

ALBUM FÜR DIE FRAU

scenes from the Schumanns' Lieder

CAROLYN SAMPSON & JOSEPH MIDDLETON

SCHUMANN, Robert (1810–56) & *Clara (1819–96)

Prologue

[1]	Langsam und mit Ausdruck zu spielen (piano solo)
No. 21 of <i>Album für die Jugend</i> , Op. 68	1'47
[2]	Liebst du um Schönheit*
No. 2 of <i>Gedichte aus Rückerts Liebesfrühling</i> , Op. 12	2'06

Since first seeing him

[3]	Seit ich ihn gesehen No. 1 of <i>Frauenliebe und -leben</i> , Op. 42	2'28
[4]	O Lust, o Lust* No. 6 of 6 <i>Lieder aus „Jucunde“</i> , Op. 23	1'37
[5]	Volksliedchen No. 2 of <i>Lieder und Gesänge, Vol. II</i> , Op. 51	0'55
[6]	Liebeszauber* No. 3 of 6 <i>Lieder</i> , Op. 13	2'02

He, the most wonderful of all

[7]	Er, der Herrlichste von allen No. 2 of <i>Frauenliebe und -leben</i>	3'12
[8]	An einem lichten Morgen* No. 2 of 6 <i>Lieder aus „Jucunde“</i>	2'26
[9]	Warum willst du and're fragen*
No. 3 of <i>Gedichte aus Rückerts Liebesfrühling</i> , Op. 12	2'20
[10]	Liebeslied No. 5 of <i>Lieder und Gesänge, Vol. II</i>	2'13

I cannot grasp it, believe it

[11] Ich kann's nicht fassen, nicht glauben	3'12
<i>No. 3 of Frauenliebe und -leben</i>	
[12] Verratene Liebe	0'46
<i>No. 5 of 5 Lieder, Op. 40</i>	
[13] Die stille Lotosblume *	2'36
<i>No. 6 of 6 Lieder, Op. 13</i>	

You ring on my finger

[14] Du Ring an meinem Finger	2'29
<i>No. 4 of Frauenliebe und -leben</i>	
[15] Der Mond kommt still gegangen *	1'55
<i>No. 4 of 6 Lieder, Op. 13</i>	
[16] Lied der Braut I	2'15
<i>No. 11 of Myrthen, Op. 25</i>	
[17] Lied der Braut II	1'31
<i>No. 12 of Myrthen</i>	
[18] Glückes genug (piano solo)	1'01
<i>No. 5 of Kinderszenen, Op. 15</i>	

Help me, my sisters

[19] Helft mir, ihr Schwestern	1'55
<i>No. 5 of Frauenliebe und -leben</i>	
[20] Die Lotosblume	1'43
<i>No. 7 of Myrthen</i>	
[21] Lust der Sturmnacht	1'27
<i>No. 1 of 12 Gedichte, Op. 35</i>	

Sweet friend, you look at me in wonder

[22] Süßer Freund, du blickest mich verwundert an	4'22
<i>No. 6 of Frauenliebe und -leben</i>	
[23] Hochländisches Wiegenlied	2'52
<i>No. 14 of Myrthen</i>	

[24]	Der Sandmann No. 13 of <i>Liederalbum für die Jugend</i> , Op. 79	2'07
[25]	Kind im Einschlummern (piano solo) No. 12 of <i>Kinderszenen</i>	1'46

On my heart, at my breast

[26]	An meinem Herzen, an meiner Brust No.7 of <i>Frauenliebe und -leben</i>	1'16
[27]	Ritter vom Steckenpferd (piano solo) No. 9 of <i>Kinderszenen</i>	0'43
[28]	Dein Angesicht so lieb und schön
No. 2 of 5 <i>Lieder und Gesänge</i> , Op. 127	2'32
[29]	Mädchen-Schwermut No. 3 of 4 <i>Gesänge</i> , Op. 142	2'57

Now you have caused me my first pain

[30]	Nun hast du mir den ersten Schmerz getan
No.8 of <i>Frauenliebe und -leben</i>	3'57
[31]	Requiem
No. 7 of <i>Sechs Gedichte und Requiem</i> , Op. 90	3'45

Postlude

[32]	Winterzeit I (piano solo) No. 38 of <i>Album für die Jugend</i>	2'14

TT: 71'46

Carolyn Sampson *soprano*

Joseph Middleton *piano*

How does one perform *Frauenliebe und -leben* today? Regardless of how eloquently one justifies it, this depiction of a woman's love and life as a sequence of love, marriage, motherhood and widowhood, is distressingly old-fashioned. 19th-century gender roles were strongly polarised, and for most men, the best women aspired only to be adoring and subservient wives and mothers. Adalbert von Chamisso's *Frauenliebe* poems of 1830 were among the countless verses, novels, songs and operas which upheld this view.

Robert Schumann set eight of Chamisso's poems in 1840, when he was frantically in love with the internationally famous pianist Clara Wieck. Throughout the 1830s, her playing had inspired numerous solo piano cycles; their impending marriage in 1840 released a seemingly unending flow of songs, which not only captured his emotions but, importantly, popularised his name in the amateur music market.

Womanhood, as presented in *Frauenliebe und -leben* (FLL), was deeply conflicting for Clara. Already before her marriage, she worried about Robert's expectation that she would be a housewife, supported by him. Given his frail mental health, this fantasy soon evaporated, and it is perhaps unsurprising that Clara Schumann almost never performed FLL complete.

This recital draws both on how Robert conceived his cyclical works, and how Clara performed them. Robert plundered contemporary Romantic literature not only for his songs, but also for his solo piano collections, which had fanciful titles like *Kreisleriana* or *Kinderszenen*. These titles baffled audiences, so Clara – a determined champion of her husband's works – selected and combined individual numbers from different collections in her concerts, aiming for the most appealing and varied effect. In this way, she popularised Robert's music across Europe.

This recital frames each 'scene' of the imaginary heroine's life with other music by the Schumanns. The Prologue [Tracks 1–2] opens tenderly and tentatively, with *Langsam und mit Ausdruck zu spielen* from Robert's piano collection *Album für die Jugend*. The trepidation of new love is introduced by Clara's setting of Rückert's *Liebst du um Schönheit*, which pleads with the lover to love her eternally, for the sake of love itself,

not for her beauty, youth or wealth. New love is, after all, fraught with risk and fear of rejection.

But our 'Frau' is overwhelmingly in love. The first scene, 'Since first seeing him' [Tracks 3–6], opens with the wondering *Seit ich ihn gesehen* (FLL 1): since her eyes fell on the beloved, she can perceive nothing else. But love is certain to flower in this story, as Clara's ebullient *O Lust, o Lust* tells us; this song celebrates the joy of singing – and through its bubbling accompaniment, of playing the piano, forging the link between love and music which characterised the Schumanns' own marriage. There follows a naïve love declaration, Robert's *Volksliedchen* by Friedrich Rückert, which is then rendered more profoundly in Clara's *Liebeszauber*. Emanuel Geibel's words tell us how the world silently contemplates the song of the nightingale (representing love).

Love is now celebrated in 'He, the most wonderful of all' [Tracks 7–10], opening with *Er, der Herrlichste von allen* (FLL 2). Clara's setting of Hermann Rollett's *An einem lichten Morgen* follows, its image of the sun penetrating the blossom a metaphor for erotic love. Momentary doubt re-emerges from her setting of Rückert's *Warum willst du and're fragen*, which, strangely, abjures the beloved to judge her love only through her eyes, not her words or those of others; but the doubt is assuaged by Robert's *Liebeslied*, in which Marianne Willemer's words reassure us that the heroine will devote her life to her love.

In the scene 'I cannot grasp it, believe it' [Tracks 11–13], our heroine expresses her astonishment that her love is reciprocated. The spiky uncertainty of *Ich kann's nicht fassen* (FLL 3) is swiftly neutralised by Robert's *Verratene Liebe*, a setting of a translation by Chamisso, which tells us that this burgeoning love can no longer be concealed. But intimacy and mystery re-emerge from Clara's setting of Geibel's *Die stille Lotosblume*, in which the poet asks the lotus flower whether it can fathom the swan's song.

The betrothal follows in the next scene, 'You ring on my finger' [Tracks 14–18]. *Du Ring an meinem Finger* (FLL 4) expresses her semi-religious vow to yield herself to her new husband. The tentative growth of love is explored in Clara's setting of Geibel's *Der Mond kommt still gegangen*; she contemplates her beloved's house at a distance, and

then looks (perhaps for the last time) out into the dark world. The two *Lieder der Braut* are drawn from the *Myrthen* songs, Robert's wedding gift to Clara. In Rückert's words, the bride reaffirms her love for her mother and reassures her fears. The solo *Glückes genug* from *Kinderszenen* closes the scene optimistically.

