

harmonia
mundi

ACKNOWLEDGEMENTS

Photos: Marco Borggreve
Keyboard Tuning & Maintenance: Edwin Beunk
German language coach: Franziska Roth

All texts and translations © harmonia mundi usa

© © 2010 harmonia mundi usa
1117 Chestnut Street, Burbank, California 91506

Recorded June 2010 at Air Studios, Lyndhurst Hall,
London, England

Producer: Robina G. Young
Recording Engineer & Editor: Brad Michel

Schumann

Dichterliebe

Liederkreis op.24

Mark Padmore
Kristian Bezuidenhout

PRODUCTION **USA**

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)

Liederkreis op.24 (Heinrich Heine)

1	Morgens steh' ich auf	0'58
2	Es treibt mich hin	1'15
3	Ich wandelte unter den Bäumen	3'36
4	Lieb' Liebchen	0'47
5	Schöne Wiege meiner Leiden	4'13
6	Warte, warte, wilder Schiffmann	1'57
7	Berg' und Burgen schau'n herunter	3'48
8	Anfangs wollt' ich fast verzagen	1'00
9	Mit Myrten und Rosen	3'40

FRANZ PAUL LACHNER (1803-1890)

Five songs from *Sängerfahrt*, op.33 (Heinrich Heine)

10	Im Mai, op.33/6	2'18
11	Die Meerfrau, op.33/8	3'24
12	Das Fischermädchen, op.33/10	3'31
13	Ein Traumbild, op.33/12	4'02
14	Die einsame Träne, op.33/13	4'21

ROBERT SCHUMANN

Dichterliebe op.48 (Heinrich Heine)

15	Im wunderschönen Monat Mai	1'36
16	Aus meinen Tränen sprießen	0'55
17	Die Rose, die Lilie, die Taube	0'38
18	Wenn ich in deine Augen seh'	1'42
19	Ich will meine Seele tauchen	0'59
20	Im Rhein, im heiligen Strome	2'29
21	Ich grolle nicht	1'44
22	Und wüßten's die Blumen	1'17
23	Das ist ein Flöten und Geigen	1'27
24	Hör' ich das Liedchen klingen	2'15
25	Ein Jüngling liebt ein Mädchen	1'09
26	Am leuchtenden Sommermorgen	2'28
27	Ich hab' im Traum geweinet	2'19
28	Allnächtlich im Traume	1'32
29	Aus alten Märgen	2'41
30	Die alten, bösen Lieder	4'39

Mark Padmore, tenor

Kristian Bezuidenhout, fortepiano

Erard, Paris, 1837, from the collection of Edwin Beunk, Enschede, Holland.

Giving voice to Heine

On the 19 November 1828, Austro-German music changed irrevocably. Following the death of Beethoven in 1827, Schubert's passing suggested a sudden conclusion to musical creativity in Vienna. The next year, however, Schubert exhaled an unexpected posthumous breath with the appearance of his *Schwanengesang*. Created by the publisher Tobias Haslinger, this clutch of settings of poems by Ludwig Rellstab and Heinrich Heine confirmed the preoccupations that had dominated Schubert's songs throughout his life. The cycle is at the apogee of Schubert's art, broken down and distilled into a series of finely wrought utterances, showing an intense preoccupation with themes of nature, loss and nostalgia.

Such regretful sentiments found further voice in a subsequent generations' sense of grief at Schubert's death; for many his output would hold great sway over their own endeavours. One such individual was Robert Schumann, who came to Vienna in 1838, following his beloved Clara's success in the city. Schumann was desperate to find a new publisher for the *Neue Zeitschrift* journal that he had started in Leipzig in 1834. Feeling that the cultural crucible of Vienna could be a suitable home for him and his soon-to-be wife, he left Saxony, seemingly for good. No publisher was found, yet while in the city Schumann heard Schubert's 'Great' C major Symphony (D944) and met the composer's brother, broadening his knowledge of and admiration for the dead composer. He returned to Saxony, where he and Clara set up home together.

Two years before Schumann's visit to Vienna, Franz Paul Lachner, an accomplished organist, composer and friend of Schubert's, left the Austrian metropolis for his native Bavaria. Following a number of years conducting at the Viennese Kärntnertheater (where Schubert's abortive singspiel *Die Zwillingbrüder* received its premiere), he moved to Berlin. Having failed to establish himself there, Lachner set out for Munich (near his place of birth). Although other genres and work would dominate their careers, both Schumann and Lachner took from Vienna the spirit of Schubert's lieder legacy. Lachner had already penned over thirty settings of Heinrich Heine by the time he left the city and would encounter him again in Heine's hometown of Munich, the same city in which Schumann had

met the poet in 1828. Having previously dismissed lieder as being far from 'great art', Schumann's reasons for turning to the form were initially pragmatic. After settling with Clara in Leipzig, Schumann felt increasingly obliged to support his wife. With the advent of middle-class music-making, the publication of lieder was a new guaranteed source of income for composers; their romantic sentiments, however, likewise reflect the Schumanns' newfound happiness.

