

WIGMORE HALL

Sunday 19 September 2021 7.30pm

Mark Padmore tenor

Till Fellner piano

Franz Schubert (1797-1828)

Der Schiffer D536 (1817)

Der Pilgrim D794 (1823)

Der Musensohn D764 (1822)

Im Frühling D882 (1826)

Im Abendrot D799 (1824-5)

Der Wanderer D649 (1819)

Dass sie hier gewesen D775 (?1823)

Abendstern D806 (1824)

Lachen und Weinen D777 (?1823)

Frühlingsglaube D686 (1820)

Robert Schumann (1810-1856)

Kerner Lieder Op. 35 (1840)

Lust der Sturmnacht • Stirb, Lieb und Freud! • Wandertied • Erstes Grün • Sehnsucht nach der Waldgegend • Auf das Trinkglas eines verstorbenen Freundes • Wanderung • Stille Liebe • Frage • Stille Tränen • Wer machte dich so krank? • Alte Laute

Welcome back to Wigmore Hall

We are grateful to our Friends and donors for their generosity as we rebuild a full series of concerts in 2021/22 and reinforce our efforts to reach audiences everywhere through our broadcasts. To help us present inspirational concerts and support our community of artists, please make a donation by visiting our website:

[Wigmore-hall.org.uk/donate](https://www.wigmore-hall.org.uk/donate). Every gift is making a difference. Thank you.

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](https://www.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

Supported using public funding by
ARTS COUNCIL ENGLAND

Forget the old cliché that **Schubert** set verses indiscriminately. He knew exactly what he needed - a clearly evoked mood, even a single concrete image - to kindle his imagination. The sounds and rhythms of water were always likely to inspire a memorable song, as in 'Der Schiffer', to verses by his saturnine friend Johann Baptist Mayrhofer. The poet's devil-may-care defiance of the elements inspired Schubert to a superbly bracing piece whose unremitting dactylic rhythms are the perfect musical emblem for the oarsman's powerful strokes.

Friedrich von Schiller's moralising 'Der Pilgrim' charts a futile quest for the 'golden gate' where 'earthly things become celestial'. With its characteristic 'tramping' rhythm, Schubert's melody suggests both a folksong and an old chorale. The mountains and torrents provoke a giddy swirl of modulations, while the pilgrim's disillusionment is emphasised by a change of metre and violent equivocations between major and minor.

In the autumn of 1822, before his health was undermined, Schubert was in full spate. And in 'Der Musensohn' he surely identified with the young Goethe's celebration of creative vitality, tempered at the end by a longing for release through love. Piquant key shifts between verses enhance the song's irresistible airborne charm. Spring has a more melancholy cast in 'Im Frühling', to a poem by the short-lived Saxon poet Ernst Schulze. For Schulze, musing on a lost, perhaps illusory, love affair, the season is more a cue for nostalgia than joy in nature's rebirth. The accompaniment of this captivating song unfolds as a set of free variations on the opening piano tune, while the singer, as if lost in reverie, enters with a melody of his own.

'Im Abendrot', to verses by obscure Pomeranian schoolmaster Karl Gottlieb Lappe, enshrines the Romantic pantheism that was a crucial element in Schubert's religious outlook. This is perhaps the most moving of his sunset songs, a compound of hymnic grandeur and mysterious contemplative ecstasy that demands supreme control of legato.

The poem 'Der Wanderer' comes from the *Abendröte* ('Sunset') cycle by the Romantic poet-philosopher Friedrich von Schlegel, in which 'characters' from the natural world celebrate the oneness of creation. One of the characters is a wanderer: a loner, yet cheerfully reconciled to his fate, like the Vagabond of Vaughan Williams's *Songs of Travel*. From Schlegel's oddly shaped verses Schubert creates a gently mesmeric nocturne, with an accompaniment that, as so often in his songs, suggests a string trio or quartet.

'Dass sie hier gewesen' and 'Lachen und Weinen' draw on Persian-inspired poetry by Friedrich Rückert, who would later be Mahler's poet of choice. 'Dass sie hier gewesen' is a fragrant, elusive love song. Reflecting the verbal suspense at the start of each verse, Schubert fragments both the tonality and the melody, before resolving into a melting cantabile at the revelation 'That you were here'. 'Lachen und Weinen' paints with delicious economy and grace the lover's mood swings, from major-keyed happiness to minor-keyed wistfulness and (with the equivalent of a smiling shrug) back again. Between these two Rückert songs, the star of 'Abendstern' is a metaphor for the poet

Johann Baptist Mayrhofer's own social and spiritual isolation. Permeated by a hypnotic four-note rhythm, Schubert's bleak, laconic song hovers between minor and major to symbolise the gulf between reality and the unattainable ideal.

