

The Robert Franz Osterwald Lieder Project

Friday 2 July 2021, 14.00 BST

A lunchtime lecture recital by Victoria Edge, illustrated by Iain Sneddon

„Bekümmert Euch um meine Lieder, darin steht's, was ich gewesen bin!“
Concern yourselves with my songs; what I have been is there!

Spring

* Entschluss

Scheust dich noch immer, seliges Leben,
Meiner Seele heissem Verlangen
Liebe um Liebe wieder zu geben,
Soll ich dich nimmer umfassen?
Wie die schüchterne Jungfrau flieht,
Wenn sie den Suchenden sieht,
Fliehend sucht und begehrt im Versagen,
Zagend, hofft und wünscht zu verzagen:
Liebliches Leben, so fliehst du behende,
Wenn ich zu dir mich wende.

Aber nicht länger will ich ertragen
Dieses harrende Hoffen und Bangen,
Fort ihr Wünsche, lasset mich wagen,
Ehe die Stunde vergangen,
Kühnen Muth in der Brust,
In den Adern Jugendlust,
Keine Fragen im zögernden Munde,
Halt' ich den Augenblick, halt' ich die Stunde,
Halt' ich das Leben, das selige, warme,
Liebend und glücklich im Arme.

** Im Frühling

Im Grase lieg' ich manche Stunde
Und sonne mich im Frühlingslicht;
Die Augen schweifen in die Runde,
Warum, wohin? ich weiss es nicht.

Ein Blümchen pflück' ich hin und wieder
Und steck' es träumend an die Brust;
Horch' auf der Vögel süsse Lieder,
Doch fehlt zum singen mir die Lust.

Und wenn die Wolken blau und blauer
In lichter Wonne sich verweh'n,
so überkommt's mir fast wie Trauer
Und nimmer weiss ich's zu versteh'n.

Ein Immchen summt in stetem Kreise
Wie'n altes Lied in meiner Näh',
wenn es mich stäche leise, leise,
Vielleicht! ich wüsste dann mein Weh!

Resolve

Still shying away blessed life?
Shall I never embrace you again to imbue my soul's
hot desire with love and requited love?

As the shy virgin flees,
when she sees her suitor, fleeing seeks and desires in
refusal, timidly hoping and wishing to become
disheartened.
Dearest life, thus you swiftly flee
when I turn myself to you.

But no longer will I bear
this abiding hope and yearning.
Go forth you desires; let me dare,
ere time is up.
With bold courage in my breast,
youth's desire in my veins,
and no questions in my hesitating mouth,
I shall hold the moment; I shall hold the day,
and warmly hold life's bliss
lovingly and happily in my arms.

In Spring

For many an hour I've been lying in the grass
sunbathing in the bright spring;
my gaze wanders all around me –
why, to where? I do not know.

Now and again I pick a little flower
and place it dreamily on my breast.
Hear the sweet birdsong!
But I don't feel like singing.

And as the clouds disperse with bright joy into the
blue,
I am overcome by a feeling almost like grief
and cannot begin to understand it.

A little bee hums as it circles,
like an old melody close by –
if it stung me, ever so gently –
perhaps! I'd know what ails me then!

**** Im Mai**

Nun grünt der Berg, nun grünt das Thal
 In Maienlust und Duft,
 Und Vogelsang und Sonnenstrahl
 Wogt durch die linde Luft.

Was Leben hat, das lobt den Mai,
 In Blüten und Gesang;
 Komm' süßes Lieb, das nicht uns zwei
 Der Frühling finde krank.

Die liebste Ehr', die ihm geschieht
 Zu dieser schönen Zeit,
 Ist doch wenn Aug' in Auge sieht
 Voll stiller Seligkeit.

**** Ständchen**

Der Mond ist schlafen gegangen,
 Die Sterne blinzeln blind,
 Als ob sie müde sind
 Von allem Funkeln und Prangen.
 Und vor dem Fenster leise
 Säuselt so lieb und lind
 Ein frischer Frühlingswind;
 Ich wünsch' ihm gute Reise.
 Und hörst du's sachte pochen:
 „Gute Nacht, gute nacht, mein Kind!“
 Dich grüsst der Frühlingswind,
 Er hat es mir versprochen.

