

SATURDAY, DECEMBER 16, 2017

An
EVENING
of
SONG

德
法
歌
曲
之
夜

Lucas Tse 謝晉軒, Baritone 男中音

Bryan McGuiggin, Piano 鋼琴

I.	Verborgenheit (Mörike)	Hugo Wolf
	Verschiedene Liebe (Eichendorff)	
II.	Cinq mélodies “de Venise,” op. 58 (Verlaine)	Gabriel Fauré
	1. <i>Mandoline</i>	
	2. <i>En sourdine</i>	
	3. <i>Green</i>	
	4. <i>Clymène</i>	
	5. <i>C'est l'extase</i>	
III.	Gedenken (anon.)	Arnold Schoenberg
	Mein Herz ist mir gemengt (from <i>Deutsche Volkslieder</i>)	
	Tot (Haringer, from op. 48)	
IV.	Don Quichotte à Dulcinée (Morand)	Maurice Ravel
	1. <i>Chanson romanesque</i>	
	2. <i>Chanson épique</i>	
	3. <i>Chanson à boire</i>	

Intermission (10 minutes)

中場休息十分鐘

IV.	Dichterliebe, op. 48 (Heine)	Robert Schumann
	1. <i>Im wunderschönen Monat Mai</i>	
	2. <i>Aus meinen Tränen Sprießen</i>	
	3. <i>Die Rose, die Lilie, die Taube</i>	
	4. <i>Wenn ich in deine Augen seh'</i>	
	5. <i>Ich will meine Seele tauchen</i>	
	6. <i>Im Rhein, im heiligen Strome</i>	
	7. <i>Ich grolle nicht</i>	
	8. <i>Und wüssten's die Blumen</i>	
	9. <i>Das ist ein Flöten und Geigen</i>	
	10. <i>Hör' ich das Liedchen klingen</i>	
	11. <i>Ein Jüngling liebt ein Mädchen</i>	
	12. <i>Am Leuchtenden Sommermorgen</i>	
	13. <i>Ich hab' im Traum geweinet</i>	
	14. <i>Allnächtlich im Traume</i>	
	15. <i>Aus alten Märgen</i>	
	16. <i>Die alten, bösen Lieder</i>	

Please hold your applause for the end of each section.

每段中途不需要鼓掌。

Please turn pages quietly.

Don Quixote: “My only endeavour is to convince the world of the mistake it makes in not reviving in itself the happy time when the order of knights was in the field. But our depraved age does not deserve to enjoy such a blessing as those ages enjoyed when knights took upon their shoulders the defence of kingdoms, the protection of damsels, the succour of orphans and minors, the chastisement of the proud, and the recompense of the humble. With the knights of these days, for the most part, it is the damask, brocade, and rich stuffs they wear, that rustle as they go, not the chain mail of their armour.” (Miguel de Cervantes, *Don Quixote*, trans. John Ormsby)

Tonight’s program begins with two songs by the Viennese composer, Hugo Wolf (1860–1903). He preferred poets of an older generation, including Eduard Mörike and Joseph von Eichendorff, who penned these two poems, but was by no means only backward-looking: these songs show the traces of his lifelong engagement with post-Wagnerian expanded tonal techniques. Gabriel Fauré (1845–1924) composed his *Cinq mélodies “de Venise”* around the same time—the year 1891—setting five poems from two collections of poetry by Paul Verlaine (1844–1896). The first two songs were actually written in Venice, whereas the text of the fourth song bears a direct reference to the city (“mystic barcarolles”). Fauré held an official church position for the first part of his career, and wrote many of his songs during vacations, such as this one spent on the Grand Canal.