Liederkreis (op.24), Schumann's first complete 'cycle', is markedly Schubertian. Following the strophic nature of Heine's poems, Schumann sets the text with straightforward melodies and ostensibly conventional harmonies. Yet these initial appearances belie a more impassioned heart. Although **Es treibt mich hin** echoes the bullish **Der Jäger** from *Die schöne Müllerin*, the following **Ich wandelte unter den Bäumen** is contrastingly rhapsodic. Here Schumann foretells a major element of his lieder style; although the first statement of a melody may appear the most important, it is actually in the harmonic twists and turns of the subsequent verses that the composer reveals most about the text. The dissonances in the final cadence here underpin the poem's significance. Although **Mit Myrten und Rosen** suggests a more predictable conclusion, the musical language destabilises those preconceptions once more, reflecting the mordant tone that undercuts Heine's outwardly conventional imagery.

Schumann remained with the poet's work with his cycle *Dichterliebe* (also written in 1840), taken from Heine's *Das Buch der Lieder*. In this narrative-free cycle, the composer's harmonic language has already become more chromatic, lending **Im wunderschönen Monat Mai** and the cycle as a whole an undercurrent of impermanence. That song's troubling melancholy – albeit heard through a major key – comes to pervade the cycle as a whole. The almost entirely diatonic **Wenn ich in deine Augen seh'** is unsettlingly sincere, with a final suspension contradicting such effortlessness. **Im Rhein, im heiligen Strome** forms an odd pillar to the cycle, all masculinity and strength, before it too turns against the singing poet. There is more truth to be found in the slow fragmented accompaniments of **Hör' ich das Liedchen klingen** and **Am leuchtenden Sommermorgen**. But finding meaning in the pain of those songs comes to

nothing, as dreams become the cycle's currency in the arid **Ich hab' im Traum geweinet** and the reassuring **Allnächtlich im Traume**. This equivocation continues through to the close of the cycle, as the poet amasses his mirages and dreams in **Die alten, bösen Lieder** and threatens to send out to sea. The final sounds are those of the piano, effusive yet tender, suggesting something more earnest than anything we have yet heard. The piano begins to take on a more psychological role that was only hinted at in Schubert's lieder accompaniments; the juxtaposition of moods prefigures an almost Mahlerian intensity.

Such emotional force was taken directly from the poetry, couched in charming popular sentiment, but undercut by inner satire. Heine's ambiguous verse equally dominates the output of Lachner. Unlike Schumann, composition was only a second strand in Lachner's career; his work was primarily focused on the opera house. Having led the Viennese Kärntnertheater through a period of renaissance, his work at the Mannheim and Munich opera houses heralded equally successful times. It concluded with him conducting the Munich premieres of Wagner's *Lohengrin* and *Tannhäuser*. Although his life would embrace Wagner's full-blooded sound world, his numerous songs come from quieter beginnings. The op.33 collection *Sängerfahrt* (using Heine texts) echoes the fixations of his contemporaries' work, framing the singer's existential crisis within the scope of a journey (albeit without the clear narrative of the Schubert Müller cycles). Like Schumann's settings of some of these poems, the harmonic future is envisaged at the same time as keeping a foot in the musical past. Schumann's contemporary Mendelssohn also turned to Heine in the same year as *Dichterliebe* and the poet's verse continued to inspire the ensuing generation of Austro-German composers, including Brahms, Wolf, Strauss and Berg. As Schumann's and Lachner's settings of Heine had reflected Schubert's astonishing late songs, so too would that later generation refer back to the innovative lieder of Schumann and his peers.

GAVIN PLUMLEY

Liederkreis op.24

Heinrich Heine

1 | Morgens steh' ich auf

Morgens steh' ich auf und frage:
Kommt feins Liebchen heut?
Abends sink' ich hin und klage:
Aus blieb sie auch heut.

In der Nacht mit meinem Kummer
Lieg' ich schlaflos, lieg' ich wach;
Träumend, wie im halben Schlummer,
Wandle ich bei Tag.

2 | Es treibt mich hin

Es treibt mich hin, es treibt mich her!
Noch wenige Stunden, dann soll ich sie schauen,
Sie selber, die schönste der schönen Jungfrauen;
–Du armes Herz, was pochst du schwer!

Die Stunden sind aber ein faules Volk!
Schleppen sich behaglich träge,
Schleichen gähmend ihre Wege; –
Tumme dich, du faules Volk!

Tobende Eile mich treibend erfaßt!
Aber wohl niemals liebten die Horen; –
Heimlich im grausamen Bunde verschworen,
Spotten sie tückisch der Liebenden Hast.

3 | Ich wandelte unter den Bäumen

Ich wandelte unter den Bäumen
Mit meinem Gram allein;
Da kam das alte Träumen,
Und schlich mir ins Herz hinein.

