

ORCHID CLASSICS

BURNISHED GOLD

Robyn Allegra Parton
Simon Lepper

ORC100228

Marx Mahler Strauss Berg Korngold Müller-Hermann

BURNISHED GOLD

Joseph Marx (1882-1964)

Lieder mit Klavier-Begleitung

1	Nocturne	3.43
2	Und gestern hat er mir Rosen gebracht	2.08
3	Hat dich die Liebe berührt	2.48
4	Windräder	3.21
5	Waldseligkeit	1.43

Richard Strauss (1864-1949)

6	Das Rosenband, Op.36 No.1	3.21
7	Leises Lied, Op.39 No.1	2.35
8	Ich schwebe, Op.48 No.2	2.07
9	Morgen! Op.27 No.4	3.59

Erich Korngold (1897-1957)

Sechs Einfache Lieder, Op.9

10	Schneeglöckchen, No.1	3.15
11	Das Ständchen, No.3	2.21
12	Liebesbriefchen, No.4	2.26
13	Sommer, No.6	3.02

Alban Berg (1885-1935)

Sieben Frühe Lieder

14	Nacht	3.58
15	Schilflied	2.01
16	Die Nachtigall	2.09
17	Traumgekrönt	2.13
18	Im Zimmer	1.14
19	Liebesode	1.50
20	Sommertage	1.37

Johanna Müller-Hermann (1868-1941)

Zwei Gedichte von Goethe, Op.11

21	Nähe des Geliebten, No.1	2.03
22	An die Entfernte, No.2	1.41

Alma Mahler (1879-1964)

Vier Lieder

23	Licht in der Nacht	3.28
24	Waldseligkeit	2.07
25	Ansturm	2.05
26	Ertelied	4.40

Total time

67.55

Robyn Allegra Parton, *soprano*

Simon Lepper, *piano*

For many, Gustav Klimt's use of burnished gold-leaf in his paintings is emblematic of 1900s Vienna. The 1897 Art-Nouveau 'Vienna Secession' Movement, founded by Klimt and his contemporaries in protest against the traditional Viennese fine art and architectural styles of the age, is perhaps best visually associated with the Secession Building and its ornate, floral gilt-façade. Often taking inspiration from the natural world, the secessionists used asymmetry, long curved lines, and almost sensual ornamentation in their work.

It is easy to draw parallels between these ideals and the highly decorative, impressionist flow of **Richard Strauss'** late 1890s Lieder. His musical influence on the remaining composers recorded in the album is clear to the ear. What drew me to design this programme is the tension found in these expansive, programmatic, richly chromatic post-romantic songs on the brink of expressionism, atonality, and the breakdown of formal compositional structure.

Often viewed as a response to the harsh realities of the Industrial Revolution and the Age of Enlightenment's focus on reason, late-romantic poetry includes common themes of nature and wilderness, man's inner consciousness, the passage of time, mortality, solitude, wandering, dreaming, and spirituality. In this collection, the words 'gold' and 'rose' feature regularly, highlighting the importance of embellishment as a means of celebration. With a focus on impressions of feeling or sensation, the artist is often protagonist of his own story. Nature communicates with man through birdsong, scented flowers, starlight, or rustling winds, and there is a sense of existential satisfaction to be found in much of the text.

Women are regularly idealised or treated as supernatural beings in these poems. Just as Klimt wraps women in gold, so do Richard Strauss and **Joseph Marx** compose for the soprano voice as no Lied composers have before – elevating its flexibility, height, speed and timbre, and pitching it against the warm, full depths of the piano.

Marx's *Nocturne*, with its incessant, virtuosic movement in the piano and ever-expanding intervals in the vocal line is, to me, the perfect example of a gilded song. Rolling waves of luscious sound and playful rubato conjure images of the swirling scent of linden-blossom, but never sound superficial. Marx wrote more than 150 songs during his career in Graz and Vienna. While he beautifully upholds the use of diatonic harmony, word painting, and clear structures of form in all of the songs featured here, the extended piano phrases between verses make him somewhat unique in an art-form that rarely shines the spotlight so brightly on the piano alone.

A child prodigy pianist as well as composer, and celebrated in Vienna, the young **Erich Korngold** was acquainted with Richard Strauss and Gustav Mahler. Aged just 14 when he wrote the first of the *Sechs Einfache Lieder*, these contrapuntal, intricate, dream-like songs hint at his future style as a film-music composer. Forced to flee annexed Austria in 1938, Korngold moved permanently to the United States of America where he revolutionised film-music composition. Korngold often employed a neo-romantic style of writing and used leitmotifs for characters and concepts in films. Note the three-bar opening phrase of *Das Ständchen* that repeats later in the song whenever the student singer is mentioned.

Alban Berg was studying with Arnold Schoenberg when he wrote the *Sieben Frühe Lieder* in 1907, the same year that Klimt completed his *'Woman in Gold'* portrait of Adele Bloch-Bauer. The influence of Richard Strauss and Richard Wagner can still be heard, however, in the expansive *Nacht* and *Sommertage*, and in the ABA-structure and soaring melody of *Die Nachtigall*. Surprising harmonic twists in *Schilflied* and *Liebesode*, and some fast-paced movement through keys in *Nacht* give only a brief suggestion of experimentation with tonality at this stage, although some songs have already lost their formal strophic shape. Berg's scores are unusually detailed in dynamics, articulation, and rubato, specifically with differing instructions for the singer and pianist, giving

them the appearance of a score as detailed as those of Giacomo Puccini, whose *Madama Butterfly* had premiered just three years earlier.

