

Rückert Lieder Robert & Clara **SCHUMANN**

MARY BEVAN KATIE BRAY
ROBERT MURRAY RODERICK WILLIAMS
SHOLTO KYNOCH

MARY BEVAN KATIE BRAY ROBERT MURRAY
RODERICK WILLIAMS SHOLTO KYNOCH

Rückert Lieder Robert & Clara **SCHUMANN**

MARY BEVAN KATIE BRAY
ROBERT MURRAY RODERICK WILLIAMS
SHOLTO KYNOCH

RÜCKERT LIEDER

Robert Schumann (1810-1856) & Clara Schumann (1819-1896)

from MYRTHEN Op.25

1	i WIDMUNG d	Robert	2'14
2	xi LIED DER BRAUT I b	Robert	2'32
3	xii LIED DER BRAUT II b	Robert	1'23
4	xxv AUS DEN 'ÖSTLICHEN ROSEN' b	Robert	1'43

ZWÖLF GEDICHTE AUS 'LIEBESFRÜHLING' Op.37 (Robert) Op.12 (Clara)

5	i DER HIMMEL HAT EINE TRÄNE GEWEINT c	Robert	2'14
6	ii ER IST GEKOMMEN IN STURM UND REGEN a	Clara	2'32
7	iii O IHR HERREN a	Robert	0'52
8	iv LIEBST DU UM SCHÖNHEIT a	Clara	2'06
9	v ICH HAB IN MICH GESOGEN c	Robert	1'59
10	vi LIEBSTE, WAS KANN DENN UNS SCHEIDEN? ac	Robert	2'26
11	vii SCHÖN IST DAS FEST DES LENZES ac	Robert	0'55
12	viii FLÜGEL! FLÜGEL! UM ZU FLIEGEN c	Robert	3'32
13	ix ROSE, MEER UND SONNE c	Robert	4'41
14	x O SONN', O MEER, O ROSE c	Robert	3'35
15	xi WARUM WILLST DU ANDRE FRAGEN? a	Clara	2'06
16	xii SO WAHR DIE SONNE SCHEINET ac	Robert	2'24
17	SCHNEEGLÖCKCHEN Op.79 No.27 d	Robert	1'27
18	JASMINENSTRAUCH Op.27 No.4 d	Robert	0'56
19	VOOLSLIEDCHEN Op.51 No.2 b	Robert	1'05

MINNESPIEL Op.101

20	i MEINE TÖNE STILL UND HEITER	c	<i>Robert</i>	3'28
21	ii LIEBSTER, DEINE WORTE STEHLEN	a	<i>Robert</i>	1'56
22	iii ICH BIN DEIN BAUM	bd	<i>Robert</i>	3'17
23	iv MEIN SCHÖNER STERN!	c	<i>Robert</i>	2'24
24	v SCHÖN IST DAS FEST DES LENZES	abcd	<i>Robert</i>	3'42
25	vi O FREUND, MEIN SCHIRM, MEIN SCHUTZ!	b	<i>Robert</i>	3'01
26	vii DIE TAUSEND GRÜSSE	ac	<i>Robert</i>	1'57
27	viii SO WAHR DIE SONNE SCHEINET	abcd	<i>Robert</i>	2'50
28	TANZLIED Op.78 No.1	ac	<i>Robert</i>	2'27
29	DIE BLUME DER ERGEBUNG Op.83 No.2	a	<i>Robert</i>	2'53
30	O WEH, DES SCHEIDENS, DAS ER TAT	b	<i>Clara</i>	2'12
31	DIE GUTE NACHT, DIE ICH DIR SAGE	b	<i>Clara</i>	2'27
from MYRTHEN Op.25				
32	xvi ZUM SCHLUSS	d	<i>Robert</i>	2'02
75'19				

MARY BEVAN *soprano* a

KATIE BRAY *mezzo-soprano* b

ROBERT MURRAY *tenor* c

RODERICK WILLIAMS *baritone* d

SHOLTO KYNOCH *piano*

THE SCHUMANNS' RÜCKERT LIEDER

Friedrich Rückert (1788-1866), even more than Heine, was Schumann's preferred poet (excluding Daumer) for Lieder composition. Having studied law and philosophy at university, Rückert embarked on an academic career and spent some time in Vienna where, under the influence of Hammer-Purgstall, he began to study Arabic, Turkish and Persian. He had studied Latin, Greek, Italian and medieval German at school, and later added Hebrew, Armenian, Ethiopian, Coptic, Finnish, Syrian, Sanskrit, Vedic and several Indian dialects to his remarkable store of languages. Few German poets were more prolific, and many of his poems are translations or adaptations of oriental literature. His first significant collection was *Östliche Rosen* (1819), dedicated to Goethe, whose *West-östlicher Divan* was published the same year. Unlike Goethe, however, who relied on translations of Hafiz's poetry for his own Divan verse, Rückert worked directly from source – the reason, perhaps, for his astonishing rhythmic virtuosity. No other German poet displays such a dazzling variety of metres in his verse. He led an unequalled life. His only response to the War of Liberation was to publish in 1814 *Geharnischte Sonnette* (*Armour-clad sonnets*); he married in 1821 and suffered untold torment when his two youngest children died in a scarlet-fever epidemic, a tragedy which inspired his *Kindertotenlieder*, a volume of over 400 poems, five of which were later set by Mahler. He was appointed Professor at Berlin University in 1841, retired on half pay in 1848 and devoted the rest of his life to scholarship.

His poetry, with its elegance and rhythmic inventiveness, has inspired many of the finest Lieder in the repertoire by Berg, Brahms, Franz, Fanny Hensel, Loewe, Mahler, Pfitzner, Reger, Richard Strauss, Schubert and, of course, Clara and Robert Schumann. This fascinating CD opens with four songs from *Myrthen*, Robert's wedding present to Clara. Widmung, the opening song, was untitled in Rückert's *Liebesfrühling*, where it appears as one single verse; Schumann not only provided the title but imposed on the poem his own a b a structure. The piano postlude quotes Schubert's 'Ave Maria', thus lending the song that spirit of devoutness, evident in every bar of this love song that is marked *Innig, lebhaft*, the first word of which always, for Schumann, denotes something akin to 'fervently and tenderly' – a term reserved for some of his most intense moments of rapture. In seven of the *Myrthen* songs, it is Clara herself who addresses us. Schumann, by choosing poems in which the woman voices her feelings, allows us a glimpse into what he imagines to be her mind – a sort of proto *Frauenliebe und -leben*. The two **Lieder der Braut**

express a young woman's nascent, obsessional love for her suitor, and in the second song there is a wonderfully suspended harmonic structure that seems to depict the sense of 'hanging' on the beloved's breast ('Lass mich ihm am Busen *hangen*'). The same mood of devotion also informs **Aus den 'Östlichen Rosen'**, the penultimate song of *Myrthen*. Schumann scribbled 'In Erwartung Claras' in the margin of the manuscript, as if the song were itself a love letter. The pattern of Rückert's poem resembles a *ghazal* – that Persian poetic form in which the end rhyme remains unaltered, without any strophic structuring.

