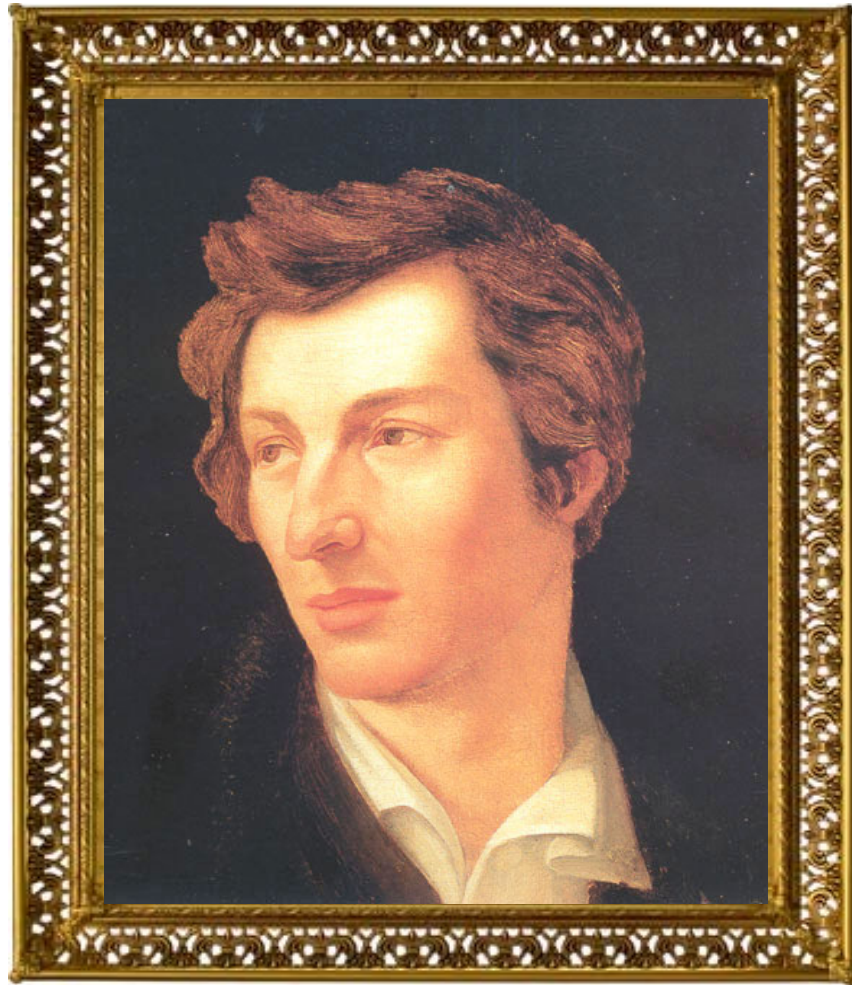

AMHERST COLLEGE GERMAN HOUSE and the DEPARTMENT of GERMAN
present

Peter W. Shea, tenor
with
Gregory Hayes and Monica Jakuc, piano

A Musical Homage to Heinrich Heine

Robert Schumann: Dichterliebe
with settings of Heine's poetry by
Willis Bridegam, David Kidwell, Zeke Hecker and others

Wednesday, March 1, 2006 at 4:00 pm
Porter House, Amherst College

Sponsored by the Eastman Fund, the German House and the Department of German.

PROGRAM

<i>Sturm</i> (<i>Storm</i> , sung in English) (2005)	David Kidwell
<i>Meeresstille</i> (sung in German) (2005)	Zeke Hecker
<i>Erklärung</i> (sung in German) (2005)	Willis Bridegam

Monica Jakuc, *piano*

Nine Songs from *Lyrisches Intermezzo (Part I)*

<i>Im wunderschönen Monat Mai</i> (<i>Benisan, bayafel</i> ; sung in Hebrew)	Samuel Alman
<i>Aus meinen Tränen sprüessen</i> (<i>Uit mijne tranen schieten</i> ; sung in Flemish)	Frank Vanderstucken
<i>Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne</i> (<i>La colombella, il giglio</i> ; sung in Italian)	Luigi Ferrari Trecate
<i>Wenn ich in deine Augen seh'</i> (<i>Serenadă</i> ; sung in Romanian)	Sabin Drăgoi
<i>Ich will meine Seele tauchen</i> (<i>Če mogel vzdihe bi srca utopiti</i> ; sung in Slovenian)	August Söderman
<i>Im Rhein, im heiligen Strome</i> (sung in German)	Robert Franz
<i>Ich grolle nicht</i> (sung in German)	Charles Ives
<i>Das ist ein Flöten und Geigen</i> (sung in German)	C. Otto Weber
<i>Und wüsstest's die Blumen, die kleinen</i> (sung in German)	Edna Frida Pietsch