The next part of the program brings us into the twentieth century. We have selected three songs by Arnold Schoenberg (1874–1951), known to most as the founding figure of the Second Viennese School. The first is an expressionist, highly chromatic setting of a poem by an anonymous author; the second is a reworking of a Renaissance folk song; the third uses twelve-tone techniques and comes from op. 48, Schoenberg’s last songs, written in 1933 just as the political situation in Central Europe was rapidly deteriorating. Then, we hear from the world of Maurice Ravel (1875–1937)—born in Ciboure, France, just 18 kilometers from the Spanish border, to a Swiss father and a Basque mother. In this late set of songs, composed in 1932–3, he returns to dance forms that characterized his earlier works. The three songs draw on the guajira, zortzico and Aragonese jota, respectively. These songs were commissioned for a film production of *Don Quixote*, but Ravel did not complete them in time, and was fired—so they are now left to us on the recital stage rather than at the cinema.

The second half of the recital presents *Dichterliebe*, or *Poet’s Love*. It is the earliest (composed in 1840) and longest (around 25 minutes) composition that we will hear tonight. Robert Schumann (1810–1854) sets sixteen poems from Heinrich Heine’s collection, *Lyrisches Intermezzo*, which describes the fantasies and revelations of a knight, sunken in the corner of his room, awaiting the arrival of his beloved. While the song cycle may offer no easy promises of amorous joy, this year was certainly one of Schumann’s happiest. In 1840 he married Clara Wieck and wrote more than 130 songs. But we may also remind ourselves that the poet, Heine, spent the second half of his life exiled in France, and wrote some of the most biting satire on the German nation.

堂吉訶德：“我也不要求別人稱我識見高明，因為我並不高明；我不過竭盡心力，讓大家知道，不恢復崇奉騎士道的盛世，是個大錯。從前有遊俠騎士負責捍衛國家，保護幼女孤兒和孩童，鋤暴安良，那時代的人多麼幸福啊；咱們這個衰敗的時代可不配有那麼大的福分了。現在多半的騎士，身上只有錦緞衣服的窸窣聲，沒有鋼盔鐵甲的鏗鏘聲了。”（塞萬提斯《堂吉訶德》，楊絳譯）

今晚首先聽到的是沃爾夫(1860–1903)的兩首歌。沃爾夫活躍於十九世紀末的維也納，雖然生平最喜愛老一輩的詩人，如創作這兩首詩的Mörike與Eichendorff，但作曲上絕不算守舊。這兩首歌也確實容納了許多受華格納啟發的作曲技巧。

佛瑞(1845–1924)也於十九世紀末(1891年)寫出這《威尼斯五曲》，五首詩皆選自魏爾倫(1844–1896)的詩集。第一二首都是當時身在威尼斯創作的，而第四首詩也提到威尼斯這座城市(Mystiques barcarolles / Romances sans paroles神秘的船歌／沈默的情歌)。其實佛瑞早期一直在教堂裏擔任各種職責，要等到休息期間才有時間專注寫歌曲。

接下來的歌曲源於風格完全不同的二十世紀。荀伯克(1874-1951)是新維也納學派的創始人，我們也選了三首特別能代表其藝術視野的曲目。第一首詩使用了成熟的半音音階技巧，第二首改寫了一首文藝復興年代的民調，而第三首卻是十二音技法的作品，寫於1933年政治局面迅速惡化之時。我們隨之邁入拉威爾(1875-1937)的音樂世界。這位生於法國和西班牙邊境的作曲家，母親是巴斯克人，父親是瑞士人，童年期間受到多文化的滋潤，晚年也重新採用曾經熟悉的舞蹈節奏。這三首歌分別取用了guajira, zortico 和 jota 的節奏。本來拉威爾是受人所委託，為一部新的《堂吉訶德》電影作主題曲，不過最後沒有及時完成任務，竟然被解雇了。所以這三首歌傳留到今天的形式，並不是電影，而是現場的音樂會。