Of **Johanna Müller-Hermann's** *Zwei Gedichte von Goethe*, the first song is more playful with regards to tonality. Although firmly centred on F major at the start of the song, it is very quick to pull away, winding through different keys, and side-stepping back to F major barely in time for the end. Like Korngold and Alma Mahler, Müller-Hermann studied with Alexander von Zemlinsky. At the end of World War One, Müller-Hermann took up the position of professor of music theory at the New Vienna Conservatory, the first such post to go to a woman in Austria or Germany.

Of all the songs here, two of **Alma Mahler's** *Vier Lieder* break away perhaps the most from traditional form. While remaining tonal, *Licht in der Nacht* is sparse and chromatic, and the long coda winds down in tempo and dynamics, triggering a sense that the song itself is drifting into rest along with the poet. *Ansturm* is unusual in that it employs a recitative style at the beginning of the song, using speech directed at another person. Chords bursting out from the piano match the expressionist statement 'my desire must come out'/'mein Begehren... muss es heraus'. With *Erntelied* we return to almost all of the themes of musical and poetic lyric romanticism, with the folksong-like vocalise at the end bringing nature and man together as one.

Robyn Allegra Parton

To burnish: Polieren oder zum Glänzen bringen

Für viele ist Gustav Klimts Verwendung von poliertem Blattgold in seinen Gemälden ein Sinnbild für das Wien des 19. Jahrhunderts. Die Art-Nouveau-Bewegung „Wiener Secession“ von 1897 wurde von Klimt und seinen Zeitgenossen aus Protest gegen die traditionellen Wiener Kunst- und Architekturstile der damaligen Zeit gegründet, sie ist vielleicht am besten visuell mit dem Secessionsgebäude und seiner kunstvollen, floralen, vergoldeten Fassade verbunden. Die Secessionisten ließen sich von der Natur inspirieren und verwendeten Asymmetrie, lange geschwungene Linien und fast sinnliche Ornamente in ihren Arbeiten.

Es ist leicht, Parallelen zwischen diesen Idealen und dem äußerst dekorativen, impressionistischen Fluss der Lieder von **Richard Strauss** aus den späten 1890er Jahren zu ziehen. Sein musikalischer Einfluss auf die anderen auf dem Album aufgenommenen Komponist*innen ist deutlich zu hören. Dies hat mich dazu bewogen, ein Programm zu entwerfen, indem die Spannung dieser expansiven, programmatischen, farbenreichen postromantischen Lieder am Rande von Expressionismus, Atonalität und dem Zusammenbruch der formalen Kompositionsstruktur, zur Geltung kommt.

Die spätromantische Poesie wird oft als Antwort auf die harte Realität der Industriellen Revolution und den Fokus des Zeitalters der Aufklärung auf die Vernunft angesehen. Sie umfasst Themen wie Natur und Wildnis, das Bewusstsein des Menschen, das Vergehen der Zeit, Sterblichkeit, Einsamkeit, Wandern, Träumen und Spiritualität. In den Stücken kommen die Worte „Gold“ und „Rose“ regelmäßig vor und unterstreichen die Bedeutung von Verzierungen als Mittel zur Festlichkeit. Mit dem Fokus auf Gefühle oder Empfindungen ist der Künstler oft Protagonist seiner eigenen Geschichte. Die Natur kommuniziert mit dem Menschen durch Vogelgezwitscher, duftende Blumen, Sternenlicht oder das Rauschen des Windes. In weiten Teilen des Textes ist ein Gefühl existenzieller Befriedigung zu finden.

Frauen werden in diesen Gedichten häufig idealisiert oder als übernatürliche Wesen dargestellt. So wie Klimt Frauen in Gold hüllt, komponieren Richard Strauss und **Joseph Marx** für die Sopranstimme, wie es noch kein Liedkomponist zuvor getan hat – sie erhöhen ihre Flexibilität, Höhe, Geschwindigkeit und Klangfarbe und stellen sie gegen die warmen, vollen tiefen Töne des Klaviers.

Marx' *Nocturne* mit seiner unaufhörlichen, virtuoson Bewegung im Klavier und den sich ständig erweiternden Intervallen in der Gesangslinie ist für mich ein perfektes Beispiel für ein vergoldetes Lied. Wogende Wellen üppiger Klänge und verspieltes Rubato beschwören Bilder des wirbelnden Dufts von Lindenblüten herauf, klingen aber niemals oberflächlich. Marx hat während seiner Karriere in Graz und Wien über 150 Lieder geschrieben. Während er die diatonische Harmonie, Wortmalerei und klare Formstruktur in allen hier vorgestellten Liedern wunderbar aufrechterhält, machen ihn die ausgedehnten Klavierphrasen zwischen den Strophen zu etwas Einzigartigem in einer Kunstform, die selten das Klavier so stark ins Rampenlicht rückt.

Als Wunderkind, Pianist und Komponist, in Wien gefeiert, war der junge **Erich Korngold** mit Richard Strauss und Gustav Mahler bekannt. Im Alter von nur 14 Jahren, als er das erste der *Sechs Einfache Lieder* schrieb, deuten diese kontrapunktischen, komplizierten, traumartigen Lieder auf seinen zukünftigen Stil als Filmmusikkomponist hin. Korngold musste 1938 aus dem annektierten Österreich fliehen und zog dauerhaft in die Vereinigten Staaten von Amerika, wo er die Filmmusikkomposition revolutionierte. Er verwendete oft einen neoromantischen Schreibstil und nutzte Leitmotive für Charaktere und Konzepte in Filmen. Diese findet sich auch in der dreitaktigen Eröffnungsphrase von *Das Ständchen*, die später im Lied wiederholt wird, wenn der Studentensänger erwähnt wird.

