

Robert Schumann
Songs of Love and Death

Simon Wallfisch *baritone*

Edward Rushton *piano*

Robert Schumann (1810–1856)

Songs of Love and Death

Simon Wallfisch *baritone*

Edward Rushton *piano*

Zwölf Gedichte von Justinus Kerner, Op. 35

1. Lust der Sturmnacht	[1:35]
2. Stirb, Lieb' und Freud'!	[5:39]
3. Wanderlied	[2:52]
4. Erstes Grün	[2:16]
5. Sehnsucht nach der Waldgegend	[2:13]
6. Auf das Trinkglas eines verstorbenen Freundes	[4:03]
7. Wanderung	[1:13]
8. Stille Liebe	[3:21]
9. Frage	[1:24]
10. Stille Tränen	[3:43]
11. Wer machte dich so krank?	[1:56]
12. Alte Laute	[2:14]

Fünf Lieder, Op. 40

13. Märzveilchen	[1:42]
14. Muttertraum	[2:46]
15. Der Soldat	[2:13]
16. Der Spielmann	[2:59]
17. Verratene Liebe	[0:54]

Dichterliebe, Op. 48

18. Im wunderschönen Monat Mai	[1:31]
19. Aus meinen Tränen sprießen	[0:51]
20. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne	[0:34]
21. Wenn ich in deine Augen seh	[1:35]
22. Ich will meine Seele tauchen	[0:50]
23. Im Rhein, im heiligen Strome	[2:12]
24. Ich grolle nicht	[1:32]
25. Und wüßten's die Blumen, die kleinen	[1:07]
26. Das ist ein Flöten und Geigen	[1:24]
27. Hör' ich das Liedchen klingen	[2:16]
28. Ein Jüngling liebt ein Mädchen	[1:11]
29. Am leuchtenden Sommermorgen	[2:22]
30. Ich hab' im Traum geweinet	[2:26]
31. Allnächtlich im Traume	[1:13]
32. Aus alten Märchen	[2:18]
33. Die alten, bösen Lieder	[4:14]

Total playing time [70:57]

Robert Schumann: Songs of Love and Death

Zwölf Gedichte von Justinus Kerner, Op. 35

Justinus Kerner's experiences as a doctor provided many crucial impulses for his poetry. In 1811, Kerner was consultant physician at the spa of Wildbad in the Black Forest, and his preoccupation with the healing properties of nature inform some of the poems that Schumann chose to set in 1840. And often, as in 'Sehnsucht nach dem Waldgegend', the poet directly equates bodily well-being with the capacity for artistic expression.

The overarching theme of bodily and artistic health – and their loss – runs through all the poems that Schumann settled on for his Op. 35. Schumann himself chose the order for the poems he selected for a work he ultimately described as a 'Liederreihe', or 'song series', as opposed to a cycle. In the case of Op. 35, one can indeed make out a linear emotional progression through the work.

This 'plot', a gradual descent from full-blooded life to lonely death, might pan out as follows: A turbulent night of love ('Lust der Sturmnacht') results in the beloved entering a nunnery ('Stirb, Lieb' und Freud!'). The protagonist feels compelled to leave home ('Wanderlied'), rejecting human company and finding solace in the green shoots of spring ('Erstes Grün'). Separation from the beloved and his homeland have resulted in artistic paralysis and apathy:

he no longer has it in him to sing ('Sehnsucht nach der Waldgegend'). He journeys through a place where he drinks to the memory of a departed friend ('Auf das Trinkglas eines verstorbenen Freundes). He has now severed the bonds to his past, but the connection to his homeland remain strong ('Wanderung'). He reflects on the futility of his continued artistic endeavour: his beloved will never hear his songs ('Stille Liebe'). His voice becoming ever fainter, he thanks nature and music for at least providing some of the solace that humans are unable to supply ('Frage'). In a last attempt at putting on a brave face, he hides his despair and tears behind a full-voiced song; no one would suspect he is a broken man ('Stille Tränen'). Recognising that he is fatally ill, he reflects that people have broken him ('Wer machte dich so krank?'), until finally, he is too far gone even for nature to provide any strength or comfort ('Alte Laute'). Indeed, he lacks even the energy to compose a new song for the words that accompany his own death (the poem is set to the same melody as 'Wer machte dich so krank?').

It's curious and disturbing that Schumann ordered the poems in a way that paints a gradual and inevitable decline from joyous love to helpless death; his *annus mirabilis* of song is generally considered to be a single passionate outpouring of love for Clara. But then, there is so much in Schumann's work that, under its beautiful surface, is fractured and full of contradictions. What makes Schumann's preoccupations resonate so

strongly in the Kerner 'song series' is that Kerner already equates the physical with the artistic self. The self-destruction is of a man whose physical being is depicted in terms related to poetry, singing, of 'voice' itself. Indeed, the more one delves into Schumann's songs from 1840, the more one senses Schumann's own mental and physical decline refigured.

