

VIENNA TO LONDON

Monday 23 October 2023 | 1pm
Holywell Music Room

Catriona Morison is generously
supported by **Neil & Matilda King**

Malcolm Martineau is generously
supported by **Peter Mothersole**

Catriona Morison mezzo-soprano
Malcolm Martineau piano

PROGRAMME

Richard Strauss
(1864 - 1949)

Fünf Lieder, Op. 15

- i. Madrigal
- ii. Winternacht
- iii. Lob des Leidens
- iv. Aus den Liedern der Trauer
- v. Heimkehr

Sophie Hasenclever
(1824 - 1892)

Adolf Friedrich von Schack
(1815 - 1894)

Adolf Friedrich von Schack

Adolf Friedrich von Schack

Adolf Friedrich von Schack

Gustav Mahler
(1860 - 1911)

Rheinlegendchen
from Des Knaben Wunderhorn

Ich atmet' einen linden Duft
from Rückert-Lieder

Urlicht
from Des Knaben Wunderhorn

Liebst du um Schönheit
from Rückert-Lieder

Wer hat das Liedlein erdacht?
from Des Knaben Wunderhorn

Anon.

Friederich Rückert
(1788 - 1866)

Anon.

Friederich Rückert
(1788 - 1866)

Anon.

Erich Korngold
(1897 - 1957)

Fünf Lieder Op. 38

i. Glückwunsch

Richard Dehmel
(1863 - 1920)

ii. Der Kranke

Joseph von Eichendorff
(1788 - 1857)

iii. Alt-Spanisch

Johannes H E Koch
(1918 - 2013)

iv. Alt-Englisch

Trad. / Anon.

v. My Mistress' eyes

William Shakespeare
(1564 - 1616)

Ivor Gurney
(1890-1937)

Tears, Op. 12 no.2

Anon.

Armstrong Gibbs
(1889 - 1960)

Silver, Op. 30 no.1

Walter de la Mare
(1873 - 1956)

Ivor Gurney

Under the Greenwood Tree

William Shakespeare

Ivor Gurney

Sleep

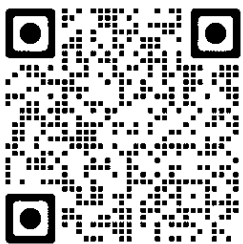
John Fletcher
(1579 - 1625)

Armstrong Gibbs

Five Eyes

Walter de la Mare

**ARTIST
BIOGRAPHIES**

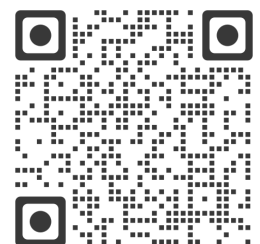
oxfordsong.org/artists

SUPPORT OXFORD INTERNATIONAL SONG FESTIVAL

Oxford International Song Festival and our year-round education programmes would not be possible without the generosity of trusts & foundations, the 1828 Syndicate, our Artistic Director's Circle & Schubert Circle members and our Friends.

Please consider supporting our work today by joining our community of supporters or making a one-off donation. To find out more and donate, please visit oxfordsong.org/support.

Thank you in advance.

oxfordsong.org/support

TEXTS & TRANSLATIONS

Fünf Lieder, Op. 15

MADRIGAL

Strauss / Hasenclever

Ins Joch beug' ich den Nacken demuthvoll,
Beug' lächelnd
 vor dem Mißgeschick dies Haupt,
Dies Herz
 das liebt und glaubt,
Vor meiner Feindin. Wider diese Qual
Bäum' ich mich nicht mit Groll,
Mir bangt viel mehr, sie lindre sich einmal.
Wenn deines Auges Strahl
Dies Leid verwandelt hat in Lebenssaft,
Welch Leid hat
 dann zu töten mich die Kraft?

WINTERNACHT

Strauss / Schack

Mit Regen und Sturmgebrause
Sei mir willkommen, Dezembermond,
Und führ mich den Weg
 zum traulichen Hause,
Wo meine geliebte Herrin wohnt!
Nie hab' ich die Blüte des Maien,
Den blauenden Himmel, den blitzenden Tau
So fröhlich begrüßt
 wie heute dein Schneien,
Dein Nebelgebräu und Wolkengrau.

Denn durch das Flockengetriebe,
Schöner als je der Lenz gelacht,
Leuchtet und blüht der Frühling der Liebe
Mir heimlich nun in der Winternacht.