Wer hat euch dies Wörtlein gelehret,
Ihr Vöglein in luftiger Höh?
Schweigt still! wenn mein Herz es höret,
Dann tut es noch einmal so weh.

“Es kam ein Jungfräulein gegangen,
Die sang es immerfort,
Da haben wir Vöglein gefangen
Das hübsche, goldne Wort.”

Das sollt ihr mir nicht erzählen,
Ihr Vöglein wunderschlau;
Ihr wollt meinen Kummer mir stehlen,
Ich aber Niemandem trau’.

Every morning I awake

Every morning I awake and ask:
Is my darling coming today?
Every evening I sink down and lament:
She stayed away again today.

Every night, in my sorrow,
I lie sleepless and wakeful;
Dreaming, as if half-asleep,
I wander by day.

I am driven this way and that

I am driven this way and that!
Only a few hours more, and then I shall see her,
The fairest of all fair maidens –
Poor heart, how fiercely you throb!

But the hours are a lazy folk!
They plod along, sluggish and smug,
Creep yawning on their way; –
Hurry up, you lazy lot!

Furious haste seizes me and drives me on!
But the hours have never been in love;
Secretly sworn to cruel conspiracy,
They spitefully mock lovers' haste.

I wandered under the trees

I wandered under the trees,
Alone with my grief;
Then the old dreams returned,
And crept into my heart.

Who taught you this word,
You little birds in the airy heights?
Be silent! If my heart hears it,
Then it will hurt me as much as ever.

‘A maiden came by,
Who sang it again and again,
That is how we birds picked up
That pretty golden word.’

You should not tell me that,
You cunning little birds;
You wanted to steal my grief from me,
But now I trust no one.

4 | Lieb' Liebchen

Lieb' Liebchen, leg's Händchen aufs Herze mein;
–Ach, hörst du, wie's pochet im Kämmerlein?
Da hauset ein Zimmermann schlimm und arg,
Der zimmert mir einen Totensarg.

Es hämmert und klopft bei Tag und bei Nacht;
Es hat mich schon längst um den Schlaf gebracht.
Ach! Sputet euch, Meister Zimmermann,
Damit ich balde schlafen kann.

5 | Schöne Wiege meiner Leiden

Schöne Wiege meiner Leiden,
Schönes Grabmal meiner Ruh',
Schöne Stadt, wir müssen scheiden, –
Lebe wohl! ruf' ich dir zu.

Lebe wohl, du heil'ge Schwelle,
Wo da wandelt Liebchen traut;
Lebe wohl! du heil'ge Stelle,
Wo ich sie zuerst geschaut.

Hätt' ich dich doch nie gesehen,
Schöne Herzenskönigin!
Nimmer wär' es dann geschehen,
Daß ich jetzt so elend bin.

Nie wollt' ich dein Herze rühren,
Liebe hab' ich nie erlehrt;
Nur ein stilles Leben führen
Wollt' ich, wo dein Odem weht.

Doch du drängst mich selbst von hinnen,
Bitter Worte spricht dein Mund;
Wahnsinn wühlt in meinen Sinnen,
Und mein Herz ist krank und wund.

Und die Glieder matt und träge
Schlepp' ich fort am Wanderstab,
Bis mein müdes Haupt ich lege
Ferne in ein kühles Grab.

My dearest love

My dearest love, lay your little hand on my heart –
Ah, can you hear the hammering in that narrow
In there lives a bad, wicked carpenter, [chamber?
Who is fashioning me a coffin.

He hammers and pounds both night and day;
He has long since robbed me of sleep.
Ah! Hurry up, Master Carpenter,
So that I may soon find repose.

Lovely cradle of my sorrows

Lovely cradle of my sorrows,
Lovely tombstone of my rest,
Lovely town, we must part –
Farewell! I call to you.

Farewell, O sacred threshold
Where my darling treads;
Farewell, O sacred spot
Where I first saw her.

If only I had never seen you,
Fair queen of my heart!
Then it would never have come to pass
That I am now so wretched.

I never wished to touch your heart,
I never asked for love;
I wanted only to lead a quiet life
Breathing the same air as you.

But you yourself drive me hence,
Your mouth utters bitter words;
Madness gnaws at my senses,
And my heart is sick and sore.

And my weary, feeble limbs
I drag away, leaning on my staff,
Until I lay down my exhausted head
In a cool grave far away.

6 | **Warte, warte, wilder Schiffmann**

Warte, warte, wilder Schiffmann,
Gleich folg' ich zum Hafen dir;
Von zwei Jungfrau'n nehm' ich Abschied,
Von Europa und von Ihr.

Blutquell, rinn' aus meinen Augen,
Blutquell, brich aus meinem Leib,
Daß ich mit dem heißen Blute
Meine Schmerzen niederschreib'.