Rückert's most popular collection of verse (he wrote over ten thousand poems) remains *Liebesfrühling* – not published until 1844 – a collection of more than 350 poems, written to celebrate his love for Luise Wiethaus, whom he married in 1821. Rückert was considered by the Schumanns to be their own poet, and his poetry became a symbol of their love – small wonder, therefore, that Robert and Clara should join forces in January 1841 and compose the **Zwölf Gedichte aus Rückerts 'Liebesfrühling'**, three of which were duets ('Liebste, was kann denn uns scheiden', 'Schön ist das Fest des Lenzes' and 'So wahr die Sonne scheinet'). The poems of Rückert's *Liebesfrühling* are divided into five 'Sträusse', or 'bouquets', whose titles illustrate the variety of emotion contained within the volume: 'Erwacht' ('Aroused'), 'Entflohn' ('Fled'), 'Entfremdet' ('Estranged'), 'Wiedergewonnen' ('Regained') and 'Verbunden' ('United'). Robert and Clara chose poems from each of these sections: 6 from 'Erwacht' (**Der Himmel hat eine Träne geweint, Ich hab in mich gesogen, Schön ist das Fest des Lenzes, Rose, Meer und Sonne, O Sonn, o Meer, o Rose, So wahr die Sonne scheinet**); 2 from 'Entflohn' (**Er ist gekommen in Sturm und Regen, Liebste, was kann denn uns scheiden**), 2 from 'Wiedergewonnen' (**Liebst du um Schönheit, Warum willst du Andre fragen**) and 1 each from 'Entfremdet' (**Flügel! Flügel!**) and 'Verbunden' (**O ihr Herren**). Clara's contribution (**Er ist gekommen in Sturm und Regen, Liebst du um Schönheit and Warum willst du Andre fragen**) appeared as nos. 2, 4 and 11, and were later published separately as part of her own Opus 12. Although Schumann noted the respective composers of the twelve numbers in his personal copy of the score, such indications of authorship did not appear in the published version.

The gradual genesis of this lovely work makes fascinating reading. When at Christmas 1840 Clara dedicated three of her songs 'in deepest modesty' to her husband, Schumann confided his delight to the Marriage Journal:

Die Christwoche ist gerade an mich gekommen. Wie gern möchte ich sie beschreiben, und wie meine Herzens Kläre mich so viel erfreut und beschenkt. Namentlich 3 Lieder freuten mich, worin sie wie ein Mädchen noch schwärmt und ausserdem als viel klarere Musikerin als früher. Wir haben die hübsche Idee, sie mit einigen von mir zu durchweben und sie dann drucken zu lassen. Das gibt dann ein recht liebewarmes Heft.

Christmas week has just come upon me. How I'd like to describe it, and how my dear Clara delighted me and gave me so much. Namely: three songs dedicated to me, songs in which she gushes like a little girl – and yet she is a much clearer musician than she was before. We have a lovely idea: to combine them with some songs by me and then to have them published. The result will be a most warm and passionate volume.

From now on, Schumann became obsessed with the idea of a joint publication with his wife. At the beginning of January 1841, he writes in the Marriage Journal:

Die Idee, mit Klara ein Liederheft herauszugeben, hat mich zur Arbeit begeistert. Vom Montag – Montag d. 11ten sind so 9 Lieder a.d. Liebesfrühling v. Rückert fertig geworden, in denen ich denke wieder einen besonderen Ton gefunden zu haben. Kl. soll nun auch a.d. Liebesfrühling einige componieren. O thu' es Klärchen!

The idea of publishing a songbook with Clara has inspired me to work. From Monday to Monday the 11th I completed 9 songs from Rückert's Liebesfrühling, songs in which I think I've again found a special tone. Cl. is now supposed to compose some songs from the Liebesfrühling. O do it, Clara dear!

But Clara, who was often unwell at the time, due to her first pregnancy, initially found herself unable to carry out the task he had assigned her. In mid-January, she lamented in the Marriage Journal:

Ich habe mich schon einige Male an die mir von Robert aufgezeichneten Gedichte von Rückert gemacht, doch will es gar nicht gehen – ich habe gar kein Talent zur Composition!

I've begun trying to set the poems by Rückert that Robert has written down for me several times now, but nothing happens – I have no talent whatsoever for composition!

Nonetheless, Robert approached Friedrich Kistner, his Leipzig publisher, with a proposal on 22 April 1841:

Seit einiger Zeit beschäftigt mich ein Gedanke, der sich vielleicht Ihre Teilnahme gewinnt. Meine Frau hat nämlich einige recht interessante Lieder componirt, die mich zur Composition einiger anderer aus Rückerts Liebesfrühling angeregt haben, und so ist daraus ein recht artiges Ganzes geworden, das wir auch in einem Heft herausgeben möchten.

For some time I've had an idea which may gain your support. Namely: my wife has composed some really interesting songs, and they inspired me to compose some other songs based on Rückert's Liebesfrühling, and the result is a very fine whole that we'd like to bring out as a volume.

And a little later, when Kistner failed to bite, Schumann expressed a similar wish to Breitkopf & Härtel:

Ich möchte meiner Frau an ihrem Geburtstag, der Mitte September fällt, eine kleine Freude bereiten mit Folgendem: Wir haben zusammen eine Anzahl Rückertscher Lieder componiert, die sich wie Fragen aufeinander beziehen. Diese Sammlung hätte ich nun gern an jenem Tag gedruckt beschert. Ist es Ihnen nun möglich, das Heft bis zu jener Zeit fertig zu bringen? Ich denke mir, die Lieder müssen Interesse erregen; auch sind sie fast durchgängig leicht und einfach gehalten, und recht mit Lust und Liebe geschrieben.

I should like to surprise my wife on her birthday – in mid-September – in the following manner. We have composed a number of Rückert songs together in the form of questions and answers. It would please me greatly to see this

collection in print by her birthday. Would it be possible to have the volume ready by that time? These songs should arouse interest; they are kept light and simple throughout, and were written with much joy and love.

At this time, however, Clara had not completed her contributions; in fact she had not even begun them. It was not until the beginning of June 1841 that she wrote in the marriage journal:

Mit dem Componiren will's nun gar nicht gehen – ich möchte mich manchmal an meinen dummen Kopf schlagen! ... Ich habe diese Woche viel am Componiren gesessen, und denn auch vier Gedichte von Rückert für meinen lieben Robert zu Stande gebracht. Möchten sie ihm nur einigermassen genügen, dann ist mein Wunsch erfüllt.

I'm not making any progress with composition; sometimes I'd like to give my thick skull a good whack! ... I've spent a lot of time on composition this week and did in fact succeed in setting four poems by Rückert for my dear Robert. Now, if they satisfy him in some small measure, then my wish shall have been fulfilled.

And after Robert's birthday, Clara could confide to the Journal:

Vier Lieder von Rückert freuten ihn sehr, und er behandelte sie auch so nachsichtsvoll, will sie sogar mit einigen Eigenen herausgeben, was mir viel Freude macht.

Four songs by Rückert pleased him so much, and he was so lenient towards them. He even wants to publish them with some of his own, which makes me very happy.