The scene 'Help me, my sisters' describes the wedding [Tracks 19–21]. *Helft mir, ihr Schwestern* (FLL 5) initially addresses the bridesmaids, but reverts to thoughts of her beloved, now depicted as a sun before whom she will bow. In Robert's setting of Heinrich Heine's *Die Lotosblume*, lotus blossom and moonlight are paired again, although the flower now weeps with pain, perhaps of deflowering. But from the new husband's perspective, the night is a joyous romp, evoked by Robert's rumbustious setting of Justinus Kerner's *Lust der Sturmnacht*; the storm may rage, but he is locked in his love's embrace.

Parenthood follows in the scene 'Sweet friend, you look at me in wonder' [Tracks 22–25]. In *Süßer Freund, du blickest* (FLL 6), she shyly announces her pregnancy. Robert's setting of Burns's *Hochländisches Wiegenlied* is her first lullaby, counterpointed by the playful *Der Sandmann*, a poem by Hermann Kletke, in which the Sandmann sprinkles sand in children's eyes to make them fall asleep. There follows Robert's most touching evocation of the vulnerability of childhood, *Kind im Einschlummern* from *Kinderszenen*.

In 'On my heart, at my breast' [Tracks 26–29], motherhood is celebrated, through suckling the baby in *An meinem Herzen, an meiner Brust* (FLL 7), and then in play with the infant (*Ritter vom Steckenpferd*). However, impending death and grief are signalled by Robert's settings of Heine's *Dein Angesicht* and Lily Bernhard's *Mädchen-Schwermut*.

The death of her husband in 'Now you have caused me my first pain' [Tracks 30–31] causes her to feel that her life is over, with *Nun hast du mir den ersten Schmerz getan* (FLL 8). Through Robert's large-scale, supremely cathartic *Requiem*, a setting of an anonymous poem, she embraces his death as a release from suffering. But in the Postlude, raw grief subsides into wordless mourning (*Winterzeit I*), for piano solo.

While love, marriage and motherhood dominated much of Clara Schumann's life, Robert's death in 1856 signalled the start of a four-decade widowhood in which she

resumed her stellar career as a pianist – a phase about which 19th-century poets and composers had nothing to say. This recital suggests that the experiences of our ‘Frau’ are richer than Chamisso and Robert Schumann imagined.

© *Natasha Loges 2020*

Carolyn Sampson has enjoyed notable successes worldwide in repertoire ranging from early baroque to the present day. On the opera stage she has appeared with English National Opera, Glyndebourne Festival Opera, Scottish Opera, Opéra de Paris, Opéra de Lille, Opéra de Montpellier and Opéra National du Rhin. In concert she performs regularly at the BBC Proms and with orchestras including the Bach Collegium Japan, Concertgebouworkest, Freiburg Baroque Orchestra, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Leipzig Gewandhaus Orchestra, Vienna Symphony Orchestra and with numerous orchestras in the USA. She has worked with conductors such as Harry Bicket, Ivor Bolton, Riccardo Chailly, William Christie, Harry Christophers, Sir Mark Elder, Philippe Herreweghe, Andris Nelsons, Yannick Nézet-Séguin and Trevor Pinnock. A consummate recitalist, Carolyn Sampson appears regularly at the Wigmore Hall (at which she was a ‘featured artist’ in the 2014–15 season). She has given recitals at the Amsterdam Concertgebouw, Carnegie Hall and in San Francisco, Frankfurt, Berlin, Vienna, Barcelona and Freiburg, as well as a recital tour of Japan. Carolyn Sampson has an extensive discography earning accolades including the recital award in the 2015 *Gramophone* Awards, a Diapason d’Or and nomination for Artist of the Year in the 2017 *Gramophone* Awards. Her début song recital disc, ‘Fleurs’, with Joseph Middleton featured songs by composers from Purcell to Richard Strauss and Britten, and was shortlisted in the solo vocal category of the *Gramophone* Awards. Together with Middleton she has gone on to release acclaimed albums including ‘A Verlaine Songbook’, exploring settings of the poetry of Paul Verlaine; ‘A Soprano’s Schubertiade’ and ‘The Contrast’, an anthology of English poetry in song – all for BIS Records.

www.carolynsampson.com

The highly acclaimed pianist **Joseph Middleton** specialises in the repertoire of chamber music and song. He has enjoyed partnerships with Sir Thomas Allen, Dame Felicity Lott, Carolyn Sampson, Dame Sarah Connolly, Ian Bostridge, Christopher Maltman, Kate Royal, Wolfgang Holzmair, Iestyn Davies, Christiane Karg, Louise Alder, Mark Padmore and Katarina Karnéus in venues including New York's Alice Tully Hall, the Vienna Konzerthaus, Amsterdam Concertgebouw, Cologne Philharmonie, Zürich Tonhalle, Luxembourg Philharmonie and London's Wigmore Hall. He is a regular guest at festivals in Aix-en-Provence, Aldeburgh, Edinburgh, Munich, Stuttgart, Frankfurt, Ravinia, Japan, San Francisco, Toronto and Vancouver as well as the BBC Proms, and is heard frequently in his own series on BBC Radio 3. Joseph Middleton is director of Leeds Lieder, musician in residence at Pembroke College Cambridge and a professor at his alma mater, the Royal Academy of Music. He has a fast-growing and award-winning discography and was the recipient of the Royal Philharmonic Society's Young Artist of the Year Award in 2017.

www.josephmiddleton.com

Wie führt man heute *Frauenliebe und -leben* auf? Keine noch so wortgewandte Rechtfertigung verwischt den arg altmodischen Eindruck, den diese Schilderung des weiblichen Lebenswegs als Abfolge von Liebe, Heirat, Mutter- und Witwenschaft hervorruft. Im 19. Jahrhundert waren die Geschlechterrollen stark polarisiert: In den Augen der meisten Männer fanden Frauen ihre Erfüllung darin, verehrungsvolle, unterwürfige Ehefrauen und Mütter sein. Adalbert von Chamissos Gedichtzyklus aus dem Jahr 1830 gehört zu den zahllosen Versen, Romanen, Liedern und Opern, die diese Sichtweise festigten.

1840, in der stürmischen Phase seiner Liebe zu der weltberühmten Pianistin Clara Wieck, vertonte Robert Schumann acht von Chamissos Gedichten. Claras Klavierspiel hatte in den 1830er Jahren zahlreiche Zyklen für Klavier inspiriert; die bevorstehende Heirat löste 1840 einen scheinbar unversiegbaren Strom von Liedern aus, der nicht nur Roberts Gefühlen Ausdruck verlieh, sondern auch seinen Namen im nicht unbedeutenden Markt für Amateurmusiker bekannt machte.

Das Frauenbild, das *Frauenliebe und -leben* (FLL) vermittelt, war ein für Clara zu tiefst zwiespältiges. Schon vor ihrer Heirat haderte sie mit Roberts Erwartung, sie werde fortan Hausfrau und er der Ernährer sein. Angesichts seiner labilen geistigen Verfassung zerschlug sich diese Fantasie bald, und es dürfte kaum überraschen, dass Clara Schumann FLL fast nie vollständig aufführte.

Das Programm dieses Albums knüpft an die Art und Weise an, wie Robert seine zyklischen Werke konzipierte und wie Clara sie aufführte. Robert plünderte die zeitgenössische romantische Literatur nicht nur für seine Lieder, sondern auch für seine solistischen Klavierzyklen mit ihren versponnenen Titeln wie *Kreisleriana* oder *Kinderszenen*. Derlei Titel irritierten das Publikum, so dass Clara – eine zielstrebige Verfechterin der Werke ihres Mannes – in ihren Konzerten einzelne Stücke aus verschiedenen Sammlungen auswählte und kombinierte, um eine möglichst zugkräftige und facettenreiche Wirkung zu erzielen. Auf diese Weise verhalf sie Roberts Musik in ganz Europa zum Durchbruch.

In unserem Programm wird jede „Szene“ aus dem Leben der imaginären Heldin von Musik der Schumanns umgeben. Zärtlich und zaghaft eröffnet *Langsam und mit Aus-*

druck zu spielen“ aus Roberts Klavierzyklus *Album für die Jugend* den Prolog [Tracks 1–2]. Claras Vertonung von Rückerts *Liebst du um Schönheit* stellt das Hoffen und Bangen junger Liebe vor: Inständig bittet die Protagonistin den Geliebten, sie ewig, um der Liebe selbst willen zu lieben – nicht um ihrer Schönheit, Jugend oder ihres Reichtums willen. Junge Liebe, das heißt nicht zuletzt auch: Risiko und Angst vor Zurückweisung.