Ei, mein Lieb, warum just heute
Schauderst dich, mein Blut zu sehn?
Sahst mich bleich und herzeblutend
Lange Jahre vor dir stehn!

Kennst du noch das alte Liedchen
Von der Schlang' im Paradies,
Die durch schlimme Apfeligabe
Unsern Ahn ins Elend stieß?

Alles Unheil brachten Äpfel!
Eva bracht' damit den Tod,
Eris brachte Trojas Flammen,
Du bracht'st beides, Flamm' und Tod.

7 | **Berg' und Burgen schau herunter**

Berg' und Burgen schau herunter
In den spiegelhellen Rhein,
Und mein Schiffchen segelt munter,
Rings umglänzt von Sonnenschein.

Ruhig seh' ich zu dem Spiele
Goldner Wellen, kraus bewegt;
Still erwachen die Gefühle,
Die ich tief im Busen hegt'.

Freundlich grüßend und verheißend
Lockt hinab des Stromes Pracht;
Doch ich kenn' ihn, oben gleißend,
Birgt sein Inn'res Tod und Nacht.

Oben Lust, im Busen Tücken,
Strom, du bist der Liebsten Bild!
Die kann auch so freundlich nicken,
Lächelt auch so fromm und mild.

Wait, wait, wild seaman

Wait, wait, wild seaman,
Soon I will follow you to the harbour;
I am taking my leave of two maidens,
Of Europe and of Her.

Streams of blood, pour from my eyes,
Streams of blood, gush from my body,
That with my hot blood
I may write down my pain.

Ah, my love, why is it only today
That you shudder at the sight of my blood?
You have seen me stand before you
Pale, with bleeding heart, for long years now!

Do you recall the old ditty
Of the serpent in Paradise
That with its wicked gift of an apple
Plunged our forbears into misery?

Apples have been the cause of all evil!
Eve brought death with them,
Eris' brought flames to Troy,
And you brought both flames and death!

Mountains and castles gaze down

Mountains and castles gaze down
Into the mirror-bright Rhine,
And my little boat sails cheerfully,
With sunlight gleaming all around.

Calmly I watch the play
Of golden furrowing waves;
Softly, the feelings awake
That I have harboured deep in my heart.

Friendly in its greeting, its promise,
The river's splendour beckons towards the depths;
But I know it – its glittering surface
Conceals death and night within.

Pleasure on the surface, peril in your bosom:
O river, you are the image of my beloved!
Like you, she can nod kindly,
She can smile meekly and mildly.

1. Greek goddess of discord

8 | **Anfangs wollt' ich fast verzagen**

Anfangs wollt' ich fast verzagen,
Und ich glaubt', ich trüg' es nie;
Und ich hab' es doch getragen –
Aber fragt mich nur nicht, wie?

9 | **Mit Myrten und Rosen**

Mit Myrten und Rosen, lieblich und hold,
Mit duft'gen Zypressen und Flittergold,
Möcht' ich zieren dies Buch wie 'nen Totenschrein,
Und sargen meine Lieder hinein.

O könnt' ich die Liebe sargen hinzu!
Auf dem Grabe der Liebe wächst Blümlein der Ruh,
Da blüht es hervor, da pflückt man es ab, –
Doch mir blüht's nur, wenn ich selber im Grab.

Hier sind nun die Lieder, die einst so wild,
Wie ein Lavastrom, der dem Ätna entquillt,
Hervorgestürzt aus dem tiefsten Gemüt,
Und rings viel blitzende Funken versprüht!

Nun liegen sie stumm und totengleich,
Nun starren sie kalt und nebelbleich,
Doch aufs Neu' die alte Glut sie belebt,
Wenn der Liebe Geist einst über sie schwebt.

Und es wird mir im Herzen viel Ahnung laut:
Der Liebe Geist einst über sie taut;
Einst kommt dies Buch in deine Hand,
Du süßes Lieb im fernen Land.

Dann löst sich des Liedes Zauberbann,
Die blassen Buchstaben schau'n dich an,
Sie schauen dir flehend in's schöne Aug',
Und flüstern mit Wehmut und Liebeshauch.

At first I nearly despaired

At first I nearly despaired,
And I thought I could never bear it;
And yet I have borne it –
But do not ask me how.

With myrtles and roses

With myrtles and roses, charming and sweet,
With fragrant cypress and gold leaf,
I would decorate this book like a coffin,
And bury my songs within.

Oh that I might bury my love there too!
On Love's grave there grows the flower of peace;
There it blossoms, there it is plucked –
But for me it will bloom only when I too am in the grave.

Here then are the songs that once,
Like a stream of lava cascading from Etna,
Poured wildly forth from the depths of my soul
And scattered flashing sparks all around!

Now they lie mute, as if dead,
Now they stare coldly and pale as mist,
But they will be brought back to life by the old glow
If the spirit of Love hovers over them.

And an idea speaks insistently in my heart:
The spirit of Love will one day thaw them;
One day the book will fall into your hands,
My sweet beloved, in a distant land.

