WIGMORE HALL

Sunday 19 November 2023 7.30pm

Sophie Bevan soprano Ryan Wigglesworth piano

Franz Schubert (1797-1828)

Gretchen am Spinnrade D118 (1814) An die Türen will ich schleichen (Gesänge des Harfners III) D479 (1816/1822) Wer nie sein Brot mit Tränen ass (Gesänge des Harfners II) D480 (1816/1822) An Schwager Kronos D369 (1816) Nähe des Geliebten D162 (1815) Heidenröslein D257 (1815) Ganymed D544 (1817) Rastlose Liebe D138 (1815)

Johanna Müller-Hermann (1868-1941) 5 Lieder Op. 2 (pub. 1907)

Willst du mit mir wandern • Weisst du noch • Liebeslied • Der letzte Abend • Einen guten Grund hat's

Interval

Gustav Mahler (1860-1911)

Frühlingsmorgen (1880) Erinnerung (1880) Hans und Grete (1880) Serenade aus Don Juan (1880-7) Phantasie aus Don Juan (1880-87) From *Des Knaben Wunderhorn* (1892-99, rev. 1901) Um schlimme Kinder artig zu machen • Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald • Aus! Aus! • Starke Einbildungskraft • Zu Strassburg auf der Schanz • Ablösung im Sommer • Scheiden und Meiden • Nicht wiedersehen! • Selbstgefühl

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

Our Audience Fund provides essential unrestricted support for our artistic and learning programmes, connecting thousands of people with music locally, nationally, and internationally. We rely on the generosity of our audience to raise £150,000 each year to support this work. Your gifts are, and continue to be, indispensable. To donate, please visit <u>https://wigmore-hall.org.uk/audiencefund</u>

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

By 1816, Goethe was widely revered across Germanspeaking lands as a towering literary figure. The 19-yearold Franz Schubert, with encouragement from his friend Joseph von Spaun, sent the poet a bundle of 16 Goethe-Lieder of which he was rightly proud – it included early triumphs such as 'Erlkönig' and 'Gretchen am Spinnrade'. However, the package was returned unopened: Goethe was very popular among composers and would doubtless have had lots of 'fan mail' to contend with. Schubert sent another handful of songs in 1825 - including 'An Schwager Kronos' and 'Ganymed' but again, received no response, although this time Goethe made a brief note of the songs' receipt in his diary. Goethe's musical taste has been disparaged by some commentators for his preference for simpler settings of poetry - by composers like Zelter and Reichardt – over newer directions for Lied composition represented by Schubert and his younger generation. Nonetheless, Goethe did eventually acknowledge the magnificence of Schubert's musical transformations when he heard Wilhelmine Schröder-Devrient sing 'Erlkönig' in 1826.

The first of several deeply-feeling protagonists we meet in this selection is 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 a 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. The despair of Goethe's harper is similarly powerful, but is borne of loneliness and social exile; Schubert builds a sensitive and intense miniature cycle through his Gesänge des Harfners. Wandering is a paradigmatic Romantic topos that Schubert harnessed often and to great effect, and a sense of hollow motion comes to the fore especially strongly in 'An die Türen will ich schleichen'.

With 'An Schwager Kronos' returns a sense of driving momentum: the beseeching of the protagonist for life to pick up its pace is conjured vividly in music that tumbles through time. Goethe wrote it during a coach journey, and Schubert certainly captures the bumps of the ride. Our ears are given brief respite with 'Nähe des Geliebten' before being drawn into a third song with such sheer directional force that it's difficult to draw breath: the stormy 'Rastlose Liebe', this one written by Goethe during a snowstorm in May. The mythical 'Ganymed' is an example of Schubert taking inspiration from individual words or images that spark imaginative motivic moves and harmonic departures. After this come the prickly, suggestive strophes of 'Heidenröslein'.

Schubert and Mahler are two of the most celebrated songsmiths associated with Vienna, but in recent years increasing attention has been paid to lesser-known composers such as **Johanna Müller-Hermann**, who contributed in important ways to the city's musical history. Born in Vienna in 1868, Müller-Hermann grew up in a middle-class family with access to the city's vibrant cultural offerings. She was encouraged by her family to pursue musical interests at home, but - surely in part owing to gendered expectations of the time - trained as a teacher rather than continuing formal education as a composer. She did, however, study with prominent figures including Zemlinsky (to whom she was apparently introduced by Alma Mahler), and eventually became a music theory professor at the Neues Wiener Konservatorium; her works were published by major houses and performed to critical acclaim, but her name faded later in the 20th Century. The recent increase in Müller-Hermann's music on concert programmes owes much to the archival and editorial work of a handful of scholars and performers, prominently Carola Darwin. Müller-Hermann's Op. 2 songs were early compositions, eventually published by Doblinger in 1907; two use her own poems, while the final three are poems by Ricarda Huch, a towering historian of German Romanticism. Musically, the songs display a wide-reaching textural and harmonic palette - the legacies of Schumann and Brahms are audible alongside a lean into *fin-de-siècle* chromaticism - and a keen sensitivity to poetic detail.