Fünf Lieder, Op. 40

Schumann's Op. 40 consists of translations by Adelbert von Chamisso, a poet who famously provided the poems for Schumann's Op. 42, *Frauenliebe und Leben*. The Danish poet and subsequent megastar of world literature, Hans Christian Andersen, had met Chamisso in 1830 and, keen to see his work internationally successful, had entrusted to him the translation into German of some of his poems. Why was Schumann attracted to Andersen's poetry? In the directness of their language and the darkness of their emotional world, they share much with Heine, but if anything they are even more brutal and unforgiving. The innocence of 'Märzveilchen' – the poet observes the first fragile stages of young love – is deceptive. In retrospect, and especially in the light of the closing prayer 'und Gott sei gnädig dem jungen Mann', it becomes a premonition of the horrors that follow. And so the descent begins, passing through a vision of violated innocence in 'Muttertraum' (an angelic baby will one day meet his end on the gallows), the nightmare

of a soldier who is forced to execute his best friend ('Der Soldat'), and finally to the dark heart of the cycle, 'Der Spielmann'. The fiddler is a kind of alter ego for Andersen. Here, the narrator observes the fiddler playing at his beloved's wedding. The final stanza provides the greatest shock: the narrator in a paranoid frenzy suddenly imagines the wedding guests staring and pointing – not at the fiddler, but at the poet himself. Andersen effects here a searing reversal of perspective. Until then the poet has only been observing others, but now he himself is the object. The fingers point directly out of the page at the reader, and in the song, at the listener. There is no longer any escape.

In the fifth song of Op. 40, Schumann then lets us all off the hook. The text is no longer by Andersen, but is Chamisso's paraphrase of a French translation of a Greek folk-poem. Would ending with 'Der Spielmann' simply have been too unbearable? Did Schumann's publisher demand a symmetrical five song group, or a 'happy ending' to boost sales? Whatever the reasons for the froth and fun of 'Verraten Liebe', in order to finish off the work, Schumann needed to turn his back on the world of Hans Christian Andersen.

Dichterliebe, Op. 48

I have never before written
anything with such love as when
I was composing this group.

In his 'Year of Song', Schumann composed no fewer than 130 songs, sixteen of which were to become *Dichterliebe*. 1840 also saw him finally able to marry his beloved Clara, after several years of vicious legal disputes with his erstwhile teacher, Friedrich Wieck, who vehemently opposed the match between his daughter and his ex-pupil.

On meeting Heinrich Heine in 1828, Schumann wrote:

On his lips there played a bitterly
ironic smile but it was a lofty smile
aimed at the trivialities of life
and a scorn for petty men.

The sixty-six poems of *Lyrisches Intermezzo* (from which Schumann originally set twenty) encapsulate Heine's typical wry cynicism, the ostensibly quintessential Romantic verse always imbued with a sharp irony often only in the last line. Schumann writes of Heine's poetry:

At certain points in time poetry
dons the mask of irony in order to
conceal its usage of pain; perhaps
for a moment the friendly hand of
a genius may lift that mask so that
wild tears may be transformed
into pearls.

And so it is at the opening of the cycle ('Im wunderschönen Monat Mai'). The vocal line is innocuous: 'it was spring, I fell in love', but Schumann adds painful undertones in the piano's dissonances.

From then on, the poems are in the present tense. The piano postlude ends ambiguously and leads directly into a hesitant declaration of love ('Aus meinen Tränen spruessen'). In 'Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne' his words of love are more abandoned and feverish. But in 'Wenn ich in deine Augen seh', the poet has to weep bitterly in on hearing his lover whisper 'Ich liebe dich'. Here one appreciates how delicately the bittersweet tone pervading Heine's poetry is set by Schumann, who, far from missing the poetic twist of the knife, manages to twist it another forty-five degrees by setting these tragic words in the major.

'Ich will meine Seele tauchen' is saturated in an erotic and passionate whirlwind. One can imagine the original knight-poet of the prologue to Heine's *Lyrisches Intermezzo*, transported by his fairy bride into her crystalline water palace to have their passionate love-making serenaded by zither-playing nymphs. However it is not to last, the 'wunderbar süßer Stund' when she kissed him will never return. Suddenly he is transported to Cologne Cathedral on the holy River Rhine. While bells clang, he is drawn to the delicate features of the Madonna's face, which, far from offering comfort to the heartbroken poet, only serves to remind him of his lost love.

'Ich grolle nicht' seems defiant, almost heroic on first hearing, yet like 'Stille Tränen' (Op. 35, No. 10) the bravado conceals desolation and agony. Within a blink of an eye ('Und wüssten's die Blumen,

die kleinen') he seeks solace in vain. Worse still, in 'Das ist ein Flöten und Geigen', he hears the raucous dancing and loud fiddle playing at his beloved's wedding. The end of the poem offers a ray of consolation: the angels are sobbing in sympathy.

Now, in 'Hör ich das Liedchen klingen' he remembers a song his beloved once sang, faintly discernible (but now in the minor mode) in the twinkling of the piano's treble register. As the melody falls, the vocal line ascends to a wooded hilltop, where pain can dissolve in tears. This promise of healing marks a turning point in the cycle. Still there is just time for a bitter rant about the fickleness of love ('Ein Jüngling liebt ein Mädchen'). In 'Am leuchtenden Sommermorgen', the healing process can continue in very small steps, the flowers gently admonishing the sad pale poet 'sei unsrer Schwester nicht böse'.

