

SCHUBERT LIEDER
PHILIPPE
JAROUSSKY
JÉRÔME DUCROS

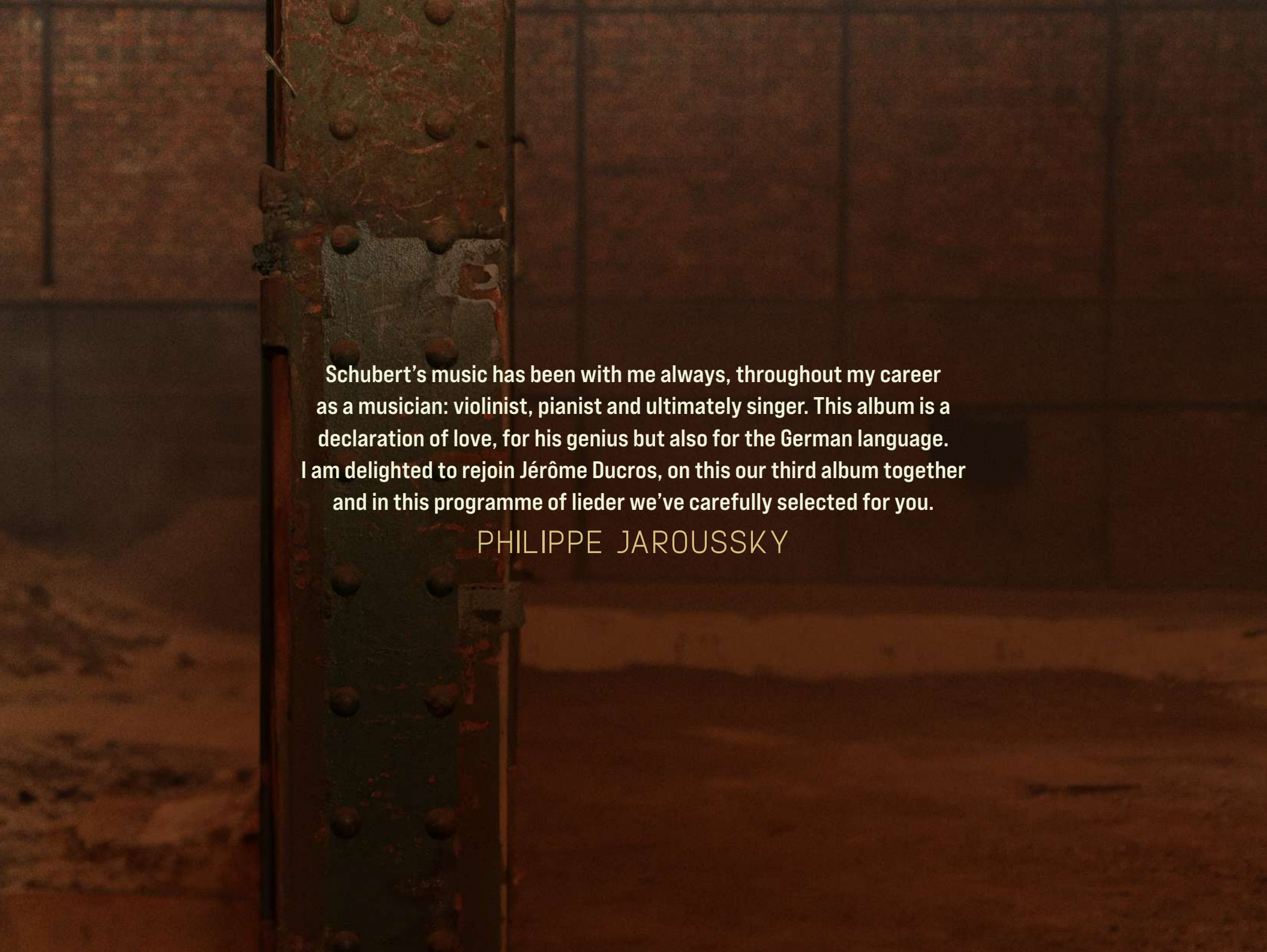
FRANZ SCHUBERT 1797-1828

LIEDER

- 1 **Litanei auf das Fest aller Seelen D.343** (Johann Georg Jacobi) 5.31
- 2 **Herbst D.945** (Ludwig Rellstab) 3.26
- 3 **Du bist die Ruh D.776** (Friedrich Rückert) 4.23
- 4 **Wiedersehen D.855** (August Wilhelm Schlegel) 3.15
- 5 **Des Fischers Liebesglück D.933** (Karl Gottfried von Leitner) 7.24
- 6 **Die Forelle D.550** (Christian Friedrich Daniel Schubart) 1.59
- 7 **Im Frühling D.882** (Ernst Schulze) 4.16
- 8 **Lied der Mignon ("Nur wer die Sehnsucht kennt") D.877/4** (Johann Wolfgang von Goethe) 2.59
- 9 **An die Musik D.547** (Franz von Schober) 2.07
- 10 **Die Götter Griechenlands D.677** (Friedrich Schiller) 3.52
- 11 **Der Musensohn D.764** (Johann Wolfgang von Goethe) 1.57
- 12 **Erster Verlust D.226** (Johann Wolfgang von Goethe) 1.53
- 13 **Im Abendrot D.799** (Karl Lappe) 3.20
- 14 **An Silvia D.891** (William Shakespeare; transl. Eduard von Bauernfeld) 2.37
- 15 **Nacht und Träume D.827** (Matthäus Casimir von Collin) 3.39
- 16 **Die Sterne D.939** (Karl Gottfried von Leitner) 3.03
- 17 **Abendstern D.806** (Johann Mayrhofer) 2.15
- 18 **Ellens dritter Gesang (Ave Maria): Hymne an die Jungfrau D.839** (Walter Scott; transl. Adam Storck) 4.41
- 19 **Nachtstück D.672** (Johann Mayrhofer) 5.19

PHILIPPE JAROUSSKY *countertenor*
JÉRÔME DUCROS *piano*

Schubert's music has been with me always, throughout my career as a musician: violinist, pianist and ultimately singer. This album is a declaration of love, for his genius but also for the German language. I am delighted to rejoin Jérôme Ducros, on this our third album together and in this programme of lieder we've carefully selected for you.

PHILIPPE JAROUSSKY

Litanei auf das Fest aller Seelen celebrates the Feast of All Souls when Catholics seek through prayer and almsgiving to alleviate the suffering of souls in purgatory. The first edition printed only three of Jacobi's nine verses, the first, third and sixth; the *Gesamtausgabe* published all nine, explaining: "there is no proof that it was Schubert who selected these three verses". The success of **Herbst** is partly due to the astonishing way the autumnal winds are suggested by the minor third semiquavers that oscillate in the piano's right hand, while the left hand plays a motif that chills the heart. The words of **Du bist die Ruh** refer obliquely to a traumatic, emotional experience, and the poet begs his beloved to banish all pain from his heart. As he turns for comfort to the light of her eyes, the tide of emotion rises in a crescendo until the *forte* at "erhell" ("lit"). The silence of the ensuing bar's rest cries out for a cessation of past anguish, and solace in future happiness. It is one of the most wonderful moments in German song. **Wiederseh'n**, a poem of innocent love, inspired Schubert to write one of his loveliest pages that must be, unjustly, one of his least performed songs – almost certainly because it does not appear in the Peters Edition. The song was written in 1825 at a time when Schubert had been deeply depressed about his illness; his spirits were now lifting, as we hear in the serenely beautiful melody. **Des Fischers Liebesglück** is an enchanting barcarolle, which transforms the poem into a song of great reverie and, finally, fulfilment: the poem traces a relationship from the first timid glimpse of the beloved in verse one to the consummation in the final three.

History does not relate whether Schubert was an enthusiastic angler, but several of his piscatorial songs suggest that he would have been a keen member of the Austrian equivalent of the R.S.P.C. F: "Der Fischer", "Fischerweise", "Wie Ulfru fischt" and **Die Forelle** all side with fish against their human predators. Schubert composed his own version of the poem, a setting which included all the stanzas; Schubert was wise enough to omit the last verse, which moralistically enjoins all maidens to avoid all fishermen. Out of the other strophes he distilled a masterpiece by finding a deliciously angular melody, and creating an accompaniment that seems to depict the darting fish before our very eyes. The hundred poems of Ernst Konrad Friedrich Schulze's *Poetisches Tagebuch* (*Verse Diary*) were almost entirely inspired by his love for Adelheid and Cäcilie Tychsen, the daughters of a celebrated orientalist and archaeologist. Neither sister returned his affection, and Schulze poured out his obsession in verse that often deludedly depicts his love as requited. **Im Frühling** is a perfect example of such self-delusion. Although the opening verses describe *his* happiness in love, the poem never speaks of any reciprocation: it is he who is close by her side, not the other way round. Cäcilie, indeed, finally refused even to see him and he was banned from her house. The penultimate stanza, which deals with rejection and the transience of love, is biographically the only accurate passage of the poem, and Schubert responds with a set of minor variations of the main theme, switching the limpid semiquavers, that had rung out brightly in the right hand throughout verses 3 and 4, to the left hand, where they sound

murky and threatening. The final verse returns to the major, and the final phrase is repeated, *ppp*, as the aching music murmurs to a close. Of Schubert's six settings of **Lied der Mignon**, D.877 is arguably the finest. The poem describes Mignon's longing for her homeland Italy, and her obsessional love is conveyed by the insistent "ei" assonance (ten examples in twelve lines) and the feminine rhymes (all ending in *e*) which limp their way through this expression of longing.

