms, mobile phones and any other electrical devices which can become audible are switched off. Phones on a vibrate setting can still be heard, please switch off.

The Wigmore Hall Trust Registered Charity No. 1024838
36 Wigmore Street, London W1U 2BP • Wigmore-hall.org.uk • John Gilhooly Director

Wigmore Hall Royal Patron HRH The Duke of Kent, KG
Honorary Patrons Aubrey Adams OBE; André and Rosalie Hoffmann; Louise Kaye; Kohn Foundation; Mr and Mrs Paul Morgan

Department
for Culture
Media & Sport

LOTTERY FUNDED

Supported using public funding by
ARTS COUNCIL
ENGLAND

Registered with
FUNDRAISING
REGULATOR

This is a recital of love and loss, with poetry and music alike drawing liberally from hefty catalogues of Romantic symbol and motif. The love we encounter is at times energising, empowering, debilitating and devastating. The Schubert songs span 1811/12 to 1825, while Strauss's two sets were written in 1900 and 1918. Several of Strauss's songs use devices of text setting, piano writing and harmonic sleight-of-hand that affirm the genre's lasting debt to Schubert.

In most cases, the **Schubert** songs contain first- or third-person accounts of female protagonists written by male poets. The first is a noteworthy exception: Schubert sourced the text from Goethe's *West-östlicher Divan*, but he didn't know that the Suleika poems were actually written by Goethe's lover, the actress Marianne von Willemer. Brahms declared 'Suleika I' one of the 'loveliest songs ever written'. Before establishing its agitated B minor base – a key often found in Schubert's songs of romantic longing – we hear a tantalising piano evocation of the exoticised, eroticised 'east wind'. In 'Lambertine', Schubert depicts the character's journey towards the acceptance of unrequited love. There is no such optimistic ending for Gretchen, who obsesses over her lost love as relentlessly as her wheel spins. Goethe's short lines and Schubert's constrained, mechanical piano part conspire in their claustrophobic charting of the song's emotional course. We witness Gretchen's cry of passion as she remembers Faust's kiss – powerful enough to briefly halt the wheel – but we soon leave her, spinning away, in quiet despair. 'Amalia' and 'Lied der Delphine' share the key of A major, and a striking contrast is achieved between the contemplative erotic memories of the former and the excitable, youthful desires of the latter. The recurrent pairing of joy and pain is abundantly present in both.

'Marie' is an exquisite miniature of 21 bars, and both Novalis's poem and Schubert's music speak to a spiritual experience of love. Addressed to the Virgin Mary, the song has not had such an overtly gendered performance history as some of the 'Frauenlieder' in this programme. The strophic, relatively simple 'Lieb Minna' uses both first-person experience and external narration to tell the tale of Minna's grief for Wilhelm, killed in battle. After the short but ambitious Ilmerine song from the play *Diego Manazares* – which gives us a glimpse of Schubert attempting a 'Spanish' style – we hear the equally unusual 'Von Ida', which nods to early music in its use of counterpoint and modal inflection. Schlegel's 'Blanka' seems unsure of her emotions, and Schubert taps into this uncertainty by unleashing his tantalising 'fingerprint' of major-minor switching, here withholding harmonic decisions until late in phrases to amplify their bewitching effect. In the early 'Des Mädchens Klage', the final, repeated proclamations of 'Schmerzen und Klagen' reinforce the pain, lament, and suffering that afflict many of the protagonists of this half, and which lead to such varied and effective musical portrayals on Schubert's part.

Strauss's 5 Lieder Op. 48 were composed in 1900, and later orchestrated. In his celebrated setting of Otto Julius Bierbaum's 'Freundliche Vision', Strauss repeats a simple, gentle piano cell throughout, which brings about luminous harmonic shifts that evoke both changes in perception and the sheer wonder of the vision. The remaining four songs use poems by Karl Friedrich Henckell. The floating sensation of 'Ich schwebe' is captured in the simple, open harmony and lilting motion that carries the duo along. The ebullient 'Kling!' is punctuated by high, metallic articulations of the words 'Kling' and 'Sing'. The set ends with a contrasting pair of songs on a common theme. 'Winterweihe' retreats from the outside world and the marching of time into inner warmth and strength, the voice cushioned and consoled by the piano's close chords. With a symbolic shift up a semitone, 'Winterliebe' embraces the shimmering wintry outdoors in all its splendour, and leads us towards the sun.

Strauss's song output virtually stopped for a decade from the mid-1900s, while he produced the series of blockbuster operas that consolidated his reputation. Between Op. 48 and the *6 Lieder* Op. 68, then, there had been significant developments in Strauss's vocal writing, and here we witness him experimenting with ways of condensing operatic visions, styles and aesthetics into a much smaller format. The set places considerable demands on the soprano – the outer two songs and the inner four require quite different concentrations of vocal energy – and the piano writing is virtuosic. The poet, Clemens Brentano, is best known for his collaborative work on the folk collection *Des Knaben Wunderhorn*; while it is his original poems that are used here, there are tropes of storytelling and imagery that speak clearly to the folk-Romantic imagination.