下半場的唯一曲目，就是舒曼(1810–1854)的《詩人之愛》。此為今晚作品中最早(1840年)和最長(約25分鐘)。十六首詩選自德國詩人海涅的詩集，描述一名失意又等待夢幻愛人的騎士。這部聲樂套曲雖然顯出心緒的不寧，這卻是舒曼人生最愉快的一年。1840年，他終於娶了Clara Wieck,又完成了超過一百三十首歌。《詩人之愛》的詩人海涅遭遇卻不相同，他下半生不但流亡在法國，晚年更撰寫了許多諷刺時弊的文章。

（因為回港後時間緊迫，今次演出的曲目只提供英語翻譯，十分抱歉。）

A note on *Dichterliebe*

It seems unjust to read *Dichterliebe* as a collection of self-absorbed lamentations. The adolescent love-song requires exactly that: a sense of self, of who one is and how that ego has been harmed. In contrast to this awareness is a central element of *Dichterliebe*: the hero's descent into madness, which begins at the ninth song and continues through the penultimate, after which he asserts his agency (and his sense of self) by casting off the sinister dream world.

In this light, the piano's concluding solo music remains a mystery to me. On the one hand, Schumann takes the material directly from the twelfth song. We return to the most corrupt part of the speaker's dream: in "Am leuchtenden Sommermorgen," he is totally divorced from reality, but the music is more exquisite than ever. Elegance belies the mad hero's depravity. Yet on the other, at the end of this final song, the *Nachspiel's* peacefulness stands in stark contrast to the relentless, tortured music that precedes it. It sounds like a mad dream into which we shouldn't mind descending – a dream that, this time around, truly isn't mad. And so, at the end of his journey, is the hero redeemed, or does he fall permanently into a seductive illusion? These ambiguities of meaning and emotion, and the work's focus on the experience of pain and madness itself, place *Dichterliebe*, for me, among the most profoundly touching pieces in all of music.

B. M.

“Verborgenheit”

Laß, o Welt, o laß mich sein!
Locket nicht mit Liebesgaben,
Laßt dies Herz alleine haben
Seine Wonne, seine Pein!

Was ich traure, weiß ich nicht,
Es ist unbekanntes Wehe;
Immerdar durch Tränen sehe
Ich der Sonne liebes Licht.

Oft bin ich mir kaum bewußt,
Und die helle Freude zücket
Durch die Schwere, so mich drücket,
Wonniglich in meiner Brust.

“Verschwiegene Liebe”

Über Wipfel und Saaten
In den Glanz hinein –
Wer mag sie erraten,
Wer holte sie ein ?
Gedanken sich wiegen,
Die Nacht ist verschwiegen
Gedanken sind frei.

Errät es nur Eine,
Wer an sie gedacht,
Beim Rauschen der Haine,
Wenn niemand mehr wacht.
Als die Wolken, die fliegen,
Mein Lieb ist verschwiegen
Und schön wie die Nacht.

“Hiddenness”

Let, O World, let me be!
Tempt me not with love's gifts,
Let this heart alone have
Its joy and its pain.

What I grieve, I do not know,
It is an unfamiliar affliction;
Yet evermore through tears I see
The sun's lovely light.

Often I am barely conscious of myself,
Light happiness breaks through
The great weight, and presses
Joyfully into my breast.

“Silent Love”

Over treetops and cornfields
Far and into the splendor –
Who might guess them,
Who could overtake them?
Thoughts sway,
The night is silent
Thoughts are free.

Only one guesses it,
Who has thought upon her
Among the rustling of the woods,
When nobody watches any longer,
But for the clouds adrift.
My love is silent
And fair as the night.

Please turn pages quietly.

請細聲翻頁。

Cinq mélodies de Venise

“Mandoline”

Les donneurs de sérénades
Et les belles écouteuses
Échangent des propos fades
Sous les ramures chanteuses.

C'est Tircis et c'est Aminte,
Et c'est l'éternel Clitandre,
Et c'est Damis qui pour mainte
Cruelle fit maint vers tendre.

