

harmonia
mundi

Franz Schubert
Schwanengesang

MARK PADMORE

PAUL LEWIS

FRANZ SCHUBERT (1797–1828)

Schwanengesang D.957

nach Gedichten von • to poems by • sur des poèmes de
Ludwig Rellstab (1-7), Heinrich Heine (8-13), Johann Gabriel Seidl (14)

1		Liebesbotschaft	3'03
2		Kriegers Ahnung	5'09
3		Frühlingssehnsucht	3'27
4		Ständchen	4'15
5		Aufenthalt	3'13
6		In der Ferne	5'26
7		Abschied	4'50
8		Der Atlas	2'11
9		Ihr Bild	2'59
10		Das Fischermädchen	2'12
11		Die Stadt	3'07
12		Am Meer	4'45
13		Der Doppelgänger	4'56
14		Die Taubenpost	4'44
15		Auf dem Strom Op. posth. 119 D.943*
[Ludwig Rellstab]	9'51
16		Die Sterne Op. 96/1 D.939	3'20

MARK PADMORE *tenor*

PAUL LEWIS *piano*

*with Richard Watkins, French horn [track 15]
[Karl Gottfried von Leitner]

The Last Blossoms

Although Schubert spent his entire life in Vienna, he rarely stayed in any place for long, often moving around the city's various districts. Having begun his life in a humble dwelling in Alsergrund, by February 1827 he had settled in an apartment on Tuchlauben, right in the centre. Schubert was already gravely ill by this time, though the venereal disease that was to kill him did not thwart his innate creativity. 1827 saw a seemingly boundless run with the completion of *Winterreise* and two piano trios. While the second Müller cycle echoes the composer's impending tragedy, the chamber works are unpredictably spry. By the summer of 1828, however, pretence was futile and Schubert eventually had to move out of the bustling Innere Stadt to live with his brother Ferdinand outside the city walls. Distanced from his social life and unable to travel into the country, Schubert embraced his final months with bitterness. His last songs encapsulate the sadness of a composer who felt that his 'most brilliant hopes [had] come to nothing'.

Schwanengesang, as we have come to know it, was the invention of the Viennese publisher Tobias Haslinger. Haslinger, who had been a chorister in Linz, took over S. A. Steiner and Co. and renamed the publishing firm after himself in 1826. He embarked on an inspirational run of publications, produced to exceptionally high standards, with the complete works of Beethoven, as well as editions of Schubert, Chopin, Franz Lachner and Schumann appearing in his catalogue. None of the company's publications, however, had more impact than the 1829 issue of Schubert's last songs.

It is undeniable that Schubert's songs, through their depth and richness of feeling, through their intimacy, as well as through the magic of their inspiration and delicate warmth, are original and incomparable. Published under this title are the last blossoms of his powers offered to the many friends of his muse. These are those tone poems which he wrote in August 1828, shortly before his demise – works based on the greatest profession of his richly talented mastery, so that one is tempted to believe that the proficiency of this genius, who died in the full bloom of life, has risen again with a vigorous pen, leaving an admirable farewell gift to his loved ones.

Although Haslinger's verbose advertisement was keen to benefit from the composer's recent death, in confecting the cycle the publisher displayed a serious understanding of the composer's work, tastes and themes. And by doing so, *Schwanengesang* confirmed much of the now prevalent mythology around Schubert: a misunderstood Romantic, contradictory, sexually ambiguous and ultimately evasive.

Schwanengesang opens with a recreation of earlier jollity. The fleet accompaniment and the youthful mood of Ludwig Rellstab's poem **Liebesbotschaft** could be taken directly from *Die schöne Müllerin*. The brook, the profession of love and a hint of mortality recall Müller's cycle. Although there is no narrative link between the first and second songs, **Kriegers Ahnung** inverts that gaiety with a markedly sombre introduction; as in *Die schöne Müllerin*, love has come to nothing. Rellstab's depiction of a faraway warrior compounds the distance between reality and the loved one. The freer form of the song underlines the void between these worlds, with stark minor chords indicating the soldier's situation and an ululating major accompaniment conjuring the beloved. Its longing fall of 'Sehnsucht' comes to dominate **Frühlingssehnsucht** in which the invocation of spring and permanent winter (recalling *Winterreise*) parallels the unrequited nature of love.

Ständchen references the cliché of the serenading youth, complete with the 'pluck' of the guitar in the accompaniment, though the singer is no less fervent in his adoration. The song is initially diatonic, but Schubert blurs these distinctions through the interchange of staccato and legato textures and a vivid harmonic palate. Although **Aufenthalt** finds the lover resigned to his stark environment – captured in strophic simplicity by Schubert – **In der Ferne** is a sharp negation of those thoughts. Its warning to the wanderer (a familiar figure in Schubert's landscape) becomes feverish and rhapsodic in the final verse. The pawing horse of **Abschied** marks another sudden shift in temperament, seemingly gleeful at its departure. But in the context of Schubert's previous cycles and the cruel landscape of the other Rellstab settings, the diatonic bounce of the song sounds nastily mocking.

With the shift to Heinrich Heine's poetry in the second part, Schubert dispenses with the interplay of surface and irony for a much bleaker view. Heine is more austere than Rellstab and Schubert sets his barren texts with consequent severity. **Der Atlas** may echo the lone figure of the first half of the cycle, but the repetition of 'elend' [wretched] in the song's second verse, the shiver of its accompaniment and the weighty bass indicate a new world of hurt. That loss is heard in the hymn-like **Ihr Bild** – all reverence and dashed hope. Once he had projected the image of a loved one, Schubert's customary changes from major to minor cloud the view. **Das Fischermädchen** is a fond remembrance of things past. Its foursquare accompaniment – albeit scattered with chromaticism – serves the ostensibly undemanding poetry, while **Die Stadt** reverses its outlook, with the singer stranded at sea. Against a wash of diminished seventh chords, it denies a homecoming to the tonic (and to shore), with the song 'in Abenddämm'rung gehüllt' [shrouded in twilight].

While the crushing cadences that open **Am Meer** resolve the longing of the previous song, it remains haunted by its damp imagery. What at first appears restful, content (or at least resigned) becomes agitated and resentful. The customary tremolando of the *Schwanengesang* accompaniments depicts mist at the outset, but the shift of harmonies and textures reveals a restless and aggrieved spirit. The singer (and Schubert alike) is finally confronted by his own image in **Der Doppelgänger**. Although Haslinger appended **Die Taubenpost** – a nostalgic bouncing love ditty (with a text by contemporary poet J. G. Seidl) – it could not chase away the hopelessness of Schubert's lifeless reflection.

Nothing confirms the sourness of *Schwanengesang* more than placing it next to a song such as **Die Sterne** (D.939). Penned earlier that same year, the accompaniment has a belyingly youthful bounce with a nimble vocal line perched on top. And in an otherwise dark landscape, Karl Gottfried von Leitner's stars proffer hope, as they 'gaze tenderly into the face of the sufferer'. Schubert, chameleon-like as ever, musters a suitably warmhearted response. **Auf dem Strom**

for tenor, horn and piano (D.943) was written shortly afterwards. It was composed to mark the first anniversary of Beethoven's death and gently echoes the funeral march from the 'Eroica' symphony. As in **Die Sterne**, Schubert composes with amiability, providing a generous tribute to his contemporary. So it is all the more telling that Schubert's own valedictory songs, 'the last blossoms of his powers', proved to be so much bitterer.

