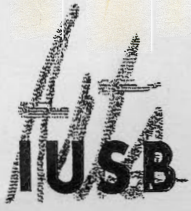
THE COMPLETE SONGS OF FRANZ SCHUBERT

JOHN WUSTMAN, PIANIST

an Artist Series presentation of
INDIANA UNIVERSITY SOUTH BEND
Daniel Cohen, *Chancellor*
Lester C. Lamon, *Vice Chancellor for Academic Affairs*
Robert W. Demaree, Jr., *Dean of the Arts*

Eight o'clock
Tuesday, April 5, 1994
Recital Hall
1993-1994 Season, Thirty-second Program



The use of recording or photographic devices at a concert in any auditorium of IUSB is forbidden. Eating, drinking or smoking at such events is also prohibited. Attendance by children under the age of responsible behavior is discouraged.

The audience is respectfully requested to withhold its applause until the conclusion of the program.

Shortly before Franz Peter Schubert's (1797-1828) death, the first section of his song cycle *Winterreise*, to the texts of Wilhelm Müller, was published in Vienna. A review in the *Wiener Allgemeine Theaterzeitung* of 29 March 1828 reads as follows: "Schubert has understood his poet with the kind of genius that is his own. His music is as naïve as the poet's expression; the emotions contained in the poems are as deeply reflected in the composer's own feelings, and these are so brought out in sound that none can sing or hear them without being touched to the heart."

The above statement can be applied to the bulk of the *Lieder* composed by this master of song. Song literally poured out of Schubert. For example, on 19 August 1815 he produced five songs to Goethe texts: *Der Rattenfänger, Der Schatzgräber, Bundeslied, An den Mond* and *Heidenröslein*. Such days were not atypical. Schubert's great innovation was the wedding of the music of the theater to the music of the folk in his 630 songs. In addition, he increased the role of the piano to that of an equal with the voice.

The 1993-94 season finds John Wustman and his Schubert class engaged in the fourth of a seven-year cycle devoted to the study and performance of all the songs of Schubert, in modified chronological order, culminating in January 1997, the 200th anniversary of the birth of the composer. Supported by the School of Music at the University of Illinois at Urbana-Champaign, where Mr. Wustman has been engaged since 1968, this historic series of concerts gives singers, pianists, and the general public the opportunity to examine minutely the miraculous songs of the acknowledged master of the genre.

— Thomas H. Schleis

THE COMPLETE SONGS OF FRANZ SCHUBERT

This unique and historic series of Schubert song recitals has been designed by John Wustman as his personal observance of the approaching Schubert Bicentennial.

Franz (Peter) Schubert was born in the suburbs of Vienna on the last day of January 197 years ago. Three years hence, in 1997, the whole world will venerate his memory and his music in festival performances.

Much of that veneration will focus on the Schubert *lieder*, for his songs – and he wrote well over six hundred of them – reflect his fashioning and refining of a splendid, almost new form of aesthetic expression. "I work every morning," Schubert said of himself. "When I have finished one piece I begin another." (He finished eight, no less, *on a single day* in 1815, a year in which – in addition to other works – he composed 144 songs! He was only 18, yet each one he wrote that season was crafted with all the care and precision of a Rembrandt working over a miniature.) Concern for text always was central; among the poems he chose were 72 from Goethe and 46 from Schiller. By the time of his death (at 31, even younger than Mozart had been) Schubert had made of the German *Lied* a sophisticated, subtle art form. Certainly the Bicentennial to come will commemorate both that diligence and that mastery.

One doubts, however, that any other artist will undertake the task of celebration that John Wustman has set for himself – joyfully, to be sure – a part of which we share with him tonight: his intention is nothing less than *the live performance of every single Schubert song in a sequence of some thirty recitals spread over six years.* Not all of these evenings can be in South Bend: we hear tonight "Program XIX" and anticipate a substantial share of his other Schubert Series recitals in the years to come. We are confident both the music and the artists will justify this unparalleled tribute.

RWD

JOHN WUSTMAN

Distinguished as accompanist, coach, and teacher, John Wustman has appeared in recital with Elizabeth Schwarzkopf, Birgit Nilsson, Regine Crespin, Christa Ludwig, Nicolai Gedda, and Luciano Pavarotti. He has represented both the Fulbright Exchange program and the U.S. State Department in teaching abroad. At the Fourth International Tschaikovsky Competition in Moscow he was the only American member of the voice jury. His performances available in recordings include his Carnegie Hall recital with Luciano Pavarotti (London Records). At the invitation of the Soviet Union, John Wustman accompanied the Russian mezzo soprano Elena Obraztsova at a Soviet Embassy dinner given by Chairman and Mrs. Gorbachev for President and Mrs. Reagan. Mr. Wustman heads the graduate accompanying program at the University of Illinois, from which tonight's singers come.

The next concert in this series will be presented by
John Wustman and his guests
in the IUSB Campus Auditorium on
Tuesday, November 1 at 8:00 P.M.
Date is tentative

THE COMPLETE SONGS OF FRANZ SCHUBERT

A seven-year cycle

PROGRAM XIX

April 5, 1994
Tuesday, 8:00 P.M.
IUSB

Täglich zu singen	Claudius
Das Mädchen aus der Fremde	Schiller
Die vier Weltalter	Schiller
Das Geheimnis	Schiller
Antigone und Oedip	Mayrhofer
Nur wer die Sehnsucht kennt	Goethe
Einsamkeit	Mayrhofer
Nur wer die Sehnsucht kennt	Goethe
Die Knabenzeit	Hölty
Das gestörte Glück	Hölty
Winterlied	Hölty
Sprache der Liebe	Schlegel
Liedesend	Mayrhofer
Der Einsame	Lappe
Abend	Tieck
	(completed by P. Reinhard van Hoorickx)
Abendstern	Mayrhofer
Der Morgenstern	Körner
	(completed by P. Reinhard van Hoorickx)
Lebensmut	Schulze
Die gefangenen Sänger	Schlegel
Abschied von der Erde	Pratobevera

John Bellemer, tenor
William Shomos, baritone
Jane Jennings, soprano
Layna Chianakas, mezzo-soprano
Nathan Gunn, baritone
John Wustman, pianist

Franz Schubert

1797 - 1828

TÄGLICH ZU SINGEN
Matthias Claudius
D 533 (1817)

Ich danke Gott und freue mich
Wie's Kind zur Weihnachtsgabe,
Daß ich hier bin und daß ich dich,
Schön menschlich Antlitz habe;

Daß ich die Sonne, Berg und Meer
Und Laub und Gras kann sehen,
Und abends unterm Sternenheer
Und lieben Monde gehen.