Doch die Liebe unserer Heldin ist unbändig. Die erste Szene – „Seit ich ihn gesehen“ [Tracks 3–6] – beginnt mit dem verwunderten Eröffnungslied aus FLL: Seit ihr Blick auf den Geliebten fiel, ist sie für alles andere verloren. Sicherlich aber wird die Liebe in unserer Geschichte erblühen, wovon Claras überschwängliches *O Lust, o Lust* kündigt; es feiert die Freude am Singen und, mit seiner sprudelnden Begleitung, am Klavierspiel – womit die enge Verbindung von Liebe und Musik geknüpft wäre, die die Ehe der Schumanns prägte. Als treuerherzige Liebeserklärung folgt Roberts *Volksliedchen* nach Friedrich Rückert, die dann in Claras *Liebeszauber* vertieft wird. Emanuel Geibel schildert, wie die stumme Welt dem Gesang der Nachtigall (Symbol der Liebe) lauscht.

„Er, der Herrlichste von allen“ [Tracks 7–10] ist ein Fest der Liebe, das mit dem gleichnamigen zweiten Lied aus FLL beginnt. Es folgt Claras Vertonung von Hermann Rolletts *An einem lichten Morgen*, dessen Bild des Sonnenstrahls, der in die Blüte dringt, eine erotische Liebesmetapher ist. Rückerts *Warum willst du and're fragen*, das den Geliebten seltsamerweise beschwört, ihre Liebe nur an ihren Augen, nicht an ihren Worten oder denen anderer zu messen, lässt für kurze Zeit neue Zweifel aufkommen; diese aber beschwichtigt Roberts *Liebeslied*, welches uns in Marianne Willemer's Worten versichert, dass die Heldin ihr Leben ihrer Liebe weihen wird.

In der Szene „Ich kann's nicht fassen, nicht glauben“ [Tracks 11–13] erstaunt die Heldin über die Erwidung ihrer Liebe. Lässt das Titellied (FLL 3) noch Stacheln der Unsicherheit erkennen, so verströmt Roberts *Verratene Liebe*, das eine Übersetzung aus dem Griechischen von Chamisso vertont, Gewissheit: Die aufknospende Liebe lässt sich nicht länger verbergen! Intimer und geheimnisvoller geht es in Claras Vertonung von Geibels *Die stille Lotosblume* zu, in dem der Dichter die Lotusblume fragt, ob sie den Schwanengesang verstehe.

In der nächsten Szene kommt es zur Verlobung: „Du, Ring an meinem Finger“ [Tracks 14–18]. In dem gleichnamigen Lied (FLL 4) legt die Protagonistin das halbreligiöse Gelübde ab, sich ihrem Ehegatten ganz hinzugeben. Claras Vertonung von Geibels *Der Mond kommt still gegangen* sinnt zaghaft wachsender Liebe nach: Aus der Ferne blickt die Heldin auf das Haus ihres Geliebten und dann (vielleicht ein letztes Mal) hinaus in die dunkle Welt. Die beiden *Lieder der Braut* sind den *Myrthen* entnommen, Roberts Hochzeitsgeschenk für Clara. Mit den Worten Rückerts bekräftigt die Braut die Liebe zu ihrer Mutter und besänftigt ihre Ängste. *Glückes genug* aus den *Kinderszenen* für Klavier bringt die Szene zu einem optimistischen Abschluss.

Mit „Helft mir, ihr Schwestern“ ist die Hochzeitsszene [Tracks 19–21] überschrieben; das Titellied (FLL 5) wendet sich zunächst an die Brautjungfern, kehrt aber dann in Gedanken zu ihrem Geliebten zurück, der nun als Sonne erscheint, vor der unsere Heldin sich verneigen wird. In Roberts Vertonung von Heinrich Heines *Die Lotosblume* werden erneut Lotusblüte und Mondlicht miteinander verknüpft; jetzt aber vergießt die Blume, vielleicht in banger Vorahnung nächtlichen Liebeswehs, Tränen des Schmerzes. Aus der Sicht des frischgebackenen Ehemanns freilich ist die Nacht eine fröhliche Tollerei, wie Roberts ausgelassene Vertonung von Justinus Kerner's *Lust der Sturmnacht* zeigt: Mögen die Stürme noch so toben – er bleibt in liebevoller Umarmung geborgen.

Dem elterlichen Dasein gilt die Szene „Süßer Freund, du blickest mich verwundert an“ [Tracks 22–25]; im Titellied (FLL 6) verkündet unsere Heldin scheu ihre Schwangerschaft. Als Kontrapunkt zu Roberts Vertonung von Burns' *Hochländischem Wiegenlied* streut das spielerische *Der Sandmann* nach Hermann Kletke den Kindern Sand in die Augen, auf dass sie in den Schlaf sinken. Hierauf folgt Roberts ungemein berührende Beschwörung kindlicher Verletzlichkeit: *Kind im Einschlummern* aus den *Kinderszenen*.

„An meinem Herzen, an meiner Brust“ [Tracks 26–29] preist die Mutterschaft – das Glück beim Stillen des Säuglings, von dem das Titellied (FLL 7) erzählt, oder beim Spiel mit dem Kind (*Ritter vom Steckenpferd*). Roberts Vertonungen von Heines *Dein Angesicht* und Lily Bernhards *Mädchen-Schwermut* verweisen indes bereits auf drohenden Schmerz und Tod.

Mit dem Tod ihres Mannes in „Nun hast du mir den ersten Schmerz getan“ [Tracks 30–31] ist, so will der Heldin scheinen, auch ihr Leben an seinem Ende angelangt (FLL 8). In Roberts groß angelegtem, höchst kathartischem *Requiem* – Vertonung eines anonymen Gedichts – nimmt sie seinen Tod als Befreiung vom Leiden an. Ein Klavier-epilog verwandelt schließlich den blanken Schmerz in stumme Trauer (*Winterzeit I*).

Obwohl Liebe, Ehe und Mutterschaft einen Großteil von Clara Schumanns Leben bestimmten, markierte Roberts Tod im Jahr 1856 den Beginn einer vier Jahrzehnte währenden Witwenschaft, in der sie an ihre glänzende Karriere als Pianistin anknüpfte – ein Lebensabschnitt, über den Dichter und Komponisten des 19. Jahrhunderts nichts zu sagen hatten. Das hier vorgelegte Programm lässt den Schluss zu, dass der Erfahrungsreichtum unserer Heldin die Vorstellungskraft von Chamisso und Robert Schumann um einiges überstieg.

© *Natasha Loges 2020*

Carolyn Sampson genießt weltweit großen Erfolg mit einem Repertoire, das vom Frühbarock bis zur Gegenwart reicht. Sie tritt an Opernhäusern wie der English National Opera, der Glyndebourne Festival Opera, der Scottish Opera, der Opéra de Paris, der Opéra de Lille, der Opéra de Montpellier und der Opéra National du Rhin auf. Auf der Konzertbühne ist sie regelmäßig bei den BBC Proms sowie mit Orchestern wie dem Bach Collegium Japan, dem Concertgebouworkest, dem Freiburger Barockorchester, dem Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dem Gewandhausorchester Leipzig, den Wiener Symphonikern und zahlreichen Orchestern in den USA zu erleben. Zu den Dirigenten, mit denen sie zusammengearbeitet hat, gehören Harry Bicket, Ivor Bolton, Riccardo Chailly, William Christie, Harry Christophers, Sir Mark Elder, Philippe Herreweghe, Andris Nelsons, Yannick Nézet-Séguin und Trevor Pinnock.

Als vollendete Liedinterpretin gastiert Carolyn Sampson regelmäßig in der Wigmore Hall, deren „Featured Artist“ sie in der Saison 2014/15 war. Sie gibt Liederabende im Amsterdamer Concertgebouw, in der Carnegie Hall, in San Francisco, Frankfurt, Berlin,

Wien, Barcelona und Freiburg; eine Tournee führte sie durch Japan.