Postscript. It was not until 1844 in Berlin that Robert and Clara met Rückert, but neither of them entered an opinion in the Marriage Journal; Clara, in a letter to her father, merely said that Rückert had been 'interesting'. The poet, however, was delighted with the *Zwölf Gedichte aus Rückerts 'Liebesfrühling'*, and expressed his admiration in a poem that he sent Clara and Robert in 1842, which ends:

Meine Lieder	<i>My songs</i>
Singt ihr wieder,	<i>You sing again,</i>
Mein Empfinden	<i>My feelings</i>
Klingt ihr wieder,	<i>You sound forth again,</i>
Mein Gefühl	<i>My emotion</i>
Beschwingt ihr wieder,	<i>You inspire again,</i>
Meinen Frühling	<i>My Spring</i>
Bringt ihr wieder,	<i>You return again,</i>
Mich, wie schön,	<i>Me – how wonderful –</i>
Verjüngt ihr wieder:	<i>You make young again:</i>
Nehmt meinen Dank,	<i>Accept my thanks,</i>
Wenn auch die Welt,	<i>Even if the world,</i>
Wie mir einst, ihren vorenthält!	<i>As with myself once, withholds it!</i>
Und werdet ihr den Dank erlangen,	<i>And once you attain those thanks,</i>
So hab ich meinen mit empfangen.	<i>Then I too shall have received mine.</i>

Schneeglöckchen comes from Schumann's *Liederalbum für die Jugend*, the collection of songs for children that he began to compose in Dresden in the midst of the 1848 Revolution. Clara was clearly baffled and wrote to a friend: 'Just when we thought he would be breaking out into the most terrifying battle symphonies, here he is writing these peaceful little songs.' 'Schneeglöckchen' is all delicacy, and Schumann expresses the 'bell of snow ringing in the silent woods' by using the high register of the piano accompaniment. The rhythmic ostinato is uncannily suggestive of soft snow falling to the ground. The manuscripts of Schumann's Lieder often contain personal statements that illuminate the song either musically or autobiographically, as we have seen in 'Aus den 'Östlichen Rosen"'; and in the margin of **Jasminenstrauß** he wrote that he was attempting to find music for the stirrings of nature and the symbolism of human love. The jasmine, we are told, was green when it went to sleep (semi-quavers in the piano suggest the breeze ruffling the jasmine blossom) but had turned white by dawn. **Volksliedchen** is lighter in tone; Rückert's carefree poem describes a girl walking in her garden, wearing a green hat and

thinking of her beloved – she loves him so dearly that she'd give him her heart, if she could tear it from her body. The accompaniment trips along jauntily as the girl enters the garden, but as she thinks of her lover, staccato turns legato, and the increasingly chromatic accompaniment mirrors her uneasy mind, as she wonders what he might be up to. The witty little postlude manages to express all her conflicting emotions: adoration, impatience and even a touch of petulance.

Minnespiel aus Rückerts 'Liebesfrühling', Op.101 dates from the summer of 1849, after the collapse of the Revolution, and comprises eight pieces: four songs for solo voices, two duets and two quartets. The set opens with **Meine Töne sind heiter**, which Schumann, fittingly, marks *heiter, lebhaft*, although in his diary he had written cryptically at the time of composition: 'Mein 39. Geburtstag. Die gute Clara und meine Melancholie.' ('My 39th birthday. Dear Clara and melancholy.') This elegant song for tenor is followed by **Liebster, deine Worte stehlen** for soprano, who is instructed to sing 'ever more passionately'. Having expressed their joy in each other, lover and beloved now sing one of Schumann's most beautiful duets, **Ich bin dein Baum**, an expression of unalloyed mutual devotion. This is followed by **Mein schöner Stern!**, the text of which talks of dark clouds within the poet's breast. Schumann must have been aware of his incipient madness, and this plea to the star not to abandon him is set to music of profound personal conviction. Next comes the quartet **Schön ist das Fest des Lebens**, a jubilant setting with a virtuosic accompaniment. **O Freund, mein Schirm, mein Schutz!**, sung by the woman, is a song in which the complex counterpoint and the jerky ostinato figure create an atmosphere of anguish. After such soul-searching, the *Minnespiel* ends with two ecstatic ensembles. The duet **Die tausend Grüsse** progresses from a passionate beginning to a truly frenzied close, and has a whiff of the act two love-duet from *Tristan* about it; while the final quartet, **So wahr die Sonne scheinet**, which Schumann had already set as a duet at the end of *Liebesfrühling*, rounds off the *Minnespiel* with an exuberant expression of mutual love.

Schumann expanded the range of the duet repertoire as no previous Lieder composer had done – hardly surprising, considering his loving relationship with Clara that lasted for more than a quarter of a century: it was entirely natural for him to express their feelings for each other in this most intimate of musical forms. Whereas Mendelssohn, who was one year older than Schumann, composed duets mainly for soprano and mezzo, Schumann's

preferred combination was, significantly, for tenor and soprano. He turned to the duet form for the last time in the late summer of 1849 in Dresden, where the four duets of Opus 78 were composed. On the 24th he and Clara visit Richard Wagner's wife Minna, and the next day he wrote **Tanzlied** which deals with jealousy and two lovers of different temperaments; the man loathes the party at which the woman is dancing the night away – a theme that surfaces elsewhere in Schumann's songs, most notably in 'Es ist ein Flöten und Geigen', 'Der arme Peter' and 'Der Spielmann'. **Die Blume der Ergebung**, though composed in 1850, when Schumann's music was growing increasingly introspective and chromatic, breathes confidence in every bar. Rückert's poem describes a flower in the garden waiting for its lover to appear, and the beautiful melody of the serene piano prelude and its subsequent development catches the girl's quiet confidence to perfection.

O weh des Scheidens, das er tat is Clara Schumann's least typical song – composed in June 1843 as a birthday gift for Robert together with 'Lorelei' and 'Ich hab' in deinem Auge and not printed until 1992, it anticipates many of Schumann's late songs from 1849–1852. Instead of ingratiating melody, this is a song that sounds like recitative, as if the pain of being abandoned was too much for the woman to bear. The vocal line scarcely coalesces into melody – instead, Clara gives us a vocal line that renders with great sensitivity the speech patterns of the numb poem. **Die gute Nacht, die ich dir sage** was composed in June 1841 to celebrate her husband's 31st birthday – one of four songs, of which the three others formed part of the shared *Liebesfrühling* cycle. Although the song seems tailor-made to end a cycle, Schumann, who arranged the order of Op.37, clearly wished to end the work with a life-affirming duet – and anyway, its inclusion would have meant expanding the cycle to contain thirteen songs, a somewhat awkward and ominous number. This present CD ends, aptly, with **Zum Schluss**, which repeats the idea of sharing from 'Der Nussbaum', as Schumann hopes that love will fashion them, in death, the perfect garland and grant them a share of immortality.

ROBERT & CLARA SCHUMANN RÜCKERT LIEDER

Friedrich Rückert (1788-1866)

1 WIDMUNG

Du meine Seele, du mein Herz,
Du meine Wonn', o du mein Schmerz,
Du meine Welt, in der ich lebe,
Mein Himmel du, darein ich schwebe,
O du mein Grab, in das hinab
Ich ewig meinen Kummer gab!
Du bist die Ruh, du bist der Frieden,
Du bist vom Himmel mir beschieden.
Dass du mich liebst, macht mich mir wert,
Dein Blick hat mich vor mir verklärt,
Du hebst mich liebend über mich,
Mein guter Geist, mein bess'res Ich!

2 LIED DER BRAUT I

Mutter, Mutter! Glaube nicht,
Weil ich ihn lieb' also sehr,
Dass nun Liebe mir gebricht,
Dich zu lieben, wie vorher.

Mutter, Mutter! Seit ich ihn
Liebe, lieb' ich erst dich sehr.
Lass mich an mein Herz dich ziehn,
Und dich küssen, wie mich er.

Mutter, Mutter! Seit ich ihn
Liebe, lieb' ich erst dich ganz,
Dass du mir das Sein verlehn,
Das mir ward zu solchem Glanz.

