

Franz Schubert *Schwanengesang*, D.957 and Lieder (tracks 14-18)

Ludwig Rellstab

- 1 Liebesbotschaft
- 2 Kriegers Ahnung
- 3 Frühlingssehnsucht
- 4 Ständchen
- 5 Aufenthalt
- 6 In der Ferne
- 7 Abschied

Heinrich Heine

- 8 Das Fischermädchen
- 9 Am Meer

- 10 Die Stadt
- 11 Der Doppelgänger
- 12 Ihr Bild
- 13 Der Atlas

Johann Gabriel Seidl

- 14 Im Freien D880 (1826)
- 15 Am Fenster D878 (1826)
- 16 Sehnsucht D879 (1826)
- 17 Das Zügelglöcklein D871 (1826?)
- 18 Bei dir allein D866 no.2 (1828?)
- 19 Die Taubenpost

Credits

Producer Omar Daniel ↔ *Engineer* Robert Folkes Hanson ↔ *Assistant* Dale Clyne
Recorded at Humbercrest United Church, Toronto, Canada, October 6-8, 1993

Cover Photograph Yuri Dojc

Piano Steinway & Sons, courtesy of Remenyi House of Music, Toronto, Canada

Produced in association with Meranofest International Music Festival, Merano, Italy
with the very generous support of Birra Forst S.p.A., Merano Italy

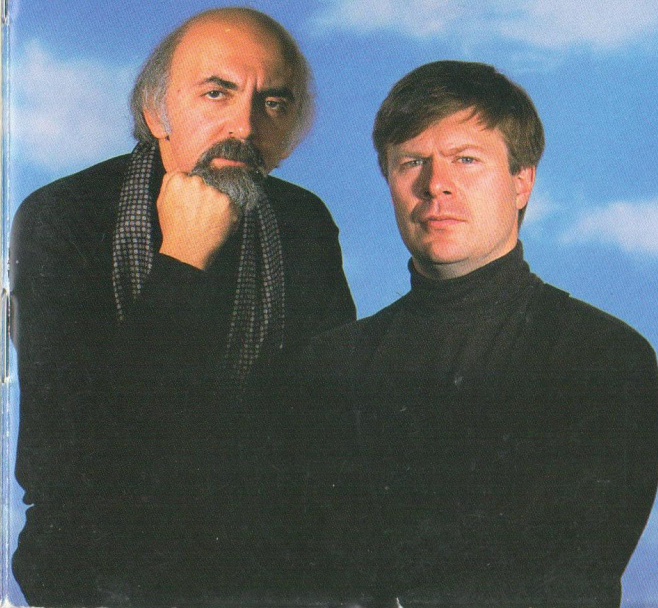
Mr. McMillan is represented by Thea Dispeker Artists' Representative, Inc.
59 East 54th St., New York, NY 10022 USA Tel (212) 421-7676 fax (212) 935-3279
Mr. Natochenny is represented by Cantrell-Colas Concert Management Inc.
229 East 79th St., New York, NY 10021 USA Tel (212) 737-8503 Fax (212) 737-8503
and by ARIA'S Rappresentanza Artisti
39012 Merano, Italia, Via Roma 15 Tel (0473) 223 031 Fax (0473) 233 487

FRANZ SCHUBERT

SCHWANENGEANG D.957 & LIEDER

LEV NATOCHENNY
piano

KEVIN McMILLAN
baritone

MERANOFEST
EDIZIONE 1993
EDITION

MARQUIS
CLASSICS

Franz Schubert
Schwanengesang D.957
Lieder

Kevin McMillan
baritone

Lev Natochenny
piano

Marquis Classics

ERAD 151

The collection of Schubert songs known as *Schwanengesang* was gathered together and published in the spring of 1829 by Tobias Haslinger, shortly after the composer's death. The songs are based on poems by Ludwig Rellstab, Heinrich Heine and Johann Gabriel Seidl. By labeling it "Swan Song," Haslinger may have wanted to capitalize on Schubert's "romantic" death (i.e. it was too early, and he was too poor, too talented and too unnoticed). But not all of the songs were written at the end of Schubert's life, and the composer did not intend them to be published as a single group.

Only *Die Taubenpost* can clearly be identified as having been composed at the end of Schubert's life. It is dated October 1828, one month before his death. Along with his extended song with accompaniment for piano and clarinet, *Der Hirt auf dem Felsen*, and the correction of a few proofs for the second half of *Winterreise*, composing *Die Taubenpost* was Schubert's last task. Shortly thereafter, he began slipping in and out of the delirium brought on by the typhoid fever that eventually claimed his life.

The manuscript for *Schwanengesang* (in the Pierpoint Morgan Library, New York) is clearly dated August 1828. This manuscript, however, is more likely just a 'fair copy' written out for publishing. The actual date of composition is probably earlier.

The Rellstab poems were not published in Vienna until late 1827. However, according to Anton Schindler, a friend of Schubert, the composer's source for these poems was a manuscript copy. Schindler claims to have delivered this to Schubert during the summer of 1827, a claim corroborated by Ludwig Rellstab in his memoirs. This gave Schubert a chance to have composed at least some of these songs during the autumn of 1827, contemporary with his completion of the second half of *Winterreise*. A young singer friend of Schubert's, Karl von Schönstein, insisted later in life that Schubert also composed the Heine songs much earlier than the August 1828 date indicated on the manuscript.

There is firm evidence that Schubert intended the Rellstab and Heine songs to be published as groups, but separately. As late as October 2, 1828, Schubert submitted a letter to the Leipzig publisher, Probst, suggesting that the Heine songs were available for publication as a group.

There is no musical indication that these songs have any link to one another outside their respective groupings. In fact, the very opposite is suggested. Schubert seemed to adopt a new style for every poet whose work he set, and these works are no exception. Clearly, there is a marked difference in approach between the Rellstab and the Heine settings.

The Rellstab poems were given a sweeping and lyrical treatment. The poet provided Schubert with a number of his familiar "Wanderer" characters, and many elements from Schubert's earlier works were summoned. The brook re-appears in *Liebesbotschaft*, and the craggy peaks and mists of his romantic landscapes are painted with renewed clarity in both *Kriegers Abnung* and *Aufenthalt*. In *Ständchen*, he created his most celebrated melody ever, and we hear some of his famous *moto perpetuo* in *Frühlingssehnsucht* and *Abschied*.

