

WIGMORE HALL

Thursday 5 December 2024
7.30pm

This concert is supported by the Rick Mather David Scrase Foundation

SCHUBERT, FROM FIRST TO LAST

Sophie Rennert mezzo-soprano
Graham Johnson piano

Franz Schubert (1797-1828)

MOTHER AND SON
Hagars Klage D5 (1811)

GOETHE (1815-1816)
Nähe des Geliebten D162 (1815)
Die Spinnerin D247 (1815)
Der König in Thule D367 (1815-16)
Mignon (Kennst du das Land) D321 (1815)

FINAL DEPARTURES (1817-1822)
Gruppe aus dem Tartarus D583 (1817)
Bertas Lied in der Nacht D653 (1819)
Nachtstück D672 (1819)
Nachthymne D687 (1820)
Wandlers Nachtlied II D768 (1822)

Interval

LOVE AND LOSS (1823-1826)
Der Zwerg D771 (1822-3)
Wehmut D772 (?1822-3)
Lied der Anne Lyle D830 (1825)
Auf der Bruck D853 (1825)
Lied der Delphine D857 No. 1 (1825)

THE FINAL YEARS (1827-1828)
Des Fischers Liebesglück D933 (1827)
Der Winterabend D938 (1828)
Die Sterne D939 (1828)
Die Taubenpost D965a (1828)

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

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

Supported using public funding by
ARTS COUNCIL ENGLAND

The songs in tonight's programme are performed in the chronological order of their composition. *Hagars Klage* is the first of a series of early vocal works where his choice of poetry reflects the composer's unhappy adolescence. The aged biblical patriarch, Abraham (Genesis: 21), has expelled his concubine, Hagar, together with their 14 year-old son Ishmael, and both are left to perish in the desert. In imitating (while also much improving) a ballad with the same title by the Swabian composer, Johann Rudolf Zumsteeg, the 14 year-old **Schubert** covertly casts himself and his lovingly supportive mother as similarly hapless victims of his father's authoritarian cruelty.

In October 1814, in composing *Gretchen am Spinnrade* from Faust, Schubert discovered the poetry of Goethe. In 1815 and 1816 alone there were some 40 Lieder settings of this poet. *Nähe des Geliebten* with its rapturous melody supported by audaciously innovative harmonies, celebrates the nearness of those that love us, no matter how far away they appear to be in terms of distance. *Die Spinnerin*, flouting the modesty insisted on in 18th-century poetry, is a touching narrative that incorporates elements of Gretchen's story. *Der König in Thule* employs quasi-Gothic harmony; Gretchen sings an ancient ballad, a tale of faithfulness unto death, so different from the betrayals that will ruin her life (it is her fidelity to Faust that redeems his soul in the second part of Goethe's great drama). In *Mignon (Kennst du das Land)* the androgynous waif, Mignon, hymns her Italian homeland with its luscious fruit and statue-surrounded Palladian villas; she begs her new protector, Wilhelm Meister (the novel's eponymous hero) to return there with her. All the songs in this group are strophic (the same music for each verse), although in Mignon's song this symmetry is modified with a dramatic change to the minor-key for the kidnapped girl's perilous journey across the Alps.

The songs selected here from 1817-1822 reflect the composer's interest in Classicism and the literary influence of his mentor, the poet Johann Mayrhofer. In each case the music is a prelude to a human life coming to an end – thrice peacefully, once ecstatically and, for the opening song of the group, in a state of terror. In writing *Gruppe aus dem Tartarus* Schiller had clearly studied Dante's Inferno and provides his own interpretation of the tortures of hell. The ironically triumphant cries of 'Ewigkeit' at the end of the song make for one of Schubert's most imposing perorations. *Bertas Lied in der Nacht*, a lyric from Grillparzer's horror play *Die Ahnfrau*, is a soothing lullaby sung by Bertha to her father while still unaware of the curse that will destroy her entire family. In *Nachtstück* a venerable and aged minstrel, determined to die, strides into the forest and sings a valedictory hymn; rustling trees and chirruping birds reassure him that his body will be re-absorbed into the kindly embrace of Nature. Metaphysical questions fascinated Schubert in the great experimental year of 1820. In *Nachthymne*,

the bereaved poet, Novalis, envisaging a metamorphosis into a higher state of being, longs for reunion with his beloved Sophie. *Wandlers Nachtlied* // is perhaps the most famous of all valedictory Lieder settings. Mountain peaks, flora and fauna, are all at rest. The song culminates in the haunting and somewhat disquieting promise that all mortals will sooner or later achieve a similar state of quietus.