DEDICATION

*You my soul, you my heart,
You my rapture, O you my pain,
You my world in which I live,
My heaven you, to which I aspire,
O you my grave, into which
My grief forever I've consigned!
You are repose, you are peace,
You are bestowed on me from heaven.
Your love for me gives me my worth,
Your eyes transfigure me in mine,
You raise me lovingly above myself,
My guardian angel, my better self!*

SONG OF THE BRIDE I

*Mother, mother! Never believe,
Because I love him so,
That I now lack the love
To love you as before!*

*Mother, mother! Since loving him
I love you all the more.
Let me press you to my heart
And kiss you, as he kisses me.*

*Mother, mother! Only since loving him
Do I truly love you now,
For giving me my life
That has become so radiant.*

3 LIED DER BRAUT II

Lass mich ihm am Busen hangen,
Mutter, Mutter! lass das Bangen.
Frage nicht: wie soll sich's wenden?
Frage nicht: wie soll das enden?
Enden? enden soll sich's nie,
Wenden, noch nicht weiss ich, wie!

SONG OF THE BRIDE II

*Let me lay my head on his heart,
Mother, mother! Be not afraid.
Do not ask: how will things change?
Do not ask: how will it end?
End? Never shall it end,
Change? I don't know how it could!*

4 AUS DEN 'ÖSTLICHEN ROSEN'

Ich sende einen Gruss wie Duft der Rosen,
Ich send' ihn an ein Rosenangesicht.
Ich sende einen Gruss wie Frühlingskosen,
Ich send' ihn an ein Aug voll
Frühlingslicht.
Aus Schmerzensstürmen, die mein
Herz durchtosen,
Send' ich den Hauch, dich unsanft rühr'
er nicht!
Wenn du gedenkest an den Freudelosen,
So wird der Himmel meiner
Nächte licht.

FROM EASTERN ROSES

*I send a greeting like the scent of roses,
I send it to a rose-like face.
I send a greeting like spring's caressing,
I send it to eyes that brim with
spring's light.
From anguished storms that rage
through my heart
I send a breath – may it cause you
no harm!
When you think of me in my sadness,
The sky of my nights will then be
made bright.*

ZWÖLF GEDICHTE AUS
'LIEBESFRÜHLING'

5 i DER HIMMEL HAT EINE
TRÄNE GEWEINT

Der Himmel hat eine Träne geweint,
Die hat sich ins Meer verlieren gemeint.
Die Muschel kam und schloss sie ein:
Du sollst nun meine Perle sein.
Du sollst nicht vor den Wogen zagen,
Ich will hindurch dich ruhig tragen.

TWELVE POEMS FROM 'LOVE'S
SPRINGTIME'

HEAVEN SHED A TEAR

*Heaven shed a tear
That thought to lose itself in the sea.
The mussel came and locked it in:
My pearl shall you now be.
You shall not fear the waves,
I shall bear you calmly through.*

O du mein Schmerz, du meine Lust,
Du Himmelsträn' in meiner Brust!
Gib, Himmel, dass ich in reinem Gemüte
Den reinsten deiner Tropfen hüte.

*O you, my pain, O you, my joy,
You tear of heaven in my breast!
Grant, heaven, that with a pure soul
I guard the purest of your drops.*

6 ii ER IST GEKOMMEN IN STURM
UND REGEN

Er ist gekommen
In Sturm und Regen,
Ihm schlugbeklommen
Mein Herz entgegen.
Wie konnt' ich ahnen,
Dass seine Bahnen
Sich einen sollten meinen Wegen?

HE CAME IN STORM AND RAIN

*He came
In storm and rain;
My anxious heart
Beat against his.
How could I have known
That his path
Should unite itself with mine?*

Er ist gekommen
In Sturm und Regen,
Er hat genommen
Mein Herz verwegen.
Nahm er das meine?
Nahm ich das seine?
Die beiden kamen sich entgegen.

*He came
In storm and rain;
Audaciously
He took my heart.
Did he take mine?
Did I take his?
Both drew near to each other.*

Er ist gekommen
In Sturm und Regen,
Nun ist gekommen
Des Frühlings Segen.
Der Freund zieht weiter,
Ich seh' es heiter,
Denn er bleibt mein auf allen Wegen.

*He came
In storm and rain.
Now spring's blessing
Has come.
My friend journeys on,
I watch with good cheer,
For he shall be mine wherever he goes.*

7

iii O IHR HERREN

O ihr Herren, o ihr werten,
Grossen, reichen Herren all!
Braucht in euren schönen Gärten
Ihr denn keine Nachtigall?

Hier ist eine, die ein stilles
Plätzchen sucht die Welt entlang!
Räumt mir eines ein, ich will es
Euch bezahlen mit Gesang.

8

iv LIEBST DU UM SCHÖNHEIT

Liebst du um Schönheit,
O nicht mich liebe!
Liebe die Sonne,
Sie trägt ein gold'nes Haar!

Liebst du um Jugend,
O nicht mich liebe!
Liebe den Frühling,
Der jung ist jedes Jahr!

Liebst du um Schätze,
O nicht mich liebe!
Liebe die Meerfrau,
Sie hat viel Perlen klar!

Liebst du um Liebe,
O ja, mich liebe!
Liebe mich immer,
Dich lieb' ich immerdar!

O YOU LORDS

*O you lords, O all you worthy,
Great and rich lords!
Have you no need in your beautiful gardens
Of a single nightingale?*

*Here is one who searches
For a quiet corner in the world!
Grant me but this, and I shall
Repay you with song.*

IF YOU LOVE FOR BEAUTY

*If you love for beauty,
O love not me!
Love the sun,
She has golden hair!*

*If you love for youth,
O love not me!
Love the spring
Who is young each year!*

*If you love for riches,
O love not me!
Love the mermaid
Who has many shining pearls!*

*If you love for love,
Oh yes, love me!
Love me always;
I shall love you forever!*

v ICH HAB IN MICH GESOGEN

Ich hab' in mich gesogen,
Den Frühling treu und lieb,
Dass er, der Welt entflogen,
Hier in der Brust mir blieb.

Hier sind die blauen Lüfte,
Hier sind die grünen Aun,
Die Blumen hier, die Düfte,
Der blühende Rosenzaun.

Und hier am Busen lehnet
Mit süßem Liebesach,
Die Liebste, die sich sehnet
Den Frühlingswonnen nach.

Sie lehnt sich an zu lauschen
Und hört in stiller Lust
Die Frühlingsströme rauschen
In ihres Dichters Brust.

Da quellen auf die Lieder
Und strömen über sie
Den vollsten Frühling nieder,
Den mir der Gott verlieh.

Und wie sie, davon trunken,
Umblicket rings im Raum,
Blüht auch von ihren Funken
Die Welt, ein Frühlingsstraum.

I HAVE DRAWN INTO MYSELF

*I have drawn into myself
The sweet and loyal spring,
That he, having fled the world,
Might abide here in my heart.*

*Here are the blue skies,
Here are the green meadows,
Here the flowers, here the scents,
The flowering hedge of roses.*

*And here, leaning on my breast
With sighs of sweetest love,
Is my sweetheart, longing
For springtime rapture.*

*She leans against him, listens
And hears with quiet joy
The streams of spring
Flow in her poet's heart.*

*And then my songs arise,
Pouring over her
The full spate
Of God-given spring.*

*And as she, intoxicated,
Gazes all around her,
The world blossoms too –
A spring dream lit by her joy.*

10 vi LIEBSTE, WAS KANN DENN
UNS SCHEIDEN?