Leurs courtes vestes de soie,
Leur longue robes à queues,
Leurs élégance, leur joie
Et leur molles ombres bleues

Tourbillonnent dans l'extase
D'une lune rose et grise,
Et la mandoline jase
Parmi les frissons de brise.

Five Melodies from Venice

“Mandolin”

The chanters of serenades
And the beautiful ones listening
Exchange their banal words
Under the singing branches.

It's Thyrsis and it's Amyntas,
And it's the eternal Clytander,
And it's Damis who, for some
cruel one, made many a tender verse.

Their short coats of silk,
Their long-trained dresses,
Their elegance, their joy
And their soft blue shadows

Whirl in the ecstasy
Of a pink and gray moon,
And the mandolin goes on
Amid the shivers of the breeze.

“En Sourdine”

Calmes dans le demi-jour
Que les branches hautes font,
Pénétrons bien notre amour
De ce silence profond.

Mêlons nos âmes, nos coeurs
Et nos sense extasiées,
Parmi les vagues langueurs
Des pins et des arbousiers.

Ferme tes yeux à demi,
Crois tes bras sur ton sein,
Et de ton cœur endormi
Chasse à jamais tout dessein.

Laissons-nous persuader
Au souffle berceur et doux
Qui vient à tes pieds rider
Les ondes de gazon roux.

Et quand, solennel, le soir
Des chênes noirs tombera,
Voix de notre désespoir,
Le rossignol chantera.

“Muted”

Calm in the half-light
That the high branches cast,
Let this deep silence
Reach into our love.

Let us merge our souls, our hearts
And our ecstatic senses
Among the soft swaying
Of the pines and the strawberry trees.

Half-close your eyes,
Fold your arms onto your breast,
Chase out for good all designs
From your sleeping heart.

Let us be captivated
By the rocking and sweet air
That comes to your feet
Making waves on the russet lawn.

And when solemn evening should fall
Over the dark oaks—
Voice of our despair—
The nightingale will sing.

“Green”

Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches,
Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous.
Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches,
Et qu'à vos yeux si beaux l'humble présent soit doux.

J'arrive tout couvert encore de rosée
Que le vent du matin vient glacer à mon front.
Souffrez que ma fatigue, à vos pieds reposée,
Rêve des chers instants qui la délasseront.

Sur votre jeune sein laissez rouler ma tête,
Toute sonore encore de vos derniers baisers;
Laissez-la s'apaiser de la bonne tempête,
Et que je dorme un peu puisque vous reposez.

“A Clymène”

Mystique barcarolles,
Romances sans paroles,
Chère, puisque tes yeux,
Couleur des cieux,

Puisque ta voix, étrange
Vision qui dérange
Et trouble l'horizon
De ma raison,

Puisque l'arôme insigne
De ta pâleur de cygne
Et puisque la candeur
De ton odeur,

Ah ! Puisque tout ton être,
Musique qui pénètre,
Nimbés d'anges défunts,
Tons et parfums,

A, sur d'âmes cadences,
En ses correspondances
Induit mon cœur subtil,
Ainsi soit-il !

“Green”

Here! fruits, flowers, leaves and branches,
And here too, my heart, that only beats for you.
Do not tear it apart with your two white hands,
And may this humble gift be sweet to your beautiful eyes.

I arrived still fully covered in the dew
That the morning wind just plastered on my forehead.
Allow that my fatigue, resting at your feet,
Dream of the dear moments that will relax it.

Please let my head roll in your young embrace,
Still echoing with your last kisses;
Let it have calm after the beautiful tempest,
And that I sleep awhile, since you too rest.

“To Clymene”

Mystical barcarolles,
Romances without words,
My dear, because of your eyes,
Hue of the skies,

Because of your voice, strange
And unsettling vision
That troubles
My reason's horizon.

Because of your scent,
Distinct, pale as swans,
And because of
Your smell's innocence,

Ah ! Because of your entire being,
Music that penetrates,
Nimbus of lost angels,
Tones and fragrances,

Has, by its soft cadences,
In its correspondences,
Taken over my subtle heart,
Let it be so!