Der Zwerg is the last, and the pithiest, of Schubert's many Gothic horror stories. The poet is the distinguished Imperial counsellor, Matthias von Collin. The possessive and jealous dwarf has probably been in the queen's service since she was a very young princess; he has taken her marriage, arranged by others, as a terrible personal betrayal. *Wehmuth* is a masterful evocation of the beauties of nature which each one of us will lose when we die – a masterpiece on a single page of music. In *Lied der Anne Lyle*, a demure and comely heroine of a novel by Walter Scott sings of her devotion to a man she believes to be above her station (fortunately, he turns out not to be). *Auf der Brück* is one of ten Ernst Schulze settings of 1825 where the young poet, (on horseback throughout this song), persistently woos his beloved, despite the fact his feelings are unrequited. The Schütz play *Lacrimas* was a hit in Vienna. In composing *Delphine* and its companion song *Florio*, Schubert invented a new kind of piano-accompanied operatic aria that aimed to capture theatrical drama, without needing an opera stage. The tremulous heroine knows nothing of the practicalities of lovemaking but is ready to learn. If he had lived, Schubert would probably have composed more works in this intriguing crossover vein.

Des Fischers Liebesglück is the last and greatest of Schubert's strophic creations. It is also the only one of his songs where a lover happily succeeds in their amatory ambitions, not to mention the addition of a moonlit barcarolle by way of satiated final strophe. In *Der Winterabend* the afterglow of this cheeky exploit gives way to sedate 'Biedermeier' nostalgia – a widower's loneliness is alleviated by the visiting moon and his grateful memories of a loving partnership. Another setting of Carl von Leitner, a key poet of 1827-8, is *Die Sterne*, the glinting of stars dancing a gentle moto perpetuo in their benign surveillance of human existence. In Schubert's last song, *Die Taubenpost*, a selfless carrier pigeon becomes a metaphor for unrequited love, always flying out with messages but never bringing anything back in return. Listening to this music it seems unbearably poignant that this allegory of unrewarded faithfulness, this determination to keep on making declarations of love in the face of indifference and with little hope of reward, seems to apply, most of all, to Schubert himself.

Franz Schubert (1797-1828)

MOTHER AND SON

Hagars Klage D5 (1811)

Clemens August Schücking

Hier am Hügel
heissen Sandes
Sitz'ich, und mir gegenüber
Liegt mein sterbend Kind!

Lechzt nach einem Tropfen
Wasser,
Lechzt und ringt schon mit
dem Tode,
Weint, und blickt mit
stieren Augen Mich
bedrängte, Mutter
an!

Du musst sterben, armes
Würmchen,
Ach, nicht eine
Träne,
hab' ich in den trocknen
Augen
Wo ich dich mit stillen kann!

Hal! säh' ich eine
Löwenmutter
Ich wollte mit ihr kämpfen,
Kämpfen mit ihr um die Eiter.

Könnt' ich aus dem dürren
Sande nur ein Tröpfchen
Wasser saugen!
Aber ach, ich muss dich
sterben sehn!

Kaum ein schwacher Strahl
des Lebens
Dämmert auf der bleichen
Wange,
Dämmert in den mattern
Augen
Deine Brust erhebt sich kaum

Hier am Busen komm und
welke!
Kömmt ein Mensch dann
durch die Wüste,
so wird er in den Sand uns
scharren,
Sagen: „Das ist Weib und
Kind!“

Ich will mich von dir wenden,

Hagar's Lament

Here I sit, on a mound of
burning sand,
and before me
lies my dying child!

He thirsts for a drop of
water;
he thirsts, and already
struggles with death;
he weeps, and with
vacant eyes looks upon
me, his distressed
mother

You must die, poor
mite;
alas, not a single tear do I
have
in my dry
eyes
to soothe you.

If I saw a
lioness
I would fight with her
fight with her for her milk.

If only I could suck but
one drop of water from
the parched sand!
But alas! I must watch you
die!

Scarcely a feeble ray of
life
glimmers on your pale
cheeks
and in your dull
eyes;
your chest scarcely rises

Come to my breast and
perish there!
If a man then comes
through the wilderness
he will bury us in the
sand,
saying; 'Here is a woman
and her child!'

I shall turn away from you

dass ich dich nicht sterben
seh',
Und im Taumel der
Verzweiflung
murre wider Gott!

Ferne von dir will ich
gehen,
und ein rührend Klaglied
sing'en,
Dass du noch im
Todeskampfe
tröstung einer
Stimme hörst.

Noch zum letzten
Klaggebete
Öffn' ich meinedürren
Lippen,
Und dann schliess' ich sie auf
immer,
Und dann komme bald, o
Tod!

Jehova! blick' auf uns
herab,
Jehova, erbarme dich des
Knaben!
Send' aus einem Taugewölke
Labung uns herab!

Ist er nicht von Abrams
Samen?
Er weinte Freudentränen,
als ich ihm dies Kind
geboren,
Und nun wird er ihm
zum Fluch!

Rette deines Lieblings
Samen!
Selbst sein Vater bat um
Segen,
Und du sprachst: „Es komme
Segen
Über dieses Kindes Haupt.“

Hab' ich wider dich
gesündigt,
Hal! so treffe mich die
Rache,
Aber, ach, was tat der
Knabe,
Dass er mit mir leiden
muss?

lest I see you
die,
and in the frenzy of
despair
cry out against God!

I shall go far away from
you
and sing a touching
lament,
so that in your struggle
with death
you will still hear a
comforting voice.

I shall open my parched
lips
in one last grieving
prayer;
then I shall close them for
ever,
then death soon will
come.

