

TEXTS & TRANSLATIONS

THE 19TH OXFORD LIEDER FESTIVAL

CONNECTIONS ACROSS TIME

MENDELSSOHN AND THE JEWISH ENLIGHTENMENT

Philip Ross Bullock *speaker*

Martin Holmes *speaker*

Avi Lifschitz *speaker*

Magnus Walker *tenor*

Gus Tredwell *piano*

Monday 12 October | 3pm
Bodleian Libraries

We are grateful to the individuals and charitable trusts who generously support our Young Performers' Programme.

This event is presented in association with TORCH,
with support from the
Humanities Cultural Programme
and the Bodleian Libraries.

PROGRAMME

Felix Mendelssohn (1809 - 1847)

Wiegenlied	Anon.
Am Seegestad', in lauen Vollmondnächten	Friedrich von Matthison (1761 - 1831)
Faunenklage	Salomon Geßner (1730 - 1788)
Glosse	Friedricke Robert (1795 - 1832)
Reiseliad	Karl Egon Ebert (1801 - 1882)
Schilflied	Nikolaus Lenau (1802 - 1850)
Altdeutsches Frühlingslied	Friedrich Spee von Langenfeld (1591 - 1635)

TEXTS & TRANSLATIONS

WIEGENLIED

Mendelssohn / Anon.
verse 2 & 3 - Waldemar Weinheimer

Schlumm're sanft und milde,
Schliess die Äuglein zu.
Auch der Erd' Gefilde
Sinken nun zur Ruh'.
Nach des Tages Mühen
Freu'n wir uns der Nacht,
Seh'n die Sternlein ziehen
Mit gewohnter Pracht.

Süsse Träume schweben
Sacht in dich hinein,
Holde Englein weben
Bunter Bilder Reih'n,
Und der Mond hoch droben
Blickt vom Himmelszelt.
Gottes Werk zu loben,
Schweiget alle Welt.

Schlafe, bis am Morgen
Tages Glanz dir lacht.
Wenn du ohne Sorgen
Äuglein aufgemacht,
Strahlt die Sonne nieder,
Scheinet hell und klar,
Bringt die Farben wieder
Zu der Menschen Schar.

LULLABY

English Translation © Richard Stokes

Slumber soft and sweetly,
Close your little eyes,
Earthly realms also
Now retire to rest.
After all the daily toil
We take pleasure in night,
See the little stars
Move in their wonted splendour.

Sweet dreams steal
Gently into you,
Lovely angels weave
Rows of colourful images,
And the moon up there
Gazes down from heaven.
The whole world falls silent
To praise the work of God.

Sleep, by next morning
Day gleams on you and laughs.
When you without a care
Open your little eyes,
The sun streams down,
Shines bright and clear,
Restoring colour once more
To all the human throng.

AM SEEGESTAD', IN LAUEN VOLLMONDNÄCHTEN BY THE LAKE SHORE, ON WARM MOONLIT NIGHTS

Mendelssohn / Matthison

English Translation © Richard Stokes

Am Seegestad', in lauen Vollmondnächten,
Denk ich nur dich!
Zu deines Namens goldnem Zug verflechten
Die Sterne sich.

By the lake shore, on warm moonlit nights,
I think only of you!
The stars intertwine
To spell your name in gold.

Die Wildnis glänzt in ungewohnter Helle,
Von dir erfüllt;
Auf jedes Blatt in jede Schattenquelle
Malt sich dein holdes Bild.

The wilderness gleams unwontedly bright,
Filled with you;
On every leaf, in every shady stream
Your lovely image is painted.

Am Hüttchen dort bekränzt' ich dir, umflossen
Von Abendglut,
Mit Immergrün und jungen Frühlings sprossen
Den Halmenhut.

There by the little hut
In the evening glow
I wound a wreath of evergreens and fresh spring
flowers
Round your straw bonnet.

Ihr schmelzend Mailied weinte Philomele
Im Uferhain;
Da fleht' ich dir, im Blick die ganze Seele:
Gedenke mein!

Philomel wept her melting May song
In the grove by the shore;
There I begged you, my entire soul in my gaze:
Remember me!

FAUNENKLAGE

Mendelssohn / Geßner

LAMENT TO A FAUN

English Translation © Richard Stokes

Er ist zerbrochen, der schönste Krug,
Da liegen die Scherben umher.

It is broken, the loveliest cup,
The fragments lie strewn all around.

Schön war mein Krug, meiner Höhle schönste
Zierde,
Und ging ein Waldgott vorüber,
So rief ich: Komm, trink und siehe den schönsten
Krug,
Zeus selber hat bei dem frohsten Fest
Nicht einen schöner'n Krug.