Ich danke Gott mit Saitenspiel,
Daß ich kein König worden;
Ich wär geschmeichelt worden viel
Und wär vielleicht verdorben.

Gott gebe mir nur jeden Tag,
So viel ich darf zum Leben.
Er gibt's dem Sperling auf dem Dach;
Wie sollt er's mir nicht geben!

TO BE SUNG DAILY
Matthias Claudius
D 533 (1817)

I thank God, and rejoice
Like a child at Christmas.
That I am here, and that I possess
The fair countenance of mankind.

That I can see sun, mountains and the sea,
Leaves and grass,
And can walk in the evening
Beneath the host of stars and the beloved moon.

To the sound of strings I thank God
That I am not a king;
I would have been greatly flattered
And would perhaps have been corrupted.

May God give me each day
Just so much as I need for my life.
He gives this to the sparrow on the roof;
Why should he not give it to me?

DAS MÄDCHEN AUS DER FREMDE
Friedrich von Schiller
D 117 (1814)

In einem Tal bei armen Hirten
Erschien mit jedem jungen Jahr,
Sobald die ersten Lerchen schwirrten,
Ein Mädchen, schön und wunderbar.

Sie war nicht in dem Tal geboren,
Man wußte nicht, woher sie kam,
Doch schnell war ihre Spur verloren,
Sobald das Mädchen Abschied nahm.

Beseligend war ihre Nähe,
Und alle Herzen wurden weit,
Doch eine Würde, eine Höhe
Entfernte die Vertraulichkeit.

Sie brachte Blumen mit und Früchte,
Gereift auf einer andern Flur,
In einem andern Sonnenlichte,
In einer glücklichern Natur.

Und teilte jedem eine Gabe,
Dem Früchte, jenem Blumen aus,
Der Jüngling und der Greis am Stabe,
Ein jeder ging beschenkt nach Haus.

Willkommen waren alle Gäste,
Doch nahte sich ein liebend Paar,
Dem reichte sie der Gaben beste,
Der Blumen allerschönste dar.

THE MAIDEN FROM A STRANGE PLACE
Friedrich von Schiller
D 117 (1814)

To poor shepherds in a valley
Appeared each spring
With the first soaring larks,
A strange and lovely maiden.

She had not been born in the valley.
No one knew from where she came.
But when the maiden departed
They soon lost trace of her.

Her very presence was blissful
And all hearts opened to her,
Yet her dignity, her loftiness
Precluded familiarxy.

She brought flowers, and fruit
Ripened in other fields,
Under another sun
In a happier countryside.

She bestowed her gifts on all,
Fruit on one, flowers on another,
The youth, the old man with his stick,
Each one went home enriched.

All guests were welcome,
But if a loving couple approached
She would give them her finest gifts,
The fairest flowers of all.

DIE VIER WELTALTER
Friedrich von Schiller
D 391 (1816)

Wohl perlet im Glase der purpurne Wein,
  Wohl glänzen die Augen der Gäste;
Es zeigt sich der Sänger, er tritt herein
  Zu dem Guten bringt er das Beste;
Denn ohne die Leier im himmlischen Saal
Ist die Freude gemein auch beim Nektarmahl.

THE FOUR AGES OF THE WORLD
Friedrich von Schiller
D 391 (1816)

The crimson wine sparkles in the glass,
  The guests' eyes shine;
The minstrel appears and enters,
  To the good things he brings the best;
For without the lyre joy is vulgar,
Even at a nectar banquet in the hall of the gods.

Erst regierte Saturnus schlicht und gerecht,
Da war es heute wie morgen,
Da lebten die Hirten, ein harmlos Geschlecht,
Und brauchten für gar nichts zu sorgen;
Sie liebten und taten weiter nichts mehr,
Die Erde gab
alles freiwillig her.

Drauf kam die Arbeit, der Kampf begann
Mit Ungeheuern und Drachen,
Und die Helden fingen, die Herrscher, an,
Und den Mächtigen suchten die Schwachen.
Und der Streit zog in des Skamanders Feld;
Doch die Schönheit war immer
der Gott der Welt.

Drum soll auch ein ewiges zartes Band
Die Frauen, die Sänger umflechten;
Sie wirken und weben, Hand in Hand,
Den Gürtel des Schönen und Rechten.
Gesang und Liebe in schönem Verein,
Sie erhalten dem Leben den Jugendschein.

First Saturn ruled, simply and justly,
Then one day was like the next;
Then shepherds lived, a harmless race;
They did not need to worry about anything;
They loved, and did nothing else,
The earth yielded
everything of its own accord.

Then came work, and the struggle began
With monsters and dragons;
Heroes emerged, and rulers,
And the weak sought the man of might;
And the battle came to Scamander's fields,
But Beauty was always
the god of the world.

Therefore an eternal, tender ribbon
Shall be woven around women and singers;
They work and weave, hand in hand,
The belt of the beautiful and the just.
Song and love in beautiful union
Keep the youthful radiance for life.

DAS GEHEIMNIS
Friedrich von Schiller
D 793 (1823)

Sie konnte mir kein Wörtchen sagen,
Zu viele Lauscher waren wach;
Den Blick
nur durft ich schüchtern fragen,
Und wohl verstand ich, was er sprach.
Leis komm ich her in deine Stille,
Du schön belaubtes Buchenzelt,
Verbirg in deiner grünen Hülle
Die Liebenden dem Aug der Welt!