Look down on us,
Jehovah!
Take pity on the
child!
From dewy clouds
send us refreshing rain!

Is he not of Abraham's
seed?
He wept tears of joy
when I bore him this
child,
and now the child has
become a curse to him!

Save the seed of your
chosen one!
His father asked for your
blessing,
and you spoke: 'Let this
child's head
be blessed.'

If I have sinned against
you
may vengeance strike
me!
But what has the boy
done
that he must suffer with
me?

Song continues overleaf. Please turn the page as quietly as possible.

Wär' ich doch in Sir gestorben, als ich in der Wüste irrte, Und das Kind noch ungeboren unter meinem Herzen lag!	Would that I had died in Syria when I was walking in the wilderness, and the child lay unborn under my heart!	Ich höre dich, wenn dort mit dumpfem Rauschen Die Welle steigt. Im stillen Hain, da geh' ich oft zu lauschen, Wenn alles schweigt.	I hear you, when with muffled roar the waves surge. I often listen in the quiet grove, when all is silent.
Nein; da kam ein holder Fremdling, Hiess mich rück zu Abram gehen, Und des Mannes Haus betreten, Der uns grausam jetzt verstieß.	No! A fair stranger came to me, bade me return to Abraham and enter the house of the man who now cruelly rejects us.	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!	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!
War der Fremdling nich dein Engel? Denn er sprach mit holder Miene: „Ismael wird gross auf Erden, Sein Samen zahlreich sein!“	Was the stranger not your angel? For he spoke with gracious mien: ‘Ishmael will be great on earth, and his seed will multiply!’	Als ich still und ruhig spann, Ohne nur zu stocken, Trat ein schöner junger Mann Nahe mir zum Rocken.	As I spun, silently and calmly without stopping, a fair young man approached me at my distaff.
Nun liegen wir und welken, Unsre Leichen werden modern Wie die Leichen der Verfluchten, Die der Erde Schoss nicht birgt.	Now we lie dying, and our bodies will rot like the corpses of the accursed which the earth's womb does not conceal.	Lobte, was zu loben war: Sollte das was schaden? Mein dem Flachse gleiches Haar, Und den gleichen Faden.	He duly complimented me what harm could do that do? On my flaxen hair and on the flaxen thread.
Schrei zum Himmel, armer Knabe! Öffne deine welken Lippen! Gott, sein Herr! verschmäh' das Flehen Des unschuld'gen Knaben nicht.	Cry unto heaven, my poor boy! Open your parched lips! God, his Lord, do not scorn the pleas of this innocent boy.	Ruhig war er nicht dabei, Liess es nicht beim Alten; Und der Faden riss entzwei, Den ich lang' erhalten.	But he was not content with that, and would not let things be. And the thread which I had long kept intact snapped in two.

GOETHE (1815-1816)

Nähe des Geliebten D162 (1815) Johann Wolfgang von Goethe	Nearness of the Beloved	Und des Flachs Stein- Gewicht Gab noch viele Zahlen; Aber, ach! ich konnte nicht Mehr mit ihnen prahlen.	And the flax-stone's weight produced many more threads; but, alas, I could no longer boast about them.
Ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer In Quellen malt.	I think of you, when the glittering moon is mirrored in springs.	Als ich sie zum Weber trug, Fühl' ich was sich regen, Und mein armes Herz schlug Mit geschwindern Schlägen.	When I took them to the weaver I felt something stir, and my poor heart beat more quickly.
Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege Der Staub sich hebt; In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege Der Wandrer bebt.	I see you, when on distant paths the dust rises; in deep night, when on the narrow bridge, the traveller trembles.	Nun, beim heißen Sonnenstich, Bring' ich's auf die Bleiche, Und mit Mühe bück' ich mich	Now, in the scorching sun, I take my work out to be bleached, and with great effort

