

ELYSIUM A SCHUBERT RECITAL
CAROLYN SAMPSON & JOSEPH MIDDLETON

SCHUBERT, Franz (1797–1828)

[1] Schwestergruß (1822), D 762	6'28
Text: Franz von Bruchmann	
[2] Ganymed (1817), D 544	3'56
Text: Johann Wolfgang von Goethe	
[3] An den Mond (1815–26), D 193	3'10
Text: Ludwig Christoph Heinrich Hölty	
[4] Auf dem Wasser zu singen (1823), D 774	3'36
Text: Graf Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg	
[5] Die junge Nonne (1825), D 828	4'38
Text: Jacob Nicolaus Craigher de Jachelutta	
[6] Gott im Frühlinge (1816), D 448	1'56
Text: Johann Peter Uz	
[7] Nacht und Träume (1823), D 827	4'20
Text: Matthäus von Collin	
[8] Die Sterne (1828), D 939	3'06
Text: Karl Gottfried von Leitner	
[9] An den Mond (1815), D 259	3'30
Text: Johann Wolfgang von Goethe	

10	Litanei auf das Fest Allerseelen (1816), D 343
Text: Johann Georg Jacobi	4'50
11	An die Nachtigall (1816), D 497
Text: Matthias Claudius	1'22
12	Der Musensohn (1822), D 764
Text: Johann Wolfgang von Goethe	2'07
13	Der liebliche Stern (1825), D 861
Text: Ernst Schulze	3'00
14	Wiegenlied (1826), D 867
Text: Johann Gabriel Seidl	5'18
15	Du bist die Ruh (1823), D 776
Text: Friedrich Rückert	4'24
16	Elysium (1817), D 584
Text: Friedrich von Schiller	7'47
17	Abschied von der Erde (1826), D 829
Text: Adolf von Pratobevera	2'47

TT: 68'30

Carolyn Sampson *soprano*
Joseph Middleton *piano*

Instrumentarium:
 Grand Piano: Steinway D

Mythological Elysium was first a paradise for heroes on whom the gods conferred immortality, then an afterlife for all the blessed dead. In Homer, the Elysian Plain was a realm of perfect happiness at the end of the flat earth, on the banks of the Oceanus (the river that encircled the outer boundary of Earth), while Virgil in Book 6 of *The Aeneid* makes it a special territory within the Underworld. But it is also a state of mind, our capacity to know bliss in life and to expect Death to open up to still more rapture. The poet of *Schwestergruß* was a friend of Schubert's and the son of one of Vienna's richest bankers; the sister who speaks from beyond the grave is Bruchmann's sister Sybilla. The Romantic-spiritualist slant of the poetry may not be to everyone's liking, but the song's beauty is undeniable. And the divine in Nature is another version of Elysium. For *Ganymed* (1774), Goethe hugely altered the Greek myth about Zeus's abduction of the beautiful boy Ganymede into heaven to be his cup-bearer. Here, the protagonist reaches out to the entirety of beautiful Nature and becomes one with it in ecstasy, the 'I' and the 'All' no longer separate. Schubert sets this exquisite poem to music that is itself a journey, ending elsewhere than its beginning.

Dead tragically young, Ludwig Hölty was among those who sought a more emotional, spontaneous poetry in the 1760s and 1770s. His bittersweet tone of memory and mourning in *An den Mond* is captured perfectly in Schubert's music, especially the wistful framing sections. The sudden harmonic turn we hear at 'Phantasien' perfectly bespeaks phantasms and dream-figures from distant realms. The words of *Auf dem Wasser zu singen* were written in 1782 for Friedrich von Stolberg's wife Agnes on their honeymoon, when the poet fell gravely ill. The soul, he reassures his bride, glides like a swan on the waters of Time towards its eventual flight into blissful eternity. In this barcarolle, Schubert bids us glide and dance throughout life until our final disappearance into eternity.

On 3rd March 1825, the great soprano Sophie Müller wrote in her diary: 'After lunch Schubert came and brought a new song, *Die junge Nonne*; later Vogl came, and I sang it to him; it is splendidly composed.' The poem – a creaky compound of Gothic clichés

in which a young nun seeks surcease for her love-sorrow in mystic union with Christ – was perfect for Schubert’s daring harmonies and radical tonal manoeuvres. We hear the bell for the dying in the piano as the nun is received into heaven at the end.

For the rococo poet Johann Peter Uz’s hymn to divinity in Nature and the God ‘through whom I became what I am’ in *Gott im Frühlinge*, the nature-loving Schubert joins light, lilting piano figuration with the epitome of lyrical melody. In the Romantic Matthäus von Collin’s *Nacht und Träume*, night brings mysterious dreams, floating down from on high. In the measured pulsations in the piano, we hear the nocturnal cosmos breathing. The singer’s entrance is one of Schubert’s most unforgettable: a long-breathed, quietly ecstatic exhalation of awe on the diphthong ‘-ei’. When dreams arrive, Schubert simply melts from one tonal realm to another, the effect magical. In the 21-year-old Styrian writer Carl Gottfried von Leitner’s *Die Sterne*, we are told that faith, suffering and love transpire under the gaze of stars that wish us well. For such youthful sweetness, Schubert creates a lilting cosmos, with dactyls in dancelike profusion. That there is no minor mode anywhere is among the most touching aspects of this song, in which melancholy is off-limits.

In January 1778 Christel von Laßberg, the daughter of an aristocratic Weimar family, drowned herself in the Ilm River with a copy of *Werther* in her pocket. Goethe was distraught at this suicide mere yards from his house and wrote the first version of *An den Mond* as a memorial to her. The distinction between a private, feeling self and an indifferent material world is a testament as well to the ice-queen Charlotte von Stein, with whom Goethe was in love; when he rewrote the poem ten years later, it was an epitaph on the love Charlotte could not reciprocate as Goethe wished. In his strophic earlier version, the sense of intimacy stems from the combination of jewelled details with deliberate modesty of means.

In June 1816, shortly before composing *Litanei auf das Fest Allerseelen*, Schubert wrote some tender thoughts about his dead mother Elisabeth Vietz in his diary as he was walking through the Währing Cemetery. Given her death in 1812 and those of

numerous infant siblings, Schubert had reasons close to home for choosing to set Johann Georg Jacobi's quietly passionate prayer for the souls of the beloved dead. In Matthias Claudius's *An die Nachtigall*, we hear a woman whose lover sleeps on her breast; wanting to rejoice quietly, she begs the archetypal bird of love not to awaken him. Schubert borrows the beginning of his earlier song *An die Geliebte*, D 303, and uses it to introduce this masterpiece. Chirping birdsong in the middle, a turn to G minor for her plea to the nightingale, a singular and warm E flat chord for 'Amor': this song may be modest in size, but it is replete with beautiful nuances.

Goethe, a lover of ancient Greek thought, knew that the classical artist was racked by his creative force, his daemon, who drives him to never-ending creation and transformation in *Der Musensohn*. Goethe hymns the harmony between the artist and Nature, between the sexes, the individual and the group, and the group with the world.

Der liebliche Stern is a setting of 'On 28th April 1814' from the *Poetisches Tagebuch* (Poetic Diary) of Ernst Schulze (1789–1817), erotically obsessed with two sisters in Göttingen until his early death put an end to protracted torment. Here, the protagonist wants the gentle waves to become a whirlpool, bearing him to his death, and Schubert lashes the suicidal persona to the mast of gently bobbing chords in bright major mode – Nature ignores his death-wish – and a repeated dactylic rhythmic pattern. In his *Wiegenlied* (*Wie sich der Äuglein kindlicher Himmel*), Johann Gabriel Seidl links childish sleep and our final sleep at life's end in a fashion bound to attract the death-haunted Schubert, who spins many small variations on his cradle music throughout a leisurely lullaby.