Then the magic spell on song will be broken,
The pale letters will gaze on you,
Gaze beseechingly into your lovely eyes,
And whisper with sadness and the breath of love.

10 | **Im Mai**

Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Knospen sprangen,
Geweckt von süssen Schmerzen,
Von Sehnsucht sanft umfängen.
Da ist in meinem Herzen
Die Liebe aufgegangen.

Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Vögel sangen,
Die Blüten sich umwanden,
Die Zweige sich umschlangen,
Da hab' ich ihr gestanden
Mein Sehnen und Verlangen.

In May

In the lovely month of May,
As all the buds were blossoming,
Awakened by sweet pains,
Gently embraced by longing,
Then did love spring up
In my heart.

In the lovely month of May,
As all the birds were singing,
The blossoms returning,
The branches intertwining,
Then did I confess to her
My longing, my desire.

11 | **Die Meerfrau**

Der Abend kommt gezogen,
Der Nebel bedeckt die See;
Geheimnissvoll rauschen die Wogen,
Da steigt es weiss in die Höh.

Die Meerfrau steigt aus den Wellen,
Und setzt sich zu mir, am Strand;
Die weissen Brüste quellen
Hervor aus dem Schleiergewand.

Sie drückt mich und sie presst mich
Und tut mir fast ein Weh; –
Du drückst ja viel zu fest mich,
Du schöne Wasserfee!

“Ich presse dich, in meinen Armen,
Und drücke dich mit Gewalt;
Ich will bei dir erwarman,
Der Abend ist so kalt.”

Der Mond schaut immer blasser
Aus dämm'riger Wolkenhöh'; –
Dein Auge wird trüber und nasser,
Du schöne Wasserfee!

“Es wird nicht trüber und nasser,
Mein Aug' ist nass und trüb,
Weil, als ich stieg aus dem Wasser,
Ein Tropfen im Auge blieb.”

Die Möwen schrillen kläglich,
Es grollt und brandet die See; –
Dein Herz pocht wild beweglich,
Du schöne Wasserfee!

“Mein Herz pocht wild beweglich,
Es pocht beweglich wild,
Weil ich dich liebe unsäglich,
Du liebes Menschenbild!”

The Mermaid

Evening draws on,
Mist cloaks the sea;
The waves roar mysteriously,
And a white shape rises up.

The mermaid emerges from the waves
And sits down beside me on the shore;
Her white breasts swell
Through her gossamer veil.

She clasps and squeezes me,
And almost hurts me;
You clasp me far too tightly,
You lovely water-sprite!

'I clasp you in my arms
And squeeze you with all my strength
Because I want to warm myself;
The evening is so cold.'

The moon peers ever paler
Through a dark bank of cloud;
Your eyes grow dimmer and moister,
You lovely water-sprite!

'They do not grow dimmer and moister;
My eyes are dim and moist
Because, as I rose from the water,
A drop stayed in my eye.'

The seagulls shrill mournfully,
The sea growls and surges;
Your heart is throbbing wildly,
You lovely water-sprite!

'My heart is throbbing wildly,
Wildly it is throbbing,
Because I love you more than I can say,
You fair mortal!'

12 | Das Fischermädchen

Du schönes Fischermädchen,
 Treibe 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.

13 | Ein Traumbild

Ich lag und schlief und schlief recht mild,
 Verscheucht war Gram und Leid;
 Da kam zu mir ein Traumgebild,
 Die allerschönste Maid.

Sie war wie Marmelstein so bleich,
 Und heimlich wunderbar;
 Im Auge schwamm es perlengleich,
 Gar seltsam wallt' ihr Haar.

Und leise, leise sich bewegt
 Die marmorblasse Maid,
 Und an mein Herz sich niederlegt
 Die marmorblasse Maid.

Wie bebt und pocht vor Weh und Lust
 Mein Herz und brenet so heiss!
 Nicht bebt, nicht pocht der Schönen Brust
 Die ist so kalt wie Eis.

“Nicht bebt, nicht pocht wohl meine Brust,
 Die ist wie Eis so kalt;
 Doch kenn auch ich der Liebe Lust,
 Der Liebe Allgewalt.

Mir blüht kein Rot auf Mund und Wang,
 Mein Herz durchströmt kein Blut;
 Doch sträube dich nicht schauernd bang,
 Ich bin dir hold und gut.”

Und wilder noch umschlang sie mich,
 Und tat mir bald ein Leid,
 Da kräht der Hahn und stumm entwich
 Die marmorblasse Maid.

The Fisher Maiden

Lovely fisher maiden,
 Guide your boat to shore;
 Come and sit down beside me,
 And we will dally, hand in hand.

Lay your head on my heart
 And do not be too much afraid;
 After all, every day you trust yourself unhesitatingly
 To the tempestuous sea!