The Heine poems elicited an entirely different response from Schubert. This was his only contact with the austere and cynical style of the poet, and he provided music to match. Never before had Schubert written anything so spare, so emotional or so psychologically intense. Many analysts view these songs as a foretaste of what Schubert might have written had he lived a few more years.

Otto Erich Deutsch, the renowned Schubert scholar, insists that Schubert planned in October of 1828 to publish the Heine lieder not only separately but also in a different order from the version we know today. Heine's poems were published as #3, #5, #4, #6, #2, #1 (relative to Haslinger's order) and an argument has been made by several authors that the poet's order is not only stronger musically, but also works better from a narrative point of view. We have chosen to support this hypothesis in this recording.

Nevertheless, this recording is comprised of these songs as *Schwanengesang*. However, we have attempted to add some balance to the collection by including some of Schubert's worthy collection of songs on poems by Johann Gabriel Seidl, the poet of *Die Taubenpost*.

This addition not only gives Seidl more of his just due, but further demonstrates Schubert's chameleon-like adaptability to the character of a poet's work. These Seidl poems are drawn from a series entitled *Lieder der Nacht* (Poems of the Night) published in 1826, and Schubert began setting them as early as March of that year. They are written from a perspective dissimilar to that of the Rellstab and Heine poems, and one that could have been very timely for Schubert.

The perspective is one of someone confined, looking out on the world in the desperate hope that his life had some meaning. What more appropriate theme could there be for a young man facing his own demise and often imprisoned by a lingering, incurable disease? The scenes in these songs are viewed as if through a window. The pensive observations of *Am Fenster* and the sad tolling of the parish bell in *Das Zügelglöcklein* seem very personal expressions for Schubert, and allow a glimpse of what life must have been like for him during this bleak time.

Yet his final song, *Die Taubenpost*, ranks as an outstanding example of the resilience of the human spirit. That Schubert was capable of rising above his misery to write his own epitaph in such a quietly elegant and optimistic manner speaks profoundly about the depth of this man's genius and devotion.

Notes by Kevin McMillan

Kevin McMillan

Kevin McMillan is one of the most sought after concert baritones of his generation. His orchestral engagements over the past few years include appearances with virtually every major North American orchestra, and recent concerts in Europe include Berlin, Munich, Leipzig, Madrid and Cologne.

After undergraduate studies in his native Canada, he attended the Britten-Pears School in England, and the Juilliard School. His vocal proficiency and scholarly musicianship afford him a broad range of styles and periods, from Bach's *St. Matthew Passion* and the title role in Monteverdi's *Orfeo*, to Mahler's *Lieder eines fahrenden Gesellen* and Penderecki's *St. Luke Passion*. Operatic singing also plays a part in his career. He counts among his concert presentations the roles of 'Schaunard' in *La Bobème* and 'Papageno' in *Die Zauberflöte*.

His first love has always been the solo recital, and justly so. He has been described as "*an outstanding Schubertian*," whose "*young voice of glowing freshness and beauty is at the service of an intelligent, lively and distinctive personality*." He has debuted with resounding success in both London and New York, and he is probably the busiest recital singer in Canada, regularly heard on CBC broadcasts. His *Die schöne Müllerin* in Lyon, France, and Schumann's *Dichterliebe* at "Sommerfest" in Minneapolis received critical acclaim.

Mr. McMillan is also a busy recording artist. His debut recording on Marquis (Britten *Songs and Proverbs of William Blake*, Vaughan Williams *Five Mystical Songs* – ERAD 127), and a subsequent recording for CBC Records, were both nominated for JUNO Awards, as Canada's best classical album. His London/Decca recording of Nielsen's *Symphony #3*, with Herbert Blomstedt and the San Francisco Symphony, was named 'Best Symphonic Recording of the Year' by Gramophone Magazine, and his *Carmina burana* with the same artists was awarded a 1992 Grammy.

Lev Natochenny

Described as a "real genius in his creativity" by European critics and a "rare master of his instrument" by New York critics, Lev Natochenny combines innovation, intelligence, technical brilliance and attention to every detail of the musical text in his approach to music.

Lev Natochenny's honours, including Gold Medal in F. Busoni International Piano Competition, First Prize in Young Artists International Piano Competition and Gina Bachauer Award, led to concert appearances in recitals and with major American orchestras throughout Europe and the U.S. During these concert tours, Mr. Natochenny developed a particular affinity for chamber music, with its special refinement and delicate intimacy. Artistic collaborations with other prominent musicians, including cellist Mischa Maisky, clarinetist Stanley Drucker and pianist Vladimir Feltsman, followed.

Influenced by some of the world's greatest artists, such as Sviatoslav Richter and David Oistrakh, Mr. Natochenny received his formal education from the eminent professors Lev Oborin, Boris Zemliansky and Eliso Virsaladze at the famed Moscow Conservatory, where he continued to develop his taste for an independent style as well as depth and purity of musical thought.

Dr. Natochenny is also a respected scholar who has gained recognition for his spontaneous and personal approach to music and dedication to his students.

In 1990 Lev Natochenny founded a unique music forum for outstanding creative artists of all ages: Meranofest International Music Festival and School for Superior Performance Studies. After only two seasons Meranofest was already listed in Milan's "Guide to 100 most important festivals in Europe" with over 80 rave reviews of its concerts and master classes. Mr. Natochenny has recorded an unusual combination of Schubert Piano Sonata and Brahms Piano Quintet, a disc whose critical acclaim makes this recording eagerly anticipated.

Die als *Schwanengesang* bekannten Schubertlieder wurden im Frühjahr 1829, kurz nach dem Tod des Komponisten, von Tobias Haslinger gesammelt und veröffentlicht. Die Lieder beruhen auf Gedichten von Ludwig Rellstab, Heinrich Heine und Johann Gabriel Seidl. Vielleicht wollte Haslinger mit dem Titel „Schwanengesang“ und Schuberts „romantischem“ Tod (er starb nämlich zu jung, war zu arm, zu begabt und zu unbekannt) größere Auflagen erzielen. Dabei schrieb Schubert gar nicht alle Lieder gegen Lebensende, und zudem beabsichtigte der Komponist nicht, die Lieder als einen Liederkreis zu veröffentlichen.