Alban Berg studierte bei Arnold Schönberg, als er 1907 die *Sieben Frühe Lieder* schrieb, im selben Jahr, in dem Klimt sein „*Frau in Gold*“-Porträt von Adele Bloch-Bauer fertigte. Der Einfluss von Richard Strauss und Richard Wagner ist jedoch

in den weitläufigen *Nacht-* und *Sommertagen* sowie in der ABA-Struktur und der schwebenden Melodie von *Die Nachtigall* weiterhin zu hören. Überraschende harmonische Wendungen in *Schifflied* und *Liebesode* und einige schnelle Bewegungen durch Tonarten in *Nacht* geben nur einen kurzen Hinweis auf Experimente mit der Tonalität in diesem Stadium, obwohl einige Lieder bereits ihre formale Strophenform verloren haben. Bergs Partituren sind ungewöhnlich genau in Dynamik, Artikulation und Rubato, insbesondere mit unterschiedlichen Anweisungen für Sänger*innen und Pianist*innen. Dies verleiht ihnen den Anschein einer Partitur, die so detailliert ist wie die von Giacomo Puccini, dessen *Madama Butterfly* nur drei Jahre zuvor uraufgeführt worden war.

Von **Johanna Müller-Hermanns** *Zwei Gedichte von Goethe* ist das erste Lied tonal verspielter. Obwohl es zu Beginn des Liedes fest auf F-Dur zentriert ist, windet es sich bald durch verschiedene Tonarten und springt kaum rechtzeitig zum Ende zurück zu F-Dur. Wie Korngold und Alma Mahler studierte Müller-Hermann bei Alexander von Zemlinsky. Am Ende des Ersten Weltkriegs trat Müller-Hermann die Professur für Musiktheorie am Neuen Wiener Konservatorium an, die erste derartige Stelle in Österreich oder Deutschland, die an eine Frau vergeben wurde.

Von allen Liedern der CD lösen sich vielleicht zwei von **Alma Mahlers** Vier Liedern am stärksten von der traditionellen Form. Während es tonal bleibt, ist *Licht in der Nacht* spärlich und chromatisch, und die lange Coda verlangsamt sich in Tempo und Dynamik. Dies löst das Gefühl aus, dass das Lied selbst zusammen mit dem Dichter zur Ruhe kommt. *Ansturm* ist insofern ungewöhnlich, als es zu Beginn des Liedes einen rezitativen Stil verwendet indem eine andere Person direkt angesprochen wird. Die aus dem Klavier herausbrechenden Akkorde entsprechen der expressionistischen Aussage „mein Begehrt... muss es heraus“. Mit *Erntelied* kehren wir zu fast allen Themen der musikalischen und poetischen Lyrischen Romantik zurück, wobei die volksliedhafte Vokalisierung am Ende Natur und Mensch zu einer Einheit zusammenführt.

Robyn Allegra Parton

Robyn Allegra Parton

Soprano

Described by Opernwelt as 'captivating, astonishing, overwhelming', award-winning British soprano Robyn Allegra Parton performs regularly on stages and in concert throughout Europe.

Following studies in musicology, historical performance practice, and composition at the University of Oxford, Robyn began her singing career touring with the Monteverdi Choir under Sir John Eliot Gardiner, and trained in vocal performance at the Royal College of Music in London. Robyn has received prizes from the Oxford Lieder Festival, Innsbruck's Cesti Competition, Salzburg's Grandi Voci Competition, France's Les Azuriales, and Stockholm's Friends of Folkoperan.

Robyn made her operatic debut as Barbarina (*Le Nozze di Figaro*) at the Royal Opera House, Covent Garden and has returned there several times, notably as the title role in Mark-Anthony Turnage's 2018 opera *Coraline*, to critical acclaim. Further roles in contemporary opera have taken Robyn to Deutsche Oper Berlin, Philharmonie de Paris, Opéra National du Rhin, Folkoperan Stockholm, Istanbul Music Festival, and Glyndebourne Festival Opera. Also drawn to repertoire influenced by the virtuosic Italian *belcanto* style, Robyn has enjoyed success in Germany and the UK with roles such as Gilda (*Rigoletto*), Violetta (*La Traviata*), Lucia (*Lucia di Lammermoor*), and Zerbinetta (*Ariadne auf Naxos*).

Robyn has performed as guest soloist with the Leipzig Gewandhaus, Gustav Mahler Chamber Orchestra, Ensemble Intercontemporain, London Philharmonic, Royal Philharmonic, Orchestra of the Age of Enlightenment, English Baroque Soloists, and the Royal Oman Symphony Orchestra. Robyn has recorded Charpentier's *Caecilia Virgo et Martyr* for Novum, Three Winter Songs by Stephen Dodgson for Toccata Classics, and the roles Alice and Lucy in Stephen Dodgson's opera *Margaret Catchpole* for Naxos.

www.robynallegraparton.com

Simon Lepper

Piano

Simon read music at King's College, Cambridge before studying collaborative piano with Michael Dussek at the Royal Academy of Music in London and later with Ruben Lifschitz at the Académie de Royaumont, France.

Specialising in song accompaniment, he has regularly collaborated with singers including Benjamin Appl, Ilker Arcayürek, Christiane Karg, Karen Cargill, Stéphane Degout, Angelika Kirchschrager, Sally Matthews and Mark Padmore. He performs extensively in venues around the world including Carnegie Hall, the Concertgebouw, the festivals of Verbier, Ravinia and Edinburgh and the Opera houses of Frankfurt, Geneva, Bordeaux and La Monnaie. In his home country, he is often heard on BBC Radio 3 and regularly performs at the Wigmore Hall where he has also curated a series on the songs of Joseph Marx.

He is a committed teacher and is currently professor of collaborative piano and a vocal repertoire coach at the Royal College of Music, London where he also co-ordinates the collaborative piano course. Since 2003 he has been the official accompanist for the BBC Cardiff Singer of the World Competition.