The linguist-scholar-poet Friedrich Rückert introduced German readers to Persian, Indian, Chinese and Arabic mythology and poetry. *Du bist die Ruh*, from the 1822 *Östliche Rosen*, tells of quietly rapturous adoration for the beloved. In the final stanza, the voice ascends as if drawn irresistibly upwards in bliss to a rapt high note; a Schubertian bar of silence follows both invocations of this passage, one of his loveliest.

The final two songs are an ode to Elysium by Schiller and a valedictory melodrama (spoken text and instrumental music), untitled but now known as *Abschied*, by Adolf

von Pratobevera, brother-in-law to Schubert's first biographer Heinrich Kreissle von Hellborn; the words come from the last five stanzas of the poetic one-act drama *Der Falke*. In both works, Schubert traverses far-flung harmonic fields as if these songs were a foreshadowing of the afterlife/Elysium's many blessings.

© Susan Youens 2023

Susan Youens is the author of eight books on Lieder, including Schubert's *Late Lieder: Beyond the Song Cycles* (2002) and *Heine and the Lied* (2007), both published by Cambridge University Press.

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.

In recital, Carolyn Sampson is a regular guest at Wigmore Hall, and has performed at the Amsterdam Concertgebouw, Carnegie Hall and in San Francisco, Frankfurt, Berlin, Vienna, Barcelona and Freiburg, as well as a recital tour of Japan. An extensive discography has earned her 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. For BIS she has recorded a series of acclaimed recital discs with Joseph Middleton, her regular partner, as well as *Trennung*, an 18th-century programme with Kristian Bezuidenhout at the fortepiano.

www.carolynsampson.com

The highly acclaimed pianist **Joseph Middleton** specialises in the repertoire of chamber music and song. Alongside the world's finest singers, he appears at major venues including Wigmore Hall, New York's Lincoln Center, the Amsterdam Concertgebouw, Wiener Musikverein, Hamburg's Elbphilharmonie, Pierre Boulez Saal in Berlin, Kölner Philharmonie, Musée d'Orsay, Oji Hall Tokyo and festivals in Aix-en-Provence, Aldeburgh, the BBC Proms, Edinburgh, San Francisco, Heidelberger Frühling, Schubertiade Hohenems and Schwarzenberg, Seoul and Vancouver. He has enjoyed partnerships with Sir Thomas Allen, Louise Alder, Ian Bostridge, Marianne Crebassa, Dame Sarah Connolly, Iestyn Davies, Angelika Kirchschrager, Dame Felicity Lott, Mauro Peter, Dorothea Röschmann, Fatma Said and Carolyn Sampson. Joseph Middleton is director of Leeds Lieder, musician in residence and a by-fellow at Pembroke College Cambridge and a fellow of and professor at his alma mater, the Royal Academy of Music. He has a fast-growing and award-winning discography and is heard frequently in his own series on BBC Radio3. He was the recipient of the Royal Philharmonic Society's Young Artist of the Year Award in 2017.

www.josephmiddleton.com

Das mythologische Elysium war zunächst ein Paradies für Helden, denen die Götter Unsterblichkeit schenkten, dann ein Jenseits für alle seligen Toten. Bei Homer sind die elysischen Gefilde ein Reich vollkommenen Glücks, gelegen am Rande der Erdscheibe an den Ufern des Okeanos (der Strom, der die bewohnbare Erde ringförmig umfließt), während sie bei Vergil einen besonderen Bereich innerhalb der Unterwelt darstellen (*Aeneis*, 6. Buch). Darüber hinaus handelt es sich um einen Bewusstseinszustand, um unsere Fähigkeit, im Leben Glückseligkeit zu erfahren und vom Tod den Eingang zu noch größeren Wonnen zu erwarten. Der Dichter von *Schwestergruß* war ein Freund Franz Schuberts und Sohn eines der reichsten Bankiers in Wien; bei der Schwester, die aus dem Jenseits spricht, handelt es sich um Bruchmanns Schwester Sybilla. Die romantisch-spirituelle Neigung des Gedichts mag nicht nach jedermanns Geschmack sein, die Schönheit des Liedes aber ist unstrittig – und das Göttliche in der Natur ist eine andere Erscheinungsform des Elysiums. In *Ganymed* (1774) hat Goethe den griechischen Mythos von Zeus' Entführung des schönen Knaben Ganymed, auf dass er auf dem Olymp sein Mundschenk werde, stark verändert. Hier streckt der Protagonist seine Hand nach der gesamten schönen Natur aus und vereint sich mit ihr ekstatisch, so dass „Ich“ und „Alles“ nicht länger getrennt sind. Schubert hat für dieses erlesene Gedicht eine Musik komponiert, die ihrerseits eine Reise ist, die nicht dort endet, wo sie begann.

Der viel zu früh verstorbene Ludwig Hölty gehörte zu denjenigen, die in den 1760er und 1770er Jahren nach einer emotionaleren, spontaneren Dichtung strebten. Sein bittersüßer Ton von Erinnerung und Trauer in *An den Mond* ist in Schuberts Musik perfekt eingefangen, insbesondere in den schwermütigen Rahmenteilern. Eine überraschende harmonische Wendung verweist anschaulich auf die „Phantasien und Traumgestalten“ aus fernen Welten. Den Text von *Auf dem Wasser zu singen* schrieb Friedrich von Stolberg 1782 für seine Frau Agnes auf der Hochzeitsreise, während der der Dichter schwer erkrankt war. Die Seele, so beruhigt er seine Braut, gleite wie ein Schwan auf den Wassern der Zeit ihrem letztendlichen Flug in eine glückselige Ewigkeit entgegen.

In dieser Barcarolle heißt Schubert uns, durch das Leben zu gleiten und zu tanzen, bis wir schließlich in die Ewigkeit eingehen.

Am 3. März 1825 notierte die große Sopranistin Sophie Müller in ihrem Tagebuch: „Nach Tisch kam Schubert, brachte ein neues Lied: *Die junge Nonne*; später kam auch Vogl, ich sang es ihm; es ist schön komponiert.“ Das Gedicht – ein krudes Gemenge schauerlicher Klischees, in dem eine junge Nonne in der mystischen Vereinigung mit Christus Erlösung von ihrem Liebeskummer sucht – ist wie geschaffen für Schuberts kühne Harmonien und drastische tonale Manöver. Wenn die Nonne am Ende in den Himmel aufgenommen wird, erklingt im Klavier die Totenglocke.

Gott im Frühlinge, die Hymne des Rokokodichters Johann Peter Uz an das Göttliche in der Natur und den Gott, „durch den ich wurde, was ich bin“, inspiriert den naturverbundenen Schubert dazu, eine leichte, beschwingte Klavierfiguration mit einem Inbild lyrischer Melodik zu verbinden. In *Nacht und Träume* des Romantikers Matthäus von Collin bringt die Nacht geheimnisvolle Träume, die aus der Höhe herniederwallen. Im verhaltenen Pulsieren des Klaviers klingt der Atem des nächtlichen Kosmos an. Der Einsatz des Sängers ist einer der unvergesslichsten in Schuberts Schaffen: ein lang gehaltenes, leise ekstatisches und ehrfürchtiges Ausatmen auf dem Diphthong „-ei“. Wenn die Träume kommen, fließt Schubert einfach von einem tonalen Bereich in den nächsten – mit zauberischem Effekt. Glaube, Leid und Liebe ereignen sich unter dem Blick von Sternen, die uns gewogen sind – so heißt es in *Die Sterne* des 21-jährigen steirischen Dichters Carl Gottfried von Leitner. Für solch jugendliche Süße schafft Schubert einen beschwingten Kosmos voll tänzerischer Daktylen; dass sich nirgends eine Molltonart findet, gehört zu den berührendsten Aspekten dieses aller Melancholie abholden Liedes.