Lediglich das Lied *Die Taubenpost* kam eindeutig kurz vor Schuberts Tod zustande. Als Datum ist der Oktober 1828, also ein Monat vor Schuberts Tod, gezeichnet. Schuberts letzte Komposition war *Die Taubenpost*, die er gleichzeitig mit einem längeren Lied mit Klavier- und Klarinettenbegleitung, nämlich *Der Hirt auf dem Felsen*, sowie mit verschiedenen Vordruckkorrekturen des zweiten Teils der *Winterreise* vollendete. Kurz danach versank er immer wieder in ein durch Typhus verursachtes Delirium, welches ihm schließlich das Leben nahm.

Das Manuskript zu *Schwanengesang* (in der Pierpoint Morgan Bibliothek von New York) wurde eindeutig im August 1828 datiert. Höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei aber um eine „Reinschrift“ für den Verleger. Das tatsächliche Kompositionsdatum kann mit Sicherheit früher angesetzt werden.

Die Gedichte von Rellstab wurden erst gegen Ende 1827 in Wien veröffentlicht. Laut Anton Schindler, einem Freund Schuberts, hatte der Komponist jedoch ein Manuskript, das ihm diese Gedichte zugänglich machte. Schindler gibt an, diese Gedichte im Sommer 1827 bei Schubert abgeliefert zu haben, was Ludwig Rellstab in seinen Memoiren auch bestätigt. Infolgedessen dürfte Schubert wenigstens einige dieser Lieder im Herbst 1827, zur gleichen Zeit, als er den zweiten Teil der *Winterreise* vollendete, komponiert haben. Der mit Schubert befreundete junge Sänger Karl von Schönstein bestand in einem späteren Leben darauf, daß Schubert auch die Heinelieder vor dem Manuskriptdatum, d.h. vor August 1828, schrieb.

Es kann eindeutig nachgewiesen werden, daß Schubert die Rellstab- und Heinelieder zwar als Liederkreise, aber unabhängig voneinander, veröffentlichen wollte. Noch am 2. Oktober 1828 schrieb Schubert an den Leipziger Verleger Probst, daß die Heinelieder für eine Veröffentlichung als Liederkreis verfügbar seien.

Musikalisch gesehen deutet nichts darauf hin, daß zwischen den Liedern außer ihrer Liederkreiszugehörigkeit irgendein Verbindungsglied besteht. Schubert schuf für die von ihm aufgenommenen Werke der einzelnen Dichter jeweils ein eigenes Genre, wovon auch die vorliegenden Gedichte keine Ausnahme bilden. Der musikalische Unterschied zwischen den Arrangements für die Rellstab- und Heinegedichte ist unverkennbar.

Die Rellstabgedichte wurden zu schwungvollen und lyrischen Tönen gesetzt. Der Dichter lieferte Schubert einige vertraute „Wanderergestalten“, die mehrere Elemente aus Schuberts früheren Werken wieder heraufbeschworen. In der *Liebesbotschaft* rauscht wieder das Bächlein, und in *Kriegers Abnung* und *Aufenthalt* belebt Schubert erneut die zerklüfteten Gipfel und Nebelschleier seiner romantischen Landschaftsszenarien.

Mit dem *Ständchen* komponierte er die Melodie seines Lebens, und sein berühmt gewordenes *moto perpetuo* ertönt in *Frühlingssehnsucht* und *Abschied*.

Völlig anders dagegen wirkten Heines Gedichte auf Schubert. Er kam nur dieses eine Mal mit Heines strengem und zynischem Stil in Berührung und schuf die passenden Töne dazu. Nie zuvor schrieb Schubert Musik, die so viel Entbehrung, starke Emotionen und psychologische Intensität ausstrahlt. Viele Analytiker sehen in diesen Liedern einen Vorgeschmack auf das, was Schubert wohl geschrieben hätte, wenn er nur ein paar Jahre länger gelebt hätte.

Der bekannte Schubertexperte Otto Erich Deutsch besteht darauf, daß Schubert die Heinelieder im Oktober 1828 nicht nur gesondert, sondern vor allem auch in einer ganz anderen Reihenfolge als der gegenwärtig gebräuchlichen veröffentlichen wollte. Die Heinegedichte erschienen als Nr. 3, Nr. 5, Nr. 4, Nr. 6, Nr. 2 und Nr. 1 (folgerichtig gemäß Haslingers Einordnung), und verschiedene Authoren bestehen darauf, daß die Sequenz des Dichters selber nicht nur vom musikalischen Standpunkt aus, sondern auch vom dichterischen Inhalt her mehr Sinn macht. Wir haben uns mit der vorliegenden Aufzeichnung dieser Auffassung angeschlossen.

Nichtsdestotrotz werden die auf dieser Aufnahme aufgezeichneten Lieder als *Schwanengesang* bezeichnet. Wir haben jedoch versucht, zum Ausgleich einige Lieder aus Schuberts lobwürdiger Liedersammlung nach Gedichten von Johann Gabriel Seidl, dem Dichter der *Taubenpost*, einzugliedern.

Damit wird nicht nur ein verdientes Tribut an Seidl geleistet, sondern auch Schuberts Fähigkeit, sich dem Werk eines Dichters wie ein Chamäleon anzupassen, aufgezeigt. Schubert entnahm die Seidlgedichte einer 1826 unter dem Titel *Lieder der Nacht* veröffentlichten Gedichtreihe und begann die musikalische Konzipierung dazu schon im März des gleichen Jahres. Sie waren aus einer ganz anderen Perspektive heraus als die Rellstab- und Heinegedichte verfaßt, nämlich einer, die dem damaligen Zustand Schuberts entsprach.

So sieht es in einem in Bande gelegtem Menschen aus, der die Welt durch verzweifte Augen sieht und hofft, daß sein Leben irgendeinen Sinn hat. Welch naheliegenderes Thema hätte es wohl für den jungen Mann, der seinem eigenen Untergang entgegenschaut und so oft durch seine langwierige und unheilbare Krankheit gebunden war, geben können? Die Szenen in diesen Liedern gleichen einem Blick durchs Fenster. Es scheint, als ob die gedankenschweren Beobachtungen *Am Fenster* und das traurige Geläute des Kirchenglöckleins im *Zügelglöcklein* Schuberts ureigenste Erfahrungen widerspiegeln und einen Einblick gewähren, wie trostlos ihm sein Leben wohl in dieser Zeit erschienen sein mag.