An die Musik dates from March 1817 and sets a poem by Schubert's friend Franz von Schober that the 20-year-old composer transformed into an immortal song. The whole setting breathes a feeling of reverence that begins with the downward leap of a sixth between "holde" and "Kunst". The design is simplicity itself; all references to life's reverses are set in the lower part of the staff, while at the mention of a better world the voice soars aloft, supported on the rising bass line. Schiller's **Die Götter Griechenlands** laments the lost beauty of the Hellenic world. Schubert's song uses Schiller's second version and sets only one of the 16 verses – the one which expresses most powerfully this sense of loss. The song is justly famous for the alternations between minor and major modes: A minor for the wistfully repeated "Schöne Welt, wo bist du?" and A major for the (illusory) vision of an ideal Greek world. Goethe's Son of the Muses (**Der Musensohn**), having flitted his indefatigable way through the landscape, asks when he too will rest "in his beloved's embrace" – an image of the lonely Schubert springs to mind playing his music at the

Schubertiaden while his friends dance the evening away. There is a sadness in the final bars, suggested by the *pianissimo* marking in the final verse, and an exquisite *ritardando* on “Busen”. **Erster Verlust**, from Goethe’s play *Die ungleichen Hausgenossen*, is a miracle of conciseness with a stab of pain on the word “Wunde” that pierces the heart. The text is a translated conflation of two arias from Mozart’s *Le nozze di Figaro* (“Porgi amor” and “Dove sono”) which Goethe’s brother-in-law Christian Vulpius was translating at the very time Goethe was writing his play. The first edition of **Im Abendrot** was marked *sehr langsam* and, below the stave, *con pedale* – an instruction to the pianist, very rare in Schubert’s songs, to use the sustaining pedal to heighten the glow of the setting sun. **An Silvia** comes from *The Two Gentlemen of Verona*, Act IV Scene 2, and sets a translation of the poem by Schubert’s friend Eduard von Bauernfeld. The music was not written on manuscript paper but inscribed in a small pocket book with the staves ruled by Schubert himself. **Nacht und Träume** with its dark semiquavers looks like night on the page, and bears the sole dynamic *pp*. Beautiful tone and an unwavering *legato* are required, and though Schubert’s original marking is *langsam*, the pulse must be maintained. The second verse brings with it an intensification of rapture: B modulates to G, and the singer with swelling tone, cries out for night to remain. Leitner’s dactylic rhythm in **Die Sterne** is translated by Schubert into a crotchet-quaver-quaver configuration that seems to mirror the starlit heavens – an image that leaps from the page when the poem is printed as eight short-lined, sparkling stanzas, instead of the

inauthentic sprawling four, that most anthologies publish. Johann Mayrhofer, the poet of 47 Schubert songs, committed suicide at the age of 48. He was at heart a melancholic, convinced that only belief in an ideal world could make terrestrial misery tolerable. **Abendstern**, composed in March 1824 between the A minor and D minor String Quartets, voices the poet’s loneliness and isolation. The key keeps veering between A minor and A major, and for one moment the warmth of the major key is attained – but the ecstasy is ephemeral, minor reasserts itself and the poet is left to reflect with resignation on his loneliness.

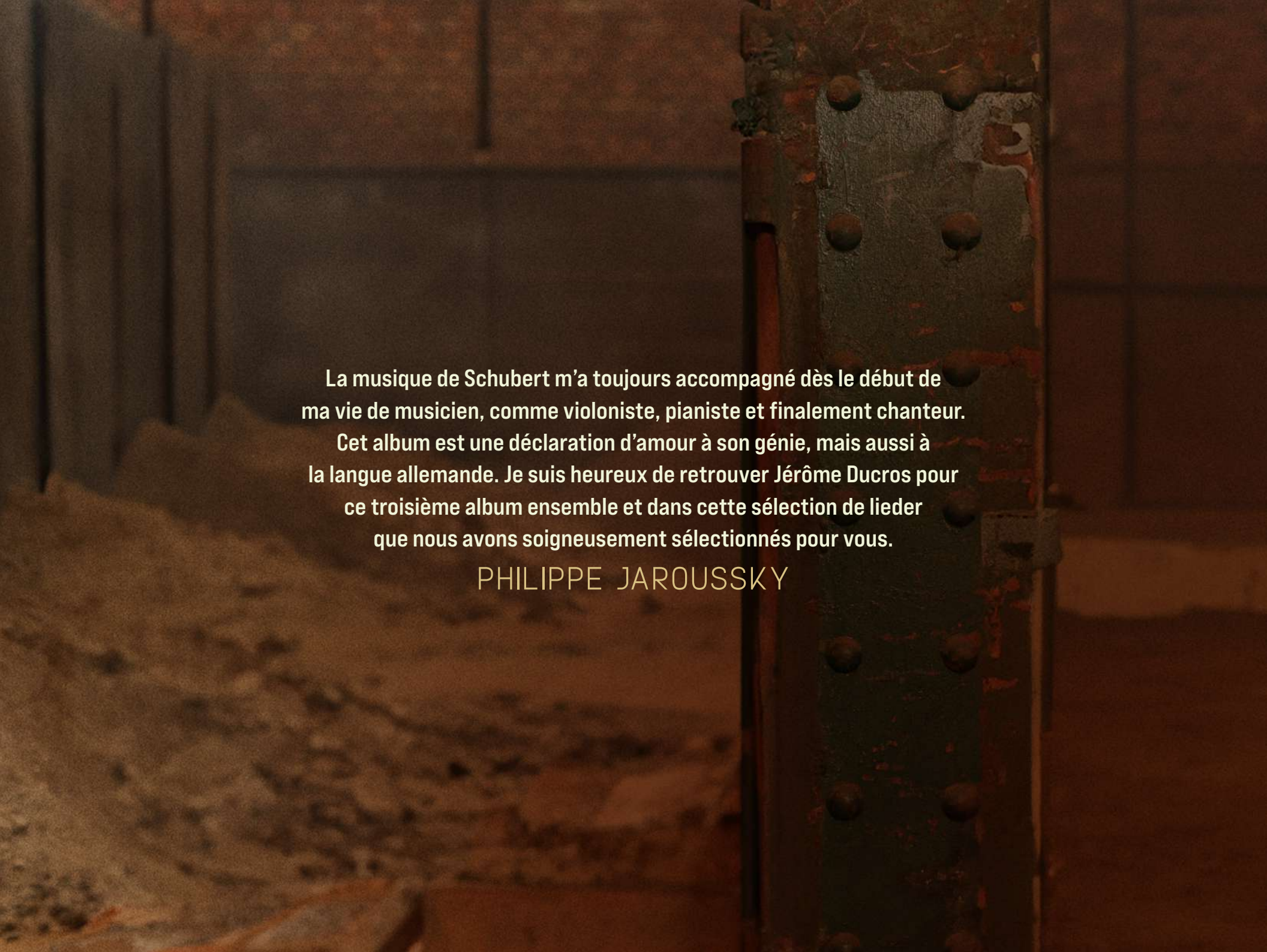
Ellens dritter Gesang, better known as **Ave Maria**, is sung in Walter Scott’s poem by Ellen Douglas who joins her father in his rocky mountain retreat to hide from King James’s soldiers. As we listen to this beautiful song, it’s fitting to recall Schubert’s own words, as he describes to his brother Ferdinand the impact made by Johann Michael Vogl’s performance in the spring of 1825 in Gmunden of Ellen’s songs from *The Lady of the Lake*:

*Die Art und Weise, wie Vogl singt und ich
accompagniere, wie wir in einem solchen
Augenblicke Eins zu sein scheinen, ist diesen
Leuten etwas ganz Neues, Unerhörtes.*

[The way in which Vogl sings and I accompany,
and how we seem in such a moment to be *one*,
is for these people something quite new, quite
unheard-of.]

The five introductory bars of **Nachtstück** are a wonderful polyphonic nocturne in miniature. An old man, feeling death upon him, steps into the moonlit night and prays for peace. The trees and grasses wish him well, and the song ends with an extraordinary passage which depicts the onset of death, as the music moves from E flat, via D flat, to the tranquillity of C major.

RICHARD STOKES

La musique de Schubert m'a toujours accompagné dès le début de ma vie de musicien, comme violoniste, pianiste et finalement chanteur. Cet album est une déclaration d'amour à son génie, mais aussi à la langue allemande. Je suis heureux de retrouver Jérôme Ducros pour ce troisième album ensemble et dans cette sélection de lieder que nous avons soigneusement sélectionnés pour vous.

PHILIPPE JAROUSSKY

Litanei auf das Fest aller Seelen célèbre la fête de la Toussaint, pendant laquelle les catholiques prient pour alléger la souffrance des âmes en purgatoire. L'édition originale n'imprima que trois des neuf strophes du texte de Jacobi, la première, la troisième et la sixième ; la *Gesamtausgabe* publia l'ensemble des neuf strophes, avec cette explication : « Il n'est pas prouvé que c'est Schubert qui a sélectionné les trois strophes. » La réussite de **Herbst** tient en partie à sa stupéfiante manière d'évoquer les vents d'automne grâce aux doubles croches par tierces mineures qui oscillent à la main droite du piano tandis que la main gauche joue un motif glaçant. Les paroles de **Du bist die Ruh** font indirectement référence à une expérience émotionnelle traumatique, et le poète implore sa bien-aimée de bannir toute douleur de son cœur. Alors qu'il cherche le réconfort dans la lumière de ses yeux, la houle de l'émotion s'élève en crescendo jusqu'au *forte* sur « *erhell't* » (« éclairé »). Le silence marqué dans la mesure suivante est un déchirant appel pour que cesse l'angoisse passée et que vienne la consolation du bonheur futur. C'est l'un des moments les plus merveilleux du répertoire de lied allemand. **Wiedersehen**, poème d'amour innocent, a inspiré à Schubert l'une de ses plus belles pages ; fort injustement, c'est pourtant l'un de ses lieder les moins exécutés – presque certainement parce qu'il ne figure pas dans l'édition Peters. Ce morceau fut écrit en 1825, à une époque où Schubert avait été profondément déprimé par sa maladie ; il commençait à retrouver son optimisme, comme on l'entend dans cette mélodie à la beauté sereine. **Des Fischers Liebesglück** est une ravissante barcarolle qui transforme le poème en un chant

de grandiose rêverie qui finit par atteindre la plénitude : le poème retrace une relation depuis le premier regard timide de la bien-aimée dans le premier vers jusqu'à l'accomplissement charnel dans les trois derniers.