My heart is just like the sea:
 It has its storms, its ebb and flow;
 And many a lovely pearl
 Rests in its depths.

A Vision

I lay asleep, and slept most peacefully;
 Affliction and sorrow were banished;
 Then a vision came to me,
 The loveliest of maids.

She was as pale as marble,
 And secretive, and wonderful;
 It was as if pearls swam in her eyes,
 And her hair flowed strangely around her.

And softly, softly she moves,
 That marble-pale maid,
 And lays herself down on my breast,
 That marble-pale maid.

How my heart trembles and pounds with pain and joy,
 How hotly it burns!
 The fair one's breast does not tremble or pound;
 It is as cold as ice.

‘My breast does not tremble or pound;
 It is as cold as ice;
 Yet I too know the joy of love,
 The all-conquering power of love.

‘My lips and cheeks do not bloom red,
 No blood flows through my heart;
 But do not shrink from me in fear and shuddering,
 I love and adore you.’

And still more wildly she embraced me,
 And soon she was hurting me;
 Then the cock crowed, and silently she slipped away,
 That marble-pale maid.

14 | Die einsame Träne

Was will die einsame Träne?
 Sie trübt mir ja den Blick.
 Sie blieb aus alten Zeiten
 In meinem Auge zurück.

Sie hatte viel leuchtende Schwestern,
 Die alle zerflossen sind,
 Mit meinen Qualen und Freuden
 Zerflossen in Nacht und Wind.

Wie Nebel sind auch zerflossen
 Die blauen Sternelein,
 Die mir jene Freuden und Qualen
 Gelächelt ins Herz hinein.

Ach, meine Liebe selber
 Zerfloß wie eitel Hauch!
 Du alte, einsame Träne,
 Zerfließe jetzunder auch!

The Solitary Tear

What does this solitary tear want with me?
 It troubles my gaze.
 It still lingers in my eye
 From times long past.

It had many glistening sisters
 Who have all vanished now,
 Vanished with my torments and joys
 In night and wind.

Like mist, those two little blue stars
 Have also vanished
 That smiled those joys and torments
 Into my heart.

Alas, my love itself
 Has vanished like a mere puff of air!
 Old, solitary tear,
 Now you too must vanish!

Dichterliebe op.48 (1840)
Liederzyklus aus dem "Buch der Lieder"
von Heinrich Heine

15 | Im wunderschönen Monat Mai

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

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

16 | Aus meinen Tränen Sprießen

Aus meinen Tränen sprießen
Viel blühende Blumen hervor,
Und meine Seufzer werden
Ein Nachtigallenchor.
Und wenn du mich lieb hast, Kindchen,
Schenk' ich dir die Blumen all',
Und vor deinem Fenster soll klingen
Das Lied der Nachtigall.

17 | Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne

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

18 | Wenn ich in deine Augen seh'

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

Wenn ich mich lehn' an deine Brust,
Kommt's über mich wie Himmelslust;
Doch wenn du sprichst: Ich liebe dich!
So muß ich weinen bitterlich.

Poet's Love op.48 (1840)
Song cycle after the Buch der Lieder
by Heinrich Heine

In the lovely month of May

In the lovely month of May,
As all the buds were blossoming,
Then did love spring up
In my heart.

In the lovely month of May,
As all the birds were singing,
Then did I confess to her
My longing, my desire.

From my tears

From my tears spring
Many blossoming flowers,
And my sighs become
A chorus of nightingales.
And if you love me, child,
I shall give you all the flowers,
And at your window will be heard
The song of the nightingale.

The rose, the lily, the dove, the sun

The rose, the lily, the dove, the sun,
Once I loved them all in the bliss of love.
I love them no more, I love only her
Who is so small, delicate, pure, unique;
She herself, love's delight,
Is rose and lily, dove and sun.

When I look into your eyes

When I look into your eyes,
All my pain and suffering vanish;
But when I kiss your mouth,
I am truly healed.

When I lean on your breast,
I feel heavenly joy;
But when you say 'I love you',
Then I must weep bitterly.

19 | Ich will meine Seele tauchen

Ich will meine Seele tauchen
In den Kelch der Lilie hinein;
Die Lilie soll klingend hauchen
Ein Lied von der Liebsten mein.
Das Lied soll schauern und beben
Wie der Kuß von ihrem Mund,
Den sie mir einst gegeben
In wunderbar süßer Stund.

20 | Im Rhein, im heiligen Strome

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

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

Es schweben Blumen und Englein
Um unsre Liebe Frau;
Die Augen, die Lippen, die Wänglein,
Die gleichen der Liebsten genau.

21 | Ich Grolle Nicht

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

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

I will plunge my soul

I will plunge my soul
Into the lily's cup;
The lily shall breathe forth
A song of my beloved.
The song shall quiver and tremble
Like the kiss from her mouth
That once she gave me
In a wondrously sweet hour.