Von Ferne mit verworrnem Sausen
Arbeitet der geschäftge Tag,
Und durch der Stimmen hohles Brausen
Erkenn ich schwerer Hämmer Schlag.
So sauer ringt die kargen Lose
Der Mensch dem harten Himmel ab,
Doch leicht erworben aus dem Schoße
Der Götter fällt das Glück herab.

THE SECRET
Friedrich von Schiller
D 793 (1823)

She could not speak one word to me,
There were too many listening;
I could only shyly question
the look in her eyes,
And well understood what it meant.
Softly I approach your silence,
Leafy beach grove,
Beneath your green cloak
Conceal the lovers from the world's eyes.

Far away, in whirring confusion,
The bustling day is at work,
And through the empty buzz of voices
I discern the beat of heavy hammers.
Thus man toils to wrest his meager lot
From a cruel heaven.
Yet happiness is easily won,
Falling from the lap of the gods.

Das ja die Menschen nie es hören
Wie treue Lieb'uns still beglückt.
Sie können nur die Freude stören,
Weil Freude nie sie selbst entzückt.
Die Welt wird nie das Glück erlauben,
Als Beute wird es nur gehascht;
Entwenden musst du's oder rauben,
Eh'dich die Missgunst überrascht.

Leis'auf den Zehen kommt's geschlichen,
Die Stille liebt es und die Nacht,
Mit schnellen Füßen ist's entwichen,
Wo des Verräters Auge wacht.
O schlinge dich, du sanfte Quelle,
Ein breiter Strom um uns herum,
Und drohend mit empörter Welle
Verteidige dies Heiligtum!

May people never hear
How happy our true love makes us!
They can only mar our joy,
Since they have never tasted joy themselves.
The world will never permit happiness,
It can only be snatched;
You must seize it
Before envy catches you unawares.

It steals in on tiptoe,
Cherishing silence and the night.
With rapid steps it flees
When the traitor lurks.
Gentle fountain, envelop us
Like a broad stream,
And with angrily threatening waves
Defend this sanctuary.

ANTIGONE UND OEDIP
Johann Mayrhofer
D 542 (1817)

Antigone:

Ihr hohen Himmlischen erhöret
Der Tochter herzentströmtes Flehen:
Laßt einen kühlen Hauch des Trostes
In des Vaters große Seele wehn.

Genüget, euren Zorn zu sühnen,
Dies junge Leben, nehmt es hin;
Und euer Rachestrahl vernichte
Die tiefbetrübte Dulderin.

Demütig falte ich die Hände,
Das Firmament bleibt glatt und rein,
Und stille ist's, nur laute Lüfte
Durchschauern noch den alten Hain.

Was seufzt und stöhnt der bleiche Vater?
Ich ahn's, ein furchtbares Gesicht
Verscheucht von ihm
den leichten Schlummer;
Er springt vom Rasen auf, er spricht:

ANTIGONE AND OEDIPUS
Johann Mayrhofer
D 542 (1817)

Antigone:

Ye gods on high,
Hear a daughter's heartfelt entreaty;
Let the cool breath of comfort
Waft into my father's great soul.

This young life is sufficient to assuage
Your anger -- take it;
And let your avenging blow
Destroy this deeply distressed sufferer.

Humbly I clasp my hands;
The firmament remains serene and clear,
And all is calm; now only mild breezes
Quiver through the ancient grove.

Why does my pallid father sigh and moan?
I can guess -- a terrible vision
Drives away
his light sleep;
He starts up from the grass and speaks:

Oedip:

Ich träume einen schweren Traum.
Schwang nicht den Scepter diese Rechte?
Doch Hoheit lösten starke Mächte
Dir auf, o Greis, in nichtgen Schaum.

Trank ich in schönen Tagen nicht
In meiner großen Väter Halle,
Beim Heldensang und Hörnerschalle,
O Helios, dein golden Licht,

Das ich nun nimmer schauen kann?
Zerstörung ruft von allen Seiten:
"Zum Tode sollst du dich bereiten;
Dein irdisch Werk ist abgetan."

Oedipus:

I dream a troubled dream.
Did not this right hand wield the scepter?
But powerful forces reduced your majesty,
Old man, to mere foam.

In happy days, in the halls of my great fathers,
Amid the songs of heroes and the peal of horns,
Did I not drink
Your golden light, O Helios,

Which now I can never see again?
Destruction calls from all sides:
"You are to prepare for death;
Your earthly task is done."

NUR WER DIE SEHNSUCHT KENNT
Johann Wolfgang von Goethe
D 310 (1815)

Nur wer die Sehnsucht kennt
Weiß, was ich leide!
Allein und abgetrennt
Von aller Freude,
Seh ich ans 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!

ONLY HE WHO KNOWS LONGING
Johann Wolfgang von Goethe
D 310 (1815)

Only he who knows longing
Knows what I suffer.
Alone, cut off
From all joy,
I gaze at the firmament
In that direction.
Ah, he who loves and knows me
Is far away.
I feel giddy, burning
In my inmost being.
Only he who knows longing
Knows what I suffer.

EINSAMKEIT
Johann Mayrhofer
D 620 (1818)

"Gib mir die Fülle der Einsamkeit!"
Im Tal, von Blüten überschneit,
Da ragt ein Dom, und nebenbei
In hohem Stile die Abtei:
Wie ihr Begründer, fromm und still,
Der Müden Hafen und Asyl,
Hier kühlt mit heiliger Betauung,
Die nie versiegende Beschauung.

Doch den frischen Jüngling quälen
Selbst in Gott geweihten Zellen
Bilder, feuriger verjüngt;
Und ein wilder Strom entspringt
Aus der Brust, die er umdämmt:
Und in einem Augenblick,
Ist der Ruhe zartes Glück
Von den Wellen weggeschwemmt.

"Gib mir die Fülle der Tätigkeit!"
Menschen wimmeln weit und breit,
Wagen kreuzen sich und stäuben,
Käufer sich um Läden treiben,
Rotes Gold und heller Stein
Lockt die Zögernden hinein.
Und Ersatz für Landesgrüne
Bieten Maskenball und Bühne.