Gregory Hayes, *piano*

INTERMISSION

<i>Dichterliebe</i>	Robert Schumann
---------------------	-----------------

Im wunderschönen Monat Mai
Aus meinen Tränen sprüessen
Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne
Wenn ich in deine Augen seh'
Ich will meine Seele tauchen
Im Rhein, im heiligen Strome
Ich grolle nicht
Und wüsstest's die Blumen, die kleinen
Das ist ein Flöten und Geigen
Hör' ich das Liedchen klingen
Ein Jüngling liebt ein Mädchen
Am leuchtenden Sommermorgen
Ich hab' im Traum geweinet
Allnächtlich im Traume
Aus alten Märcen winkt es
Die alten, bösen Lieder

Gregory Hayes, *piano*

The performers

Peter W. Shea has sung professionally since 1972 throughout New England and the Hudson Valley. He studied voice with Arthur Koret at the Hartt School, University of Hartford, librarianship at Southern Connecticut State University, and historical musicology at the University of Connecticut, Storrs. He is a frequent soloist with groups such as Arcadia Players, Hampshire Choral Society, Commonwealth Opera, and the Brattleboro Community Chorus. He also performs regularly with vocal and instrumental chamber ensembles including the vocal sextet Cantabile, with western New England choral groups such as Singers' Project and Novi Cantori, and as soloist in music series like the New England Bach Festival and the Mohawk Trail Concerts. He is a member of the board of directors of Arcadia Players, and served as the baroque orchestra's co-Artistic Director for the 2003-2004 season. He is cataloger of music and Western European languages at the W.E.B. DuBois Library, University of Massachusetts, and is developing an online guide to musical settings of Heine's poetry: <http://www.library.umass.edu/subject/music/heine/>. He is currently on his second Heine-related sabbatical, which, in addition to a program in October and this concert, will include several more concerts, the next one at the National Yiddish Book Center in Amherst on April 15, 2006. For more information see <http://www-unix.oit.umass.edu/~shea/>.

Gregory Hayes has taught piano and occasionally harpsichord at Dartmouth College since 1991. He is a busy chamber musician and orchestral keyboard player, and has participated regularly in the New England Bach Festival and on the Mohawk Trail Concerts series. He is longtime music director for the Unitarian Society of Northampton and Florence, and for fourteen years directed Da Camera Singers. A graduate of Amherst College and the Manhattan School of Music, he has taught for many summers at Greenwood Music Camp in Cummington.

Monica Jakuc is the Elsie Irwin Sweeney Professor of Music at Smith College, where she has taught since 1969. An accomplished artist on both modern and early pianos, she often gives lecture-recitals on women composers. She has released several CDs, including Francesca LeBrun's complete *Opus 1 Sonatas for Fortepiano and Violin* with violinist Dana Maiben on Dorian Discovery, and fortepiano sonatas by Marianne von Martinez, Marianna von Auenbrugger, and Joseph Haydn on Titanic Records. She is also a frequent performer on fortepiano with Arcadia Players, most recently presenting Schubert's *Winterreise* with Peter Shea, and has recently joined that organization's board of directors.

Texts and Translations , with Notes on the Composers
All poetry by Heinrich Heine

Storm (composed 2005) – David Kidwell has been Music Director and Conductor of the Holyoke Civic Symphony since 1997, and also conducts the Guilford Festival Orchestra in Vermont, as well as numerous guest conducting engagements. In addition to his orchestra duties, Kidwell is Minister of Music at the Edwards Church of Northampton. He has studied conducting at the Tanglewood Music Center, the South Carolina Conductors Institute, and privately with Melvin Strauss. He is also an active composer whose works have been performed throughout the United States, and has been published by Micropress, Lorenz, and MMB Music.