In the Rhine, that holy river

In the Rhine, that holy river,
Lies reflected in the waves,
With its great cathedral,
The great and holy city of Cologne.

In the cathedral there is a picture,
Painted on gilded leather;
On the wilderness of my life
It has cast its kindly beams.

Flowers and angels hover
Around Our Lady;
Her eyes, her lips, her cheeks,
Are all exactly like my beloved's.

I bear no grudge

I bear no grudge, even though my heart should break,
Love forever lost! I bear no grudge.
Although you glitter with the splendour of diamonds,
Not a spark falls into the darkness of your heart.

That I have long known. I saw you in a dream,
And saw the night where your heart is,
And saw the serpent eating your heart away;
I saw, my love, how wretched you are.

22| **Und wüßten's die Blumen, die kleinen**

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

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

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

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

23| **Das ist ein Flöten und Geigen**

Das ist ein Flöten und Geigen,
Trompeten schmetternd darin;
Da tanzt wohl den Hochzeitreigen
Die Herzallerliebste mein.

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

24| **Hör' ich das Liedchen klingen**

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

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

And if the little flowers knew

And if the little flowers knew
How deeply my heart is wounded,
They would weep with me
To heal my pain.

And if the nightingales knew
How sad and sick I am,
They would happily break into
Refreshing song.

And if they knew my sorrow,
The golden stars,
They would come down from on high
And speak consoling words to me.

None of them can know,
Only one woman knows my sorrow:
She has herself torn it asunder,
Torn my heart asunder.

Oh what fluting and fiddling

Oh what fluting and fiddling,
And trumpets blaring in there;
There she is dancing at her wedding,
My dearest love.

Oh what ringing and booming,
What drumming and piping;
And amid all that the sobbing and moaning
Of the dear little angels.

When I hear the little song

When I hear the little song
That my beloved once sang,
My breast is fit to burst
With the fierce urge of sorrow.

A dark longing drives me
Up to the wooded heights;
There my overwhelming pain
Finds relief in tears.

25| **Ein Jüngling liebt ein Mädchen**

Ein Jüngling liebt ein Mädchen,
Die hat einen Andern erwählt;
Der Andre liebt eine Andre
Und hat sich mit dieser vermählt.

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

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

26| **Am leuchtenden Sommermorgen**

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

Es flüstern und sprechen die Blumen
Und schau'n mitleidig mich an:
Sei unsrer Schwester nicht böse,
Du trauriger, blasser Mann!

27| **Ich hab' im Traum geweinet**

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

Ich hab' im Traum geweinet,
Mir träumt', du verließest mich.
Ich wachte auf, und ich weinte
Noch lange bitterlich.
Ich hab' im Traum geweinet,
Mir träumte, du wärst mir noch gut.
Ich wachte auf, und noch immer
Strömt meine Tränenflut.

A boy loves a girl

A boy loves a girl
Who has chosen another;
The other loves yet another,
And marries her.

The girl, out of spite, takes
The very first man
That crosses her path;
The boy takes it badly.

It's an old story,
And yet it's always new;
And when it's just happened to you
It breaks your heart in two.

On a radiant summer morning

On a radiant summer morning
I walk round the garden.
The flowers whisper and speak,
But I wander in silence.

The flowers whisper and speak,
And look at me compassionately:
'Do not be angry with our sister,
You sad, pale man!'

I wept in my dream

I wept in my dream,
I dreamt that you lay in your grave.
I awoke, and a tear
Was still flowing down my cheek.

I wept in my dream,
I dreamt that you had left me.
I awoke, and I wept
Bitterly and long.
I wept in my dream,
I dreamt you still loved me.
I awoke, and even now
My tears are still streaming down.

28| **Allnächtlich im Traume seh ich dich**

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

Du siehest mich an wehmütiglich
Und schüttelst das blonde Köpfchen;
Aus deinen Augen schleichen sich
Die Perlentränenröpfchen.

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

29| **Aus alten Märchen winkt es**

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

Wo bunte Blumen blühen
Im goldner Abendlicht
Und lieblich duftend glühen
Mit bräutlichem Gesicht;
Und grüne Bäume singen
Uralte Melodei'n,
Die Lüfte heimlich klingen,
Und Vögel schmetter'n drein;

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

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

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

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

Every night I see you in my dreams

Every night I see you in my dreams,
I see you greet me kindly,
And loudly weeping I throw myself
At your dear feet.

You look at me sadly
And shake your blonde head;
Out of your eyes steal
Tears like little pearls.

Secretly, you say a quiet word to me
And give me a cypress wreath.
I awake, and the wreath has gone,
And I have forgotten the word.

From old fairy-tales

From old fairy-tales
A white hand beckons;
There is singing, and sounds
From a magical land,

Where bright flowers bloom
In the golden light of evening
And exhale perfume as they glow
With faces radiant as brides;
And green trees sing
Age-old melodies,
The air resounds softly,
And birds warble there;

And misty images rise
From the earth
And dance airy rounds
In strange chorus;

And blue sparks burn
On each leaf and twig,
And crimson lights run
In confused, crazy circles;

And noisy springs burst forth
From unhewn marble,
And strange reflections
Shine in the brooks.