From the pastoral idyll of 'Frühlingsmorgen' to the sardonic bite of 'Selbstgefühl', Gustav Mahler's Lieder und Gesänge belong to a world of threatening fantasy. The 14 songs were written between 1880 and 1891, and published in three volumes by Schott in 1892. The first volume uses texts from various sources, including one poem of Mahler's own ('Hans und Grete'), while the remaining nine songs of volumes 2-3 comprise Mahler's first sustained engagement with the popular German folk collection Des knaben Wunderhorn, which would continue to be enormously generative for the composer until the early 1900s, providing the literary basis for almost half of his total song output. Some of these early songs were the products of circumstance: 'Serenade' and 'Phantasie' were likely written for a production of Tirso de Molina's play Don Juan, while a couple of the Wunderhorn songs, such as 'Um schlimme Kinder artig zu machen', were apparently inspired by children of Mahler's friends.

Tone colour was critically important to Mahler's compositional aesthetic, and the pianist is expected to conjure a wide array of sonorities: performance instructions ask them to imitate, variously, a harp, a 'Schalmei' (shawm/shepherd's pipe), a muted drum, and an alphorn. Some of the songs may nod towards an orchestral conception - most notably 'Ablösung im Sommer', which undergoes one of the most dynamic of Mahler's song-symphony transformations as the third movement of his third symphony; we may also hear figuration from 'Hans und Grete' dance its way into the scherzo of the first. While Mahler left the Lieder und *Gesänge* unorchestrated – it is his only major collection not to exist in piano and orchestral versions - he did begin (and promptly abandon) an orchestration of 'Zu Strassburg auf der Schanz' in 1904.

© Frankie Perry 2023

Reproduction and distribution is strictly prohibited.

Franz Schubert (1797-1828)

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!

An die Türen will ich schleichen (Gesänge des Harfners III) D479 (1816/1822) Johann Wolfgang von Goethe

An die Türen will ich schleichen, Still und sittsam will ich stehn, Fromme Hand wird Nahrung reichen, Und ich werde weitergehn. Jeder wird sich glücklich scheinen, Wenn mein Bild vor ihm erscheint, Eine Träne wird er weinen, Und ich weiss nicht, was er weint.

Wer nie sein Brot mit Tränen ass (Gesänge des Harfners II) D480 (1816/1822) Johann Wolfgang von Goethe

Wer nie sein Brot mit Tränen ass.

Wer nie die kummervollen Nächte

Auf seinem Bette weinend sass,

Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte!

Ihr führt ins Leben uns hinein, Ihr lasst den Armen schuldig werden, Dann überlasst ihr ihn der Pein:

Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.

I'll steal from door to door

l'll steal from door to door, quietly and humbly l'll stand; a kindly hand will offer food, and l'll go on my way. Men will think themselves happy, when they see me standing there; they will shed a tear, and l'll not know why they weep.

Who never ate his bread with tears

Who never ate his bread with tears, who never through the anxious nights sat weeping on his bed, he knows you not, you heavenly powers!

You bring us into life, you let the poor man incur guilt, then abandon him to pain: for all guilt is avenged on earth.

An Schwager Kronos D369 (1816) Johann Wolfgang von Goethe

Spute dich, Kronos! Fort den rasselnden Trott! Bergab gleitet der Weg; Ekles Schwindeln zögert Mir vor die Stirne dein Zaudern. Frisch, holpert es gleich,

Über Stock und Steine den Trott Rasch in's Leben hinein!

Nun schon wieder Den eratmenden Schritt Mühsam Berg hinauf! Auf denn, nicht träge denn, Strebend und hoffend hinan!

Weit, hoch, herrlich rings den Blick Ins Leben hinein; Vom Gebirg' zum Gebirg' Schwebet der ewige Geist, Ewigen Lebens ahndevoll.

Seitwärts des Überdachs Schatten Zieht dich an Und ein Frischung verheissender Blick Auf der Schwelle des Mädchens da. Labe dich – Mir auch, Mädchen, Diesen schäumenden Trank, Diesen frischen Gesundheitsblick!

Ab denn, rascher hinab! Sieh, die Sonne sinkt! Eh' sie sinkt, eh' mich Greisen Ergreift im Moore Nebelduft, Entzahnte Kiefern schnattern Und das schlotternde Gebein –

Trunken vom letzten Strahl Reiss mich, ein Feuermeer Mir im schäumenden Aug', Mich geblendeten Taumelnden In der Hölle nächtliches Tor.

To Coachman Chronos

Make haste, Chronos! Away at a rattling trot! The road runs downhill; I grow nauseous and giddy at your dawdling. Quick, though the road is rough, speed past hedge and ditch headlong into life!