Sturm

Es wütet der Sturm,
Und er peitscht die Wellen,
Und die Well'n, wutschäumend und bäumend,
Türmen sich auf, und es wogen lebendig
Die weißen Wasserberge,
Und das Schifflin erklimmt sie,
Hastig mühsam,
Und plötzlich stürzt es hinab
In schwarze, weitgähnende Flutabgründe -

O Meer!

Mutter der Schönheit, der Schaumentstiegenen!
Großmutter der Liebe! schone meiner!
Schon flattert, leichenwitternd,
Die weiße, gespenstische Möwe,
Und wetzt an dem Mastbaum den Schnabel,
Und lechzt, voll Fraßbegier, nach dem Herzen,
Das vom Ruhm deiner Tochter ertönt,
Und das dein Enkel, der kleine Schalk,
Zum Spielzeug erwählt.

Vergebens mein Bitten und Flehn!
Mein Rufen verhallt im tosenden Sturm,
Im Schlachtlärm der Winde.
Es braust und pfeift und prasselt und heult,
Wie ein Tollhaus von Tönen!
Und zwischendurch hör ich vernehmbar
Lockende Harfenlaute,
Sehnsuchtwilden Gesang,
Seelenschmelzend und seelenzerreißend,
Und ich erkenne die Stimme.

Fern an schottischer Felsenküste,
Wo das graue Schlößlein hinausragt
Über die brandende See,
Dort, am hochgewölbten Fenster,
Steht eine schöne, kranke Frau,
Zartdurchsichtig und marmorblaß,
Und sie spielt die Harfe und singt,
Und der Wind durchwühlt ihre langen Locken,
Und trägt ihr dunkles Lied
Über das weite, stürmende Meer.

Storm

The storm rages now
And whips the waves,
And the waters, boiling and furious,
Tower into a moving waste
Of white and flowing mountains.
And the ship climbs them
Sharply, painfully;
And suddenly plunges down,
Into a black and yawning chasm of flood.

O Sea!

Mother of Venus, born of your quickening foam,
Grandmother of Love! Help me!
Already, light of wing, and smelling for corpses,
The white and ghostly sea-mew hovers
And whets its bill on the mast-head,
And lusts to feed on my heart
Which rings with the praise of thy daughter;
The heart that thy grandson, the little scamp,
Has taken for a plaything.

Fruitless my prayers and entreaties.
My cry dies in the rushing storm,
In the alarum of the wind.
It roars and rattles and whistles and wails--
A madhouse of sounds!
And between times I can hear, far off but distinctly,
Magical harp-tones,
Passionate singing,
Soul-melting and soul-tearing--
And I know the voice ...

Far on the rocky coast of Scotland
Where an old gray castle
Juts into the boiling sea;
There, at a high-arched window,
A woman stands, lovely and sick at heart,
Delicate-featured and marble-pale.
And she plays on the harp and sings;
And the storm tosses her long hair,
And she carries her dark song
Over the wide and darkening sea.

Meeresstille (composed 2005) – Zeke Hecker was born in Newark, New Jersey, in 1947, and attended the Lawrenceville School and Harvard College. Since 1971 he has lived in Guilford, Vermont, and taught English at Brattleboro Union High School. He is principal oboist of the Pioneer Valley Symphony and the Windham Orchestra, co-founder of Friends of Music at Guilford, and a member of the board of directors of the Consortium of Vermont Composers. Primarily self-taught as a composer, Zeke Hecker has written over 90 works, including several operas. His works have been performed by the aforementioned musical organizations as well as the many others around the country. He is interested in those realms where words and music meet.

Meeresstille

Meeresstille! Ihre Strahlen
Wirft die Sonne auf das Wasser,
Und im wogenden Geschmeide
Zieht das Schiff die grünen Furchen.

Bei dem Steuer liegt der Bootsmann
Auf dem Bauch, und schnarchet leise.
Bei dem Mastbaum, segelflickend,
Kauert der beteeerte Schiffsjung'.

Hinterm Schmutze seiner Wangen
Sprüht es rot, wehmütig zuckt es
Um das breite Maul, und schmerzlich
Schaun die großen, schönen Augen.

Denn der Kapitän steht vor ihm,
Tobt und flucht und schilt ihn: "Spitzbub!
Spitzbub! einen Hering hast du
Aus der Tonne mir gestohlen!"