Nach dem nächsten Teiche.	I bend over the nearest pool.	Die Augen täten ihm sinken; Trank nie einen Tropfen mehr.	His eyes closed; he never drank another drop.
Was ich in dem Kämmerlein Still und fein gesponnen, Kommt – wie kann es anders sein? – Endlich an die Sonnen.	What I had spun so quietly and finely in my little room will at length – how can it be otherwise? – come out into the light of day.		
Der König in Thule D367 (1815-16) <i>Johann Wolfgang von Goethe</i>	The King in Thule	Mignon D321 (1815) <i>Johann Wolfgang von Goethe</i>	Mignon
Es war ein König in Thule Gar treu bis an das Grab, Dem sterbend seine Buhle Einen goldnen Becher gab.	There was a king in Thule, faithful to the grave, to whom his mistress, as she died, gave a golden beaker.	Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn, Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht, Kennst du es wohl? Dahin! Dahin Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn.	Do you know the land where lemons blossom, where oranges grow golden among dark leaves, a gentle wind drifts across blue skies, the myrtle stands silent, the laurel tall, do you know it? It's there, it's there I long to go with you, my love.
Es ging ihm nichts darüber, Er leert' ihn jeden Schmaus; Die Augen gingen ihm über, So oft er trank daraus.	He valued nothing higher, he drained it at every feast; and each time he drank from it, his eyes would fill with tears.	Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach, Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, Und Marmorbilder stehn und sehn mich an: Was hat man dir, du armes Kind, getan? Kennst du es wohl? Dahin! Dahin Möcht ich mit dir, o mein Beschützer, ziehn.	Do you know the house? Columns support its roof, its hall gleams, its apartment shimmers, and marble statues stand and stare at me: what have they done to you, poor child? Do you know it? It's there, it's there I long to go with you, my protector.
Und als er kam zu sterben, Zählt' er seine Städ't im Reich, Gönnt' alles seinen Erben, Den Becher nicht zugleich.	And when he came to die, he counted the cities of his realm, gave all he had to his heirs, the beaker though excepted.	Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg? Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg; In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut; Es stürzt der Fels und über ihn die Flut, Kennst du ihn wohl? Dahin! Dahin Geht unser Weg! o Vater, lass uns ziehn!	Do you know the mountain and its cloudy path? The mule seeks its way through the mist, in caverns dwell the dragons' ancient brood, the cliff falls sheer, the torrent over it, do you know it? It's there, it's there our pathway lies! O father, let us go!
Er sass beim Königsmahle, Die Ritter um ihn her, Auf hohem Vätersaale, Dort auf dem Schloss am Meer.	He sat at the royal banquet, surrounded by his knights, there in the lofty ancestral hall, in the castle by the sea.		
Dort stand der alte Zecher, Trank letzte Lebensglut, Und warf den heil'gen Becher Hinunter in die Flut.	There he stood, that old toper, drank his life's last glow, and hurled the sacred beaker into the waves below.		
Er sah ihn stürzen, trinken Und sinken tief ins Meer.	He saw it fall and fill and sink deep into the sea.	Please do not turn the page until the song and its accompaniment have ended.	

FINAL DEPARTURES (1817-1822)

**Gruppe aus dem
Tartarus D583 (1817)**
Friedrich von Schiller

Horch – wie Murmeln des empörten Meeres,
Wie durch hohler Felsen
Becken weint ein Bach,
Stöhnt dort dumpfigtief ein schweres, leeres,
Qualerpresstes Ach!

Schmerz verzerret
Ihr Gesicht, Verzweiflung
sperret
Ihren Rachen fluchend
auf.
Hohl sind ihre Augen – ihre
Blicke
Spähen bang nach des
Cocytus Brücke,
Folgen tränend seinem
Trauerlauf.

Fragen sich einander
ängstlich leise,
Ob noch nicht Vollendung
sei? –
Ewigkeit schwingt über
ihnen Kreise,
Bricht die Sense des Saturns
entzwei.

**Bertas Lied in der
Nacht D653 (1819)**
Franz Grillparzer

Nacht umhüllt
Mit wehendem Flügel
Täler und Hügel
Ladend zur Ruh'.

Und dem Schlummer,
Dem lieblichen Kinde,
Leise und linde
Flüstert sie zu:

„Weisst du ein Auge,
Wachend im
Kummer,
Lieblicher Schlummer,
Drücke mir's zu!“

Fühlst du sein
Nahen?

Scene from Hades

Hark! – like the angered
ocean's murmuring,
like a brook weeping
through rocky hollows
there rises up, dank and
deep, a heavy, empty
tormented cry!

Pain distorts
their faces, despair
opens
wide their jaws in
imprecation.
Their eyes are hollow –
their gaze
fixes fearfully on Cocytus
Bridge,
weeping they follow the
river's doleful course.

Anxiously, softly, they ask
each other
if the end is
nigh? –
Eternity sweeps in circles
above them,
breaks Saturn's scythe
asunder.

Bertha's Nocturnal Song

With fluttering wings
night envelops
valley and hill,
bidding them rest.

And to Sleep,
that sweet child,
she whispers
softly and gently:

If you know of an eye
that stays awake,
grieving,
sweet Sleep,
close it for me!

Do you feel him draw
near?

Ahnest
du Ruh?
Alles deckt der
Schlummer,
Schlummre auch du.

Nachtstück D672 (1819)

Johann Mayrhofer

Wenn über Berge sich der
Nebel breitet,
Und Luna mit Gewölken
kämpft,
So nimmt der Alte seine
Harfe, und schreitet,
Und singt waldeinwärts
gedämpft:

„Du heil'ge Nacht!
Bald ist's vollbracht.
Bald schlaf' ich ihn
Den langen Schlummer,
Der mich erlöst
Von allem Kummer.“

Die grünen Bäume rauschen
dann,
Schlaf süß, du guter alter
Mann;
Die Gräser lispieln wankend
fort,
Wir decken seinen
Ruheort;
Und mancher liebe Vogel
ruft,
O lass ihn ruh'n in
Rasengruf!“ –

Der Alte horcht, der Alte
schweigt –
Der Tod hat sich zu ihm
geneigt.