Carolyn Sampson kann auf eine umfangreiche Diskographie blicken, die u.a. mit dem „Recital Award“ bei den *Gramophone* Awards 2015 und dem „Diapason d’Or“ ausgezeichnet wurde. Bei den *Gramophone* Awards 2017 wurde Carolyn Sampson als „Artist of the Year“ nominiert. Ihr Liederalbum-Debüt „Fleurs“ mit Joseph Middleton enthielt Lieder von Purcell bis hin zu Richard Strauss und Britten und wurde bei den *Gramophone* Awards in der Kategorie „Sologesang“ in die Endauswahl aufgenommen. Gemeinsam mit Middleton legte sie weitere gefeierte Alben vor wie „A Verlaine Songbook“, auf dem sie Vertonungen der Gedichte Paul Verlaines erkundete, „Lost is my quiet“ (ein Duett-Album mit dem Countertenor Iestyn Davies), „The Contrast“, eine Anthologie mit Liedvertonungen englischer Lyrik – allesamt bei BIS Records.

www.carolynsampson.com

Der renommierte Pianist **Joseph Middleton** ist auf das Kammermusik- und Liedrepertoire spezialisiert. Er hat mit Künstlern wie Sir Thomas Allen, Dame Felicity Lott, Carolyn Sampson, Dame Sarah Connolly, Ian Bostridge, Christopher Maltman, Kate Royal, Wolfgang Holzmair, Iestyn Davies, Christiane Karg, Louise Alder, Mark Padmore und Katarina Karnéus zusammengearbeitet und ist dabei u.a. in der New Yorker Alice Tully Hall, dem Wiener Konzerthaus, dem Concertgebouw Amsterdam, der Kölner Philharmonie, der Tonhalle Zürich, der Luxemburger Philharmonie und der Londoner Wigmore Hall aufgetreten. Er ist regelmäßig bei den Festivals in Aix-en-Provence, Aldeburgh, Edinburgh, München, Stuttgart, Frankfurt, Ravinia, Japan, San Francisco, Toronto und Vancouver sowie bei den BBC Proms zu Gast; darüber hinaus kann man ihn mit einem eigenen Programm auf BBC Radio 3 hören. Er ist Leiter des „Leeds Lieder“-Festivals, „Musician in Residence“ am Pembroke College Cambridge und Professor an seiner Alma Mater, der Royal Academy of Music. Joseph Middleton verfügt über eine rasch wachsende, preisgekrönte Diskografie und wurde 2017 mit dem „Young Artist of the Year Award“ der Royal Philharmonic Society ausgezeichnet.

www.josephmiddleton.com

Comment interpréter *Frauenliebe und -leben* aujourd'hui ? Indépendamment de l'éloquence employée à la justifier, cette description de l'amour et de la vie d'une femme dans une suite d'amour, mariage, maternité et veuvage est affreusement démodée. Les rôles des sexes au 19e siècle étaient fortement polarisés et, pour la plupart des hommes, les meilleures femmes aspiraient seulement à être des femmes et mères adorantes et serviles. Les poèmes *Frauenliebe* d'Adalbert von Chamisso en 1830 comptaient parmi les innombrables œuvres lyriques, romans, chansons et opéras qui maintenaient cette opinion.

Robert Schumann fit l'arrangement de huit des poèmes de Chamisso en 1840, alors qu'il était éperdument amoureux de la pianiste de réputation internationale Clara Wieck. Son jeu avait inspiré de nombreux cycles pour piano solo tout au long des années 1830. Leur mariage imminent en 1840 libéra un flux apparemment infini de chansons qui non seulement captèrent ses émotions mais, chose importante, fit connaître son nom sur le marché de la musique amateur.

La féminité, telle que présentée dans *Frauenliebe und -leben* (FLL) représentait un conflit profond pour Clara. Déjà avant son mariage, elle s'inquiétait de l'attente de Robert à l'effet qu'elle soit une femme au foyer, chose qu'il appuyait. Vu sa santé mentale fragile, cette fantaisie s'évapora et il n'est peut-être pas surprenant que Clara Schumann n'ait presque jamais joué FLL au complet.

Ce récital s'inspire de la conception de Robert de ses œuvres cycliques et de la manière dont Clara les jouait. Robert pilla la littérature romantique contemporaine non seulement pour ses chansons, mais aussi pour ses collections pour piano solo qui portaient des titres fantaisistes comme *Kreisleriana* ou *Kinderszenen*. Comme ces titres déconcertaient le public, Clara – championne déterminée des œuvres de son mari – choisit et combina des pièces tirées de diverses collections dans ses concerts, afin de faire un effet aussi varié qu'attrayant. De cette manière, elle popularisa la musique de Robert partout en Europe.

Ce récital encadre chaque « scène » de la vie de l'héroïne imaginaire par d'autre musique des Schumann. Le Prologue [Pistes 1–2] s'ouvre avec tendresse et hésitation

sur une pièce pour piano solo marquée *Langsam und mit Ausdruck zu spielen* de la collection pour piano *Album für die Jugend* de Robert. L'agitation d'un nouvel amour est introduite par l'arrangement de Clara de *Liebst du um Schönheit* de Rückert, où l'amante supplie son amoureux de l'aimer éternellement, pour l'amour de l'amour même, pas pour sa beauté, jeunesse ou richesse. Après tout, un nouvel amour est chargé du risque et de la peur d'être rejeté.

Mais notre « Frau » est inconditionnellement amoureuse. La première scène, « Depuis que je l'ai vu la première fois » [pistes 3–6], s'ouvre avec l'étonné *Seit ich ihn gesehen* (FLL 1) : depuis que ses yeux ont vu le bien-aimé, elle ne peut rien remarquer d'autre. Mais l'amour est sûr de fleurir dans cette histoire comme nous le dit l'exubérante *O Lust, o Lust* de Clara ; cette chanson célèbre la joie du chanter – et à travers son accompagnement pétillant, de jouer du piano, forgeant le lien entre l'amour et la musique qui caractérisa le mariage des Schumann. La naïve déclaration d'amour qui suit, *Volksliedchen* de Robert sur un texte de Friedrich Rückert, est approfondie dans *Liebeszauber* de Clara. Les paroles d'Emanuel Geibel nous disent comment le monde contemple en silence la chanson du rossignol (représentant l'amour).

L'amour est maintenant célébré dans « Lui, le plus merveilleux de tous » [pistes 7–10], commençant avec *Er, der Herrlichste von allen* (FLL 2). L'arrangement de Clara de *An einem lichten Morgen* de Hermann Rollett suit, avec son image du son pénétrant la fleur, une métaphore pour l'amour érotique. Un doute momentané resurgit de son arrangement de *Warum willst du and're fragen* de Rückert qui, étrangement, adjure le bien-aimé de juger son amour seulement par ses yeux, et non ses paroles ou celles des autres ; mais le doute est apaisé par *Liebeslied* de Robert où les paroles de Marianne Willemer nous réassurent que l'héroïne consacrera sa vie à son amour.

Dans la scène « Je ne peux ni le comprendre ni le croire » [pistes 11–13], notre héroïne exprime son étonnement que son amour soit réciproqué. Le doute épineux de *Ich kann's nicht fassen* (FLL 3) est rapidement neutralisé par *Verratene Liebe* de Robert, un arrangement d'une traduction de Chamisso qui nous révèle que cet amour bourgeonnant ne peut plus être dissimulé. Mais l'intimité et le mystère resurgissent de l'arrangement de Clara

de *Die stille Lotosblume* de Geibel, où le poète demande à la fleur de lotus s'il peut pénétrer le chant du cygne.

La scène suivante est celle des fiançailles, « Toi, anneau à mon doigt » [pistes 14–18]. *Du Ring an meinem Finger* (FLL 4) exprime son vœu semi-religieux de se consacrer à son nouvel époux. La tentative croissante de l'amour est explorée dans l'arrangement de Clara de *Der Mond kommt still gegangen* de Geibel ; elle contemple à distance la maison de son bien-aimé et regarde (peut-être pour la dernière fois) l'obscurité du monde. Les deux *Lieder der Braut* proviennent des chansons *Myrthen*, le cadeau de noce de Robert à Clara. Dans les paroles de Rückert, la mariée réaffirme son amour pour sa mère et rassure ses craintes. Le solo *Glückes genug* des *Kinderszenen* termine la scène avec optimisme.

La scène « Aidez-moi, mes sœurs » décrit le mariage [pistes 19–21]. *Helft mir, ihr Schwestern* (FLL 5) s'adresse d'abord aux demoiselles d'honneur mais revient à penser à son bien-aimé, maintenant décrit comme un soleil devant lequel elle s'inclinera. Dans l'arrangement de Robert de *Die Lotosblume* de Heinrich Heine, la fleur de lotus et le clair de lune sont encore assemblés, quoique la fleur pleure de douleur, peut-être à cause du dépucelage. Mais de la perspective du mari, la nuit est une joyeuse gambade , évoquée par son arrangement exubérant de *Lust der Sturmnacht* de Justinus Kerner ; l'orage peut bien se déchaîner, il est enlacé dans les bras de sa bien-aimée.