His discography includes a live recital disc with Stéphane Degout and a disc of Ballades, Mahler songs and a French Song recital with Karen Cargill, 2 volumes of Debussy Songs and a Strauss disc with Gillian Keith, the complete songs of Jonathan Dove with Kitty Whately, Schubert Songs with Ilker Arcayürek and a recital disc with Dame Felicity Palmer.

www.simonlepper.com

Joseph Marx (1882-1964)

Lieder mit Klavier-Begleitung

1 Nocturne (1912)

(Otto Erich Hartleben)

Süß duftende Lindenblüte
In quellender Juninacht.
Eine Wonne aus meinem Gemüte
Ist mir in Sinnen erwacht.

Als Klänge vor meinen Ohren
Leise das Lied vom Glück,
Als töne, die lange verloren,
Die Jugend leise zurück.

Süß duftende Lindenblüte
In quellender Juninacht.
Eine Wonne aus meinem Gemüte
Ist mir zu Schmerzen erwacht.

2 Und gestern hat er mir Rosen gebracht (1910)

(Thekla Lingen)

Ach gestern hat er mir Rosen gebracht,
Sie haben geduftet die ganze Nacht
Für ihn geworben, der meiner denkt,
Da hab ich den Traum einer Nacht ihm geschenkt.

Und heute geh ich und lächle stumm,
Trag seine Rosen mit mir herum
Und warte und lausche und geht die Tür,
So zittert mein Herz,
Ach käm er zu mir
Und küsse die Rosen, die er mir gebracht
Und gehe und suche den Traum der Nacht.

1 Nocturne

(English translation © Robyn Allegra Parton)

Sweet, fragrant linden-blossom
On a swelling June-night.
An inner bliss
Is awakened in my senses.

As if sounds before my ears
Softly play the joyful song,
As if my long-lost youth
softly resounds.

Sweet, fragrant linden-blossom
On a swelling June-night.
An inner bliss
Is awakened to pain.

2 And yesterday he brought me roses

(English translation © Robyn Allegra Parton)

Ah, yesterday he brought me roses,
Their scent wafting all night long,
Campaigning on his behalf – he who thinks of me:
So, I have gifted him one night's dream.

And today I go around silently smiling,
Carrying his roses with me,
And wait and listen and the door opens!
My heart trembles so...
Ah, that he would come to me
And kiss the roses he brought for me
And go and seek the night's dream.

3 Hat dich die Liebe berührt (1910)

(Paul Heyse)

Hat dich die Liebe berührt,
Still unter lärmendem Volke,
Gehst du in gold'ner Wolke,
Sicher vom Gott geführt.

Nur wie verloren umher
Lässest die Blicke du wandern,
Gönnt ihr Freude den andern,
Trägst nur nach Einem Begehren.

Scheu in dich selber verzückt,
Möchtest du leugnen vergebens,
Daß nun die Krone des Lebens
Strahlend die Stirn dir schmückt.

4 Windräder (1910)

(Oskar Falke)

Windräder gehn, die Herbstesharfen sind,
In ihren Flügeln singt so süß der Wind,
Der stille Wind sein Lied vom Traum und Tod;
Windräder drehen sich im Abendrot.

Windräder gehn... und meine Seele lauscht
dem Lied,
Das in der tiefsten Nacht verrauscht.
Wie in dem Holz der Herbstwind lacht und droht...
Windräder drehen sich durch Nacht und Tod.

3 If Love has touched you

(English Translation © Richard Stokes)

If Love has touched you
Softly amid noisy mankind,
You will walk on a cloud of gold,
Led safely by God.

You gaze about you
As though you are lost,
You do not begrudge others their happiness,
Only one thing do you desire.

In shy and rapt introspection,
You deny in vain
That life's gleaming crown
Now adorns your brow.

4 Windmills

(English translation © Robyn Allegra Parton)

Windmills turn, harps of Autumn.
In their wings the still wind sings so sweetly
Its song of dreams and death;
Windmills turn in the red of evening.

Windmills turn... and my soul listens to the song
That murmurs away in deepest night.
How the Autumn wind laughs and threatens
in the wood...
Windmills turn through night and death.

5 Waldseligkeit (1912)

(Richard Dehmel)

Der Wald beginnt zu rauschen,
den Bäumen naht die Nacht,
als ob sie selig lauschen,
berühren sie sich sacht.
Und unter ihren Zweigen,
da bin ich ganz allein,
da bin ich ganz mein eigen :
ganz nur Dein!

Richard Strauss (1864-1949)

6 Das Rosenband, Op.36 No.1 (1897)

(Friedrich Klopstock)

Im Frühlingschatten fand ich sie;
Da band ich Sie mit Rosenbändern:
Sie fühlt' es nicht und schlummerte.

Ich sah sie an; mein Leben hing
Mit diesem Blick an ihrem Leben:
Ich fühlt' es wohl, und wußt' es nicht.

Doch lispelt' ich ihr sprachlos zu,
Und rauschte mit den Rosenbändern:
Da wachte sie vom Schlummer auf.

Sie sah mich an; ihr Leben hing
Mit diesem Blick' an meinem Leben,
Und um uns ward Elysium.

5 Woodland rapture

(English translation © Richard Stokes)

The wood begins to stir,
Night draws near the trees;
As if blissfully listening,
They gently touch each other.
And beneath their branches
I am utterly alone,
Utterly my own;
Utterly and only yours.

6 The rose garland

(English translation © Richard Stokes)

I found her in the spring shade,
And bound her fast with a rose garland:
Oblivious, she slumbered on.

I gazed on her; with that gaze
My life became entwined with hers:
This I sensed, yet did not know.