GAVIN PLUMLEY

Les derniers feux

Schubert vécut à Vienne toute sa vie mais ne resta jamais longtemps au même endroit et changea souvent de quartier au fil de ses déménagements. Né dans une modeste demeure d'Alsergrund, il s'installa en février 1827 dans un appartement sur le Tuchlauben, au cœur de la ville. Il était déjà gravement malade à l'époque, mais la maladie vénérienne qui allait l'emporter ne contrariait pas son élan créatif. En effet, l'année 1827 vit l'achèvement du "Voyage d'hiver" (*Winterreise*) et de deux trios avec piano. Si le second cycle de lieds sur des poèmes de Müller fait écho à la tragédie imminente de sa vie, les compositions de musique de chambre sont étonnamment pleines d'entrain. L'été 1828 dissipa néanmoins toute illusion et Schubert dut se résoudre à quitter l'agitation du centre ville pour résider chez son frère Ferdinand, dans les faubourgs. Coupé de ses repères sociaux, incapable d'entreprendre un quelconque déplacement, Schubert vécut ses derniers mois dans l'amertume. Ses ultimes lieds exhalent toute la tristesse d'un compositeur convaincu que ses "plus brillants espoirs [avaient été] réduits à néant".

Le titre du recueil *Schwanengesang* (en français "Le Chant du cygne"), aujourd'hui si familier, est une invention de l'éditeur viennois Tobias Haslinger. Cet ancien petit chanteur de la maîtrise de Linz avait repris la maison d'édition S.A. Steiner & Co en 1826 et lui avait donné son nom. Éditeur averti, il lança une série de publications réalisées avec le plus grand soin, consacrées aux œuvres complètes de Beethoven, ainsi qu'à celles de Schubert, Chopin, Franz Lachner et Schumann, comme en témoigne son catalogue. Mais aucune parution n'eut plus d'impact que les derniers lieds de Schubert, en 1829.

Il est indéniable que les lieds de Schubert, par leur profondeur et leur richesse de sentiment, par leur caractère intime, la magie de leur inspiration et leur chaleureuse délicatesse, sont d'une incomparable originalité. Sous ce titre sont publiés les derniers feux de son génie, offerts aux nombreux amis de sa muse. Il s'agit des poèmes mis en musique en août 1828, peu avant sa mort – des œuvres nées d'une si parfaite maîtrise de son art, qu'on aimerait croire que l'excellence d'un tel génie, cueilli dans la fleur de l'âge, a ressuscité pour, d'une plume vigoureuse, offrir un admirable cadeau d'adieu aux êtres chers.

La verbosité d'Haslinger dissimule à peine le souci commercial de tirer profit du décès récent du compositeur. Mais l'élaboration du *Schwanengesang* montre que l'éditeur avait une excellente connaissance du travail, des goûts et des thèmes de Schubert. Et le cycle confirme en grande partie le "mythe" Schubert : un Romantique incompris, un monument de contradictions, un être à la sexualité mal définie et en fin de compte, une personnalité évasive.

Le début de *Schwanengesang* recrée l'atmosphère de gaieté "d'avant". L'accompagnement rapide et l'humeur juvénile du poème de Ludwig Rellstab, **Liebesbotschaft**, sont dignes de "La Belle Meunière" (*Die schöne Müllerin*). Le ruisseau, la déclaration d'amour et une légère allusion à la mort rappellent le cycle des poèmes de Müller. Aucun lien narratif ne relie **Kriegers Ahnung** au premier lied, mais son introduction délibérément sombre renverse totalement l'ambiance. Ici, comme dans *Die schöne Müllerin*, l'amour n'aboutit à rien. Le représentation de ce soldat parti au loin aggrave la distance entre la réalité et l'être aimé. La forme plus libre du lied souligne l'abîme entre ces deux mondes : d'austères accords en mineur marquent la situation du soldat tandis que l'accompagnement frémissant, sur le mode majeur, figure l'aimée. Si la "nostalgie" (*Sehnsucht*) pointe dans ce lied, elle envahit **Frühlingssehnsucht** : l'image du printemps et de l'hiver qui ne finit pas (le *Winterreise* n'est pas loin !) évoque en parallèle l'amour non partagé.

Dans **Ständchen**, rien ne manque à l'image d'Épinal de l'amoureux chantant la sérénade à sa bien-aimée – pas même le "pincé" de la guitare dans l'accompagnement ! – ce qui n'enlève rien à l'adoration fervente du jeune homme. Le début du lied est diatonique, mais Schubert gomme ces distinctions par l'échange des textures staccato et legato et une palette harmonique soutenue. Si l'amoureux de **Aufenthalt** se résigne à son environnement désolé, si bien rendu par la simplicité strophique, il n'en va pas de même dans **In der Ferne** qui repousse sans ménagement ces sombres pensées. L'avertissement au vagabond (silhouette familière du paysage schubertien) se fait fiévreux et rapsodique dans la dernière strophe. Le piaffement du cheval (**Abschied**), apparemment heureux de partir, signale un changement soudain de caractère. Mais dans le contexte des cycles précédents et le paysage cruel des autres poèmes de Rellstab mis en musique, l'énergie diatonique du lied a un côté moqueur qui ne présage rien de bon.

La seconde partie du cycle se base sur les poèmes de Heinrich Heine. Schubert se passe de l'interaction entre surface et ironie et adopte une vue bien plus sombre des choses. La poésie de Heine est plus austère que celle de Rellstab et Schubert traite l'aridité des textes avec rigueur et gravité. **Der Atlas** pourrait faire écho au personnage solitaire de la première partie du cycle, mais la répétition du mot "*Elend*" [misérable] dans la deuxième strophe, le frisson qui parcourt l'accompagnement et la basse pesante indiquent un nouvel univers de souffrance. La séparation s'entend dans un lied aux allures d'hymne : **Ihr Bild**, tout de vénération et d'espoirs réduits à néant. Schubert projette l'image d'un être aimé, puis, comme à l'accoutumée, passe de majeur à mineur et brouille les pistes. **Das Fischermädchen** évoque un agréable souvenir du passé. Son accompagnement carré, inébranlable (mais épicé de chromatisme), sert l'évidente simplicité de la poésie. **Die Stadt** renverse la perspective, et le chanteur se retrouve perdu en mer. Dans ce lied "voilé de crépuscule" ("*in Abenddämm'ung gehüllt*"), des vagues d'accords de septième diminuée empêchent l'harmonie d'accoster à la tonique (et le protagoniste sur le rivage).

Les percutantes cadences initiales de **Am Meer** éliminent l'ambiance nostalgique du lied précédent, mais l'imagerie marine perdure. Sous l'apparent et paisible contentement (ou est-ce de la résignation ?) bouillonne l'agitation du ressentiment. Le *tremolando* familier des accompagnements du *Schwanengesang* dépeint d'abord la brume, mais le glissement d'harmonies et de textures révèle l'agitation d'un esprit contrarié. Finalement, le chanteur (comme Schubert) est confronté à son double (**Der Doppelgänger**). Et malgré l'ajout d'une chanson d'amour à l'entrain juste teinté de mélancolie (**Die Taubenpost**, sur un texte du poète contemporain J.G. Seidl), Haslinger ne parvient pas à dissiper l'atmosphère de désespoir laissée par le reflet sans vie de Schubert.

Le contraste est saisissant entre l'amertume du *Schwanengesang* et l'atmosphère de **Die Sterne** (D.939), composé un peu plus tôt la même année. Ici, la ligne vocale se déploie avec agilité sur un accompagnement à l'énergie juvénile (mais les apparences sont peut-être trompeuses). Dans l'obscurité d'un paysage nocturne, les étoiles de Karl Gottfried von Leitner apportent l'espoir et "regardent tendrement le visage de celui qui souffre". Le génie protéiforme de Schubert trouve une

réponse chaleureuse appropriée : **Auf dem Strom** pour ténor, cor et piano (D.943). Composée pour le premier anniversaire de la mort de Beethoven, l'œuvre fait discrètement écho à la marche funèbre de la Symphonie Héroïque. Comme pour *Die Sterne*, Schubert compose avec son cœur et rend un magnifique hommage à son contemporain. Il est d'autant plus révélateur que ses propres adieux, ces "derniers feux de son génie", soient si amers.