Dabei ist sein letztes Lied, *Die Taubenpost*, ein glänzendes Vorbild für die Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes. Es zeigt, daß Schubert die Kraft hatte, sich über sein Elend hinwegzusetzen, um sein eigenes Totengedicht zu schreiben, der uns in so feiner und zuversichtlicher Weise das innerste Genie dieses Menschen und seine Unermüdlichkeit nahelegt.

Kevin McMillan

Kevin McMillan ist im Baritonfach einer der gefragtesten Konzertsänger seiner Generation. Er sang in den vergangenen Jahren mit nahezu allen bedeutenden Orchestern Nordamerikas und gab in jüngster Vergangenheit Konzerte in europäischen Städten wie Berlin, München, Leipzig, Madrid und Köln.

Er stammt aus Kanada, wo er seine Studien begann, bevor er die Britten-Pears-Schule in England und die Juilliard-Schule besuchte. Sein stimmliches Können und seine musikalische Bildung öffnen ihm die Tür zum mannigfaltigen Genre der verschiedensten Epochen, angefangen bei Bachs *Matthäus-Passion* und der Hauptrolle in Monteverdis *Orfeo* bis zu Mahlers *Liedern eines fahrenden Gesellen* und Pendereckis *Lukas-Passion*. Ebenso gehört das Opernfach zu seiner Laufbahn. Er sang in konzertanten Aufführungen Schaunard in *La Bobème* und Papageno in der *Zauberflöte*.

Seine besondere Liebe gilt gerechterweise Liederabenden. Er wurde als „*außergewöhnlich begabter Schubertianer*“ beschrieben, „*dessen jugendlich frische und strahlend schöne Stimme im Dienste eines intelligenten, lebhaften und unverkennbaren Charakters steht.*“ Sein Debut in London und New York war ein rauschender Erfolg, und er ist wohl der meist engagierte Konzertsänger Kanadas, wo er regelmäßig in Rundfunksendungen der CBC zu hören ist. Besonderes Lob erwarb er sich in Lyon, Frankreich, für *Die schöne Müllerin* und während des „Sommerfest“ in Minneapolis für Schumanns *Dichterliebe*.

Kevin McMillan ist zudem viel mit Tonaufnahmen beschäftigt. Seine erste Marquis-Aufnahme (Britten *Songs and Proverbs of William Blake*, Vaughan Williams *Five Mystical Songs* - ERAD 127) und eine darauffolgende Aufnahme für CBC Records standen jeweils zur Kandidatur für einen JUNO-Preis in der klassischen Musikategorie für die beste kanadische Tonaufnahme. Seine London/Decca-Aufnahme von Nielsens 3. *Symphonie* mit Herbert Blomstedt und der San Francisco Symphony wurde vom Gramophone Magazine zur ‚Besten Symphonieaufnahme des Jahres‘ ernannt, und seine *Carmina Burana* mit der gleichen Besetzung gewannen ihm 1992 einen Grammy.

Lev Natochenny

Europäische Kritiker nennen ihn „ein wahrlich schöpferisch begabtes Genie“ und Kritiker in New York „einen der wenigen, die Meister ihres Instruments sind“: Wenn Lev Natochenny musiziert, vereinen sich neue Ideen, Intelligenz und glänzende Technik mit beflissentlicher Beachtung jedes einzelnen Wortes im Text.

Lev Natochenny gewann u.a. die Goldmedaille im Internationalen F.-Busoni-Klavierwettbewerb, den ersten Preis im Internationalen Klavierwettbewerb für junge Künstler und den Gina-Bachauer-Preis, wodurch ihm der Weg zu Konzertaufführungen und mit den bedeutendsten amerikanischen Orchestern und überall in Europa geebnet wurde. Lev Natochenny entwickelte während seiner Konzertreisen eine besondere Neigung für Kammermusik mit den ihr eigenen Feinheiten und Zartheiten. In der Folge musizierte er mit weiteren prominenten Künstlern, zu denen u.a. der Cellist Mischa Maisky, der Klarinetist Stanley Drucker und der Pianist Vladimir Feltsman zählen.

Lev Natochenny stand unter dem Einfluß von Weltgrößen wie Sviatoslav Richter und David Oistrakh und genoß seine Ausbildung am Moskauer Konservatorium unter Autoritäten wie Professor Lev Oborin, Professor Boris Zemliansky und Professor Elisso Virsaladze, wobei sich seine Neigung zu Unabhängigkeit in Stil und tiefer, musikalischer Reinheit weiter entwickelte.

Dr. Natochenny ist zudem ein angesehener Dozent, der für seine spontane und persönlich gezeichnete Einstellung zu Musik, sowie seine hingebungsvolle Arbeit mit Schülern Anerkennung gefunden hat.

Lev Natochenny rief 1990 ein besonderes Musikforum für außergewöhnlich begabte Künstler aller Altersgruppen ins Leben: die Internationalen Meranofest-Musikfestspiele und eine Schule zur Ausbildung von Spitzenkünstlern. Schon nach der zweiten Festspielsaison wurde das Meranofest im Mailänder „Führer für die 100 bedeutendsten Festspiele Europas“ angeführt und erhielt mehr als 80 Spitzenkritiken für seine Konzerte und seinen Unterricht für Meister. Dr. Natochenny nahm eine Platte auf, auf der Schuberts Klaviersonate ungewöhnlicherweise mit Brahms' Klavierquintett gepaart ist; diese Platte fand großes Lob und führte zu dieser Aufnahme.

Liebesbotschaft

Rauschendes Bächlein, so silbern und hell,
Eilst zur Geliebten so munter und schnell?
Ach, trautes Bächlein, mein Bote sei du;
Bringe die Grüße des Fernen ihr zu.

All ihre Blumen im Garten gepflegt,
Die sie so lieblich am Busen trägt,
Und ihre Rosen in purpurner Glut,
Bächlein, erquicke mit kühlender Flut.

Wenn sie am Ufer, in Träume versenkt,
Meiner gedenkend, das Köpfchen hängt,
Tröste die Süße mit freundlichem Blick,
Denn der Geliebte kehrt bald zurück.

Neigt sich die Sonne mit rötlichem Schein,
Wiege das Liebchen in Schlummer ein.
Rausche sie murmelnd in süße Ruh,
Flüstere ihr Träume der Liebe zu.

Ludwig Rellstab

Kriegers Ahnung

In tiefer Ruh liegt um mich her
Der Waffenbrüder Kreis;
Mir ist das Herz so bang und schwer,
Von Sehnsucht mir so heiß.