After a dramatic, weighty paean to the night ('An die Nacht'), we reach four songs that showcase the agility and high tessitura of a coloratura soprano: the vocal writing of the character Zerbinetta in *Ariadne auf Naxos* (1912) is a clear touchstone for the ambitious lines and leaps found here. 'Amor', the fifth of the set, is particularly effective in its setting of Brentano's cautionary tale: the flickering candle and spread of fire are matched with vocal and pianistic pyrotechnics which – like a flame – shapeshift so erratically and quickly that they defy full perception. The concluding song, 'Lied der Frauen', is a tour de force: the 16 pages of score typically last around eight minutes in performance, and the music is searingly intense throughout, even in the calmer radiance of the ending. While the Schubertian women of the first half were all named, here we are told of archetypal 'woman' – variously imagined as a sailor's wife, a shepherdess, a miner's wife and a soldier's wife – longing for her beloved, fearing for his safety, and wishing for his return.

© Frankie Perry 2023

Reproduction and distribution is strictly prohibited.

Franz Schubert (1797-1828)

Suleika I D720 (1821)

Marianne von Willemer

Was bedeutet die
Bewegung?
Bringt der Ost mir frohe
Kunde?
Seiner Schwingen frische
Regung
Kühlt des Herzens tiefe
Wunde.

Kosend spielt er mit dem
Staube,
Jagt ihn auf in leichten
Wölkchen,
Treibt zur sichern Rebenlaube
Der Insekten frohes
Völkchen.

Lindert sanft der Sonne
Glühen,
Kühlt auch mir die heissen
Wangen,
Küsst die Reben noch im
Fliehen,
Die auf Feld und Hügel
prangen.

Und mir bringt sein leises
Flüstern
Von dem Freunde tausend
Grüsse;
Eh' noch diese Hügel
düstern,
Grüssen mich wohl tausend
Küsse.

Und so kannst du weiter
ziehen!
Diene Freunden und
Betrübten.
Dort wo hohe Mauern
glühen,
Dort find ich bald den
Vielgeliebten.

Ach, die wahre
Herzenskunde,
Liebeshauch, erfrischtes
Leben
Wird mir nur aus seinem
Munde,
Kann mir nur sein Atem
geben.

Suleika I

What does this stirring
mean?
Does the East Wind bring
good tidings?
The fresh motion of its
wings
cools the deep wound in
my heart.

It plays caressingly with
the dust,
whipping it into puffs of
cloud,
driving the happy insects
to the vine-leaves' safe
retreat.

It gently soothes the heat
of the sun,
and also cools my
burning cheeks,
flitting by, it kisses the
grapes
that deck the hillsides
and the fields.

And its soft murmur
brings me
a thousand greetings
from my friend;
even before these hills
darken,
I'll be greeted by a
thousand kisses.

You may then go on your
way!
Serving friends and those
afflicted.
There, where lofty walls
are glowing,
I'll soon find my dear
beloved.

Ah, the heart's true
message,
the breath of love and
life's renewal,
will come to me only from
his lips,
can be given me only by
his breath.

Lambertine D301 (1815)

Joseph Alois Gleich

O Liebe, die mein Herz erfüllet,
Wie wonnevoll ist deine
Seligkeit!
Doch ach! wie grausam
peinigend durchwühlet
Mich Hoffnungslosigkeit.

Er liebt mich nicht, er liebt
mich nicht, verloren
Ist ohne ihn des Lebens
süsse Lust.
Ich bin zu bitterm Leiden nur
geboren,
Nur Schmerz drückt meine
Brust.

Doch nein, ich will nicht
länger trostlos klagen!
Zu sehen ihn gönnt mir das
Schicksal noch;
Darf ich ihm auch nicht
meine Liebe sagen,
G'nügt mir sein Anblick
doch.

Sein Bild ist Trost in meinem
stillen Kummer,
Hier hab' ich's mir zur Wonne
aufgestellt;
Dies soll mich laben, bis dass
ew'ger Schlummer
Mein mattes Herz befällt.

Lambertine

O love, that fills my heart,
how sweet is your
bliss!
But ah, how cruelly, how
painfully
I am consumed by despair.

He does not love me, he
does not love me;
without him life's sweet
pleasure has vanished.
I am born only to bitter
suffering;
sorrow alone oppresses
my heart.

But no, I shall no longer
lament inconsolably!
Fate still permits me to
see him.
Though I may not declare
my love to him,
yet the very sight of him
is enough for me.

His image is a comfort in
my silent grief,
I have set it up here to
bring me joy;
this will console me until
eternal slumber
overcomes my weary heart.

**Gretchen am
Spinnrade D118 (1814)**

*Johann Wolfgang von
Goethe*

Meine Ruh ist hin,
Mein Herz ist schwer;
Ich finde sie nimmer
Und nimmermehr.

Wo ich ihn nicht hab'
Ist mir das Grab,
Die ganze Welt
Ist mir vergällt.

Mein armer Kopf
Ist mir verrückt,
Mein armer Sinn
Ist mir zerstückt.

Meine Ruh ist hin,
Mein Herz ist schwer;
Ich finde sie nimmer
Und nimmermehr.

Nach ihm nur schau ich
Zum Fenster hinaus,
Nach ihm nur geh' ich
Aus dem Haus.