“C’est l’extase”

C'est l'extase langoureuse,
C'est la fatigue amoureuse,
C'est tous les frissons des bois
Parmi l'étreinte des brises,
C'est, vers les ramures grises,
Le chœur des petites voix.

O le frêle et frais murmure!
Cela gazouille et susurre,
Cela ressemble au bruit doux
Que l'herbe agitée expire...
Tu dirais, sous l'eau qui vire,
Le roulis sourd des cailloux.

Cette âme qui se lamente
En cette plainte dormante,
C'est la nôtre, n'est-ce pas?
La mienne, dis, et la tienne,
Dont s'exhale l'humble antienne
Par ce tiède soir, tout bas?

“Gedenken”

Es steht sein Bild noch immer da:
auf seine Züge hingemalt
manch Seufzer ward und manch Gebet
Das Schicksal weigerte sein Ja.

Die Lampe brennt, ich bin allein.
Die Uhr nur hör ich an der Wand.
Wie viel des Kummers kann gebannt
in eine kleine Stube sein.

“This is ecstasy”

This is langourous ecstasy,
This is the lover's fatigue,
And all the shivers in the woods
Among the embrace of the breezes,
Along the gray branches,
This is the choir of little voices.

O the frail and fresh murmurs!
It chirps and whispers,
It resembles the sweet sound
That the agitated grass exhales...
You'd call it, under the tidal swirl,
The mute turning of pebbles.

This soul that grieves for itself
By this sleeping complaint,
It's ours, is it not?
Mine, say it, and yours,
From which comes this humble antiphony
On this warm evening, ever so quietly?

“Thoughts”

His picture hangs there still:
Many sighs and many prayers
Are painted on his features.
Fate denies his affirmation.

The lamp burns. I am alone.
I hear only the clock on the wall.
How much of sorrow
Can be captured in a small room.

“Mein Herz ist mir gemenget”

Mein Herz ist mir gemenget,
Aus Lieb und Leid gemischt,
Untreu mich hart bedrängt,
Daß mir mein Freud erlischt.

Ich weiß nicht,
Ob hin oder her,
Wie ichs auch kehr,
So tut mich Trauren quälen.

Je länger je mehr bin ich verirrt
Und kann es nicht abwenden;
Ich weiß nicht, was sie also stört,
Ihr Freundschaft gar zu enden.

Das zeigte ihr Gebaren klar,
So schwer mirs war;
Sie will mir untreu werden.

Gar zornig kehrt sie mir den Rück,
Ihr Freundschaft muß ich meiden.
Wär ich so stark als d’Prager Bruck,
Ich könnt es nicht erleiden.

Ihr Untreu gibt mir wenig Freud;
Ach käm die Zeit,
Daß ich kann solches rächen!

“Tot”

Ist alles eins,
Was liegt daran,
Der hat sein Glück,
Der seinen Wahn.
Was liegt daran!
Ist alles eins,
Der fand sein Glück!
Und ich fand keins.

“My heart is mixed up”

My heart is mixed up,
A mixture of love and pain.
Unfaithfulness pushes hard upon me
That I may lose my friend.

I do not know
Whether I should go here or there,
How I might turn,
So these griefs torture me.

Evermore am I confused
And I cannot turn back from it;
I don’t know how it disturbs her,
To end this friendship thus.

She showed it by her countenance,
And how heavy that was for me;
She will become unfaithful to me.

She turns her back on me full of scorn,
I have to sever this friendship with her.
Were I as strong as the bridge in Prague,
I still could not bear it.

Her unfaithfulness gives me little joy;
Ah would the time come,
When I may take vengeance!

“Death”

It’s all the same,
What does it matter.
That one has his happiness,
That one, his worries.
What does it matter!
It’s all the same,
That one found his happiness,
And I found none.