I murmured wordlessly to her
And rustled the garland of roses:
Then she woke from slumber.

She gazed on me; with that gaze
Her life became entwined with mine,
And Paradise bloomed about us.

7 Leises Lied, Op.39 No.1 (1898)

(Richard Dehmel)

In einem stillen Garten
An eines Brunnens Schacht,
Wie wollt' ich gerne warten
Die lange graue Nacht!

Viel helle Lilien blühen
Um des Brunnens Schlund;
Drin schwimmen golden die Sterne,
Drin badet sich der Mond.

Und wie in den Brunnen schimmern
Die lieben Sterne hinein,
Glänzt mir im Herzen immer
Deiner lieben Augen schein.

Die Sterne doch am Himmel,
Die stehen all' so fern;
In deinem stillen Garten stünd'
Ich jetzt so gern.

7 Gentle song

(English translation © Richard Stokes)

In a silent garden
By the shaft of a well,
How I should love to wait
All the long and grey night through!

Many bright lilies blossom
Around the well's chasm;
The golden stars are floating there
And the moon is bathing.

And as the dear stars
Gleam into the well,
So the light of your dear eyes
Glows incessantly in my heart.

But the stars in the heavens are
All so distant;
Would that I were standing now
In your silent garden.

8 Ich schwebe, Op.48 No.2 (1901)

(Karl Friedrich Henckell)

Ich schwebe wie auf Engelsschwingen,
Die Erde kaum berührt mein Fuß,
In meinen Ohren hör' ich's klingen
Wie der Geliebten Scheidegruß.

Das tönt so lieblich, mild und leise,
Das spricht so zage, zart und rein,
Leicht lullt die nachgeklung'ne Weise
In wonneschweren Traum mich ein.

Mein schimmernd Aug' – indeß mich füllen
Die süßesten der Melodien, –
Sieht ohne Fatten, ohne Hüllen
Mein lächelnd Lieb' vorüberziehn

9 Morgen! Op.27 No.4 (1894)

(John Henry Mackay)

Und morgen wird die Sonne wieder scheinen
Und auf dem Wege, den ich gehen werde,
Wird uns, die Glücklichen, sie wieder einen
Inmitten dieser sonnenatmenden Erde ...

Und zu dem Strand, dem weiten, wogenblauen,
Werden wir still und langsam niedersteigen,
Stumm werden wir uns in die Augen schauen,
Und auf uns sinkt des Glückes stummes Schweigen ...

8 I float

(English translation © Richard Stokes)

I float as if on angels' wings,
My foot hardly touches the earth,
In my ears I hear a sound
Like my love's farewell greeting.

It sounds so sweetly, gently, softly,
It speaks such tender, timid, pure words,
The tune still sounds and lulls me gently
Into bliss-laden dreams.

My glistening eyes—while I'm filled
By the sweetest of melodies—
See my love, without clothes or veil,
Pass smiling by.

9 Tomorrow!

(English translation © Richard Stokes)

And tomorrow the sun will shine again
And on the path that I shall take,
It will unite us, happy ones, again,
Amid this same sun-breathing earth ...

And to the shore, broad, blue-waved,
We shall quietly and slowly descend,
Speechless we shall gaze into each other's eyes,
And the speechless silence of bliss shall fall on us ...

Erich Korngold (1897-1957)**Sechs Einfache Lieder Op.9****10 Schneeglöckchen, Op.9 No.1 (1911)**

(Joseph von Eichendorff)

'S war doch wie ein leises Singen
In dem Garten heute nacht,
Wie wenn laue Lüfte gingen:
'Süße Glöcklein, nun erwacht,
Denn die warme Zeit wir bringen,
Eh's noch Jemand hat gedacht,' –
'S war kein Singen, 's war ein Küssen,
Rührt die stillen Glöcklein sacht,
Daß sie alle tönen müssen
Von der künft'gen bunten Pracht.
Ach, sie konnten's nicht erwarten,
Aber weiß vom letzten Schnee
War noch immer Feld und Garten,
Und sie sanken um vor Weh.
So schon manche Dichter streckten
Sangesmüde sich hinab,
Und der Frühling, den sie weckten,
Rauschet über ihrem Grab.

10 Snowdrop

(English translation © Richard Stokes)

There was a soft singing
In the garden last night,
As though warm breezes were blowing:
'Sweet snowdrops, wake up, now,
For we bring the warm days,
Before anyone could guess.' –
There was no singing but much kissing,
Gently shake your silent bells,
So that they all ring
With the bright splendour soon to be.
Ah, they couldn't wait,
But field and garden were still
White with the recent snow,
And they wilted with grief.
Thus have many poets laid themselves
Down, weary with singing,
And the Spring, which they awoke,
Rustles above their grave.

11 Ständchen, Op.9 No.3 (1911)

(Joseph von Eichendorff)

Auf die Dächer zwischen blassen
 Wolken scheint der Mond herfür,
 Ein Student dort auf den Gassen
 Singt vor seiner Liebsten Tür.

Und die Brunnen rauschen wieder
 Durch die stille Einsamkeit,
 Und der Wald vom Berge nieder,
 Wie in alter, schöner Zeit.

So in meinen jungen Tagen
 Hab ich manche Sommernacht
 Auch die Laute hier geschlagen
 Und manch lust'ges Lied erdacht.

Aber von der stillen Schwelle
 Trugen sie mein Lieb zur Ruh,
 Und du, fröhlicher Geselle,
 Singe, sing nur immer zu!

11 Serenade

(English translation © Richard Stokes)

From pallid clouds the moon
 Looks out across the roofs,
 There in the street a student sings
 Before his sweetheart's door.

And again the fountains murmur
 In the silent loneliness,
 And the woods on the mountain
 Murmur, as in good old times.