L'histoire ne dit pas si Schubert était un fervent de la pêche, mais plusieurs de ses lieder à ce sujet donnent à penser qu'il aurait plutôt pu être un fervent adepte de l'équivalent autrichien de la S.P.A. : « *Der Fischer* », « *Fischerweise* », « *Wie Ulfru fischt* » et **Die Forelle** prennent tous le parti des poissons contre leurs prédateurs humains. Christian Schubart composa sa propre version du poème, mettant en musique toutes ses strophes sauf une ; Schubert eut la sagesse de ne pas inclure la dernière, qui fait la morale aux jeunes filles en les enjoignant d'éviter tous les pêcheurs. À partir des autres strophes, il distilla un pur chef-d'œuvre, inventant une mélodie délicieusement angulaire et lui adjoignant un accompagnement qui semble faire présenter à nos yeux le poisson qui batifole dans l'eau. Les cent poèmes du *Poetisches Tagebuch* (Journal poétique) d'Ernst Konrad Friedrich Schulze lui furent presque tous inspirés par son amour pour Adelheid et Cécilie Tychsen, les filles d'un orientaliste et archéologue de renom. Aucune des deux sœurs ne lui rendit son affection, et Schulze déversa son obsession dans des vers extravagants où il dépeint ses sentiments comme s'ils étaient partagés. **Im Frühling** est un parfait exemple de cet aveuglement. Bien que les vers initiaux décrivent l'amour satisfait *du protagoniste*, le poème ne parle jamais de réciprocité : c'est lui qui est près d'elle, pas elle qui est à ses côtés. Cécilie finit d'ailleurs

par refuser de le revoir et il lui fut interdit de revenir chez elle. L'avant-dernière strophe, qui parle de rejet et du caractère éphémère de l'amour est, du point de vue biographique, le seul passage authentique du poème, et Schubert y répond par une série de variations en mineur sur le thème principal, transférant les doubles croches limpides qui avaient gaiement résonné à la main droite tout au long des strophes 3 et 4 à la main gauche, où elles semblent troubles et menaçantes. Le vers final revient en majeur, et la dernière phrase est répétée *ppp* tandis que la douloureuse musique s'efface en un murmure. Des six versions de **Lied der Mignon** composées par Schubert, la D. 877 est sans doute la plus belle. Dans le poème, Mignon rêve de revoir son Italie natale, et cet amour obsessionnel est exprimé par l'insistante assonance sur « *ei* » (qu'on retrouve dix fois en douze vers) et par les rimes féminines (finissant toutes par *e*) dont la claudication exprime cette nostalgie.

An die Musik date de mars 1817, alors que Schubert n'avait que 20 ans ; inspiré par un poème de son ami Franz von Schober, le compositeur en tira un lied inoubliable. Il s'en dégage un sentiment de recueillement qui débute par le saut de sixième descendante entre « *holde* » et « *Kunst* ». Le concept est la simplicité même : toutes les références aux revers de la vie sont situées dans la partie inférieure de la portée, mais dès qu'un monde meilleur est évoqué, la voix prend son envol, soutenue par la ligne de basse ascendante. **Die Götter Griechenlands** de Schiller déplore la beauté perdue de la civilisation hellénique. Schubert se sert de la seconde version du poète et ne met en musique qu'une seule de

ses seize strophes – celle qui exprime avec le plus de force ce sentiment de dépossession. Ce lied est célèbre à juste titre pour ses alternances entre mineur et majeur : *la* mineur pour « *Schöne Welt, wo bist du ?* » (« Monde de beauté, où es-tu ? »), mélancoliquement répété, et *la* majeur pour la vision (d'ailleurs illusoire) d'un monde grec idéal. Le fils des muses (**Der Musensohn**) de Goethe, ayant voltigé sans relâche à travers le paysage, demande quand il pourra à son tour se reposer dans l'étreinte de sa bien-aimée – et une image de Schubert nous vient à l'esprit, le compositeur solitaire jouant sa musique lors des Schubertiades pendant que ses amis passent la soirée à danser. Les mesures finales sont empreintes d'une certaine tristesse, suggérée par l'indication *pianissimo* du dernier vers et par un ravissant *ritardando* sur « *Busen* » (« sein »). **Erster Verlust**, extrait de la pièce de Goethe *Die ungleichen Hausgenossen*, est un miracle de concision avec un douloureux élan sur le mot « *Wunde* » (« blessure »), qui vous perce le cœur. Le texte traduit et associe les deux airs de la Comtesse des *Noces de Figaro* de Mozart (« *Porgi amor* » et « *Dove sono* »), que Christian Vulpius, le beau-frère de Goethe, était justement en train de traduire à l'époque où l'écrivain travaillait à sa pièce. La première édition de **Im Abendrot** était marquée *sehr langsam* (très lentement) et, sous la portée, *con pedale* – indication adressée au pianiste, ce qui est très rare parmi les lieder de Schubert, d'utiliser la pédale de soutien afin de renforcer l'éclat du soleil couchant. **An Silvia** provient des *Deux gentilshommes de Vérone* de Shakespeare, Acte IV Scène 2, et met en musique une traduction du poème réalisée par un ami de Schubert, Eduard

von Bauernfeld. Le morceau n'était pas rédigé sur une feuille manuscrite mais annoté dans un petit calepin où Schubert avait lui-même tracé des portées. Avec ses sombres doubles croches, **Nacht und Träume** est déjà nocturne sur le papier et porte *pp* pour unique indication dynamique. Il requiert une belle pâte sonore et un *legato* inébranlable, et même si l'indication originale de Schubert est *langsam* (lentement), il convient de soutenir la pulsation. La seconde strophe vient renforcer le sentiment d'extase : *si* module vers *sol*, et la voix de l'interprète enfle pour enjoindre la nuit de ne pas s'en aller. Schubert traduit le rythme dactylique de Leitner dans **Die Sterne** par une configuration noire-croche-croche qui semble refléter le firmament étoilé – image qui saute aux yeux quand le poème est imprimé en huit brèves strophes étincelantes plutôt que sous la forme des quatre longues strophes publiées de manière erronée par la plupart des anthologies. Johann Mayrhofer, le poète de quarante-sept lieder de Schubert, se donna la mort à quarante-huit ans. C'était un être fondamentalement mélancolique qui était persuadé que seule la foi en un monde idéal pouvait permettre d'endurer les souffrances terrestres. **Abendstern**, composé en mars 1824 entre le Quatuor à cordes en *la* mineur et celui en *ré* mineur, exprime la solitude et l'isolement du poète. La musique ne cesse de balancer entre *la* mineur et *la* majeur, et l'espace d'un instant, la chaleur de la tonalité majeure est atteinte... mais l'extase est éphémère, le mineur s'impose à nouveau et le poète résigné demeure à méditer sur sa solitude.

Ellens dritter Gesang, plus connu sous le titre **Ave Maria**, est chanté dans le poème de Walter Scott par Ellen Douglas, qui rejoint son père dans sa retraite montagnaise pour échapper aux soldats du roi Jacques V d'Écosse. À l'écoute de ce magnifique chant, il convient de se rappeler les paroles de Schubert décrivant à son frère Ferdinand l'effet produit par l'interprétation de Johann Michael Vogl des chansons d'Ellen de *La Dame du lac* dans la ville autrichienne de Gmunden, au printemps 1825 :

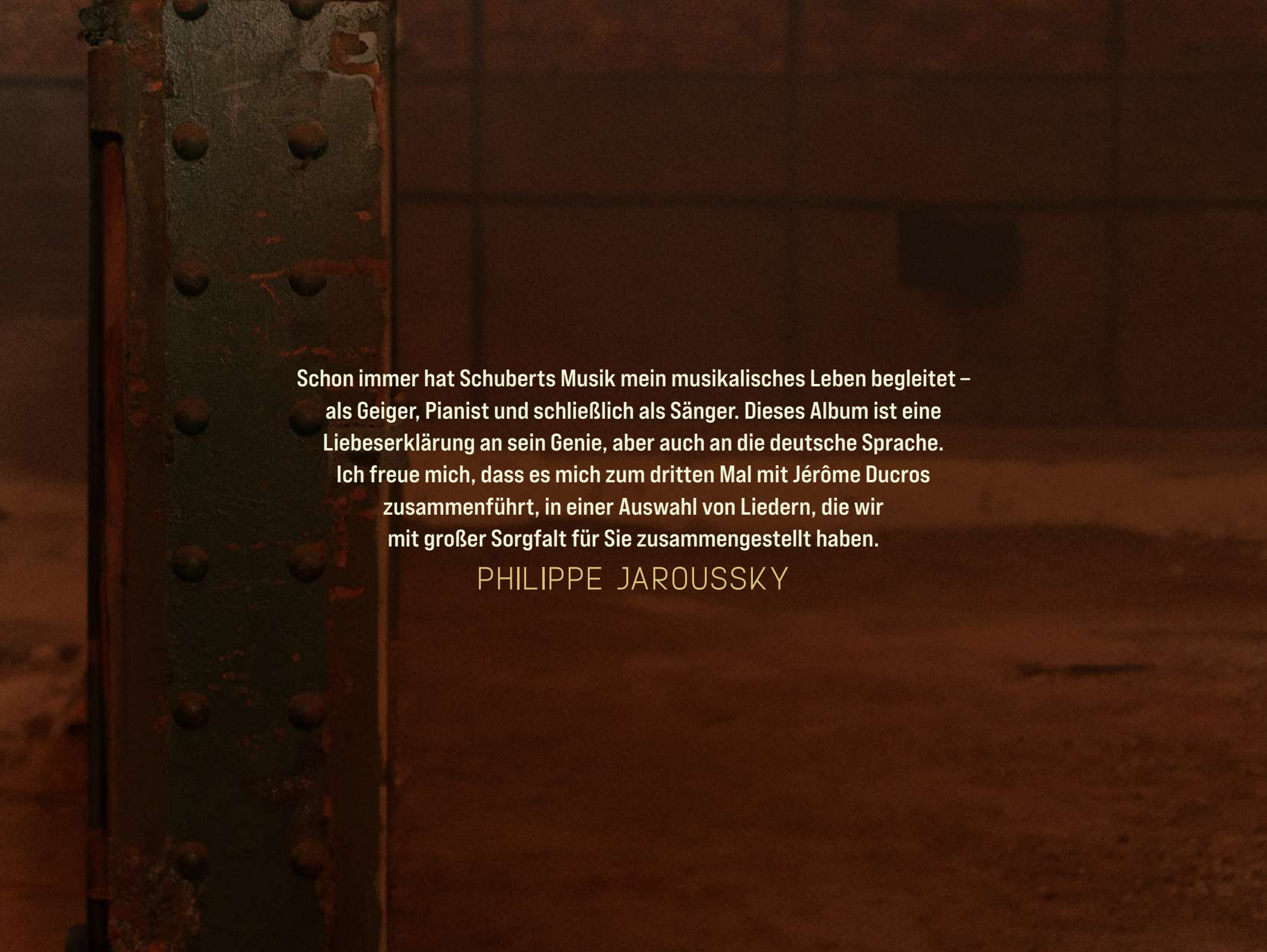
*Die Art und Weise, wie Vogl singt und ich
accompagniere, wie wir in einem solchen
Augenblicke Eins zu sein scheinen, ist diesen
Leuten etwas ganz Neues, Unerhörtes.*

[Le chant de Vogl et mon accompagnement, et le fait qu'à ce moment-là, nous semblons ne faire qu'un, sont pour ces gens quelque chose de tout à fait nouveau, de vraiment inouï.]