MADRIGAL

English Translation © Richard Stokes

Humbly I submit to the yoke,
Bow, smiling,
 this head before misfortune,
And this heart too
 that loves and has faith,
Before my enemy. I do not rise
Resentfully against this torment,
I'm more afraid it will one day abate.
When the radiance of your eyes
Has translated this pain into vital sap,
What pain will have
 the power to kill me?

WINTER NIGHT

English Translation © Richard Stokes

With your rain and stormy showers,
Welcome, December moon,
And light my way
 to the dear house,
Where my beloved mistress dwells!
Never was maytime's blossom,
The sky turning blue, the sparkling dew
So heartily welcome,
 as today your snows,
Your mists and clouds of grey.

For through the drifting flakes,
More lovely than any laughing spring,
The spring of love gleams and blooms
Secretly for me in the winter night.

LOB DES LEIDENS

Strauss / Schack

O, schmäh't des Lebens Leiden nicht!
Seht ihr die Blätter, wenn sie sterben,
Sich in des Herbstes goldenem Licht
Nicht reicher, als im Frühling färben?
Was gleicht der Blüte des Vergehens
Im Hauche des Oktoberwehens?

Krystallner als die klarste Flut
Erglänzt des Auges Tränenquelle,
Tief dunkler flammt die Abendglut,
Als hoch am Tag die Sonnenhelle,
Und keiner kußt so heißen Kuß,
Als wer für ewig scheiden muß.

AUS DEN LIEDERN DER TRAUER

Strauss / Schack

Dem Herzen ähnlich, wenn es lang
Umsonst nach einer Träne rang,
Die seine Qual entbinde,
Sprengt nun die Erde,
die erstarrt
Von Reif und Frost
gebunden ward,
Die eis'ge Winterrinde.

Durch Wald und Feld,
um Berg und See
Sprießt wuchernd auf ihr altes Weh
Und grünt in Zweig und Ranken
Und dunkelt in dem Himmelsblau
Und zittert in den Tropfen Tau,
Die an den Gräsern schwanken.

Nun, Gram um sie, die ich verlor,
Erstarrter, brich auch du hervor,
Um mit dem Strom zu fluten.
Im Blitz der Wolke sollst du glühn
Und mit den Nachtviolen blühn
Und mit den Rosen bluten.

O DO NOT REVILE LIFE'S SORROWS!

English Translation © Richard Stokes

O do not revile life's sorrows!
Do you not see dying leaves,
In autumn's golden light,
Turn a richer hue than in spring?
What can compare with blooms that die
In the sighing October breezes?

More crystalline than the clearest stream
Is the glint of tear-welling eyes.
Evening glows deeper and darker
Than the noonday sun overhead,
And no one kisses so ardently
As those who must part for ever.

FROM SONGS OF SADNESS

English Translation © Richard Stokes

Like the heart, when it has long
Striven in vain for a tear
That might end its torment —
So the earth, which,
numb with hoar and frost,
Had been held captive
by winter's icy crust,
Now breaks forth.

Through woods and fields,
mountains and lakes,
Its old ache now wells up running wild,
And turns green on branches and tendrils
And turns dark in the blue of heaven,
And quivers in drops of dew
That waver on the grasses.

Now, O grief for her that I lost,
Break out too from your numbness
And join the river's flood.
You shall glow in the cloud's lightning
And blossom with the dame's violets
And bleed with the roses.

HEIMKEHR

Strauss / Schack

Leiser schwanken die Äste,
Der Kahn fliegt uferwärts,
Heim kehrt die Taube zum Neste,
Zu dir kehrt heim mein Herz.
Genug am schimmernden Tage,
Wenn rings das Leben lärmt,
Mit irrem Flügelschlage
Ist es ins Weite geschwärmt

Doch nun die Sonne geschieden
Und Stille sich senkt auf den Hain,
Fühlt es: bei dir ist der Frieden,
Die Ruh' bei dir allein.

HEMCOMING

English Translation © Richard Stokes

The boughs are swaying more gently,
The small boat races ashore,
The dove's coming home to its nest,
My heart's coming home to you.
Often enough by shimmering day,
Amidst the clamour of life,
It has winged its roving way
Far into the distance.

But now the sun's departed
And silence descends on the grove,
It feels: peace is where you are,
Repose is with you alone.

RHEINLEGENDCHEN

Mahler / Anon.

Bald gras ich am Neckar,
Bald gras ich am Rhein,
Bald hab ich ein Schätzle,
Bald bin ich allein.