Wie hab ich oft so süß geruht
An ihrem Busen warm!
Wie freundlich schien des Herdes Glut,
Lag sie in meinem Arm.

Hier, wo der Flammen düsterer Schein
Ach! nur auf Waffen spielt,
Hier fühlt die Brust sich ganz allein,
Der Wehmut Träne quillt.

Herz, daß der Trost dich nicht verläßt,
Es ruft noch manche Schlacht.
Bald ruh ich wohl und schlafe fest,
Herzliebste – gute Nacht!

Ludwig Rellstab

Love's Message

Rushing brook, so silvery bright,
Bound for my maiden so fast and light.
Friendly brook, be my messenger fair,
The distant lover's greetings bear.

The flowers she in her garden rears
She sweetly on her bosom bears,
And her roses, in a purple glow,
You, brook, refresh with cooling flow.

When on the bank, by dreams misled,
Remembering me, she hangs her head.
Comfort my sweet one with friendliest look:
Soon her beloved returns to the brook.

When the sun sets with reddening ray,
Rock into slumber my loved one, I pray.
Rustle a cradle song for her sweet sleep
Whisper her dreams about love she will keep.

Warrior's Foreboding

Deep at rest around me lie
My comrades fast asleep.
My heart is sad and full of fear,
In yearning passion steeped.

How often have I sweetly leant
Close to her bosom warm!
How kindly shone the glowing hearth
When she lay in my arm.

Here where darkening hues of flames
Only on weapons play,
Here the heart feels all alone
And sad tears flow away.

Let never, heart, your comfort go:
There are battles still to fight.
Soon I, too, hope my rest to find;
Beloved maid, good night!

Frühlingssehnsucht

Säuselnde Lüfte wehend so mild,
Blumiger Düfte atmend erfüllt!
Wie haucht ihr mich wonnig begrüßend an!
Wie habt ihr dem pochenden Herzen getan?
Es möchte euch folgen auf luftiger Bahn,
Wohin? Wohin?

Bächlein, so munter rauschend zumal,
Wollen hinunter silbern ins Tal.
Die schwebende Welle, dort eilt sie dahin!
Tief spiegeln sich Fluren und Himmel darin.
Was ziehst du mich, sehrend verlangender Sinn,
Hinab? Hinab?

Grüßender Sonne spielendes Gold,
Hoffende Wonne bringest du hold,
Wie labt mich dein selig begrüßendes Bild!
Es lächelt am tiefblauen Himmel so mild
Und hat mir das Auge mit tränen gefüllt,
Warum? Warum?

Grünend umkränzt Wälder und Höh.
Schimmernd erglänzt Blütenschnee.
So drängt sich alles zum bräutlichen Licht;
Es schwellen die Keime, die Knospe bricht;
Sie haben gefunden, was ihnen gebriecht:
Und du? Und du?

Rastloses Sehnen! Wünschendes Herz,
Immer nur Tränen, Klage und Schmerz?
Auch ich bin mir schwellerer Triebe bewußt!
Wer stillt mir endlich die drängende Lust!
Nur du befreist den Lenz in der Brust,
Nu du! Nur du!

Ludwig Rellstab

Ständchen

Leise flehen meine Lieder
Durch die Nacht zu dir;
In den stillen Hain hernieder,
Liebchen, komm zu mir!

Longing for Spring

Caressing zephyrs blowing so soft,
Flowers' fragrances wafting aloft.
How you greet me with your scent!
What to my beating heart have you meant?
It wishes to fly with your loftier trend,
Whither, oh, whither?

Little brooks gushing in merry wassail,
Falling like silver far down to the vale.
That flowing wave there, rushing away,
Deeply reflecting the land and sun's ray,
Why do you lead me with yearning astray
Down to you, down?

Welcoming sunshine's sparkling gold,
Hope and delight are by you now foretold.
How deeply refreshing your welcoming gaze.
It smiles in the deep blue of heaven's gentle haze
Until my eyes full of tears are aglaze.
Why, oh, why?

Verdant wreaths of forests galore;
Shimmering glitter the blossoms like hoar.
Thus everything throngs toward virginal light:
The seeds are swelling, the buds now divide.
They have discovered what had not been aright.
And you, and you?

Restless desires, yearning of hearts,
Always there's nothing but tears, plaints, and smarts.
I too am aware of my swelling desire.
Who will extinguish my deep-burning fire?
Spring in the heart only you can inspire,
Only you, only you!

Serenade

Softly pleading flows my singing
Through the night to you;
Down to that still copse entreating,
Love, I'll wait for you!

Flüsternd schlanke Wipfel rauschen
In des Mondes Licht,
Des Verräters feindlich Lauschen
Fürchte, Holde, nicht.

Hörst die Nachtigallen schlagen?
Ach! sie flehen dich,
Mit der Töne süßen Klagen
Flehen sie für mich.

Sie versteh des Busens Sehnen,
Kennen Liebesschmerz,
Rühren mit den Silbertönen
Jedes weiche Herz.

Laß auch dir die Brust bewegen,
Liebchen, höre mich,
Bebend harr ich dir entgegen!
Komm, beglücke mich!

Ludwig Rellstab

Aufenthalt

Rauschender Strom, brausender Wald,
Starrender Fels mein Aufenthalt.
Wie sich die Welle an Welle reiht,
Fließen die Tränen mir ewig erneut.

Hoch in den Kronen wogend sich's regt,
So unaufhörlich mein Herze schlägt,
Und wie des Felsens uraltes Erz,
Ewig derselbe bleibt mein Schmerz.

Ludwig Rellstab

In der Ferne

Wehe, den Fliehenden, Welt hinaus ziehenden! –
Fremde durchmessenden, Heimat vergessenden,
Mutterhaus hassenden, Freunde verlassenden
Folget kein Segen, ach! auf ihren Wegen nach!

Herze, das sehrende, Auge, das tränende,
Sehnsucht, nie endende, heimwärts sich wendende!
Busen, der wallende, Klage, verhallende,
Abendstern, blinkender, hoffnungslos sinkender!

Whispering slender treetops rustling
In the moonlit glade;
Of a traitor's hostile listening
Be not, love, afraid.

Hear the nightingales a-singing.
Ah, they beg of thee.
With their notes and sweet complaining,
Now they plead for me.

Well they know the heart's desire,
Well know lovers' pains,
Touching, with their silver lyre
All hearts' finest strains.