Les cinq mesures introductives de **Nachtstück** constituent un merveilleux nocturne polyphonique en miniature. Sentant une nuit la vie le quitter, un vieillard sort sous le clair de lune et prie pour la paix. Les arbres et les herbes lui adressent leurs vœux, et le lied s'achève par un passage extraordinaire dépeignant la venue de la mort, tandis que la musique, partant de *mi* bémol majeur, passe par *ré* bémol majeur avant d'atteindre la quiétude de l'*ut* majeur.

RICHARD STOKES

Traduction : David Ylla-Somers

Schon immer hat Schuberts Musik mein musikalisches Leben begleitet –
als Geiger, Pianist und schließlich als Sänger. Dieses Album ist eine
Liebeserklärung an sein Genie, aber auch an die deutsche Sprache.
Ich freue mich, dass es mich zum dritten Mal mit Jérôme Ducros
zusammenführt, in einer Auswahl von Liedern, die wir
mit großer Sorgfalt für Sie zusammengestellt haben.

PHILIPPE JAROUSSKY

Litanei auf das Fest aller Seelen bezieht sich auf das Allerseelenfest, an dem Katholiken durch Gebete und Almosen den Seelen im Fegefeuer Linderung verschaffen möchten. In der Erstausgabe wurden nur drei von Jacobis neun Strophen abgedruckt: die erste, die dritte und die sechste. Die Gesamtausgabe umfasst alle neun, mit der Erläuterung, es liege kein Nachweis vor, dass Schubert selbst die drei Strophen ausgewählt habe. Der Erfolg von **Herbst** ist zum Teil auf die erstaunliche Art und Weise zurückzuführen, in der die rechte Hand des Klavierparts die Herbstwinde durch die in Sechzehntelnoten oszillierende kleine Terz nachahmt, während die linke Hand ein Motiv spielt, das einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Der Text zu **Du bist die Ruh** scheint auf ein traumatisches emotionales Erlebnis Bezug zu nehmen, nach welchem der Dichter seine Geliebte bittet, jeglichen Schmerz von seinem Herzen zu verbannen. Indem er im Licht ihrer Augen Linderung findet, intensiviert sich der Ausdruck in einem Crescendo immer mehr bis zum Forte beim Wort „erhellt“. Die Stille der Pause im darauf folgenden Takt fleht gleichsam um ein Ende allen erlittenen Schmerzes und beschwört den Trost zukünftigen Glücks. Dies ist einer der wundervollsten Augenblicke im deutschen Liedrepertoire. **Wiederseh'n**, ein Gedicht über unschuldige Liebe, inspirierte Schubert zu einem seiner liebenswerteren Lieder; leider gehört es auch zu den am seltensten aufgeführten – wohl deshalb, weil es nicht in der Peters-Ausgabe enthalten ist. Es entstand 1825, als Schubert nach einer Phase tiefer Depression aufgrund seiner Krankheit wieder Hoffnung schöpfte, wie die heiter-unbeschwerte Melodie dieses Liedes verrät. **Des Fischers Liebes-**

glück ist eine bezaubernde Barkarole, die aus dem zugrunde liegenden Gedicht eine Träumerei spinnt und letztlich zur Erfüllung führt: Das Gedicht erzählt von einer Beziehung, vom ersten scheuen Blick auf die Geliebte in der ersten Strophe bis zum vollendeten Liebesglück in den letzten drei.

Die Quellen verraten nicht, ob Schubert ein begeisterter Angler war; jedoch lässt die Häufigkeit von Liedern, die das Fischermotiv aufgreifen, darauf schließen, dass er heute ein eifriges Mitglied der österreichischen Gesellschaft zur Verhinderung der Grausamkeit gegenüber Fischen wäre: „Der Fischer“, „Fischerweise“, „Wie Ulfru fischt“ und **Die Forelle** ergreifen durchweg Partei für den Fisch und gegen seinen menschlichen Verfolger. Während Christian Friedrich Daniel Schubart sämtliche Strophen in seine eigene Vertonung des Liedes einbezogen hatte, war Franz Schubert klug genug, die letzte Strophe wegzulassen, in der alle jungen Mädchen gleichsam mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger ermahnt werden, sich von Fischern fernzuhalten. Aus den übrigen Strophen destillierte er ein Meisterstück, für das er eine wundervoll gelenkige Melodie erfand, während die Begleitung vor unserem inneren Auge den Fisch durch das Wasser schnellen lässt. Die 100 Gedichte in Ernst Konrad Friedrich Schulzes *Poetischem Tagebuch* wurden fast durchweg durch seine Liebe zu Adelheid und Cäcilie Tychsén, den Töchtern eines gefeierten Orientalisten und Archäologen, inspiriert. Keine der beiden Schwestern erwiderte seine Gefühle, und Schulze goss seine Obsession in Verse, die oft die Erfüllung seiner Liebe wahnhaft vorspiegeln. **Im Frühling** ist ein perfektes

Beispiel dieser Selbsttäuschung. Während die ersten Strophen *sein* Liebesglück beschreiben, spricht das Gedicht nie von einer Erwidern der Gefühle: *er* ist es, der eng an ihrer Seite ist, nicht umgekehrt. Cäcilie weigerte sich sogar, ihn wiederzusehen, und der Dichter erhielt Hausverbot. Die vorletzte Strophe, die von Zurückweisung und der Vergänglichkeit der Liebe spricht, ist der einzige biografisch zutreffende Teil des Gedichts. Schubert reagiert mit einer Abfolge von Moll-Variationen des Hauptthemas und verlagert die durchlaufende Sechzehntelbewegung, die er in der dritten und vierten Strophe mit der rechten Hand hell aufklingen ließ, nun in die linke Hand, wo sie düster und bedrohlich klingt. Die letzte Strophe kehrt ins Dur zurück, und die letzte Phrase wird *ppp* wiederholt, während die Musik schmerzvoll-murmelnd ausklingt. Von Schuberts sechs Vertonungen des **Lied der Mignon** ist D 877 wohl die gelungenste. Das Gedicht handelt von Mignons Sehnsucht nach ihrem Heimatland Italien und ihrer sehnsüchtigen Liebe, die durch die ständig wiederkehrende Assonanz „ei“ (zehn mal in zwölf Zeilen) sowie die „weiblichen“ Reime (alle mit unbetontem *e* endend) ausgedrückt wird.

An die Musik entstand im März 1817. Es ist die Vertonung eines Gedichts von Schuberts Freund Franz von Schober, die der erst 20-jährige Komponist in ein unsterbliches Lied verwandelte. Die gesamte Komposition ist Ausdruck einer Haltung der Ehrfurcht, am Anfang in Form der absteigenden Sexte von „holde“ zu „Kunst“. Die Architektur des Stücks ist betont schlicht; alle Bezugnahmen auf die Kehrseiten des Lebens sind im unteren Teil des Stimmumfangs angesiedelt,

wohingegen der Gesang sich bei der Erwähnung einer besseren Welt in die Höhe schwingt, unterstützt durch die ansteigende Basslinie. Schillers **Die Götter Griechenlands** beklagt die verlorene Schönheit der antiken griechischen Welt. Schubert vertonte die zweite Version von Schillers Gedicht und beschränkte sich auf nur eine der 16 Strophen – diejenige, die am eindringlichsten über diesen Verlust trauert. Berühmt ist das Lied zurecht für die häufigen Wechsel zwischen Moll und Dur: A-Moll für den sehnsüchtig wiederholten Satz „Schöne Welt, wo bist du?“ und A-Dur für die [trügerische] Vision einer idealen griechischen Welt. Goethes **Der Musensohn** fragt nach seiner munteren Wanderung durch die Landschaft: „Wann ruh’ ich ihr am Busen auch endlich wieder aus?“ – man stellt sich dabei Schubert vor, wie er während der „Schubertiaden“ einsam am Flügel sitzt und spielt, während seine Freunde den ganzen Abend durchtanzen. Den letzten Takten haftet etwas Trauriges an, wie auch die Anweisung *pianissimo* in der letzten Strophe und das exquisite *ritardando* beim Wort „Busen“ suggerieren. **Erster Verlust** aus Goethes Schauspiel *Die ungleichen Hausgenossen* ist ein Wunder an Präzision in knappster Form; die musikalische Gestaltung des Wortes „Wunde“ sticht einem förmlich ins Herz. The Text fasst den Inhalt von zwei Arien aus Mozarts *Hochzeit des Figaro* zusammen („Porgi amor“ und „Dove sono“), die sein Schwager Christian Vulpius gerade ins Deutsche übersetzte, als Goethe sein Theaterstück schrieb. Die Erstausgabe von **Im Abendrot** war mit „sehr langsam“ überschrieben und trug unter den Notenlinien die Anweisung *con pedale* – eine in Schuberts Liedern sehr seltene Instruktion an den Pianisten,