Likewise in my young days,
 Often on a summer's night
 I too plucked my lute here,
 And composed some merry songs.

But from that silent threshold
 My love's been taken to rest.
 And you, my blithe friend,
 Sing on, just sing on!

12 Liebesbriefchen, Op.9 No.4 (1913)

(Elisabeth Honold)

Fern von dir
 Denk' ich dein,
 Kindelein,

Einsam bin ich,
 Doch mir blieb
 Treue Lieb'.

Was ich denk',
 Bist nur,
 Herzensruh.

Sehe stets
 Hold und licht
 Dein Gesicht.

Und in mir
 Immerzu
 Tönest du.

Bist's allein,
 Die Welt
 Mir erhellt.

Ich bin dein,
 Liebchen fein,
 Denke mein!

12 Bilet-doux

(English translation © Richard Stokes)

Far from you
 I think of you,
 Dear child.

I am lonely,
 But my love
 Has stayed true.

I think
 Only of you,
 O peace of my heart.

I always see,
 Fair and bright,
 Your face.

And you sound
 Within me
 Always.

It is you alone
 Who brightens
 For me the world.

I am yours,
 My sweetest,
 Think of me!

13 Sommer, Op.9 No.6 (1916)

(Siegfried Trebitsch)

Unter spärlich grünen Blättern,
 Unter Blumen, unter Blüten
 Hör' ich fern die Amsel schmettern
 Und die kleine Drossel wüten.

Auch ein Klingen fein und leise,
 Schneller Tage schneller Grüße,
 Eine wehe Sommerweise,
 Schwer von einer letzten Süße.

Und ein glühendes Verbrennen
 Schwebt auf heißen Windeswellen,
 Taumelnd glaub' ich zu erkennen
 Ungeschriener Schreie Gellen.

Und ich sitze still und bebe,
 Fühle meine Stunden rinnen,
 Und ich halte still und lebe,
 Während Träume mich umspinnen.

13 Summer

(English translation © Richard Stokes)

Among sparse green leaves,
 Among flowers, among blossoms
 I can hear the blackbirds blaring in the distance
 And the little thrushes rage.

Also a ringing fine and quiet,
 Faster days faster greetings,
 A woeful summer tune,
 Heavy from a last sweetness.

And a red-hot burn
 Floats on hot wind waves,
 Staggering, I think I see
 Screams of unyelled screams.

And I sit still and tremble
 Feel my hours run
 And I stand still and live
 While dreams wrap around me.

Alban Berg (1885-1935)**Sieben Frühe Lieder****14 Nacht (1907)**

(Carl Hauptmann)

Dämmern Wolken über Nacht und Tal.
 Nebel schweben. Wasser rauschen sacht.
 Nun entschleiert sich's mit einem Mal.
 O gib acht! gib acht!

Weites Wunderland ist aufgetan,
 Silbern ragen Berge traumhaft groß,
 Stille Pfade silberlicht talan
 Aus verborg'nem Schoß.

Und die hehre Welt so traumhaft rein.
 Stummer Buchenbaum am Wege steht
 Schattenschwarz – ein Hauch vom fernen Hain
 Einsam leise weht.

Und aus tiefen Grundes Düsterheit
 Blinken Lichter auf in stummer Nacht.
 Trinke Seele! trinke Einsamkeit!
 O gib acht! gib acht!

14 Night

(English translation © Richard Stokes)

Clouds loom over night and valley.
 Mists hover, waters softly murmur.
 Now at once all is unveiled.
 O take heed! take heed!

A vast wonderland opens up,
 Silvery mountains soar dreamlike tall,
 Silent paths climb silver-bright valleywards
 From a hidden womb.

And the glorious world so dreamlike pure.
 A silent beech-tree stands by the wayside
 Shadow-black – a breath from the distant grove
 Blows solitary soft.

And from the deep valley's gloom
 Lights twinkle in the silent night.
 Drink soul! drink solitude!
 O take heed! take heed!

15 Schilflied (1907)

(Nikolaus Lenau)

Auf geheimem Waldespfade
Schleich' ich gern im Abendschein
An das öde Schilfgestade,
Mädchen, und gedenke dein!

Wenn sich dann der Busch verdüstert,
Rauscht das Rohr geheimnisvoll,
Und es klaget und es flüstert,
Daß ich weinen, weinen soll.

Und ich mein', ich höre wehen
Leise deiner Stimme Klang,
Und im Weiher untergehen
Deinen lieblichen Gesang.

16 Die Nachtigall (1907)

(Theodor Storm)

Das macht, es hat die Nachtigall
Die ganze Nacht gesungen;
Da sind von ihrem süßen Schall,
Da sind in Hall und Widerhall
Die Rosen aufgesprungen.

Sie war doch sonst ein wildes Blut,
Nun geht sie tief in Sinnen;
Trägt in der Hand den Sommerhut
Und duldet still der Sonne Glut
Und weiß nicht, was beginnen.

15 Reed song

(English translation © Richard Stokes)

Along a secret forest path
I love to steal in the evening light
To the desolate reedy shore
And think, my girl, of you!

When the bushes then grow dark,
The reeds pipe mysteriously,
Lamenting and whispering,
That I must weep, must weep.

And I seem to hear the soft sound
Of your voice,
And your lovely singing
Drowning in the pond.

16 The nightingale

(English translation © Richard Stokes)

It is because the nightingale
Has sung throughout the night,
That from the sweet sound
Of her echoing song
The roses have sprung up.

She was once a wild creature,
Now she wanders deep in thought;
In her hand a summer hat,
Bearing in silence the sun's heat,
Not knowing what to do.