Now once more you toil uphill out of breath! Up then, don't be sluggish, upwards, striving, hoping!

Wide, high, glorious the view all around into life; from mountain range to mountain range the eternal spirit soars, presaging eternal life.

A shade-giving roof draws you aside and the girl's gaze promises refreshment on the step. Take comfort – give me too, lass, this foaming draught, this fresh, health-giving look!

Downhill, then, faster down! See, the sun is sinking! Before it sinks and I, an old man, am trapped on the misty moor, with toothless jaws chattering and limbs shaking –

Snatch me, still drunk with its last rays, a fiery sea glinting in my eyes, dazzled and reeling into Hell's night gate. Töne, Schwager, ins Horn, Rassle den schallenden Trab, Dass der Orkus vernehme: wir kommen, Dass gleich an der Tür Der Wirt uns freundlich empfange.

Nähe des Geliebten D162 (1815)

Johann Wolfgang von Goethe

Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer Vom Meere strahlt; Ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer In Quellen malt.

Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege Der Staub sich hebt; In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege Der Wandrer bebt.

Ich höre dich, wenn dort mit dumpfem Rauschen Die Welle steigt. Im stillen Hain, da geh' ich oft zu lauschen, Wenn alles schweigt.

Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne, Du bist mir nah! Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne. O wärst du da! Coachman, sound your horn, clatter resoundingly on, let Orcus know: we're coming, so mine host will be there to greet us at the gate.

Nearness of the beloved

I think of you, when the shimmering sun streams from the sea; I think of you, when the glittering moon is mirrored in springs.

I see you, when on distant paths the dust rises; in deep night, when on the narrow bridge, the traveller trembles.

I hear you, when with muffled roar the waves surge. I often listen in the quiet grove, when all is silent.

I am with you, however far you be, you are by my side! The sun sets, soon the stars will shine on me. O that you were here!

Heidenröslein D257

Johann Wolfgang von Goethe

Sah ein Knab ein Röslein stehn, Röslein auf der Heiden, War so jung und morgenschön, Lief er schnell es nah zu sehn, Sah's mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden.

Knabe sprach: Ich breche dich, Röslein auf der Heiden! Röslein sprach: Ich steche dich, Dass du ewig denkst an mich, Und ich will's nicht leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden.

Und der wilde Knabe brach 'S Röslein auf der Heiden; Röslein wehrte sich und stach, Half ihm doch kein Weh und Ach, Musst' es eben leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden.

Ganymed D544 (1817)

Johann Wolfgang von Goethe

Wie im Morgenglanze Du rings mich anglühst, Frühling, Geliebter! Mit tausendfacher Liebeswonne Sich an mein Herze drängt Deiner ewigen Wärme Heilig Gefühl, Unendliche Schöne!

Dass ich dich fassen möcht' In diesen Arm!

The little wild rose

A boy once saw a wild rose growing, wild rose on the heath, it was so young and morning-fair, he ran to look more closely, looked on it with great delight. Wild rose, wild rose, wild rose red, wild rose on the heath.

I shall pluck you, said the boy, wild rose on the heath! I shall prick you, said the rose, that you'll ever think of me, I shall not let you do it. Wild rose, wild rose, wild rose red, wild rose on the heath.

And the rough boy plucked the rose, wild rose on the heath; in defence the rose then pricked, sighs and cries were all in vain, she had to suffer after all. Wild rose, wild rose, wild rose red,

wild rose on the heath.

Ganymede

How in the morning radiance you glow at me from all sides, spring, beloved! With thousandfold delights of love, the sacred feeling of your eternal warmth presses against my heart, beauty without end!

To clasp you in these arms! Ach an deinem Busen Lieg' ich und schmachte, Und deine Blumen, dein Gras Drängen sich an mein Herz. Du kühlst den brennenden Durst meines Busens, Lieblicher Morgenwind! Ruft drein die Nachtigall Liebend nach mir aus dem Nebeltal.

Ich komm', ich komme! Ach wohin, wohin?

Hinauf strebt's, hinauf! Es schweben die Wolken Abwärts, die Wolken Neigen sich der sehnenden Liebe. Mir! Mir! In eurem Schosse Aufwärts! Umfangend umfangen! Aufwärts an deinen Busen, Alliebender Vater!

Rastlose Liebe D138 (1815) Johann Wolfgang von Goethe

Dem Schnee, dem Regen, Dem Wind entgegen, Im Dampf der Klüfte, Durch Nebeldüfte, Immer zu! Immer zu! Ohne Rast und Ruh!

Lieber durch Leiden Wollt'ich mich schlagen, Als so viel Freuden Des Lebens ertragen. Alle das Neigen Von Herzen zu Herzen, Ach wie so eigen Schaffet es Schmerzen!