GAVIN PLUMLEY

Traduction : Geneviève Bégou

Die letzten Blüten

Schubert verbrachte sein ganzes Leben in Wien, aber er wohnte nie lange am gleichen Ort und zog häufig in die verschiedenen Bezirke der Stadt. Sein Leben hatte in sehr dürftigen Wohnverhältnissen in Alsergrund begonnen, aber dann im Februar 1827 zog er in eine Wohnung in den Tuchlauben im Zentrum der Stadt. Zu dieser Zeit war Schubert schon schwer krank, doch beeinträchtigte die Geschlechtskrankheit, an der er schließlich sterben sollte, nicht seine angeborene Schaffenskraft. 1827 war das Jahr, in dem er mit schier unerschöpflichem Schaffensdrang die *Winterreise* und zwei Klaviertrios komponierte. Während auf dem zweiten Zyklus von Müller-Gedichten die Vorahnung vom baldigen tragischen Ende des Komponisten lastet, sind die Kammermusikwerke von ungetrübter Heiterkeit. Im Sommer 1828 gelang es Schubert jedoch immer weniger, die Fassade aufrechtzuerhalten; er sah sich schließlich gezwungen, die geschäftige Innere Stadt zu verlassen und zu seinem Bruder Ferdinand in die Vorstadt zu ziehen. Fern der gewohnten Geselligkeit und nicht mehr in der Lage zu wandern und zu reisen, sah Schubert den letzten Monaten seines Lebens freudlos und verbittert entgegen. Seine letzten Lieder sind Zeugnisse der Niedergeschlagenheit eines Komponisten, der das Empfinden hatte, ein Mensch zu sein, „dessen glänzendste Hoffnungen zu Nichte geworden sind“.

Den Titel *Schwanengesang*, unter dem diese Lieder der Nachwelt überliefert sind, ist eine Erfindung des Wiener Verlegers Tobias Haslinger. Haslinger, einst Sängerknabe in Linz, übernahm 1826 die Firma S.A. Steiner und schuf durch Umbenennung den Musikverlag Haslinger. Er steigerte die Verlagsproduktion auf eindrucksvolle Weise und brachte Ausgaben von ungewöhnlich hoher Qualität der technischen Ausführung heraus, etwa eine Sammlung sämtlicher Werke von Beethoven, aber auch Ausgaben einiger

Werke von Schubert, Chopin, Franz Lachner und Schumann. Keine seiner Publikationen machte aber größeren Eindruck als die 1829 erschienene Ausgabe der letzten Lieder von Franz Schubert.

„Es ist unleugbar, daß Schuberts Lieder-Kompositionen durch Tiefe und Fülle der Empfindung, durch echte Innigkeit wie durch den Zauber seelenvoller Begeisterung und zartester Gemütlichkeit eigentümlich und unvergleichlich sind. Den zahlreichen Freunden seiner klassischen Muse werden unter obigem Titel die letzten Blüten seiner edlen Kraft geboten. Es sind jene Tondichtungen, die er im August 1828, kurz vor seinem Dahinscheiden, geschrieben. Arbeiten, die auf das bewährteste den Beruf seiner reichbegabten Meisterschaft verkünden, so daß man versucht wird zu glauben, die Tüchtigkeit dieses im blühendsten Alter entschwundenen Genius habe sich mit dem rüstigsten Aufgebote aller Fülle und Macht noch einmal erhoben, um seinen Lieben eine recht preiswürdige Spende des Abschieds zu hinterlassen.“

Zwar hatte die wortreiche Annonce Haslingers ganz offensichtlich den Zweck, Kapital aus der Tatsache zu schlagen, dass der Komponist gerade erst verstorben war, doch ist dem Verleger nicht abzusprechen, dass er bei der Zusammenstellung des Zyklus wirkliches Verständnis für das Schaffen des Komponisten, für seine künstlerischen Vorlieben und seine Gedankenwelt walten ließ. Durch seine verlegerischen Entscheidungen konnte der *Schwanengesang* zu einem Stützpfeiler der heute noch wirksamen Legendenbildung über Schubert werden: verkannter Romantiker, widersprüchlich, sexuell ambivalent und letztlich unergründlich.

Das erste Lied des *Schwanengesangs* lässt die Fröhlichkeit früherer Jahre wieder aufleben. Die leichtfüßige Begleitung und die jugendlich frische Stimmung von Ludwig Rellstabs Gedicht **Liebesbotschaft** könnte unmittelbar der *Schönen Müllerin* entstammen. Der Bach, das Liebesgeständnis, ein kleiner Beigeschmack von Vergänglichkeit, all das erinnert an den Zyklus der Müller-Gedichte. Wenn es auch keinen narrativen Zusammenhang zwischen dem ersten und dem zweiten Lied gibt, verkehrt doch **Kriegers Ahnung** diese Fröhlichkeit mit einer ausgesprochen düsteren Einleitung in ihr Gegenteil; wie in *Die schöne Müllerin* ist die Liebe in Hoffnungslosigkeit umgeschlagen. Rellstabs Bild vom verträumten Krieger macht die Kluft zwischen der harten Wirklichkeit und der erträumten Geliebten umso schmerzlicher bewusst. Die freiere Liedform unterstreicht die Unvereinbarkeit dieser Welten, starre Moll-Akkorde bilden die Lebensumstände des Soldaten ab, eine klagende Dur-Begleitung beschwört die Geliebte. Dieses ruhelose Sehnen ist auch das Thema von **Frühlingssehnsucht**, in dem das Fragespiel mit dem Frühling und dem nicht endenden Winter (insofern erinnert es an die *Winterreise*) ein Gleichnis auf die Unstillbarkeit der Liebessehnsucht ist.

Ständchen bedient das Klischee des Jünglings, der seiner Angebeteten ein Ständchen bringt, einschließlich „gezapftem“ Gitarrenklang der Begleitung, obwohl es der Sänger nicht an Inbrunst seines Liebesworbens fehlen lässt. Nach anfangs diatonischem Satz verwischt Schubert diese Disparität durch den Wechsel von Stakkato- und Legatostrukturen und das Auskosten lebhafter Harmoniewechsel. Erleben wir den Liebenden in **Aufenthalt** in einer Stimmung mutloser Resignation angesichts der Ödnis seiner Umgebung – die Schubert in der schlichten strophischen Faktur abbildet –, so folgt mit **In der Ferne** die heftige Verneinung solcher Gedanken. Die darin formulierte Warnung an den Wanderer (eine in der Gedankenwelt Schuberts

allgegenwärtige Gestalt) nimmt in der letzten Strophe fieberhaft erregte, ekstatische Züge an. Das „scharrende Rösslein“ von **Abschied** bekundet einen weiteren Stimmungsumschwung, so dass man meinen könnte, es sei ein fröhliches Scheiden. Aber im Lichte der früheren Liederzyklen Schuberts und angesichts der düsteren Szenerie der anderen Rellstab-Vertonungen, hat der diatonisch beschwingte Charakter des Liedes einen boshaft spöttischen Klang.