With his reputation growing in Vienna and beyond, Schubert in 1820 had good reason to echo the sentiments of Johann Ludwig Uhland's 'Frühlingsglaube'. Yet in his hands the poet's untrammelled optimism becomes tender, tremulous hope, with minor-keyed shadows at the heart's remembered pain before a climax of ecstatic longing.

The Swabian-born Justinus Kerner (1786-1862) was both a poet and a famously unconventional doctor who practised such 'alternative' treatments as herbalism, spiritualism and somnambulism. When the eighteen-year-old **Robert Schumann** encountered his poetry, he wrote euphorically, 'I believe that each word of the poems is infused with the music of the spheres that must be expressed through musical composition'. His youthful enthusiasm bore fruit towards the end of his glorious 'song year' of 1840, in a sequence (*Liederreihe*) of 12 songs dominated by themes of wandering, loneliness and loss.

Three of the songs are in Schumann's stirring 'Florestan' vein: 'Lust der Sturmnacht', where the piano's syncopated storm music becomes a murmuring background to the blissful domestic scene; and the two quintessentially Teutonic walking-songs, 'Wanderlied' and 'Wanderung'. Another blithe *al fresco* song, 'Erstes Grün', quickly became a popular favourite.

Most of the Kerner Lieder, though, tap the dreamily introspective 'Eusebius' in Schumann's fictional 'split personality'. The Brahmsian 'Sehnsucht nach der Waldgegend', with its hidden, evanescent keyboard melodies, was a particular favourite of his new bride Clara. Two of the songs suggest a solemn ritual: 'Auf das Trinkglas eines verstorbenen Freundes', with its grave chorale melody and mystic remote modulations; and the declamatory 'Stirb, Lieb und Freud', whose accompaniment evokes a Bachian organ prelude sounding softly from afar.

In the later songs the mood grows darker and more *innig*. 'Stille Liebe', with its piercing chromatic harmonies and allusion to Schubert's 'Dass sie hier gewesen', is a bittersweet love song to Clara. Its key and melodic outline are echoed in the tiny 'Frage' which ends, aptly, on an unresolved chord. The luxuriant 'Stille Tränen' seems to take its cue from Kerner's first verse rather than the nocturnal grief which lies at the poem's heart; but the song's fervent harmonies, arching vocal line and rhapsodic piano postlude enshrine the essence of Schumann's Romantic yearning.

The final songs echo the laconic spareness of 'Stille Liebe' and 'Frage'. Both are set to near-identical music, half-lyric melody, half-recitative, and in essence form a single strophic song. 'Alte Laute' is marked to be performed 'still more softly and slowly' as composer and poet withdraw into doleful, perhaps inconsolable, reverie.

© Richard Wigmore 2021

Reproduction and distribution is strictly prohibited

Franz Schubert (1797-1828)

Der Schiffer D536 (1817)

Johann Baptist Mayrhofer

Im Winde, im Sturme befahr' ich
den Fluss,
Die Kleider durchweicht der Regen
im Guss;
Ich peitsche die Wellen mit
mächtigem Schlag,
Erhoffend, erhoffend mir heiteren Tag.

Die Wellen, sie jagen das ächzende
Schiff,
Es drohet der Strudel, es drohet das
Riff,
Gesteine entkollern den felsigen Höh'n,
Und Tannen erseufzen wie
Geistergestöh'n.

So musste es kommen – ich hab es
gewollt,
Ich hasse ein Leben behaglich entrollt;
Und schlängen die Wellen den
ächzenden Kahn,
Ich priese doch immer die eigene
Bahn.

Drum tose des Wassers
ohnmächtiger Zorn,
Dem Herzen entquillet ein seliger
Born,
Die Nerven erfrischend – o
himmlische Lust!
Dem Sturme zu trotzen mit
männlicher Brust.

Der Pilgrim D794 (1823)

Friedrich von Schiller

Noch in meines Lebens Lenze
War ich, und ich wandert' aus,
Und der Jugend frohe Tänze
Liess ich in des Vaters Haus.

All mein Erbteil, all mein Habe
Warf ich fröhlich glaubend hin,
Und am leichten Pilgerstabe
Zog ich fort mit Kindersinn.

Denn mich trieb ein mächtig Hoffen
Und ein dunkles Glaubenswort,
„Wandle“, rief's „der Weg ist
offen,
Immer nach dem Aufgang fort.