**Nachthymne D687
(1820)**
Novalis

Hinüber wall' ich,
Und jede Pein
Wird einst ein Stachel
Der Wollust sein.
Noch wenig Zeiten,
So bin ich los,
Und liege trunken
Der Lieb' im Schoss.
Unendliches Leben
Wogt mächtig
in mir;
Ich schaue von oben

Do you have a
presentiment of peace?
Sleep makes all things
well;
then sleep also.

Nocturne

When mist spreads over
the mountains,
and Luna battles with the
clouds,
the old man takes up his
harp, and steps
into the forest, singing
softly:

‘O holy night!
Soon it shall be done.
Soon I shall sleep
the long sleep,
that shall free me
from all affliction.’

Then the green trees will
rustle:
sleep well, good old
man;
the swaying grass will
whisper:
we will cover his resting-
place;
and many a sweet bird
will call:
O let him rest in his grassy
grave! –

The old man listens, the
old man is silent –
death has inclined
towards him.

Hymn to the Night

I shall pass over,
and all pain
will be a stab
of pleasure.
In a short while
I shall be freed
and lie enraptured
in the bosom of love.
Eternal life
will surge powerfully
within me,
I shall gaze down on you

Herunter nach dir,
An jenem Hügel
Verlischt dein Glanz,
Ein Schatten bringet
Den kühlenden Kranz.
O sauge, Geliebter,
Gewaltig mich an,
Das ich entschlummern
Und lieben kann!
Ich fühle des Todes
Verjüngende Flut,
Zu Balsam und Äther
Verwandelt mein Blut –
Ich lebe bei Tage
Voll Glauben und Mut,
Und sterbe die Nächte
In heiliger Glut.

from above.
Your radiance will fade
on yonder hill,
shadow will bring
a cooling wreath.
Beloved, draw me
powerfully in,
that I may fall asleep
and love.
I feel the rejuvenating
tide of death,
my blood is changed
to balm and ether.
By day I live
full of faith and courage;
at night I die
in the sacred fire.

Wandrers Nachtlied II

D768 (1822)

Johann Wolfgang von Goethe

Über allen Gipfeln
Ist Ruh',
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vöglein schweigen im
Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

Wanderer's Nightsong II

Over every mountain-top
lies peace,
in every tree-top
you scarcely feel
a breath of wind;
the little birds are hushed
in the wood.
Wait, soon you too
will be at peace.

Interval

LOVE AND LOSS

Der Zwerg D771 (1822-3)

Matthäus von Collin

Im trüben Licht verschwinden
schon die Berge,

Es schwebt das Schiff auf
glatten Meeresswogen,
Worauf die Königin mit ihrem
Zwergen.

Sie schaut empor zum
hochgewölbten Bogen,
Hinauf zur lichtdurchwirkten
blauen Ferne,
Die mit der Milch des
Himmels blass durchzogen.

The Dwarf

The mountains already
fade in the
gloom,
the ship drifts on the sea's
smooth swell,
with the queen and her
dwarf on board.

She gazes up at the high
arching vault,
at the distant blue woven
with light,
streaked by the
pale Milky
Way.

„Nie habt ihr mir gelogen
noch, ihr Sterne.“
So ruft sie aus, „bald werd' ich
nun entschwinden,
Ihr sagt es mir, doch sterb' ich
wahrlich gerne.“

Da tritt der Zwerg zur
Königin, mag binden
Um ihren Hals die Schnur von
roter Seide,
Und weint, als wollt er schnell
vor Gram
erblinden.

Er spricht: „Du selbst bist
schuld an diesem
Leide,
Weil um den König du mich
hast verlassen,
Jetzt weckt dein Sterben
einzig mir noch Freude.

„Zwar werd ich ewiglich mich
selber hassen,
Der dir mit dieser Hand den
Tod gegeben,
Der dir mit dieser Hand den
Tod nun erblassen.“

Sie legt die Hand auf's Herz
voll jungem Leben,
Und aus dem Aug' die
schweren Tränen rinnen,
Das sie zum Himmel betend
will erheben.

„Mögst du nicht Schmerz
durch meinen Tod
gewinnen!“
Sie sagt's, da küsst der Zwerg
die bleichen Wangen,
Drauf alsobald vergehen ihr
die Sinnen.

Der Zwerg schaut an die Frau
vom Tod befangen,
Er senkt sie tief in's Meer mit
eignen Handen.
Ihm brennt nach ihr das Herz
so voll Verlangen.
An keiner Küste wird er je
mehr landen.

'Never, stars, have you
lied to me yet,'
she cries, 'Soon I shall be
no more,
you tell me so, yet truly I
shall gladly die.'

The dwarf then steps up
to the queen,
to tie the red silk cord
about her neck,
and weeps, as
though he'd go blind
with grief.

He speaks: 'You yourself
are to blame for this
torment,
because you forsook me
for the king,
your death alone can
gladden me.'

'Though I shall always
hate myself
for killing you with this
hand,
you must now perish, go
early to your grave.'

She lays her hand on her
young heart,
and heavy tears stream
from her eyes,
she now raises to heaven
in prayer.

'May you suffer no
anguish through my
death'
she says; the dwarf then
kisses her pale
cheeks,
and forthwith she falls
unconscious.