Five dreams follow: three in 'Ich hab im Traum geweinet', then one each in 'Allnächtlich im Traume' and 'Aus alten Märchen'; floods of tears, a forgotten word, and finally, we are back to Heine's lonely knight-poet, in a utopian fairytale vision. In 'Die alten bösen Lieder' he commits the old unhappy songs to the depths of the ocean, and so, finally, the music from the postlude of 'Am leuchtenden Sommermorgen', the seed that nature planted in his heart, is now allowed to blossom fully. Burgeoning tendrils of quavers grow into a vision of future happiness. In a final twist, Schumann brings the work full

circle and ends on the very same note as the cycle began: is the story destined to repeat itself?

© 2019 Simon Wallfisch & Edward Rushton

Simon Wallfisch (baritone)

In 2017, Simon made his Wigmore Hall debut live on BBC Radio 3 singing with the Nash Ensemble. He has a growing catalogue of song recordings with Nimbus, Lyrita, Delphian and Resonus.

Born in London into a musical family, Simon Wallfisch studied voice with Russell Smythe and cello with Leonid Gorokhov at the Royal College of Music between 2000 and 2006. During his studies in London, he received prizes from, amongst others, the Emmy Destinn Foundation, the Giuseppe di Stefano Competition in Sicily, and the Royal Overseas League's 'Young Singer of Promise' award in 2005.

In 2006 Wallfisch continued his studies in Berlin and Leipzig, studying with Jeanette Favaro-Reuter, and in the song class of Wolfram Rieger. He was subsequently engaged at the International Opera Studio of the Zurich Opera House (2009–2011).

He has appeared as guest artist in principal roles at the Nuremberg State Opera, Leipzig Opera, Nederlandse Reisopera, English Touring Opera, and the theatres of Magdeburg, Dessau and Altenburg-Gera. Passionate about art-song,

Simon is in international demand as a recitalist, performing in concert halls throughout Europe and beyond.

www.simonwallfisch.com

Edward Rushton (piano)

Edward studied piano and composition at Chetham's School of Music in Manchester, King's College, Cambridge, the Royal Scottish Academy of Music and Drama in Glasgow and the Zurich University of Applied Arts. He has been teaching piano accompaniment at the Musikhochschule Luzern since 2000.

He is an active song-recitalist, playing many recitals throughout Europe. He also plays regularly with a variety of chamber music partners. His discography includes discs for BIS, Nimbus, Lyrita, Musiques Suisses, Musicaphon, Guild and Delphian.

His love for Lieder and song led him in 2015 to found, together with a group of like-minded singers and pianists, the company 'Besuch der Lieder' ('The Company of Song') in order to further the performance of Lieder in private spaces in Switzerland, where he has been living since 1998.

Edward is also in demand as a composer. His operas have been performed throughout the UK, Switzerland, Germany, and in Philadelphia. Compositions for voice and piano also form a core part of his oeuvre,

and he has already written over thirty song cycles and individual songs.

Simon and Edward have been regular duo partners since 2010, and this is their fifth song disc together.

www.edwardrushton.net

Robert Schumann (1839)
Lithograph by Josef Kriehuber (1800–1876)

Texts and Translations

Zwölf Gedichte von Justinus Kerner, Op. 35

1. Lust der Sturmnacht
Wenn durch Berg und Tale draußen
Regen schauert, Stürme brausen,
Schild und Fenster hell erklirren,
Und in Nacht die Wanderer irren,

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

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 Schilde,
Bäumt euch, Wälder, braus, o Welle,
Mich umfängt des Himmels Helle!

2. 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 niederkniet,
Der Himmel hat ihr Herz erfüllt,
Und alle Weltlust flieht:
"O Jungfrau rein!
Laß mich allein
Dein eigen sein!"

Twelve Poems of Justinus Kerner, Op. 35

1. *Desire on a Stormy Night*
When, out over the mountains and valleys
rain gushes and storms roar,
when signboards and windows clatter loudly,
and travellers lose their way in the night,

it is so sweet to rest in here,
dissolved in blissful love;
all the golden glow of Heaven
floods into this quiet room:

Rich life, have mercy!
Hold me tight in your gentle arms!
Spring flowers thrust upward,
clouds fly away and the little birds sing.

Never end, wild and stormy night!
Clatter, windows; swing, you signboards;
Rear up, forests; roar, wave:
Heaven's light surrounds me!

2. *Die, Love and Joy!*
In Augsburg stands a tall house,
near by the old cathedral.
Out into the bright morning
steps a very devout girl;
singing rings out
and the lovely figure floats
towards the cathedral.

There, in front of Mary's sacred image,
she kneels down to pray.
Heaven has filled her heart,
all earthly desire flees:
"O pure Virgin!
Let me belong
to you alone!"

Als bald der Glocke 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 Mägd'lein
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!

3. Wanderlied
Wohlauf! noch getrunken den funkelnden Wein!
Ade nun, ihr Lieben! geschieden muß sein.
Ade nun, ihr Berge, du väterlich' Haus!
Es treibt in die Ferne mich mächtig hinaus.

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.

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.