Im Januar 1778 ertränkte sich Christel von Laßberg, Tochter einer Weimarer Adelsfamilie, mit einem Exemplar des *Werther* in ihrer Tasche in der Ilm. Goethe war erschüttert über diesen Selbstmord, der nur wenige Meter von seinem Haus entfernt geschah, und schrieb die erste Fassung von *An den Mond* zum Gedenken an sie. Die Unterscheidung zwischen einem privaten, empfindsamen Ich und einer gleichgültigen Außenwelt war

auch eine Botschaft an die Eiskönigin Charlotte von Stein, in die Goethe verliebt war; als er das Gedicht zehn Jahre später umschrieb, wurde es zum Epitaph auf die Liebe, die Charlotte nicht wie erhofft erwidern konnte. In der strophischen Frühfassung erzeugt die Kombination von ausgeschmückten Details und bewusster Bescheidenheit der Mittel ein Gefühl von Intimität.

Im Juni 1816, kurz vor der Komposition von *Litanei auf das Fest Allerseelen*, schrieb Schubert bei einem Spaziergang über den Währinger Friedhof einige zärtliche Gedanken an seine verstorbene Mutter Elisabeth Vietz in sein Tagebuch. Angesichts ihres Todes im Jahr 1812 und desjenigen etlicher Geschwister im Kindesalter hatte Schubert naheliegende Gründe, Johann Georg Jacobis leises, leidenschaftliches Gebet für die Seelen der geliebten Toten zu vertonen. In Matthias Claudius' *An die Nachtigall* hören wir eine Frau, deren Geliebter an ihrer Brust schläft; um sich in Stille erfreuen zu können, bittet sie den archetypischen Vogel der Liebe, ihn nicht zu wecken. Für die Einleitung zu diesem Meisterwerk hat Schubert seinem Lied *An die Geliebte* D 303 den Anfang entlehnt. Zwischernder Vogelgesang in der Mitte, eine Wendung nach g-moll für die Bitte an die Nachtigall, ein einzelner und warmer Es-Akkord für „Amor“: Dieses Lied mag von bescheidenem Umfang sein, aber es ist voll wunderbarer Nuancen.

Goethe, ein Verehrer antiken griechischen Denkens, wusste, dass der klassische Künstler von seiner schöpferischen Kraft, seinem Dämon, gequält wurde, welcher ihn in *Der Musensohn* zu unaufhörlichem Schaffen und Neugestalten antreibt. Goethe besingt die Harmonie zwischen Künstler und Natur, zwischen den Geschlechtern, zwischen dem Einzelnen und der Gruppe sowie der Gruppe und der Welt.

Der liebliche Stern ist eine Vertonung von „Am 28sten April 1814“ aus dem *Poetischen Tagebuch* von Ernst Schulze (1789–1817), der in Göttingen zwei Schwestern erotisch verfallen war, bis sein früher Tod langer Qual ein Ende setzte. Hier sehnt sich der Protagonist danach, dass die sanften Wellen sich in einen Strudel verwandeln, der ihn in den Tod zieht. Schubert bindet das lebensmüde lyrische Ich an einen Mast aus sanft wogenden Akkorden in hellem Dur – die Natur ignoriert seinen Todeswunsch –

und einem wiederholten daktylischen Rhythmus. In seinem *Wiegenlied* (*Wie sich der Äuglein kindlicher Himmel*) verknüpft Johann Gabriel Seidl den Schlaf des Kindes und unseren letzten Schlaf am Lebensende auf eine Weise, die den vom Tod bedrängten Schubert anziehen musste, welcher viele kleine Variationen zu einem bedächtigen Wiegenlied verwebt.

Der Sprachgelehrte und Dichter Friedrich Rückert führte deutsche Leser in die persische, indische, chinesische und arabische Mythologie und Poesie ein. *Du bist die Ruh*, aus den *Östlichen Rosen* von 1822, erzählt von stiller schwärmerischer Verehrung für die Geliebte. In der letzten Strophe steigt die Stimme auf, als würde sie in Glückseligkeit unwiderstehlich von einem entrückten Hochtönen angezogen; ein echt Schubert'scher Augenblick der Stille folgt dem zweimaligen Vortrag dieser Passage, die zu seinen herrlichsten gehört.

Bei den letzten beiden Liedern handelt es sich um eine Ode an das Elysium von Schiller und ein unbetitelt, heute unter dem Namen *Abschied* bekanntes Melodram (gesprochener Text mit Instrumentalmusik) von Adolf von Pratobevera, dem Schwager von Schuberts erstem Biograph Heinrich Kreissle von Hellborn; die Worte entstammen den letzten fünf Strophen des poetischen Einakters *Der Falke*. In beiden Werken durchmisst Schubert weite harmonische Gefilde, als seien diese Lieder ein Vorgeschmack auf die vielen Wohltaten des elysischen Jenseits.

© *Susan Youens 2023*

Susan Youens hat acht Bücher über das Kunstlied veröffentlicht, darunter *Schubert's Late Lieder: Beyond the Song Cycles* (2002) und *Heine and the Lied* (2007), beide bei Cambridge University Press.

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 Liedinterpretin ist Carolyn Sampson regelmäßig in der Wigmore Hall zu Gast, außerdem gibt sie Liederabende im Concertgebouw Amsterdam, in der Carnegie Hall sowie in San Francisco, Frankfurt, Berlin, Wien, Barcelona und Freiburg und in Japan. Für ihre umfangreiche Diskographie hat sie Auszeichnungen wie den „Recital Award“ bei den *Gramophone* Awards 2015, einen „Diapason d'or“ und eine Nominierung als „Artist of the Year“ bei den *Gramophone* Awards 2017 erhalten. Für BIS hat sie eine Reihe gefeierter Lieder-alben mit Joseph Middleton, ihrem regelmäßigen Partner, sowie *Trennung* (Lieder aus dem 18. Jahrhundert mit Kristian Bezuidenhout am Hammerflügel) eingespielt.

www.carolynsampson.com

Der gefeierte Pianist **Joseph Middleton** hat sich auf das Kammermusik- und Lied-repertoire spezialisiert. Zusammen mit den besten Sängerinnen und Sängern der Welt tritt er in bedeutenden Konzertsälen wie der Wigmore Hall, dem New Yorker Lincoln Center, dem Amsterdamer Concertgebouw, dem Wiener Musikverein, der Hamburger Elbphilharmonie, dem Pierre-Boulez-Saal in Berlin, der Kölner Philharmonie, dem Musée d'Orsay, der Oji Hall in Tokio sowie bei Festivals in Aix-en-Provence, Aldeburgh, den BBC Proms, Edinburgh, San Francisco, dem Heidelberger Frühling, der Schubertiade Hohenems und Schwarzenberg, Seoul und Vancouver auf. Er hat mit Sir Thomas Allen, Louise Alder, Ian Bostridge, Marianne Crebassa, Dame Sarah Connolly, Iestyn Davies, Angelika Kirchschrager, Dame Felicity Lott, Mauro Peter, Dorothea

Röschmann, Fatma Said und Carolyn Sampson zusammengearbeitet. Joseph Middleton ist Leiter des Festivals „Leeds Lieder“, „Musician in Residence“ und Bye-Fellow am Pembroke College Cambridge sowie Fellow und Professor an seiner Alma Mater, der Royal Academy of Music. Er kann auf eine rasch wachsende und preisgekrönte Diskografie blicken und ist mit seiner eigenen Sendereihe häufig auf BBC Radio 3 hören. 2017 wurde er mit dem „Young Artist of the Year Award“ der Royal Philharmonic Society ausgezeichnet.

www.josephmiddleton.com

Also available: A Soprano's Schubertiade

Franz Schubert:

Suleika I & II; Four Songs from 'Wilhelm Meisters Lehrjahre'; Three Songs from 'Faust'
Ellens Gesänge I–III; Romanze (Der Vollmond strahlt); Blondel zu Marien; Viola