Das macht, es hat die Nachtigall
Die ganze Nacht gesungen;
Da sind von ihrem süßen Schall,
Da sind in Hall und Widerhall
Die Rosen aufgesprungen.

17 Traumgekrönt (1907)

(Rainer Maria Rilke)

Das war der Tag der weißen Chrysanthemens, –
Mir bangte fast vor seiner Pracht ...
Und dann, dann kamst du mir die Seele nehmen
Tief in der Nacht.

Mir war so bang, und du kamst lieb und leise, –
Ich hatte grad im Traum an dich gedacht.
Du kamst, und leis wie eine Märchenweise
Erklang die Nacht ...

18 Im Zimmer (1907)

(Johannes Schlaf)

Herbstsonnenschein.
Der liebe Abend blickt so still herein.
Ein Feuerlein rot
Knistert im Ofenloch und loht.

So! – Mein Kopf auf deinen Knie'n. –
So ist mir gut;
Wenn mein Auge so in deinem ruht.
Wie leise die Minuten ziehn! ...

It is because the nightingale
Has sung throughout the night,
That from the sweet sound
Of her echoing song
The roses have sprung up.

17 Crowned with dreams

(English translation © Richard Stokes)

That was the day of the white chrysanthemums –
Its brilliance almost frightened me ...
And then, then you came to take my soul
At the dead of night.

I was so frightened, and you came sweetly and gently,
I had been thinking of you in my dreams.
You came, and soft as a fairy tune
The night rang out ...

18 In the room

(English translation © Richard Stokes)

Autumn sunshine.
The lovely evening looks in so silently.
A little red fire
Crackles and blazes in the hearth.

Like this! – With my head on your knees. –
Like this I am content;
When my eyes rest in yours like this.
How gently the minutes pass!

19 Liebesode (1907)

(Otto Erich Hartleben)

Im Arm der Liebe schliefen wir selig ein.
Am offenen Fenster lauschte der Sommerwind,
Und unsrer Atemzüge Frieden
Trug er hinaus in die helle Mondnacht. –

Und aus dem Garten tastete zagend sich
Ein Rosenduft an unserer Liebe Bett
Und gab uns wundervolle Träume,
Träume des Rausches – so reich an Sehnsucht!

20 Sommertage (1907)

(Paul Hohenberg)

Nun ziehen Tage über die Welt,
Gesandt aus blauer Ewigkeit,
Im Sommerwind verweht die Zeit.
Nun windet nächtens der Herr
Sternenkränze mit seliger Hand
Über Wander- und Wunderland.

O Herz, was kann in diesen Tagen
Dein hellstes Wanderlied denn sagen
Von deiner tiefen, tiefen Lust:
Im Wiesensang verstummt die Brust,
Nun schweigt das Wort, wo Bild um Bild
Zu dir zieht und dich ganz erfüllt.

19 Ode to love

(English translation © Richard Stokes)

In love's arms we fell blissfully asleep.
The summer wind listened at the open window,
And carried the peace of our breathing
Out into the moon-bright night. –

And from the garden a scent of roses
Came timidly to our bed of love
And gave us wonderful dreams,
Ecstatic dreams – so rich in longing!

20 Summer days

(English translation © Richard Stokes)

Days, sent from blue eternity,
Journey now across the world,
Time drifts away in the summer wind.
The Lord at night now garlands
Star-chains with his blessed hand
Across lands of wandering and wonder.

In these days, O heart, what can
Your brightest travel-song say
Of your deep, deep joy?
The heart falls silent in the meadows' song,
Words now cease when image after image
Comes to you and fills you utterly.

Johanna Müller-Hermann (1868-1941)**Zwei Gedichte von Goethe, Op.11****21 Nähe des Geliebten, Op.11 No.1 (1914)**

(Johann Wolfgang von Goethe)

Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer
Vom Meere strahlt;
Ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer
In Quellen malt.

Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege
Der Staub sich hebt;
In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege
Der Wanderer bebt.

Ich höre dich, wenn dort mit dumpfem Rauschen
Die Welle steigt.
Im stillen Hain da geh ich oft zu lauschen,
Wenn alles schweigt.

Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne.
Du bist mir nah!
Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne.
O wärest du da!

21 Nearness of the Beloved

(English translation © Richard Wigmore)

I think of you when sunlight
Glints from the sea;
I think of you when the moon's glimmer
Is reflected in streams.

I see you when, on distant roads,
Dust rises;
In the depths of night, when on the narrow bridge
The traveller trembles.

I hear you when, with a dull roar,
The waves surge up.
I often go to listen in the tranquil grove
When all is silent.

I am with you, however far away you are.
You are close to me!
The sun sets, soon the stars will shine for me.
Would that you were here!

22 An die Entfernte, Op.11 No.2 (1914)

(Johann Wolfgang von Goethe)

So hab' ich wirklich dich verloren?
Bist du, o Schöne, mir entflohn?
Noch klingt in den gewohnten Ohren
Ein jedes Wort, ein jeder Ton.

So wie des Wandrers Blick am Morgen
Vergebens in die Lüfte dringt,
Wenn, in dem blauen Raum verborgen,
Hoch über ihm die Lerche singt:

So dringet ängstlich hin und wieder
Durch Feld und Busch und Wald mein Blick;
Dich rufen alle meine Lieder:
„O komm, Geliebte, mir zurück!“

Alma Mahler (1879-1964)**Vier Lieder****23 Licht in der Nacht (1915)**

(Otto Julius Bierbaum)

Ringsum dunkle Nacht
Hüllt in Schwarz mich ein.
Zage flimmert gelb
Ferneher ein Schein.

Ist als wie ein Trost,
Eine Stimme still,
Die dein Herz aufruft,
Das verzagen will.