Mit dem Wechsel zur Dichtung Heines im zweiten Teil verzichtet Schubert auf das Wechselspiel von Vordergründigkeit und Ironie zugunsten einer sehr viel schonungsloseren Sicht. Heine ist nüchterner als Rellstab, und Schubert vertont seine knappen Texte folgerichtig mit lapidarer Einfachheit. **Der Atlas** mag in vielem dem einsamen Liebenden der ersten Hälfte des Zyklus gleichen, aber das wiederholte „elend“ in der zweiten Strophe des Liedes, das Fröstelnde der Begleitung und der gewichtige Bass lassen erkennen, dass es eine neue Qualität des Schmerzes ist. In dem choralartigen **Ihr Bild** – ganz liebende Ergebenheit und zerschlagene Hoffnung – ist der Verlust hörbar. Schubert zeichnet das Bild einer geliebten Person, dann trüben seine üblichen Dur-Moll-Wechsel den Blick. **Das Fischermädchen** ist zärtliches Erinnern an Vergangenes. Die feste Begleitung – wiewohl mit Chromatik durchsetzt – passt zu der scheinbar anspruchslosen Dichtung; dann in **Die Stadt** wird der Standpunkt vertauscht: nun ist es der Sänger, der im Kahn dem Meer ausgesetzt ist. Vor dem Hintergrund aufrauschender verminderter Septakkorde bei der Verszeile „in Abenddämm’rung gehüllt“ kommt eine Rückkehr zur Tonika (und ans Ufer) nicht in Betracht.

In den bezwingenden Eröffnungskadenzen des Liedes **Am Meer** erfüllt sich die Sehnsucht des vorigen Liedes, aber sie bleibt in den Bildern der Bedrückung gefangen. Was anfangs friedlich, zufrieden (oder zumindest schicksalsergeben) erscheint, wird zunehmend erregt und schlägt in grollenden Unmut um. Das übliche Tremolando der Begleitungen des *Schwanengesangs* ist zunächst das Abbild des Nebels, dann wird durch Harmoniewechsel und wechselnde Satzstrukturen dahinter eine ruhelose und kummervolle Seele sichtbar. Der Sänger (und Schubert) sieht sich in **Der Doppelgänger** schließlich einem gespenstischen zweiten Ich gegenüber. Haslinger hat dem Zyklus **Die Taubenpost** angehängt – ein sehnsüchtiges, munteres Liebesliedchen (mit einem Text des zeitgenössischen Dichters J.G. Seidl) –, doch was es nicht geeignet, die Hoffnungslosigkeit der trüben Gedanken Schuberts zu vertreiben.

Nichts könnte die Schmerzlichkeit des *Schwanengesangs* eindrucksvoller unterstreichen, als ihm ein Lied wie **Die Sterne** (D 939) gegenüberzustellen. Die Begleitung dieses im gleichen Jahr einige Monate früher entstandenen Lieds ist von trügerisch schmissiger Lebhaftigkeit und Jugendfrische mit einer beweglichen Gesangslinie in höchster Lage. Und in einer ansonsten düsteren Szenerie stimmen die Sterne des Dichters Karl Gottfried von Leitner hoffnungsfroh, denn „sie blicken dem Dulder recht mild ins Gesicht“. Schubert, wandlungsfähig wie immer, findet dazu eine geeignete warmherzige Entsprechung. **Auf dem Strom** für Tenor, Horn und Klavier (D 943) hat er wenig später komponiert. Es entstand aus Anlass von Beethovens erstem Todestag und lässt verhalten den Trauermarsch aus der „Eroica“ anklingen. Wie in **Die Sterne** hat Schubert mit lebenswürdigem Wohlwollen komponiert, so dass dieses Lied für seinen Zeitgenossen zu einer Huldigung von großer Herzenswärme wurde. Umso deutlicher wird einem die Bitternis von Schuberts eigenen Abschiedsliedern bewusst, den „letzten Blüten seiner edlen Kraft“.

GAVIN PLUMLEY
Übersetzung Heidi Fritz

Schwanengesang D.957

nach Gedichten von Ludwig Rellstab (1-7)

Heinrich Heine (8-13)

Johann Gabriel Seidl (14)

1 | 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.

2 | Kriegers Ahnung

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

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

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

Swansong D.957

to poems by Ludwig Rellstab (1-7)

Heinrich Heine (8-13)

Johann Gabriel Seidl (14)

Love's Message

Murmuring brook, so silvery bright,
Are you hastening to my beloved, so cheerfully and swiftly?
Ah, dear brook, be my messenger;
Bring her greetings from afar.

All the flowers she tends in her garden,
Which she so charmingly wears on her bosom,
And her roses in their crimson glow:
Little brook, refresh them with your cooling stream.

When she is on the bank, lost in dreams,
And, thinking of me, she hangs her head,
Comfort the sweet girl with a kindly glance,
For her beloved will soon return.

When the sun sets with reddening gleam,
Rock my sweetheart to sleep.
Murmuring, sweep her to sweet repose;
Whisper dreams of love to her.

Warrior's Foreboding

Deep in slumber, my brothers in arms
Lie around me in a circle;
My heart is so anxious, so heavy,
So ardent with longing.

How often have I dreamt sweetly
Upon her warm breast!
How kindly did the glowing hearth seem
When she lay in my arms!

Here, where the dismal gleam of the flames,
Alas, plays only on weapons,
Here the heart feels quite alone,
And tears of melancholy well up.

Le chant du cygne D.957

sur des poèmes de Ludwig Rellstab (1-7)

Heinrich Heine (8-13)

Johann Gabriel Seidl (14)

Message d'amour

Ruisseau murmurant, de ta clarté argentine,
Si tu coules vers mon aimée si prompt, si pur,
Ah, fidèle ruisseau, sois mon messenger ;
Là-bas vers elle, emporte mon salut.

Toutes les fleurs qu'elle soigne en son jardin,
Qu'elle porte si tendrement contre son sein,
Et la pourpre ardente de ses roses,
Ruisseau, ravive-la dans le frais de ton flux.

Quand sur la rive, plongée dans ses rêves,
Elle penche la tête en songeant à moi,
Console la tendre d'un regard ami,
Car son amant bientôt reviendra.

Quand le soleil, dans l'éclat rouge du couchant,
Berce le sommeil de ma bien-aimée,
Dans son doux repos murmure,
Chuchote-lui des rêves d'amour.

Intuition de guerrier

Autour de moi étendus dans un sommeil profond
Mes compagnons d'armes gisent en cercle ;
Mon cœur est si inquiet, si lourd,
Si brûlant de nostalgie.

J'ai fait maints rêves délicieux,
La tête sur sa tiède poitrine !
Combien aimable était la lueur du foyer,
Quand assoupie elle gisait dans mes bras.

Ici, l'éclat lugubre de la flamme
Ah, ne joue que sur les armes,
Ici mon cœur, dans une solitude absolue,
Pleure des larmes de désespoir.

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

O heart, let not comfort forsake you!
Many a battle still calls.
Soon I will rest well and sleep deeply.
My dearest – good night!

Mon cœur, que l'espoir ne t'abandonne pas,
De nombreuses batailles t'appellent encore.
Bientôt, je reposerai et dormirai enfin,
Amour de ma vie – bonne nuit !

3 | 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, sehndend 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 gebricht:
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,
Nur du! Nur du!

Longing in Springtime

Whispering breezes, blowing so gently,
Exuding the scent of flowers,
How blissfully your breath greets me!
What have you done to my pounding heart?
It longs to follow you on your airy path –
Whither? Whither?

Brooklets, cheerfully babbling,
Seek their silvery way down to the valley.
The gliding current rushes past!
In its depths fields and sky are reflected.
Why, longing, yearning senses, do you draw me
Down yonder? Down yonder?

Glittering gold of the welcoming sun,
You bring the sweet bliss of hope:
How the sight of your happy greeting refreshes me!
It smiles so benignly in the deep blue sky,
And has filled my eyes with tears:
Wherefore? Wherefore?

Forests and summits are wreathed in green,
Shimmering and gleaming with snowy blossom.
Thus all things press towards the bridal light;
Seeds are swelling, buds are bursting;
They have found what they lacked:
And you? And you?

Restless longing! Yearning heart,
Is it always to be only tears, complaints and grief?
I too feel swelling urges!
Who will still at last my ardent desire?
Only you can free the springtime in my breast,
Only you! Only you!