The dwarf looks down at
his dying lady,
lowers her with his hands
deep into the sea.
His heart burns for her
with such desire.
He will never again set
foot on shore.

Wehmut D772 (?1822-3)

Mathäus von Collin

Wenn ich durch Wald und Fluren geh,
Es wird mir dann so wohl und weh
In unruhvoller Brust.
So wohl, so weh, wenn ich die Au
In ihrer Schönheit Fülle schau',
Und all die Frühlingslust.

Denn was im Winde tönend weht,
Was aufgetrmt gen Himmel steht,
Und auch der Mensch, so hold vertraut
Mit all der Schönheit, die er schaut,
Entschwindet, und vergeht.

Melancholy

When I walk through forest and field,
I feel so happy and sad
in my restless heart.
So happy and so sad when I see
the meadow in all its beauty,
and all the joy of spring.

For all that blows and echoes in the wind,
all that towers up to heaven,
and man himself, so fondly bound
to all the beauty he beholds,
shall vanish and pass away.

Lied der Anne Lyle

D830 (1825)

*Andrew MacDonald, trans.
Wilhelm Adolf Lindau*

Wärst du bei mir im Lebenstal,
Gern wollt' ich alles mit dir teilen;
Mit dir zu fliehn wär' leichte Wahl,
Bei mildem Wind, bei Sturm's Heulen.
Doch trennt uns harte Schicksalsmacht
Uns ist nicht gleiches Loos geschrieben.
Mein Glück ist, wenn dir Freude lacht
Ich wein' und bete für den Lieben.

Es wird mein töricht' Herz vergehn
Wenn's alle Hoffnung sieht verschwinden
Doch soll's nie seinen Gram gesteh'n,
Nie mürrisch klagend ihn verkünden.
Und drückt des Lebens Last das Herz,
Soll nie den matten Blick sie trüben,

Annot Lyle's Song

If you were with me in life's valley,
I would gladly share everything with you;
it would be an easy choice to fly with you
in gentle breezes, or in the howling storm.
But the harsh power of fate separates us;
we are not granted the same destiny.
Happiness is mine when joy smiles upon you;
I weep and pray for my beloved.

My foolish heart will beat no more
if it sees all hope vanish.
But it shall never admit its grief,
nor proclaim it with sullen lament.
And if life's burden oppresses my heart,
it shall never cloud my weary eyes

So lange mein geheimer Schmerz
Ein Kummer wäre für den Lieben.

Auf der Bruck D853

(1825)

Ernst Schulze

Frisch trabe sonder Ruh und Rast,
Mein gutes Ross, durch Nacht und Regen!
Was scheust du dich vor Busch und Ast
Und strauchelst auf den wilden Wegen?
Dehnt auch der Wald sich tief und dicht,
Doch muss er endlich sich erschliessen,
Und freundlich wird ein fernes Licht
Uns aus dem dunkeln Tale grüssen.

Wohl könnt' ich über Berg und Feld
Auf deinem schlanken Rücken
Und mich am bunten Spiel der Welt,
An holden Bildern mich vergnügen.
Manch Auge lacht mir traurlich zu
Und beut mir Frieden, Lieb' und Freude.
Und dennoch eil' ich ohne Ruh
Zurück, zurück zu meinem Leide.

Denn schon drei Tage war ich fern
Von ihr die ewig mich gebunden,
Drei Tage waren Sonn' und Stern
Und Erd' und Himmel mir verschwunden.
Von Lust und Leiden, die mein Herz
Bei ihr bald heilten, bald zerrissen,
Fühlt' ich drei Tage nur den Schmerz,
Und ach, die Freude musst' ich missen!

while my secret sorrow may distress my beloved.

On the Bridge

Gallop briskly on without respite,
good horse, through night and rain!
Why do you shy at bushes and boughs and stumble on wild paths?
Though the forest stretch deep and dense, it must finally come to an end,
and a distant light will greet us warmly from the dark valley.

I could happily speed on your slender back over mountain and field, enjoy the world's varied pleasures and all its wondrous sights.
Many an eye smiles with affection, offering me peace, love and joy.
And yet I hurry without rest back, back to my sorrow.

For three whole days I've been away from her, to whom I'm ever bound, for three whole days sun and stars, earth and sky have vanished from view. Of the joy and pain which, with her, now healed, now broke my heart, I've for three days felt only the pain, and have had, alas, to forgo the joy!

Weit sehn wir über Land und
See
Zur wärmern Flur den Vogel
fliegen;
Wie sollte denn die
Liebe je
In ihrem Pfade sich
betrügen?
Drum trabe mutig durch
die Nacht!
Und schwinden auch die
dunkeln Bahnen,
Der Sehnsucht helles Auge
wacht!

We watch the bird fly far
away
over land and sea to
warmer climes;
why, then, should love
ever be
deceived in its own
course?
So gallop bravely through
the night!
And though the dark
tracks disappear,
the bright eye of longing
is awake,

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

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?