Bis zu einer goldnen Pforten
Du gelangst, da gehst du ein,
Denn das Irdische wird dorten
Himmlich, unvergänglich sein.“

The boatman

I ply the river in wind and
storm,
my garments soaked by teeming
rain,
I lash the waves with powerful
strokes,
filled with hopes for a bright day.

The waves drive on the creaking
boat,
whirlpool and reef loom
threateningly,
rocks roll down the towering cliffs,
and fir-trees sigh like groaning
ghosts.

It had to come – I willed it
so,
I hate a snugly unfolding life,
and were waves to engulf the
creaking boat,
I should still extol my chosen
course.

So – let waters roar in impotent
rage,
a fountain of bliss spurts from my
breast,
renewing my courage, O heavenly
joy!
To brave the storm with a manly
heart.

The pilgrim

I was still in the springtime of my life
when I journeyed forth,
and left the merry dances of youth
in my father's house.

All my inheritance, all my possessions
I cast away in cheerful faith,
and with childlike heart
set off with my light pilgrim's staff.

For a mighty hope drove me on,
and a dark word of faith.
'Journey onwards', came the cry,
'the way is open,
ever onwards toward the east.

Until you reach a golden gate;
there you will enter,
for there earthly things
become celestial, immortal.'

Abend ward's und wurde Morgen,
Nimmer, nimmer stand ich still,
Aber immer blieb's verborgen,
Was ich suche, was ich will.

Berge lagen mir im Wege,
Ströme hemmten meinen Fuss,
Über Schlünde baut ich Stege,
Brücken durch den wilden Fluss.

Und zu eines Stroms Gestaden
Kam ich, der nach Morgen floss;
Froh vertrauend seinem Faden,
Warf ich mich in seinen Schoss.

Hin zu einem grossen Meere
Trieb mich seiner Wellen Spiel;
Vor mir liegt's in weiter Leere,
Näher bin ich nicht dem Ziel.

Ach, kein Steg will dahin führen,
Ach, der Himmel über mir
Will die Erde nicht berühren,
Und das Dort ist niemals hier!

Der Musensohn D764 (1822)

Johann Wolfgang von Goethe

Durch Feld und Wald zu schweifen,
Mein Liedchen wegzupfeifen,
So gehts von Ort zu Ort!
Und nach dem Takte reget,
Und nach dem Mass beweget
Sich alles an mir fort.

Ich kann sie kaum erwarten
Die erste Blum' im Garten,
Die erste Blüt' am Baum.
Sie grüssen meine Lieder,
Und kommt der Winter wieder,
Sing' ich noch jenen Traum.

Ich sing' ihn in der Weite,
Auf Eises Läng' und Breite,
Da blüht der Winter schön!
Auch diese Blüte schwindet
Und neue Freude findet
Sich auf bebauten Höhn.

Denn wie ich bei der Linde
Das junge Völkchen finde,
Sogleich erreg' ich sie.
Der stumpfe Bursche bläht sich,
Das steife Mädchen dreht sich
Nach meiner Melodie.

Ihr gebt den Sohlen Flügel
Und treibt, durch Tal und Hügel
Den Liebling weit von Haus.
Ihr lieben holden Musen,
Wann ruh' ich ihr am Busen
Auch endlich wieder aus?

Evening came, and morning,
never, never did I stop;
yet what I seek, what I long for,
always remained hidden.

Mountains loomed in my path,
rivers checked my step;
I built bridges over the abyss
and across the turbulent river.

And I came to the bank of a river
that flowed eastwards;
joyfully trusting to its current
I threw myself upon its bosom.

The play of its waves
bore me to a great ocean;
it lies before me in its vast emptiness.
I am no nearer my goal.

Ah, no bridge will take me there,
ah, the sky above me
will not touch the earth,
and the *There* is never here!

The son of the muses

Roaming through fields and woods,
whistling out my song,
is how I go from place to place!
And the whole world keeps time
and moves in rhythm
with me.

I can scarcely wait for them,
the first flower in the garden,
the first blossom on the tree.
My songs greet them,
and when winter returns,
I still sing of my dream.

I sing it far and wide,
throughout the icy realm,
then winter blossoms in beauty!
This blossoming also passes
and new joys are discovered
on the villages on the hills.

For as soon as I see
young folk by the lime tree,
I rouse them in a trice.
The bumpkin puffs his chest out,
the prim girl pirouettes
in time to my melody.

You lend my feet wings
and drive over hill and dale
your favourite far from home.
Dear, gracious Muses,
when shall I at last find rest
in my beloved's embrace?