Da grüßen ihn Vögel bekannt überm Meer,
Sie flogen von Fluren der Heimat hierher;

*As the muffled ringing of the bells
awakens the people at prayer,
the girl floats along the nave:
she does not know what she is carrying:
on her head,
made of Heaven's radiance,
a lily-wreath.*

*Everyone stares, astonished,
at the bright wreath in her hair,
but the girl does not go far:
she steps up to the high altar:
"Take me, a poor girl,
to be a nun!
Die, love and joy!"*

*God, grant that this girl
may wear her wreath in peace;
she is my heart's only true love,
and will remain so until Doomsday.
She does not know it,
my heart is breaking;
Die, love and light!*

3. Walking Tune
*Come on! drink up the sparkling wine!
Fare well now, my loved ones! we must part.
Fare well now, you mountains and you, my fathers' house!
I feel a powerful urge to go far away.*

*The sun does not stand still in the sky;
it is driven across land and sea.
The wave does not stick to the lonely shore,
storms rage powerfully through the land.*

*The bird over there flies with the hurrying clouds,
and sings in distant lands a song of home.
Thus a young lad is driven through woods and fields,
just like his mother, the wandering world.*

*Birds he knows well greet him from over the sea;
they have flown here from the fields of his homeland;*

Da duften die Blumen vertraulich um ihn,
Sie trieben vom Lande die Lüfte dahin.

Die Vögel, die kennen sein väterlich' Haus,
Die Blumen, die pflanzt' er der Liebe zum Strauß,
Und Liebe, die folgt ihm, sie geht ihm zur Hand:
So wird ihm zur Heimat das ferneste Land.

4. Erstes Grün
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!

Schon brichst 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.

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

5. Sehnsucht nach der Waldgegend
Wär' ich nie aus euch gegangen,
Wälder, hehr und wunderbar!
Hieltet liebend mich umfangen
Doch so lange, lange Jahr'.

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

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

Hier in diesen weiten Triften
Ist mir alles öd' und stumm,

*the flowers smell familiar to him:
the air has blown them here from his home.*

*The birds know his fathers' home;
he planted those flowers to make a lover's garlands;
and love follows him, accompanies him closely,
so even the most far-off lands will always be home to him.*

4. First Green
*You young green, you fresh grass!
How many hearts have you healed
after the winter's snow made them ill?
O how my heart longs for you!*

*Already you break out of earth's night;
how my eye laughs to look at you!
Here in the forest's silent depths
I press you, green, to my heart and my mouth.*

*I am driven away from people!
My sorrow can't be eased by human words;
only young green, laid on my heart,
will make my heart beat more quietly.*

5. Longing for the Forests
*If only I had never left you,
noble and wonderful forests!
For many a long year
you embraced me lovingly.*

*Where, in your twilights,
amongst birdsong and silver springs,
many songs sprang,
fresh and bright, from my bosom.*

*Your surgings, your echoings,
your never-ceasing whisperings,
all of your melodies
awoke songs in my breast.*

*Here in these broad plains
everything seems so silent and desolate,*

Und ich schau' in blauen Lüften
Mich nach Wolkenbildern um.

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.

6. Auf das Trinkglas eines verstorbenen Freundes
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.

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

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.

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

Still geht der Mond das Tal entlang,
Ernst tönt die mitternächt'ge Stunde.
Leer steht das Glas! Der heil'ge Klang
Tönt nach in dem kristallinen Grunde.

7. 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,

*and I gaze in vain into the blue air,
searching for cloud-pictures.*

*If you try and force it into your breast,
a song rarely stirs,
just as a bird only half sings
when removed from tree and leaf.*

*6. To the Glass of a Departed Friend
Splendid glass, you stand empty now,
glass that he often raised with joy;
since then the spider has woven
a sombre veil around you.*

*Now you shall be filled up for me,
moonbright, with gold from German vines!
I shall gaze, trembling devoutly,
into the sacred glow of your depths.*

*What I see at your base
cannot commonly be told.
Yet at this moment I realise
that nothing can divide friend from friend.*

*In this faith, dear glass,
I drain you with good cheer.
The gold of the stars is reflected clearly,
o goblet, in your precious blood!*

*Silently the moon wanders over the valley,
the midnight hour strikes gravely.
The glass stands empty! The holy sound
reverberates in its crystalline depths.*

*7. On a Walk
Arise and set off afresh into unknown lands!
Alas! many a dear bond has been torn.
You, the crosses of my homeland, where I often lay praying,
you trees, ah, you hills, oh, look at me with blessings!*

*The wide world is still asleep: no birds awaken the grove,
but I am not forsaken, I am not alone,*

Denn, ach, auf meinem Herzen trag' ich ihr teures Band,
Ich fühl's, und Erd und Himmel sind innig mir verwandt.

8. Stille Liebe
Könnt' 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 Heiligtum.

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

9. Frage
Wärst du nicht, heil'ger Abendschein!
Wärst 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!
Wärst du nicht – ach! was fülte noch
In arger Zeit ein Herz mit Lust? –

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

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

*for, ah! upon my heart I wear its dear bond.
I feel it, and earth and heaven are bound to my spirit.*

*8. Silent Love
If I could praise you in songs,
I would sing the longest song.
Yes, I would in every way, in every melody,
never tire of singing to you!*

*The thing that always saddened me,
my heart's beloved, is that
I can only carry you silently
in the inner sanctum of my heart.*

*The pain of this has forced me
to sing this little song,
pierced by bitter sorrow
that none of them has ever reached you.*

*9. Question
If it weren't for you, holy evening glow!
If it weren't for you, starlit night!
You fine blossoms! You lush graves!
And you, mountains, full of solemn splendour!*

*You birdsong in the high heavens!
You song from a full human breast!
If it weren't for you – alas! what would fill
my heart with joy in troubled times?*

*10. Silent Tears
You have risen from sleep
and wander through the meadow.
Over the whole land
stretches the sky, wondrously blue.*

*All that time, as you were painlessly
sleeping, free from care,
the heavens, until the break of day,
were shedding many tears.*

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

11. 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.