**** Die Harrende**

Hör' ich ein Vöglein singen,
 So stimm' ich sacht mit ein,
 Und hätte ich seine Schwingen,
 Ich bliebe nicht allein.

Er hat mir nicht versprochen
 Die frohe Wiederkehr,
 Doch sagt mein Herzenspochen:
 Er bleibt nicht lange mehr.

Das ist ein Blüh'n und Prangen
 Da draussen in der Welt,
 Als wäre nun alles Bangen
 Auf ewig eingestellt.

In's Herz wie Lenzgeläute
 Zieht lachend die Hoffnung ein:
 Noch heute wird er, noch heute
 In meinen Armen sein.

In May

Now the hills and vales are verdant
 in May's delight and fragrance;
 and bird-song and sun-beams
 surge through the mild air.

All living things commend May
 in blossom and song.
 Come sweet lover, so spring does not find the two of
 us out of sorts.

The greatest honour paid to spring
 at this beautiful time of year
 is, after all, when eyes meet
 full of silent bliss.

Serenade

The moon has gone to sleep,
 the stars blink blindly.
 As though they are weary
 of all their sparkling resplendence.
 And at my window
 a fresh spring breeze gently murmurs so kindly and
 mildly;
 I wish it a good journey.
 And if you hear it gently tapping,
 "Good night, good night my child!"
 It is the spring breeze greeting you,
 just as it promised me.

She Awaits

If I hear a little bird sing,
 then I join in softly,
 and if I had its wings,
 I would not remain alone.

He made no promises
 of a happy return,
 but my beating heart tells me
 he won't stay away much longer.

What a splendid show of blossoms
 out there in the world,
 as if all worry had been brought to an end.

Hope moves into my heart
 with the laughing sound of chiming spring bells.
 He'll be in my arms today for sure.

Summer

* Im Sommer

Da der Sommer kommen ist,
Blüthen auszustreuen,
Will ich in der kurzen Frist
Deiner, die du schöner bist,
Mich von Herzen freuen.

Mich erfüllt mit süßer Ruh'
Deine holde Nähe,
Flüsterst du mir heimlich zu
Nur ein leises, liebes; Du ...
Schwindet jedes Wehe.

Wie ein Augenblick verrinnt,
Muss der Lenz verschweben,
Doch die Ewigkeit beginnt,
Wo das Herz ein Herz gewinnt,
Sterbend erst zu leben.

Wenn an deinem Angesicht
Meine Blicke hängen,
Weiss ich ob ich lebe, nicht
Träum', ich wäre leicht und licht ...
Schon von hinnen gängen.

*Ade denn, du stolze!

Ade denn, du stolze
Blitzaugige Magd,
Du willst mich nicht haben,
Du hast mir's gesagt -
Wär's gern noch geblieben,
Im Land hier ist's schön -
Doch du willst mich nicht haben,
So muss ich wohl gehn.

Doch sag' ich Ade nicht
Auf Nimmermehr sehn,
Wer weiss, ei wer weiss, wie
Die Wege noch gehn!
Dein Stolz kann sich legen,
Du hörst mich an -
Doch du willst mich nicht haben,
So geh' ich von dann.

Und ein Blitzmädel bist doch
Und bleibst es fürwahr!
Werd' nimmer vergessen
Dein schwarzbraunes Haar,
Dein' Wangen, dein Mündlein
Zum küssen so schön -
Doch du willst mich nicht haben,
So muss ich wohl gehn.

In the Summer

Since summer has arrived
to scatter its blossoms,
I will, in that brief time,
delight in you, who are even lovelier,
with all my heart.

Your blessed presence fills me with sweet peace;
if you but secretly whisper to me
one soft, loving, "You...",
all my pain will vanish.

As a moment passes,
so must spring.
But eternity only begins,
when one heart wins another,
dying and becoming.