Im Frühling D882 (1826)

Ernst Schulze

Still sitz' ich an des Hügels Hang,
Der Himmel ist so klar,
Das Lüftchen spielt im grünen Tal,
Wo ich bei'm ersten Frühlingsstrahl
Einst, ach, so glücklich war;

Wo ich an ihrer Seite ging
So traulich und so nah,
Und tief im dunkeln Felsenquell
Den schönen Himmel blau und hell,
Und sie im Himmel sah.

Sieh, wie der bunte Frühling schon
Aus Knosp' und Blüte blickt!
Nicht alle Blüten sind mir gleich,
Am liebsten pflückt' ich von dem Zweig,
Von welchem sie
gepflückt.

Denn Alles ist wie damals noch,
Die Blumen, das Gefild,
Die Sonne scheint nicht minder hell,
Nicht minder freundlich schwimmt
im Quell
Das blaue Himmelsbild.

Es wandeln nur sich Will' und Wahn,
Es wechseln Lust und Streit,
Vorüber flieht der Liebe Glück,
Und nur die Liebe bleibt zurück,
Die Lieb' und ach, das Lied!

O wär' ich doch ein Vöglein nur
Dort an dem Wiesenhang!
Dann blieb' ich auf den Zweigen
hier
Und säng' ein süßes Lied von ihr
Den ganzen Sommer lang.

Im Abendrot D799 (1824-5)

Karl Gottlieb Lappe

O wie schön ist deine Welt,
Vater, wenn sie golden strahlet!
Wenn dein Glanz herniederfällt,
Und den Staub mit Schimmer malet;
Wenn das Rot, das in der Wolke
blinkt,
In mein stilles Fenster sinkt!

Könnst' ich klagen, könnst' ich zagen?
Irre sein an dir und mir?
Nein, ich will im Busen tragen
Deinen Himmel schon allhier.
Und dies Herz, eh' es zusammenbricht,
Trinkt noch Glut und schlürft noch
Licht.

In Spring

I sit silently on the hillside,
the sky is so clear,
the breeze plays in the green valley
where once, at the first gleam of spring,
I was, ah, so happy;

Where I walked by her side
so fondly and so close,
and saw deep in the dark rocky stream
the lovely sky blue and bright,
and her reflected in the sky.

See how colourful spring
already peers from bud and flower!
Not all flowers are the same to me,
I'd like best to pluck them
from the branch from which she has
plucked.

For all is as it used to be,
the flowers and the fields,
the sun shines no less brightly,
and the blue sky
ripples
no less cheerfully in the stream.

It's only will and whim that change,
joy alternates with strife,
the happiness of love slips by,
and love alone remains,
love and, alas, sorrow!

Ah, if only I were a little bird
there on the hillside meadow!
Then I'd stay on these branches
here
and sing a sweet song about her
all summer long.

Sunset glow

Ah, how lovely is your world,
Father, when it gleams with gold!
When your radiance descends,
and paints the dust with glitter;
when the red that glows from the
clouds
sinks into my quiet window!

Could I complain, could I lose heart?
Despair of you and me?
No, I shall bear your heaven
here within this breast.
And this heart, before it breaks,
shall still drink fire and savour
light.

Der Wanderer D649 (1819)

Friedrich von Schlegel

Wie deutlich des Mondes Licht
Zu mir spricht,
Mich beseelend zu der Reise:
„Folge treu dem alten Gleise,
Wähle keine Heimat nicht.
Ew'ge Plage
Bringen sonst die schweren Tage;
Fort zu andern
Sollst du wechseln, sollst du wandern,
Leicht entfliehend jeder Klage.“

Sanfte Ebb' und hohe Flut,
Tief im Mut,
Wandr' ich so im Dunkeln weiter,
Steige mutig, singe heiter,
Und die Welt erscheint mir gut.
Alles reine
Seh' ich mild im Widerscheine,
Nichts verworren
In des Tages Glut verdorren:
Froh umgeben, doch alleine.

Dass sie hier gewesen D775

(?1823)

Friedrich Rückert

Dass der Ostwind Düfte
Hauchet in die Lüfte,
Dadurch tut er kund,
Dass du hier gewesen.

Dass hier Tränen rinnen,
Dadurch wirst du innen,
Wär's dir sonst nicht kund,
Dass ich hier gewesen.

Schönheit oder Liebe,
Ob versteckt sie bliebe?
Düfte tun es und
Tränen kund,
Dass sie hier gewesen.

Abendstern D806 (1824)

Johann Baptist Mayrhofer

Was weilst du einsam an dem Himmel,
O schöner Stern? und bist so mild;
Warum entfernt das funkelnde
Gewimmel
Der Brüder sich von deinem Bild?
„Ich bin der Liebe treuer Stern,
Sie halten sich von Liebe fern.“

So solltest du zu ihnen gehen,
Bist du der Liebe, zaudre nicht!
Wer möchte denn dir widerstehen?
Du süßes eigensinnig Licht.