Wie soll ich flieh'n? Wälderwärts zieh'n? Alles vergebens! Krone des Lebens, Glück ohne Ruh, Liebe, bist du. Ah, on your breast I lie and languish, and your flowers, your grass press against my heart. You cool the burning thirst of my breast, sweet morning breeze! The nightingale calls out to me longingly from the misty valley.

l come, l come! Where? Ah, where?

Upwards! Upwards I'm driven! The clouds float down, the clouds bow to yearning love. To me! To me! Enveloped by you upwards! Embraced and embracing! Upwards to your bosom, all-loving Father!

Restless love

Into snow, into rain, into wind, through steaming ravines, through mist and haze, on and on! Without respite!

l'd rather fight my way through affliction than endure so many of life's joys. All this attraction of heart to heart, ah, what special anguish it brings!

How shall I flee? Fly to the forest? All in vain! Crown of life, joy without rest – this, Love, is you.

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

Johanna Müller-Hermann (1868-1941)

5 Lieder Op. 2 (pub. 1907)

Willst du mit mir wandern

Johanna Müller-Hermann

Willst du mit mir wandern Durch das Tal im Abendschein? Noch sind die Vöglein wach, Noch kreisen sie im Blau. Noch liegt die Welt in Glanz und Schimmer, Noch strahlet ihn zurück Dein leuchtend Augenpaar. Bald kommt die kühle Nacht, Wo alles Licht und aller Glanz vergeht, Wo jede Spur verweht.

Noch gehst du mir zur Seite, Noch hörst du meine Lieder Zu uns'rer Liebe Preis. Schwellet an, ihr Melodien, Möget mächtig aufwärts zieh'n, Eine Wunderbrücke bau'n, Auf der durch Nacht und Grau'n

Selig wir wandern in den Herzen helles Morgenlicht!

Weisst du noch

Johanna Müller-Hermann

Weisst du noch, wie der Himmel so blau Über der Lärche Wipfel lag? So klar, so weit! Wir darunter auf sonniger Höh', O traute Einsamkeit!

Denkst du noch die tiefe Stille? Leise nur ein Vogel des Waldes Singt im Baum. Immer so dir ins Auge zu schauen, O seligster Traum! Will you walk with me?

Will you walk with me through the valley in the gloaming? The little birds are still awake, still circling in the blue above. The world still shimmers and gleams, reflected in your gleaming eyes. Soon cool night will come, extinguishing every light and glow, concealing everything.

Still you walk by my side, still you hear my songs that praise our love. Swell, O melodies, soar mightily aloft, build a magic bridge, on which, through night and dread, we might walk with bright morning in our hearts!

Do you remember?

Do you remember how blue the sky appeared above the larch? So clear, so far! With us below on sundrenched heights – O dear solitude!

Do you remember the deep silence? A single forest bird was singing softly in the tree. To gaze forever into your eyes – O most blessed dream! Liebeslied Ricarda Huch

Säng' ein Liedchen Gern vom Liebchen, Ihm zum Preis und aller Welt zur Lust; Doch kein Reim stimmt, Wie sein Herz klingt, Wenn es feurig klopft an meine Brust!

Und kein Wort weiss, Wie mein Puls schleicht, Wenn die Seele fern von ihm sich kränkt; Und kein Takt geht, Wie mein Herz schlägt, Wenn es an den teuern Freund gedenkt.

Der letzte Abend Ricarda Huch

Sprich von der alten Zeit, Von Tod und Ewigkeit -Sprich nur vom Abschiednehmen nicht. Der Mond kommt und verbleicht, Die Nacht bricht an und weicht, Und aufgehn muss des Tages Licht.

Noch halt ich deine Hand, Dein Stab lehnt an der Wand, Bei meinem liegt dein Hut im Fach. Bald, bald bin ich allein Und starr in blinder Pein Dem Staub um deinen Wagen nach.

Was soll mir noch dein Kuss, Da ich dich lassen muss? Ich fühl ihn durch die Schmerzen kaum. O liebstes Angesicht, An meiner Brust so dicht, Und morgen bist du nur ein Traum!

Wär es nur erst vorbei! Wär meine Seele frei Von dieser Angst, die mich zerbricht. Sieh nicht so traurig aus,

Love song

l'd fain sing a little song in joyous praise of my love and all the world; but no rhyme can render the sound of his heart when it throbs with ardour against my breast!

And no words can describe how weak I feel when my soul languishes away from him; and no beat can match the throb of my heart, when it thinks of my dear friend.

The last evening

Speak of days gone by, speak of death and eternity – but not of farewell. The moon rises and pales, night falls and fades and dawn must break.

Still I hold your hand, your cane leans against the wall, your hat lies by mine on the shelf. Soon, soon I shall be alone and stare in blind pain at the dust around your receding carriage.

Of what use is your kiss, now that I must leave you? I scarce feel it through the agony. O dearest face, so close against my breast – and tomorrow you shall be but a dream!