Liebste, was kann denn uns scheiden?
Kann's das Meiden?
Kann uns Meiden scheiden?
Nein. Ob wir uns zu sehn vermieden,
Ungeschieden wollen wir im Herzen sein.
Mein und dein, dein und mein
Wollen wir, o Liebste(r) sein.

Liebste, was kann denn uns scheiden?
Wald und Hainen?
Kann die Fern' uns scheiden?
Nein. Unsre Lieb ist nicht hienieden,
Ungeschieden wollen wir im Himmel sein.
Mein und dein, dein und mein
Wollen wir, o Liebste(r) sein.

Liebste, was kann denn uns scheiden?
Glück und Leiden?
Kann uns beides scheiden?
Nein. Sei mir Glück, sei Weh beschieden,
Ungeschieden soll mein Los von deinem sein.
Mein und dein, dein und mein
Wollen wir, o Liebste(r) sein.

Liebste, was kann denn uns scheiden?
Hass und Neiden?
Kann die Welt uns scheiden?
Nein. Niemand störe deinen Frieden,
Ungeschieden wollen wir auf ewig sein.
Mein und dein, dein und mein
Wollen wir, o Liebste(r) sein.

DEAREST, WHAT CAN PART US?

*Dearest, what can part us?
Can separation?
Can separation part us?
No. Though we decline to see each other,
We wish to be united in our hearts.
Mine and thine, thine and mine
Is what, my love, we wish to be.*

*Dearest, what can part us?
Forest and heath?
Can distance part us?
No, our love is not of this earth,
We wish to be united in heaven.
Mine and thine, thine and mine
Is what, my love, we wish to be.*

*Dearest, what can part us?
Happiness and sorrow?
Can both part us?
No. Whether happiness or grief be granted me,
My fate shall be linked with yours.
Mine and thine, thine and mine
Is what, my love, we wish to be.*

*Dearest, what can part us?
Hatred and envy?
Can the world part us?
No. Let no one disturb your peace,
Never shall we be separated.
Mine and thine, thine and mine
Is what, my love, we wish to be.*

11 vii SCHÖN IST DAS FEST DES LENZES

Schön ist das Fest des Lenzes.
Doch währt es nur der Tage drei!
Hast du ein Lieb, bekränz es
Mit Rosen, eh' sie gehn vorbei!

Hast du ein Glas, kredenz es,
O Schenk, und singe mir dabei:
Schön ist das Fest des Lenzes
Doch währt es nur der Tage drei!

12 viii FLÜGEL! FLÜGEL! UM ZU FLIEGEN

Flügel! Flügel! um zu fliegen
Über Berg und Tal,
Flügel, um mein Herz zu wiegen
Auf des Morgens Strahl.

Flügel, übers Meer zu schweben
Mit dem Morgenrot,
Flügel, Flügel übers Leben,
Über Grab und Tod!

Flügel, wie sie Jugend hatte,
Da sie mir entflog,
Flügel wie des Glückes Schatten,
Der mein Herz betrog!

Flügel, nachzuflehn den Tagen,
Die vorüber sind!
Flügel, Freuden einzujagen,
Die entflohn im Wind.

FAIR IS THE FESTIVAL OF SPRING

*Fair is the festival of spring
Yet it only lasts three days!
If you have a love, garland her
With roses, before the days slip by!*

*If you have a goblet,
Offer it, mine host, and in doing so, sing to me:
Fair is the festival of spring.
Yet it only lasts three days!*

WINGS! WINGS! TO FLY

*Wings! Wings! To fly
Over hill and dale,
Wings, that my heart might float
On shafts of morning light.*

*Wings, to soar over the sea
With the dawn,
Wings, wings to soar above life,
Above the grave and death!*

*Wings, such as youth had,
That now have flown away,
Wings, like rapture's shadow
That deceived my heart!*

*Wings, to fly after days
Now fled!
Wings, to hunt down joys
Now blown away on the wind!*

Flügel, gleich den Nachtigallen,
Wann die Rosen blühn,
Aus dem Land, wo Nebel wallen,
Ihnen nachzuziehn! Flügel! Flügel!

Ach! von dem Verbannungsstrande,
Wo kein Nachen winkt,
Flügel nach dem Heimatlande,
Wo die Krone blinkt!

Freiheit, wie zum Schmetterlinge
Raupenleben reift,
Wenn sich dehnt des Geistes Schwinge
Und die Hüll' entstreift!

Oft in stillen Mitternächten
Fühl' ich mich empor
Flügeln von des Traumes Mächten
Zu dem Sternentor.

Doch gewachsene Gefieder
In der Nächte Duft,
Mir entträufeln seh' ich's wieder
An des Morgens Luft.

Sonnenbrand den Fittich schmelzet,
Ikar stürzt ins Meer,
Und der Sinne Brausen wälzet
Überm Geist sich her.

*Wings, like nightingales,
When roses bloom,
To escape this land of mists
And fly in search of them!*

*Ah! from exile's shore,
Where no ship can be seen,
To wing to the homeland
Where my crown is gleaming!*

*O for freedom, as when butterflies
Slip from the chrysalis,
When it splits
And nature's spirit spreads its wings!*

*Often during silent midnights
I feel myself winged aloft
By the power of dreams
To the gateway of the stars.*

*Yet the wings I grew
In the fragrant night
I now see vanish
In the morning breeze.*

*The scorching sun melts my pinions,
Icarus plunges into the sea,
And the pulse of the senses
Spills over the spirit.*

13 ix ROSE, MEER UND SONNE

Rose, Meer und Sonne
Sind ein Bild der Liebsten mein,
Die mit ihrer Wonne
Fasst mein ganzes Leben ein.

Aller Glanz, ergossen,
Aller Tau der Frühlingsflur
Liegت vereint beschlossen
In dem Kelch der Rose nur.

Alle Farben ringen,
Aller Duft im Lenzgefild',
Um hervorzubringen
Im Verein der Rose Bild.

Rose, Meer und Sonne
Sind ein Bild der Liebsten mein,
Die mit ihrer Wonne
Fasst mein ganzes Leben ein.

Alle Ströme haben
Ihren Lauf auf Erden blass,
Um sich zu begraben
Sehnend in des Meeres Schoss.

Alle Quellen fliessen
In den unerschöpften Grund,
Einen Kreis zu schliessen
Um der Erde blühndes Rund.

Rose, Meer und Sonne
Sind ein Bild der Liebsten mein,
Die mit ihrer Wonne
Fasst mein ganzes Leben ein.

ROSE, SEA AND SUN

*Rose, sea and sun
Are an image of my beloved,
Who with her radiance
Frames my whole life.*

*All the beams of the sun,
All the dew of the spring meadow
Are mingled
Only in the heart of the rose.*

*All colours,
All the scents of spring fields
Vie with each other
To produce the rose's likeness.*

*Rose, sea and sun
Are an image of my beloved,
Who with her radiance
Frames my whole life.*

*All rivers flow
Through the land,
Merely to bury themselves
Longingly into the lap of the sea.*

*All springs flow
Into the inexhaustible abyss,
In order to describe a circle
Around the blossoming world.*

*Rose, sea and sun
Are an image of my beloved,
Who with her radiance
Frames my whole life.*

Alle Stern' in Lüften
Sind ein Liebesblick der Nacht,
In des Morgens Düften
Sterbend, wann der Tag erwacht.

Alle Weltenflammen,
Der zerstreute Himmelsglanz,
Fliessen hell zusammen
In der Sonne Strahlenkranz.

Rose, Meer und Sonne
Sind ein Bild der Liebsten mein,
Die mit ihrer Wonne
Fasst mein ganzes Leben ein.