Lied der Delphine D857 Song of Delphine

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
Geweihet.
O Blumen! Blumen! verwelket,

Euch pfleget
Nur, bis sie Lieb' erkennet,
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 könnte 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?
Ent-
blättert!
So sieht, wie Liebe mich
entkräftet,

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

THE FINAL YEARS (1827-1828)

Des Fischers Liebesglück D933 (1827)

Karl Gottfried von Leitner

Dort blinket
Durch Weiden,
Und winket
Ein Schimmer
Blassstrahlig
Vom Zimmer
Der Holden mir zu.

Es gaukelt
Wie Irrlicht,
Und schaukelt
Sich leise
Sein Abglanz
Im Kreise
Des schwankenden Sees.

Ich schaue
Mit Sehnen
In's Blaue
Der Wellen,
Und grüsse
Den hellen,
Gespiegelten Strahl.

Und springe
Zum Ruder,
Und schwinge
Den Nachen
Dahin auf
Den flachen,
Krystallenen Weg.

The Fisherman's Luck in Love

Yonder light gleams
through the willows,
and a pale
glimmer
beckons to me
from the bedroom
of my sweetheart.

It flickers
like a will-o'-the-wisp,
and its reflection
sways
gently
in the circle
of the undulating lake.

I gaze
longingly
into the blue
of the waves,
and greet
the bright
reflected beam.

And spring
to the oar,
and swing
the boat
away on
its smooth
crystal course.

Song continues overleaf. Please turn the page as quietly as possible.

Fein-Liebchen
Schleicht traulich
Vom Stübchen
Herunter,
Und sputet
Sich munter
Zu mir in das Boot.

Gelinde
Dann treiben
Die Winde
Uns wieder
See-einwärts
Vom Flieder
Des Ufers hindann.

Die blassen
Nachtnebel
Umfassen
Mit Hüllen
Vor Spähern
Den stillen,
Unschuldigen Scherz.

Und tauschen
Wir Küsse,
So rauschen
Die Wellen
Im Sinken
Und Schwellen,
Den Horchern zum Trotz.

Nur Sterne
Belauschen
Uns ferne,
Und baden
Tief unter
Den Pfaden
Des gleitenden Kahns.

So schweben
Wir selig,
Umgeben
Vom Dunkel,
Hoch überm
Gefunkel
Der Sterne einher.

Und weinen
Und lächeln,
Und meinen,
Enthoben
Der Erde,
Schon oben,
Schon d'rüben zu sein.

My sweetheart
slips lovingly
down
from her little room,
and joyfully
hastens to me
in the boat.

Then the breezes
gently
blow us
again
out into the lake
from the elder tree
on the shore.

The pale
evening mists
envelop
and veil
our silent,
innocent dallying
from prying onlookers.

And as we exchange
kisses,
the waves
lap,
rising
and falling,
to foil eavesdroppers.

Only stars
in the far distance
overhear us,
and bathe
deep down
below the course
of the gliding boat.

So we drift on
blissfully,
in the midst
of darkness,
high above
the twinkling
stars.

Weeping,
smiling,
we think
we have soared free
of the earth,
and are already up above,
on another shore.

Der Winterabend D938 The winter evening

(1828)
Karl Gottfried von Leitner

Es ist so still, so heimlich
um mich,
Die Sonn' ist unter, der Tag
entwich,
Wie schnell nun heran der
Abend graut! –
Mir ist es recht, sonst ist mir's
zu laut.
Jetzt aber ist's ruhig, es
hämmert kein
Schmied,
Kein Klempner, das Volk
verließ und ist
müd;
Und selbst, dass nicht rassle
der Wagen Lauf,
Zog Decken der Schnee
durch die Gassen auf.

Wie tut mir so wohl der selige
Frieden!
Da sitz' ich im Dunkeln, ganz
abgeschieden,
So ganz für mich; – nur der
Mondenschein
Kommt leise zu mir in's
Gemach.

Er kennt mich schon und
lässt mich schweigen.
Nimmt nur seine Arbeit, die
Spindel, das Gold,
Und spinnet stille, webt und
lächelt hold,
Und hängt dann sein
schimmerndes
Schleiertuch
Ringsum an Gerät und
Wänden aus.
Ist gar ein stiller, ein
lieber Besuch,
Macht mir gar keine Unruh'
im Haus'.
Will er bleiben, so hat
er Ort,
Freut's ihn nimmer, so geht er
fort.

Ich sitze dann stumm im
Fenster gern',
Und schaue hinauf in Gewölk
und Stern.
Denke zurück, ach weit, gar
weit,
In eine schöne,
verschwund'ne Zeit.
Denk' an sie, an das Glück der
Minne,

It is so still and homely
around me,
the sun has set, the day is
done,
how swiftly the evening
now grows grey!
That suits me well, day is
too loud.
But now all is quiet,
blacksmith and
plumber
hammer no more, people
are tired, have gone
back home;
and the snow has even
draped the streets,
lest carts should rattle as
they pass.

This blissful peace is so
good for me!
I sit in the darkness, quite
secluded,
quite self-contained; only
the moonlight
softly enters
my room.