If only all were over! If only my soul were free of this fear that kills me. Do not look so sad, Sonst schreit's mein Herz heraus: Verlass mich nicht, verlass mich nicht!

Einen guten Grund hat's

Ricarda Huch

Einen guten Grund hat's, dass mein Liebchen Über Alles schön und herrlich ist geraten: Denn mit Lenztau ward getauft das Bübchen, Mond und Sonne waren seine Paten. Sonne setzť ins Aug' ihm aoldne Kerzen: Wenn er aufschaut, glühen alle Herzen. Und der Mond küsst' ihm den Mund von ferne:

Wenn er lächelt, klingen alle Sterne.

else my heart will scream: do not leave me, do not leave me!

There's a good reason

There's a good reason why my little child has turned out so splendidly handsome: for the little boy was baptized with spring dew, moon and sun were his godparents. The sun lit golden candles in his eyes: all hearts glow when he looks up. And the far off moon kisses his lips: when he smiles, all the stars resound.

Interval

Gustav Mahler (1860-1911)

Frühlingsmorgen (1880) Spring morning **Richard Leander**

Es klopft an das Fenster der Lindenbaum Mit Zweigen, blütenbehangen: Was liegst du im Traum? Steh' auf! Steh' auf! Die Sonn' ist aufgegangen!

Die Lerche ist wach, die Büsche weh'n, Die Bienen summen und Käfer: Und dein munteres Lieb hab' ich auch schon geseh'n, -Steh' auf, Langschläfer, Langschläfer!

The linden tree taps at the window with blossom-laden boughs: Why do you lie dreaming? Get up! Get up! The sun has risen!

The lark's awake, the bushes are stirring. the bees are humming and beetles too; and I've already seen your cheery lover, get up, sleepy-head, sleepy-head!

Erinnerung (1880) Richard Leander

Es wecket meine Liebe Die Lieder immer wieder: Es wecken meine Lieder Die Liebe immer wieder.

Die Lippen, die da träumen Von deinen heissen Küssen, In Sang und Liedesweisen Von dir sie tönen müssen.

Und wollen die Gedanken Der Liebe sich entschlagen, So kommen meine Lieder Zu mir mit Liebesklagen!

So halten mich in Banden Die Beiden immer wieder: Es weckt das Lied die Liebe, Die Liebe weckt die Lieder.

Hans und Grete (1880) Gustav Mahler

Ringel, ringel Reih'n! Wer fröhlich ist, der schlinge sich ein! Wer Sorgen hat, der lass' sie daheim! Wer ein liebes Liebchen küsst, Wie glücklich der ist! Ei, Hänsel, du hast ja kein's! So suche dir ein's! Ein liebes Liebchen, das ist was Fein's. Juchhe!

Ringel, ringel Reih'n! Ei, Gretchen, was stehst denn so allein? Guckst doch hinüber zum Hänselein!? Und ist doch der Mai so grün? Und die Lüfte. sie zieh'n! Ei, seht doch den dummen Hans! Wie er rennet zum Tanz! Er suchte ein Liebchen, Juchhe! Er fand's! Juchhe! Ringel, ringel Reih'n!

Recollection

My love inspires songs again and again; my songs inspire love again and again.

The lips that dream of your ardent kisses must sing of you in melody and song.

And if my thoughts seek to banish love, my songs return, lamenting love!

So both hold me captive again and again: songs inspire love, love inspires songs.

Hans and Grete

Ring-a-ring, dance in a ring! Whoever's happy, let him join in! Whoever has troubles, let him leave them behind! Whoever kisses a sweetheart, how lucky he is! Why Hans, you haven't got one! So look for one! A loving sweetheart is wonderful. Hurrah! Ring-a-ring, dance in a ring! But Grete, why are you all alone? Yet you're glancing at Hans over there!? And the month of May is so green! And the breezes are blowing! Oh just look at foolish

Hans! How he rushes to the dance!

He was looking for a sweetheart, sing-ho! He has found one! Sing-hey! Ring-a-ring, dance in a ring!

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

Serenade aus Don

Juan (1880-7) Ludwig Braunfels, after Tirso de Molina

Ist's dein Wille, süsse Maid, Meinem heissen Liebesstreben Erst im Tode Raum zu geben, O, da wart' ich lange Zeit!

Soll ich deine Gunst geniessen Erst nach meinem Erdengange, Währt mein Leben allzulange! Mag es gleich im Nu zerfliessen!

Ist's dein Wille, süsse Maid, Meinem heissen Liebesstreben Erst im Tode Raum zu geben, O das ist gar lange Zeit!

Phantasie aus Don Juan (1880-87) Tirso de Molina, trans. L Braunfels

Das Mägdlein trat aus dem Fischerhaus, Die Netze warf sie in's Meer hinaus! Und wenn kein Fisch in das Netz ihr ging, Die Fischerin doch die Herzen fing!