14 x O SONN', O MEER, O ROSE

O Sonn', o Meer, o Rose!
Wie, wenn die Sonne triumphierend
Sich hebt über Sterne, die am
Himmel stunden,
Ein Schimmer nach dem andern leis' erblich,
Bis alle sind in einem Glanz geschwunden,
So hab ich, Liebste, dich gefunden:
Du kamst, da war, was je mein
Herz empfunden,
Geschwunden in dich.

*All the stars in the sky
Are the eyes of night looking down in love,
Dying in the morning's fragrance,
When the day awakes.*

*All the world's flames,
All the scattered radiance of heaven,
Mingle brightly together
In the sun's shining crown.*

*Rose, sea and sun
Are an image of my beloved,
Who with her radiance
Frames my whole life.*

O SUN, O SEA, O ROSE!
O sun, O sea, O rose!
Just as the sun triumphantly rises
Above stars that stood in
the sky,
Which one after the other gradually faded
Till all had vanished in a glow,
Thus it was when I found you, my love:
You came, and what my heart had
ever loved,
Vanished now in your light.

O Sonn', o Meer, o Rose!
Wie, wenn des Meeres Arme auftun sich
Den Strömen, die nach ihnen sich gewunden,
Hinein sich diese stürzen brünstiglich,
Bis sie die Ruh in tiefen Schoss gefunden,
So Liebste hab ich dich empfunden:
Sich hat mein Herz mit allen
Sehnsuchtwunden
Entbunden in dich.

O Sonn', o Meer, o Rose!
Wie wenn in Frühling tausendfältig sich
Ein buntes Grün hat ringend losgewunden,
Ein hadernd Volk, bis Rose, königlich,
Eintretend, es zum Kranz um sich verbunden,
So, Liebste, hab ich dich umwunden:
Der Kranz des Daseins muss sich
blühend runden,
Gebunden in dich.

O sun, O sea, O rose!
Just as the sea opens its embrace
To the rivers that have meandered
And ardently poured themselves into it,
Until they found peace in its depths,
Thus it was when I found you, my love:
My wounded heart's
longing
Was set free in you.

O sun, O sea, O rose!
Just as in a thousand ways spring's fresh green
Breaks out all around,
And all argue as to who should wear
the wreath,
Until regally the rose appears,
Thus did I entwine myself about you:
Life's wreath must now blossom
Around you.

15 xi WARUM WILLST DU ANDRE FRAGEN?

Warum willst du and're fragen,
Die's nicht meinen treu mit dir?
Glaube nicht, als was dir sagen
Diese beiden Augen hier!

Glaube nicht den fremden Leuten,
Glaube nicht dem eignen Wahn;
Nicht mein Tun auch sollst du deuten,
Sondern sieh die Augen an!

Schweigt die Lippe deinen Fragen,
Oder zeugt sie gegen mich?
Was auch meine Lippen sagen,
Sieh mein Aug', ich liebe dich!

WHY ENQUIRE OF OTHERS?

Why enquire of others,
Who are not faithful to you?
Only believe what these two eyes
Here tell you!

Do not believe what others say;
Do not believe strange fancies;
Nor should you interpret my deeds,
But instead look at these eyes!

Are my lips silent to your questions
Or do they testify against me?
Whatever my lips might say;
Look at my eyes; I love you!

16 xii SO WAHR DIE SONNE SCHEINET

So wahr die Sonne scheinet,
 So wahr die Wolke weinet,
 So wahr die Flamme sprüht,
 So wahr der Frühling blüht;
 So wahr hab' ich empfunden,
 Wie ich dich halt' umwunden:
 Du liebst mich, wie ich dich,
 Dich lieb' ich, wie du mich.

Die Sonne mag verscheinen,
 Die Wolke nicht mehr weinen,
 Die Flamme mag versprühn,
 Der Frühling nicht mehr blühn!
 Wir wollen uns umwinden
 Und immer so empfinden;
 Du liebst mich, wie ich dich,
 Dich lieb' ich, wie du mich.

TRULY AS THE SUN SHINES

*Truly as the sun shines,
 Truly as the cloud weeps,
 Truly as the flame flashes,
 Truly as spring blossoms,
 As truly did I feel
 Holding you in my embrace:
 You love me, as I love you,
 I love you, as you love me.*

*The sun may cease to shine,
 The cloud may weep no more,
 The flame may flash and fade,
 The spring may blossom no more!
 But we shall embrace
 And always feel:
 You love me, as I love you,
 I love you, as you love me.*

17 SCHNEEGLÖCKCHEN

Der Schnee, der gestern noch in Flöckchen
 Vom Himmel fiel,
 Hängt nun geronnen heut als Glöckchen
 Am zarten Stiel.
 Schneeglöckchen läutet, was bedeutet's
 Im stillen Hain?

O komm geschwind! Im Haine läutet's
 Den Frühling ein.
 O kommt, ihr Blätter, Blüt' und Blume,
 Die ihr noch träumt,
 All zu des Frühlings Heiligtume!
 Kommt ungesäumt!

SNOWDROP

*The snow that only yesterday fell in flakes
 From the sky,
 Hangs now, frozen, as a little bell
 From a delicate stem.
 A bell of snow rings in the silent wood,
 What can it mean?*

*O come quickly! The wood is ringing
 Springtime in.
 Come quickly, leaves, blossom and flowers,
 You who still dream,
 Into spring's sanctuary!
 Come without delay!*

18 JASMINENSTRAUCH

Grün ist der Jasminenstrauch
Abends eingeschlafen,
Als ihn mit des Morgens Hauch
Sonnenlichter trafen,
Ist er schneeweiss aufgewacht:
“Wie geschah mir in der Nacht?”
Seht, so geht es Bäumen,
Die im Frühling träumen!

THE JASMINE BUSH

*The jasmine bush was green
As it fell asleep last night,
When woken by the morning breeze
And sunlight,
It was snowy white:
“What happened to me overnight?”
That, you see, is the fate of trees
Who dream in spring!*

19 VOLKSLIEDCHEN

Wenn ich früh in den Garten geh'
In meinem grünen Hut,
Ist mein erster Gedanke,
Was nun mein Liebster tut?

VOLKSLIEDCHEN

*When at dawn I enter the garden,
Wearing my green hat,
My thoughts first turn
To what my love is doing.*

Am Himmel steht kein Stern,
Den ich dem Freund nicht gönne.
Mein Herz gäb' ich ihm gern,
Wenn ich's heraustun könnte.

*Every star in the sky
I'd give to my friend;
I'd willingly give him my very heart,
If I could tear it out.*

MINNESPIEL

20 i MEINE TÖNE STILL UND HEITER

Meine Töne still und heiter,
Zu der Liebsten steigt hinan!
O dass ich auf eurer Leiter
Zu ihr auf nicht steigen kann!
Leget, o ihr süßen Töne,
An die Brust ihr meinen Schmerz,
Weil nicht will die strenge Schöne,
Dass ich ihr mich leg ans Herz.

MY SOFT JOYOUS SINGING

*My soft joyous singing
Soars up to my love's window!
If only I could
Follow it there!
O sweet songs,
Lay your sorrows on her heart,
Since my stern and beautiful love
Will not let me rest on her heart.*

Die Liebste hat mit Schweigen
Das Fenster aufgetan,
Sich lächelnd vor zu neigen,
Dass meine Blick' es sahn,
Wie mit dem wolkenlosen
Blick einen Gruss sie beut,
Da hat sie lauter Rosen
Auf mich herab gestreut.