Meeresstille! Aus den Wellen
Taucht hervor ein kluges Fischlein,
Wärmt das Köpfchen in der Sonne,
Plätschert lustig mit dem Schwänzchen.

Doch die Möwe, aus den Lüften,
Schießt herunter auf das Fischlein,
Und den raschen Raub im Schnabel,
Schwingt sie sich hinauf ins Blaue.

Peace at sea

Peace at sea! In tranquil splendor
Shines the sun upon the water,
And through undulating jewels
Plows the ship in emerald furrows.

By the rudder lies the steersman
On his belly, lightly snoring;
By the mast the tarry ship's boy
Squats while patching up the canvas.

Underneath the dirt it reddens
On his cheek, and sorrow quivers
Round his big, broad mouth and sadly
Shine his great eyes, wide and lovely.

For the captain stands before him,
Storms and swears and scolds the culprit:
"Rascal, you have stolen a herring
From my barrel, thieving rascal!"

Peace at sea! Above the water
Leaps a crafty little sea-fish,
Warms his body in the sunlight,
Splashes with his tail-fin gayly.

Now a seagull from the breezes
Swoops upon the little sea-fish;
In his beak the squirming plunder
Wings upon a voyage to heaven.

Howard Mumford Jones

Erklärung (composed 2005) – Willis Bridegam graduated from the Eastman School of Music in Rochester, New York, where he studied organ with Catherine Crozier and David Craighead and composition with Robert Sutton. He served as organist for the Concordia Lutheran and the Central Presbyterian Churches in Rochester, and as organist for the South Congregational Church in Amherst. Bridegam is Librarian of the College, Emeritus, at Amherst College. Peter sang his six Emily Dickinson songs on an all-Dickinson program in 2004.

Erklärung

Herangedämmert kam der Abend,
Wilder toste die Flut,
Und ich saß am Strand, und schaute zu
Dem weißen Tanz der Wellen,
Und meine Brust schwoll auf wie das Meer,
Und sehnend ergriff mich ein tiefes Heimweh
Nach dir, du holdes Bild,
Das überall mich umschwebt,
Und überall mich ruft,
Überall, überall,
Im Sausen des Windes, im Brausen des Meers,
Und im Seufzen der eigenen Brust.

Mit leichtem Rohr schrieb ich in den Sand:
"Agnes, ich liebe dich!"

Doch böse Wellen ergossen sich
Über das süße Bekenntnis,
Und löschten es aus.

Zerbrechliches Rohr, zerstiebender Sand,
Zerfließende Wellen, euch traue ich nicht mehr!
Der Himmel wird dunkler, mein Herz wird wilder,
Und mit starker Hand, aus Norwegs Wäldern,
Reiß ich die höchste Tanne,
Und tauche sie ein
In des Ätnas glühenden Schlund, und mit solcher
Feuergetränkten Riesenfeder
Schreib ich an die dunkle Himmelsdecke:
"Agnes, ich liebe dich!"

Jedwede Nacht lodert alsdann
Dort oben die ewige Flammenschrift,
Und alle nachwachsenden Enkelgeschlechter
Lesen jauchzend die Himmelsworte:
"Agnes, ich liebe dich!"

Declaration

The evening came stealing in twilight,
Wilder sounded the flood;
On the shore I sat and gazed
At the snow-white dance of waters;
And then my breast heaved big like the sea,
And yearning desire for home o'ercame me,
For thee, thou loveliest,
Who everywhere hoverest near,
Who everywhere call'st on me,
Everywhere, everywhere,
In sounding of wind, in resounding of sea,
And in sobbings which breathe from my heart.

With a slender reed I wrote on the sand:
"Agnes, I love thee!"

But evil billows came streaming
Over the tender avowal,
And washed it away.

Oh, too fragile reed! oh, thou unstable sand!
Ephemeral waters, to you I trust nevermore.
The heavens grow darker, my heart more reckless,
And with mighty hand from Norway's forests
Tearing the loftiest pine,
Deep do I plunge it
Into Etna's fierce glowing maw, and I write with
This pen of the Giants', flame-sodden,
I write on the dark vault of heaven:
"Agnes, I love thee!"