Carolyn Sampson *soprano* · **Joseph Middleton** *piano*

BIS-2343

Recording of the Month – 'A wonderful recording, demonstrating from both performers their customary probing intelligence and sensitive insight.' *MusicWeb-International*

'This really is an outstanding disc; a recital to take at a gulp and then revisit at leisure.' *Limelight Magazine*

5 stars – 'What compels attention from beginning to end here is the depth to which Sampson inhabits the various characters... A major achievement.' *Allmusic.com*

„Carolyn Sampson präsentiert ein optimal zusammengestelltes Schubertprogramm und erweist sich dabei als Meisterin des deutschsprachigen Kunstliedes.“ *Rondo*

CD-Tipp – „Schubert entschlackt, von Carolyn Sampson aus einer Bach'schen Intensität heraus gestaltet, von Joseph Middleton im besten Team-Sinne begleitet: lebendig, klug, kein bisschen wuchtig.“ *BR Klassik*

This and other recordings from BIS are also available as high-quality downloads from eClassical.com

En mythologie, l'Élysée fut d'abord un paradis pour les héros auxquels les dieux avaient conféré l'immortalité, puis une vie après la mort pour tous les bienheureux. Chez Homère, la plaine élyséenne était un domaine de bonheur parfait à la fin de la surface plate de la Terre, sur les rives de l'Océanus (la rivière qui encerclait la limite extérieure de la Terre), tandis que Virgile, dans son sixième livre de l'*Énéide*, en fait un territoire spécial du monde souterrain. Mais c'est aussi un état d'esprit, notre capacité à connaître la béatitude dans la vie et d'attendre de la mort qu'elle nous ouvre à un ravissement plus grand encore. Le poète de *Schwestergruß* était un ami de Schubert et fils de l'un des banquiers les plus riches de Vienne ; la sœur qui parle au-delà de la mort est Sybilla, la sœur de Bruchmann. L'inclination romantique-spiritualiste de la poésie ne plaira peut-être pas à tous mais la beauté de la chanson est indéniable. Et le divin dans la nature est une autre version de l'Élysée. Pour *Ganymed* (1774), Goethe apporta un grand changement au mythe grec de l'enlèvement par Zeus du ravissant garçon Ganymède pour qu'il soit son échanson. Ici, le protagoniste s'approche de l'intégralité de la beauté de la nature et fait un avec elle en extase, le « moi » et le « tout » ne sont plus séparés. Schubert met l'exquis poème en musique qui est elle-même un voyage, se terminant ailleurs qu'au point de départ.

Décédé tragiquement jeune, Ludwig Hölty se plaçait parmi ceux qui cherchaient une poésie plus émotionnelle et spontanée dans les années 1760 et 1770. Son ton doux-amer du souvenir et du deuil dans *An der Mond* est capté parfaitement dans la musique de Schubert, surtout les mélancoliques sections externes d'encadrement. Le soudain tournant harmonique entendu à « Phantasien » annonce parfaitement les fantasmes et les figures de rêve de royaumes lointains. Les paroles de *Auf dem Wasser zu singen* furent écrites en 1782 pour Agnes, femme de Friedrich von Stolberg pour leur lune de miel, quand le poète tomba gravement malade. Il rassure sa femme que l'âme glisse comme un cygne sur les eaux du Temps vers son vol futur dans une éternité bienheureuse. Dans cette barcarolle, Schubert nous invite à glisser et danser tout le long de la vie vers notre disparition finale dans l'éternité.

Le 3 mars 1825, la grande soprano Sophie Müller écrit dans son journal : « Après le déjeuner, Schubert est venu et a apporté une nouvelle chanson, *Die junge Nonne* ; plus tard, Vogl vint et je la lui ai chantée ; c'est une splendide composition. » Le poème – un composé grinçant de clichés gothiques où une jeune religieuse cherche un sursis à son chagrin d'amour dans l'union mystique avec le Christ – était parfait pour les harmonies osées et les manœuvres tonales radicales de Schubert. On entend le tocsin au piano vers la fin quand la religieuse est reçue au ciel.

Pour l'hymne à la divinité dans la Nature et le Dieu « grâce auquel je suis devenu qui je suis » dans *Gott im Frühlinge* du poète rococo Johann Peter Uz, dans son amour pour la nature, Schubert joint de légers ornements cadencés au résumé de la mélodie lyrique. Dans la romantique *Nacht und Träume* de Matthäus von Collin, la nuit apporte des rêves mystérieux flottant de haut. La respiration du cosmos nocturne s'entend dans les accents de mesure au piano. L'entrée du chanteur est l'une des plus inoubliables de Schubert : une longue exhalation doucement extatique de crainte révérentielle sur la diphtongue « ei ». À l'arrivée des rêves, Schubert fond simplement un domaine tonal dans un autre, et l'effet est magique. Dans *Die Sterne* de l'auteur styrien de 21 ans Carl Gottfried von Leitner, nous apprenons que la souffrance et l'amour transpirent sous le regard des étoiles bienveillantes. Pour une telle douceur juvénile, Schubert crée un cosmos cadencé dans une profusion de dactyles dansants. L'absence totale du mode mineur est l'un des aspects les plus touchants de cette chanson où la mélancolie est interdite.

En janvier 1778, Christel von Laßberg, la fille d'une famille aristocrate de Weimar, se noya dans la rivière Ilm avec une copie de *Werther* dans la poche. Goethe fut éperdu devant ce suicide à quelques mètres de sa demeure et il écrivit la première version de *An den Mond* à sa mémoire. La différence entre un soi privé et sentimental et un monde matériel indifférent est également un testament à la froide Charlotte von Stein dont Goethe était amoureux ; quand il réécrivit le poème dix ans plus tard, il était devenu une épitaphe à l'amour que Charlotte ne pouvait pas lui donner en retour comme Goethe l'aurait désiré. Dans sa version strophique première, le sens d'intimité provient de la

combinaison de détails bijoutés aux moyens délibérément très modestes.

En juin 1816, peu après la composition de *Litanei auf das Fest Allerseelen*, Schubert écrit quelques pensées tendres sur Elisabeth Vietz, sa mère décédée, dans son journal tout en marchant dans le cimetière de Währing à Vienne. Vu la mort de sa mère en 1812 et celle de nombre de sa fratrie en bas âge, Schubert avait des raisons personnelles pour choisir de mettre en musique la prière doucement passionnée de Johann Georg Jacobi pour les âmes des défunts bien-aimés. Dans *An die Nachtigall* de Matthias Claudius, on entend une femme dont l'amant dort sur sa poitrine ; voulant se réjouir dans le silence, elle supplie l'archétype de l'oiseau de l'amour de ne pas le réveiller. Schubert emprunte le début de sa chanson de jeunesse *An die Geliebte* D 303 et l'emploie pour introduire ce chef-d'œuvre. Le gazouillement d'oiseau au centre, un tournant en sol mineur pour la demande au rossignol, un accord de mi bémol chaud et singulier pour « Amor » : cette chanson peut bien être de dimensions modestes, elle n'en est pas moins remplie de nuances ravissantes.

Goethe, que la pensée de l'ancienne Grèce passionnait, savait que l'artiste classique était torturé par sa force créatrice, son démon, qui le poussait à une création infinie et une transformation dans *Der Musensohn*. Goethe chante l'harmonie entre l'artiste et la Nature, entre les sexes, l'individuel et le groupe, et le groupe et le monde.

Der liebliche Stern est un arrangement de « Am 28sten April 1814 » du *Poetisches Tagebuch* [Journal poétique] d'Ernst Schulze (1789–1817), porté par une obsession érotique vers deux sœurs de Göttingen jusqu'à ce que sa mort prématurée mette fin à son tourment prolongé. Le protagoniste veut ici que les douces vagues deviennent un tourbillon qui le conduit à sa mort, et Schubert fouette le personnage suicidaire au mât d'accords doucement dansants en mode majeur brillant – la Nature ignore son désir de suicide – et un motif rythmique de dactyles répétés. Dans son *Wiegenlied* (*Wie sich der Äuglein kindlicher Himmel*), Johann Gabriel Seidl relie le sommeil d'un enfant et notre sommeil final à la fin de la vie de manière à attirer Schubert, que la mort hantait et qui déroule plusieurs petites variations dans sa musique de berceau tout le long d'une calme berceuse.