Die Winde streiten so kühl umher, Erzählen leis' eine alte Mär'! Die See erglühet im Abendrot, Die Fischerin fühlt nicht Liebesnot Im Herzen!

Serenade from Don Juan

If it's your will, sweet maiden, only to yield in death to my passionate pleading, ah, I'll have long to wait!

If I'm to enjoy your favours only when my life is over, then my life is far too long! Let it melt away at once!

If it's your will, sweet maiden, only to yield in death to my passionate pleading, ah, that's such a long time!

Fantasy from Don Juan

The girl stepped from the fisherman's hut, she cast her nets out into the sea! And even if she caught no fish, the fisher-girl trapped hearts! The breezes blow cool about her, whispering an old fairy tale. The sea glows red in the

sunset, the fisher-girl feels no pangs of love in her heart!

From Des Knaben Wunderhorn (1892-99, rev. 1901) Achim von Arnim and Clemens Brentano

Um schlimme Kinder artig zu machen

Es kam ein Herr zum Schlösseli Auf einen schönen Rösseli, Ku-kukuk, ku-kukuk, kukukuk! Da lugt die Frau zum Fenster aus Und sagt: "Der Mann ist nicht zu Haus Und niemand heim als meine Kind. Unds Mädchen ist auf der Wäschewind!" Der Herr auf seinem Rösseli Sagt zu der Frau im Schlösseli: Ku-kukuk, ku-kukuk, kukukuk! "Sinds gute Kind, sinds böse Kind? Ach, liebe Frau, ach sagt geschwind," Ku-kukuk, ku-kukuk, kukukuk! "In meiner Tasch für folgsam Kind. Da hab ich manche Angebind," Ku-kukuk, ku-kukuk, kukukuk! Die Frau die sagt: "Sehr böse Kind! Sie folgen Muttern nicht geschwind, Sind böse!" Da sagt der Herr: "So reit ich

Da sagt der Herr: "So reit ich heim, Der gleichen Kinder brauch ich kein!" Ku-kukuk, ku-kukuk, kukukuk! Und reit auf seinem Rösseli Weil entweg vom Schlösseli! Ku-kukuk, ku-kukuk, ku-

kukuk!

How to make naughty children behave

A gentleman came to the castle. riding on a fine horse, cu-cuckoo, cu-cuckoo, cu-cuckoo! The lady looked out of the window and said: 'My husband's out. and no one's home but the children, and the maid's wringing out the washing!' The gentleman on his horse says to the lady of the castle: cu-cuckoo, cu-cuckoo, cu-cuckoo! 'Are the children good or naughty? Come, dear lady, tell me quickly,' cu-cuckoo, cu-cuckoo, cu-cuckoo! 'For children who are dood

l've many presents in my pocket,' cu-cuckoo, cu-cuckoo, cu-cuckoo! The lady says: 'Very naughty children! They don't obey their mother promptly, they are naughty!' The gentleman says: 'Then I'll ride home, I've no need of children like that!' Cu-cuckoo, cu-cuckoo,

cu-cuckoo! And he rode away on his horse, far away from the castle! Cu-cuckoo, cu-cuckoo, cu-cuckoo!

Ich ging mit Lust durch I walked joyfully einen grünen Wald

Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald, Ich hört die Vöglein singen. Sie sangen so jung, sie sangen so alt, Die kleinen Waldvögelein im grünen Wald! Wie gern hört ich sie singen, ja singen!

Nun sing, nun sing, Frau Nachtigall! Sing du's bei meinem Feinsliebchen: "Komm schier, komm schier, wenns finster ist, Wenn niemand auf der Gasse ist, Dann komm zu mir, dann komm zu mir! Herein will ich dich lassen, ja lassen!"

Der Tag verging, die Nacht brach an, Er kam zu Feinsliebchen gegangen; Er klopft so leis' wohl an den Ring, "Ei, schläfst du oder wachst mein Kind? Ich hab so lang gestanden!" Es schaut der Mond durchs

Fensterlein Zum holden, süssen Lieben. Die Nachtigall sang die ganze Nacht. Du schlafselig Mägdelein, nimm dich in Acht! Wo ist dein Herzliebster geblieben?

Aus! Aus!

Heute marschieren wir. Juchhe, juchhe, im grünen Mail Morgen marschieren wir Zu dem hohen Tor hinaus! Aus!

Reist du denn schon fort? Je, je! Mein Liebster!

through a green wood

I walked joyfully through a green wood, I heard the little birds sing. They sang so young, they sang so old, those woodland birds in the areen wood! How gladly I heard them sing, yes sing! Please sing, please sing, Mrs Nightingale! Sing this at my beloved's house: 'Come quick, come quick, when darkness falls, when not a soul is in the street, then come to me, then come to me! And I will let you in, yes in!' The day departed, night fell, he went to his beloved; he tapped so softly with the knocker; 'Are you asleep or awake, my child?

I've been standing here so long!'