Each night returning glows evermore
Above me the flame-scroll eternally,
And races of children to come, thro' all ages,
Joyous shall read those heavenly words:
"Agnes, I love thee!"

Charles Godfrey Leland,

Nine Songs from *Lyrisches Intermezzo* (Part I)

Benisan, bayafeh (composed 1928) is No. 1 of *Five Hebrew songs from the Book of songs by H. Heine*, written by composer Samuel Alman. Alman was born and trained in Russia, but early in the 20th century emigrated to London, where he became very influential in that city's Jewish musical life. This setting is a Hebrew version of Heine's *Im wunderschönen Monat Mai*, translated by Isaac Katznelson. (English translation by Alfred Bowring.)

Benisan, bayafeh, lechodshei hazziv Ach niru hannitsa nim Vataal gam bilavi Haahavah vaadanim.	Im wunderschönen Monat Mai, Als alle Knospen sprangen, Da ist in meinem Herzen Die Liebe aufgegangen.	'Twas in the beauteous month of May, When all the flowers were springing That first within my bosom I heard love's echo ringing.
---	--	---

Benisan, bayafeh, lechodshei hazziv Im shir kol kenafrenanim Gillithi lah gagu ay Umadvay hanneemanim.	Im wunderschönen Monat Mai, Als alle Vögel sangen, Da hab' ich ihr gestanden Mein Sehnen und Verlangen	'Twas in the beauteous month of May, When all the birds were singing, That first I to my sweetheart My vows of love was bringing.
---	---	--

Uit mijne tranen schieten (composed 1879) is a Flemish translation of Heine's **Aus meinen Tränen spriessen**, set to music by Frank Vanderstucken who was born in Texas and moved with his family to Antwerp in 1965. He had a very successful career as a conductor in both Europe and America. (English translation by Louis Untermeyer.)

Uit mijne tranen schieten Veel bloeiende bloemen omhoog, En mijne zuchten worden Een nachtigallenkoor.	Aus meinen Tränen spriessen Viel blühende Blumen hervor. Und meine Seufzer werden Ein Nachtigallenchor.	Out of my tears and sorrows The blossoming flowers arise, And nightingales in choir Are born of all my sighs.
---	--	--

Als du mij leif hebst, vrouwken, Schenk ik di al mijn gebloemt, En voor dijne venster zal schallen Der nachtigallenlied.	Und wenn du mich lieb hast, Kindchen, Schenk' ich dir die Blumen all', Und vor deinem Fenster soll klingen Das Lied der Nachtigall.	Dear girl, if you will love me, Those flowers to you I'll bring - And here before your window The nightingales will sing.
---	--	--

La colombella, il giglio (composed 1904) is No. 7 of *Sette breve canzoni romantiche* by Luigi Ferrari Trecate, an Italian composer and organist who studied with Mascagni and directed the Parma Conservatory from 1929-1968. He was most successful in his music for children. This setting is an Italian version of Heine's **Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne**, translated by Bernardini Zandrini. (English translation by P.G.L. Webb.)

La colombella, il giglio, il sol, la rosa Io, li amai, li adorai, sopra ogni cosa Ora non amo che la mia carina L'unica mia la pura piccina! Fontana d'ogni amore è la mia bella È rosa, sole, giglio, colombella.	Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne Die lieb' 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.	The rose, the lily, the sun and the dove, I loved them all once in the rapture of love. I love them no more, for my sole delight Is a maiden so slight, so bright and so white, Who, being herself the source of love, Is rose and lily and sun and dove.
---	--	--

Serenadă (composed 1920) is No. 8 of *10 cântece pe versuri de Heine*, by Sabin Drăgoi, a 20th c. Romanian composer and ethnomusicologist who published important collections of Romanian folk music, on which he based much of his own work. This setting is a Romanian translation of Heine's **Wenn ich in deine Augen seh'** by St. O. Iosif. (English translation by Alma Strettell).

Și dacân ochi tâi privesc,
Mâ vindec și mâ liniș tesc.
Și dacâ gura țio sâ rut,
Mâ simt cu totul renâscut.

Wenn ich in deine Augen seh',
So schwindet all mein Leid und Weh;
Doch wenn ich kuссе deinen Mund,
So werd' ich ganz und gar gesund.

Dear, when I look into thine eyes,
My deepest sorrow straightway flies;
But when I kiss thy mouth, ah, then
No thought remains of bygone pain!