12. Alte Laute
Hörst du den Vogel singen?
Siehst du den Blütenbaum?
Herz! kann dich das nicht bringen
Aus deinem bangen 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 bangen,
Weckt mich ein Engel nur.

Fünf Lieder, Op. 40

13. Märzveilchen
Der Himmel wölbt sich rein und blau,
Der Reif stellt Blumen aus zur Schau.

*In silent nights,
many weep out their pain,
and in the morning you think
their heart is always joyful.*

*11. Who Made You So Ill?
That you are so ill –
who caused this?
Not a chill breath from the North,
nor any starry night.*

*Not the shade under the trees,
not the heat from sunbeams,
not slumbering and dreaming
in the blossoming valley's bed.*

*My fatal wounds
have been dealt to me by men;
Nature would let me heal,
but people do not let me rest.*

*12. Ancient Sounds
Can you hear the bird singing?
Can you see the tree in bloom?
Heart! can they not rouse you
from your anxious dream?*

*What do I hear? Ancient sounds
from the melancholy breast of the youth I once was,
at a time when I trusted
the world and its joys.*

*Those days are past.
No herb of the field will heal me now;
And from this terrible dream,
only an angel will awake me.*

Five Songs, Op. 40

*13. March Violets
The sky arches above, pure and blue,
the frost shows off its flowers.*

Am Fenster prangt ein flimmernder Flor.
Ein Jüngling steht, ihn betrachtend, davor.

Und hinter den Blumen blühet noch gar
Ein blaues, ein lächelndes Augenpaar.

Märzveilchen, wie jener noch keine gesehen!
Der Reif wird angehaucht zergehen.

Eisblumen fangen zu schmelzen an,
Und Gott sei gnädig dem jungen Mann!

14. Muttertraum
Die Mutter betet herzlich und schaut
Entzückt auf den schlummernden Kleinen;
Er ruht in der Wiege so sanft und traut,
Ein Engel muß er ihr scheinen.

Sie küßt ihn und herzt ihn; sie hält sich kaum,
Vergessen der irdischen Schmerzen;
Es schweift in der Zukunft ihr Hoffnungsraum;
So träumen Mütter im Herzen.

Der Rab' indeß mit der Sippschaft sein
Kreisch draußen am Fenster die Weise:
Dein Engel, dein Engel wird unser sein!
Der Räuber dient uns zur Speise!

15. Der Soldat
Es geht bei gedämpfter Trommel Klang;
Wie weit noch die Stätte! der Weg wie lang!
O wär er zur Ruh und alles vorbei!
Ich glaub', es bricht mir das Herz entzwei!

Ich hab' in der Welt nur ihn geliebt,
Nur ihn, dem jetzt man den Tod doch gibst!
Bei klingendem Spiele wird paradiert;
Dazu bin auch ich kommandiert.

Nun schaut er auf zum letzten Mal
In Gottes Sonne freudigen Strahl;
Nun binden sie ihm die Augen zu –
Dir schenke Gott die ewige Ruh!

*A sparkling web decorates the window.
A young man stands there, looking at it.*

*And behind the flowers blooms
a pair of smiling blue eyes.*

*Sweet violets, like none he's ever seen before!
The frost will melt away when he breathes on it!*

*Flowers of frost start to dissolve,
and God have mercy on that young man!*

*14. A Mother's Dream
The mother prays sweetly and gazes,
enraptured, at her little sleeping boy.
He rests in his cradle, snuggled up warm.
To her he must seem like an angel.*

*She kisses and hugs him, she can hardly restrain herself.
The pains of earthly life are forgotten;
her dreams and hopes wander off into the future.
That's how mothers dream in their hearts.*

*Meanwhile, the raven with his mob
screams this ditty outside the window:
Your angel, your angel will be ours!
The robber will serve for our dinner.*

*15. The Soldier
We walk to the sound of muffled drums;
how far off the place! – how long the path!
If only he were at rest and everything over already!
I think my heart will break in two!*

*I only loved him in the whole world,
only him, who's going to die today!
They parade while the band plays merrily;
I've been ordered to take part.*

*Now he looks up for the last time
at the joyful rays of God's sun;
now they're blindfolding him –
God grant you eternal peace!*

Es haben dann Neun wohl angelegt;
Acht Kugeln haben vorbeigefegt.
Sie zittern alle vor Jammer und Schmerz –
Ich aber, ich traf ihn mitten in das Herz.

16. Der Spielmann

Im Städtchen gibt es des Jubels viel,
Da halten sie Hochzeit mit Tanz und mit Spiel.
Dem Fröhlichen blinket der Wein so rot,
Die Braut nur gleicht dem getünchten Tod.

Ja tot für den, den nicht sie vergißt,
Der doch beim Fest nicht Bräutigam ist:
Da steht er inmitten der Gäste im Krug,
Und streichet die Geige lustig genug.

Er streichet die Geige, sein Haar ergraut,
Es schwingen die Saiten gellend und laut,
Er drückt sie ans Herz und achtet es nicht,
Ob auch sie in tausend Stücken zerbricht.

Es ist gar grausig, wenn einer so stirbt,
Wenn jung sein Herz um Freude noch wirbt.
Ich mag und will nicht länger es sehn!
Das möchte den Kopf mir schwindelnd verdrehn.