When my glance rests on your face,
I know I am alive and not
dreaming; as if I have softly and gently
vanished into the wide blue yonder.

Farewell then, you haughty maid!

Farewell then,
you maid with flashing eyes,
you don't want me,
you've told me so;
I would gladly have stayed-
it's beautiful here in the countryside,
but you won't have me,
so I really must go.

But I don't say farewell
never to see you again,
for who knows, Oh who knows
what direction our paths will take!
Your pride can abate,
just hear me out,
but you won't have me,
so I take my leave.

Yet you are still a sparkling girl forsooth!

I shall never forget
your black-brown hair,
your cheeks, your little mouth -
so lovely for kissing -
but you won't have me,
so I should probably go....

**** Mein Schatz ist auf der Wanderschaft**

Mein Schatz ist auf der Wanderschaft
 So lange,
 Gott weiss, woher er nimmt die Kraft
 Zum Gange,
 's wär' besser, wollt' er endlich nun
 Sein allerletzte Reise thun
 Und kehren mir zum Glücke
 Zurück.

Mein' Mutter hat den ganzen Tag
 Zu schelten,
 Zu Dank mach' ich ihr meine Sach'
 Nur selten;
 Ach Gott! Ich thät ja Alles gern,
 Wär' nur mein Schatz nicht gar so fern,
 Dass ich an ihn ohn' Kränken
 Könnt' denken.

Ihr sprecht wohl, „Ich such' dir aus
 Ein'n andern“ –
 Frau Mutter, da wird nie was draus!
 Vom Wandern
 Wird er zur rechten Stunde ruh'n
 Und bald sein' letzte Reise thun,
 Und kehren mir – zum Glücke
 Zurück!

My Sweetheart has been on his travels

My Sweetheart has been on his travels
 so long now.
 God knows where he gets the strength
 to walk so far.
 It would be much better if he were willing
 to make this his last journey,
 and return to me and make me happy.

My mother has to scold me all day long
 and I pay her back by doing
 as little as possible:
 Oh God, I'd gladly do it all,
 if only my dearest weren't so far away
 that I could bear to think of him
 without feeling angry.

You're probably saying, "I'll find you
 another one"-
 Mother, that can never be!
 He'll be back in good time and soon be done with
 travelling
 and return to me
 and make me happy!

**Franz Schubert: String Quartet in D Minor, "Death and the Maiden" D810
 Transcribed for piano duet by Robert Franz (1815-1892).
 Marc Verter (Primo) and Andrew Blankfield (Secondo)**

According to Franz's biographer Procháska, this arrangement was facilitated by Liszt shortly after their first meeting in Vienna in 1846. For this reason, it was published by *Witzendorf* of Vienna rather than Franz's usual Leipzig publishers. The work is dedicated to Madame Charlotte Duncker, who was married in 1842 to Maximillian Duncker, historian and politician and scion of the influential publishing house Duncker & Humbot, where he took a leading role. After imprisonment for political offences Duncker held positions at Halle University from 1838 to 1857. Charlotte, who joined Liszt in becoming a godparent to the Franz's third child, was a member of the Gutike family in Halle, with which Franz held close and cordial relations, as recorded in a letter from him to Robert Schumann in 1843. Luise Gutike, the daughter of a medical doctor in Halle, who was implicated as Franz's first love, appears to have been her sister. Letters record that the families remained close friends throughout their lives. (V. Edge 2021©)

Autumn

* Gewitternacht

Grolle lauter, zürnend Gewitter,
 Sturmwind, rase, du wilder Geselle,
 Öffne dem Blitz das Wolkengitter,
 Dass er die schwarze Nacht mir erhelle.
 Tröstlich ist mir, O Himmel, dein Hadern:
 Zweifel im Herzen, Zorn in den Adern,
 Bin ich von meinem Mädchen geschieden,
 Ohn' Kuss und Wort
 So ging ich fort
 In die grollende Nacht und suche Frieden.