Doch in prangenden Palästen,
Bei der Freude lauten Festen
Spriesst empor der Schwermut Blume,
Senkt ihr Haupt zum Heiligtume
Seiner Jugend Unschuldlust,
Zu dem blauen Hirtenland,
Und der lichten Quelle Rand.
Ach! daß er hinweg gemußt!

"Gib mir das Glück der Geselligkeit!"
Genossen, freundlich angereiht
Der Tafel, stimmen Chorus an,
Und ebenen die Felsenbahn.
So gehts zum schönen Hügelkranz
Und abwärts zu des Stromes Tanz;
Und immer mehr befestiget sich Neigung
Mit treuer, kräftiger Verzweigung.

Doch wenn die Zeitgenossen schieden,
Ist's getan um seinen Frieden.
Ihn bewegt der Sehnsucht Schmerz,
Und er schauet himmelwärts:
Das Gestirn der Liebe strahlt.
Liebe -- ruft die laue Luft,
Liebe -- atmet Blumenduft,
Und sein Innres Liebe hallt.

SOLITUDE
Johann Mayrhofer
D 620 (1818)

"Give me my fill of solitude!"
In the valley, bedecked with snowy blossom,
A cathedral soars up, and nearby
The abbey in the gothic style,
Devout and calm, like its founder,
Haven and refuge of the weary.
Here unending contemplation
Brings sacred refreshment to the spirit.

But the young man,
Even in his consecrated cell, is tortured
By ever more ardent longings.
A wild torrent pours forth
From his breast; he seeks to stem it,
But in a single moment
His fragile, tranquil happiness
Is swept away by the flood.

"Give me my fill of activity!"
Everywhere there are throngs of people;
Coaches pass each other, throwing up dust,
Customers crowd around shops,
Red gold and dazzling stones
Tempt the hesitant inside.
Masked balls and plays
Are a substitute for the green countryside.

But in the magnificent palaces,
Amid noisy, joyful banquets,
The flower of melancholy springs up,
And lowers her head towards the sanctuary
Of his happy, innocent youth,
To the blue land of shepherds
And the edge of the sparkling stream.
Alas, that he had to depart!

"Give me the pleasure of good company!"
Friends, cheerfully seated
At table, strike up a song
To smooth life's rocky path.
Up we go to the fair hills,
And down to the dancing river;
Our affection grows ever stronger,
Firm, devoted attachments are formed.

But when friends have parted
His peace is gone.
Pierced by the pain of longing
He gazes heavenward;
There the star of love shines.
Love calls in the balmy air,
Love wafts from the fragrant flowers,
And his inmost being is vibrant with love.

"Gib mir die Fülle der Seligkeit!"
Nun wandelt er in Trunkenheit
An ihrer Hand, in schweigenden Gesprächen,
Im Buchengang, an weißen Bächen.
Und muß er auch durch Wüsteneien,
Ihm leuchtet süßer Augen Schein;
Und in der feindlichsten Verwirrung
Vertrauet er der holden Führung.

Doch die Särge großer Ahnen,
Siegerkronen, Sturmesfahnen,
Lassen ihn nicht fürder ruhn:
Und er muß ein Gleiches tun,
Und wie sie unsterblich sein.
Sieh, er steigt aufs hohe Pferd,
Schwingt und prüft das blanke Schwert,
Reitet in die Schlacht hinein.

"Gib mir die Fülle der Düsterkeit!"
Da liegen sie im Blute hingestreut.
Die Lippe starr, das Auge wild gebrochen,
Die erst dem Schrecken Trotz gesprochen.
Kein Vater kehrt den Seinen mehr,
Und heimwärts kehrt ein ander Heer;
Und denen Krieg das Teuerste genommen,
Begrüßen nun
  mit schmerzlichem Willkommen!

So däucht ihm des Vaterlandes Wächter
Ein ergrimmter Brüderschlächter.
Der der Freiheit edel Gut,
Düngt mit rotem Menschenblut.
Und er flucht dem tollen Ruhm,
Und tauschet lärmendes Gewühl
Mit dem Forste, grün und kühl,
Mit dem Waldesleben um.

"Gib mir die Weihe der Einsamkeit!"
Durch dichte Tannendunkelheit
Dringt Sonnenblick nur halb und halb,
Und färbet Nadelschichten falb.
Der Kuckuck ruft aus Zweiggeflecht,
An grauer Rinde pickt der Specht,
Und donnernd über Klippenhemmung
Ergeht des Gießbachs kühne Strömung.

Was er wünschte, was er liebte,
Ihn erfreute, ihn betrübte,
Schwebt mit sanfter Schwärmerei
Wie im Abendrot vorbei.
Jünglings Sehnsucht, Einsamkeit,
Wird dem Greisen nun zuteil;
Und sein Leben rauh und steil
Führte doch zur Seligkeit!

"Give me my fill of bliss!"
Now he walks, enraptured,
Holding her hand in silent communion,
Beside the clear brook and beech trees;
And even if he has to walk through deserts,
Her sweet eyes will shine for him.
Amid the most hostile confusion
He trusts his fair guide.

But the tombs of his great forebears,
Crowns of conquerors, ensigns of war,
Allow him no further peace.
He must do as they,
And like them become immortal.
See, he mounts his noble steed,
Tests his shining sword with a flourish,
And rides into battle.

"Give me my fill of gloom!"
There they lie, stretched out in their own blood,
Who first defied terror,
Their lips rigid, their eyes wild with death.
No father comes back to his family,
A quite different army returns home;
And those who have lost their dearest in the war
Now bid that army
  a sorrowful welcome.

His fatherland's guardians
Now appear to him as incensed murderers,
Nurturing noble freedom
With the red blood of mankind.
And he curses giddy fame,
Exchanging noisy tumult
For the cool, green forest,
For life amid the woodland.