Wer heißt euch mit Fingern zeigen auf mich?
O Gott – bewahr uns gnädiglich,
Daß keinen der Wahnsinn übermannet;
Bin selber ein armer Musikant.

17. Verratene Liebe

Da nachts wir uns küßten, o Mädchen,
hat keiner uns zugeschaut.
Die Sterne, die standen am Himmel,
wir haben den Sternen getraut.

Es ist ein Stern gefallen,
der hat dem Meer uns verklagt,
da hat das Meer es dem Ruder,
das Ruder dem Schiffer gesagt.

*Then nine took good aim:
eight bullets whistled past him.
They all trembled in misery and pain –
but I – I shot him straight in the heart.*

16. The Fiddler

*The little town is full of rejoicing:
there's a wedding going on, with song and dance.
The wine sparkles bright red for the happy man;
only the bride looks like whitewashed death.*

*Yes, she is dead to the one she can't forget;
he's there at the feast but he's not the bridegroom.
He's standing among the guests at the tavern,
scraping away merrily enough at his fiddle.*

*He bows his fiddle, his hair turns grey.
The strings leap, shrill and loud;
he presses it to his heart and doesn't care
if it breaks into a thousand pieces.*

*It's terrible when someone dies like that,
his heart still young and wooing joy.
I can't, I won't look any more!
It's turning my head, I'm dizzy.*

*Who told you to point your fingers at me?
O God have mercy! Preserve us
so that no one is overcome by madness.
I too am a poor musician.*

17. Love Betrayed

*That night we kissed, my girl,
no one was watching.
The stars in the sky –
we trusted the stars.*

*A star fell down
and ratted on us to the sea;
the sea told an oar,
and the oar told a sailor.*

Da sang der selbige Schiffer
es seiner Liebsten vor.
Nun singen's auf Straßen und Märkten
die Knaben und Mädchen im Chor.

Dichterliebe, Op. 48

18. Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Knospen sprangen,
Da ist in meinem Herzen
Die Liebe aufgegangen.

Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Vögel sangen,
Da hab' ich ihr gestanden
Mein Sehnen und Verlangen.

19. Aus meinen Tränen sprießen
Viel blühende Blumen hervor,
Und meine Seufzer werden
Ein Nachtigallenchor

Und wenn du mich lieb hast, Kindchen,
Schenk' ich dir die Blumen all',
Und vor deinem Fenster soll klingen
Das Lied der Nachtigall.

20. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne,
Die lieb' ich einst alle in Liebeswonne.
Ich lieb' sie nicht mehr, ich liebe alleine
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine;
Sie selber, aller Liebe Wonne,
Ist Rose und Lilie und Taube und Sonne.

21. Wenn ich in deine Augen seh',
So schwindet all' mein Leid und Weh;
Doch wenn ich küße deinen Mund,
So werd' ich ganz und gar gesund.

Wenn ich mich lehn' an deine Brust,
Kommt's über mich wie Himmelslust;

*That sailor sang it
to his sweetheart.
Now, in every alley and square,
the lads and lasses are singing it in chorus.*

A Poet's Love, Op. 48

*18. In the wonderful month of May
when all the buds were bursting
love blossomed
in my heart.*

*In the wonderful month of May
when all the birds were singing
I confessed to her
my longing and desire.*

*19. Out of my tears shoot
the blooms of many flowers,
and my sighs become
a chorus of nightingales.*

*And if you love me, my child,
I'll give you all the flowers,
and outside your window
the song of the nightingale shall sound.*

*20. The rose, the lily, the dove, the sun,
I loved them all once, with all the joy of love,
I love them no more, I only love the
little, fine, pure One;
She herself is all the joy of love,
is rose and lily and dove and sun.*

*21. When I look into your eyes,
all my suffering and pain disappear!
Then when I kiss your mouth,
I am well and truly healed.*

*When I lean against your breast,
I'm overcome with the delight of heaven,*

Doch wenn du sprichst: ich liebe dich!
So muß ich weinen bitterlich.

22. Ich will meine Seele tauchen
In den Kelch der Lilie hinein;
Die Lilie soll klingend hauchen
Ein Lied von der Liebsten mein.

Das Lied soll schauern und beben
Wie der Kuß von ihrem Mund,
Den sie mir einst gegeben
In wunderbar süßer Stund'.

23. Im Rhein, im heiligen Strome,
Da spiegelt sich in den Well'n
Mit seinem großen Dome
Das große, heil'ge Köln.

Im Dom da steht ein Bildnis,
Auf goldnem Leder gemalt;
In meines Lebens Wildnis
Hat's freundlich hineingestrahlt.

Es schweben Blumen und Eng'lein
Um unsre liebe Frau;
Die Augen, die Lippen, die Wänglein,
Die gleichen der Liebsten genau.

24. Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht,
Ewig verlor'nes Lieb, ich grolle nicht.
Wie du auch strahlst in Diamantenpracht,
Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht.

Das weiß ich längst. Ich sah dich ja im Traume,
Und sah die Nacht in deines Herzens Raume,
Und sah die Schlang', die dir am Herzen frißt,
Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist.

25. Und wüßten's die Blumen, die kleinen,
Wie tief verwundet mein Herz,
Sie würden mit mir weinen,
Zu heilen meinen Schmerz.