Weh! Auf ewig ist mir verloren
 Jenes selige Glück des Bundes,
 Das ihr Auge mir zugeschworen
 Und der glühende Hauch des Mundes.
 Träume der Jugend, wie seid ihr verflogen,
 Falsch wie die Schwüre habt ihr gelogen!
 Schneidend fühl' ich durch's Herz mir beben
 Das Blitzeslicht:
 Sie liebt mich nicht!
 Mein Herz ist gebrochen, was soll ich leben?

Grolle lauter, Gewitterstimme,
 Flammender Himmel, wild und vermessen
 Lass mich eifern mit deinem Grimme,
 Lass die Kalte mich ewig vergessen!
 Aber du schweigst, in säuselnden Regen
 Wandelt dein Zorn sich Himmel in Segen.
 Thränen der Liebe, o rieselt nieder.
 Ach! ohne sie
 Genes' ich nie!
 Mädchen, Geliebte, liebe mich wieder!

* Verlass' mich nicht!

Die Schwalbe zieht, der Sommer flieht,
 Und Alles will sich trennen,
 Ich weiss nicht mehr, wie mir geschieht,
 Und meine Sinne brennen.
 Verlass' mich nicht, verlass' mich nicht,
 Wenn alle Freuden eilen,
 Und lass' mein zagend Angesicht
 An deinem Herzen weilen.

O zieh' nicht in die kalte Welt,
 Nicht in die Welt der Schlangen,
 So lang' ein warmer Arm dich hält
 Mit sanftem Druck umfassen:
 Verlass' mich nicht, verlass' mich nicht,
 Und lass mich nicht verderben.
 Dich sehen ist Leben, Lieb' und Licht,
 Und Dich verlieren Sterben.

Stormy Night

Rumble louder, wrathful, noisy, furious storm;
 gale rage, you wild companion!
 Open the barred clouds to lightning flashes that they
 may light my way through the dark night.
 To me, oh heaven, your quibbling
 is comforting. Doubt in heart, rage in my veins,
 I am parted from my girl –
 with neither kiss nor word of farewell,
 I went into the wrathful night in search of peace.

Alas! That blissful happiness of our bond is lost to me
 forever,
 which her eyes swore to me -
 and the ardent breath of her mouth.
 Dreams of youth, how you have faded away,
 false like those vows have you lied!
 I feel a lightning flash cut through my trembling heart.
 She does not love me!
 My heart is broken –why should I live?

Rumble louder, wrathful noisy voice of the storm,
 flaming heaven! Wildly and boldly,
 let me rail against your fury;
 let me forget the Cold One forever!
 But skies, you have fallen silent, in murmuring rain
 your rage is transformed into a blessing.
 Tears of love drizzle down.
 Ah! Without her
 I will never recover!
 Maid, dearest, love me again!

Do not forsake me!

The swallows fly away, summer
 with them and everything is about to depart.
 I no longer know how this has happened to me
 and my senses are burning.
 Do not forsake me; do not forsake me
 when all joy hastens away;
 but let my anxious face rest a moment
 on your breast.

Oh do not go out into the cold world,
 into the world of serpents,
 whilst warm arms can gently hold you
 in a firm embrace.
 Do not forsake me, do not forsake me
 and do not let me perish.
 Seeing you is life, love and light,
 and losing you is death.

Ach! Nimmer rufest Du zurück
 Was einmal Dir entschwunden,
 Denn leichte Schwingen hat das Glück
 Und weilet kurze Stunden:
 Verlass' mich nicht, verlass' mich nicht,
 O Gott! In diesen Tagen,
 Da kalter Tod die Blumen bricht
 Im Herzen und im Hagen.

* Herbstsorge

Gleich eines Herzens bangen Fieber-träumen,
 Langsam empor die schwarzen Nebel steigen:
 In Wald und Haide die Vöglein alle schweigen,
 Das Laub fällt zitternd von den Bäumen.

Das schöne Licht des Sommers ist verglommen,
 Und durch die Luft zieht ein geheimes Schauern,
 Und alle schau dem Flüchtling nach und trauern,
 Als sollt' er nimmer wieder kommen.