My lovely cup, my lair's crowning glory—
And if a faun passed by, I cried out:
Come, drink, and behold the loveliest cup,
Zeus himself, at the merriest feast,
Never had a more beautiful cup.

Er ist zerbrochen, der schönste Krug,
Da liegen die Scherben umher.

It is broken, the loveliest cup,
The fragments lie strewn all around.

Wenn bei mir die Brüder sich sammelten,
Dann saßen wir rings um den Krug.
Wir tranken, und jeder, der trank,
Sang die darauf gegrabene Geschichte,
Die seinen Lippen am nächsten war.
Itzt trinken wir nicht mehr, ihr Brüder, aus dem Krug,
Itzt singen wir nicht mehr die Geschichte,
Die jedes Lippen die nächste ist.

When my brothers gathered about me,
We would sit around the cup.
We would drink, and all who drank
Would sing the tale
That was engraved there next to his lips.
Now we drink no more, O brothers, from the cup,
Now we sing no more the tale,
Nearest the lips of each of us.

Er ist zerbrochen, der schönste Krug,
Da liegen die Scherben umher.

It is broken, the loveliest cup,
The fragments lie strewn all around.

O klag es, Echo, dem Hain,
Klag es dem Faun in den Höhlen.
Er ist zerbrochen,
Da liegen die Scherben umher.

GLOSSE

Mendelssohn / Robert

Mitleidsworte, Trostesgründe,
Neue Dornen diesem Herzen,
Was ich sehe, hör', empfinde,
Alles schärfet meine Schmerzen.

Schwesterseele, schuldlos reine,
Zürne nicht, wenn ich der Zähren
Mich nicht länger kann erwehren,
Ach! verzeihe, daß ich weine;
Lass die Traurige alleine,
Fliehe vor dem Unglückskinde;
Denn vielleicht, was ich empfinde,
Möcht' ich undankbar erzählen,
Dir verraten, wie mich quälen
Mitleidsworte, Trostesgründe.

Mitleidsworte, Trostesgründe,
Widerhall der eignen Klagen,
Die mich doppelt-schneidend plagen,
Weil in Trost ich Leid nur finde.—
Als ein Abschiedsangebinde
Ließ er Tränen mir und Schmerzen,
Diesen Trost würd' ich verscherzen,
Wenn ich nur an Trost gedächte;
Ja, schon der Gedanke brächte
Neue Dornen diesem Herzen.—

Neue Dornen diesem Herzen?
O wie gern wollt' ich verschmerzen
Neue Leiden, neue Plagen,
Um die alten zu ertragen;
Doch es sind dieselben Schmerzen,
Die ich nimmer überwinde,
Die ich immer wiederfinde,
Weil sie so mit mir vereinigt,
Daß mich alles, alles peinigt,
Was ich sehe, hör', empfinde.

Was ich sehe, hör', empfinde,
Die Natur in ihrem Walten,
Meiner eignen Traumgestalten,
Was ich leidend mir erfinde,
Mitleidsworte, Trostesgründe,
Neue Dornen diesem Herzen,
Und doch wollt' ich's gern verschmerzen,
Wüßt' ich ihn geliebt und liebend—
Nein, auch dies ist nur betrübend,
Alles schärfet meine Schmerzen.

O lament it, Echo, to the grove,
Lament it to the cave-dwelling faun.
It is broken,
The fragments lie strewn all around.

GLOSSE

English Translation © Richard Stokes

Comforting words of pity,
New thorns to this heart—
All that I see, hear, feel,
Intensifies my pain.

O sister soul, innocently pure,
Be not angry, when I can no longer
Hold back my tears,
Ah! forgive my weeping.
Leave me alone in my sadness,
Flee from this ill-fated child,
For I shall perhaps ungratefully
Say what I feel,
Betray to you how I am tormented
By comforting words of pity.

Comforting words of pity,
Echo of one's own laments,
Cuttingly, they double my torment,
For comfort only causes me pain.—
As a farewell gift
He left me tears and pain,
I would forfeit this comfort—
If I were only to think of comfort,
The very thought would bring
New thorns to this heart.-

New thorns to this heart?
Ah! how gladly would I overcome
New pain, new torment,
In order to endure the old,
But it is always the same pain
That I never overcome,
That I always find again,
Because it is such a part of myself,
That I am tormented by everything
I see, hear, feel.

What I see, hear, feel—
Nature at work,
My own dreams
That I, suffering, invent,
Comforting words of pity,
New thorns to this heart,
And yet I would gladly overcome them,
If I knew that he loves and is loved.
No! This also makes me sad,
Everything intensifies my pain.