*but when you say: I love you,
I have to cry bitterly.*

*22. I want to dip my soul
into the lily's chalice,
so that the lily breathes out
my beloved's song.*

*The song must shiver and tremble
like the kiss from her mouth,
that she once gave me
in a wonderful, sweet hour!*

*23. In the Rhine,
in the holy river's waves,
is reflected great, holy Cologne
with its great cathedral.*

*In the cathedral is a portrait,
painted on golden leather.
It has looked kindly
onto the wilderness of my life.*

*Flowers and little angels
float around our dear Lady,
the eyes, lips and cheeks
look exactly like my love's.*

*24. I won't complain, not even if my heart breaks.
Love lost for ever, I won't complain.
However much you shine with your glorious diamonds,
no beam reaches the night in your heart.*

*I've known this for a long time. I saw you in my dream,
and saw the night in the place where your heart is,
and saw the snake gnawing at your heart,
my love, I saw how wretched you are.*

*25. If the little flowers knew
how deeply wounded my heart,
they would weep with me,
to heal my pain.*

Und wüßten's die Nachtigallen,
Wie ich so traurig und krank,
Sie ließen fröhlich erschallen
Erquickenden Gesang.

Und wüßten sie mein Wehe,
Die goldenen Sternelein,
Sie kämen aus ihrer Höhe,
Und sprächen Trost mir ein.

Sie alle können's nicht wissen,
Nur eine kennt meinen Schmerz;
Sie hat ja selbst zerrissen,
Zerrissen mir das Herz.

26. Das ist ein Flöten und Geigen,
Trompeten schmettern drein;
Da tanzt wohl den Hochzeitreigen
Die Herzallerliebste mein.

Das ist ein Klingen und Dröhnen,
Ein Pauken und ein Schalmel'n;
Dazwischen schluchzen und stöhnen
Die lieblichen Engelein.

27. Hör' ich das Liedchen klingen,
Das einst die Liebste sang,
So will mir die Brust zerspringen
Von wildem Schmerzendrang.

Es treibt mich ein dunkles Sehnen
Hinauf zur Waldeshöh',
Dort löst sich auf in Tränen
Mein übergroßes Weh'.

28. Ein Jüngling liebt ein Mädchen,
Die hat einen andern erwählt;
Der andre liebt eine andre,
Und hat sich mit dieser vermählt.

*And if the nightingales knew
how sad and ill I am,
they would merrily let
soothing songs ring out.*

*And if they knew how it hurts,
the little golden stars,
they would come down from their heights
and speak words of comfort to me.*

*None of them can know it,
there's only One who knows my pain;
and she herself is the one
who has torn up my heart.*

*26. There is much piping and fiddling,
trumpets are blasting away.
The only beloved of my heart
must be dancing at her wedding.*

*There is much jangling and blaring,
with drums and shawms,
and between there's the sobbing and groaning
of the lovely little angels.*

*27. If I hear the sound of the song
that once my beloved sang,
then my heart wants to shatter
with the wild force of pain.*

*A dark yearning drives me
up to the wooded heights,
where my over-sized wound
dissolves in tears.*

*28. A lad loves a lass,
she's chosen another one,
the other one loves another,
and has married her.*

Das Mädchen nimmt aus Ärger
Den ersten besten Mann,
Der ihr in den Weg gelaufen;
Der Jüngling ist übel dran.

Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu;
Und wem sie jüngst passieret,
Dem bricht das Herz entzwei.

29. Am leuchtenden Sommermorgen
Geh' ich im Garten herum.
Es flüstern und sprechen die Blumen,
Ich aber wandle stumm.

Es flüstern und sprechen die Blumen,
Und schauu mitleidig mich an:
Sei unsrer Schwester nicht böse,
Du trauriger blasser Mann.

30. Ich hab' im Traum geweinet,
Mir träumte, du lägest im Grab.
Ich wachte auf, und die Träne
Floß noch von der Wange herab.

Ich hab' im Traum geweinet,
Mir träumt', du verließest mich.
Ich wachte auf, und ich weinte
Noch lange bitterlich.

Ich hab' im Traum geweinet,
Mir träumte, du wär'st mir noch gut.
Ich wachte auf, und noch immer
Strömt meine Tränenflut.

31. Allnächtlich im Traume seh' ich dich
Und sehe dich freundlich grüßen,
Und laut aufweinend stürz' ich mich
Zu deinen süßen Füßen.

Du siehest mich an wehmütiglich
Und schüttelst das blonde Köpfchen;

*The girl takes, to spite him,
the next best man
who crosses her path,
the lad's in a bad way.*

*It's an old story,
but stays ever new,
and whoever it just happened to,
their heart breaks in two.*

*29. On a glowing summer's morning
I walk around in the garden.
The flowers whisper and speak,
but I am silent and aimless.*

*The flowers whisper and speak
and look at me pityingly:
"Don't be cross with our sister,
you sad, pale man!"*

*30. I cried in my dream.
I dreamt you were lying in your grave.
I woke up, and the tear
was still rolling down my cheek.*

*I cried in my dream.
I dreamt you left me.
I woke up, and I went on crying
bitterly for a long time.*

*I cried in my dream,
I dreamt you still loved me.
I woke up, and the flood of tears
is still streaming out of me.*

*31. Every night in my dreams I see you
and see you greeting me in a friendly way,
and, crying out loudly, I throw myself
at your sweet feet.*

*You look at me wistfully
and shake your little blond head,*

Aus deinen Augen schleichen sich
Die Perletränenröpfchen.