Friedrich Rückert, linguiste, érudit, poète, introduisit les lecteurs allemands à la mythologie et poésie persanes, indiennes, chinoises et arabes. *Du bist die Ruh*, d'*Östliche Rosen* de 1822, traite d'une douce adoration ravie pour la bien-aimée. Dans le couplet final, la voix monte comme si elle était irrésistiblement tirée vers le haut dans un bonheur suprême jusqu'à une note aigüe ravie; une mesure de silence schubertienne suit les deux évocations de ce passage, l'un de ses plus jolis.

Les deux dernières chansons sont une ode à l'Élysée de Schiller et un mélodrame d'adieu (texte récité et musique instrumentale) sans titre mais maintenant connu comme *Abschied* d'Adolf von Pratobevera, beau-frère de Heinrich Kreissle von Hellborn, premier biographe de Schubert ; les paroles proviennent des cinq dernières strophes du drame poétique en un acte *Der Falke*. Dans les deux œuvres, Schubert traverse des champs harmoniques lointains comme si ces chansons étaient une préfiguration de la seconde vie / des nombreuses bénédictions de l'Élysée.

© Susan Youens 2023

Susan Youens st l'auteur de huit livres sur des lieder, y compris *Schubert's Late Lieder : Beyond the Song Cycles* (2002) et *Heine and the Lied* (2007), tous deux publiés par Cambridge University Press.

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 aux 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.

En tant que récitaliste, Carolyn Sampson se produit régulièrement au Wigmore Hall de Londres, au Concertgebouw d'Amsterdam, au Carnegie Hall de New York ainsi qu'à San Francisco, Francfort, Berlin, Vienne, Barcelone et Fribourg. Elle a également effectué une tournée de récitals au Japon. Sa vaste discographie a été maintes fois primée, notamment d'un Diapason d'or et du titre d'enregistrement de l'année dans la catégorie récital aux *Gramophone Awards* 2015. De plus, Sampson était en nomination au titre d'artiste de l'année aux *Gramophone Awards* 2017. Sur étiquette BIS, elle a enregistré une série de récitals ovationnés avec son accompagnateur régulier, Joseph Middleton, ainsi que *Trennung*, un programme du 18e siècle avec Kristian Bezuidenhout au forte-piano.

www.carolynsampson.com

Le très acclamé **Joseph Middleton** est un pianiste spécialisé en musique de chambre et en chanson. En compagnie des meilleurs chanteurs du monde, il joue et accompagne aux Wigmore Hall, Lincoln Center de New York, Concertgebouw d'Amsterdam, Musikverein de Vienne, Elbphilharmonie de Hambourg, Salle Pierre Boulez à Berlin, Philharmonie de Cologne, Musée d'Orsay, Oji Hall de Tokyo et aux festivals d'Aix-en-Provence, Aldeburgh, Proms de la BBC, Edimbourg, San Francisco, Frühling d'Heidelberg, Schubertiade Hohenems et Schwarzenberg, Séoul et Vancouver. Il travaille en partenariat avec Sir Thomas Allen, Louise Alder, Ian Bostridge, Marianne Crebassa, Dame Sarah Connolly, Iestyn Davies, Angelika Kirchschlager, Dame Felicity Lott, Mauro Peter, Dorothea Röschmann, Fatma Said et Carolyn Sampson. Joseph Middleton est directeur de Leeds Lieder, musicien résident et « by-fellow » du Pembroke College à Cambridge ainsi que « fellow » et professeur à son alma mater, l'Académie Royale de Musique. Sa discographie prisée augmente rapidement et il est fréquemment entendu dans sa propre série sur les ondes de Radio 3 de la BBC. Il est récipiendaire de la Royal Philharmonic Society's Young Artist of the Year Award en 2017.

www.josephmiddleton.com

1 Schwestergruß, D 762

Im Mondenschein
Wall' ich auf und ab,
Seh' Totenbein'
Und stilles Grab.

Im Geisterhauch
Vorüber bebt's,
Wie Flamm' und Rauch
Vorüber schwebt's;

Aus Nebeltrug
Steigt eine Gestalt,
Ohn' Sünd' und Lug
Vorüber wallt,

Das Aug' so blau,
Der Blick so groß
Wie in Himmelsau,
Wie in Gottes Schoß;

Ein weiß Gewand
Bedeckt das Bild,
In zarter Hand
Eine Lilie quillt.

Im Geisterhauch
Sie zu mir spricht:
„Ich wand're schon
Im reinen Licht,

„Seh Mond und Sonn'
Zu meinem Fuß
Und leb' in Wonn',
In Engelkuss;

„Und all' die Lust,
Die ich empfind',

In the moonlight
I wander up and down
seeing dead bones
and a silent grave.

In the ghostly breeze
something floats past,
flickering
like flame and smoke.

From the deluding mists
a figure rises,
without sin or falsehood,
and drifts past.

Such blue eyes,
such a noble gaze,
as in the fields of heaven,
as in the lap of God.

A white garment
covers the apparition
From its delicate hand
springs a lily.

In a ghostly whisper
she speaks to me:
'Already I walk
in the pure light.

'I see the moon and the sun
at my feet,
and live in bliss,
kissed by angels.

'Your heart, child of man,
cannot know

Nicht deine Brust
Kennt, Menschenkind!

„Wenn du nicht lässt
Den Erdengott,
Bevor dich fasst
Der grause Tod.“

So tönt die Luft,
So saust der Wind,
Zu den Sternen ruft
Das Himmelskind,

Und eh' sie flieht,
Die weiß' Gestalt,
In frischer Blüt'
Sie sich entfalt':

In reiner Flamm'
Schwebt sie empor,
Ohne Schmerz und Harm,
Zu der Engel Chor.

Die Nacht verhüllt
Den heil'gen Ort,
Von Gott erfüllt
Sing' ich das Wort.

Franz von Bruchmann (1798–1867)

2 Ganymed, D 544

Wie im Morgenglanze
Du rings mich anglühst,
Frühling, Geliebter!
Mit tausendfacher Liebeswonne
Sich an mein Herze drängt
Deiner ewigen Wärme

how great is the joy
I feel.

'Unless you relinquish
the earth's false gods
before fearful death
seizes you.'

Thus the air echoes;
thus the wind whistles;
the child of heaven
calls to the stars.

And before she flees
her white form
is enfolded
in fresh flowers.

She floats up
in pure flame,
without pain or grief,
to the choir of angels.

Night veils
the holy place;
filled with God,
I sing the Word.

How your glow envelops me
in the morning radiance,
Spring, my beloved!
With love's thousandfold joy
the hallowed sensation
of your eternal warmth

Heilig Gefühl,
Unendliche Schöne!
Dass ich dich fassen möcht'
In diesen Arm!

Ach, an deinem Busen
Lieg' ich und schmachte,
Und deine Blumen, dein Gras
Drängen sich an mein Herz.
Du kühlst den brennenden
Durst meines Busens,
Lieblicher Morgenwind!
Ruft drein die Nachtigall
Liebend nach mir aus dem Nebeltal.
Ich komm', ich komme!
Ach wohin, wohin?

Hinauf! strebt's hinauf!
Es schweben die Wolken
Abwärts, die Wolken
Neigen sich der sehnenen Liebe.
Mir! Mir!
In eurem Schoße
Aufwärts!
Umfangend umfängen!
Aufwärts an deinen Busen,
Allliebender Vater!