Don Quichotte à Dulcinée

“Chanson romanesque”

Si vous me disiez que la terre
a tant tourner vous offensa,
je lui dépêcherais Pança:
vous la verriez fixe et se taire.

Si vous me disiez que l'ennui
vous vient du ciel trop fleuri d'astres,
déchirant les divins cadastres, je
faucherais d'un coup la nuit.

Si vous me disiez que l'espace
ainsi vidé ne vous plaît point,
chevalier dieu, la lance au poing,
j'étoilerais le vent qui passe.

Mais si vous disiez que mon sang
est plus à moi qu'à vous ma Dame,
je blêmirais dessous le blâme
et je mourrais vous bénissant.

O Dulcinée.

Don Quixote to Dulcinea

“Romantic song”

If you were to tell me that the
earth offended you by turning so
much I would dispatch Panza:
and you would see it still and taciturn.

If you were to tell me that boredom
came to you from the too-starry skies,
tearing apart the heavenly codes,
I would banish the night in one go.

If you were to tell me that space
thus emptied does not please you at
all knight of God, lance in fist,
I would cast stars into the passing wind.

But if you were to tell me that my blood
is more dear to myself than to you, my Lady,
I would turn white at the reproach
and die, still blessing you.

O Dulcinea.

“Chanson épique”

Bon Saint Michel qui me donnez loisir
de voir ma Dame et de l’entendre,
bon Saint Michel qui me daignez choisir
pour lui complaire et la défendre,
bon Saint Michel veuillez descendre
avec Saint Georges sur l’autel
de la Madone au bleu mantel.

D’un rayon du ciel bénissez ma lame
et son égale en pureté
et son égale en piété
comme en pudeur et chasteté:
Ma Dame.

(O grands Saint Georges et Saint Michel)
L’ange qui veille sur ma veille,
ma douce Dame si pareille
à Vous, Madone au bleu mantel!
Amen.

“Chanson à boire”

Foin du bâtard, illustre Dame,
qui pour me perdre à vos doux yeux
dit que l’amour et le vin vieux mettent
en deuil mon cœur, mon âme!

Je bois à la joie!
La joie est le seul but
où je vais droit...
lorsque j’ai bu!

Foin du jaloux, brune maîtresse,
qui geind, qui pleure et fait serment
D’être toujours ce pâle amant qui
met de l’eau dans son ivresse!

Je bois à la joie!
La joie est le seul but
où je vais droit...
lorsque j’ai bu!

“Epic song”

Good Saint Michael, you who gives me leisure
to see my Lady and to attend to her,
Good Saint Michael, you who chose
me to follow and defend her.
Good Saint Michael, would you descend
with Saint Georges onto the altar
of the Madonna with the blue mantel.

By a beam from heaven, bless my
sword And its equal in purity
Also its equal in piety
Just as in modesty and chastity:
My Lady.

(O great Saint George and Saint Michael)
Angel who watches over my watch,
My sweet Lady so much like
you, Madonna with the blue mantel!
Amen.

“Drinking song”

Away with the bastard, most illustrious lady,
who, to cast me away from your sweet eyes,
says that love and old wine
put my heart and my soul in grief!

I drink to joy!
Joy is the only goal
for which I go straight...
when I drink!

Away with the jealous, brunette mistress,
who complains and cries and gives
sermons on always being this pale lover
who waters down his drinks!

I drink to joy!
Joy is the only goal
for which I go straight...
when I drink!

Dichterliebe

1)
Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Knospen sprangen,
Da ist in meinem Herzen
Die Liebe aufgegangen.
Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Vögel sangen,
Da hab' ich ihr gestanden
Mein Sehnen und Verlangen.

2)
Aus meinen Tränen sprießen
Viel blühende Blumen hervor,
Und meine Seufzer werden
Ein Nachtigallenchor.

Und wenn du mich lieb hast, Kindchen,
Schenk' ich dir die Blumen all',
Und vor deinem Fenster soll klingen
Das Lied der Nachtigall.