The moon looks through the window, saw the charming, sweet caresses. the nightingale sang all night long. Sleepy little maid, take care! Where is your sweetheart now?

Out! Out!

Today we'll march, hurrah, hurrah, in the green May! Tomorrow we'll march out through the high gate! Out!

Are you already leaving? Alas! Alas, my love!

Kommst niemals wieder heim? Je, je! Mein Liebster!

Heute marschieren wir. Juchhe, juchhe, im grünen Mai! Ei, du schwarzbrauns Mägdelein, Unsre Lieb ist noch nicht aus!

Trink du ein Gläschen Wein Zur Gesundheit dein und mein! Siehst du diesen Strauss am Hut? Jetzo heisst's marschieren gut! Nimm das Tüchlein aus der Tasch. Deine Tränlein mit abwasch! Heute marschieren wir, Juchhe, juchhe, im grünen Mai! Morgen marschieren wir Juchhe, im grünen Mai!

Ich will ins Kloster gehn, Weil mein Schatz davon geht! Wo gehts denn hin, mein Schatz? Gehst du fort, heut schon fort? Und kommst nimmer wieder? Ach! Wie wird's traurig sein Hier in dem Städtchen! Wie bald vergisst du mein! Ich! armes Mädchen!

Morgen marschieren wir, Juchhe, juchhe, im grünen Mai! Tröst' dich, mein lieber Schatz, Im Mai blühn gar viel Blümelein! Die Lieb ist noch nicht aus! Aus! Aus!

Will you never come back home? Alas! Alas, my love!

Today we'll march. hurrah, hurrah, in the green May! Hey, my dark-haired girl, our love's not yet played out!

Come, drink a glass of wine to your health and mine! Do you see the flowers on my hat? It means: the time has come to march! Take your kerchief from your pocket to wipe away your tears!

Today we'll march, hurrah, hurrah, in the green May! Tomorrow we'll march, hurrah, in the green May!

I shall enter a convent, since my love's going away! Where are you going to, my love? Are you going already today? And will you never return? Ah, how sad it will be here in the town! How soon you'll forget me! Poor girl that I am!

Tomorrow we'll march, hurrah, hurrah, in the green May! Console yourself, my darling love, many flowers bloom in May! Love's not yet played out! Out! Out!

Starke Einbildungskraft

Mädchen Hast gesagt, du willst mich nehmen, Sobald der Sommer kommt! Der Sommer ist gekommen, ja kommen, Du hast mich nicht genommen, ja nommen! Geh, Büble, geh nehm mich! Gelt, ja? Du nimmst mich noch?

Büble Wie soll ich dich denn nehmen, Dieweil ich dich schon hab? Und wenn ich halt an dich gedenk, So mein ich alleweile: Ich wär schon bei dir!

Zu Strassburg auf der Schanz

Zu Strassburg auf der Schanz, Da ging mein Trauern an, Das Alphorn hört ich drüben wohl anstimmen, Ins Vaterland musst ich hinüber schwimmen; Das ging ja nicht an.

Ein' Stund in der Nacht Sie haben mich gebracht; Sie führten mich gleich vor des Hauptmanns Haus, Ach Gott, sie fischten mich im Strome aus, Mit mir ist es aus.

Früh morgens um zehn Uhr Stellt man mich vor's Regiment; Ich soll da bitten um Pardon, Und ich bekomm doch meinen Lohn, Das weiss ich schon.

Ihr Brüder allzumal, Heut seht ihr mich zum letztenmal; Der Hirtenbub ist nur schuld daran, Das Alphorn hat mir's angetan,

Vivid imagination

Girl You said you'd take me as soon as summer comes! Summer has come, has come, you've yet to take me, take me! Come, my lad, come take me now! Surely you will?

Boy But how can I take you

when I already have you? And whenever I think of you, I feel all the time: I'm with you already!

At Strasbourg on the ramparts

At Strasbourg on the ramparts my troubles began; I heard the alpine horn over there, I had to swim across to my fatherland; and that was not allowed.

In the middle of the night they brought me back; they took me at once to the captain's house, they fished me out of the water, my God! I'm done for now.

In the early morning at ten o'clock they'll stand me before the regiment; I'll have to beg for pardon, yet I will get my due reward, that much I know.

You comrades, everywhere, you'll see me today for the last time; the shepherd boy's alone to blame, I could not resist the alpine horn, Das klag ich an.

Ablösung im Sommer

Kukuk hat sich zu Tode gefallen, An einer grünen Weiden, Kukuk ist tot, hat sich zu Tod gefallen! Wer soll uns denn den Sommer lang Die Zeit und Weil vertreiben?

Ei das soll tun Frau Nachtigall, Die sitzt auf grünem Zweige; Die kleine, feine Nachtigall, Die liebe, süsse Nachtigall. Sie singt und springt, ist allzeit froh, Wenn andre Vögel schweigen.