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)

[3] An den Mond, D 193

Geuß, lieber Mond, geuß deine Silberflimmer
Durch dieses Buchengrün,
Wo Phantasien und Traumgestalten immer
Vor mir vorüberfliehn.

floods my heart,
infinite beauty!
O that I might clasp you
in my arms!

Ah, on your breast
I lie languishing,
and your flowers, your grass
press close to my heart.
You cool the burning
thirst within my breast,
sweet morning breeze!
As the nightingale calls
tenderly to me from the misty valley.
I come, I come!
But whither? Ah, whither?

Upwards! Strive upwards!
The clouds drift
down, yielding
to yearning love,
to me, to me!
In your lap,
upwards,
embracing and embraced!
Upwards to your bosom,
all-loving Father!

Beloved moon, shed your silver radiance
through these green beeches,
where fancies and dreamlike images
forever flit before me.

Enthülle dich, dass ich die Stätte finde,
Wo oft mein Mädchen saß,
Und oft, im Wehn des Buchbaums und der Linde,
Der goldnen Stadt vergaß.

Enthülle dich, dass ich des Strauchs mich freue,
Der Kühlung ihr gerauscht,
Und einen Kranz auf jeden Anger streue,
Wo sie den Bach belauscht.

Dann, lieber Mond, dann nimm den Schleier wieder,
Und traur' um deinen Freund,
Und weine durch den Wolkenflor hernieder,
Wie dein Verlassner weint!

Ludwig Christoph Heinrich Hölty (1748–76)

Unveil yourself, that I may find the spot
where my beloved sat, where often,
in the swaying branches of the beech and lime,
she forgot the gilded town.

Unveil yourself, that I may delight in the whispering
bushes that cooled her,
and lay a wreath on that meadow
where she listened to the brook.

Then, beloved moon, take your veil once more,
and mourn for your friend.
Weep down through the hazy clouds,
as the one you have forsaken weeps.

4 Auf dem Wasser zu singen, D 774

Mitten im Schimmer der spiegelnden Wellen
Gleitet, wie Schwäne, der wankende Kahn;
Ach, auf der Freude sanft schimmernden Wellen
Gleitet die Seele dahin wie der Kahn;
Denn von dem Himmel herab auf die Wellen
Tanzt das Abendrot rund um den Kahn.

Über den Wipfeln des westlichen Haines
Winket uns freundlich der rötliche Schein;
Unter den Zweigen des östlichen Haines
Säuselt der Kalmus im rötlichen Schein;
Freude des Himmels und Ruhe des Haines
Atmet die Seel' im errötenden Schein.

Ach, es entschwindet mit tauigem Flügel
Mir auf den wiegenden Wellen die Zeit.
Morgen entschwinde mit schimmerndem Flügel
Wieder wie gestern und heute die Zeit,

Amid the shimmer of the mirroring waves
the rocking boat glides, swan-like;
on gently shimmering waves of joy
the soul, too, glides like a boat.
For from the sky the setting sun
dances upon the waves around the boat.

Above the treetops of the western grove
the red glow beckons kindly to us;
beneath the branches of the eastern grove
the reeds whisper in the red glow.
The soul breathes the joy of heaven,
the peace of the grove, in the reddening glow.

Alas, with dewy wings
time vanishes from me on the rocking waves.
Tomorrow let time again vanish with shimmering
wings, as it did yesterday and today,

Bis ich auf höherem strahlenden Flügel
Selber entschwinde der wechselnden Zeit.

Friedrich Leopold, Graf zu Stolberg-Stolberg (1750–1819)

until, on higher, more radiant wings,
I myself vanish from the flux of time.

5 Die junge Nonne, D 828

Wie braust durch die Wipfel der heulende Sturm!
Es klirren die Balken, es zittert das Haus!
Es rollet der Donner, es leuchtet der Blitz,
Und finster die Nacht, wie das Grab!

Immerhin, immerhin, so tobt' es auch jüngst
noch in mir!

Es brauste das Leben, wie jetzo der Sturm,
Es bebten die Glieder, wie jetzo das Haus,
Es flammte die Liebe, wie jetzo der Blitz,
Und finster die Brust, wie das Grab.

Nun tobe, du wilder, gewalt'ger Sturm,
Im Herzen ist Friede, im Herzen ist Ruh,
Des Bräutigams harret die liebende Braut,
Gereinigt in prüfender Glut,
Der ewigen Liebe getraut.

Ich harre, mein Heiland, mit sehndem Blick!
Komm, himmlischer Bräutigam, hole die Braut,
Erlöse die Seele von irdischer Haft.
Horch, friedlich ertönt das Glöcklein vom Turm!
Es lockt mich das süße Getön
Allmächtig zu ewigen Höh'n. Alleluia!

Jakob Nicolaus von Craigher de Jachelutta (1797–1855)

How the raging storm roars through the treetops!
The rafters rattle, the house shudders!
The thunder rolls, the lightning flashes,
and the night is as dark as the grave.

So be it, not long ago a storm still
raged in me.

My life roared like the storm now,
my limbs trembled like the house now,
love flashed like the lightning now,
and my heart was as dark as the grave.

Now rage, wild, mighty storm;
in my heart is peace, in my heart is calm.
The loving bride awaits the bridegroom,
purified in the testing flames,
betrothed to eternal love.

I wait, my Saviour, with longing gaze!
Come, heavenly bridegroom, take your bride.
Free the soul from earthly bonds.
Listen, the bell sounds peacefully from the tower!
Its sweet pealing invites me
all-powerfully to eternal heights. Alleluia!

6 Gott im Frühlinge, D 448

In seinem schimmernden Gewand
Hast du den Frühling uns gesandt,
Und Rosen um sein Haupt gewunden.
Holdlächelnd kömmt er schon!
Es führen ihn die Stunden,
O Gott, auf seinen Blumenthron.

Er geht in Büschen, und sie blühen;
Den Fluren kömmt ihr frisches Grün,
Und Wäldern wächst ihr Schatten wieder,
Der West, liebkosend, schwingt
Sein tauendes Gefieder,
Und jeder frohe Vogel singt.

Mit eurer Lieder süßem Klang,
Ihr Vögel, soll auch mein Gesang
Zum Vater der Natur sich schwingen.
Entzückung reißt mich hin!
Ich will dem Herrn lobsingn,
Durch den ich wurde, was ich bin!

Johann Peter Uz (1720–96)

7 Nacht und Träume, D 827

Heil'ge Nacht, du sinkest nieder;
Nieder wallen auch die Träume,
Wie dein Mondlicht durch die Räume,
Durch der Menschen stille Brust.
Die belauschen sie mit Lust;
Rufen, wenn der Tag erwacht:
Kehre wieder, heil'ge Nacht!
Holde Träume, kehret wieder!

Matthäus von Collin (1779–1824)

You have sent us spring
in his shimmering robes
and entwined roses about his head.
Already he comes, sweetly smiling;
the hours lead him
to his throne of flowers, O Lord.

He walks among bushes, and they bloom;
the meadows acquire their fresh green,
and shade returns to the woods;
caressingly the west wind
waves its dewy wings
and every happy bird sings.

Birds, with the sweet notes of your songs
let my song also
soar up to the Father of Nature.
I am filled with rapture!
I will sing praises to the Lord
who made me what I am!

Holy night, you sink down;
dreams, too, float down,
like your moonlight through space,
through the silent hearts of men.
They listen with delight,
crying out when day awakes:
come back, holy night!
Fair dreams, return!

8 Die Sterne, D 939

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!

Karl Gottfried von Leitner (1800–90)

9 An den Mond, D 259

Füllest wieder Busch und Tal
Still mit Nebelglanz,
Lösest endlich auch einmal
Meine Seele ganz.

Breitest über mein Gefild
Lindernd deinen Blick,
Wie des Freundes Auge mild
Über mein Geschick.

How brightly the stars glitter through the night!
I have often been aroused by them from slumber.
But I do not chide the shining beings for that,
For they secretly perform many a benevolent task.