Also let your heart be moved.
Hear me, love, below.
Trembling do I wait, beloved.
Come, your bliss bestow!

Sojourn

Torrent river, storm-tossed tree,
Rugged rock my stop shall be.
As wave to wave is linked like chain
Eternal tears flow on in pain.

High in the treetops there is a tremble
That my incessant heartbeats resemble,
And as the rock's most ancient ore
My pain remains the same as before.

In the Distance

Woe to the fugitive, out worlds a-conquering,
Distances measuring, home not remembering,
Hating his mother's house, deserting his friends,
No blessing follows wherever he wends.

Heart a-desiring, eye the tear shedding,
Longing, unending, homeward a-wending,
Bosom cascading, grievances fading,
Even-star blinking, hopelessly sinking.

Lüfte, ihr säuselnden, Wellen, sanft kräuselnden,
Sonnenstrahl, eilender, nirgend verweilender:
Die mir mit Schmerz, ach! dies treue Herze brach,
Grüßt von dem Fliehenden, Welt hinaus ziehenden.
Ludwig Rellstab

Abschied

Ade! du muntre, du fröhliche Stadt, ade!
Schon scharret mein Rößlein mit lustigem Fuß;
Jetzt nimm noch den letzten, den scheidenden Gruß.
Du hast mich wohl niemals noch traurig gesehen,
So kann es auch jetzt nicht beim Abschied geschehn.

Ade, ihr Bäume, ihr Gärten so grün, ade!
Nun reit ich am silbernen Strom entlang,
Weit schallend ertönet mein Abschiedsgesang;
Nie habt ihr ein trauriges Lied gehört,
So wird euch auch keines beim Scheiden beschert.

Ade, ihr freundlichen Mägdelein dort, ade!
Was schaut ihr aus blumenumduftetem Haus
Mit schelmischen, lockenden Blicken heraus?
Wie sonst, so grüß ich und schaue mich um,
Doch nimmer wend ich mein Rößlein um.

Ade, liebe Sonne, so gehst du zur Ruh, ade!
Nun schimmert der blinkenden Sterne Gold.
Wie bin ich euch Sternlein am Himmel so hold;
Durchziehn wir die Welt auch weit und breit,
Ihr gebt überall uns das treue Geleit.

Ade! du schimmerndes Fensterlein hell, ade!
Du glänzest so traulich mit dämmerndem Schein,
Und ladest so freundlich ins Hüttchen uns ein.
Vorüber, ach, ritt ich so manches Mal,
Und wär es denn heute zum letzten Mal.

Ade, ihr Sterne, verhüllet und grau! Ade!
Des Fensterleins trübes, verschimmerndes Licht
Ersetzt ihr unzähligen Sterne mir nicht;
Darf ich hier nicht weilen, muß hier vorbei,
Was hilft es, folgt ihr mir noch so treu!

Ludwig Rellstab

Breezes a-whispering, wavelets, soft circling,
Sunrays, fast flitting and never remitting,
Send her that broke this heart, ah, with what pain,
A sign from the fugitive, trekking, again.

Farewell

Farewell, you gay, you jolly town, farewell!
My horse is so restive and eager his shoe,
So take now my last and my parting adieu.
You'll never have seen me so downcast before
So don't make me sad at this parting, for sure.

Farewell, you trees, you gardens green, farewell!
I am riding the silvery stream along;
From far I hear echoed my parting song.
You never have heard yet of saddening lays,
Nor shall you hear one at our parting of ways.

Farewell, friendly maidens there, farewell!
Why do you peep from your flower-girt house
With roguish and furtive alluring glance?
As ever I'll greet you while glancing back
Yet never will I turn my horse in its track.

Farewell, sweet sun, as you go down to rest, farewell!
The shining stars are shimmering like gold.
How dear to me now are the heavens' stars of old.
Wherever we roam in the wide world afar
There's everywhere guidance in every true star.

Farewell, you shining window small, farewell!
Fidelity gleams in your soft, friendly light
Bidding us enter the cottage outright.
I've ridden past here, ah, so much in my prime,
And now this may be for the very last time.

Farewell, you stars, now enveloped in grey, farewell!
The glimmering window, though dim be its light,
Cannot be replaced by the stars' host at night.
Though I cannot tarry and must here pass by,
It's useless – you'll faithfully follow me night.

Das Fischermädchen

Du schönes Fischermädchen,
Triebe den Kahn ans Land;
Komm zu mir und setze dich nieder,
Wir kosen Hand in Hand.

Leg an mein Herz dein Köpfchen
Und fürchte dich nicht zu sehr;
Vertraust du dich doch sorglos
Täglich dem wilden Meer!

Mein Herz gleicht ganz dem Meere,
Hat Sturm und Ebb und Flut,
Und manche schöne Perle
In seiner Tiefe ruht.

Heinrich Heine

Am Meer

Das Meer erglänzte weit hinaus
Im letzten Abendscheine;
Wir saßen am einsamen Fischerhaus,
Wir saßen stumm und alleine.

Der Nebel stieg, das Wasser schwoll,
Die Möwe flog hin und wieder;
Aus deinen Augen, liebevoll,
Fielen die Tränen nieder.

Ich sah sie fallen auf deine Hand
Und bin aufs Knie gesunken;
Ich hab von deiner weißen Hand
Die Tränen fortgetrunken.

Seit jener Stunde verzehrt sich mein Leib,
Die Seele stirbt vor Sehnen;
Mich hat das unglückselge Weib
Vergiftet mit ihren Tränen.

Heinrich Heine

The Fishermaid

You fairest fishermaid,
Bring back the boat to land.
Come to me and sit down here,
We'll stay close hand in hand.

Lay on my heart your little head
And fear not so, I pray.
You trust yourself without a care
To wild seas every day.

My heart is like an ocean,
Knowing storms and ebb and flow,
And many pearls of beauty
Rest in its depths below.

By the Sea

The ocean gleamed so far and wide
As evening's last light shone.
We sat at the lonely fishers' hut;
Sat silent and alone.

The mists arose, the water swelled,
The seagull came and went,
And from your eyes, so full of love,
The tears made their descent.

I saw them fall upon your hand
And knelt down in dismay.
Then from your hand so lily white
I kissed the tears away.

My body's wasted since that hour;
Desire shall soul's death be.
That hapless woman's bitter tears
Have surely poisoned me.