"Give me the consecration of solitude!"
Through the darkness of dense pines
The sun only half penetrates,
And paints the needles with a dusky hue.
The cuckoo calls from the thicket,
The woodpecker pecks at the grey bark,
And the bold torrent
Thunders over the barrier of rocks.

Whatever he desired, whatever he loved,
Whatever brought him joy and pain
Floats past with gentle rapture,
As if in the glow of evening.
Solitude, the young man's longing,
Is now the old man's lot;
And a harsh, arduous life
Has finally led to happiness.

NUR WER DIE SEHNSUCHT KENNT

Johann Wolfgang von Goethe
D 359 (1816)

Nur wer die Sehnsucht kennt
Weiß, was ich leide!
Allein und abgetrennt
Von aller Freude,
Seh ich ans 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!

ONLY HE WHO KNOWS LONGING

Johann Wolfgang von Goethe
D 359 (1816)

Only he who knows longing
Knows what I suffer.
Alone, cut off
From all joy,
I gaze at the firmament
In that direction.
Ah, he who loves and knows me
Is far away.
I feel giddy, burning
In my inmost being.
Only he who knows longing
Knows what I suffer.

DIE KNABENZEIT

Ludwig Heinrich Christoph Hölty
D 400 (1816)

Wie glücklich, wem das Knabenkleid
  Noch um die Schultern fliegt!
Nie lästert er der bösen Zeit,
  Stets munter und vergnügt.

Das hölzerne Husarenschwert
  Belustiget ihn jetzt,
Der Kreisel, und das Steckenpferd,
  Auf dem er herrisch sitzt.

O Knabe, spiel und laufe nur,
  Den lieben langen Tag,
Durch Garten und durch grüne Flur
  Den Schmetterlingen nach.

Bald schwitzest du, nicht immer froh,
  Im engen Kämmerlein,
Und lernst vom dicken Cicero
  Verschimmeltes Latein!

BOYHOOD

Ludwig Heinrich Christoph Hölty
D 400 (1816)

Happy he, from whose shoulders
  A boy's coat still hangs.
He never curses the bad times,
  He is always cheerful and content.

The wooden hussar's sword
  Delights him now,
The top and the hobby-horse,
  On which he sits proudly.

Play, child, and run about
  The whole day long
Through garden and green meadow,
  Chasing butterflies.

Soon you will be sweating, not always happily,
  In the cramped classroom,
Learning fusty Latin
  From a fat tome of Cicero.

DAS GESTÖRTE GLÜCK
Theodor Körner
D 309 (1815)

Ich hab ein heißes junges Blut,
Wie ihr wohl alle wißt,
Ich bin dem Küssen gar zu gut,
Und hab noch nie geküßt;
Denn ist mir auch mein Liebchen hold,
'S war doch, als wenn's nicht werden sollt:
Trotz aller Müh und aller List,
Hab ich doch niemals noch geküßt.

Des Nachbars Röschen ist mir gut;
Sie ging zur Wiese früh,
Ich lief ihr nach und faßte Mut,
Und schlang den Arm um sie:
Da stach ich an dem Miederband
Mir eine Nadel in die Hand;
Das Blut lief stark, ich sprang nach Haus,
Und mit dem Küssen war es aus.

Und allemal geht mir's nun so;
O! daß ich's leiden muß!
Mein Lebtag werd ich nimmer froh,
Krieg ich nicht bald'nen Kuß.
Das Glück sieht mich so finster an,
Was hab ich armer Wicht getan?
Drum, wer es hört, erbarme sich,
Und sei so gut und küsse mich.

TROUBLED HAPPINESS
Theodor Körner
D 309 (1815)

I'm young and hot-blooded,
As you all know,
And very fond of kissing,
Yet have never kissed;
For although my maiden cares for me
It seems as though it will not happen:
In spite of all my efforts, all my cunning
I have never kissed her.

Rosie, our neighbor's daughter, is fond of me;
One morning she went to the fields,
I ran after her, took courage
And put my arm around her;
But then I pricked my hand
On a pin in her bodice,
The blood gushed out, I rushed home,
And that was the end of kissing.

Every time it's the same;
How I suffer!
I shall never in my life be happy
If I don't get a kiss soon.
Fate is so unkind to me,
What have I, poor wretch, done?
So whoever hears this, take pity on me,
Be kind and kiss me.

WINTERLIED
Ludwig Heinrich Christoph Hölty
D 401 (1816)

Keine Blumen blühn,
Nur das Wintergrün
Blickt durch Silberhüllen;
Nur das Fenster füllen
Blumen, rot und weiß,
Aufgeblüht aus Eis.

WINTER SONG
Ludwig Heinrich Christoph Hölty
D 401 (1816)

No flowers bloom,
Only the winter green
Peeps through its silver mantle;
The window is filled
Only with red and white flowers,
Blossoming from the ice.

Minne flieht den Hain,
Wo die Vögelein,
Sonst im grünen Schatten
Ihre Nester hatten;
Minne flieht den Hain,
Kehrt ins Zimmer ein.

Kalter Januar,
Hier werd ich fürwahr
Unter Minnespielen
Deinen Frost nicht fühlen;
Walte immerdar,
Kalter Januar!

Love flees the grove
Where the birds
Once made their nests
In the green shade;
Love flees the grove
And comes into this room.

Cold January,
Here, in truth,
Among love games,
I shall not feel your frost.
Reign for ever,
Cold January!

SPRACHE DER LIEBE
August Wilhelm von Schlegel
D 410 (1816)

Laß dich mit gelinden Schlägen
Rühren, meine zarte Laute!
Da die Nacht hernieder taute,
Müßen wir Gelispel pflegen.
Wie sich deine Töne regen,
Wie sie atmen, klagen, stöhnen,
Wallt das Herz zu meiner Schönen,
Bringt ihr aus der Seele Tiefen
Alle Schmerzen, welche schliefen,
Liebe denkt in süßen Tönen.

Nun noch einmal, gute Nacht!
Und an deinem Lager säume
Nur der zärtlichste der Träume,
Bis der Morgen wieder lacht.
Dann geh auf in stiller Pracht
Wie der Tag den Erdensöhnen,
Meine Hoffnungen zu krönen.
Kann doch deine Blütenjugend,
Unschuld, Anmuth, reine Tugend,
Alles, was sie will, verschönen.