They wander high above in the form of angels;
They light the pilgrim's way through heath and wood.
They hover like harbingers of love
And often bear kisses far across the sea.

They gaze tenderly into the sufferer's face
And fringe his tears with silver light.
And comfortingly, gently, direct us away from the grave,
Beyond the azure with fingers of gold.

I bless you, radiant throng!
Long may you shine upon me, clear, pleasing light!
And if one day I fall in love, then smile upon the bond
And let your twinkling be a blessing upon us.

Once more you silently fill wood and vale
with your hazy gleam
and at last
set my soul quite free.

You cast your soothing gaze
over my fields;
with a friend's gentle eye
you watch over my fate.

Jeden Nachklang fühlt mein Herz
Froh- und trüber Zeit,
Wandle zwischen Freud und Schmerz
In der Einsamkeit.

Fließe, fließe, lieber Fluss!
Nimmer werd ich froh;
So verrauschte Scherz und Kuss,
Und die Treue so.

Rausche, Fluss, das Tal entlang,
Ohne Rast und Ruh,
Rausche, flüstre meinem Sang
Melodien zu,

Wenn du in der Winternacht
Wütend überschwillst,
Oder um die Frühlingspracht
Junger Knospen quillst.

Selig, wer sich vor der Welt
Ohne Hass verschließt,
Einen Freund am Busen hält
Und mit dem genießt,

Was, von Menschen nicht gewusst
Oder nicht bedacht,
Durch das Labyrinth der Brust
Wandelt in der Nacht.

Johann Wolfgang von Goethe

My heart feels every echo
of times both glad and gloomy,
I hover between joy and sorrow
in my solitude.

Flow on, beloved river!
I shall never be happy:
thus have laughter and kisses rippled away,
and with them constancy.

Murmur on, river, through the valley,
without ceasing,
murmur on, whispering melodies
to my song,

When on winter nights
you angrily overflow,
or when you bathe the springtime splendour
of the young buds.

Happy he who, without hatred,
shuts himself off from the world,
holds one friend to his heart,
and with him enjoys

That which, unknown to
and undreamt of by men,
wanders by night
through the labyrinth of the heart.

[10] Litanei auf das Fest Allerseelen, D 343

Ruhn in Frieden alle Seelen,
Die vollbracht ein banges Quälen,
Die vollendet süßen Traum,
Lebensatt, geboren kaum,
Aus der Welt hinüber schieden:
Alle Seelen ruhn in Frieden!

Liebevoller Mädchen Seelen,
Deren Tränen nicht zu zählen,
Die ein falscher Freund verließ,
Und die blinde Welt verstieß:
Alle, die von hinnen schieden,
Alle Seelen ruhn in Frieden!

Und die nie der Sonne lachten,
Unterm Mond auf Dornen wachten,
Gott, im reinen Himmelslicht,
Einst zu sehn von Angesicht:
Alle, die von hinnen schieden,
Alle Seelen ruhn in Frieden!

Johann Georg Jacobi (1740–1814)

[11] An die Nachtigall, D 497

Er liegt und schläft an meinem Herzen,
Mein guter Schutzgeist sang ihn ein;
Und ich kann fröhlich sein und scherzen,
Kann jeder Blum' und jedes Blatts mich freun.
Nachtigall, ach! Nachtigall, ach!
Sing mir den Amor nicht wach!

Matthias Claudius (1740–1815)

May all souls rest in peace;
those whose fearful torment is past;
those whose sweet dreams are over;
those sated with life, those barely born,
who have left this world:
may all souls rest in peace!

The souls of girls in love,
whose tears are without number,
who, abandoned by a faithless lover,
rejected the blind world.
May all who have departed hence,
may all souls rest in peace!

And those who never smiled at the sun,
who lay awake beneath the moon on beds of thorns,
so that they might one day see God face to face
in the pure light of heaven:
may all who have departed hence,
may all souls rest in peace!

He lies sleeping upon my heart;
my kind tutelary spirit sang him to sleep.
And I can be merry and jest,
delight in every flower and leaf.
Nightingale, ah, nightingale,
do not awaken my love with your singing!

12 Der Musensohn, D 764

Durch Feld und Wald zu schweifen,
Mein Liedchen wegzupfeifen,
So geht's von Ort zu Ort!
Und nach dem Takte reget,
Und nach dem Maß beweget
Sich alles an mir fort.

Ich kann sie kaum erwarten,
Die erste Blum' im Garten,
Die erste Blüt' am Baum.
Sie grüßen meine Lieder,
Und kommt der Winter wieder,
Sing' ich noch jenen Traum.

Ich sing' ihn in der Weite,
Auf Eises Läng' und Breite,
Da blüht der Winter schön!
Auch diese Blüte schwindet,
Und neue Freude findet
Sich auf bebauten Höhen.

Denn wie ich bei der Linde
Das junge Völkchen finde,
Sogleich erreg' ich sie.
Der stumpfe Bursche bläht sich,
Das steife Mädchen dreht sich
Nach meiner Melodie.

Ihr gebt den Sohlen Flügel
Und treibt, durch Tal und Hügel,
Den Liebling weit von Haus.
Ihr lieben, holden Musen,
Wann ruh' ich ihr am Busen
Auch endlich wieder aus?

Johann Wolfgang von Goethe

Roaming through field and wood,
whistling my song,
thus I go from place to place!
And all keep time with me,
and all move
in measure with me.

I can scarcely wait for them,
the first flower in the garden,
the first blossom on the tree.
They greet my songs,
and when winter returns
I am still singing my dream of them.

I sing it far and wide,
the length and breadth of the ice.
Then winter blooms in beauty!
This blossom, too, vanishes,
and new joys are found
on the cultivated hillsides.

For when, by the linden tree,
I come upon young folk,
I at once stir them.
The dull lad puffs himself up,
the demure girl whirls
in time to my tune.

You give my feet wings,
and drive your favourite over hill and dale,
far from home.
Dear, gracious Muses,
when shall I at last find rest again
on her bosom?

13 Der liebliche Stern, D 861

Ihr Sternlein, still in der Höhe,
Ihr Sternlein, spielend im Meer,
Wenn ich von ferne daher
So freundlich euch leuchten sehe,
So wird mir von Wohl und von Wehe
Der Busen so bang und so schwer.

Es zittert von Frühlingswinden
Der Himmel im flüssigen Grün,
Manch Sternlein sah ich entblüh'n,
Manch Sternlein sah ich entschwinden;
Doch kann ich das schönste nicht finden,
Das früher dem Liebenden schien.

Nicht kann ich zum Himmel mich schwingen,
Zu suchen den freundlichen Stern;
Stets hält ihn die Wolke mir fern.
Tief unten, da möcht' es gelingen,
Das friedliche Ziel zu erringen,
Tief unten, da ruht' ich so gern!

Was wiegt ihr im laulichen Spiele,
Ihr Lüftchen, den schwankenden Kahn?
O treibt ihn auf rauhere Bahn
Hernieder ins Wogengewühle!
Lasst tief in der wallenden Kühle
Dem lieblichen Sterne mich nah'n!

Ernst Schulze (1789–1817)

Little stars, so silent in the heavens,
little stars, playing upon the sea,
when from afar
I see you sparkling so delightfully,
then, for weal or woe,
my heart grows troubled and heavy.

The sky trembles in the spring breezes
above the watered meadows;
I saw many a star blossom,
I saw many a star vanish.
But I cannot find the fairest star,
that once shone for this lover.

I cannot soar to the heavens
to seek that kindly star;
clouds forever conceal it from me.
Deep below, there I might succeed
in reaching the peaceful refuge;
deep below I would gladly find rest.

Breezes, why do you lull the rocking boat
in gentle play?
Drive it along a rougher course,
down into the whirlpool!
Deep in the cool, turbulent waters
let me draw near to that lovely star.