den Glanz des Sonnenuntergangs durch das Haltepedal hervorzuheben. Das Gedicht **An Silvia** entstammt der zweiten Szene des vierten Akts von Shakespeares Komödie *The Two Gentlemen of Verona*, übersetzt von Schuberts Freund Eduard von Bauernfeld. Schubert komponierte das Lied nicht auf vorgedrucktem Notenpapier, sondern in einem kleinen Notizbuch, in das er die Notenlinien selbst eingezeichnet hatte. **Nacht und Träume** sieht mit den vielen schwarzen Sechzehntelnoten schon auf dem Notenblatt aus wie die Nacht; die einzige dynamische Anweisung ist *pp*. Das Lied erfordert eine besonders schöne Tongebung und lückenloses Legato, und ungeachtet Schuberts ursprünglicher Anweisung „Sehr langsam“ muss der Pulsschlag stetig aufrechterhalten werden. In der zweiten Strophe steigert sich die Verzückung: B moduliert zu G, und der Sänger fleht die Nacht mit anschwellendem Ton an, bei ihm zu bleiben. In **Die Sterne** übersetzt Schubert Leitners Dactylus in ein Viertel-Achtel-Achtel-Muster, das den sternensäten Himmel widerzuspiegeln scheint – ein Bild, das einem aus dem gedruckten Text förmlich entgegenspringt, wenn das Gedicht in Form von acht kurzzeiligen, funkeln den Strophen ausgeschrieben ist anstatt der nicht authentischen vier langen, die in den meisten Anthologien erscheinen. Johann Mayrhofer, der Dichter von 47 Schubert-Liedern, nahm sich im Alter von 48 Jahren das Leben. Als Melancholiker war er davon überzeugt, dass nur der Glaube an eine ideale Welt das Elend der Existenz hienieden erträglich machen könne. **Abendstern**, komponiert im März 1824 zwischen den beiden Streichquartetten in a-Moll und D-Dur, ist Ausdruck der Vereinsamung des Dichters. Die Tonart wechselt

zwischen a-Moll und A-Dur; die Wärme der Durtonart bleibt zunächst einen Moment lang erhalten, doch dann erweist sich die Ekstase als vergänglich, und Moll kehrt zurück, als sich der Dichter resigniert seiner Einsamkeit bewusst wird.

Ellens dritter Gesang, bekannter als **Ave Maria**, wird in Walter Scotts Gedicht „*The Lady of the Lake*“ von Ellen Douglas gesungen, die ihren Vater in seiner felsigen Zuflucht in den Bergen aufsucht, wo er sich vor den Soldaten von König Jakob verbirgt. Beim Anhören dieses wunderschönen Lieds fühlt man sich unwillkürlich an die Worte erinnert, mit denen Schubert seinem Bruder Ferdinand von der Wirkung von Michael Vogls Aufführung der Lieder Ellens in Gmunden im Frühjahr 1825 berichtet:

Die Art und Weise, wie Vogl singt und ich accompagniere, wie wir in einem solchen Augenblicke *Eins* zu sein scheinen, ist diesen Leuten etwas ganz Neues, Unerhörtes.

Die fünf einleitenden Takte von **Nachtstück** bilden ein wundervolles polyphones Nocturne in Miniaturform. Ein alter Mann, der den Tod nahen fühlt, tritt hinaus in die Mondnacht und betet um Frieden. Die Bäume und das Gras wünschen ihm einen seligen ewigen Schlaf, und das Lied endet mit einer außergewöhnlichen Passage, die den Eintritt des Todes darstellt: Die Musik wandert von Es-Dur über Des-Dur und mündet dann in die sanfte Ruhe von C-Dur.

RICHARD STOKES

Übersetzung: Andreas Kühner

Litanie pour la fête des morts

Reposez en paix, toutes les âmes,
vous qui avez connu tant de tourments,
vous qui avez fait de doux rêves,
vous qui, gorgées de vie, à peine nées,
de ce monde avez dû vous séparer :
que toutes vos âmes reposent en paix !

Âmes des tendres jeunes filles,
dont les larmes ne peuvent être comptées,
vous qu'un faux ami a quittées
et que le monde aveugle a rejetées ;
vous toutes qui ici-bas n'êtes plus,
que toutes vos âmes reposent en paix !

Et celles sur qui jamais le soleil
n'a souri sous la lune sur des épines éveillées reposaient,
pour voir, dans la pure lumière céleste,
jadis Dieu face à face :
vous toutes qui ici-bas n'êtes plus,
que toutes vos âmes reposent en paix !

Automne

Le vent souffle
Si automnal et froid ;
Les champs deviennent déserts,
Les bois perdent leurs feuilles.
Vous, prairies fleuries !
Toi, vert ensoleillé !
Ainsi se fanent les fleurs
De la vie là-bas.

Les nuages filent
Si sombres et gris ;
Les étoiles disparaissent
Du bleu céleste !
Hélas, comme les étoiles
S'enfuient du ciel,
Ainsi disparaît l'espoir
De la vie là-bas !

Vous, jours du printemps
Ornés de roses,
Où, ma bien-aimée,
Je la serrais sur mon cœur !
Froids sur la colline,
Soufflez, vents, là-bas !
Ainsi meurent les roses
De l'amour là-bas !

Litanei auf das Fest aller Seelen D.343

1 Ruhn in Frieden alle Seelen,
Die vollbracht ein banges Quälen,
Die vollendet süßen Traum,
Lebenssatt, 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!

Herbst D.945

2 Es rauschen die Winde
So herbstlich und kalt;
Verödet die Fluren,
Entblättert der Wald.
Ihr blumigen Auen!
Du sonniges Grün!
So welken die Blüten
Des Lebens dahin.

Es ziehen die Wolken
So finster und grau;
Verschwunden die Sterne
Am himmlischen Blau!
Ach, wie die Gestirne
Am Himmel entfliehn,
So sinket die Hoffnung
Des Lebens dahin!

Ihr Tage des Lenzes
Mit Rosen geschmückt,
Wo ich die Geliebte
Ans Herze gedrückt!
Kalt über den Hügel
Rauscht, Winde, dahin!
So sterben die Rosen
Der Liebe dahin.

Litany for the Feast of All Souls

May all souls rest in peace:
Those whose fearful agony is ended,
Those whose sweet dreams are over,
Those who, weary of life, scarcely born,
Have departed the world.
May all souls rest in peace!

The souls of girls in love,
Whose tears are without number,
Who, abandoned by a faithless lover,
Were rejected by a blind world:
All who have departed hence,
May all souls rest in peace!

And those who never smiled at the sun,
Lay awake on thorns beneath the moon,
So that one day they might see God,
Face to face in Heaven's pure light:
All who have departed hence,
May all souls rest in peace!

Autumn

The winds are blowing
So autumnal and cold;
The meadows are bare,
Leafless the woods.
You blossoming meadows!
You sunlit green!
Thus do life's blossoms
Wither.

The clouds drift by
So sombre and grey;
The stars have faded
From the heavenly blue!
Ah, as the stars
Flee from the sky,
Thus does life's hope
Fade!

Those days of spring
Adorned with roses,
When I pressed my beloved
Against my heart!
Howl on, chill winds,
Across the hills!
Thus do love's roses
Die!

Tu es la paix

Tu es la paix,
le repos bienfaisant,
toi la nostalgie
et ce qui l'apaise.
Je te consacre
avec plaisir et douleur
mes yeux et mon cœur
pour demeure.
Pénètre en moi
et ferme
doucement la porte
derrière toi.
Chasse toute douleur
de cette poitrine !
Que ce cœur soit comblé
de ton plaisir.
Ce tabernacle de mes yeux,
éclairé
de ton seul éclat,
oh, remplis-le tout entier !

Réunion

Le doux sourire d'un soleil de printemps
Est l'aurore de mon espoir ;
Dans les brises de l'ouest j'entends le murmure
Des discrets bans de la joie.
J'arrive, et à travers les vallées et les collines,
Ô douce dispensatrice de bonheur,
Sur les ailes rapides du chant, vole
Vers toi le salut de l'amour.
C'est le salut d'amour du fidèle
Qui sans la promesse de l'amour en retour,
Est consacré à ton hommage éternel,
Et à celui de la nature toute puissante ;
Sans cesse vers toi, comme vers l'étoile polaire,
Le marin, solitaire, regarde et écoute,
Si vers lui dans la nuit ou au loin
Le son de l'étoile descend jusqu'à lui.
Tu m'aimes, être divin et sublime !
Tu m'aimes, douce et tendre femme !
Cela me suffit. Je me sens guéri
Et plein de vie dans le corps et l'âme.
Non, toujours aux prises avec le sort qui,
Encore une fois, m'arrache à toi,
Il dédaigne de lutter, mon sang qui circule dans mes veines
En de fières ondes légères.

Du bist die Ruh D.776

3 Du bist die Ruh,
Der Friede mild,
Die Sehnsucht du
Und was sie stillt.
Ich weihe dir
Voll Lust und Schmerz
Zur Wohnung hier
Mein Aug und Herz.
Kehr ein bei mir,
Und schlieÙe 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!

Wiederseh'n D.855

4 Der Frühlingssonne holdes Lächeln
Ist meiner Hoffnung Morgenrot;
Mir flüstert in des Westes Fächeln
Der Freude leises Aufgebot.
Ich komm', und über Tal und Hügel,
O süÙe Wonnegeberin,
Schwebt auf des Liedes raschem Flügel,
Der Gruß der Liebe zu dir hin.
Der Gruß der Liebe von dem Treuen,
Der ohne Gegenliebe schwur,
Dir ewig Huldigung zu weihen
Wie der allwaltenden Natur;
Der stets, wie nach dem Angelsterne
Der Schiffer, einsam blickt und lauscht,
Ob nicht zu ihm in Nacht und Ferne
Des Sternes Klang hernieder rauscht.
Du liebst mich, göttlich hohes Wesen!
Du liebst mich, sanftes zartes Weib!
Es gnügt. Ich fühle mich genesen,
Und Lebensfüll an Seel' und Leib.
Nein, noch mit dem Geschick zu hadern,
Das schnell mich wieder von dir reißt,
Verschmäht mein Blut, das durch die Adern
Mit stolzen leichten Wellen kreißt.

You are repose

You are repose
And gentle peace,
You are longing
And what stills it.
I pledge to you
Full of joy and pain
As a dwelling here
My eyes and heart.
Come in to me,
And softly close
The gate
Behind you.
Drive other pain
From this breast!
Let my heart be filled
With your joy.
This temple of my eyes
Is lit
By your radiance alone,
O fill it quite.