The wanderer

How clearly the moon's light
speaks to me,
encouraging me to journey:
'Faithfully do what you've always done.
Choose nowhere as your home.
Hard times will otherwise
bring lasting worry;
you must move,
must journey to other places,
lightly casting off all complaints.'

My soul, deep within me,
gently ebbs and breaks its banks,
thus I walk on in the darkness,
climbing boldly, singing cheerfully,
and the world seems good to me.
I see all things clearly,
gently reflected,
with nothing distorted
or withered in the heat of day:
happily surrounded, yet alone.

That she was here

By breathing fragrance
into the air,
the East Wind makes known
that you were here.

Because tears fall here
you will know,
though you were not told,
that I have been here.

Beauty or love:
can they remain concealed?
Fragrance and tears
will make known
that she was here.

Evening star

Why do you linger lonely in the sky,
O lovely star? and are yet so gentle;
why do all your glittering
brothers
shun your sight?
'I am the faithful star of love,
they keep aloof from love.'

If you are love's messenger,
you should seek them out, do not delay!
For who could resist you,
O sweet and wayward light.

„Ich säe, schaue keinen Keim,
Und bleibe trauernd still daheim.“

'I sow no seed, I see no fruit,
and in silent sorrow stay at home.'

Lachen und Weinen D777

(?1823)

Friedrich Rückert

Lachen und Weinen zu jeglicher Stunde
Ruht bei der Lieb' auf so mancherlei
Grunde.

Morgens lacht' ich vor Lust;
Und warum ich nun weine
Bei des Abendes Scheine,
Ist mir selb' nicht bewusst.

Weinen und Lachen zu jeglicher Stunde
Ruht bei der Lieb' auf so mancherlei
Grunde.

Abends weint' ich vor Schmerz;
Und warum du erwachen
Kannst am Morgen mit Lachen,
Muss ich dich fragen, o Herz.

Laughter and tears

Laughter and tears at any hour
arise in love from so many different
causes.

In the morning I laughed with joy;
and why I now weep
in the evening light,
is unknown even to me.

Tears and laughter at any hour
arise in love from so many different
causes.

In the evening I wept with grief;
and why you can wake
in the morning with laughter,
I must ask you, my heart.

Frühlingsglaube D686 (1820)

Johann Ludwig Uhland

Die linden Lüfte sind erwacht,
Sie säuseln und weben Tag und Nacht,
Sie schaffen an allen Enden.
O frischer Duft, o neuer Klang!
Nun, armes Herze, sei nicht bang!
Nun muss sich Alles, Alles wenden.

Die Welt wird schöner mit jedem Tag,
Man weiss nicht, was noch werden
mag,
Das Blühen will nicht enden.
Es blüht das fernste, tiefste
Tal:
Nun, armes Herz, vergiss der Qual!
Nun muss sich Alles, Alles wenden.

Faith In Spring

Balmy breezes are awakened;
they stir and whisper day and night,
everywhere creative.
O fresh scents, O new sounds!
Now, poor heart, do not be afraid.
Now all must change.

The world grows fairer each day;
we cannot know what is still to
come;
the flowering knows no end.
The deepest, most distant valley is
in flower.
Now, poor heart, forget your torment.
Now all must change.

Robert Schumann (1810-1856)

Kerner Lieder Op. 35 (1840)

Justinus Kerner

Lust der Sturmnacht

Wenn durch Berg' und Tale
draussen
Regen schauert, Stürme brausen,
Schild und Fenster hell erklimren,
Und in Nacht die Wandrer irren,

Ruht es sich so süß hier innen,
Aufgelöst in sel'ges Minnen;
All der goldne Himmelsschimmer
Flieht herein in's stille Zimmer:

Joy in a stormy night

When rainstorms gust and rage
outside
over mountains and valleys,
when inn-signs and windows rattle loud
and travellers are lost in the night,

How sweet to be at peace indoors,
to surrender to blissful love;
all the golden glow of heaven
takes refuge in this quiet room.

Reiches Leben! hab' Erbarmen!
Halt mich fest in linden Armen!
Lenzesblumen aufwärts dringen,
Wölklein ziehn und Vöglein singen.

Ende nie, du Sturmnacht wilde!
Klirrt, ihr Fenster! schwankt, ihr
Schilder!
Bäumt euch, Wälder! braus', o Welle!
Mich umfängt des Himmels Helle!

Stirb, Lieb und Freud!