La parentalité suit dans la scène « Mon doux ami, tu me regardes avec étonnement » [pistes 22–25]. Dans *Süßer Freund, du blickest* (FLL6), elle annonce timidement sa grossesse. L'arrangement de Robert de *Hochländisches Wiegenlied* de Burns est sa première berceuse, superposée par *Der Sandmann*, un poème de Hermann Kletke où le marchand de sable jette du sable aux yeux des enfants pour les endormir. Ce qui suit est l'évocation la plus touchante de Robert à la vulnérabilité de l'enfance, *Kind im Einschlummern*.

« Sur mon cœur, sur mon sein » [pistes 26–29], célèbre la maternité par l'allaitement du bébé dans *An meinem Herzen, an meiner Brust* (FLL7), suivi de jeu avec l'enfant (*Ritter vom Steckenpferd*). Robert signale cependant la mort et le deuil dans *Dein*

Angesicht de Heine et *Mädchen-Schwermut* de Lily Bernhard.

La mort de son mari dans « Maintenant, c'est la première fois que tu m'as fait mal » [pistes 30–31] lui fait sentir que sa vie est finie, avec *Nun hast du mir den ersten Schmerz getan* (FLL 8). Dans le grand *Requiem* suprêmement cathartique de Robert, l'arrangement d'un poème anonyme, elle comprend son décès comme la libération de sa souffrance. Mais dans le postlude, le chagrin brut s'apaise en un deuil muet (*Winterzeit I*) pour piano solo.

Tandis que l'amour, le mariage et la maternité ont dominé une grande partie de la vie de Clara Schumann, le décès de Robert en 1856 signala le début d'un veuvage de quatre décennies dans lequel elle reprit sa carrière stellaire de pianiste – une phase sur laquelle les poètes et compositeurs du 19e siècle n'avaient rien à redire. Ce récit suggère que les expériences de notre « Frau » sont plus riches que ce que Chamisso et Robert Schumann avaient imaginé.

© *Natasha Loges* 2020

Carolyn Sampson a profité de succès mondiaux remarquables dans un répertoire passant du jeune baroque à nos jours. Elle s'est produite sur les scènes d'opéra de l'English National Opera, Opéra du festival de Glyndebourne, Scottish Opera, Opéra de Paris, Opéra de Lille, Opéra de Montpellier et Opéra national du Rhin. Elle chante régulièrement en concert avec les Proms de la BBC et avec le Bach Collegium Japan, Concertgebouworkest, Orchestre baroque de Freiburg, Orchestra dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, Gewandhausorchester Leipzig, Orchestre symphonique de Vienne et de nombreuses formations aux États-Unis. Elle a travaillé sous la direction de Harry Bicket, Ivor Bolton, Riccardo Chailly, William Christie, Harry Christophers, Sir Mark Elder, Philippe Herreweghe, Andris Nelsons, Yannick Nézet-Séguin et Trevor Pinnock.

Récitaliste accomplie, Carolyn Sampson est régulièrement invitée au Wigmore Hall (où elle a été une artiste en vedette dans la saison 2014–15). Elle a donné des récitals au Concertgebouw d'Amsterdam, Carnegie Hall et à San Francisco, Francfort, Berlin,

Vienne, Barcelone et Fribourg, ainsi qu'une tournée de récitals au Japon.

L'imposante discographie de Carolyn Sampson a gagné des prix dont le prix de récital des 2015 *Gramophone Awards* en 2015, un Diapason d'Or et une nomination pour Artist of the Year dans les 2017 *Gramophone Awards* en 2017. Fleurs, son disque de récital de débuts avec Joseph Middleton, présente des chansons de Purcell à Richard Strauss et Britten et il fut mis en nomination dans la catégorie «vocal solo» de *Gramophone Awards*. Avec Middleton au piano, elle a enregistré des albums acclamés dont «A Verlaine Songbook» explorant des arrangements de poèmes de Paul Verlaine, «A Soprano's Schubertiade» et «The Contrast» – tous chez BIS Records.

www.carolynsampson.com

Pianiste de haute réputation, **Joseph Middleton** se spécialise dans le répertoire de musique de chambre et de chanson. Il a collaboré avec Sir Thomas Allen, Dame Felicity Lott, Carolyn Sampson, Dame Sarah Connolly, Ian Bostridge, Christopher Maltman, Kate Royal, Wolfgang Holzmair, Iestyn Davies, Christiane Karg, Louise Alder, Mark Padmore et Katarina Karnéus à l'Alice Tully Hall de New York, Konzerthaus de Vienne, Concertgebouw d'Amsterdam, Philharmonie de Cologne, Tonhalle de Zurich, Philharmonie du Luxembourg et Wigmore Hall de Londres. Il est régulièrement invité aux festivals d'Aix-en-Provence, Aldeburgh, Edimbourg, Munich, Stuttgart, Frankfurt, Ravinia, Japon, San Francisco, Toronto et Vancouver ainsi qu'aux Proms de la BBC et il est fréquemment entendu dans ses propres séries sur Radio 3 de la BBC. Il est directeur de Leeds Lieder, musicien résident du collège Cambridge de Pembroke et professeur à son alma mater, la Royal Academy of Music. Sa discographie prisée s'accroît rapidement et il a gagné le Young Artist of the Year Award de la Société philharmonique royale en 2017.

www.josephmiddleton.com

[2] Liebst du um Schönheit

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

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

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

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

Friedrich Rückert

[3] Seit ich ihn gesehen

Seit ich ihn gesehen,
Glaub ich blind zu sein;
Wo ich hin nur blicke,
Seh ich ihn allein;
Wie im wachen Traume
Schwebt sein Bild mir vor,
Taucht aus tiefstem Dunkel,
Heller nur empor.

Sonst ist licht- und farblos
Alles um mich her,
Nach der Schwestern Spiele
Nicht begehrt ich mehr,
Möchte lieber weinen,
Still im Kämmerlein;
Seit ich ihn gesehen,
Glaub ich blind zu sein.

Adelbert von Chamisso

If you Love for Beauty

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

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

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

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

Since First Seeing him

Since first seeing him,
I think I am blind,
Wherever I look,
Him only I see;
As in a waking dream
His image hovers before me,
Rising out of deepest darkness
Ever more brightly.

All else is dark and pale
Around me,
My sisters' games
I no more long to share,
I would rather weep
Quietly in my room;
Since first seeing him,
I think I am blind.

[4] O Lust, o Lust

O Lust, o Lust, vom Berg ein Lied
In's Land hinab zu singen!
Der kleinste Ton hinunter zieht,
So wie auf Riesenschwingen!

Der stillste Hauch aus lauter Brust,
In Leid und Lust entruhen,
Er wird zum Klange, unbewußt
Für alle Welt gesungen.

Es schwingt sich erd- und himmelwärts
Der Seele klingend Sehnen,
Und fällt der ganzen Welt an's Herz –
Ob freudig, ob in Tränen.

Was still sonst nur die Brust durchzieht,
Fliegt aus auf lauten Schwingen
O Lust, o Lust, vom Berg ein Lied
In's Land hinab zu singen!

Hermann Rollett

[5] Volksliedchen

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

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

Friedrich Rückert

[6] Liebeszauber

Die Liebe saß als Nachtigall
Im Rosenbusch und sang;
Es flog der wunderschönen Schall
Den grünen Wald entlang.

The Joy, the Joy

The joy, O the joy to sing a song
From the mountain down to the valley!
The smallest sound echoes down
As if on giant pinions!

The faintest breath from the purest heart
That fashions songs in grief and joy,
Unwittingly becomes a song
Sung for all the world.

Earthward and heavenward it soars,
The ringing longing of the soul,
And touches the heart of the whole world –
Whether in joy or in tears.

What is wont to move quietly though the breast
Now soars away on loud wings.
The joy, O the joy to sing a song
From the mountain down to the valley!

Folk Song

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

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

Love's Magic

Love, as a nightingale,
Perched on a rosebush and sang:
The wondrous sound floated
Along the green forest.

Und wie er klang, – da stieg im Kreis
Aus tausend Kelchen Duft,
Und alle Wipfel rauschten leis',
Und leiser ging die Luft;

Die Bäche schwiegen, die noch kaum
Geplätschert von den Höh'n,
Die Rehlein standen wie im Traum
Und lauschten dem Getöse.