Și dacâ tu la sân mâ culci,
Mâ farmecâ iluzii dulci.
Și dacâmi spui: „Miești drag," tresar,
Și parcaș plînge cu amar.

Wenn ich mich lehn' an deine Brust,
Kommt's uber mich wie Himmelslust;
Doch wenn du sprichst: Ich liebe dich!
So muss ich weinen bitterlich.

And when I lean upon thy breast,
No dream of heaven could be more blest;
But, when thou say'st thou lovest me,
I fall to weeping bitterly.

Çe mogel vzdihe bi srca utopiti was first published in 1998. Composer Josip Ipavec (1873-1921) was from Slovenia's most famous musical family, with his father and two of his uncles being prolific amateur composers, as well as doctors. This version of Heine's **Ich will meine Seele tauchen** was translated into Slovenian by Pavel Oblâk. (English translation by John Todhunter.)

Çe mogel bi v lilije kelih
Uto piti vzdihe srca,
Obljubljeni slavospevi
Bi vreli iz njega dna.

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

I long to sink my soul
within the cup of the lily;
the lily would sing in whispers
a song of my beloved.

Tako bi vreli drhteçi,
kot poljub drhtel je tvoj,
Ki pil sem z ustnic ljubeçih
nekoç ga poboçno s teboj.

Das Lied soll schauern und beben
Wie der Kuss von ihrem Mund.
Den sie mir einst gegeben
In wunderbar susser Stund'.

The song would tremble and quiver
like the kiss from her mouth
that once she gave me
in an hour of wondrous sweetness.

Im Rhein, im heiligen Strome, is No. 2 of *Sechs Gesânge*, op. 18, published circa 1865, by composer Robert Franz. Franz was highly respected in his day, wrote almost 300 songs, including 75 Heine settings, but little else. (English translation by James Thomson.)

Im Rhein im heiligen Strome,
Da spiegelt sich in den Well'n,
Mit seinem grossen Dome,
Das grosse, heilige Koln.

In the Rhine, in the beautiful river
The mighty shadow is thrown
With its great cathedral,
Of holy and great Cologne.

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

One picture in the cathedral,
On gilded leather wrought,
Unto my life's wild sorrow
Hath gracious comfort brought:

Es schweben Blumen und Englein
Um Unsre liebe Frau;
Die Augen, die Lippen, die Wânglein,
Die gleichen der Liebsten genau.

The dear Madonna, with floating
Angels and flowers above;
The eyes and the lips and contours
Are all just those of my love.

Ich grolle nicht is No. 83 of *114 Songs*, composed circa 1898, and published in 1922 by Charles Ives, America's great iconoclastic composer. His settings of popular German texts including Heine are early examples of his attempts to integrate European and American traditions. (English translation by James Thomson.)

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.

I blame thee not, a broken heart my lot,
O love for ever lost! I blame thee not.
Though thou art splendid with the diamonds bright,
There falls no gleam within thy heart's deep night.

Das weiss ich längst. Ich sah dich ja im Traum,
Und sah die Nacht in deines Herzens Raum,
Und sah die Schlang', die dir am Herzen frisst -
Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist.

I've known this long. I saw thee in clear dream,
And saw the black night within thy soul supreme,
And saw the black worm still fretting at thy heart;
I saw how wretched, O my love, thou art.

Und wüssten's die Blumen, die kleinen was composed circa 1930 by Edna Frida Pietsch, and was never published. Pietsch was born and spent her entire life in Milwaukee, teaching at the Wisconsin Conservatory. Her work was influenced by MacDowell and Tchaikovsky, as well as Milwaukee's German heritage. (English translation by Alma Strettell.)

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

And if the little flowers could see
How pierced my heart with grief,
Then surely they would weep with me
To bring my pain relief.

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

And if the nightingales could tell
How sick I am, and sad,
Their merry songs would fill the vale,
To make my heart more glad.

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

And if the golden stars on high
My sorrows could but guess,
They would come down from out the sky,
To comfort my distress.

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

Yet none of these can ever know;
One knows, but only one.
Herself she pierced my heart - and so
She knows, and she alone.