Zu Augsburg steht ein hohes Haus,
Nah' bei dem alten Dom,
Da tritt am hellen Morgen aus
Ein Mägdelein gar fromm;
Gesang erschallt,
Zum Dome wallt
Die liebe Gestalt.

Dort vor Marias heilig Bild
Sie betend niederknielt,
Der Himmel hat ihr Herz erfüllt,
Und alle Weltlust fliehet:
„O Jungfrau rein!
Lass mich allein
Dein eigen sein!“

Als bald der Glocken dumpfer Klang
Die Betenden erweckt,
Das Mägdlein wallt die Hall' entlang,
Es weiss nicht, was es trägt;
Am Haupte, ganz
Von Himmelsglanz,
Einen Lilienkranz.

Mit Staunen schauen all die Leut'
Dies Kränzlein licht im Haar,
Das Mägdlein aber wallt nicht weit,
Tritt vor den Hochaltar:
„Zur Nonne weiht
Mich arme Maid!
Stirb, Lieb' und Freud'!“

Gott gib, dass dieses Mägdlein
Ihr Kränzlein friedlich trag'!
Es ist die Herzallerliebste mein,
Bleibt's bis zum jüngsten Tag.
Sie weiss es nicht. –
Mein Herz zerbricht –
Stirb, Lieb' und Licht!

Wanderlied

Wohlauf! noch getrunken
Den funkelnden Wein!
Ade nun, ihr Lieben!
Geschieden muss sein.
Ade nun, ihr Berge,
Du väterlich Haus!

Abundant life, have mercy on me!
Let gentle arms hold me tight!
Spring flowers will shoot up,
clouds disperse and birds sing.

Never end, O wild night of storm!
Let windows rattle, let inn-signs
sway!
Rear up, O forests; roar, O waves!
I'm locked in heaven's bright embrace!

Die, love and joy!

In Augsburg stands a lofty house
nearby the old cathedral,
from where, one bright morning,
a devout young girl steps out;
hymns resound,
the lovely figure
walks to the cathedral.

There before the Virgin Mary
she kneels down in prayer,
heaven has pervaded her heart
and all worldly pleasures flee:
'O Virgin pure!
Let me be
yours alone!'

As soon as the sound of muffled bells
summons the worshippers,
the young girl walks down the nave,
not knowing what she wears;
upon her head
a heavenly bright
lily crown.

All the people gaze in wonder
at her halo of bright flowers,
the young girl though only moves
as far as the high altar:
'Take me, poor maid,
to be a nun!
Die, love and joy!

God grant that this young girl
might wear her crown in peace!
She is my own true love
and shall be till Judgment Day.
She does not know. –
My heart is breaking –
Die, love and light!

Song of travel

Come! One more draught
of sparkling wine!
Farewell now, loved ones!
It's time to part.
Farewell now, you mountains,
you my father's house!

Es treibt in die Ferne
Mich mächtig hinaus.

I've a great urge
to journey afar.

Die Sonne, sie bleibt
Am Himmel nicht stehn,
Es treibt sie, durch Länder
Und Meere zu gehn.
Die Woge nicht haftet
Am einsamen Strand,
Die Stürme, sie brausen
Mit Macht durch das Land.

The sun does not
stand still in the sky,
but is urged to go
over land and sea.
The waves don't cling
to the lonely shore,
and tempests roar
mightily over the land.

Mit eilenden Wolken
Der Vogel dort zieht,
Und singt in der Ferne
Ein heimatlich Lied.
So treibt es den Burschen
Durch Wälder und Feld,
Zu gleichen der Mutter,
Der wandernden Welt.

The bird joins in flight
the scudding clouds,
and in a far-off land
sings a homely song.
The young man too is urged,
through forests and fields,
to match his mother,
the journeying earth.

Da grüssen ihn Vögel
Bekannt über'm Meer,
Sie flogen von Fluren
Der Heimat hieher;
Da duften die Blumen
Vertraulich um ihn,
Sie trieben vom Lande
Die Lüfte dahin.

Birds greet him as friends
over the sea,
they flew from the fields
of his native land;
he knows the scent
of the flowers around him,
they were borne on the winds
of his own country.

Die Vögel die kennen
Sein väterlich Haus,
Die Blumen, die pflanz' er
Der Liebe zum Strauss,
Und Liebe die folgt ihm,
Sie geht ihm zur Hand:
So wird ihm zur Heimat
Das ferneste Land.

Those birds know well
his father's house,
he once planted those flowers
for his sweetheart's bouquet,
and love now follows,
and succours him:
thus he feels at home
in the most distant of lands.

Erstes Grün

First green

Du junges Grün, du frisches Gras!
Wie manches Herz durch dich genas,
Das von des Winters Schnee erkrankt,
O wie mein Herz nach dir verlangt!