Ah, if only I could go there
And gladden my heart
And be relieved of all torment
And free and joyful!

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

30| **Die alten bösen Lieder**

Die alten bösen Lieder,
Die Träume bös' und arg,
Die laßt uns jetzt begraben;
Holt einen großen Sarg.

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

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

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

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

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

Ah, that land of bliss,
I often see it in my dreams;
But then the morning sun comes,
And it vanishes like mere foam.

The evil old songs

The evil old songs,
The bad and wicked dreams,
Let us bury them now;
Fetch a great coffin.

I have so much to put in there,
But I'm not saying what yet;
The coffin must be even bigger
Than the great Vat of Heidelberg.

And fetch a funeral bier
And thick stout planks;
It must be even longer
Than the bridge at Mainz.

And fetch me twelve giants as well,
Who must be even stronger
Than the mighty St Christopher
In Cologne Cathedral on the Rhine.

They must bear the coffin away
And lower it deep in the sea;
For such a large coffin
Deserves a large grave.

Do you know why the coffin
Must be so huge and heavy?
I have also buried there my love
And my grief.

Translations: Charles Johnston

Mark Padmore was born in London, grew up in Canterbury and studied at King's College, Cambridge, graduating with an honours degree in music. He has established an international career in opera, concert and recital, and his performances in Bach's Passions have gained particular notice throughout the world. He has appeared at many of the world's leading opera houses (including the English National Opera, Welsh National Opera, Glyndebourne, La Monnaie, and Théâtre du Châtelet) and in concert with the Berlin, Vienna and New York Philharmonic orchestras, the Royal Concertgebouw Orchestra, the Philadelphia Orchestra, the London Symphony and London Philharmonic orchestras, and the Orchestra of the Age of Enlightenment.

Mark Padmore is increasingly well-known as a recitalist and has been heard in many of the world's best-loved halls, including Amsterdam's Concertgebouw, London's Wigmore Hall, Moscow's Pushkin Museum, New York's Zankel Hall and Alice Tully Hall, and Vienna's Konzerthaus. He works regularly with pianists Julius Drake, Roger Vignoles, Andrew West, Imogen Cooper, Till Fellner, and Paul Lewis (his partner in the much admired Schubert triptych, now being recorded by **harmonia mundi**). Mark Padmore's work in the recording studio has attracted considerable acclaim, earning him a BBC Music Magazine Vocal Award for his Handel arias disc, *As steals the morn...* (also on harmonia mundi) and a Gramophone Magazine's 'Disc of the Month' for his first Schubert recording with Paul Lewis: *Winterreise*.

www.markpadmore.com

Kristian Bezuidenhout was born in South Africa in 1979. He began his studies in Australia, completed them at the Eastman School of Music in the USA and now lives in London. After initial studies as a modern pianist with Rebecca Penneys, he explored early keyboards, studying harpsichord with Arthur Haas, fortepiano with Malcolm Bilson and continuo playing and performance practice with Paul O'Dette. During this time he gained experience as a continuo player in Baroque opera productions in the USA and Europe. He first gained international recognition at the age of 21 after winning the prestigious first prize as well as the audience prize in the Bruges Fortepiano Competition.

Kristian Bezuidenhout is a frequent guest artist with the Freiburger Barockorchester, the Orchestre des Champs-Élysées, The Orchestra of the 18th Century, Les Arts Florissants, Concerto Köln, The Chamber Orchestra of Europe, and Collegium Vocale Gent, in many instances assuming the role of guest director. He has performed with celebrated artists including Frans Brüggen, Philippe Herreweghe, Christopher Hogwood, Pieter Wispelwey, Petra Müllejans, Daniel Hope and Viktoria Mullova, and he regularly gives Lied recitals with, among others, Carolyn Sampson, Mark Padmore and Jan Kobow.

Kristian Bezuidenhout now divides his time between concerto, recital and chamber-music engagements, appearing in the early-music festivals of Barcelona, Boston, Bruges, St. Petersburg, Venice and Utrecht, as well as the Saintes Festival, La Roque d'Anthéron, the Chopin Festival Warsaw, the Lucerne Festival, Musikfest Bremen, the Tanglewood Festival and Mostly Mozart Lincoln Center, and at many of the world's most important concert halls including those of Amsterdam, Berlin, London, Vienna, Tokyo, Boston and New York. He is a guest professor at the Schola Cantorum (Basel) and the Eastman School of Music (Rochester, New York); in 2007 he was awarded the Erwin Bodky Prize and the Deutschlandfunk Förderpreis. Kristian Bezuidenhout is Artistic Advisor for the Constellation Center, Cambridge, MA.

www.kristianbezuidenhout.com