Und hell und immer heller floß
Der Sonne Glanz herein,
Um Blumen, Wald und Schlucht ergoß
Sich goldig roter Schein.

Ich aber zog den Wald entlang
Und hörte auch den Schall.
Ach! was seit jener Stund' ich sang,
War nur sein Widerhall.

Emanuel Geibel

[7] Er, der Herrlichste von allen

Er, der Herrlichste von allen,
Wie so milde, wie so gut!
Holde Lippen, klares Auge,
Heller Sinn und fester Mut.

So wie dort in blauer Tiefe,
Hell und herrlich, jener Stern,
Also er an meinem Himmel,
Hell und herrlich, hehr und fern.

Wandle, wandle deine Bahnen;
Nur betrachten deinen Schein,
Nur in Demut ihn betrachten,
Selig nur und traurig sein!

Höre nicht mein stilles Beten,
Deinem Glücke nur geweiht;
Darfst mich niedre Magd nicht kennen,
Hoher Stern der Herrlichkeit!

And as it sounded, there arose a scent
From a thousand calyxes,
And all the treetops rustled softly,
And the breeze moved softer still;

The brooks fell silent, barely
Having babbled from the heights,
The fawns stood as if in a dream
And listened to the sound.

Brighter, and ever brighter
The sun shone on the scene,
And poured its red glow
Over flowers, forest and glen.

But I made my way along the path
And also heard the sound.
Ah! all that I've sung since that hour
Was merely its echo.

He, the Most Wonderful of All

He, the most wonderful of all,
How gentle and loving he is!
Sweet lips, bright eyes,
A clear mind and firm resolve.

Just as there in the deep-blue distance
That star gleams bright and brilliant,
So does he shine in my sky,
Bright and brilliant, distant and sublime.

Wander, wander on your way,
Just to gaze on your radiance,
Just to gaze on in humility,
To be but blissful and sad!

Do not heed my silent prayer,
Uttered for your happiness alone,
You shall never know me, lowly as I am,
You noble star of splendour!

Nur die Würdigste von allen
Darf beglücken deine Wahl,
Und ich will die Hohe segnen,
Viele tausendmal.

Will mich freuen dann und weinen,
Selig, selig bin ich dann;
Sollte mir das Herz auch brechen,
Brich, o Herz, was liegt daran?

Adelbert von Chamisso

[8] An einem lichten Morgen

An einem lichten Morgen,
Da klingt es hell im Tal:
Wach' auf, du liebe Blume,
Ich bin der Sonnenstrahl!

Erschließe mit Vertrauen
Dein Blütenkammerlein
Und lass die heiße Liebe
In's Heiligtum hinein.

Ich will ja nichts verlangen
Als liegen dir im Schoß
Und deine Blüte küssen,
Eh' sie verwelkt im Moos.

Ich will ja nichts begehren
Als ruh'n an deiner Brust
Und dich dafür verklären
Mit sonnenheller Lust.

Hermann Rollett

[9] Warum willst du andre fragen?

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

Only the worthiest woman of all
May your choice elate,
And I shall bless that exalted one
Many thousands of times.

Then shall I rejoice and weep,
Blissful, blissful shall I be,
Even if my heart should break,
Break, O heart, what does it matter?

On a Clear Morning

On a clear morning
The valley resounds brightly:
Wake up, dear flower,
I am the ray of the sun!

Trust me, and open up
Your little flower chamber
And let burning love
Penetrate your sanctuary.

After all, I only wish
To lie on your bosom
And kiss your blossoms,
Before they wither in the moss.

After all, I only desire
To rest on your bosom
And transfigure you
With sun-bright joy.

Why Enquire of Others?

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

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

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

Friedrich Rückert

[10] Liebeslied

Dir zu eröffnen mein Herz verlangt mich;
Hört' ich von deinem, darnach verlangt mich;
Wie blickt so traurig die Welt mich an!
In meinem Sinne wohnt mein Freund nur,
Und sonst keiner und keine Feindesspur.
Wie Sonnenaufgang ward mir ein Vorsatz!
Mein Leben will ich nur zum Geschäfte
Von seiner Liebe machen,
Ich denke seiner, mir blutet das Herz,
Kraft hab' ich keine als ihn zu lieben,
So recht im Stillen; was soll das werden?
Will ihn umarmen, und kann es nicht.

Marianne von Willemer

[11] Ich kann's nicht fassen, nicht glauben I Cannot Grasp it, Believe it

Ich kann's nicht fassen, nicht glauben,
Es hat ein Traum mich berückt;
Wie hätt er doch unter allen
Mich Arme erhöht und beglückt?

Mir war's, er habe gesprochen:
„Ich bin auf ewig dein“ –
Mir war's – ich träume noch immer,
Es kann ja nimmer so sein.

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

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

Love Song

I long to open my heart to you;
When I heard of yours, I longed for it;
How sadly the world gazes at me!
My friend alone dwells in my mind,
No one else and not a trace of the foe.
A plan dawns on me like sunrise!
Henceforth I'll devote all my life
To his love,
I think of him, my heart bleeds,
I have no strength but to love him
In silence; where will this lead?
I long to embrace him and cannot.

I cannot grasp it, believe it,
A dream has beguiled me;
How, from all women, could he
Have exalted and favoured poor me?

He said, I thought,
'I am yours forever',
I was, I thought, still dreaming,
After all, it can never be.

O lass im Traume mich sterben,
Gewieget an seiner Brust,
Den seligen Tod mich schlürfen
In Tränen unendlicher Lust.

Adelbert von Chamisso

12 Verratene Liebe

Da nachts wir uns küßten, o Mädchen,
Hat keiner uns zugeschaut.
Die Sterne, die standen am Himmel,
Wir haben den Sternen getraut.

Es ist ein Stern gefallen,
Der hat dem Meer uns verklagt,
Da hat das Meer es dem Ruder,
Das Ruder dem Schiffer gesagt.

Da sang der selbige Schiffer
Es seiner Liebsten vor.
Nun singen's auf Straßen und Märkten
Die Knaben und Mädchen im Chor.

Anon., translated by Adelbert von Chamisso

13 Die stille Lotosblume

Die stille Lotosblume
Steigt aus dem blauen See,
Die Blätter flimmern und blitzen,
Der Kelch ist weiß wie Schnee.

Da gießt der Mond vom Himmel
All seinen gold'nen Schein,
Gießt alle seine Strahlen
In ihren Schoß hinein.

Im Wasser um die Blume
Kreiset ein weißer Schwan,
Er singt so süß, so leise
Und schaut die Blume an.

O let me, dreaming, die,
Cradled on his breast;
Let me savour blissful death
In tears of endless joy.

Betrayed Love

That night we kissed each other, O maiden,
No one was observing us.
The stars, which stood in the sky –
We confided only in those stars.

It was one star that fell,
And accused us to the sea;
Then the sea told it to a rudder,
And the rudder told it to a sailor.

That same sailor sang it
To his sweetheart.
Now, on the streets and in the market,
The boys and girls sing of it in chorus.

The Silent Lotus Flower

The silent lotus flower
Rises out of the blue lake,
Its leaves glitter and glow,
Its cup is as white as snow.

The moon then pours from heaven
All its golden light,
Pours all its rays
Into the lotus flower's bosom.

In the water, round the flower,
A white swan circles,
It sings so sweetly, so quietly,
And gazes on the flower.

Er singt so süß, so leise
Und will im Singen vergehn.
O Blume, weiße Blume,
Kannst du das Lied verstehn?

Emanuel Geibel

[14] Du Ring an meinem Finger

Du Ring an meinem Finger,
Mein goldenes Ringlein,
Ich drücke dich fromm an die Lippen,
Dich fromm an das Herze mein.

Ich hatt ihn ausgeträumet,
Der Kindheit friedlich schönen Traum,
Ich fand allein mich, verloren
Im öden, unendlichen Raum.

Du Ring an meinem Finger
Da hast du mich erst belehrt,
Hast meinem Blick erschlossen
Des Lebens unendlichen, tiefen Wert.

Ich will ihm dienen, ihm leben,
Ihm angehören ganz,
Hin selber mich geben und finden
Verklärt mich in seinem Glanz.

Du Ring an meinem Finger,
Mein goldenes Ringlein,
Ich drücke dich fromm an die Lippen,
Dich fromm an das Herze mein.