Désir du printemps

Zéphirs susurrants qui soufflez doucement,
Senteurs fleuries inhalées profondément !
Comme votre haleine m'accueille gentiment !
Qu'avez-vous fait à mon cœur pantelant ?
Il aimerait vous suivre dans votre course éthérée,
Vers où ? Vers où ?

Ruisseaux, gazouillant si gaiement,
Dont l'argent miroitant coule vers la vallée,
Vos ondes écumantes s'y précipitent !
Elles y emportent le reflet du ciel et des prés.
Quel désir t'attire, esprit languide,
Là-bas, là-bas ?

Soleil bienfaisant à l'or chatoyant,
Tu dispensais avec grâce tes promesses de joie,
Comme ton image aimable me réconfortait !
Elle sourit doucement sur le bleu profond du ciel
Et elle a mouillé mes yeux de larmes,
Pourquoi ? Pourquoi ?

Une verte couronne ceint monts et forêts.
La neige des bourgeons brille avec panache.
Tout se presse vers une lumière nuptiale ;
Les germes se gonflent, les bourgeons éclatent,
Ils ont trouvé ce qui les anime ;
Et toi ? Et toi ?

Désir insatiable ! Cœur inassouvi,
Qui ne connaît que pleurs, plainte et langueur ?
Moi aussi je sens monter le désir !
Qui apaisera enfin ma passion ardente ?
Toi seule peut libérer le printemps dans ce cœur,
Toi seule ! Toi seule !

4 | Ständchen

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

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 verstehn 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!

5 | 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 Felsen uraltes Erz,
Ewig derselbe bleibet mein Schmerz.

6 | 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!

Serenade

Softly my songs plead
Through the night to you;
Down to the silent grove,
Beloved, come to me!

Slender treetops rustle and whisper
In the moonlight;
My darling, have no fear that
We will be overheard by a hostile betrayer.

Do you hear the nightingales sing?
Ah, they are beseeching you;
With their sweet plaints
They plead with you for me.

They understand the heart's longing,
They know the pain of love,
With their silvery tones
They touch every tender heart.

Let your breast too be moved,
Beloved, hear me!
Trembling I await you:
Come, make me happy!

Resting Place

Rushing torrent, thundering forest,
Jutting crag, my resting place.
As wave follows on wave,
My tears flow, ever renewed.

High in the treetops the branches sway
Just as my heart beats incessantly;
And, like ancient ore within the rock,
My pain remains ever the same.

Far Away

Woe betide those fugitives who venture out into the world!
Traversing foreign lands, forgetting their native land,
Detesting their mother's house, forsaking their friends,
Alas, no blessing follows them on their way!

Sérénade

Mes chants doucement
Te supplient dans la nuit ;
En bas, près de la haie silencieuse,
Bien-aimée, rejoins-moi !

Les cimes de la haute futaie murmurent
Dans le clair de lune,
L'oreille traîtresse de l'ennemi,
Ne la crains pas, ma chérie.

Entends-tu le chant des rossignols ?
Ah ! Ils t'implorent,
En une douce et plaintive mélodie
Ils t'implorent pour moi.

Ils savent ce que désirer veut dire,
Ils connaissent le mal d'amour,
Leurs notes d'argent émeuvent
Tous les cœurs tendres.

Laisse-toi émouvoir, toi aussi,
Chérie, écoute-moi,
Tremblant, je me hâte vers toi !
Viens, rends-moi heureux !

Répît

Fleuve grondant, forêt bruissante,
Rochers escarpés, vous êtes mon repos,
Comme à la vague succède la vague,
Mes larmes coulent intarissables.

Comme les cimes des arbres ondoient,
Mon cœur bat sans cesse,
Et comme la matière inaltérable du rocher,
Immuable demeure ma peine.

Au loin

Malheur à l'errant, au monde se dérochant ! –
Sillonnant le sol étranger, oubliant sa patrie,
Abhorrant son foyer, délaissant ses amis,
Nul bienfait, hélas, ne suivra son passage !

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

The yearning heart, the weeping eye,
 The never-ending longing for home!
 The heaving breast, the lament that dies away,
 The evening star twinkling, and sinking, devoid of hope!
 Sighing breezes, gently rippling waves,
 Hastening, never-tarrying sunbeams:
 Bring her who so painfully broke my faithful heart
 Greetings from the fugitive who ventures out into the world.

Le cœur se consumant, l'œil larmoyant,
 Un désir ardent, toujours renaissant, le rappelle chez lui !
 Le cœur bouillonnant, la plainte se perdant,
 L'étoile du soir, scintillant, sombrant désespérément !
 Brises chuchotantes, douces vagues ondoyantes,
 Rayons du soleil, hâtifs, toujours mouvants :
 Celle qui de douleur, hélas, a brisé mon cœur,
 Donnez-lui le salut de l'errant, au monde se dérobant.

7 | 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 gesehn,
 So kann es auch jetzt nicht beim Abschied geschehn.

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

Ade, ihr freundlichen Mägdlein 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 schimmernde Fensterlein hell, ade!
 Du glänzt 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 euch grau! Ade!
 Des Fensterlein trübes, verschimmerndes Licht
 Ersetzt ihr unzähligen Sterne uns nicht;
 Darf ich hier nicht weilen, muß hier vorbei,
 Was hilft es, folgt ihr mir noch so treu!

Farewell

Farewell! Lively, cheerful town, farewell!
 Already my horse is pawing the ground with eager hoof;
 Accept now my last, my parting salute.
 You never yet saw me sad,
 Nor can that come to pass when I leave you.

Farewell, trees and garden so green, farewell!
 Now I ride along the silvery stream,
 My farewell song echoes far and wide;
 You never heard a sad song,
 Nor will I offer you one as I depart.

Farewell, you graceful maidens there, farewell!
 Why are you looking out with impish, enticing glances
 From houses decked with fragrant flowers?
 I greet you as ever I did, and look around,
 But never will I turn my horse back.

Farewell, dear sun, as you go to rest, farewell!
 Now the twinkling stars shimmer like gold.
 How dear you are to me, little stars in the heavens;
 Though we travel the length and breadth of the world,
 You are our faithful escort everywhere.

Farewell! Little window gleaming bright, farewell!
 You shine so cosily in the twilight glow,
 And invite us so kindly into the cottage.
 Ah, I have ridden past you so often:
 Will today be the last time?

Farewell, stars, veil yourselves in grey! Farewell!
 You countless stars cannot replace for us
 That little window's dim, fading light;
 If I may not linger here, if I must press on,
 What good are you, however faithfully you follow me?

Adieu

Adieu ! Ville insouciant, allègre, adieu !
 Déjà mon cheval piaffe d'un pas joyeux ;
 Reçois le dernier, le salut d'adieu.
 Tu ne m'as encore jamais vu triste,
 Aussi ne le serai-je pas au moment de l'adieu.

Adieu, arbres, jardins si verts, adieu !
 Déjà je chevauche le long du fleuve d'argent,
 Au loin résonne mon air d'adieu ;
 Vous n'avez jamais entendu un triste chant,
 Aussi ne l'entendrez-vous pas pour mes adieux.

Adieu, aimables jeunes filles là-bas, adieu !
 Que regardez-vous de vos fenêtres dont les fleurs
 De vos regards fripons et enchanteurs ? [embaument
 Comme toujours, je vous salue et regarde alentour,
 Mais jamais mon cheval ne fera demi-tour.

Adieu, cher soleil, tu peux te reposer, adieu !
 Désormais brille l'or des étoiles scintillantes.
 Que vous m'êtes chères, étoiles au firmament ;
 Aussi parcourons-nous le monde de long en large,
 Partout vous nous escortez fidèlement.

Adieu ! Petite fenêtre étincelante et claire, adieu !
 Tu brillais d'un éclat familial et évanescent,
 Aimable, tu nous conviais dans la maisonnette.
 Ah ! Combien de fois suis-je passé devant,
 Et ce sera aujourd'hui pour la dernière fois.