3)
Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne,
Die liebt' ich einst alle in Liebeswonne.
Ich lieb' sie nicht mehr, ich liebe alleine
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine;
Sie selber, aller Liebe Wonne,
Ist Rose und Lilie und Taube und Sonne.
Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die
Reine, die Eine!

4)
Wenn ich in deine Augen seh,
So schwindet all' mein Leid und Weh;
Doch wenn ich küsse deinen Mund,
So werd ich ganz und gar gesund.
Wenn ich mich lehn an deine Brust,
Kommt's über mich wie Himmelslust;
Doch wenn du sprichst: Ich liebe dich!
So muß ich weinen bitterlich.

Poet's Love

1)
In the exquisite month of May,
when all the buds were bursting open,
there, in my heart,
arose the pangs of love.
In the exquisite month of May,
when all the birds were singing,
then I confessed to her,
my aching and longing.

2)
Out of my tears sprout forth
many blossoming flowers,
and my sighs become
a choir of nightingales.

And if you loved me, dear one, I
would give you all my flowers,
and before your window would resound
the song of the nightingale.

3)
The rose, the lily, the dove, the sun,
I once loved all these in love's bliss.
I love them no more, I love only
the little one, the fine, the pure, the one;
she alone, the bliss of all love,
is rose and lily and dove and sun.
I love only the little, the fine, the pure, the one!

4)
When I look into your eyes,
all my pain and affliction fade away;
but when I kiss your mouth,
I become completely sound.
When I lean against your breast,
it washes over me like the joy of heaven;
but when you say: I love you!
Then must I cry bitterly.

5)

Ich will meine Seele tauchen
In den Kelch der Lilie hinein;
Die Lilie soll klingend hauchen
Ein Lied von der Liebsten mein.

Das Lied soll schauern und beben
Wie der Kuß von ihrem Mund,
Den sie mir einst gegeben
In wunderbar süßer Stund.

6)

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

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

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

7)

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

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

5)

I want to plunge my soul
into the lily's chalice;
the lily shall resoundingly breathe
a song from my most beloved.

The song shall shiver and tremble
like the kiss from her mouth,
which she once gave me
in a wonderful, sweet hour.

6)

In the Rhine, in the holy river,
there is reflected in the waves
the great, holy Cologne,
with its great cathedral.

In the cathedral hangs a portrait,
painted on golden leather;
into the wilderness of my
life it has radiated warmth.

Flowers and angels sway,
around Our Beloved Lady;
the eyes, the lips, the lips, the cheeks,
the very same as my beloved.

7)

I do not resent,
even when my heart breaks,
love forever lost! I do not resent.
Howsoever you shine
in diamond's light
no ray falls into
the night of your heart.

This much I have long known.
Indeed, I saw you in my dream,
I saw the night in your
heart's chamber,
and saw the snake that
feeds on your heart,
I saw, my love,
how truly wretched you are.

8)

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

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

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

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

9)

Das ist ein Flöten und Geigen,
Trompeten schmetterten darein;
Da tanzt wohl den Hochzeitsreigen
Die Herzsallerliebste mein.

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

10)

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

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

8)

And if the flowers, the little ones,
knew how deeply my heart is wounded,
they would cry with me in order to
heal my heart.

And if the nightingales knew
how sad and ill I am,
they would gladly let ring
rejuvenating song.

And if they knew my pain,
the little golden stars,
they would come out of their height
and whisper words of comfort.

They couldn't all know it.
only one knows my pain.
And she herself ripped open,
ripped open my heart.

9)

That is flute-playing and violin-playing,
and trumpets blaze within;
There, perhaps dancing the wedding round-
dance, the most beloved of my heart.

There is a ringing and booming,
a drumming and sounding of shawms;
amidst which the sobs and dying groans,
of the dear little angels.