Die Stadt

Am fernen Horizonte
Erscheint, wie ein Nebelbild,
Die Stadt mit ihren Türmen,
In Abenddämmerung gehüllt.

Ein feuchter Windzug kräuselt
Die graue Wasserbahn;
Mit traurigem Takte rudert
Der Schiffer in meinem Kahn.

Die Sonne hebt sich noch einmal
Leuchtend vom Boden empor,
Und zeigt mir jene Stelle,
Wo ich das Liebste verlor.

Heinrich Heine

Der Doppelgänger

Still ist die Nacht, es ruhen die Gassen,
In diesem Hause wohnte mein Schatz;
Sie hat schon längst die Stadt verlassen,
Doch steht noch das Haus auf demselben Platz.

Da steht auch ein Mensch und starrt in die Höhe,
Und ringt die Hände vor Schmerzengewalt;
Mir graust es, wenn ich sein Antlitz sehe –
Der Mond zeigt mir meine eigne Gestalt.

Du Doppelgänger, du bleicher Geselle!
Was äffst du nach mein Liebesleid,
Das mich gequält auf dieser Stelle
So manche Nacht, in alter Zeit?

Heinrich Heine

Ihr Bild

Ich stand in dunkeln Träumen
Und start' ihr Bildnis an,
Und das geliebte Antlitz
Heimlich zu leben begann.

Um ihre Lippen zog sich
Ein Lächeln wunderbar.

The Town

On the far horizon
An image forms like smoke:
The town with all its turrets
In twilight's dusky cloak.

A gust of damp wind ripples
Across the waters grey.
With mournful strokes the sailor
Propels my boat away.

The sun once more arises
And lights the dark above;
It shows to me the very spot
Where I lost my true love.

The Double

Still is the night, the streets are at rest.
In yonder house lived my beloved.
A long time ago she left the town,
But the house still stands and has not moved.

There stands a man, too, staring up
Wringing his hands in pained distress
With horror I beheld his face –
The moon reveals my form, no less.

Double of mine, you pale companion!
Why do you ape my love's deep sore
That tortured me on yonder spot
So many a night in days of yore?

Her Picture

I stood in dreams so darkly;
Her portrait held my gaze,
And secretly a hint of life
Came to my loved one's face.

There played a smile so wonderful
Upon her lips it seemed,

Und wie von Wehmutstränen
Erglänzte ihr Augenpaar.

Auch meine Tränen flossen
Mir von den Wangen herab.
Und ach! ich kann es nicht glauben,
Daß ich dich verloren hab!

Heinrich Heine

Der Atlas

Ich unglückselger Atlas! Eine Welt,
Die ganze Welt der Schmerzen muß ich tragen.
Ich trage Unerträgliches, und brechen
Will mir das Herz im Leibe.

Du stolzes Herz, du hast es ja gewollt!
Du wolltest glücklich sein, unendlich glücklich,
Oder unendlich elend, stolzes Herz,
Und jetzo bist du elend!

Heinrich Heine

Im Freien

Draussen in der weiten Nacht
Steh ich wieder nun,
Ihre helle Sternenpracht
Lässt mein Herz nicht ruhn!

Tausend Arme winken mir
Süß begehrend zu,
Tausend Stimmen rufen hier,
»Grüss dich, Trauter, du!«

O ich weiss auch, was mich zieht,
Weiss auch, was mich ruft,
Was wie Freundes Gruss und Lied
Locket, locket durch die Luft.

Siehst du dort das Hüttchen stehn,
Drauf der Mondschein ruht?
Durch die blanken Scheiben sehn
Augen, die mir gut!

And as from tears of longing
Her lovely eyes both gleamed.

My tears are also flowing
Down cheeks for all to see,
For, ah, I cannot yet believe
That you are lost to me.

Atlas

I miserable Atlas! One whole world,
A world that's full of anguish I must bear.
Unbearable things I bear, and with it all
My heart will break within.

You heart, so proud, you willed it so!
You wanted happiness, happiness unending,
Or else unending sadness, you proud heart,
And now you are so abject!

In the Open

Now once more I stand outside
In the vast night;
Its bright, starry splendour
Gives my heart no peace.

A thousand arms beckon to me
With sweet longing;
A thousand voices call:
'Greetings, dear friend!'

Oh, I know what draws me,
What calls me,
Like a friend's greeting, a song,
Floating enticingly through the air.

Do you see the cottage there
On which the moonlight lingers?
From its shining windows
Fond eyes gaze out.

Siehst du dort das Haus am Bach,
Das der Mond bescheint?
Unter seinem trauten Dach
Schläft mein liebster Freund.

Siehst du jenen Baum,
Der voll Silberflocken flimmt?
O Wie oft mein Busen schwoll,
Froher dort gestimmt!

Jedes Plätzchen, das mir winkt,
Ist ein lieber Platz,
Und wohin ein Strahl nur sinkt,
Lockt ein teurer Schatz.

Drum auch winkt mir's überall
So begehend hier,
Drum auch ruft es, wie der Schall
Trauter Liebe mir.

Johann Gabriel Seidl D880 (1826)

Am Fenster

Ihr lieben Mauern, hold und traut,
Die ihr mich kühl umschliesst,
Und silberglänzend niederschaut,
Wenn droben Vollmond ist!

Ihr saht mich einst so traurig da,
Mein Haupt auf schlaffer Hand,
Als ich in mir allein mich sah,
Und Keiner mich verstand.

Jetzt brach ein ander Licht heran,
Die Trauerzeit ist um,
Und Manche zieh'n mit mir die Bahn
Durch's Lebensheiligtum.

Sie raubt der Zufall ewig nie
Aus meinem treuen Sinn,
In tiefster Seele trag'ich sie,
Da reicht kein Zufall hin.

Du Mauer wahnst mich trüb wie einst,
Das ist die stille Freud;
Wenn du vom Mondlicht widerscheinst,
Wird mir die Brust so weit.

Do you see the house there by the brook,
Lit by the moon?
Beneath its cosy roof
Sleeps my dearest friend.

Do you see that tree,
Glittering with silver flakes?
Oh, how often did my heart swell
With joy there!

Every little place that beckons
Is dear to me,
And wherever a moonbeam falls,
Cherished treasure entices.

So everything here beckons to me
With longing,
And calls to me with the sounds
Of true love.

At the Window

Dear, familiar walls,
You enclose me within your coolness,
And gaze down with silvery sheen
When the full moon shines above.