LANGUAGE OF LOVE
August Wilhelm von Schlegel
D 410 (1816)

Let me touch you with gentle strokes,
My tender lute!
Now that the dew night has fallen
We must talk in whispers.
As your notes vibrate,
As they breathe, lament, moan,
So my heart flows to my beloved,
And calls forth from her soul's depths
All the sorrows that were slumbering;
Love thinks in sweet music.

Now again, good night!
And only wait for the tenderest dreams
On your bed,
Until the morning smiles again.
Then rise in quiet splendor
To crown my hopes
As the day crowns mortals.
Then your rosy youth
Can embellish everything, as it wants:
Innocence, grace and pure virtue.

LIEDESEND
Johann Mayrhofer
D 473 (1816)

Auf seinem goldnen Throne
Der graue König sitzt,
Und starret in die Sonne,
Die rot im Westen blitzt.

Der Sänger rührt die Harfe,
Sie rauschet Siegessang;
Der Ernst jedoch, der scharfe,
Er trotzt dem vollen Klang.

Nun stimmt er süße Weisen,
An's Herz sich klammernd, an;
Ob er ihn nicht mit leisen
Versuchen mildern kann.

Vergeblich ist sein Mühen,
Erschöpft des Liedes Reich,
Und auf der Stirne ziehen
Die Sorgen wettergleich.

Der Barde, tief erbittert,
Schlägt die Harf' entzwei,
Und durch die Lüfte zittert
Der Silbersaiten Schrei.

Und wie auch alle beben,
Der Herrscher zürnet nicht;
Der Gnade Strahlen schweben
Auf seinem Angesicht.

"Du wollest mich nicht zeihen
Der Unempfindlichkeit;
In lang verblühten Maien
Wie hast du mich erfreut!

Wie jede Lust gesteigert,
Die aus der Urne fiel!
Was mir ein Gott verweigert,
Erstattete dein Spiel.

Vom kalten Herzen gleitet
Nun Liedeszauber ab,
Und immer näher schreitet
Nun Vergänglichkeit und Grab."

SONG'S END
Johann Mayrhofer
D 473 (1816)

On his golden throne
The grey king sits,
Staring into the sun
That glows red in the west.

The minstrel strokes his harp,
A song of victory resounds;
But austere solemnity
Defies the swelling tones.

Now he plays sweet tunes
Which touch the heart;
To see if he can soothe the king
With gentle strains.

His efforts are in vain,
The realm of song is exhausted,
And, like storm clouds,
Cares form upon the king's brow.

The bard, sorely embittered,
Breaks his harp in two,
And through the air vibrates
The cry of the silver strings.

But, though all tremble,
The ruler is not enraged;
The light of mercy
Lingers on his countenance.

"Do not reproach me
With insensitivity;
In months of May long past
How you have gladdened me!

How you enhanced every joy
Which fell from fate's urn!
What a god denied me
Your playing restored to me.

From a cold heart
The magic of song now steals away,
And ever closer step
Transience and the grave."

DER EINSAME
Karl Lappe
D 800 (1825?)

Wenn meine Grillen schwirren,
Bei Nacht, am spät erwärmten Herd,
Dann sitz ich mit vergnügtem Sinn
Vertraulich zu der Flamme hin,
So leicht, so unbeschwert.

Ein trautes, stilles Stündchen
Bleibt man noch gern am Feuer wach,
Man schürt, wenn sich die Lohe senkt,
Die Funken auf, und sinnt und denkt:
Nun abermal ein Tag!

Was Liebes oder Leides
Sein Lauf für uns daher gebracht,
Es geht noch einmal durch den Sinn;
Allein das Böse wirft man hin.
Es störe nicht die Nacht.

Zu einem frohen Traume
Bereitet man gemach sich zu.
Wann sorgenlos ein holdes Bild
Mit sanfter Lust die Seele füllt,
Ergibt man sich der Ruh.

O, wie ich mir gefalle
In meiner stillen Ländlichkeit!
Was in dem Schwarm der lauten Welt
Das irre Herz gefesselt hält,
Gibt nicht Zufriedenheit.

Zirpt immer, liebe Heimchen,
In meiner Klause, eng und klein.
Ich duld euch gern: ihr stört mich nicht,
Wenn euer Lied das Schweigen bricht,
Bin ich nicht ganz allein.

THE SOLITARY
Karl Lappe
D 800 (1825?)

When my crickets chirp
At night, by the late glowing hearth,
I sit contentedly,
Confiding to the flame,
So lighthearted and untroubled.

For one cosy, peaceful hour
It is pleasant to stay awake by the fire,
Kindling the sparks when the blaze dies down,
Musing and thinking,
"Well, yet another day!"

What joy or grief
Its course has brought us
We run once again through our mind.
But the bad is discarded
Lest it disturb the night.

We gently prepare ourselves
For pleasant dreams.
When a sweet image
Fills our carefree soul with gentle pleasure
We succumb to rest.

Oh, how happy I am
With my quiet rustic life.
What in the bustle of the noisy world
Keeps the heart fettered
Does not bring contentment.

Chirp on, dear crickets
In my narrow little room.
I like to hear you: you don't disturb me.
When your song breaks the silence
I am not completely alone.

ABEND
Johann Ludwig Tieck
D 645 (1819)

Wie ist es denn, daß trüb und schwer
So alles kommt, vorüber zieht,
Und wechselnd, quälend, immer leer,
Das arme Herz in sich verglüht?

Kaum gekommen
Soll ich scheiden,
Kaum entglommen
Löschen wieder
Alle Freuden,
Und der Leiden
Dunkle Wolke senkt sich nieder

Aus den Lichtern in die Nacht,
Aus den Augen, die mir tagen,
Die mein ganzes Herz durchlacht,
Bin ich wieder allen Plagen,
  Dem dürren Leben
  Zurückgegeben.