Sie lächelt mit dem Munde
Und mit den Wangen auch;
Da blüht die Welt zur Stunde
Mir wie ein Rosenstrauch;
Sie lächelt Rosen nieder,
Sie lächelt über mich
Und schliesst das Fenster wieder,
Und lächelt still in sich.

Sie lächelt in die Kammer
Mit ihrem Rosenschein;
Ich aber darf, o Jammer,
Darin bei ihr nicht sein;
O dürft ich mit ihr kosen
Im Kämmerchen ein Jahr!
Sie hat es wohl voll Rosen
Gelächelt ganz und gar!

*My beloved has silently
Opened her window,
And leant smilingly
Out for me to see her
Greet me
With her serene gaze,
Strewing nothing but roses
Onto me below.*

*She smiles with her lips
And she smiles with her cheeks;
And the world blossoms at once
Like a flowering rosebush;
She smiles down roses on me,
She smiles at me
And closes the window again,
And smiles secretly to herself.*

*She smiles in her room
With her rose-like gleam;
But I, alas, may
Not be with her;
If only I could nestle up to her
For a year in her little room!
She must surely
Have smiled it full of roses.*

21 ii LIEBSTER, DEINE WORTE STEHLEN

Liebster, deine Worte stehlen
Aus dem Busen mir das Herz.
O wie kann ich dir verhehlen
Meine Wonne, meinen Schmerz!

Liebster, deine Töne ziehen
Aus mir selber mich empor,
Lass uns von der Erde fliehen
Zu der selgen Geister Chor!

Liebster, deine Saiten tragen
Durch die Himmel mich im Tanz,
Lass um dich den Arm mich schlagen,
Dass ich nicht versink im Glanz!

Liebster, deine Lieder wanken
Mir ein' Strahlenkranz ums Haupt,
O wie kann ich dir es danken,
Wie du mich so reich umlaubt.

DEAREST, YOUR WORDS ARE STEALING

*Dearest, your words are stealing
My heart from my breast.
Ah! how can I conceal from you
My rapture and my pain!*

*Dearest, your voice draws me aloft
From out of myself.
Let us flee the earth
To join the choir of blessed spirits!*

*Dearest, your lute strings
Bear me dancing into the skies,
Let me put my arm around you
That I don't faint in such radiance!*

*Dearest, your songs wreath
A quivering halo around my brow.
Oh! how can I thank you
For such a glorious garland.*

I AM YOUR TREE

*I am your tree: O gardener, whose loyalty
Treats me affectionately and tenderly,
Come, let me with thanks shower into
your lap*

The ripe fruit I grew for you alone.

*I am your gardener, O tree of loyalty!
I am not jealous of others' happiness:
I always find your dear branches
decked anew
With fruit, where I once picked the fruit.*

22 iii ICH BIN DEIN BAUM

Ich bin dein Baum, o Gärtner, dessen Treue
Mich hält in Liebespfleg' und süsser Zucht,
Komm, dass ich in den Schoss dir

dankbar streue

Die reife, dir allein gewachs'n Frucht.

Ich bin dein Gärtner, o du Baum der Treu!
Auf and'res Glück fühl ich nicht Eifersucht,
Die holden Äste find ich stets aufs Neue
Geschmückt mit Frucht, wo ich gepflückt
die Frucht.

23 iv MEIN SCHÖNER STERN!

Mein schöner Stern!
 Ich bitte dich,
 O lasse du
 Dein heitres Licht
 Nicht trüben durch
 Den Dampf in mir,
 Vielmehr den Dampf
 In mir zu Licht,
 Mein schöner Stern,
 Verklären hilf!

Mein schöner Stern!
 Ich bitte dich,
 Nicht senk' herab
 Zur Erde dich,
 Weil du mich noch
 Hier unten siehst,
 Heb' auf vielmehr
 Zum Himmel mich,
 Mein schöner Stern,
 Wo du schon bist!

MY LOVELY STAR!

My lovely star!
I beg of you,
O do not let
Your serene radiance
Be dimmed by
Dark clouds in me,
Rather help,
My lovely star,
To transfigure the dark
Into light!

My lovely star!
I beg of you
Not to descend
To earth,
Because you still
See me down here,
Rather lift me
Up to heaven,
My lovely star,
Where you already are!

24 v SCHÖN IST DAS FEST DES LENZES

Schön ist das Fest des Lenzes.
 Doch währt es nur der Tage drei!
 Hast du ein Lieb, bekränz es
 Mit Rosen, eh' sie gehn vorbei!

Hast du ein Glas, kredenz es,
 O Schenk, und singe mir dabei:
 Schön ist das Fest des Lenzes
 Doch währt es nur der Tage drei!

FAIR IS THE FESTIVAL OF SPRING

Fair is the festival of spring.
Yet it lasts only three days!
If you have a love, garland her
With roses, before the days slip by!

If you have a goblet,
Offer it, mine host, and in doing so, sing to me:
Fair is the festival of spring
Yet it lasts only three days!

- 25 vi O FREUND, MEIN SCHIRM, MEIN SCHUTZ!
O Freund, mein Schirm, mein Schutz!
O Freund, mein Schmuck, mein Putz!
Mein Stolz, mein Trost, mein Trutz!

Mein Bollwerk, o mein Schild!
Wo's einen Kampf mir gilt,
Flücht ich mich zu deinem Bild.

Wenn mich in Jammerschlucht
Die Welt zu drängen sucht,
Nehm ich zu dir die Flucht;

Ob sie mir Bittres bot,
Mit Bittrerem mir droht,
So klag ich dir die Not.

Du schickest ohn' ein Wort
Des Trostes mich nicht fort,
Du bist und bleibst mein Hort.

Der Erde Weh ist Scherz,
Hier leg ich an dein Herz
Mich selbst und meinen Schmerz.

O Welt, was du mir tust,
Ich such in stiller Lust
An meines Freundes Brust.
- O FRIEND, MY SHELTER, MY PROTECTION!
O friend, my shelter, my protection!
O friend, my jewel, my ornament!
My pride, my comfort, my courage!

My bastion, O my shield!
When battle calls me,
I take refuge with you.

When the world seeks to hem
Me in with deep grief,
I fly to you.

Though it offers me bitterness,
Threatens me with more bitterness,
I cry to you my need.

You do not send me away
Without a word of comfort,
You are and shall remain my haven.

The earth's woes are mere jest,
Here upon your heart I lay
Myself and my pain.

O world, whatever you do to me,
I shall rest in silent joy
On my friend's heart.
- 26 vii DIE TAUSEND GRÜSSE
Die tausend Grüsse,
Die wir dir senden,
Ostwind dir müsse
Keinen entwenden!
- THE THOUSAND GREETINGS
The thousand greetings
That we send you,
O East Wind, you must
Steal none of them!

Zu dir im Schwarme
Ziehn die Gedanken.
Könnten die Arme
Auch dich umranken!

Du in die Lüfte
Hauche dein Sehnen!
Lass deine Düfte
Küsse mich wähnen.

Schwör' es! ich hör' es:
Dass du mir gut bist,
Hör' es! ich schwör' es:
Dass du mein Blut bist.

Dein war und blieb' ich,
Dein bin und bleib' ich
Schon vielmals sang ich's,
Noch vielmals sing ich's:
Dein war und blieb' ich,
Dein bin und bleib' ich.

Thoughts
Throng to you.
Could arms
Also entwine you!