Sein hoher Gang,
Sein' edle Gestalt,
Seines Mundes Lächeln,
Seiner Augen Gewalt,

Und seiner Rede
Zauberfluss,
Sein Händedruck,
Und ach, sein Kuss!

Meine Ruh ist hin,
Mein Herz ist schwer;
Ich finde sie nimmer
Und nimmermehr.

Mein Busen drängt
Sich nach ihm hin.
Ach dürft' ich fassen
Und halten ihn,

Und küssen ihn
So wie ich wollt',
An seinen Küssen
Vergehen sollt'!

**Gretchen at the
spinning wheel**

My peace is gone,
my heart is heavy;
I shall never
ever find peace again.

When he's not with me,
life's like the grave;
the whole world
is turned to gall.

My poor head
is crazed,
my poor mind
shattered.

My peace is gone,
my heart is heavy;
I shall never
ever find peace again.

It's only for him
I gaze from the window,
it's only for him
I leave the house.

His proud bearing,
his noble form,
the smile on his lips,
the power of his eyes,

And the magic flow
of his words,
the touch of his hand,
and ah, his kiss!

My peace is gone,
my heart is heavy;
I shall never
ever find peace again.

My bosom
yearns for him.
Ah! if I could clasp
and hold him,

and kiss him
to my heart's content,
and in his kisses
perish!

Amalia D195 (1815)

Friedrich Schiller

Schön wie Engel voll
Walhallas Wonne,
Schön vor allen Jünglingen
war er,
Himmlisch mild sein Blick,
wie Maiensonne,
Rückgestrahlt vom blauen
Spiegelmeer.

Seine Küsse – Paradiesisch
Fühlen!

Wie zwei Flammen sich
ergreifen, wie
Harfentöne in einander
spielen

Zu der himmelvollen
Harmonie –

Stürzten, flogen, schmolzen
Geist in Geist zusammen,
Lippen, Wangen brannten,
zitterten,

Seele rann in Seele – Erd'
und Himmel schwammen

Wie zerronnen um die
Liebenden!

Er ist hin – vergebens, ach
vergebens

Stöhnet ihm der bange
Seufzer nach!

Er ist hin, und alle Lust des
Lebens

Rinnet hin in ein verlor'nes
Ach!

Amalia

Fair as angels filled with
the bliss of Valhalla,
he was fair above all other
youths;
his gaze had the gentleness
of heaven, like the May
sun reflected in the blue
mirror of the sea.

His kisses were the touch
of paradise!

As two flames engulf
each other,
as the sounds of the harp
mingle

in celestial
harmony,

So our spirits rushed, flew
and fused together;
lips and cheeks burned,
trembled,

soul melted into soul,
earth and heaven
swam, as though dissolved,
around the lovers!

He is gone – in vain, ah in
vain

my anxious sighs echo
after him!

He is gone, and all life's
joy

ebbs away in one forlorn
cry!

Lied der Delphine

D857 No. 1 (1825)

Christian Wilhelm von
Schütz

Ach, was soll ich beginnen
Vor Liebe?
Ach, wie sie innig
durchdringet
Mein Innres!
Siehe, Jüngling, das
Kleinste
Vom Scheitel
Bis zur Sohl' ist dir einzig
Geweiht.
O Blumen! Blumen! verwelket,
Euch pflaget
Nur, bis sie Lieb' erkennt,
Die Seele.
Nichts will ich tun, wissen
and haben,
Gedanken
Der Liebe, die mächtig mich
fassen,
Nur
tragen.
Immer sinn' ich, was ich aus
Inbrunst
Wohl könne tun,
Doch zu sehr hält mich Liebe
im Druck,
Nichts lässt sie zu.
Jetzt, da ich liebe, möcht' ich
erst brennen,
Und sterbe.
Jetzt, da ich liebe, möcht ich
hell brennen,
Und welke.
Wozu auch Blumen
reihen und
wässern?
Entblättert!

So sieht, wie Liebe mich
entkräftet,
Sein Spähen.
Der Rose Wange will
bleichen,
Auch meine.
Ihr Schmuck zerfällt, wie
erscheinen
Die Kleider.
Ach Jüngling, da du mich
erfreuest
Mit Treue,
Wie kann mich mit Schmerz
so bestreuen
Die Freude?

Song of Delphine

Ah, how shall I begin,
for love?
Ah, how profoundly it
penetrates
my inmost being!
See, young man, the
smallest part of me
from my head
to the soles of my feet,
is dedicated to you alone.
O flowers, fade!
The soul
tends you
only until it knows love.
I wish to do nothing, know
nothing, have nothing;
all I wish is to cherish
thoughts of
love,
which has held me in its
power.
I forever reflect on what
else I might do
in my ardour,
but love holds me too
tightly in its grasp,
it permits me nothing.
Now that I am in love I
desire first to burn,
then to die.
Now that I am in love I
desire to burn brightly,
then to wither.
What is the good of planting
rows of flowers and
watering them?
They are stripped of their
leaves!
Thus he sees how
love
weakens me.
The rose's cheek will
fade,
and so, too, will mine.
Her lustre is ruined, as
clothes
grow threadbare.
Ah, young man, if you
bring me joy
with your devotion,
how can that joy fill
me
with such pain?