Reunion

The sweet smile of the spring sun
Is the dawn of my hope;
I hear joy's softly whispered call
In the stirring of the west wind.
I come! and over hill and dale,
Sweet bestower of delight,
May love sail to greet you
On the swift wings of song.
It is love's greeting from the faithful one,
Who, without requital, swore
To pay you and all-powerful nature
Eternal homage;
Who forever watches and listens alone,
As the sailor for the pole star,
For the sound of that star to descend on him
Through the remote expanse of night.
You love me, divine, noble creature!
You love me, gentle, tender woman!
Enough. I am made well again,
And abundant life fills my soul and body.
No, the blood which courses lightly and proudly
Through my veins, disdains
To struggle against the fate
That rips you so swiftly from me again.

L'Amour heureux du pêcheur

Là-bas brille
à travers la prairie
Et fait des signes
une lueur
Aux rayons pâles
depuis la chambre
De ma bien-aimée vers moi.

Il voltige
comme un feu follet
Et se balance
doucement,
Son reflet
dans le cercle
Du lac qui oscille.

Je regarde
avec nostalgie
Dans le bleu
des vagues,
Et salue
le rayon
Brillant réfléchi.

Et je saute
sur l'aviron,
Et je pousse
le bateau
Là-bas
sur la route
Plate et de cristal.

La belle bien-aimée
se glisse discrètement
Hors de
sa chambre
Et elle
se dépêche vite
Vers moi dans le bateau.

Doucement alors
le vent
Nous pousse
à nouveau
Vers le lac
loin des lilas
De la rive.

Des Fischers Liebesglück D.933

5 Dort blinket
Durch Weiden,
Und winket
Ein Schimmer
Blasstrahlig
Vom Zimmer
Der Holden mir zu.

Es gaukelt
Wie Irrlicht,
Und schaukelt
Sich leise
Sein Abglanz
Im Kreise
Des schwankenden Sees.

Ich schaue
Mit Sehnen
In's Blaue
Der Wellen,
Und grüße
Den hellen,
Gespiegelten Strahl.

Und springe
Zum Ruder,
Und schwinge
Den Nachen
Dahin auf
Den flachen,
Krystallinen Weg.

Fein-Liebchen
Schleicht traulich
Vom Stübchen
Herunter,
Und sputet
Sich munter
Zu mir in das Boot.

Gelinde
Dann treiben
Die Winde
Uns wieder
See-einwärts
Vom Flieder
Des Ufers hindann.

The fisherman's luck in love

Yonder light gleams
Through the willows,
And a pale
Glimmer
Beckons to me
From the bedroom
Of my sweetheart.

It flickers
Like a will o' the wisp,
And its reflection
Sways
Gently
In the circle
Of the undulating lake.

I gaze
Longingly
Into the blue
Of the waves,
And greet
The bright
Reflected beam.

And spring
To the oar,
And swing
The boat
Away on
Its smooth
Crystal course.

My sweetheart
Slips lovingly
Down
From her little room,
And joyfully
Hastens to me
In the boat.

Then the breezes
Gently
Blow us
Again
Out into the lake
From the elder tree
On the shore.

La brume pâle
de la nuit
Nous protège
de son voile
De ceux qui espionneraient
ce silencieux
Badinage innocent.
Et nous échangeons
des baisers
Tandis que les vagues
murmurent,
En montant et
en descendant
Pour narguer ceux qui écoutent.
Seules les étoiles
nous épient
De loin
et baignent
Profondément
le chemin
Du bateau qui glisse.
Ainsi nous flottons
bienheureux
Entourés
par l'obscurité,
Là-haut,
scintillent
Les étoiles.
Et nous pleurons
et nous rions,
Et nous nous imaginons
délivrés
De la terre,
déjà là-haut,
Déjà dans l'autre monde.

Die blassen
Nachtnebel
Umfassen
Mit Hüllen
Vor Spähern
Den stillen,
Unschuldigen Scherz.
Und tauschen
Wir Küsse,
So rauschen
Die Wellen
Im Sinken
Und Schwellen,
Den Horchern zum Trotz.
Nur Sterne
Belauschen
Uns ferne,
Und baden
Tief unter
Den Pfaden
Des gleitenden Kahns.
So schweben
Wir selig,
Umgeben
Vom Dunkel,
Hoch überm
Gefunkel
Der Sterne einher.
Und weinen
Und lächeln,
Und meinen,
Enthoben
Der Erde,
Schon oben,
Schon drüben zu sein.

The pale
Evening mists
Envelop
And veil
Our silent,
Innocent dallying
From prying onlookers.
And as we exchange
Kisses,
The waves
Lap,
Rising
And falling,
To foil eavesdroppers.
Only stars
In the far distance
Overhear us,
And bathe
Deep down
Below the course
Of the gliding boat.
So we drift on
Blissfully,
In the midst
Of darkness,
High above
The twinkling
Stars.
Weeping,
Smiling,
We think
We have soared free
Of the earth,
And are already up above
On another shore.

La Truite

Dans un petit ruisseau brillant
Jaillit dans une hâte joyeuse
Une truite enjouée
Qui passa comme une flèche.
Je me tenais sur la rive
Et regardais dans une douce paix
Le bain du poisson vif
Dans le petit ruisseau clair.
Un pêcheur avec sa canne
Se tenait au bord de l'eau
Et regardait avec sang-froid
Comme le poisson nageait.
Tant que la clarté de l'eau
Restait intacte, je pensais
Qu'il n'attraperait pas la truite
Avec sa canne à pêche.
Mais finalement le voleur trouva
Le temps long. Il rendit
Le petit ruisseau trouble
Et avant que j'ai compris,
Sa canne à pêche se dressa,
Le petit poisson s'agitait là,
Et avec la rage au cœur
J'ai regardé le poisson dupé.

Au printemps

Assis tranquillement sur la pente de la colline,
Je vois le ciel si clair,
La brise joue dans la verte vallée.
C'est là qu'aux premiers rayons printaniers
J'étais alors si heureux, hélas.
C'est là que j'allais à ses côtés,
Si confiant et si proche,
Et que dans la source profonde de la roche sombre
Je voyais le ciel, bleu et clair,
Et la voyais, elle, dans le ciel.
Regarde, déjà le printemps coloré
Nous lance un regard de bourgeons et de fleurs !
Toutes les fleurs ne sont pas les mêmes pour moi
Je cueille plutôt celles de la branche
Qu'elle préférerait, elle !

Die Forelle D.550

6 In einem Bächlein helle,
Da schoss in froher Eil'
Die launische Forelle
Vorüber wie ein Pfeil.
Ich stand an dem Gestade
Und sah in süßer Ruh
Des muntern Fischleins Bade
Im klaren Bächlein zu.
Ein Fischer mit der Rute
Wohl an dem Ufer stand,
Und sah's mit kaltem Blute,
Wie sich das Fischlein wand.
So lang dem Wasser Helle,
So dacht ich, nicht gebricht,
So fängt er die Forelle
Mit seiner Angel nicht.
Doch endlich ward dem Diebe
Die Zeit zu lang. Er macht
Das Bächlein tückisch trübe,
Und eh ich es gedacht,
So zuckte seine Rute,
Das Fischlein zappelt dran,
Und ich mit regem Blute
Sah die Betrogene an.

Im Frühling D.882

7 Still sitz ich an des Hügels Hang,
Der Himmel ist so klar,
Das Lüftchen spielt im grünen Tal,
Wo ich beim ersten Frühlingsstrahl
Einst, ach, so glücklich war.
Wo ich an ihrer Seite ging
So traulich und so nah,
Und tief im dunkeln Felsenquell
Den schönen Himmel blau und hell,
Und sie im Himmel sah.
Sieh, wie der bunte Frühling schon
Aus Knosp' und Blüte blickt!
Nicht alle Blüten sind mir gleich,
Am liebsten pflückt' ich von dem Zweig,
Von welchem sie gepflückt.

The trout

In a clear stream,
In lively haste,
The capricious trout
Darted by like an arrow.
I stood on the bank,
Contentedly watching
The frisky fish
In the clear stream.
An angler with his rod
Stood on the bank,
And cold-bloodedly watched
The fish twist and turn.
As long as the water,
I thought, stays clear,
He'll never catch
The trout with his hook.
But finally the thief
Lost patience. Cunningly
He muddied the stream,
And before I realized,
He jerked his rod,
Where the little fish was writhing;
And I, my blood boiling,
Looked at the cheated creature.

In spring

I sit silently on the hillside,
The sky is so clear,
The breeze plays in the green valley
Where once, at the first gleam of spring,
I was, ah, so happy;
Where I walked by her side
So fondly and so close,
And saw deep in the dark rocky stream
The lovely sky so blue and bright,
And her reflected in the sky.
See how colourful spring
Already peers from bud and flower!
Not all flowers are the same to me,
I like best to pluck them from the branch
From which she has plucked!

Car tout est encore comme autrefois,
Les fleurs, les champs ;
Le soleil ne brille pas moins,
La source ne reflète pas moins aimablement
L'image du ciel bleu.

Seules changent la volonté et les rêves,
Les désirs et les combats,
Le bonheur amoureux s'envole au loin,
L'amour reste seul,
L'amour et, hélas, la peine.

Oh si seulement j'étais un petit oiseau
Là-bas sur la pente de la prairie,
Alors je resterais sur cette branche,
Et je chanterais une douce chanson sur elle,
Tout l'été.

La Chanson de Mignon

Seul celui qui connaît la nostalgie,
Sait ce que je souffre !
Seule et séparée
De toute joie,
Je regarde vers le firmament
Vers le lointain.
Ah ! celui qui m'aime et me connaît
Est au loin.
J'ai le vertige, elles brûlent
Mes entrailles.
Seul celui qui connaît la nostalgie,
Sait ce que je souffre !

À la musique

Toi, art magnifique, pendant combien d'heures sombres
Où je suis entouré par le cerle sauvage de la vie,
As-tu réchauffé mon cœur,
M'as-tu transporté dans un monde meilleur ?
Souvent un soupir envolé de ta harpe,
Un doux et saint accord venant de toi,
M'a ouvert le ciel de temps meilleurs,
Toi, art magnifique, je t'en remercie.