22 To the distant beloved

(English translation © Richard Wigmore)

Have I really lost you?
Have you fled from me, fairest love?
Every word, every tone
Still sounds in my well-accustomed ears.

As in the morning the traveller's gaze
Searches the heavens in vain
When, concealed in the blue firmament,
The lark sings high above him:

So my gaze searches anxiously back and forth
Through field, thicket and woodland;
All my songs call out to you:
'Come back to me, beloved!'

23 A nocturnal light

(English translation © Richard Stokes)

Dark night all around
Envelops me in black.
A hesitant yellow glow
Shimmers from afar.

As though bringing solace,
Like a tranquil voice
Summoning your heart,
When in despair.

Kleines, gelbes Licht,
Bist mir wie der Stern
Überm Hause einst
Jesuschris des Herrn.

Und da löscht es aus.
Und die Nacht wird schwer.
Schlafe, Herz, du hörst
Keine Stimme mehr.

24 Waldseligkeit (1915)

(Richard Dehmel)

Der Wald beginnt zu rauschen,
Den Bäumen naht die Nacht,
Als ob sie selig lauschen,
Berühren sie sich sacht.

Und unter ihren Zweigen,
Da bin ich ganz allein,
Da bin ich ganz mein eigen :
Ganz nur Dein!

25 Ansturm (1915)

(Richard Dehmel)

O zürne nicht, wenn mein Begehren
Dunkel aus seinen Grenzen bricht,
Soll es uns selber nicht verzehren,
Muß es heraus ans Licht!

Fühlst ja, wie all mein Innres brandet,
Und wenn herauf der Aufruhr bricht,
Jäh über deinen Frieden strandet,
Dann bebst du aber du zürnst mir nicht.

Little yellow light,
You are like the star to me
That once shone above the house
Of our Lord Jesus Christ.

And now it is extinguished.
And the night grows heavy.
Sleep, o heart, you shall not hear
A voice again.

24 Woodland rapture

(English translation © Richard Stokes)

The wood begins to stir,
Night draws near the trees;
As if blissfully listening,
They gently touch each other.

And beneath their branches
I am utterly alone,
Utterly my own;
Utterly and only yours.

25 Storm

(English translation © Richard Stokes)

O do not be angry if my desire
Bursts darkly out of its bounds,
To avoid consuming us both,
It must break out into light!

You feel how my inner feelings surge,
And when the tumult breaks surface
And suddenly washes over your peace –
You quiver, but do not rail at me.

26 Erntelied (1915)

(Gustav Falke)

Der ganze Himmel glüht
In hellen Morgenrosen;
Mit einem letzten, losen
Traum noch im Gemüt,
Trinken meine Augen diesen Schein.
Wach und wacher, wie Genesungswein.

Und nun kommt von jenen Rosenhügeln
Glanz des Tags und Wehn von seinen Flügeln,
Kommt er selbst, Und alter Liebe voll,
Daß ich ganz an ihm genesen soll,
Gram der Nacht und was sich sonst verlor,
Ruft er mich an seine Brust empor.
Und die Wälder und die Felder klingen,
Und die Gärten heben an zu singen.

Fern und dumpf rauscht das erwachte Meer.
Segel seh' ich in die Sonnenweiten,
Weiße Segel, frischen Windes, gleiten,
Stille, goldne Wolken obenher.
Und im Blauen, sind es Wanderflüge?
Schweig o Seele! Hast du kein Genüge?
Sieh, ein Königreich hat dir der Tag verliehn.
Auf! Dein Wirken preise ihn!

26 Harvest song

(English translation © Richard Stokes)

The whole sky glows
In the rosy morning light;
With a last fleeting
Dream still in my soul,
My eyes drink in this radiance.
Ever more awake like convalescent wine.

And now from those hills of roses comes
The splendour of day and the travail of its
wings,
He comes himself, full of old love;
And that I should quite recover with him
The sorrow of night and all that was lost,
He summons me to his breast!
And the forests and the fields ring
And the gardens begin to sing.

The awakened sea murmurs muffled from
afar,
I see sails on the distant horizon,
White sails of fresh wind glide by,
Silent golden clouds above,
And are there wanderer's wings in the blue?
Hush, my soul, have you not had your fill?
See, a wealthy king has granted you this day.
Arise! May your works sing his praise!

Translations by Richard Stokes, author of *The Book of Lieder* (Faber) and *The Complete Songs of Hugo Wolf* (Faber)

Translations by Richard Wigmore, author of *Schubert: The Complete Song Texts* (Schirmer Books)

Engineer: Tony Faulkner

Recorded at The Menuhin Hall, Cobham, United Kingdom on 14-18 August 2021

Makeup artist: Stephanie Holland (@londonmuaandstylist)

Special Thanks

Benjamin Appl, David Barlow, Mary Bevan, Bob Boas, Philippa Bonnet, Gabriella Burnel, Heather Engebretson, Demian Ewig, Tony Faulkner, Rachel Fenlon, Stephanie Holland, Jonathan Howard, Emily Hurrell, Susanna Hurrell, Lucy Knight, Simon Lepper, Helen Lewis, Clare McCaldin, Eleanor Minney, Nicholas Mogg, Jo Parton, Ted Parton, Gweneth Ann Rand, Julian Rohde, Natalya Romaniw, Matthew Rose, Katharina Sahmland, Gerard Schneider, Indyana Schneider, Richard Stokes, Rosie Thomas, Matthew Trusler, Laure Ugolini, Kitty Whately, Richard Wigmore, Aliya Wilkinson, Claire Williams, The Friends of Folkoperan, Stockholm.

For more information on Orchid Classics please visit

www.orchidclassics.com

You can also find us on Facebook, Twitter,
Instagram and our YouTube channel

Made in the EU © and © 2023 Orchid Music Limited