Marie D658 (1819)

Novalis

Ich sehe dich in tausend
Bildern,
Maria, lieblich ausgedrückt,
Doch keins von allen kann
dich schildern,
Wie meine Seele dich erblickt.

Ich weiss nur, dass der Welt
Getümmel
Seitdem mir wie ein Traum
verweht,
Und ein unnennbar süsser
Himmel
Mir ewig im Gemüte steht.

Mary

I see you in a thousand
pictures,
Mary, sweetly portrayed,
yet none of them can
show you,
as my soul sees you.

I only know that the
world's tumult
has since vanished like a
dream,
and an ineffably sweet
heaven
is forever in my heart.

Lieb Minna D222 (1815)
Albert Stadler

„Schwüler Hauch weht mir
herüber,
Welkt die Blum' an meiner
Brust.
Ach, wo weilst du, Wilhelm,
Lieber?
Meiner Seele süsse Lust!
Ewig Weinen,
Nie Erscheinen!
Schläfst wohl schon im
kühlen Schoosse,
Denkst auch mein noch
unterm Moose?“

Minna weinet, es
verflogen
Mählig Wang- und Lippenrot.
Wilhelm war hinausgezogen
Mit den Reihn zum
Schlachtentod.
Von der Stunde
Keine Kunde!
Schläfst wohl längst
im kühlen
Schoosse,
Denkt dein Minna, unterm
Moose.

Minna eilt im
Mondenflimmer
Bleich und ahnend durch die
Flur,
Findet ihren Wilhelm
nimmer,
Findet seinen Hügel nur.
„Bin bald drüben
Bei dir Lieben,
Sagst mir aus dem kühlen
Schoosse:
'Denk' dein, Minna, unterm
Moose.'“

Und viel tausend Blümchen
steigen
Freundlich aus dem Grab
herauf.
Minna kennt die
Liebeszeugen,
Bettet sich ein Plätzchen
drauf.
„Bin gleich drüben
Bei dir Lieben!“
Legt sich auf die Blümchen
nieder
Findet ihren Wilhelm wieder.

Darling Minna

'A sultry breeze wafts
across to me,
the flower at my breast
withers.
Ah, where do you linger,
Wilhelm dearest,
my soul's sweet delight?
I weep eternally,
you never appear!
Perhaps you already sleep in
the earth's cool womb;
do you still think of me
beneath the moss?'

Minna wept; gradually the
crimson drained
from her cheeks and lips.
Wilhelm had departed
with the ranks to death in
battle.
From that hour
there was no news.
Your Minna thinks:
perhaps you have long
been sleeping
beneath the cool
moss.

Pale and filled with
foreboding, Minna
hastens
across the meadows in the
shimmering moonlight.
But she does not find her
Wilhelm;
she finds only his grave.
'Soon I shall be there
with you, beloved,
if from the cool womb you
tell me:
"I am thinking of you, Minna,
beneath the moss.'"

And many thousands of
flowers spring
tenderly from the
grave.
Minna understands this
testimony of love,
and makes a little bed
upon them.
'Very soon I shall be there
with you, beloved!'
She lies down upon the
flowers
and finds her Wilhelm again.

**Aus 'Diego Manazares':
Ilmerine D458** (1816)
Ernestine von Krosigk

Wo irr'st du durch
einsame Schatten der
Nacht?
Wo bist du, mein Leben,
mein Glück?
Schon sind die Gestirne der
Nacht
Aus tauendem Wolken
erwacht,
Und ach, der Geliebte kehrt
noch nicht zurück.

Von Ida D228 (1815)
*Ludwig Gotthard
Kosegarten*

Der Morgen blüht,
Der Osten glüht;
Es lächelt aus dem dünnen
Flor
Die Sonne matt und krank
hervor.
Denn, ach, mein Liebling
flieht!

Auf welcher Flur,
Auf wessen Spur,
So fern von Iden wallst du
itzt,
O du, der ganz mein Herz
besitzt,
Du Liebling der Natur!

O, kehre um!
Kehr' um, kehr' um!
Zu deiner Einsamtraurenden!
Zu deiner
Ahnungschauenden!
Mein Einziger, kehr'
um!

**From 'Diego
Manazares': Ilmerine**

Why are you wandering
through the lonely
ravines of the night?
Where are you, my life,
my happiness?
Already the night
stars
have awoken from their
dewy darkness,
and, alas, my beloved has
not yet returned.

Ida

The morning blooms,
the east glows;
the sun smiles, weak and
sickly,
through a thin gauze of
cloud
For, alas, my beloved has
fled!

On what meadows,
on what track
do you tarry now, so far
from Ida?
You, you who possess my
whole heart,
darling of nature!

O return,
return, return!
To her who grieves alone,
to her who shudders with
foreboding!
Return, my one and only
love!