O als ich dich noch nicht gesehn,
Da durfte Sehnsucht bei mir sein,
Ein Hoffnungswind
  in meinen Wünschen wehn,
Die Zukunft war ein heller Schein:
Jetzt muß ich vom Erinnern kaufen,
Was ich kaum zerstreut empfand;

Wieder durch die wüsten Haufen,
Durch ein unbewohntes Land,
Soll ich irre, klagend, schweifen,
Und des Glückes goldne Streifen
Auch die letzten, abgewandt.
Noch fühl ich deine Hand,
Noch wie im Traume deine Küsse,
Noch folgen mir die holden Blicke,
Und die Empfindung, daß ich alles misse,
Bleibt bei mir zurücke.

EVENING
Johann Ludwig Tieck
D 645 (1819)

Why is everything so heavy and dull,
As it comes and goes,
And this poor heart, inconstant, tormented,
Always empty, grows faint?

Scarce have I come
Than I must go;
Scarce kindled
Into life
All joys must fade
And the dark cloud
Of misery descends.

From the lights of those eyes
That make my heart rejoice
I am cast back
Into darkness,
  Into barren
  Tormented life.

Before I had ever seen you,
Then I could live with longing.
The wind of hope,
  fanned my desires
The future looked bright.
Now I can only remember
What I scarcely perceived ere it was dispelled.

Again I must wander,
Grieving among the vulgar crowd
Through an unknown land,
The golden thread of happiness
Lost to me.
I feel your touch still,
Your kisses as in a dream;
Still your loving glances follow me,
And the feeling that I am bereft
Remains behind with me.

ABENDSTERN
Johann Mayrhofer
D 806 (1824)

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, zaudre nicht!
Wer möchte denn dir widerstehen?
Du süßes eigensinnig Licht.
"Ich säe, schaue keinen Keim,
Und bleibe trauernd still daheim."

THE EVENING STAR
Johann Mayrhofer
D 806 (1824)

Why do you linger all alone in the sky,
Fair star? For you are so gentle;
Why does the host of sparkling brothers
Shun your sight?
"I am the faithful star of love;
They keep far away from love."

If you are love,
You should go to them without delay!
For who could resist you,
Sweet, wayward light?
"I sow no seed, I see no shoot,
And remain here, silent and mournful."

DER MORGENSTERN
Theodor Körner
D 172 (1815)

Stern der Liebe, Glanzgebilde,
Glühend wie die Himmelsbraut
Wanderst durch die Lichtgefilde,
Kündend, daß der Morgen graut.

Und es treibt dich nach den Sternen,
Hell im Dunkel zu erglühn.
Über Berge, über Fernen
Möcht ich einmal mit dir ziehn.

Doch ich kann dich nicht erfassen,
Nicht erreichen -- stehst so fern!
Kann ich von der Sehnsucht lassen?
Darf ich's, heilger Himmelsstern?

THE MORNING STAR
Theodor Körner
D 172 (1815)

Star of love, image of splendor,
Glowing like the bride of heaven,
You wander through the field of light
To announce that morning dawns.

And you continue to shine brightly
In the dark after the others have fled.
Could I but once go with you,
Over the mountains, far away.

But I cannot lay hold upon you,
Cannot reach you -- you stand so far.
Can I ever be free of longing?
Blessed star of heaven, is that permitted?

LEBENSMUT
Ernst Schulze
D 883 (1826)

O wie dringt das junge Leben
Kräftig mir durch Sinn und Herz!
Alles fühl ich glühn und streben,
Fühle doppelt Lust und Schmerz.
Fruchtlos such ich euch zu halten,
Geister meiner regen Brust!
Nach Gefallen mögt ihr walten,
Sei's zum Leide, sei's zur Lust.

Lodre nur, gewaltge Liebe,
Höher, lodre nur empor!
Brecht, ihr vollen Blütentriebe,
Mächtig schwellend nur hervor!
Mag das Herz sich blutig färben,
Mag's vergeh'n in rascher Pein;
Lieber will ich ganz verderben,
Als nur halb lebendig sein.

Dieses Zagen, dieses Sehnen,
Das die Brust vergeblich schwellt,
Diese Seufzer, diese Tränen,
Die der Stolz gefangen hält.
Dieses schmerzlich eitle Ringen,
Dieses Kämpfen ohne Kraft,
Ohne Hoffnung und Vollbringen,
Hat mein bestes Mark erschlafft.

Lieber wecke rasch und mutig,
Schlachtruf, den entschlafnen Sinn!
Lange träumt ich, lange ruht ich,
Gab der Kette lang mich hin;
Hier ist Hölle nicht, noch Himmel,
Weder Frost ist hier, noch Glut!
Auf ins feindliche Getümmel,
Rüstig weiter durch die Flut!

Daß noch einmal Wunsch und Wagen,
Zorn und Liebe, Wohl und Weh
Ihre Wellen um mich schlagen
Auf des Lebens wilder See,
Und ich kühn im tapfern Streite
Mit dem Strom, der mich entrafft,
Selber meinen Nachen leite,
Freudig in geprüfter Kraft.

COURAGE FOR LIVING
Ernst Schulze
D 883 (1826)

How vigorously young life
Pulses through my mind and heart!
I feel everything is glowing, aspiring,
I feel pleasure and pain double.
In vain I seek to restrain you,
Spirits of my quickened breast!
You rule at will,
For sorrow or for pleasure.

Blaze on, mighty love,
Blaze higher!
Burst open, ripe, blossoming desires,
Swelling abundantly!
Let my heart be tinged with blood,
Let it perish swiftly in pain;
I would rather be completely ruined
Than be only half alive.

This hesitation, this longing
That swells my breast in vain,
These sighs, these tears
Which pride holds captive,
This painful, futile struggle,
This fighting without strength,
Without hope, without fulfillment,
Has sapped my whole being.

Rather let the quick, bold battlecry
Awaken my sleeping mind!
Long have I dreamt, long have I rested,
Long have I yielded to the chain;
Here there is neither hell nor heaven,
Neither frost nor warmth;
Up, into the hostile tumult,
Briskly beyond it through the flood!