Adelbert von Chamisso

[15] Der Mond kommt still gegangen

Der Mond kommt still gegangen
Mit seinem gold'nen Schein.
Da schläft in holdem Prangen
Die müde Erde ein.

It sings so sweetly, so quietly,
And wishes to die as it sings.
O flower, white flower,
Can you fathom the song?

You Ring on my Finger

You ring on my finger,
My golden little ring,
I press you devoutly to my lips,
To my heart.

I had finished dreaming
Childhood's peaceful dream,
I found myself alone, forlorn
In boundless desolation.

You ring on my finger,
You first taught me,
Opened my eyes
To life's deep eternal worth.

I shall serve him, live for him,
Belong to him wholly,
Yield to him and find
Myself transfigured in his light.

You ring on my finger,
My golden little ring,
I press you devoutly to my lips,
To my heart.

The Moon Rises Silently

The moon rises silently
With its golden glow.
The weary earth then falls asleep
In beauty and splendour.

Und auf den Lüften schwanken
Aus manchem treuen Sinn
Viel tausend Liebesgedanken
Über die Schläfer hin.

Und drunten im Tale, da funkeln
Die Fenster von Liebchens Haus;
Ich aber blicke im Dunklen
Still in die Welt hinaus.

Emanuel Geibel

16 Lied der Braut I

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

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

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

Friedrich Rückert

17 Lied der Braut II

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

Friedrich Rückert

Many thousand loving thoughts
From many faithful minds
Sway on the breezes
Over those who slumber.

And down in the valley
The windows sparkle of my beloved's house;
But I in the darkness gaze
Silently out into the world.

Song of the Bride I

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

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

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

Song of the Bride II

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

[19] Helft mir, ihr Schwestern

Helft mir, ihr Schwestern,
Freundlich mich schmücken,
Dient der Glücklichen heute mir,
Windet geschäftig
Mir um die Stirne
Noch der blühenden Myrte Zier.

Als ich befriedigt,
Freudigen Herzens,
Sonst dem Geliebten im Arme lag,
Immer noch rief er,
Sehnsucht im Herzen,
Ungeduldig den heutigen Tag.

Helft mir, ihr Schwestern,
Helft mir verscheuchen
Eine törichte Bangigkeit,
Dass ich mit klarem
Aug ihn empfangen,
Ihn, die Quelle der Freudekeit.

Bist, mein Geliebter,
Du mir erschienen,
Giebst du mir, Sonne, deinen Schein?
Lass mich in Andacht,
Lass mich in Demut,
Lass mich verneigen dem Herren mein.

Streuet ihm, Schwestern,
Streuet ihm Blumen,
Bringet ihm knospende Rosen dar,
Aber euch, Schwestern,
Grüss ich mit Wehmut,
Freudig scheidend aus eurer Schar.

Adelbert von Chamisso

Help me, my Sisters

Help me, my sisters
With my bridal attire,
Serve me today in my joy,
Busily braid
About my brow
The wreath of blossoming myrtle.

When with contentment
And joy in my heart
I lay in my beloved's arms,
He still called,
With longing heart,
Impatiently for this day.

Help me, my sisters,
Help me banish
A foolish fearfulness;
So that I with bright eyes
May receive him,
The source of all my joy.

Have you, my love,
Really entered my life,
Do you, O sun, give me your glow?
Let me in reverence,
Let me in humility
Bow before my lord.

Scatter flowers, O sisters,
Scatter flowers before him,
Bring him budding roses.
But you, sisters,
I greet with sadness,
As I joyfully take leave of you.

[20] Die Lotosblume

Die Lotosblume ängstigt
Sich vor der Sonne Pracht,
Und mit gesenktem Haupte
Erwartet sie träumend die Nacht.

Der Mond, der ist ihr Buhle
Er weckt sie mit seinem Licht,
Und ihm entschleiert sie freundlich
Ihr frommes Blumengesicht.

Sie blüht und glüht und leuchtet
Und starret stumm in die Höh';
Sie duftet und weinet und zittert
Vor Liebe und Liebesweh.

Heinrich Heine

[21] Lust der Sturmnacht

Wenn durch Berg und Tale draussen
Regen schauert, Stürme brausen,
Schild und Fenster hell erklingen,
Und in Nacht die Wander irren,

Ruht es sich so süß hier innen,
Aufgelöst in selges Minnen;
All der goldne Himmelsschimmer
Flieht herein ins stille Zimmer:

Reiches Leben, hab' Erbarmen!
Halt' mich fest in linden Armen!
Lenzesblumen aufwärts dringen,
Wölklein ziehn und Vöglein singen.

Ende nie, du Sturmnacht, wilde!
Klirrt, ihr Fenster, schwankt, ihr Schilde,
Bäumt euch, Wälder, braus', o Welle,
Mich umfängt des Himmels helle!

Justinus Kerner

The Lotus-Flower

The lotus-flower fears
The sun's splendour,
And with bowed head,
Dreaming, awaits the night.

The moon is her lover,
And wakes her with his light,
And to him she tenderly unveils
Her innocent flower-like face.

She blooms and glows and gleams,
And gazes silently aloft –
Fragrant and weeping and trembling
With love and the pain of love.

Joy in a Stormy Night

When, outside, over hill and vale
Rain streams and tempests rage,
House-emblem, window, rattle loud
And in the darkness travellers stray,

Here inside it is so sweet to rest
And give oneself to blissful love;
The whole of Heaven's golden gleam
Flees hither to this quiet room:

Have compassion, O abundant life,
Hold me fast with gentle arm.
The flowers of spring thrust up,
Clouds are scudding and birds sing.

Never end, wild night of storm,
Rattle, house-emblems and windows,
Rear up, forests. Roar, O wave.
Locked am I in Heaven's bright embrace!

22 Süßer Freund, du blickest

Süßer Freund, du blickest
Mich verwundert an,
Kannst es nicht begreifen,
Wie ich weinen kann;
Lass der feuchten Perlen
Ungewohnte Zier
Freudig hell erzittern
In dem Auge mir!

Wie so bang mein Busen,
Wie so wonnevoll!
Wüsst ich nur mit Worten,
Wie ich's sagen soll;
Komm und birg dein Antlitz
Hier an meiner Brust,
Will in's Ohr dir flüstern
Alle meine Lust.

Weisst du nun die Tränen,
Die ich weinen kann,
Sollst du nicht sie sehen,
Du geliebter Mann?
Bleib an meinem Herzen,
Fühle dessen Schlag,
Dass ich fest und fester
Nur dich drücken mag.

Hier an meinem Bette
Hat die Wiege Raum,
Wo sie still verberge
Meinen holden Traum;
Kommen wird der Morgen,
Wo der Traum erwacht,
Und daraus dein Bildnis
Mir entgegen lacht.

Adelbert von Chamisso

Sweet Friend, you Look

Sweet friend, you look
At me in wonder,
You cannot understand
How I can weep;
Let the unfamiliar beauty
Of these moist pearls
Tremble joyfully bright
In my eyes!

How anxious my heart is,
How full of bliss!
If only I knew
How to say it in words;
Come and hide your face
Here against my breast,
For me to whisper you
All my joy.

Do you now understand the tears
That I can weep,
Should you not see them,
Beloved husband?
Stay by my heart,
Feel how it beats,
That I may press you
Closer and closer.

Here by my bed
There is room for the cradle,
Silently hiding
My blissful dream;
The morning shall come
When the dream awakens,
And your likeness
Laughs up at me.

[23] Hochländisches Wiegenlied The Highland Balou

Schlafe, süßer, kleiner Donald,
Ebenbild des großen Ronald!
Wer ihm kleinen Dieb gebär,
Weiss der edle Clan aufs Haar.

Schelm, hast Äuglein schwarz wie Kohlen!
Wenn du groß bist, stiehl ein Fohlen;
Geh' die Eb'ne ab und zu,
Bringe heim 'ne Carlisle-Kuh!

Darfst in Niederland nicht fehlen;
Dort, mein Bübchen, magst du stehen;
Stiehl dir Geld und stiehl dir Glück,
Und ins Hochland komm zurück!

Wilhelm Gerhardt

Hee balou, my sweet wee Donald,
Picture o' the great Clanronald!
Brawlie kens our wanton Chief
Wha gat my young Highland thief.

Leeze me on thy bonie craigie,
An thou live, thou'll steal a naigie,
Travel the country thro' and thro',
And bring hame a Carlisle cow.

Thro' the Lawlands, o'er the Border
Weel, my búbie, may thou furder
Herry the louns o' the laigh Countrie,
Syne to the Highlands hame to me.