Blanka (Das Mädchen) Blanka (The girl)

D631 (1818)

Friedrich von Schlegel

Wenn mich einsam Lüfte fächeln, Muss ich lächeln, Wie ich kindisch tändelnd kose Mit der Rose. Wären nicht die neuen Schmerzen, Möcht ich scherzen; Könnst' ich, was ich ahnde, sagen, Würd' ich klagen, Und auch bange hoffend fragen: Was verkünden meine Loose? Tändl' ich gleich mit Scherz und Rose, Muss ich lächelnd dennoch klagen.	When, in my solitude, breezes fan me, I must smile, as, like a child, I playfully fondle the rose. If it were not for this new suffering, I should jest. If I could say what I feel, I should complain, and ask with anxious hope what my fate offers me. Even if I jest, and dally with roses, still I must complain as I smile.
--	--

Des Mädchens Klage The girl's lament

D6 (?1811)

Friedrich von Schiller

Der Eichwald brauset, die Wolken ziehn, Das Mägdlein sitzt an Ufers Grün, Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht, Und sie seufzt hinaus in die finstere Nacht, Das Auge von Weinen getrübet.	The oak wood roars, the clouds race by, the girl sits by the grassy shore, the breakers crash with all their might, and she sighs into the dark night, her eyes bedimmed with weeping.
--	---

„Das Herz ist gestorben, die Welt ist leer, Und weiter gibt sie dem Wunsche nichts mehr, Du Heilige, rufe dein Kind zurück, Ich habe genossen das irdische Glück, Ich habe gelebt und geliebet!“	'My heart is dead, the world is void, and no longer yields to my desires, Holy Mother, call back your child, I have enjoyed earthly bliss, I have lived and loved!'
--	---

Es rinnet der Tränen vergeblicher Lauf, Die Klage, sie wecket die Toten nicht auf; Doch nenne, was tröstet und heilet die Brust Nach der süßen Liebe verschwundner Lust, Ich, die Himmlische, will's nicht versagen.	In vain the tears pour down her cheek, no lament of hers can wake the dead; but say, what heals and comforts the heart, when the joy of sweet love has vanished – I, the Heavenly Maid, shall not refuse it.
---	---

„Lass rinnen der Tränen vergeblichen Lauf, Es wecke die Klage den Toten nicht auf! Das süsseste Glück für die trauernde Brust, Nach der schönen Liebe verschwundner Lust, Sind der Liebe Schmerzen und Klagen.“	'Let my tears pour down in vain, let my lament not wake the dead! The sweetest joy for a grieving heart, when the pleasures of love have vanished, is love's sorrow and lament.'
--	---

Interval

Richard Strauss (1864-1949)

Freundliche Vision A pleasant vision

Op. 48 No. 1 (1900)

Otto Julius Bierbaum

Nicht im Schläfe hab ich das geträumt, Hell am Tage sah ich's schön vor mir: Eine Wiese voller Margeritten; Tief ein weisses Haus in grünen Büschen; Götterbilder leuchten aus dem Laube. Und ich geh' mit Einer, die mich lieb hat Ruhigen Gemütes in die Kühle Dieses weissen Hauses, in den Frieden, Der voll Schönheit wartet, dass wir kommen.	I did not dream it in my sleep, in broad daylight I saw it fair before me: a meadow full of daisies; a white house deep in green bushes; statues of gods gleaming from the foliage. And I walk with one who loves me, my heart at peace, into the coolness of this white house, into the peace, brimming with beauty, that awaits our coming.
---	---

Ich schwebe Op. 48**No. 2 (1900)***Karl Friedrich Henckell*

Ich schwebe wie auf
Engelsschwingen,
Die Erde kaum berührt mein
Fuss,
In meinen Ohren hör' ich's
klingen
Wie der Geliebten
Scheidegruss.

Das tönt so lieblich, mild und
leise,
Das spricht so zage, zart und
rein,
Leicht lullt die
nachgeklung'ne Weise
In wonneschweren Traum
mich ein.

Mein schimmernd' Aug' –
indess mich füllen
Die süssesten der
Melodien, –
Sieht ohne Falten, ohne
Hüllen
Mein lächelnd Lieb'
vorüberziehn.

I float

I float as if on angels'
wings,
my foot hardly touches
the earth,
in my ears I hear a
sound
like my love's farewell
greeting.

It sounds so sweetly,
gently, softly,
it speaks such tender,
timid, pure words,
the tune still sounds and
lulls me gently
into bliss-laden
dreams.

My glistening eyes –
while I am filled
by the sweetest of
melodies –
see my love, without
clothes or veil,
pass smiling
by.

Kling! Op. 48 No. 3**(1900)***Karl Friedrich Henckell*

Kling! ...
Meine Seele gibt reinen Ton.
Und ich wähte die
Arme
Von dem wütenden Harmen
Wilder Zeiten zerrissen
schon.

Sing!
Meine Seele, den
Beichtgesang
Wiedergewonnener Fülle!
Hebe vom Herzen die
Hülle!
Heil dir, geläuterter
Innenklang!

Kling!
Meine Seele, dein Leben,
Quellendes, frisches
Gebild!
Blühendes hat sich begeben
Auf dem verdorrten Gefild.

Ring out! ...

Ring out! ...
My soul utters a pure note,
and I thought my
wretched soul
was already snatched away
from the raging sorrow of
evil times.

Sing!
Ah, my soul! the
confession
of your regained plenitude!
Remove the veil from
your heart!
All hail, O purified sound
of my soul!