It knows me and leaves
me to my silence,
just gets down to work
with spindle and gold,
spins silently, weaves and
smiles a sweet smile,
and then drapes its
shimmering
veil
over the chattels and
walls around me.
The moon's a silent and
much-loved guest,
who does not disturb the
house at all.
If it wishes to stay, there's
room enough,
if the pleasure palls, it can
move on.

Then I like to sit quietly by
the window,
and gaze up at the clouds
and stars,
think back, so far, ah! so
far
to the lovely vanished
past.
Think of her and love's
happiness,

Seufze still, und sinne
und sinne.

sigh in silence, and muse
and muse.

Die Sterne D939 (1828)

Karl Gottfried von Leitner

Wie blitzen
Die Sterne
So hell durch die Nacht!
Bin oft schon
Darüber
Vom Schlummer erwacht.

Doch schelt' ich
Die lichten
Gebilde d'rüm nicht,
Sie üben
Im Stillen
Manch heilsame Pflicht.

Sie wallen
Hoch oben
In Engelgestalt,
Sie leuchten
Dem Pilger
Durch Heiden und Wald.

Sie schweben
Als Boten
Der Liebe umher,
Und tragen
Oft Küsse
Weit über das Meer.

Sie blicken
Dem Dulder
Recht mild in's Gesicht,
Und säumen
Die Tränen
Mit silbernem Licht.

Und weisen
Von Gräbern
Gar tröstlich und hold
Uns hinter
Das Blaue
Mit Fingern von Gold.

So sei denn
Gesegnet
Du strahlige Schar!
Und leuchte
Mir lange
Noch freundlich und klar.

Und wenn ich
Einst liebe,
Seid hold dem Verein,
Und euer

The Stars

How brightly
the stars
shine through the night!
They've often
roused me
from slumber.

But I don't blame
those shining
folk for that,
they secretly
perform
many a healing task.

They wander
like angels
high above,
and light
the pilgrim
through heath and wood.

Like harbingers
of love
they hover above,
and often
carry kisses
across the sea.

Tenderly
they gaze
on the sufferer's face,
and fringe
his tears
with silver light.

Kind and consoling,
they direct
us away
from the grave
to beyond the blue
with fingers of gold.

Blessings, then,
upon you,
O shining throng!
And long
may you shine on me,
kind and clear.

And if one day
I fall in love,
smile on the union,
and let your

Geflimmer
Lasst Segen uns sein.

Die Taubenpost D965a (1828)

Ich hab' eine Brieftaub in
meinem Sold,
Die ist gar ergeben und
treu,
Sie nimmt mir nie das Ziel
zu kurz,
Und fliegt auch nie vorbei.

Ich sende
sie
vieltausendmal
Auf Kundschaft täglich
hinaus,
Vorbei an manchem lieben
Ort,
Bis zu der Liebsten
Haus.

Dort schaut sie zum Fenster
heimlich hinein,
Belauscht ihren Blick und
Schritt,
Gibt meine Grüsse scherzend
ab
Und nimmt die ihren
mit.

Kein Briefchen brauch' ich zu
schreiben mehr,
Die Träne selbst geb'
ich ihr;
O, sie verträgt sie sicher
nicht,
Gar eifrig dient
sie mir.

Bei Tag, bei Nacht, im
Wachen,
im Traum,
Ihr gilt das alles gleich:
Wenn sie nur wandern,
wandern kann,
Dann ist sie überreich!

Sie wird nicht müd', sie wird
nicht matt,
Der Weg ist stets
ihr neu;
Sie braucht nicht Lockung,
braucht nicht Lohn,
Die Taub' ist so mir treu!

twinkling
be a blessing on us.

Pigeon Post

I've a carrier-pigeon in my
pay,
she's so devoted and true,
she never stops short of
her goal,
and never flies too far.

I send her many
thousands
of times
each day to spy out the
land,
past many a beloved spot,
till she reaches my sweet-
heart's house.

There she peeps in at the
window,
observing every look and
step,
delivers my greeting
cheerfully
and brings hers back to
me.

I no longer need to write a
letter,
I can entrust to her my
very tears;
she'll certainly not
mistake the address,
for she serves me so
fervently.

Day or night, awake
or
dreaming,
it's all the same to her:
as long as she can range
and roam,
she's richly satisfied!

She does not tire, she
does not flag,
to her the route seems
always new;
she needs no enticement,
no reward,
that pigeon is so loyal!

Song continues overleaf. Please turn the page as quietly as possible.

Drum heg' ich sie auch so
 treu an der Brust,
Versichert des schönsten
Gewinns;
Sie heisst – die Sehnsucht!
 Kennt ihr sie? –
Die Botin treuen
 Sinns.

That's why I cherish her in
 my heart,
certain of the fairest
prize;
her name is – Longing!
 Do you know her?
The messenger of
 faithfulness.

Translations of Schubert's 'Hagars Klage', 'Die Spinnerin', 'Nachthymne', 'Lied der Anne Lyle', 'Auf der Bruck', 'Lied der Delphine', 'Des Fischers Liebesglück' and Die Tauberpost', by Richard Wigmore from Schubert – The Complete Song Texts published by Victor Gollancz Ltd. All other translations of Schubert 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.