You young green, you fresh grass!
How many hearts have you healed
that fell ill from the winter's snow,
O how my heart longs for you!

Schon wächst du aus der Erde
Nacht,
Wie dir mein Aug' entgegen lacht!
Hier in des Waldes stillem Grund
Drück' ich dich, Grün, an Herz und
Mund.

Already you wake from the earth's
night,
how my eyes laugh to behold you!
Here in the forest's silent depths
I press you, O green, to my heart
and lips.

Wie treibt's mich von den Menschen
fort!
Mein Leid das hebt kein
Menschenwort;
Nur junges Grün, an's Herz gelegt,
Macht, dass mein Herze stiller schlägt.

How I'm driven to shun
mankind!
No human word can ease my
sorrow;
only young grass laid on my heart
can make it beat more calmly.

Sehnsucht nach der Waldgegend

Longing for woodland

Wär' ich nie aus euch gegangen,
Wälder, hehr und wunderbar!
Hieltet liebend mich umfangen
Doch so lange, lange Jahr! –

Would that I had never left you,
majestic, wondrous woods!
You surrounded me lovingly
for many a long year! –

Wo in euren Dämmerungen
Vogelsang und Silberquell,
Ist auch manches Lied entsprungen
Meinem Busen, frisch und hell;

Where in your twilit places
birds and silvery streams
were heard, many a song also flowed,
fresh and bright, from my heart;

Eure Wogen, eure Hallen,
Euer Säuseln nimmer müd,
Eure Melodien alle
Weckten in der Brust das Lied.

Your waving, your echoing,
your untiring murmur,
all your melodies
awoke in my breast the songs.

Hier in diesen weiten Triften
Ist mir alles öd' und stumm,
Und ich schau' in blauen Lüften
Mich nach Wolkenbildern um.

Here in these wide pastures
all is desolate and silent,
and I search the blue skies
for any sign of cloud.

Wenn ihr's in den Busen zwinget,
Regt sich selten nur das Lied;
Wie der Vogel halb nur singet,
Den von Baum und Blatt man schied.

If you try to force a song,
it will seldom succeed;
just as caged birds only half sing,
when severed from leafy trees.

Auf das Trinkglas eines verstorbenen Freundes

To the wine glass of a departed friend

Du herrlich Glas, nun stehst du leer,
Glas, das er oft mit Lust gehoben;
Die Spinne hat rings um dich her
Indes den düstren Flor gewoben.

Glorious glass, now you stand empty,
glass he raised often with delight;
the spider meanwhile has spun
his sombre web around you.

Jetzt sollst du mir gefüllet sein
Mondhell mit Gold der deutschen
Reben!
In deiner Tiefe heil'gen Schein
Schau' ich hinab mit frommem
Beben.

Now shall you be filled for me
moonbright with the gold of German
vines!
I tremble devoutly as I gaze
into the sacred lustre of your
depths.

Was ich erschau' in deinem Grund
Ist nicht Gewöhnlichen zu nennen,
Doch wird mir klar zu dieser Stund',
Wie nichts den Freund vom Freund
kann trennen.

What I behold deep within you
should not be told to ordinary mortals,
yet at this hour I realise
how nothing can part friend from
friend.

Auf diesen Glauben, Glas so hold!
Trink' ich dich aus mit hohem Mute.
Klar spiegelt sich der Sterne Gold,
Pokal, in deinem teuren Blute.

To that belief, then, sweetest glass!
I drain you in exalted mood.
Clear in your precious blood, O chalice,
the golden stars are mirrored.

Still geht der Mond das Tal entlang,
Ernst tönt die mitternäch'tige Stunde,
Leer steht das Glas, der heil'ge
Klang
Tönt nach in dem kristall'nen Grunde.

The moon slips silently down the valley,
gravely sounds the midnight hour,
the glass stands empty, the sacred
sound
still echoes in its crystal depths.

Wanderung

Wohlauf und frisch gewandert
Ins unbekannte Land!
Zerrissen, ach! zerrissen,
Ist manches teure Band.

Ihr heimatlichen Kreuze,
Wo ich oft betend lag,
Ihr Bäume, ach! ihr Hügel,
Oh blickt mir segnend nach!

Noch schläft die weite Erde,
Kein Vogel weckt den Hain,
Doch bin ich nicht verlassen,
Doch bin ich nicht allein:

Denn, ach! auf meinem Herzen
Trag' ich ihr teures Pfand,
Ich fühl's, und Erd' und Himmel
Sind innig mir verwandt.