Du sagst mir heimlich ein leises Wort
Und gibst mir den Strauß von Zypressen.
Und wache auf, und der Strauß ist fort,
Und's Wort hab' ich vergessen.

32. Aus alten Märchen winkt es
Hervor mit weißer Hand,
Da singt es und da klingt es
Von einem Zauberland;

Wo bunte Blumen blühen
Im gold'nen Abendlicht,
Und lieblich duftend glühen,
Mit bräutlichem Gesicht;

Und grüne Bäume singen
Uralte Melodei'n,
Die Lüfte heimlich klingen,
Und Vögel schmettern drein;

Und Nebelbilder steigen
Wohl aus der Erd' hervor,
Und tanzen luft'gen Reigen
Im wunderlichen Chor;

Und blaue Funken brennen
An jedem Blatt und Reis,
Und rote Lichter rennen
Im irren, wirren Kreis;

Und laute Quellen brechen
Aus wildem Marmorstein.
Und seltsam in den Bächen
Strahlt fort der Widerschein.

Ach, könnt' ich dorthin kommen,
Und dort mein Herz erfreu'n,
Und aller Qual entnommen,
Und frei und selig sein!

*and little pearly tear-drops slip
out of your eyes.*

*You tell me in secret a quiet word,
and give me a cypress wreath;
I wake up, and the wreath has gone
and the word escapes me.*

*32. A white hand is beckoning me
from old fairy tales,
which sing and tell
of a magical land*

*where brightly coloured flowers
bloom in the golden evening light,
and glow, lovely and fragrant
with bride-like faces.*

*And green trees sing
ancient melodies,
the breezes sound secretly,
and birds belt out their songs.*

*And hazy figures rise
out of the earth
and dance airy round-dances
in weird chorus;*

*and blue sparks burn
on every leaf and twig,
and red lights run around
in crazy wild circles,*

*and loud springs break
forth from wild marble,
and reflections radiate
strangely in the streams.*

*Ah! If only I could get there
and make my heart glad,
and, released from all torment,
be free and blessed!*

Ach! jenes Land der Wonne,
Das seh' ich oft im Traum,
Doch kommt die Morgensonne,
Zerfließt's wie eitel Schaum.

33. Die alten, bösen Lieder,
Die Träume böß und arg,
Die laßt uns jetzt begraben,
Holt einen großen Sarg.

Hinein leg' ich gar manches,
Doch sag' ich noch nicht was;
Der Sarg muß sein noch größer,
Wie's Heidelberger Faß.

Und holt eine Totenbahre,
Und Bretter fest und dick;
Auch muß sie sein noch länger,
Als wie zu Mainz die Brück'.

Und holt mir auch zwölf Riesen,
Die müssen noch stärker sein
Als wie der starke Christoph
Im Dom zu Köln am Rhein.

Die sollen den Sarg forttragen,
Und senken ins Meer hinab,
Denn solchem großen Sarge
Gebührt ein großes Grab.

Wißt ihr, warum der Sarg wohl
So groß und schwer mag sein?
Ich senkt' auch meine Liebe
Und meinen Schmerz hinein.

*Ah! I often see
that blissful land in my dreams,
but with the morning sun
it melts away like foam.*

*33. The old angry songs,
the evil dreams,
let's bury them now,
let's get a big coffin.*

*I'm going to put a lot in it,
I won't tell you what yet.
The coffin should be even bigger
than the Great Heidelberg Tun.*

*And get a bier,
and thick firm boards;
they should be longer
than the bridge at Mainz.*

*And get me twelve giants
even stronger than
strong St Christopher
in Cologne cathedral on the Rhine,*

*to carry the coffin away,
and to sink it in the sea;
because a coffin that big
calls for a big grave.*

*Do you know why the coffin
needs to be so big and heavy?
I'd also lay my love
and my pain in it.*

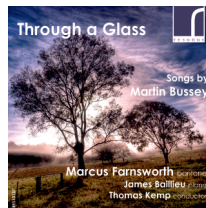
Translations © 2019 Edward Rushton

More titles from Resonus Classics

Sera d'inverno: Songs by Ildebrando Pizzetti
Hanna Hipp (mezzo soprano) & Emma Abbate (piano)
RES10209

*'Hipp's gleaming sound and declamatory fire
impress [...] Abbate, meanwhile, breathes life
into piano-writing that is frequently sparse'
Gramophone*

Through a Glass: Songs by Martin Bussey
Marcus Farnsworth (baritone);
James Bailieu (piano) & Thomas Kemp (conductor)
RES10137

*'Martin Bussey is a chameleon composer, able
effortlessly to adapt his style to the contours of
his chosen poetry [...] beautifully sung by this
most mellifluous of baritones'
The Observer*

© 2019 Resonus Limited

℗ 2019 Resonus Limited

Recorded in St John the Evangelist, Oxford on 24–26 March 2019

Producer, engineer & editor: Adam Binks

Session photography © Resonus Limited

Recorded at 24-bit/96kHz resolution

Steinway Model D piano maintained by Joseph Taylor

Cover image: *Path through a dark forest at night* by andreiu88 (shutterstock.com)

RESONUS LIMITED – UK

info@resonusclassics.com

www.resonusclassics.com