Robert Burns

The Highland Lullaby

Lullaby, my sweet little Donald,
The image of the great Clan Ronald!
Well he knows, our wanton Chief,
Who fathered my young Highland thief.

How dear to me is your sweet neck!
If you live, you will steal a horse,
Travel the country through and through,
And bring home a Carlisle cow!

Through the Lowlands, over the Border,
Well, my baby, may you advance,
Hassle the lads of the low country,
Then to the Highlands home to me!

[24] Der Sandmann

Zwei feine Stieflein hab ich an
Mit wunderweichen Söhlchen dran,
Ein Säcklein hab ich hintenauf!
Husch! trippl' ich rasch die Trepp hinauf.
Und wenn ich in die Stube tret,
Die Kinder beten ihr Gebet:
Von meinem Sand zwei Körnelein
Streu ich auf ihre Äugelein,
Da schlafen sie die ganze Nacht
In Gottes und der Englein Wacht.
Von meinem Sand zwei Körnelein
Streut' ich auf ihre Äugelein:
Den frommen Kindern soll gar schön
Ein froher Traum vorübergehn.
Nun risch und rasch mit Sack und Stab
Nur wieder jetzt die Trepp hinab.
Ich kann nicht länger müßig stehn,
Muss heut noch zu gar vielen gehn.
Da nickt ihr schon und lacht im Traum,
Und öffnete doch mein Säcklein kaum.

Hermann Kletke

The Sandman

I wear two little soft boots
With marvellously soft little soles;
I carry a little sack on my back,
In a flash I slip upstairs.
And when I step into their room
The children are saying their prayers:
I sprinkle on their little eyes
Two little grains of my sand,
Then they sleep all night long,
Watched over by God and angels.
I've sprinkled on their little eyes
Two little grains of my sand:
For all good children
Ought to have happy dreams.
Quick as a flash with sack and wand
I steal downstairs again.
I can't afford to linger longer,
There are many more to visit tonight;
They're nodding and smiling in their dreams,
Yet I hardly opened my sack at all.

[26] An meinem Herzen, an meiner Brust On my Heart, at my Breast

An meinem Herzen, an meiner Brust,
Du meine Wonne, du meine Lust!

Das Glück ist die Liebe, die Lieb ist das Glück,
Ich hab's gesagt und nehm's nicht zurück.

Hab überschwenglich mich geschätzt,
Bin übergücklich aber jetzt.

Nur die da säugt, nur die da liebt
Das Kind, dem sie die Nahrung giebt;

Nur eine Mutter weiss allein,
Was lieben heisst und glücklich sein.

O, wie bedaur' ich doch den Mann,
Der Mutterglück nicht fühlen kann!

Du lieber, lieber Engel, Du
Du schauest mich an und lächelst dazu!

An meinem Herzen, an meiner Brust,
Du meine Wonne, du meine Lust!

Adelbert von Chamisso

On my heart, at my breast,
You my delight, my joy!

Happiness is love, love is happiness,
I've always said and say so still.

I thought myself rapturous,
But now am delirious with joy.

Only she who suckles, only she who loves
The child that she nourishes;

Only a mother knows
What it means to love and be happy.

Ah, how I pity the man
Who cannot feel a mother's bliss!

You dear, dear angel, you,
You look at me and you smile!

On my heart, at my breast,
You my delight, my joy!

[28] Dein Angesicht so lieb und schön Your Face so Lovable and Fair

Dein Angesicht so lieb und schön,
Das hab' ich jüngst im Traum gesehen,
Es ist so mild und engelgleich,
Und doch so bleich, so schmerzenreich.

Und nur die Lippen, die sind rot;
Bald aber küsst sie bleich der Tod.
Erlöschen wird das Himmelslicht,
Das aus den frommen Augen bricht.

Heinrich Heine

Your face so lovable and fair
Appeared to me in a recent dream,
So mild, it looks, and angel-like,
And yet so pale, so full of pain.
And only your lips are red;
But death shall soon kiss them pale.
Out will go the heavenly light
That gleams from your innocent eyes.

[29] Mädchen-Schwermut

Kleine Tropfen, seid ihr Tränen
An den Blumenkelchen da?
Oder war's des Herzens Sehnen,
Das die Blumen weinen sah?

Frühlingssäuseln, wehst die Klagen
In das zarte junge Grün?
Oder hör' nur ich es fragen:
Wo sind deine Freuden hin?

Gottes Augen seid ihr nimmer,
Sternlein in dem Himmelszelt!
Ach, es strahlt kein Trostesschimmer
In die freudenlose Welt!

Lily Bernhard

[30] Nun hast du mir den ersten Schmerz getan

Nun hast du mir den ersten Schmerz getan,
Der aber traf.
Du schläfst, du harter, unbarmherz'ger Mann,
Den Todesschlaf.

Es blicket die Verlassne vor sich hin,
Die Welt ist leer.
Geliebet hab ich und gelebt, ich bin
Nicht lebend mehr.

Ich zieh mich in mein Innres still zurück,
Der Schleier fällt,
Da hab ich dich und mein verlornes Glück,
Du meine Welt!

Adelbert von Chamisso

A Girl's Melancholy

Droplets, are you tears
On the flower-cups there?
Or was it the heart's longing
That saw the flowers weeping?

Spring breezes, do you lament
Into the fresh green leaves?
Or is it only I who hears them ask:
Where have your joys fled?

You are no longer the eyes of God,
Little stars in the firmament!
Ah, no gleam of comfort
Shimmers into this joyless world!

Now you have Caused me my First Pain

Now you have caused me my first pain,
But it struck hard,
You sleep, you harsh and pitiless man,
The sleep of death.

The deserted one stares ahead,
The world is void.
I have loved and I have lived,
And now my life is done.

Silently I withdraw into myself,
The veil falls,
There I have you and my lost happiness,
You, my world!

[31] Requiem

Ruh von schmerzreichen Mühen
Aus und heissem Liebesglühen;
Der nach seligem Verein
Trug Verlangen,
Ist gegangen
Zu des Heilands Wohnung ein.

Dem Gerechten leuchten helle
Sterne in des Grabes Zelle,
Ihm, der selbst als Stern der Nacht
Wird erscheinen,
Wenn er seinen
Herrn erschaut in Himmelspracht.

Seid Fürsprecher, heilge Seelen!
Heilger Geist, lass Trost nicht fehlen.
Hörst du? Jubelsang erklingt,
Feiertöne,
Darein die schöne
Engelsharfe singt.

Ruh von schmerzreichen Mühen
Aus und heissem Liebesglühen;
Der nach seligem Verein
Trug Verlangen,
Ist gegangen
Zu des Heilands Wohnung ein.

Anon., translated by Leberecht Dreyes

Requiem

Rest from pain-wracked toil
And love's passionate ardour,
He who desired
Blessed reunion in Heaven
Has entered
The Saviour's dwelling.

For the righteous, bright stars
Shine within the tomb,
For him, who will himself
Appear as a night star,
When he beholds his Lord
In Heavenly glory.

Intercede for him, holy souls,
Holy spirit, let comfort be not lacking.
Do you hear? Songs of joy resound,
Solemn tones,
Among them the lovely song
Of the angels' harp:

Rest from pain-wracked toil
And love's passionate ardour,
He who desired
Blessed reunion in Heaven
Has entered
The Saviour's dwelling.

Translations by Richard Stokes, author of 'The Book of Lieder' (Faber, 2005)

Instrumentarium:

Grand Piano: Steinway D

The music on this Hybrid SACD can be played back in Stereo (CD and SACD) as well as in 5.0 Surround sound (SACD).

Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

Recording Data

Recording: August 2018 at St Georges Bristol, England
Producer and sound engineer: Jens Braun (Take5 Music Production)
Piano technician: Chris Farthing

Equipment: BIS's recording teams use microphones from Neumann, DPA and Schoeps, audio electronics from RME, Lake People and DirectOut, MADI optical cabling technology, monitoring equipment from B&W, STAX and Sennheiser, and Sequoia and Pyramix digital audio workstations.
Original format: 24-bit / 96 kHz

Post-production: Editing and surround mixing: Jens Braun
Executive producer: Robert Suff

Booklet and Graphic Design

Cover text: © Natasha Loges 2020
Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)
Cover photography: © Andrew Staples
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

BIS Records is not responsible for the content or reliability of any external websites whose addresses are published in this booklet.

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.
If we have no representation in your country, please contact:
BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden
Tel.: +46 8 544 102 30
info@bis.se www.bis.se

BIS-2473 ® & © 2021, BIS Records AB, Sweden.