Adieu, étoiles, voilez-vous de gris ! Adieu !
 Cette lumière morne et pâle de la petite fenêtre,
 Étoiles innombrables, vous ne la remplacerez pas ;
 Ici je ne dois pas m'attarder, il faut s'en aller,
 À quoi bon, maintenant, me suivre fidèlement !

8 | 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!

9 | Ihr Bild

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

Um ihre Lippen zog sich
Ein Lächeln wunderbar.
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!

10 | 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.

Atlas

Unhappy Atlas that I am! A world,
The whole world of sorrows must I carry.
I bear the unbearable, and my heart
Would break within my body.

Proud heart, you willed it so!
You wished to be happy, infinitely happy,
Or infinitely wretched, proud heart,
And now you are wretched!

Her Likeness

I stood in dark dreams
And gazed at her likeness,
And those beloved features
Stirred mysteriously to life.

Around her lips played
A wonderful smile,
And, as if from tears of melancholy,
Her eyes glistened.
My tears, too, flowed
Down my cheeks.
And, ah, I cannot believe
That I have lost you!

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.

Atlas

Ah, malheureux Atlas ! Du monde,
Je dois porter la souffrance, la souffrance du monde entier.
Je porte l'insupportable, et mon cœur
Se brise dans ma poitrine.

Cœur altier, ainsi l'as-tu voulu !
Tu voulais être heureux, heureux pour toujours ;
Ou pour toujours malheureux, cœur altier ;
Malheureux, tu l'es désormais !

Son portrait

Perdu dans une sombre rêverie
Je regardais son portrait,
Et son visage chéri
Furtivement se mit à vivre.

Sur ses lèvres se dessinait
Un merveilleux sourire.
Et comme des larmes de mélancolie
Brillaient dans son regard.
Des larmes coulaient aussi
Le long de mes joues.
Ah ! Je ne puis croire
Que je t'ai perdue !

La fille du pêcheur

Belle fille de pêcheur,
Conduis ta barque vers la rive ;
Rejoins-moi et assieds-toi,
Main dans la main nous badinerons.

Pose ta petite tête sur mon cœur
Et ne crains rien ;
Insouciant qui s'abandonne
Tous les jours à l'océan sauvage !

Mon cœur est comme l'océan,
Il a ses tempêtes, son flux et son reflux,
Et plus d'une perle superbe
Repose dans ses profondeurs.

11 | 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.

12 | 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.

The Town

On the distant horizon
Appears, like a misty vision,
The town with its turrets,
Shrouded in twilight.

A damp breeze ruffles
The grey expanse of water;
With doleful strokes
The boatman rows my boat.

The sun rises once more
Radiant from the earth,
And shows me that place
Where I lost my beloved.

By the Sea

The sea was glittering far and near
In the last rays of evening;
We sat by the lonely fisherman's hut;
We sat silent and alone.

The mist arose, the waters swelled,
The seagulls flew back and forth;
From your loving eyes
The tears fell.

I saw them fall on your hand,
And I sank to my knees;
From your white hand
I drank away the tears.

Since that hour, my body has wasted away,
And my soul is dying of desire;
The wretched woman
Has poisoned me with her tears.

La ville

À l'horizon lointain
Apparaît comme un mirage,
La ville et ses tours,
Nimbés de crépuscule.

Une brise humide ride
Le miroir gris des eaux ;
D'un morne battement
Le rameur fait avancer ma barque.

Le soleil, une dernière fois,
Enflamme le couchant,
Et me montre ce lieu
Où j'ai perdu ma bien-aimée.

Au bord de la mer

La mer miroite à l'horizon
Sous les derniers feux du couchant ;
Devant la demeure isolée du pêcheur,
Nous sommes assis muets et solitaires.

La brume s'élevait, les eaux montaient,
La mouette volait ici et là ;
De tes yeux, pleins d'amour,
Des larmes coulaient.

Je les vis couler sur ta main
Et tombais à genoux ;
Et sur ta blanche main
Je bus les larmes.

Depuis cet instant mon être se déchire,
Mon âme se meurt de désir ;
Cette compagne du malheur
Avec ses larmes m'a empoisonné.

13 | 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 Schmerzensgewalt;
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?

14 | Die Taubenpost

Ich hab eine Briefftaub 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, im Traum,
Ihr gilt das alles gleich,
Wenn sie nur wandern, wandern kann,
Dann ist sie überreich.

The Double

Still is the night, the streets are at rest.
In this house once lived my sweetheart;
She has long since left the town,
But the house still stands in the same place.
There, too, stands a man, staring upwards
And wringing his hands, overcome with grief;
I shudder when I see his face –
The moon shows me my own features.

You ghostly double, you pale companion!
Why do you ape the pain of love
That tormented me in this very place
So many a night, in time gone by?

Pigeon Post

I have a carrier pigeon in my pay
That is devoted and true;
She never stops short of her goal,
And never flies too far.

I send her out on reconnaissance
Thousands of times each day,
Past many a dear place
Until she reaches my sweetheart's house.

There she looks furtively through the window,
Observing her expression and her movements,
Merrily conveys my greetings
And brings my sweetheart's back.

I no longer need to write a note,
I just give her my tears:
Oh, she will certainly never fail to deliver them,
So zealously does she serve me.

By day or by night, awake or sleep,
It is all the same to her;
As long as she can roam,
She is perfectly content.

Le double

Silencieuse est la nuit, calmes sont les rues,
Dans cette maison vivait ma bien-aimée ;
Elle a depuis longtemps quitté la ville,
Mais sa maison est toujours là.
Un homme est là et fixe les cieux,
Et qui dans sa souffrance se tord les mains ;
Je frémis en découvrant ses traits –
La lune me montre mon propre visage.

Toi mon double, compagnon blafard !
Pourquoi singes-tu le mal d'amour,
Qui m'a tourmenté en ce lieu
Maintes nuits, en d'anciens temps ?

Le pigeon voyageur

J'ai un pigeon voyageur à mon usage,
Qui m'est dévoué et fidèle,
Jamais il ne manque son but,
Et jamais il ne s'égare.

Je l'envoie des milliers de fois
Chaque jour vers mes clients,
Au loin vers maints lieux chéris,
Jusqu'à la maison de celle que j'aime.

Là-bas, il se pose en douce à la fenêtre,
Observe son regard et sa démarche,
Lui donne mon salut en galéjant
Et vers moi emporte le sien.

Plus n'est besoin d'écrire de petits mots,
Je lui confie mes larmes mêmes ;
Oh, aucun doute qu'il ne les perde,
Car il me sert avec zèle.

De jour, de nuit, veillant, rêvant,
Cela lui est bien égal,
Si encore et toujours, il peut voyager,
Dès lors il est comblé.

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.

15 | Auf dem Strom D.943

Ludwig Rellstab

Nimm die letzten Abschiedsküsse,
Und die wehenden, die Grüße,
Die ich noch ans Ufer sende,
Eh' dein Fuß sich scheidend wende!
Schon wird von des Stromes Wogen
Rasch der Nachen fortgezogen,
Doch den tränendunklen Blick
Zieht die Sehnsucht stets zurück!

Und so trägt mich denn die Welle
Fort mit unerflehter Schnelle.
Ach, schon ist die Flur verschwunden,
Wo ich selig Sie gefunden!
Ewig hin, ihr Wonnetage!
Hoffnungsleer verhallt die Klage
Um das schöne Heimatland,
Wo ich ihre Liebe fand.

Sieh, wie flieht der Strand vorüber,
Und wie drängt es mich hinüber,
Zieht mit unnennbaren Banden,
An der Hütte dort zu landen,
In der Laube dort zu weilen;
Doch des Stromes Wellen eilen
Weiter ohne Rast und Ruh,
Führen mich dem Weltmeer zu!