Was hilft mir das Grasen,
Wenn d'Sichel nicht schneidt,
Was hilft mir ein Schätzle,
Wenn's bei mir nicht bleibt.

So soll ich denn grasen
Am Neckar, am Rhein,
So werf ich mein goldenes
Ringlein hinein.

Es fließet im Neckar
Und fließet im Rhein,
Soll schwimmen hinunter
Ins Meer tief hinein.

Und schwimmt es das Ringlein,
So frißt es ein Fisch,
Das Fischlein soll kommen
Aufs Königs sein Tisch!

Der König tät fragen,
Wems Ringlein sollt sein?
Da tät mein Schatz sagen,
Das Ringlein g'hört mein.

Mein Schätzlein tät springen,
Berg auf und Berg ein,
Tät mir wiederum bringen
Das Goldringlein fein.

Kannst grasen am Neckar,
Kannst grasen am Rhein,
Wirf du mir nur immer
Dein Ringlein hinein.

LITTLE RHINE LEGEND

English Translation © Richard Stokes

I mow by the Neckar,
I mow by the Rhine;
At times I've a sweetheart,
At times I'm alone.

What use is mowing,
If the sickle won't cut,
What use is a sweetheart,
If she'll not stay.

So if I'm to mow
By the Neckar, and Rhine,
I'll throw in their waters
My little gold ring.

It'll flow in the Neckar
And flow in the Rhine,
And float right away
To the depths of the sea.

And floating, the ring
Will be gulped by a fish,
The fish will be served
At the King's own table.

The King will enquire
Whose ring it might be;
My sweetheart will say
The ring belongs to me.

My sweetheart will bound
Over hill, over dale,
And bring back to me
My little gold ring.

You can mow by the Neckar
And mow by the Rhine,
If you'll always keep throwing
Your ring in for me.

ICH ATMET' EINEN LINDEN DUFT

Mahler / Rückert

Ich atmet' einen linden Duft!
Im Zimmer stand
Ein Zweig der Linde,
Ein Angebinde
Von lieber Hand.
Wie lieblich war der Lindenduft!
Wie lieblich ist der Lindenduft!
Das Lindenreis
Brachst du gelinde;
Ich atme leis
Im Duft der Linde
Der Liebe linden Duft

URLICHT

Mahler / Anon.

O Röschen rot,
Der Mensch liegt in grösster Not,
Der Mensch liegt in grösster Pein,
Je lieber möcht ich im Himmel sein.
Da kam ich auf einen breiten Weg,
Da kam ein Engellein
 und wollt mich abweisen,
Ach nein ich liess mich nicht abweisen.
Ich bin von Gott und will wieder zu Gott,
Der liebe Gott wird mir
 ein Lichtchen geben,
Wird leuchten mir
 bis an das ewig selig Leben.

I BREATHED A GENTLE FRAGRANCE

English Translation © Richard Stokes

I breathed a gentle fragrance!
In the room stood
A spray of lime,
A gift
From a dear hand.
How lovely the fragrance of lime was!
How lovely the fragrance of lime is!
The spray of lime
Was gently plucked by you;
Softly I breathe
In the fragrance of lime
The gentle fragrance of love.

PRIMORDIAL LIGHT

English Translation © Richard Stokes

O red rose,
Man lies in direst need,
Man lies in direst pain,
I would rather be in heaven.
I then came upon a broad path,
An angel came
 and sought to turn me back,
Ah no! I refused to be turned away.
I am from God and to God
 I will return,
Dear God will give me a light,
Will light my way
 to eternal blessed life.

LIEBST DU UM SCHÖNHEIT

Mahler / Rückert

Liebst du um Schönheit,
O nicht mich liebe!
Liebe die Sonne,
Sie trägt ein goldnes Haar.
Liebst du um Jugend,
O nicht mich liebe!
Liebe den Frühling,
Der jung ist jedes Jahr.
Liebst du um Schätze,
O nicht mich liebe!
Liebe die Meerfrau,
Sie hat viel Perlen klar.
Liebst du um Liebe,
O ja, mich liebe!
Liebe mich immer,
Dich lieb' ich immerdar.

WER HAT DAS LIEDLEIN ERDACHT?

Mahler / Anon.

Dort oben in dem hohen Haus,
Da gucket ein fein's,
lieb's Mäd'el heraus,
Es ist nicht dort daheime,
Es ist des Wirts sein Töchterlein,
Es wohnt auf grüner Heide.