Ring out!
Ah, my soul, your life,
your fresh burgeoning
creation!
Flowers have blossomed
on the withered fields!

Winterweihe Op. 48**No. 4 (1900)***Karl Friedrich Henckell*

In diesen Wintertagen,
Nun sich das Licht verhüllt,
Lass uns im Herzen tragen,
Einander traulich sagen,
Was uns mit innerm Licht
erfüllt.

Was milde Glut
entzündet,
Soll brennen fort und fort,
Was Seelen zart
verbündet,
Und Geisterbrücken
gründet,
Sei unser leises
Losungswort.

Das Rad der Zeit mag
rollen,
Wir greifen kaum
hinein,
Dem Schein der Welt
verschollen,
Auf unserm Eiland wollen
Wir Tag und Nacht der
sel'gen Liebe weih'n.

Winterliebe Op. 48**No. 5 (1900)***Karl Friedrich Henckell*

Der Sonne entgegen
In Liebesgluten
Wand' ich ... O Wonne,
Wer mässe dein Mass!
Mit Reif bepudert
Prangen die
Wälder,
Die Berge grüssen
Das blendende Licht.
Vor Eiseskälte
Knirschen die Schritte,
Der Hauch des Mundes
Ballt sich zu Dampf ...

Ich trage Feuer
In meinem Herzen,
Mich brennt die Liebe,
Das schlimme Kind.
Sie schürt die Flamme
Mit hastigen Händen,
Die Kohlen knistern,
Der Wohlduft quillt ...
Der Sonne entgegen
Im Liebesgluten
Wand' ich ... O Wonne,
Wer mässe dein Mass!

Winter consecration

In these winter days,
when the light is veiled,
let us bear in our hearts
and confess to one another
what fills us with inner
light.

That which ignites a
gentle flame
must burn on and on,
that which tenderly unites
souls
and creates spiritual
bridges
shall be our whispered
password.

The wheel of time may
roll on,
we can hardly catch hold
of it,
lost to the world's
deceptive light,
we shall on our island
dedicate ourselves day and
night to blessed love.

Winter love

Towards the sun
in passionate love
I walk ... O rapture,
who could measure it!
Sprinkled with hoar frost,
the woods gleam with
splendour,
the mountains greet
the dazzling light.
Footsteps crunch
in the icy cold,
the mouth's breath
forms a ball of vapour ...

I bear fire
in my heart,
love burns me,
the wicked child.
She fans the flame
with hurried hands,
coals crackle,
fragrance rises ...
Towards the sun
in passionate love
I walk ... O rapture,
who could measure it!

An die Nacht Op. 68

No. 1 (1918)

Clemens Brentano

Heilige Nacht, heilige Nacht!
Sternengeschloss'ner
Himmelsfrieden!
Alles, was das Licht geschieden,
Ist verbunden,
Alle Wunden
Bluten süß im Abendrot!

Bjelbog's Speer, Bjelbog's
Speer
Sinkt in's Herz der trunknen
Erde,
Die mit seliger Geberde
Eine Rose
In dem Schosse
Dunkler Lüste niedertaucht!

Heilige Nacht! züchtige
Braut, züchtige Braut!
Deine süße Schmach verhülle,
Wenn des Hochzeitbechers
Fülle
Sich ergießet.
Also fließet
In die brünstige Nacht der Tag!

Ich wollt' ein Sträusslein binden

Op. 68 No. 2 (1918)

Clemens Brentano

Ich wollt' ein Sträusslein
binden,
Da kam die dunkle Nacht,
Kein Blümlein war zu
finden,
Sonst hätt' ich dir's
gebracht.

Da flossen von den
Wangen
Mir Tränen in den Klee,
Ein Blümlein aufgegangen
Ich nun im Garten
seh.

Das wollte ich dir brechen
Wohl in dem dunklen Klee,
Da fing es an zu sprechen:
„Ach, tue mir nicht weh!“

Sei freundlich im Herzen,
Betracht dein eigen Leid,
Und lasse mich in Schmerzen
Nicht sterben vor der Zeit!“

To the night

Holy night, holy night!
Heavenly peace,
encircled in stars!
All things divided by light
are united,
all our wounds
bleed sweetly in the sunset!

Bielbog's spear, Bielbog's
spear
plunges into the heart of
the drunken earth,
which with a gesture of bliss
immerses a rose
in the womb
of darkened desire!

Holy night! chaste bride,
chaste bride!
Veil your sweet shame,
when the wedding-
cup
overflows.
Thus does day
stream into fervent night!

I meant to make you a posy

I meant to make you a
posy,
but dark night then came,
there were no flowers to
be found,
or I'd have brought you
some.

Tears then flowed from
my cheeks
into the clover,
and now I saw a flower
that had sprung up in the
garden.

I meant to pick it for you
there in the dark clover,
when it started to speak:
'Ah, do not hurt me!

Be kind in your heart,
consider your own suffering,
and do not make me die
in torment before my time!

Und hätt's nicht so
gesprochen,
Im Garten ganz allein,
So hätt' ich dir's gebrochen,
Nun aber darf's nicht sein.