[14] Wiegenlied, D 867

Wie sich der Äuglein kindlicher Himmel,
Schlummerbelastet, lässig verschließt!
Schließe sie einst so, lockt dich die Erde:
Drinne ist Himmel, außen ist Lust!

Wie dir so schlafrot glühst die Wange!
Rosen aus Eden hauchten sie an:
Rosen die Wangen, Himmel die Augen,
Heiterer Morgen, himmlischer Tag!

Wie des Gelockes goldige Wallung
Kühlet der Schläfe glühenden Saum.
Schön ist das Goldhaar,
schöner der Kranz drauf:

Träum' du vom Lorbeer, bis er dir blüht.

Liebliches Mündchen, Engel umweh'n dich:
Drinne die Unschuld, drinne die Lieb';
Wahre sie Kindchen, wahre sie treulich:
Lippen sind Rosen, Lippen sind Glut.

Wie dir ein Engel faltet die Händchen;
Falte sie einst so, gehst du zur Ruh';
Schön sind die Träume, wenn man gebetet:
Und das Erwachen lohnt mit dem Traum.

Johann Gabriel Seidl (1804–75)

[15] Du bist die Ruh, D 776

Du bist die Ruh,
Der Friede mild,
Die Sehnsucht du,
Und was sie stillt.

How carelessly the eyes' childlike heaven
closes, laden with slumber!
Closes them thus, when one day the earth calls you:
heaven is within you; outside is joy!

How your cheeks glow red with sleep!
Roses from Eden have breathed upon them;
your cheeks are roses, your eyes are heaven,
bright morning, heavenly day!

How the golden waves of your locks
cool the edge of your burning temples!
Your golden hair is lovely,
and even lovelier the garland upon it;
dream of the laurel until it blooms for you.

Sweet little mouth, the angels hover round you;
inside is innocence, inside is love!
Guard them, my child, guard them faithfully:
lips are roses, lips are warmth!

As an angel folds your little hands,
fold them thus one day when you go to rest!
Dreams are beautiful when you pray, and your
awakening rewards you no less than your dream.

You are repose
and gentle peace.
You are longing
and what stills it.

Ich weihe dir
Voll Lust und Schmerz
Zur Wohnung hier
Mein Aug' und Herz.

Kehr' ein bei mir,
Und schließe du
Still hinter dir
Die Pforten zu.

Treib andern Schmerz
Aus dieser Brust.
Voll sei dies Herz
Von deiner Lust.

Dies Augenzelt
Von deinem Glanz
Allein erhellt,
O füll' es ganz.

Friedrich Rückert (1788–1866)

16 Elysium, D 584

Vorüber die stöhnende Klage!
Elysium's Freudengelage
Ersäufen jegliches Ach.
Elysium's Leben
Ewige Wonne, ewiges Schweben
Durch lachende Fluren ein flötender Bach.

Jugendlich milde
Beschwebt die Gefilde
Ewiger Mai;
Die Stunden entflieh'n in goldenen Träumen,

Full of joy and grief
I consecrate to you
my eyes and my heart
as a dwelling place.

Come in to me
and softly close
the gate
behind you.

Drive all other grief
from my breast.
Let my heart
be full of your joy.

The temple of my eyes
is lit
by your radiance alone:
O, fill it wholly!

Cease all plaintive moaning!
Elysian banquets
drown all suffering.
Elysian life
is eternal bliss, eternal lightness, a melodious
stream flowing through smiling meadows.

Eternal May,
young and tender,
hovers over the landscape;
the hours fly past in golden dreams,

Die Seele schwillt aus in unendlichen Räumen.
Wahrheit reißt hier den Schleier entzwei.
Unendliche Freude
Durchwaltet das Herz.

Hier mangelt der Name dem trauernden Leide
Sanftes Entzücken nur heißet man Schmerz.

Hier strecket der wallende Pilger die matten
Brennenden Glieder im säuselnden Schatten,
Leget die Bürde auf ewig dahin –
Seine Sichel entfällt hier dem Schnitter,
Eingesungen von Harfengezitter
Träumt er, geschnittene Halme zu sehn.

Dessen Fahne Donnerstürme wallte,
Dessen Ohren Mordgebrüll umhallte,
Berge bebten unter dessen Donnergang,
Schläft hier linde bei des Baches Rieseln,
Der wie Silber spielet über Kieseln;
Ihm verhallt wilder Speere Klang.

Hier umarmen sich getreue Gatten,
Küssen sich auf grünen samtnen Matten,
Liebgekost vom Balsamwest;
Ihre Krone findet hier die Liebe,
Sicher vor des Todes strengem Hiebe
Feiert sie ein ewig Hochzeitfest.

Friedrich von Schiller (1759–1805)

the soul expands in infinite space.
Here truth rends the veil.
Endless joy
fills the heart.
Here grieving sorrow has no name;
and rapture that is but gentle seems like pain.

Here the pilgrim stretches his weary,
burning limbs in the murmuring shade,
and lays down his burdens for ever.
The reaper's sickle falls from his hand;
lulled to sleep by quivering harps
he dreams he sees blades of mown grass.

He whose standard raged with violent storms,
whose ears rang with murderous cries, and beneath
whose thunderous steps mountains quaked,
sleeps gently here by the babbling stream
that plays like silver over the pebbles.
For him the violent clash of spears grows faint.

Here faithful couples embrace
and kiss on the green velvet sward
caressed by the balmy west wind.
Here love finds its crown;
safe from the cruel stroke of death
it celebrates an eternal wedding feast.

17 Abschied von der Erde, D 829

Leb' wohl, du schöne Erde!
Kann dich erst jetzt versteh'n,
Wo Freude und wo Kummer
An uns vorüber weh'n.

Farewell, beautiful earth!
I can understand you only now,
when joy and sorrow
pass away from us.

Leb' wohl, du Meister Kummer!
Dank dir mit nassem Blick!
Mit mir nehm' ich die Freude,
Dich lass' ich hier zurück.

Sei nur ein milder Lehrer,
Führ' alle hin zu Gott,
Zeig' in den trübsten Nächten
Ein Streiflein Morgenrot!

Lasse sie Liebe ahnen,
So danken sie dir noch,
Der früher und der später,
Sie danken weinend doch.

Dann glänzt das Leben heiter,
Mild lächelt jeder Schmerz,
Die Freude hält unfangen
Das ruh'ge, klare Herz.

Adolf von Pratobevera (1806–75)

Farewell, Master Sorrow!
I thank you with moist eyes!
Joy I take with me,
you I leave behind.

Be a kindly teacher
and lead all men to God;
in the darkest nights
reveal a gleam of dawn!

Let them know what love is
and they will be thankful;
some sooner, others later
will thank you with tears.

Then life will be radiantly happy;
every sorrow will smile gently,
and joy will hold in its embrace
the pure, tranquil heart.

Translations: Richard Wigmore

The music on BIS's Hybrid SACDs 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: 21st–23rd September 2020 (*Schwestergruß, Die Sterne, Litanei*) and 6th–8th July 2021 at Potton Hall, Saxmundham, Suffolk, England
Producers: Raphaël Mouterde; Jens Braun (Take5 Music Production) (*Schwestergruß, Die Sterne, Litanei*)
Sound engineers: Dave Rowell; Jens Braun (*Schwestergruß, Die Sterne, Litanei*)
Piano technician: Chris Vesty

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: Raphaël Mouterde; Jens Braun (*Schwestergruß, Die Sterne, Litanei*)
Mixing: Dave Rowell

Executive producer: Robert Suff

Booklet and Graphic Design

Cover text: © Susan Youens 2023
Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)
Cover photography: © Marco Borggreve
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-2573 © & © 2023, BIS Records AB, Sweden.

ALSO AVAILABLE (BIS-2343)

CAROLYN SAMPSON
JOSEPH MIDDLETON

A SOPRANO'S SCHUBERTIAD

BIS-2573