Mein Herze ist wund,
Komm, Schätz'el, machs gesund.
Dein schwarzbraune Äuglein,
Die haben mich verwundet.
Dein rosiger Mund
Macht Herzen gesund.
Macht Jugend verständig,
Macht Tote lebendig,
Macht Kranke gesund.

Wer hat denn
das schöne Liedlein erdacht?
Es haben's drei Gäns
übers Wasser gebracht,
Zwei graue und eine weiße;
Und wer das Liedlein
nicht singen kann,
Dem wollen sie es pfeifen. Ja!

IF YOU LOVE FOR BEAUTY

English Translation © Richard Stokes

If you love for beauty,
O love not me!
Love the sun,
She has golden hair.
If you love for youth,
O love not me!
Love the spring
Which is young each year.
If you love for riches,
O love not me!
Love the mermaid
Who has many shining pearls.
If you love for love,
Ah yes, love me!
Love me always,
I shall love you ever more.

WHO MADE UP THIS LITTLE SONG?

English Translation © Richard Stokes

High in the mountain stands a house,
From it a sweet pretty maid
looks out,
But that is not her home,
She's the innkeeper's young daughter.
She lives on the green moor.

My heart is sick,
Come, my love, and cure it.
Your dark brown eyes
Have wounded me.
Your rosy lips
Can cure sick hearts,
Make young men wise,
Make dead men live,
Can cure the sick.

Who made up
this pretty little song?
Three geese brought it
across the water.
Two grey ones and a white one;
And for those
who can't sing this song,
They will pipe it to them. They will!

Fünf Lieder, Op. 38

GLÜCKWUNSCH

Korngold / Dehmel

Ich wünsche dir Glück.
Ich bring dir die Sonne in meinem Blick.
Ich fühle dein Herz in meiner Brust;
es wünscht dir mehr als eitel Lust.
Es fühlt und wünscht: die Sonne scheint,
auch wenn dein Blick zu brechen meint.
Es wünscht dir Blicke so sehnsuchtslos,
als trügest du die Welt im Schoß.
Es wünscht dir Blicke so voll Begehren,
als sei die Erde neu zu gebären.
Es wünscht dir Blicke voll der Kraft,
die aus Winter sich Frühling schafft.
Und täglich leuchte durch dein Haus
aller Liebe Blumenstrauß!

DER KRANKE

Korngold / Eichendorff

Soll ich dich denn nun verlassen,
Erde, heit'res Vaterhaus?
Herzlich Lieben, mutig Hassen,
Ist denn alles, alles aus?

Vor dem Fenster durch die Linden
Spielt es wie ein linder Gruß.
Lüfte, wollt ihr mir verkünden,
Daß ich bald hinunter muß?

Liebe ferne blaue Hügel,
Stiller Fluß im Talesgrün,
Ach, wie oft wünscht ich mir Flügel,
Über euch hinweg zu zieh'n!

Da sich jetzt die Flügel dehnen,
Saur' ich in mich selbst zurück
Und ein unbeschreiblich Sehnen
Zieht mich zu der Welt zurück.

CONGRATULATION

English Translations © Richard Stokes

I wish you happiness.
I bring you the sun in my gaze.
I feel your heart beat in my breast;
it wishes you more than mere pleasure.
It feels and hopes; the sun shines,
even when your eyes think to close in death.
It wishes your eyes to be as free of yearning,
as if you carried the world in your womb.
It wishes your eyes to be as full of desire,
as if the earth were to be born again.
It wishes your eyes to be full of the strength
that fashions spring from winter.
And may your home be daily lit
by the gleaming bouquet of love!

THE SICK MAN

English Translations © Richard Stokes

Shall I now then leave you,
O earth, happy home of my childhood?
Heartfelt love, intrepid hatred,
Is everything, everything gone?

Outside the window through the lime trees
The wind stirs, as though in gentle greeting.
Breezes, do you wish to tell me
That I must soon depart?

Dear blue and distant hills,
Quiet river in the green valley,
Ah, how often have I wished for wings
To soar away above you!

Now that the wings are spread,
I recoil into myself;
And an indescribable yearning
Draws me back into the world.

ALT-SPANISCH

Korngold / Koch

Steht ein Mädchen an dem Fenster,
In die Ferne schweift ihr Blick.
Blaß die Wangen, schwer ihr Herze,
Singt sie von entschwundnem Glück:
'Mein Lieb kehrt nicht zurück!'