Mein Schatz ist
ausgeblieben,
Ich bin so ganz allein.
Im Lieben wohnt Betrüben,
Und kann nicht anders sein.

Säusle, liebe Myrthe!

Op. 68 No. 3 (1918)

Clemens Brentano

„Säusle, liebe Myrthe!
Wie still ist's in der Welt,
Der Mond, der
Sternenhirte
Auf klarem Himmelsfeld,
Treibt schon die
Wolkenschafe
Zum Born des Lichtes hin,
Schlaf, mein Freund, o
schlafe,
Bis ich wieder bei dir bin!

„Säusle, liebe Myrthe!
Und träum im Sternenschein,
Die Turteltaube
girrte
Auch ihre Brut schon ein.
Still ziehn die Wolkenschafe
Zum Born des Lichtes hin,
Schlaf, mein Freund, o
schlafe,
Bis ich wieder bei dir bin!

„Hörst du, wie die Brunnen
rauschen?
Hörst du, wie die Grille
zirpt?
Stille, stille, lass uns lauschen,
Selig, wer in Träumen
stirbt;
Selig, wen die Wolken
wiegen,
Wenn der Mond ein
Schlaflied singt;
O! wie selig kann der fliegen,
Den der Traum den Flügel
schwingt,
Dass an blauer
Himmelsdecke
Sterne er wie Blumen
pflückt;
Schlaf, träume, flieg', ich
wecke
Bald dich auf und bin
beglückt!“

Please do not turn the page until the song and its accompaniment have ended.

And had it not spoken
these words,
all alone in the garden,
I'd have picked it for you,
but now that cannot be.

My sweetheart stayed
away,
I am utterly alone.
Sadness dwells in loving,
and cannot be otherwise.

Rustle, dear myrtle!

'Rustle, dear myrtle!
How silent the world is,
the moon, that shepherd
of the stars,
in the bright Elysian fields,
already drives the herd of
clouds
to the spring of light,
sleep, my friend, ah sleep,
till I am with you again!

'Rustle, dear myrtle!
And dream in the starlight,
the turtledove has
already cooed
her brood to sleep.
Quietly the herd of clouds
travel to the spring of light,
sleep, my friend, ah sleep,
till I am with you again!

'Do you hear the
fountains murmur?
Do you hear the cricket
chirping?
Hush, hush, let us listen,
happy is he who dies
while dreaming;
happy he who is cradled
by clouds,
while the moon sings a
lullaby;
ah, how happily he can fly
who takes flight in
dreams,
so that from heaven's
blue vault
he gathers stars as though
they were flowers;
sleep, dream, fly, I shall
wake
you soon and be made
happy!'

Als mir dein Lied
erklang Op. 68 No. 4

(1918)

Clemens Brentano

Dein Lied erklang! Ich habe
es gehört
Wie durch die Rosen es zum
Monde zog,
Den Schmetterling, der bunt
im Frühling flog
Hast du zur frommen Biene
dir bekehrt;
Zur Rose ist mein Drang
Seit mir dein Lied erklang!

Dein Lied erklang! Die
Nachtigallen klagen,
Ach, meiner Ruhe süßes
Schwanenlied
Dem Mond, der
lauschend von dem
Himmel sieht,
Den Sternen und den Rosen
muss ich's klagen,
Wohin sie sich nun schwang,
Der dieses Lied
erklang!

Dein Lied erklang! Es war
kein Ton vergebens,
Der ganze Frühling, der von
Liebe haucht,
Hat, als du sangest, nieder
sich getaucht
Im sehnsuchtsvollen Strome
meines Lebens,
Im Sonnenuntergang,
Als mir dein Lied erklang!

Your song rang out

Your song rang out! I
heard it
soaring through roses to
the moon,
the butterfly, flying
brightly in Spring,
you have turned into a
virtuous bee;
I yearn for the rose
since your song rang out!

Your song rang out! The
nightingales complain -
ah! sweet swansong of
my peace -
to the moon, who listens
and looks down from
heaven,
and I must complain to
the stars and the roses,
to where she flew,
she for whom this song
was sung!

Your song rang out! No
note was in vain,
the entire Spring,
breathing love,
has, while you sang,
immersed itself
in the passionate stream
of my life,
at sunset,
as your song rang out!

Amor Op. 68 No. 5

(1918)

Clemens Brentano

An dem Feuer sass das Kind,
Amor, Amor,
Und war blind;
Mit den kleinen Flügeln
fächelt
In die Flammen er und lächelt,
Fächelt, lächelt, schlaues
Kind!

Ach, der Flügel brennt dem
Kind,
Amor, Amor,
Läuft geschwind!
„O, wie ihn die Glut
durchpeinet!“
Flügelschlagend laut er
weinet,
In der Hirtin Schoss
entrinnt
Hilfeschreiend das schlaue
Kind.

Und die Hirtin hilft dem
Kind,
Amor, Amor,
Bös und blind.
Hirtin, sieh, dein Herz
entbrennet,
Hast den Schelmen nicht
gekennet?
Sieh, die Flamme wächst
geschwinde,
Hüt dich vor dem schlaunen
Kind,
Fächle, lächle, schlaues Kind.

Cupid

By the fireside sat the child,
Cupid, Cupid,
and was blind;
with his little wings he
fans
the flames and smiles,
fans, smiles, the crafty
child!