Oh! Breathe into the air
Your longing!
Let me take your fragrance
For kisses.

Swear! I shall hear it:
That you love me,
Listen! I swear it:
That you are my very blood.

I was yours and remained yours,
I am yours and remain yours;
Many times I've sung it,
Still many times I'll sing it:
I was yours and remained yours,
I am yours and remain yours.

TRULY AS THE SUN SHINES

Truly as the sun shines,
Truly as the flame flashes,
Truly as the cloud weeps,
Truly as spring blossoms,
As truly did I feel
Holding you in my embrace:
You love me, as I love you,
I love you, as you love me.

- 27 viii SO WAHR DIE SONNE SCHEINET
So wahr die Sonne scheinet,
So wahr die Flamme sprüht,
So wahr die Wolke weinet,
So wahr der Frühling blüht;
So wahr hab' ich empfunden,
Wie ich dich halt' umwunden:
Du liebst mich, wie ich dich,
Dich lieb' ich, wie du mich.

Die Sonne mag verscheinen,
Die Wolke nicht mehr weinen,
Die Flamme mag versprühn,
Der Frühling nicht mehr blühn!
Wir wollen uns umwinden
Und immer so empfinden;
Du liebst mich, wie ich dich,
Dich lieb' ich, wie du mich.

*The sun may cease to shine,
The cloud may weep no more,
The flame may flash and fade,
The spring may blossom no more!
But we shall embrace
And always feel:
You love me, as I love you,
I love you, as you love me.*

28 TANZLIED

SIE:

Eia, wie flattert der Kranz,
Trauter, komm mit mir zum Tanz!
Wollen uns schwingen,
Rasch uns erspringen,
Mitten im wonnigen Glanz,
Trauter, komm mit mir zum Tanz!

ER:

Wehe! wie pocht mir das Herz,
Sage, was soll mir der Scherz!
Lass dich umschliessen,
Lass mich zerfliessen,
Ruhend in seligem Schmerz;
Sage, was soll mir der Scherz!

SIE:

Eia, der Walzer erklingt,
Pärchen an Pärchen sich schwingt,
Mädchen und Bübchen,
Schelmchen und Liebchen;
Frisch, wo's am dichtesten springt,
Pärchen an Pärchen sich schwingt!

DANCE SONG

SHE:

*Just look at the weaving throng;
Come, my love, and dance with me,
Let us twirl
And swiftly whirl
In the heart of such glittering bliss.
Come, my love, and dance with me!*

HE:

*Alas, how my heart is pounding,
Tell me, why do you jest with me?
Let me clasp you,
Let me melt,
In the calm of blissful pain;
Tell me, why do you jest with me?*

SHE:

*Just listen to the waltz,
Couples whirl past each other,
Girl and boy,
Rogue and minx;
Quick, to the heart of the fray,
Couples whirl past each other!*

ER:

Wehe, mir sinket der Arm,
Mitten im jauchzenden Schwarm,
Wie sie dich fassen,
Muss ich erblassen,
Möchte vergehen in Harm
Mitten im jauchzenden Schwarm.

SIE:

Eia, wie flattert der Kranz,
Heute für alle im Tanz,
Flatterig heute,
Morgen gescheute,
Morgen, o Trauter, dein ganz,
Heute für alle im Tanz.

HE:

*Alas, my arms sink down
At the heart of such a rejoicing throng,
When the others clasp you,
I must pale,
Would like to die with grief
At the heart of such a rejoicing throng.*

SHE:

*Just look at the weaving throng;
Today for all who dance,
Fickle today,
Tomorrow bashful,
Tomorrow, my love, I'll be wholly yours,
Today for all who dance!*

29 DIE BLUME DER ERGEBUNG

Ich bin die Blum' im Garten,
Und muss in Stille warten,
Wann und in welcher Weise
Du trittst in meine Kreise.

Kommst du, ein Strahl der Sonne,
So werd' ich deiner Wonne
Den Busen still entfalten
Und deinen Blick behalten.

Kommst du als Tau und Regen,
So werd' ich deinen Segen
In Liebesschalen fassen,
Ihn nicht versiegen lassen.

Und fährst du gelinde
Hin über mich im Winde,
So werd' ich dir mich neigen,
Sprechend: Ich bin dein eigen.

THE FLOWER OF RESIGNATION

*I am the flower in the garden
And must wait in silence,
To see when and in what guise
You come to me.*

*If you come as a sunbeam,
I shall silently open my heart to you
And retain
The rapture of your gaze.*

*Should you come as dew and rain,
Then I shall seize your blessing
In my love's chalice
And never let it run dry.*

*And should you pass gently
Above me in the breeze,
I shall bow before you,
Saying: I am yours alone.*

- 30 O WEH, DES SCHEIDENS, DAS ER TAT
Oh weh des Scheidens, das er tat,
Da er mich liess im Sehnen!
Oh weh des Bittens, wie er bat,
Des Weinens seiner Tränen!
- Er sprach zu mir: Dein Trauern lass!
Und schied doch selbst in Schmerzen.
Von seinen Tränen ward ich nass,
Dass kühl mir's ward im Herzen.
- 31 DIE GUTE NACHT, DIE ICH DIR SAGE
Die gute Nacht, die ich dir sage,
Freund, hörest du!
Ein Engel, der die Botschaft trage,
Geht ab und zu.
- Er bringt sie dir und hat mir wieder
Den Gruss gebracht:
Dir sagen auch des Freundes Lieder
Jetzt gute Nacht.

- 32 ZUM SCHLUSS
Hier in diesen erdbeklommnen
Lüften, wo die Wehmut taut,
Hab ich dir den unvollkommenen
Kranz geflochten, Schwester, Braut!
Wenn uns, droben aufgenommen,
Gottes Sonn' entgegenschaut,
Wird die Liebe den vollkommenen
Kranz uns flechten, Schwester, Braut!

O PAIN OF PARTING THAT HE CAUSED

*O pain of parting that he caused,
Leaving me to yearn,
O pain of pleading, as he begged,
Of his shedding tears!*

*He said to me: Mourn no more!
But parted full of pain.
His tears bedewed me,
And made my heart grow cool.*

THE GOOD NIGHT

*The good night that I bid you,
Listen to it, O friend;
The angel who bears the tidings
Moves between us.*

*He brings you the greeting
And returns it to me:
Your friend's songs now bid you
Good night too.*

AT THE LAST

*Here in these earth-stifled
Breezes, where sadness dissolves like dew,
I've fashioned you that imperfect
Garland, sister, bride!
When we are received above
And God's sun looks upon us,
Love shall fashion for us the perfect
Garland, sister, bride!*

Produced in association with BBC Music Magazine.

Produced and edited by Matthew Bennett.

Engineered by Dave Rowell.

Recorded 12-14 January 2016 at St John the Evangelist, Iffley Road, Oxford, U.K.
Steinway technician: Joseph Taylor.

Publishers: Edition Peters.

Booklet notes and translations © 2016 Richard Stokes.

Inside front cover: photograph of Mary Bevan © 2014 Victoria Cadisch, photograph of Katie Bray © 2015 Fizz Photography, photograph of Robert Murray © 2012 Sussie Ahlberg, photograph of Roderick Williams © 2010 Benjamin Ealovega, photograph of Sholto Kynoch © 2016 Raphaëlle Photography.

Reverse inlay: portrait of Friedrich Rückert.

Graphic design: Colour Blind Design.

Printed in the E.U.

5 0 6 0 1 9 2 7 8 0 6 4 2