Denn alles ist wie damals noch,
Die Blumen, das Gefild;
Die Sonne scheint nicht minder hell,
Nicht minder freundlich schwimmt im Quell
Das blaue Himmelsbild.

Es wandeln nur sich Will und Wahn,
Es wechseln Lust und Streit,
Vorüber flieht der Liebe Glück,
Und nur die Liebe bleibt zurück,
Die Lieb' und ach, das Leid!

O wär ich doch ein Vöglein nur
Dort an dem Wiesenhang!
Dann blieb' ich auf den Zweigen hier,
Und säng ein süßes Lied von ihr,
Den ganzen Sommer lang.

Lied der Mignon D.877/4

8 Nur wer die Sehnsucht kennt
Weiß, was ich leide!
Allein und abgetrennt
Von aller Freude,
Seh' ich an's Firmament
Nach jener Seite.
Ach! der mich liebt und kennt
Ist in der Weite.
Es schwindelt mir, es brennt
Mein Eingeweide.
Nur wer die Sehnsucht kennt
Weiß, was ich leide!

An die Musik D.547

9 Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden,
Wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt,
Hast du mein Herz zu warmer Lieb entzündet,
Hast mich in eine bessre Welt entrückt!
Oft hat ein Seufzer, deiner Harf entflossen,
Ein süßer, heiliger Akkord von dir
Den Himmel bessrer Zeiten mir erschlossen,
Du holde Kunst, ich danke dir dafür!

For all is as it used to be,
The flowers and the fields,
The sun shines no less brightly,
And the blue sky ripples
No less cheerfully in the stream.

It's only will and whim that change,
Joy alternates with strife,
The happiness of love passes by,
And love alone remains,
Love and, alas, sorrow!

Ah, if only I were a little bird
There on the hillside meadow!
Then I'd stay on these branches here
And sing a sweet song about her
All summer long.

Mignon's song

Only those who know longing
Know what I suffer!
Alone and cut off
From every joy,
I search the sky
In that direction.
Ah! he who loves and knows me
Is far away.
My head reels,
My body blazes.
Only those who know longing
Know what I suffer!

To music

O sublime art, in how many a grey hour,
When I am caught in life's tempestuous round,
Have you kindled my heart to loving warmth,
And borne me away to a better world.
Often a sigh, escaping your harp,
A chord of sweet celestial harmony,
Has opened a heaven of better times,
O sublime art, for this I thank you!

Les Dieux de la Grèce

Joli monde, où es-tu ? reviens à nouveau,
Douce force de l'âge de la nature !
Hélas, c'est seulement dans les contes de fées des chansons
Que vit encore votre fabuleuse trace.
Les champs abandonnés se désolent,
Aucun dieu n'apparaît devant mes yeux.
Hélas, de cette image chaude de vie
Il ne reste que son ombre.

Le Fils des muses

Vagabondant à travers champs et bois,
Jouant mes chansons sur mon pipeau,
Ainsi je vais de place en place,
Et la cadence bouge
Et la mesure agite
Tout à me suivre.

Je peux à peine les attendre,
Les premières fleurs dans le jardin,
Le premier bourgeon sur l'arbre.
Ils saluent mes chants,
Et quand l'hiver vient à nouveau,
Je chante encore sur ce rêve.

Je le chante au loin,
À travers la longueur et la largeur de la glace,
Alors l'hiver fleurit magnifiquement !
Cette fleur disparaît aussi,
Et un nouveau bonheur se trouve
Sur les hauteurs cultivées.

Car quand, près du tilleul
Je rencontre la jeunesse,
Aussitôt je les excite.
Le garçon morne se gonfle,
La fille sans grâce se met à tourner
En suivant ma mélodie.

Vous donnez des ailes à mes pieds
Et conduisez à travers vallées et collines
Votre favorite loin de la maison.
Vous chères, gracieuses muses,
Quand pourrai-je trouver le repos sur son sein
À nouveau enfin ?

Die Götter Griechenlands D.677

- 10 Schöne Welt, wo bist du? Kehre wieder,
Holdes Blütenalter der Natur!
Ach, nur in dem Feenland der Lieder
Lebt noch deine fabelhafte Spur.
Ausgestorben trauert das Gefilde,
Keine Gottheit zeigt sich meinem Blick,
Ach, von jenem lebenswarmen Bilde
Blieb der Schatten nur zurück.

Der Musensohn D.764

- 11 Durch Feld und Wald zu schweifen,
Mein Liedchen weg zu pfeifen,
So geht's von Ort zu Ort!
Und nach dem Takte reget,
Und nach dem Maß bewegt
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?

The gods of Greece

Beautiful world, where are you? Come again,
Sweet golden age of nature!
Ah, only in the enchanted land of song
Does your fabled memory live on.
The fields, deserted, mourn,
No god appears before my eyes,
Ah, of all that living warmth
Only the shadows now remain.

The son of the Muses

Roaming through fields and woods,
Whistling out my song,
Is how I go from place to place!
And the whole world keeps time
And moves in rhythm
With me.

I can scarcely wait for them,
The first flower in the garden,
The first blossom on the tree.
My songs greet them,
And when winter returns,
I still sing of my dream.

I sing it far and wide,
Throughout the icy realm,
Then winter blossoms in beauty!
This blossoming also passes
And new joys are discovered
On the villages on the hills.

For as soon as I see
Young folk by the lime tree,
I rouse them in a trice.
The bumpkin puffs his chest out,
The prim girl pirouettes
In time to my melody.

You lend my feet wings
And drive over hill and dale
Your favourite far from home.
Dear, gracious Muses,
When shall I at last find rest
In my beloved's embrace?

Premier Manque

Ah, qui ramènera les beaux jours,
Ces jours des premières amours,
Ah, qui ramènera pour une heure seulement
Ces moments exquis ?

Seul, je cultive mes blessures,
Et avec des plaintes toujours renouvelées
Je m'attriste de mon bonheur perdu.

Ah, qui ramènera les beaux jours,
Ces moments exquis !

Au coucher du soleil

Ô comme ton monde est beau,
Père, quand d'or il resplendit.
Quand ton éclat descend,
Et qu'il peint la poussière de sa lueur,
Quand le rouge, qui brille dans les nuages,
Tombe sur ma fenêtre paisible.

Pourrais-je gémir, pourrais-je hésiter ?
Me tromper sur toi et sur moi ?
Non, je porterai en mon sein
Ton ciel déjà ici.
Et ce cœur, avant qu'il ne se brise,
Boira encore ce feu et dévorera cette lumière.

À Silvia

Qui est Silvia, dites-le moi,
Que toute la campagne célèbre ?
Belle et douce je la vois approcher,
Par la faveur et la marque que le ciel lui accorde
À elle tous sont soumis.

Est-elle belle et bonne en plus ?
Sa beauté réconforte comme la tendresse de l'enfance ;
Vers ses yeux Amour se presse,
Pour y guérir de son aveuglement,
Et rester dans un doux repos.

Alors pour Silvia, retentis, ô chant,
En l'honneur de l'aimable Silvia.
Elle dépasse de loin toute beauté
Qu'on peut voir sur terre :
Pour elle couronnes et accords !

Erster Verlust D.226

12 Ach, wer bringt die schönen Tage,
Jene Tage der ersten Liebe,
Ach, wer bringt nur eine Stunde
Jener holden Zeit zurück!

Einsam nähr' ich meine Wunde,
Und mit stets erneuter Klage
Traur' ich ums verlorne Glück,

Ach, wer bringt die schönen Tage,
Jene holde Zeit zurück!

Im Abendrot D.799

13 O wie schön ist deine Welt,
Vater, wenn sie golden strahlet!
Wenn dein Glanz herniederfällt,
Und den Staub mit Schimmer malet;
Wenn das Rot, das in der Wolke blinkt,
In mein stilles Fenster sinkt!

Könnt' ich klagen, könnt' ich zagen?
Irre sein an dir und mir?
Nein, ich will im Busen tragen
Deinen Himmel schon allhier.
Und dies Herz, eh' es zusammenbricht,
Trinkt noch Glut und schlürft noch Licht.

An Silvia D.891

14 Was ist Silvia, saget an,
Dass sie die weite Flur preist?
Schön und zart seh' ich sie nah'n,
Auf Himmels Gunst und Spur weist,
Dass ihr alles untertan.

Ist sie schön und gut dazu?
Reiz labt wie milde Kindheit;
Ihrem Aug' eilt Amor zu,
Dort heilt er seine Blindheit,
Und verweilt in süßer Ruh'.

Darum Silvia, tön', o Sang,
Der holden Silvia Ehren;
Jeden Reiz besiegt sie lang,
Den Erde kann gewähren:
Kränze ihr und Saitenklang!

First loss

Ah! who will bring the fair days back,
Those days of first love,
Ah! who will bring but one hour back
Of that radiant time!

In my loneliness I feed my wound,
And with ever renewed lament
Mourn the happiness I lost.

Ah! who will bring the fair days back,
Who that radiant time!

Sunset glow

Ah, how lovely is your world,
Father, when it gleams with gold!
When your radiance descends
Causing dust to glitter;
When the red that glows from the clouds
Sinks into my quiet window!

Could I complain, could I lose heart?
Despair of you and me?
No, already I bear your heaven
Here within this breast.
And this heart, before it breaks,
Shall still drink fire and savour light.

To Silvia

What is Silvia, tell me,
That the wide meadows praise her?
I see her draw near, delicate and fair,
It is a mark of heaven's favour
That all are subject to her.

Is she fair and kind as well?
Her child-like charm refreshes so;
Cupid hastens to her eyes,
Is cured of his blindness there,
And lingers in sweet peace.

To Silvia, then, let our song resound,
In sweetest Silvia's honour;
She's long ago acquired all the graces
That this earth can bestow:
Bring her garlands and the sound of strings!

Nuit et rêves

Sainte nuit, tu descends,
Rêves, aussi, vous arrivez,
Comme ton clair de lune à travers l'espace,
À travers le cœur paisible des hommes.

Ils écoutent avec plaisir ;
Ils appellent quand le jour s'éveille :
Reviens, sainte nuit !
Beaux rêves, revenez !