So that once more desire and daring,
Anger and love, weal and woe
Pound me with their waves
On life's stormy sea,
And I, boldly, bravely struggling,
Steer my boat with the current
That sweeps me along,
Happy in my well-tried strength.

DIE GEFANGENEN SÄNGER
August Wilhelm von Schlegel
D 712 (1821)

Hörst du von den Nachtigallen
Die Gebüsche widerhallen?
Sieh, es kam der holde Mai.
Jedes buhlt um seine Traute,
Schmelzend sagen alle Laute,
Welche Wonn im Lieben sei.

Andre, die im Käfig leben,
Hinter ihren Gitterstäben,
Hören draußen den Gesang;
Möchten in die Freiheit eilen,
Frühlingslust und Liebe teilen,
Ach! da hemmt sie enger Zwang.

Und nun drängt sich in die Kehle
Aus der gramzerrißnen Seele
Schmetternd ihres Lieds Gewalt,
Wo es, statt im Wehn der Haine
Mitzuwallen, von der Steine
Hartem Bau zurücke prallt.

So, im Erdental gefangen,
Hört der Menschen Geist mit Bangen
Hehrer Brüder Melodie;
Sucht umsonst zu Himmelsheitern
Dieses Dasein zu erweitern,
Und das nennt er Poesie.

Aber scheint er ihre Rhythmen
Jubelhymnen auch zu widmen,
Wie aus lebenstrunkner Brust:
Dennoch fühlen's zarte Herzen,
Aus der Wurzel tiefer Schmerzen
Stammt die Blüte seiner Lust.

THE CAPTIVE SINGERS
August Wilhelm von Schlegel
D 712 (1821)

Do you hear the bushes echoing
With the nightingales' song?
See, fair May is here.
Every creature woos his sweetheart;
Every sound sweetly declares
What bliss there is in love.

Others, who live in cages,
Behind bars,
Hear the song outside;
They would dearly like to fly to their freedom,
To share in love and the joys of spring:
But, alas, force keeps them closely confined.

And now, bursting from their grief-stricken souls,
The power of their song
Wells up in their throats;
But, instead of soaring amid the swaying trees,
It rebounds from the hard stone
Of the walls.

Thus, captive in this vale of earth,
Man's spirit hears with longing
The songs of his noble brothers;
He seeks in vain to expand this earthly life,
To embrace the serene joys of heaven.
And he calls this Poetry.

But, if he appears to dedicate its rhythms
To hymns of praise,
As from a heart intoxicated with life,
Yet do tender hearts feel
That the flower of his joy
Springs from the root of deep suffering.

ABSCHIED VON DER ERDE
Adolf von Pratobevera
D 829 (1826)

Leb' wohl, du schöne Erde!
Kann dich erst jetzt verstehn,
Wo Freude und wo Kummer
Aus uns vorüber wehn.

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

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

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

Dann glänzt das Leben heiter,
Mild lächelt jeder Schmerz,
Die Freude hält umfangen
Das ruhige, klare Herz.

FAREWELL TO THE EARTH
Adolf von Pratobevera
D 829 (1826)

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

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

Be a kindly teacher
And lead all men to God;
In the darkest nights
Reveal a gleam of dawn!

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

Then life will be radiantly happy;
Every sorrow will smile gently,
And joy will hold in its embrace
The pure, tranquil heart.

Compilation and translation copyright (c) 1988 by Richard Wigmore.
Reprinted by permission of Schirmer Books, a Division of Macmillan, Inc.,
866 Third Avenue, New York, New York 10022.
Phone 800-323-7445 and 609-461-6500.

MAJOR BENEFACTORS ($1000 AND UP)
Anonymous
Kappa, Kappa, Kappa, Inc.
Mr. and Mrs. Judd Leighton
Dr. Thomas J. and Carol Miranda
and the Whirlpool Foundation

BENEFACTORS ($500-999)
AM General
Clark Equipment Company
First Source Foundation
National Steel
Mrs. Robert L. Raclin
Franklin D. Schurz, Jr.
Skyline Corp.

SPONSORS ($250-499)
Richard Harrison Bailey/The Agency*
Mr. and Mrs. Robert Bartles
Bendix Management Club
Biomet
Crowe, Chizek and Company
Thomas R. Curski
Dean and Mrs. Robert W. Demaree, Jr.
Dr. Bernard and June H. Edwards
Fred and Mary Ferlic
Golden Cat Corporation
Mr. and Mrs. Charles Hillman
Laven Insurance Agency, Inc.
Dr. James L. and Kathleen S. Mullins*
Northern Indiana Public Service Company
Mr. and Mrs. Jack Shinneman
St. Joseph Medical Center
Society Bank
Stanz Foodservice, Inc.
Teachers Credit Union
WSBT Stations
Charles and Barbara Walter

CONTRIBUTORS ($150-249)
Allied Signal
Mr. & Mrs. Bruce Bancroft
Bendix Operations of Allied-Signal
James A. Brown Family and Friends
Frederick Dean*
Mr. Terrence M. Decio*
Charlene Ann Harris-Allen
William G. Healy
Mr. and Mrs. Larry Hiler*
Indiana University Foundation*
Dr. and Mrs. James Kelly*
Slutsky-Peltz Plumbing & Heating Co., Inc.
Mr. and Mrs. David Solow
Larry and Janet Thompson*
Dr. and Mrs. Willard Yergler*
Zoss Communications,Inc.*

*1993 Arts IUSB Showcase
Patron Party Supporter

Division of the Arts Production Staff

Dr. Thomas C. Miller, Director of Production
Mark Todd, Production Coordinator
Bradd Huston, Events
Sigurd E. Hepler, Box Office Manager
Alice Slatton Campbell, Graphics Designer
David R. Davenport, Resident Stage Manager
Anthony P. Morus, Lighting Technician
Stage Technicians: Lincoln Clark
Leslie Nemeth, Steve Holt
Jeremy Anderson, Joe Villanueva