Das ist ein Flöten und Geigen is No. 3 of *Fünf Lieder*, published in the 1890s by composer C. Otto Weber. Weber is not favored with an entry in any major reference work. His five songs were published in Regensburg, Germany, and someone of the same name published a Jewish hymnal in London in 1905. (English translation by Edgar Alfred Browning.)

Das ist ein Flöten und Geigen,
Trompeten schmetter'n drein;
Da tanzt den Hochzeitreigen
Die Herzallerliebste mein.

The flutes and fiddles are sounding,
The trumpets ringing clear;
In the wedding dance is bounding
My heart's own mistress dear.

Das ist ein Klingen und Dröhnen
Von Pauken und Schalmei'n;
Dazwischen schluchzen und stöhnen
Die lieblichen Engelein.

The shawms and kettle-drums vying
In noisy chorus I hear;
But meanwhile good angels are sighing
And weeping many a tear.

Dichterliebe (A poet's love) is widely considered the acme of the song cycle form. Composed by Robert Schumann (1810-1856), it is made up of sixteen poems taken from the section entitled "Lyrisches Intermezzo" (Lyrical Intermezzo) from Heine's *Buch der Lieder*. *Dichterliebe* is an unsurpassed masterpiece, in which the range of expression is enormous, from the dreamy optimism of the opening to the bitter shattered hopes of the final song, through every imaginable shade. Born in Zwickau, Germany on June 8, 1810, **Robert Schumann** was a master of piano music, and it is in his piano music and his songs - *Dichterliebe* in particular - that he accomplished his greatest work; this music takes its rightful place among the greatest achievements of the early Romantic period. (English translations by Paul Hindemith.)

1. Im wunderschönen Monat Mai, Als alle Knospen sprangen, Da is in meinem Herzen Die Liebe Aufgegangen. Im wunderschönen Monat Mai, Als alle Vögel sangen, Da hab' ich ihr gestanden Mein Sehnen und Verlangen	In the wonderfully beautiful month of May When all the buds are bursting open, There, from my own heart, Bursts forth my own love. In the wonderfully beautiful month of May When all the birds are singing, So have I confessed to her My yearning and my longing.
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.	From my tears sprout forth Many blooming flowers, And my sighings become joined with The chorus of the nightingales. And if you love me, dear child, I will send you so many flowers; And before your window should sound The song of the nightingale.
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.	The rose, the lily, the dove, the sun, I loved them all once in love's bliss. I love them no more, I love only The Small, the Fine, the Pure the One; She herself--the source of all love-- IS the rose, lily, dove, and sun.
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.	When I gaze into your eyes, All my pain and woe vanishes; Yet when I kiss your lips, I am made wholly and entirely healthy. When I lay against your breast It comes over me like longing for heaven; Yet when you say, "I love you!" I must cry so 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'.	I want to delve my soul Into the cup of the lily; The lily should give resoundingly A song belonging to my beloved. The song should shudder and tremble Like the kiss from her lips That she once gave me In a wonderfully sweet hour.

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 Traum,
Und sah die Nacht in deines Herzens Raum,
Und sah die Schlang', die dir am Herzen frisst -
Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist.

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 goldnen Sternelein,
Sie kämen aus ihrer Höhe,
Und sprächen Trost mir ein.

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

In the Rhine, in the holy stream
Is it mirrored in the waves -
With its great cathedral -
That great, holy city Cologne.

In the Cathedral stands an image
Painted on golden leather;
Into the wildness of my life
Has it shone, friendly.

Flowers and little cherubs hover
Around our beloved Lady;
The eyes, the lips, the cheeks--
They match my beloved's exactly

I bear no grudge, even when my heart is breaking!
Love lost forever! I bear no grudge.
Although you shine in diamond splendor,
No beam falls into the night of your heart.
I will know that for a long time.

I truly saw you in my dreams
And saw the night in the room of your heart,
And saw the snake that bites your heart;
I saw, my dear, how truly miserable you are.
I bear no grudge.

And if the blooms - the small ones - knew
How deeply wounded is my heart,
They would weep with me
To heal my pain.

And if the nightingales knew
How sad and ill I am,
They would let forth merrily
A refreshing song.

And if they knew my woe -
The little golden stars -
They would come down from their heights
And speak their consolation to me.

But all of them could not know this,
Only one knows my pain;
She herself has indeed torn,
Torn my heart in two.