Der Abend dämmert sacht,
Ein Stern ersehnt die Nacht.
Und im Winde klinget leise
eine bange Traummusik.
Wie ein Echo tönt die Weise:
'Mein Lieb kehrt nicht zurück!'

ALT-ENGLISCH

Korngold / Anon.

Now hark, all you gallants!
Your ears I would tease,
With a song of Lord Essex
In the fight of Cadiz!
How he scuppered them Spaniards
And hacked on their spleen,
For the glory of England
And Elizabeth, our queen!

We've rounded the port, boys,
The cannons they roar,
The sea's full of corpses
And Spain is no more.

They bobbed on the tide, boys,
The fat and the lean,
For the glory of England
And Elizabeth, our queen.

OLD SPANISH

English Translations © Richard Stokes

A girl stands at her window,
She gazes into the distance.
With pale cheeks and heavy heart
She sings of past happiness:
'My love does not return!'

Evening draws in gently,
A star yearns for night,
And in the wind, gently, a fearful
dream music can be heard.
Like an echo the melody sounds:
'My love does not return!'

MY MISTRESS' EYES ARE NOTHING LIKE THE SUN

Korngold / Shakespeare

My mistress' eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red than her lips' red;
If snow be white, why then her breasts are dun;
If hairs be wires, black wires grow on her head.
I have seen roses damasked, red and white,
But no such roses see I in her cheeks;
And in some perfumes is there more delight
Than in the breath that from my mistress reeks.
I love to hear her speak, yet well I know
That music hath a far more pleasing sound;
I grant I never saw a goddess go;
My mistress, when she walks, treads on the ground.
And yet, by heaven, I think my love as rare
As any she belied with false compare.

TEARS

Gurney / Anon.

Weep you no more, sad fountains;
What need you flow so fast?
Look how the snowy mountains
Heaven's sun doth gently waste!
But my sun's heavenly eyes
View not your weeping,
That now lies sleeping,
Softly now, softly lies
Sleeping.

Sleep is a reconciling,
A rest that peace begets;
Doth not the sun rise smiling
When fair at e'en he sets?
Rest you, then, rest, sad eyes!
Melt not in weeping,
While she lies sleeping,
Softly now, softly lies
Sleeping.

SILVER

Armstrong / de la Mare

Slowly, silently, now the moon
Walks the night in her silver shoon;
This way, and that, she peers and sees
Silver fruit upon silver trees;
One by one the casements catch
Her beams beneath the silvery thatch;
Couched in his kennel, like a log,
With paws of silver sleeps the dog;
From their shadowy cote
 the white breasts peep
Of doves in a silver-feathered sleep
A harvest mouse goes scampering by,
With silver claws, and silver eye;
And moveless fish in the water gleam,
By silver reeds in a silver stream.

UNDER THE GREENWOOD TREE

Gurney / Shakespeare

Under the greenwood tree
Who loves to lie with me,
And tune his merry note
Unto the sweet bird's throat,
Come hither, come hither, come hither:
Here shall he see
No enemy
But winter and rough weather.

Who doth ambition shun,
And loves to live in the sun,
Seeking the food he eats,
And pleas'd with what he gets,
Come hither, come hither, come hither:
Here shall he see
No enemy
But winter and rough weather.

SLEEP

Gurney / Fletcher

Come, sleep,
 and with thy sweet deceiving
Lock me in delight awhile;
Let some pleasing dream beguile
All my fancies, that from thence
I may feel an influence,
All my powers of care bereaving.

Tho' but a shadow, but a sliding,
Let me know some little joy.
We, that suffer long annoy,
Are contented with a thought
Thro' an idle fancy wrought:
O let my joys have some abiding.

FIVE EYES

Armstrong / de la Mare

In Hans' old Mill his three black cats
Watch the bins for the thieving rats.
Whisker and claw,
 they crouch in the night,
Their five eyes
 smouldering green and bright:
Squeaks from the flour sacks,
 squeaks from where
The cold wind stirs on the empty stair,
Squeaking and scampering,
 everywhere.
Then down they pounce,
 now in, now out,
At whisking tail,
 and sniffing snout;
While lean old Hans he snores away
Till peep of light at break of day;
Then up he climbs
 to his creaking mill,
Out come his cats all grey with meal -
Jeckel, and Jessup, and one-eyed Jill.