Les Étoiles

Comme les étoiles
étincellent
si clair dans la nuit !
J'ai souvent été
réveillé
par elles de mon sommeil.

Mais je ne réprimanderai pas
ces images lumineuses
pour cela,
qui accomplissent
en secret
maint devoir salutaire.

Elles flottent
très haut
en formes d'anges,
elles éclairent
le chemin des pèlerins
à travers landes et forêts.

Elles planent
comme des messagères
de l'amour tout autour,
et souvent
elles portent des baisers
loin au-dessus de la mer.

Elles regardent
tendrement
le visage de celui qui souffre,
et ourlent
les larmes
avec une lumière d'argent.

Nacht und Träume D.827

15 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!

Die Sterne D.939

16 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.

Night and dreams

Holy night, you drift down;
Dreams too descend,
Like your moonlight through space,
Through the silent hearts of men.

They listen to them with delight,
Crying out when day awakes:
Come back, holy night!
Sweet dreams, come back again!

The stars

How brightly
The stars
Shine through the night!
They've often
Roused me
From slumber.

But I don't blame
Those shining
Folk for that,
They secretly
Do us
Many good turns.

They wander
Like angels
High above,
And light
The pilgrim
Through heath and wood.

Like harbingers
Of love
They hover above,
And often
Bear kisses
Across the sea.

Tenderly
They gaze
On the sufferer's face,
And fringe
His tears
With silver light.

Et elles nous amènent
loin des tombes,
rassurantes et aimables,
derrière l'azur,
avec des doigts
d'or.

Aussi
sois bénie,
troupe rayonnante !
Et brille longtemps
au-dessus de moi,
amicale et claire !

Et si un jour
je tombe amoureux,
sois favorable à notre union,
et que
ton scintillement
nous bénisse !

Étoile du soir

Qu'attends-tu seule au firmament,
ô belle étoile ? Tu es si douce ;
pourquoi l'étincelant fourmillement de tes sœurs
s'éloigne-t-il de ton image ?
« Je suis l'étoile fidèle à l'amour,
quand elles se tiennent loin de lui. »

Ainsi dois-tu les rejoindre,
si tu es l'amour, ne tarde pas !
Qui voudrait te résister ?
Toi exquise et fière lumière.
« Je sème, mais rien ne germe,
et reste triste et muette avec moi-même. »

Ave Maria

Ave Maria ! Vierge clémente,
exauce la prière d'une vierge qui t'implore,
que de ce rocher abrupt et désolé
ma prière s'élève jusqu'à toi.
Nous dormirons paisiblement jusqu'à l'aube,
malgré la cruauté des hommes.
Ô Vierge, vois les chagrins d'une vierge,
ô Mère, écoute l'enfant qui t'implore,
Ave Maria !

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!

Abendstern D.806

- 17 Was weilst du einsam an dem Himmel,
O schöner Stern? und bist so mild;
Warum entfernt das funkelnde Gewimmel
Der Brüder sich von deinem Bild?
„Ich bin der Liebe treuer Stern,
Sie halten sich von Liebe fern.“
So solltest du zu ihnen gehen,
Bist du der Liebe, zaud're nicht!
Wer möchte denn dir widerstehen?
Du süßes eigensinnig Licht.
„Ich säe, schaue keinen Keim,
Und bleibe trauernd still daheim.“

Ave Maria (Ellens Gesang III: Hymne an die Jungfrau) D.839

- 18 Ave Maria! Jungfrau mild,
Erhöre einer Jungfrau Flehen,
Aus diesem Felsen starr und wild
Soll mein Gebet zu dir hinwehen.
Wir schlafen sicher bis zum Morgen,
Ob Menschen noch so grausam sind.
O Jungfrau, sieh der Jungfrau Sorgen,
O Mutter, hör ein bittend Kind!
Ave Maria!

Kindly,
consolingly,
They drive us
From the grave,
Beyond the blue sky
With fingers of gold.

Blessings
Upon you,
O shining throng!
And long
May you shine on me
With friendly light.

And if one day
I fall in love,
Smile on the union,
And let your
Twinkling
Be a blessing on us.

Evening star

Why do you linger lonely in the sky,
O lovely star? For you are so gentle;
Why do all your glittering brothers
Flee your face?
“I am the faithful star of love,
They keep aloof from love.”
If you are love
You should seek them out, do not delay!
For who could resist you,
O sweet and wayward light.
“I sow no seed, I see no fruit,
And in silent sorrow stay at home.”

Ave Maria

Ave Maria! Virgin mild!
Listen to a virgin's pleading,
From this wild, unyielding rock
My prayer shall be wafted to you.
We'll sleep safely till morning dawns,
However cruel men may be.
O Virgin, behold a virgin's cares,
O Mother, hear a pleading child!
Ave Maria!

Ave Maria ! Immaculée !
Quand nous nous endormons sur cette pierre,
elle nous semblera douce
si ta protection nous accompagne.
Tu souris et des senteurs de rose
s'exhalent de cette aride ravine.
Ô Mère, écoute l'enfant qui t'implore,
ô Vierge, c'est une vierge qui t'appelle !
Ave Maria !

Ave Maria ! Vierge pure !
Les démons de la terre et des airs,
chassés par la noblesse de ton regard,
ne pourront plus habiter parmi nous.
Nous nous plions docilement au destin
puisque tu nous envoies ton saint réconfort.
Oh, veuille te pencher vers la vierge,
vers l'enfant qui implore la protection du père !
Ave Maria !

Nocturne

Quand au-dessus des montagnes la brume s'étend,
Et la lune se bat contre les nuages,
Alors le vieil homme prend sa harpe et s'avance
Et chante vers la forêt et à voix basse :

« Toi, sainte nuit :
Bientôt ce sera fini,
Bientôt je dormirai
Du long sommeil,
Qui me libérera
De toute peine. »

Les arbres verts murmurent alors :

« Dors doucement, toi, bon et vieil homme ; »

Les herbes chuchotent en vacillant :

« Nous couvrirons l'endroit de ton repos ; »

Et maint oiseau appelle :

« Oh, qu'il se repose dans sa tombe engazonnée ! »

Le vieil homme entend, le vieil homme se tait ;
La mort s'est inclinée devant lui.

Ave Maria! Unbefleckt!
Wenn wir auf diesen Fels hinsinken
Zum Schlaf, und uns dein Schutz bedeckt
Wird weich der harte Fels uns dünken.
Du lächelst, Rosendüfte wehen
In dieser dumpfen Felsenkluft,
O Mutter, höre Kindes Flehen,
O Jungfrau, eine Jungfrau ruft!
Ave Maria!

Ave Maria! Reine Magd!
Der Erde und der Luft Dämonen,
Von deines Auges Huld verjagt,
Sie können hier nicht bei uns wohnen.
Wir woll'n uns still dem Schicksal beugen,
Da uns dein heil'ger Trost anweht;
Der Jungfrau wolle hold dich neigen,
Dem Kind, das für den Vater fleht.
Ave Maria!

Nachtstück D.672

19 Wenn über Berge sich der Nebel breitet
Und Luna mit Gewölken kämpft,
So nimmt der Alte seine Harfe, und schreitet
Und singt waldeinwärts und gedämpft:

„Du heilige Nacht:
Bald ist's vollbracht,
Bald schlaf ich ihn,
Den langen Schlummer,
Der mich erlöst
Von allem Kummer.“

Die grünen Bäume rauschen dann:

„Schlaf süß, du guter, alter Mann“;

Die Gräser lispeln wankend fort:

„Wir decken seinen Ruheort“;

Und mancher liebe Vogel ruft:

„O lasst ihn ruhn in Rasengruft!“

Der Alte horcht, der Alte schweigt,
Der Tod hat sich zu ihm geneigt.

Ave Maria! Unfiled!
When, beneath your protection,
We sink down on this rock to sleep,
The hard rock shall seem soft to us.
You smile, and the fragrance of roses
Wafts through this gloomy cavern,
O Mother, hear a child's entreaty,
O Virgin, a virgin cries out to you!
Ave Maria!

Ave Maria! Pure Maiden!
Demons of the earth and air,
Banished by the grace of your gaze,
Cannot dwell with us here.
We shall silently submit to fate,
Since your holy comfort breathes on us;
Bow down, I pray, to this virgin,
This child that prays for her father!
Ave Maria!

Nocturne

When mist spreads over the mountains,
And Luna battles with the clouds,
The old man takes up his harp, and steps
Into the forest, singing softly:

“O holy night!
Soon it shall be done.
Soon I shall sleep
The long sleep,
That shall free me
From all affliction.”

Then the green trees will rustle:

“Sleep well, good old man“;

The swaying grass will whisper:

“We will cover his resting-place“;

And many a sweet bird will call:

“O let him rest in his grassy grave!”

The old man listens, the old man is silent.
Death has inclined towards him.

Recorded: 14–17.II.2020, RiffX Studio 1, Boulogne-Billancourt
Executive Producer: Alain Lanceron
Recording Producer: Étienne Collard
Recording Engineer: Baptiste Chouquet
Mixing, Editing & Mastering: Michel Pierre
Vocal Coach: Nicole Fallien
Language Coaches: Michel Laplénie and Johannes Koegel-Dorfs
Photography: Simon Fowler
Stylist: Storny Misericordia
Special thanks to

agnès b. for providing the coats worn by Philippe Jaroussky and Jérôme Ducros
and to ALIOS – Les Grandes-Serres de Pantin for providing the photo shoot venue.

Sung text translations [English]: © Richard Stokes,
author of *The Book of Lieder* (Faber, 2005) and *The Complete Songs of Hugo Wolf* (Faber, 2021)

Sung text translations [Français]: © Guy Laffaille* [2, 4–6, 8–11, 13–16, 19]; © Universal Music Operations [3, 18];

© Odile Bénassy* [7]; © Pierre Mathé* [12]; © Hugues Mousseau [17]

*reprinted with permission from the LiederNet Archive

Artist statement translation [Deutsch]: Sanna Hanssen

Design & Editorial: WLP London Ltd

A Warner Classics/Erato release, © & © 2024 Parlophone Records Limited

warnerclassics.com

All rights of the producer and of the owner of the work reproduced reserved.

Unauthorised copying, hiring, lending, public performance
and broadcasting of this record prohibited.