10)

I hear the little song sounding,
which my beloved once sang,
then my chest breaks into pieces
from the savage throng of pain.

A dark longing drives me
towards the woodland heights,
where dissolves itself in tears
my over-abundant pain.

11)

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

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

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

12)

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

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

13)

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

Ich hab' im Traum geweinet,
Mir träumt', du verließest mich.
Ich wachte auf, und ich weinte
Noch lange bitterlich.

Ich hab' im Traum geweinet,
Mir träumte, du wär'st mir noch gut.
Ich wachte auf, und noch immer
Strömt meine Tränenflut.

11)

A lad loves a maiden,
who has chosen another;
the other loves yet another,
and has married this girl.

Out of anger, the maiden chooses
the first best man,
who runs into her along the way;
the first lad is hopelessly ill.

It is an old story,
yet it remains ever new;
and on whomever it befalls,
his heart breaks in half.

12)

On the radiant summer morning,
I walk around in the garden.
The flowers whisper and speak,
but I stroll in silence.

The flowers whisper and speak,
and look with pity upon me:
Do not be angry with our sister,
you sad, pale man!

13)

I wept in my dream,
I dreamt, you lay in a grave.
I woke up, and the tears
still flowed from my cheeks.

I wept in my dream,
I dreamt, you forsook me.
I woke up and I cried
for a while yet bitterly.

I wept in my dream,
I dreamt, you were still kind to me.
I woke up and yet again
pours forth my stream of tears.

14)

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

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

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

15)

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

Wo bunte Blumen blühen
Im goldnen Abendlicht,
Und lieblich duftend glühen
Mit bräutlichem Gesicht;

Und grüne Bäume singen
Uralte Melodei'n,
Die Lüfte heimlich klingen,
Und Vögel schmettern drein;

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

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

14)

Every night in my dreams I see you,
where you greet me with kindness,
and loudly crying I collapse at your
tender feet.

You look at me in with despair
and shake your blonde head;
out of your eyes slide
the pearly teardrops.

You say to me, secretly, a quiet word,
and give me a bouquet, a bouquet of cypress.
I wake up, and the bouquet is gone,
and I have forgotten the word.

15)

Out of old tales it beckons forth
with a white hand,
there it sings and rings
of a fairy land;

where colorful flowers bloom
in the golden evening light,
and in a lovely fragrance,
glow with bridal visage;

and green trees sing
primordial melodies,
the breezes secretly ring
and birds chirp within;

and perhaps images of fog
emerge out of the earth,
and dance the airy round-dance
in a wonderful chorus;

and blue sparks burn
on every leaf and branch,
and red lights run
in an errant, confused ring;

continued on next page

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

and loud springs break
out of wild marble,
the reflection, radiant in the stream,
is strange to behold.

Ach! Könnt' ich dorthin kommen
Und dort mein Herz erfreun
Und aller Qual entnommen
Und frei und selig sein!

Ah! If I could go in there
and there gratify my heart,
and remove all agony,
and be free and blessed!

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

Ah! That land of happiness:
that I often see in dreams.
But come the morning sun,
it melts away like mere foam.

16)
Die alten, bösen Lieder,
Die Träume bö's und arg,
Die laßt uns jetzt begraben,
Holt einen großen Sarg.

16)
The old, sinister songs,
the evil, dire dreams,
let us now bury them,
fetch a great coffin.

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

Inside, I will even put something,
though I won't say what yet;
the coffin must be still larger
as the Heidelberg cask.

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

And fetch a stretcher for the dead
and planks, strong and thick;
these, too, must be longer just
like the bridge to Mainz.

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

And fetch me also twelve giants,
that must be stronger still,
than the mighty Christopher,
in the Cologne Cathedral by the Rhine.

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

They shall carry forth the coffin,
and sink it into the sea;
for such a great coffin
deserves a great grave.

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

Do you all know why the coffin
should be so great and heavy?
I sank both my love
and my pain within.