Once you saw me here so sad,
Head buried in weary hands,
Looking only within myself,
Understood by no one.

Now a new light has dawned,
The time of sadness is past,
And many join me on my path
Through this sacred life.

Chance will never steal them
From my faithful heart;
I carry them deep in my soul,
Where fate cannot penetrate.

Wall, you imagine I am as gloomy as I once was:
That is my silent joy.
When you reflect the moonlight
My heart swells.

An jedem Fenster wähnt ich dann
Ein Freundeshaupt, gesenkt,
Das auch so schaut zum Himmel an,
Das auch so meiner denkt.

Johann Gabriel Seidl D878 (1826)

Sehnsucht

Die Scheibe friert; der Wind ist rauh,
Der nächt'ge Himmel rein und blau.
Ich sitz' in meinem Kämmerlein
Und schau' ins reine Blau hinein!

Mir fehlt etwas, das fühl' ich gut,
Mir fehlt mein Lieb, das treue Blut;
Und will ich in die Sterne seh'n,
Muss stets das Aug' mir übergeh'n!

Mein Lieb, wo weilst du nur so fern,
Mein schöner Stern, mein Augenstern?
Du weisst, dich lieb' und brauch' ich ja,
Die Träne tritt mir wieder nah.

Da quält' ich mich so manchen Tag,
Weil mir Kein Lied gelingen mag,
Weil's nimmer sich erzwingen lässt
Und frei hinsäuselt, wie der West!

Wie mild mich's wieder grad' durchglüht!
Sieh' nur, das ist ja schon ein Lied!
Wenn mich mein Los vom Liebchen warf,
Dann fühl' ich, dass ich singen darf.

Johann Gabriel Seidl D879 (1826)

Das Zügelglocklein

Kling' die Nacht durch, klinge,
Süßen Frieden bringe
Dem, für den du tönst!
Kling in weite Ferne,
So du Pilger gerne
Mit der Welt versöhnst.

Aber wer will wandern
Zu den lieben andern,
Die vorausgewallt?
Zog er gern die Schelle

Then I imagine I see at every window
A friendly face, lowered,
That then gazes heavenwards,
Thinking of me too.

Longing

The window pane freezes, the wind is harsh,
The night sky clear and blue.
I sit in my little room
Gazing out into the clear blueness.

Something is missing, I feel only too well;
My love is missing, my true love.
And when I look at the stars
My eyes constantly fill with tears.

My love, where are you, so far away,
My fair star, my darling?
You know that I love you and need you;
Again tears well up within me.

For many a day I have suffered
Because no song of mine has turned out well,
Because none can be forced
To murmur freely, like the west wind.

How gentle the glow that again warms me!
Behold – a song!
Though my fate has cast me far from my beloved,
Yet I feel that I can still sing.

The Passing Bell

Ring, ring the night through
Bring sweet peace
To him you toll for!
Ring out in the far distance;
Thus you reconcile pilgrims
With the world.

But who would wish to journey
To the loved ones
Who have gone before?
Though he gladly rang the bell,

Bebt er an der Schwelle,
Wann »Herein« erschallt.

Gilt's dem bösen Sohne,
Der noch flucht dem Tone,
Weil er heilig ist?
Nein, es klingt so lauter
Wie ein Gottvertrauter
Seine Laufbahn schliesst.

Aber ist's ein Müder,
Den verwaist die brüder,
Dem ein treues Tier
Einzig liess den Glauben
An die Welt nicht rauben,
Ruf ihn, Gott, zu Dir!

Ist's der Frohen einer,
Der die Freuden reiner
Lieb' und Freundschaft teilt,
Gönn' ihm noch die Wonnen
Unter dieser Sonnen,
Wo er gerne weilt!

Johann Gabriel Seidl D871 (1826?)

Bei dir allein

Bei dir allein empfind' ich, dass ich lebe,
Dass Jugendmut mich schwellt,
Dass eine heit're Welt
Der Liebe mich durchbebe;
Mich freut mein Sein
Bei dir allein!

Bei dir allein weht mir die Luft so labend,
Dünkt mich die Flur so grün,
So mild des Lenzes Blüh'n,
So balsamreich der Abend,
So kühl der Hain,
Bei dir allein!

Bei dir allein verliert der Schmerz sein Herbes,
Gewinnt die Freud an Lust!
Du sicherst meine Brust

He trembles on the threshold
When a voice cries 'Enter'.

Is it meant for the wicked son
Who still curses its sound
Because it is sacred?
No, it rings more loudly
When a man who trusts in God
Concludes his life's journey.

But if it is a weary man
Deserted by his kin,
Whose faith in the world
Has been saved
Only by a faithful beast,
Call him unto You, O God!

If it is one of the blessed,
Who partakes of the joys
Of love and friendship,
Then grant him yet bliss
Beneath this sun,
Where he gladly tarries!

With You Alone

With you alone I feel that I am alive,
That I am fired by youthful vigour,
That a bright world
Of love thrills through me;
I rejoice in my being
With you alone!

With you alone the breeze blows so refreshingly,
The fields seem so green,
The flowering spring so gentle,
The evening so balmy,
The grove so cool,
With you alone!

With you alone pain loses its bitterness,
Joy gains in sweetness!
You assure my heart

Des angestammten Erbes;
Ich fühl' mich mein
Bei dir allein!

Johann Gabriel Seidl D866 no.2 (1828?)

Die Taubenpost

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

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

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

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

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

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

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

Johann Gabriel Seidl

Of its natural heritage;
I feel I am myself
With you alone!

The Pigeon Post

I have a pigeon in my employ,
A bird most loyal and true.
He never cuts the way to his goal
Nor flies off in the blue.

I send him out a thousand times
With missives days on days
Past many a place endeared to me,
To where my true love stays.

There he would slyly peep inside;
Her glance and gait he'd see.
He'd give my words with playful heart
And bring hers back to me.

No more need I write little notes,
She even gets my tears.
Oh he, I'm sure, makes no mistake,
He's served so well for years.

By day, by night, awake, in dreams,
To him it's all the same,
As long as he is travelling on,
That is his only aim.

He never tires, he never flags,
His flight is ever new.
No need to lure him, or reward,
This pigeon is so true.

That's why I caress him, close to my breast,
Assured of a prize quite apart.
His name is Desire!
Do you know him? —The messenger of true heart.