9. Das ist ein Flöten und Geigen,
Trompeten schmetter'n drein;
Da tanzt den Hochzeitreigen
Die Herzallerliebste mein.

Das ist ein Klingen un Dröhnen
Von Pauken und Schalmei'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.

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 is übel dran.

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

12. Am leuchtende 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!

There is a fluting and fiddling
With trumpets blaring in;
In a wedding dance dances
She who is my heart's whole love.

There is a ringing and roaring,
A drumming and sounding of shawms
In between which sob and moan
The lovely little angels.

I hear the dear song sounding
That once my beloved sang.
And my heart wants to burst so strongly
From the savage pressure of pain.

A dark longing is driving me
Up into the heights of the woods
Where in my tears can be dissolved
My own colossal woe.

A young man loved a girl
Who had chosen another man;
This other man loved yet another girl
And wed that one.

The first girl married out of spite
The first, best man
That happened into her path;
That young man is not well off.

It is an old story,
Yet it remains ever new;
And to he whom it has just happened,
It will break his heart in two.

On a shining summer morning
I wander around my garden.
The flowers are whispering and speaking;
I, however, wander silently.

The flowers are whispering and speaking
And look at me sympathetically.
"Do not be angry with our sister,
You sad, pale man!"

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 wärest mir noch gut.
Ich wachte auf, und noch immer
Strömt meine Tränenflut.

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 wehmütlich
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 Zypressen
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 Melodein,
Die Lüfte heimlich klingen,
Und Vögel schmetternd drein;

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

I wept in my dream -
I dreamed you lay in a grave.
I awoke, and my tears
Still flowed down my cheeks.

I wept in my dream -
I dreamed you had abandoned me.
I awoke and I cried
Bitterly for a long while.

I wept in my dream -
I dreamed you were still good to me.
I awoke, and still
Streams my flood of tears.

Nightly I see you in my dreams
And I see you greet me, friendly,
And crying out loudly, I throw myself
At your sweet feet.

You look at me sorrowfully
And shake your dear, blond head;
From your eyes sneak forth
The pearly teardrops.

You say a soft word to me secretly,
And give me a branch of the cypress;
I awake, and the branch is gone,
And I have forgotten the word.

From old fairy tales beckons
To me a white hand,
Where there is a singing and sounding
Of a magical land,

Where multicolored flowers bloom
In golden twilight,
And glow lovely and fragrant
With their bridal visage,

And where green trees sing
Primeval melodies;
Where breezes sound secretly,
And birds warble,

And mist-figures rise
From the earth
And dance airy round-dances
In an odd chorus;

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

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

Ach, könnt' ich dorthin kommen,
Und dort mein Herz erfreu'n,
Und aller Qual entnommen,
Und frei und selig sein!

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

16. Die alten, bösen Lieder,
Die Träume bös' und arg,
Die lasst uns jetzt begraben;
Holt einen grossen Sarg.

Hinein leg' ich gar manches,
Doch sag' ich noch nicht, was;
Der Sarg muss sein noch grösser
Wie's Heidelberger Fass.

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

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

Die sollen den Sarg forttragen
Und senken ins Meer hinab,
Denn solchem grossen Sarge
Gebührt ein grosses Grab.

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

And blue sparks burn
On every leaf and twig,
And red lights run
In a mad, chaotic circle,

And loud springs break
Out of wild marble stone,
And in the streams—oddly—
Shine forth the reflections.

Ah! If I could enter there
And indulge my heart
And give up my agony
And be free and holy!

Ah! This is the land of bliss
That I see so often in a dream,
But when the morning sun comes,
It melts like mere froth.

The old, angry songs,
The dreams angry and wicked—
Let us now bury them.
Fetch a large coffin.

In it will I lay many things,
But I will still not say quite what.
The coffin must be still larger
As the cask in Heidelberg.

And fetch a death bier
And planks firm and thick;
They must be still longer
Than the bridge to Mainz.

And fetch me, too, twelve giants;
They must be still stronger
Than that strong St. Christopher
In the Cathedral to Cologne on the Rhine.

They should carry the coffin away
And sink it down deep in the sea,
Since such a great coffin
Deserves a great grave.

Do you know why the coffin
Must be so large and heavy?
I sank with it my love
And my pain, deep within.