She never grows tired or weary,
The path is always new to her;
She needs no coaxing or reward,
So faithful is that pigeon to me.

So I cherish her as faithfully in my heart,
Sure of the fairest prize;
She is called – Longing!
Do you know her? The messenger of a constant soul.

On the River D.943

Ludwig Rellstab

Take these last farewell kisses
And the wafted greetings
That I send to the bank
Before you turn your foot to leave!
Already the boat is borne swiftly off
By the river's current,
But my tear-dimmed gaze
Is constantly drawn back by longing!

And so the waves bear me away
With unwelcome speed.
Alas, already the meadow has vanished
Where joyfully I found her!
You are gone forever, you days of bliss!
Void of hope, my lament echoes
Round the fair homeland
Where I found her love.

See how the shore rushes past,
And how I am urged,
Drawn by nameless bonds,
To land by the cottage yonder,
To linger in the harbour yonder;
But the river races on
Without rest or respite,
Bearing me onwards to the ocean!

Jamais fatigué, jamais épuisé,
Le même chemin toujours nouveau ;
Il ne demande ni faveur, ni salaire,
Ce pigeon m'est si fidèle.

Aussi lui gardé-je une place dans mon cœur,
Assuré du plus beau des salaires ;
Son nom est – nostalgie !
La connaissez-vous ? Messagère des âmes fidèles.

Sur le fleuve D.943

Ludwig Rellstab

Prends ces derniers baisers d'adieu
Et ces derniers saluts
Que vers la rive ma main t'adresse,
Avant que ton pas ne t'éloigne de moi !
Déjà les vagues du fleuve
Emportent ma nacelle sans tarder,
Tandis que la nostalgie retient mon regard
Par les larmes brouillé.

Ainsi m'emportent les flots
Au loin, dans une hâte contraire,
Ah, déjà la campagne a disparu
Où, heureux, je l'avais rencontrée !
À jamais perdus, les jours enchantés !
Sans espoir, la plainte se perd
Sur la belle patrie
Où j'ai trouvé votre amour.

Regarde comme la rive s'éloigne en fuyant,
Et comme entraîné par une force opposée,
Par d'indicibles liens, qui me poussent
À accoster là-bas, vers cette chaumière,
Et demeurer sous la tonnelle ;
Mais le flux des eaux se presse
Plus loin, sans trêve ni repos,
M'entraînant vers l'océan !

Ach, vor jener dunklen Wüste,
Fern von jeder heitern Küste,
Wo kein Eiland zu erschauen,
O, wie faßt mich zitternd Grauen!
Wehmutstränen sanft zu bringen,
Kann kein Lied vom Ufer dringen;
Nur der Sturm weht kalt daher
Durch das grau gehobne Meer!

Kann des Auges sehrend Schweifen
Keine Ufer mehr ergreifen,
Nun so schau' ich zu den Sternen
Auf in jenen heil'gen Fernen!
Ach, bei ihrem milden Scheine
Nannt' ich sie zuerst die Meine;
Dort vielleicht, o tröstend Glück!
Dort begegn' ich ihrem Blick.

16 | Die Sterne D.939

Karl Gottfried von Leitner

Wie blitzen die Sterne so hell durch die Nacht!
Bin oft schon darüber vom Schlummer erwacht.
Doch schelt' ich die lichten Gebilde drum nicht,
Sie üben im Stillen manch heilsame Pflicht.

Sie wallen hoch oben in Engelgestalt,
Sie leuchten dem Pilger durch Heiden und Wald.
Sie schweben als Boten der Liebe umher,
Und tragen oft Küsse weit über das Meer.

Sie blicken dem Dulder recht mild ins Gesicht,
Und säumen die Tränen mit silbernem Licht.
Und weisen von Gräbern gar tröstlich und hold
Uns hinter das Blaue mit Fingern von Gold.

So sei denn gesegnet, du strahlige Schar!
Und leuchte mir lange noch freundlich und klar!
Und wenn ich einst liebe, seid hold dem Verein,
Und euer Geflimmer laßt Segen uns sein!

Ah, before that dark wilderness,
Far from all friendly coasts,
Where no island can be seen,
Oh, how I am seized by fear and trembling!
No song can reach there from the shore
To bring forth gentle tears of melancholy;
Only the storm blows cold
Over angry grey seas!

When my roaming, yearning eyes
Can no longer perceive the shore,
Then I will look up to the stars
Far off in the sacred firmament!
Ah, it was beneath their soft glow
That I first called her mine;
There, perhaps, O comforting fate,
There will I meet her gaze.

The Stars D.939

Karl Gottfried von Leitner

How brightly the stars gleam through the night!
I have often been roused from slumber by them.
But I do not chide the shining beings for that;
They secretly perform many a healing task.

They float high above in the form of angels;
They light the pilgrim's way through heath and forest.
They hover about as messengers of love,
And often carry kisses far over the sea.

They gaze gently into the face of the patient sufferer,
And edge his tears with a silver light;
And comfortingly and lovingly point us away from the,
Beyond the azure, with fingers of gold. [grave]

Then bless you, O radiant throng!
Long may you continue to shine kindly and clearly
And if ever I should love, smile on the match, [on me!
And let your twinkling be a blessing upon us!

Translations: Charles Johnston

Ah, devant ce sombre désert,
Loin de tout gai rivage,
Où aucune île ne peuple l'horizon,
Oh, un tremblement d'effroi m'envahit !
Qui fait doucement monter des larmes de regret,
Aucun chant de la rive ne peut dès lors m'atteindre ;
Le froid de la tempête souffle d'en deçà,
Depuis la mer grise qui monte.

Puisque mon regard errant et languissant,
N'atteint plus aucun rivage,
Il se tourne vers les étoiles,
Là-haut vers l'horizon sacré !
Ah, sous leur douce lueur
Ai-je d'abord invoqué la mienne ;
Là-haut peut-être, ô heureux réconfort !
Là-haut, je croiserai son regard.

Les étoiles D.939

Karl Gottfried von Leitner

Comme les étoiles scintillent si claires dans la nuit !
De ma torpeur, elles m'ont souvent ravi,
Mais je ne fais pas grief à ces brillantes effigies,
Qui accomplissent en secret maints devoirs salutaires.

Pareilles aux anges là-haut elles ondoient,
Lumineux guides des pèlerins sur la lande, dans les bois.
Messagères d'amour, elles planent alentour,
Et souvent portent les baisers loin au-delà des mers.

Elles plongent avec douceur dans les yeux languissants
Et perlent nos larmes de reflets d'argent,
Apaisantes et aimables, elles nous éloignent de la mort,
Au-delà de l'azur avec leurs doigts d'or.

Ainsi sois bénie, multitude rayonnante !
Et puisse sur moi briller ta clarté aimante,
Et si je dois être amoureux, souris à cette union,
Et que ton scintillement soit notre bénédiction.

Traduction Jean-Marc Berns

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 concert, opera, 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 they have just completed for 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 2010 'Vocal Solo Award' for his first Schubert recording with Paul Lewis: *Winterreise*.

Mark Padmore est né à Londres et a grandi à Canterbury. Il étudie au King's College de Cambridge où il obtient son prix avec mention. Il s'est depuis établi sur la scène internationale et se produit dans le cadre d'opéras, de concerts (en particulier dans les *Passions* de Bach) et de récitals. Il entretient des liens étroits avec l'English National Opera, le Welsh National Opera, Glyndebourne, le Théâtre Royal de la Monnaie et celui du Châtelet. Mark Padmore a chanté avec les orchestres philharmoniques de Londres et de Berlin, le New York Philharmonic, et l'Orchestre Philharmonique de Vienne, avec le Royal Concertgebouw, l'Orchestre de Philadelphie, le London Symphony et l'Orchestra of the Age of Enlightenment.