Alas, the child has burnt
its wings,
Cupid, Cupid
runs swiftly!
O how the fire hurts
him!
Beating his wings, he
cries out loud;
escapes to the
shepherdess's lap,
crying for help, the crafty
child.

And the shepherdess
helps the child,
Cupid, Cupid,
naughty and blind.
Shepherdess, behold,
your heart's on fire,
you didn't recognise the
rascal?
Behold, how quickly the
flames spread -
beware the crafty
child,
fanning, smiling, crafty child.

Lied der Frauen Op. 68 Lied der Frauen

No. 6 (1918)

Clemens Brentano

Wenn es stürmt auf den
Wogen
Strickt die Schifferin zu
Haus,
Doch ihr Herz ist hingezogen
Auf die wilde See hinaus.
Bei jeder Welle, die brandet
Schäumend an Ufers Rand,
Denkt sie: er strandet,
er strandet, er
strandet,
Er kehrt mir nimmer zum
Land.

When there's a storm at
sea,
the sailor's wife knits at
home,
but her heart is drawn
towards the wild ocean.
With every wave that breaks
roaring against the shore,
she thinks: he's run
aground, aground,
aground,
will never return to me on
land!

Bei des Donners wildem
Toben
Spinnt die Schäferin zu Haus,
Doch ihr Herz, das schwebet
oben
In des Wetters wildem Saus.
Bei jedem Strahle, der
klirrte
Schmetternd durch Donners
Groll,
Denkt sie: mein Hirte,
mein Hirte, mein
Hirte
Mir nimmer mehr kehren soll!

When the thunder rages
and roars,
the shepherdess spins at
home,
but her heart floats
up
into the wild storm.
With every beam that
flashed
through the thunder's
anger,
she thinks: my shepherd,
my shepherd, my
shepherd
will never return to me!

Wenn es in dem Abgrund
bebet,
Sitzt des Bergmanns Weib
zu Haus,
Doch ihr treues Herz, das
schwebet
In des Schachtes dunklem
Graus.
Bei jedem Stosse, der rüttet
Bebend im wankendem
Schacht,
Denkt sie: verschüttet,
verschüttet, verschüttet
Ist mein Knapp' in der Erde
Nacht!

When the chasm
shakes,
the miner's wife sits at
home,
but her loyal heart
floats
into the shaft's dark
horror.
With every tremor
that echoes in the
shaking chasm,
she thinks: buried, buried,
buried,
my boy is buried in the
pitch-black earth.

Wenn die Feldschlacht tost
und klirret,
Sitzt des Kriegers Weib zu
Haus,
Doch ihr banges Herz, das
irret
Durch der Feldschlacht wild
Gebraus.
Bei jedem Klang, jedem
Hallen
An Bergeswand

When the battle rages
and weapons clash,
the warrior's wife sits at
home,
but her fearful heart
wanders
through the battle's
roar.
With every shot, every
echo
of cannon against the
mountainside,

Denkt sie: gefallen, gefallen,
gefallen
Ist mein Held nun für's
Vaterland!

she thinks: fallen, fallen,
fallen,
my hero's fallen for the
fatherland.

Aber ferne schon über die
Berge
Ziehen die Wetter, der
Donner verhallt,
Hör' wie der trunkenen,
jubilenden Lerche
Tireli, Tireli siegreich erschallt.
Raben, zieht weiter!—
Himmel wird heiter,
Dringe mir, dringe mir—
Sonne, hervor!
Über die Berge—jubilende
Lerche,
Singe mir, singe mir—Wonne
ans Ohr!

But the storms pass over
the mountains,
the thunder dies
away,
listen to how the
rapturous, joyful lark
sings its victorious song.
Ravens fly off!—The
heavens clear,
O sun, pierce, pierce for
me the clouds!
Across the mountains—
joyful lark,
sing, sing your bliss in my
ear!

Mit Zypress und Lorbeer
kränzet
Sieg das freudig ernste
Haupt.
Herr! wenn er mir wieder
glänzet
Mit dem Trauergrün
umlaubt!
Dann sternlose Nacht sei
willkommen,
Der Herr hat gegeben den
Stern,
Der Herr hat genommen,
genommen, genommen,
Gelobt sei der Name des
Herrn!

Victory wreathes with
cypress and laurel
the grave and joyful head.
Lord! When victory shines
down on me again,
with the green of
mourning—
then welcome be the
starless night,
the Lord has given the
star,
the Lord has taken, taken,
taken,
praised be the name of
the Lord.

Translations of 'Suleika I', 'Gretchen am Spinnrade', 'Marie', 'Des Mädchens Klage', 'Freundliche Vision', 'An die Nacht', 'Ich wollt' ein Sträußlein binden' and 'Säusle, liebe Myrthe!' by Richard Stokes from The Book of Lieder published by Faber & Faber, with thanks to George Bird, co-author of The Fischer-Dieskau Book of Lieder, published by Victor Gollancz Ltd. All other Schubert by Richard Wigmore from Schubert – The Complete Song Texts published by Victor Gollancz Ltd. All other Strauss except 'Amor' by Richard Stokes.