Stille Liebe

Könnst' ich dich in Liedern preisen,
Säng' ich dir das längste Lied.
Ja, ich würd' in allen Weisen
Dich zu singen, nimmer müd'.

Doch was immer mich betrübte,
Ist, dass ich nur immer stumm,
Tragen kann dich, Herzgeliebte!
In des Busens Heiligum.

Dieser Schmerz hat mich bezwungen,
Dass ich sang dies kleine Lied,
Doch von bitterm Leid durchdrungen,
Dass noch keins auf dich geriet.

Frage

Wärest du nicht, heil'ger
Abendschein!
Wärest du nicht, sternerhellte Nacht!
Du Blütenschmuck! Du üpp'ger
Hain!
Und du, Gebirg' voll ernster
Pracht!
Du Vogelsang aus Himmeln hoch!
Du Lied aus voller Menschenbrust!
Wärest du nicht – ach! was füllte
noch
In arger Zeit ein Herz mit Lust? –

Stille Tränen

Du bist vom Schlaf erstanden
Und wandelst durch die Au,
Da liegt ob allen Landen
Der Himmel wunderblau.

Wandering

Arise and travel briskly
into unknown lands!
Severed, ah! severed
is many a true bond.

You crosses of my homeland,
where often I prayed,
you trees, ah! you hills,
give me your blessing as I go!

The wide world is still asleep,
no bird yet wakes the wood,
yet I am not forsaken,
yet I am not alone:

For ah! on my heart
I wear her precious pledge,
I press it, and earth and heaven
are near and dear to me.

Silent love

If I could praise you in songs,
I'd sing you the longest song,
yes, I'd never tire of singing
every tune in praise of you.

But to my eternal sadness
I can only carry you silently,
my dearest love,
in the shrine of my heart!

This anguish has compelled me
to sing you this little song,
most bitterly regretting that
none has done you justice yet.

Question

If you did not exist, holy light of
evening!
If you did not exist, starlit night!
You, flowery bouquets! You, lush
groves!
And you, mountain ranges of grave
splendour!
You, birdsong from heaven on high!
You, full-throated human song!
If you did not exist – ah! what could
delight
the heart in adversity?

Silent tears

You have arisen from sleep
and wander through the meadow,
over all the countryside
the sky lies wondrously blue.

So lang du ohne Sorgen
Geschlummert schmerzenlos,
Der Himmel bis zum Morgen
Viel Tränen niedergoss.

In stillen Nächten weinet
Oft mancher aus dem Schmerz,
Und Morgens dann ihr meinest,
Stets fröhlich sei sein Herz.

Wer machte dich so krank?

Dass du so krank geworden,
Wer hat es denn gemacht? –
Kein kühler Hauch aus Norden,
Und keine Sternennacht.

Kein Schatten unter Bäumen,
Nicht Glut des Sonnenstrahls,
Kein Schlummern und kein Träumen
Im Blütenbett' des Tals.

Dass ich trag' Todeswunden,
Das ist der Menschen Tun;
Natur liess mich gesunden,
Sie lassen mich nicht ruhn.

Alte Laute

Hörst du den Vogel singen?
Siehst du den Blütenbaum?
Herz! kann dich das nicht bringen
Aus deinem banger Traum?

Was hör' ich? alte Laute
Wehmüt'ger
Jünglingsbrust,
Der Zeit, als ich vertraute
Der Welt und ihrer Lust.

Die Tage sind vergangen,
Mich heilt kein Kraut der Flur;
Und aus dem Traum, dem banger,
Weckt mich ein Engel nur.

While you slumbered free of care
and free of sorrow,
the sky shed many tears
until morning dawned.

Many a man in silent nights
will often weep out his sorrow,
then in the morning you imagine
his heart is always happy.

Who made you so ill?

Who has caused you
to become so ill?
No cool north wind,
no starlit night.

No shade-giving tree,
nor heat of the sun,
neither sleep nor dreams
among the valley's flowers.

That I bear mortal wounds,
that is the work of men;
nature healed me,
mankind gives me no peace.

Sounds from the past

Can you hear the bird singing?
Can you see the blossoming tree?
Can that not deliver you, O heart!
from your anxious dream?

What do I hear? Sounds from the past
from the breast of a melancholy
young man,
from the time when I trusted
the world and its pleasures.

Those days have now passed,
no meadow herb will heal me;
and from my anxious dream
only an angel shall wake me.

Translations of Schumann and all Schubert except Der Pilgrim and Frühlingsglaube 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. Translations of Der Pilgrim and Frühlingsglaube by Richard Wigmore from Schubert – the Complete Song Texts published by Victor Gollancz Ltd.