Wir warten auf Frau Nachtigall; Die wohnt im grünen Hage, Und wenn der Kukuk zu Ende ist, Dann fängt sie an zu schlagen.

Scheiden und Meiden

Es ritten drei Reiter zum Tore hinaus! Adel Fein's Liebchen, das schaute zum Fenster hinaus. Ade! Und wenn es denn soll geschieden sein, So reich mir dein goldenes Ringelein. Ade! Ade! Ja, Scheiden und Meiden tut weh, tut weh! Es scheidet das Kind schon in der Wieg! Adel

Wann werd ich mein Schätzel wohl kriegen? Ade! Und ist es nicht morgen, ach, wär es doch heut,

that's what I accuse.

The changing of the summer guard

The cuckoo's sung himself to death on a green willow. Cuckoo is dead, has sung himself to death! Who shall now all summer long while away the time for us?

Ah! Mrs Nightingale shall do that, she sits on the green branch, that small and graceful nightingale, that sweet and lovely nightingale. She hops and sings, is always joyous, when other birds are silent.

We'll wait for Mrs Nightingale; she lives in the green grove, and when the cuckoo's time is up, she will start to sing.

Farewell and parting

Three horsemen rode out through the gate! Farewell! The beloved looked out of the window. farewell! And if it's time for us to part, then give me your little aold rina. Farewell! Farewell! Yes, farewell and parting bring pain! The child departs in the cradle even! Farewell! When shall my loved one

at last be mine? Farewell!

And if it be not tomorrow, ah, were it today, Es machte uns Beiden wohl grosse Freud, Ade! Ade! Ade! Ja, Scheiden und Meiden tut weh.

Nicht wiedersehen!

Und nun ade, mein herzallerliebster Schatz, Jetzt muss ich wohl scheiden von dir, Bis auf den andern Sommer, Dann komm ich wieder zu dir! Ade!

Und als der junge Knab heimkam, Von seiner Liebsten fing er an, "Wo ist meine Herzallerliebste, Die ich verlassen hab?"

"Auf dem Kirchhof liegt sie begraben, Heut ists der dritte Tag, Das Trauern und das Weinen Hat sie zum Tod gebracht."

Jetzt will ich auf den Kirchhof gehn, Will suchen meiner Liebsten Grab, Will ihr all'weile rufen, Bis dass sie mir Antwort gab!

Ei du mein allerherzliebster Schatz, Mach auf dein tiefes Grab! Du hörst kein Glöcklein läuten, Du hörst kein Vöglein pfeifen, Du siehst weder Sonne noch Mond! Ade, mein herzallerliebster Schatz! Ade! that would give us both such joy! Farewell! Farewell! Farewell! Yes, farewell and parting bring pain.

Never to meet again!

And now farewell, my dearest love! Now must I be parted from you till summer comes again, when I'll return to you! Farewell!

And when the young man came home again, he enquired after his love:

'Where is my dearest love, she whom I left behind?'

'In the churchyard she lies buried, today is the third day, the mourning and the weeping brought about her death.'

Then I'll go to the churchyard, to look for my beloved's grave, and I'll never cease calling her, until she answers me!

O you, my dearest love, open up your deep grave! You cannot hear the bells ringing, you cannot hear the birds singing, you can see neither sun nor moon!

Farewell, my dearest love! Farewell!

Selbstgefühl

lch weiss nicht, wie mir ist, lch bin nicht krank und nicht gesund, lch bin blessirt und hab kein Wund.

Ich weiss nicht, wie mir ist! Ich tät gern essen und schmeckt mir nichts,

Ich hab ein Geld und gilt mir nichts.

Ich weiss nicht, wie mir ist, Ich hab sogar kein Schnupftabak, Und hab kein Kreuzer Geld im Sack.

lch weiss nicht, wie mir ist, Heiraten tät ich auch schon gern, Kann aber Kinderschrein nicht hörn.

Ich weiss nicht, wie mir ist, Ich hab erst heut den Doktor gefragt, Der hat mirs ins Gesicht gesagt.

Ich weiss wohl, was dir ist: Ein Narr bist du gewiss; Nun weiss ich wie mir ist!

Self-assurance

I don't know what's wrong with me,

l'm not ill and l'm not well.

I'm wounded and have no wound.

I don't know what's wrong with me!

I'd like to eat but nothing tastes,

I've got money but it's worth nothing.

l don't know what's wrong with me,

I haven't even a pinch of snuff

and not a penny in my purse.

l don't know what's wrong with me, l'd really like to get married,

but can't bear the sound of crying kids.

I don't know what's wrong with me, only today I asked the doctor, he told me straight to my face.

I know what's wrong with you, you're quite clearly a fool; now I know what's wrong with me!

Translations of Schubert and all Mahler except 'Hans und Grete' 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. Müller-Hermann and 'Hans und Grete' by Richard Stokes.