REISELIED

Mendelssohn / Ebert

Bringet des treu'sten Herzens Grüsse,
Eilende Wellen, zu ihr hin.
Sagt, wie ich jedes Glück vermisse,
Seit ich von ihr geschieden bin.

Hier empfind' ich alle Schmerzen,
Dort vergass ich jedes Leid,
Aug' in Auge, Herz an Herzen,
Ach, es war wohl schöne Zeit!

Sieh', der Wind zieht ihr entgegen,
Ihr entgegen eilt der Bach,
Alles will zu ihr sich bewegen,
Wolken und Blätter zieh'n ihr nach.

Ich allein muss vorwärts ziehen,
Ich darf wenden nicht den Blick,
Aber alle Sinne fliehen
Mit den Wolken dort zurück!

Und so rufen neue Stellen
Nur die alten mir empor,
Und es blickt aus Wald und Wellen
Nur ihr liebes Bild hervor;

Alles mahnt nur an die süsse,
Die entschwund'ne Fröhlichkeit.
Bringt dem treuen Herzen Grüsse,
Ach, es war wohl schöne Zeit!

SCHILFLIED

Mendelssohn / Lenau

Auf dem Teich, dem regungslosen,
Weilt des Mondes holder Glanz,
Flechtend seine bleichen Rosen
In des Schilfes grünen Kranz.

Hirsche wandeln dort am Hügel,
Blicken durch die Nacht empor;
Manchmal regt sich das Geflügel
Träumerisch im tiefen Rohr.

Weinend muß mein Blick sich senken;
Durch die tiefste Seele geht
Mir ein süßes Deingedenken,
Wie ein stilles Nachtgebet.

TRAVELLING SONG

English Translation © Richard Stokes

Bear greetings of my most loyal heart,
O rushing waves, to my love.
Tell her how unhappy I have been,
Since she and I have been apart.

Here I feel naught but pain,
There I forgot every sorrow,
Gazing at each other, hearts entwined,
Ah! those were happy times!

See how the wind blows towards her,
Towards her too the brooklet flows,
Everything moves in her direction,
Clouds and leaves are drawn to her.

I alone must continue on my way,
I cannot glance behind me,
But all my thoughts fly
Back to her with the clouds!

And so new places only conjure
Up for me the old ones,
And only her beloved face
Gazes from woodland and sea;

Everything reminds me of my sweet,
Reminds me of vanished happiness.
Bear greetings to that loyal heart,
Ah! those were happy times!

REED SONG

English Translation © Richard Stokes

On the pond, the motionless pond,
The moon's fair radiance lingers,
Weaving its pale roses
Into the reeds' green garland.

Red deer wander there on the hill,
Looking upwards through the night;
Dreamily in thick reeds
Birds will sometimes stir.

I must lower my tearful gaze;
Through the very depths of my soul
Sweet thoughts of you pass
Like a silent evening prayer!

ALTDEUTSCHES FRÜHLINGSLIED

Mendelssohn / Langenfeld

Der trübe Winter ist vorbei
Die Schwalben wiederkehren;
Nun reget sich alles wieder neu,
Die Quellen sich vermehren:
Laub allgemach
Nun schleicht an Tag,
Die Blümlein nun sich melden,
Wie Schlänglein krumm
Gehn lächlend um
Die Bächlein kühl in Wäldern.

Wo nur man schaut, fast alle Welt
Zur Freuden sich tut rüsten:
Zum Scherzen alles ist gestellt,
Schwebt alles fast in Lüsten.
Nur ich allein,
Ich leide Pein,
Ohn Ende werd ich leiden,
Seit du von mir,
Und ich von dir,
O Liebste, mußte scheiden.

OLD GERMAN SPRING SONG

English Translation © Richard Stokes

The sombre winter is past,
The swallows return once more;
Everything now stirs again,
The mountain springs multiply.
Fresh leaves softly
Emerge into daylight,
The flowers announce their arrival;
Like little snakes,
The cool streams
Laugh their way through the forest.

Wherever one looks, nearly all the world
Takes part in this joy;
Everyone is happy,
Wallowing almost in pleasure.
Only I alone
Suffer agony,
I shall suffer without end:
Ever since
You and I,
O dearest, had to part.

Translations

Richard Stokes is the author of *The Book of Lieder, A French Song Companion* and *The Penguin Book of English Song*. Alma Classics have recently published Richard's translation of Jules Renard's complete *Histoires naturelles* in a bilingual edition. Richard was awarded the Order of Merit of the Federal Republic of Germany in 2012. Richard's new book, *The Complete Songs of Hugo Wolf* (Faber), will be launched at Wigmore Hall on 2 October 2021.