Reconnu comme récitaliste, Mark Padmore a donné de nombreux concerts dans les salles les plus appréciées (Concertgebouw à Amsterdam, Wigmore Hall à Londres, Musée Pouchkine à Moscou, Zankel Hall et Alice Tully Hall à New York, Konzerthaus à Vienne...). Mark Padmore travaille régulièrement avec les pianistes Julius Drake, Roger Vignoles, Andrew West, Imogen Cooper et Till Fellner. Avec Paul Lewis, il vient de terminer pour harmonia mundi un triptyque consacré à Schubert. Le premier volet, *Le Voyage d'hiver*, a reçu un Gramophone Award en 2010 (Solo Vocal). Son enregistrement d'arias de Haendel, *As steals the morn...*, avec Andrew Manze et l'English Concert, a obtenu le prix du meilleur enregistrement vocal du BBC Music Magazine en 2008.

Mark Padmore ist in London geboren und in Canterbury aufgewachsen. Er studierte am renommierten King's College in Cambridge, wo er seinen Abschluß mit Auszeichnung bestand. Heute ist er als Sänger im Opern-, Konzert- und Liedrepertoire anerkannt, und machte vor allem in den Passionen von Bach auf sich aufmerksam. Er tritt unter anderem regelmäßig an der Englischen und an der Walisischen Nationaloper, in Glyndebourne, im Théâtre Royal de la Monnaie und im Théâtre du Châtelet auf. Er hat mit den Londoner, Berliner, Wiener und New Yorker Philharmonikern gesungen, ebenso wie mit dem Royal Concertgebouw, den Londoner Symphonikern, dem Philadelphia Orchestra und dem Orchestra of the Age of Enlightenment.

Als Liedinterpret hat er zahlreiche Liederabende in berühmten Konzerthallen gegeben, darunter das Concertgebouw, die Wigmore Hall, das Moskauer Puschkin Museum, die New Yorker Zankel Hall und Alice Tully Hall, und das Wiener Konzerthaus. Er arbeitet regelmäßig mit den Pianisten Julius Drake, Roger Vignoles, Andrew West, Imogen Cooper, Till Fellner und Paul Lewis zusammen (mit dem letzteren hat er gerade den vielgepriesenen dreiteiligen Schubert-Zyklus für harmonia mundi abgeschlossen). Mark Padmore hat mit seinen Aufnahmen bei der Kritik große Zustimmung gefunden. Seine CD mit Händel-Arien *As steals the morn...* (ebenfalls bei harmonia mundi) wurde 2008 mit dem Vocal Award des BBC Music Magazine ausgezeichnet, und für seine erste Schubert-Einspielung mit Paul Lewis, die *Winterreise*, erhielt er 2010 den Vocal Solo Award der Zeitschrift *Gramophone*.

Paul Lewis studied with Joan Havill at the Guildhall School of Music and Drama, before going on to study privately with Alfred Brendel. Since then, he has been a regular guest at many of the world's most prestigious venues and festivals, performing with leading orchestras and conductors such as Sir Colin Davis, Bernard Haitink, Christoph von Dohnányi, Sir Mark Elder, Sir Charles Mackerras, Wolfgang Sawallisch, Sir Andrew Davis, and Marin Alsop. He has given recitals across Europe and the United States, as well as in Japan and Australia.

Paul Lewis has a particularly strong relationship with London's Wigmore Hall, where he has appeared on more than forty occasions and where he launched a Schubert cycle with tenor Mark Padmore. Their recording of Schubert's *Winterreise* (harmonia mundi) was named 'Recording of the Month' in the November 2009 issue of *Gramophone* magazine.

Between 2005 and 2007, Paul Lewis performed all the Beethoven piano sonatas on tour in the USA and Europe, in tandem with his complete recording of the cycle for harmonia mundi. This project earned him two Gramophone Awards in 2008: Recording of the Year and Best Instrumental Recording. In the summer of 2010 he became the first soloist to perform the complete Beethoven piano concertos at the BBC Proms in a single season. His studio recordings of the cycle with the BBC Symphony Orchestra under Jiří Bělohlávek have since been acclaimed by the international press.

Paul Lewis étudie auprès de Joan Havill à la Guildhall, puis reçoit les conseils d'Alfred Brendel. Depuis, il se produit avec les plus grands orchestres internationaux, sous la direction de chefs tels que Sir Colin Davis, Bernard Haitink, Christoph von Dohnányi, Sir Mark Elder, Sir Charles Mackerras, Wolfgang Sawallisch, Sir Andrew Davis ou Marin Alsop. Ses récitals l'ont mené sur les principales scènes d'Europe et des États-Unis, ainsi qu'au Japon et en Australie.

Paul Lewis entretient une relation particulière avec le Wigmore Hall de Londres, où il s'est déjà produit à plus de quarante reprises, et où est né le projet d'un cycle Schubert avec le ténor Mark Padmore. Leur enregistrement du *Voyage d'hiver* pour harmonia mundi a été élu "disque du mois" par le magazine *Gramophone*.

De 2005 à 2007, Paul Lewis a interprété l'intégrale des Sonates pour piano de Beethoven, parallèlement à leur enregistrement pour harmonia mundi, qui a été distingué par deux Gramophone Awards (Meilleur enregistrement de l'année 2008 et Prix du soliste instrumental). Aux Proms de Londres de l'été 2010, il est le premier à interpréter l'intégrale des concertos de Beethoven en une seule saison, démarche faisant parallèlement l'objet d'un enregistrement discographique avec Jiří Bělohlávek plébiscité par la presse internationale.

Paul Lewis war Schüler von Joan Havill an der Guildhall School und wurde dann Meisterschüler von Alfred Brendel. Seitdem spielte er mit den bedeutendsten internationalen Orchestern, unter der Leitung von Dirigenten wie Sir Colin Davis, Bernard Haitink, Christoph von Dohnanyi, Sir Mark Elder, Sir Charles Mackerras, Wolfgang Sawallisch, Sir Andrew Davis und Marin Alsop. Er gab zahlreiche Klavierabende in den berühmtesten Sälen Europas und der Vereinigten Staaten, wie auch in Japan und Australien.

Paul Lewis unterhält eine privilegierte Beziehung mit dem Wigmore Hall in London, wo er schon über vierzig Mal aufgetreten ist. Dort hat er auch einen Schubert-Zyklus mit dem Tenor Mark Padmore begonnen. Ihre Aufnahme der *Winterreise* für harmonia mundi wurde zum "Recording of the Month" des Magazins *Gramophone* gewählt. In den Jahren 2005/2007 hat Paul Lewis sämtliche Klaviersonaten von Beethoven gespielt und sie gleichzeitig bei harmonia mundi aufgenommen. Diese Einspielung wurde mit zwei Gramophone Awards ausgezeichnet ("Beste Aufnahme des Jahres 2008" und "Jahrespreis des besten Instrumentalsolisten"). Bei den Londoner Proms im Sommer 2010 spielte er als Erster sämtliche Klavierkonzerte von Beethoven in einer einzigen Saison. Die Gesamtaufnahme dieser Konzerte unter der Leitung von Jiří Bělohlávek fand bei der internationalen Presse einhellig begeisterte Zustimmung.

ACKNOWLEDGEMENTS

Steinway concert piano chosen for this recording is supplied
and maintained by Steinway & Sons, London

STEINWAY & SONS.

Photos by Marco Borggreve

All texts and translations © harmonia mundi usa except as noted

PRODUCTION **USA**

© © 2011 harmonia mundi usa
1117 Chestnut Street, Burbank, California 91506
Recorded October, 2010
at Air Studios, Lyndhurst Hall, London
German language coach: Franziska Roth

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

harmoniamundi.com

HMU 907520