Er kommt zurück, er bringt uns neue Lieder,
 Doch wird durch ihn die Angst auch fortbeschoren,
 Dass ich dich hab', mein einzig Glück verloren?
 Denn ach! Du gingst und kehrst nicht wieder.

** Kurzes Wiedersehen

Ach! musstest du denn scheiden,
 Sobald, so geschwind,
 Und muss ich es denn leiden,
 Dass wir geschieden sind?
 Da ich dich kaum empfangen
 Und drückte dir die Hand,
 So warst du schon gegangen,
 Weit in ein fremdes Land.

Ach! ist solch' wiedersehen
 Ein Trost für langes Leid,
 Wenn wir vonander gehen
 Nach also kurzer Zeit?

Nun fliegen mir und schweifen
 Die Augen auf und ab,
 Ich kann es kaum begreifen,
 Dass ich Dich gesehen hab'.

Mir war es ob ich träume:
 Mai ward es noch einmal:
 Es blühten noch einmal die Bäume,
 Es blühten die Rosen im Thal.

Und Du und ich wir stünden,
 Und freueten uns der Pracht,
 Nun aber ist alles verschwunden
 Und Herbst da ich erwacht.

Oh, you can never reclaim
 what has once escaped you,
 for happiness has light wings
 and does not tarry long.
 Do not forsake me; do not forsake me,
 Oh God, at this time,
 since cold death breaks the flowers
 in my heart and in the groves.

Autumn Care

Like a heart's fearful feverish dream,
 slowly the black clouds rise upwards.
 In wood and moor the small birds are silent;
 the autumn leaves fall trembling from the trees.

Summer's lovely light is dying
 and through the air a secret shudder moves.
 All watch the fugitive leave and they mourn,
 as if he will never return.

He does return, he brings us new songs.
 But does he assuage the fear that I have lost you
 – my only happiness?
 Alas, you have departed, never to return.

Brief Encounter

Oh, did you have to leave
 so soon, so hastily?
 And must I suffer
 this separation?
 No sooner had I greeted you
 and taken your hand,
 you were making your way
 far off into a foreign land.

Ah! Is such a reunion
 any recompense for this lengthy suffering,
 if we simply part from one another
 after such a short time?

Now your eyes avoid me and look elsewhere;
 I can hardly grasp it,
 that I have really seen you.

It was as if I were dreaming
 that it was May once again,
 the trees were in blossom and
 the roses in the valley were blooming.

And you and I were standing
 and delighting in such splendour –
 but now I have awoken, everything has
 disappeared
 and autumn is here.

**** Der junge Tag erwacht**

Der junge Tag erwacht,
 Der schöne Morgen lacht
 Und schüttelt sich die Locken,
 Wie Festgeläut der Glocken
 Durch-bebt die Luft ein Klang
 Mit lieblichem Gesang.

Durch meine Seele zieh'n
 Die alten Melodien
 Aus meiner Kindheit Tagen,
 Wie wenn von ferne schlagen
 Die Nachtigallen sacht
 In einer Maiennacht.

Und in dem Herzen schwillt
 Und aus dem Auge quillt
 Ein Bangen und Verlangen,
 Als wär' schon wieder gängen,
 Nach dem sie kaum erwacht,
 Der jungen Sonne Pracht.

Winter**** Vergessen**

O banger Traum, was flatterst du
 Mit schwarzem Flügel um mein Haupt?
 Du hast mir, du, die ganze Ruh'
 Aus meinem Herzen wild geraubt.

Ich träum': ich steh' am Baches Rand,
 Die Trauerweide hängt herein,
 Die Quelle schwand, verdorrt – im Sand
 Sind all die blauen Vergissnicht-mein.

Vergessen, ach! vergessen sein
 Vom liebsten Herzen in der Welt,
 Das ist allein die schwerste Pein,
 Die auf ein Menschenherze fällt.

**** Umsonst**

Des Waldes Sängers singen,
 Die rothe Rose blüht,
 Die Quellen rauschen und springen,
 Es ist das alte Lied.

Das klingt und singt so selig
 Vom seligen, lieblichen Mai,
 Und machet mich doch nicht fröhlich,
 Die lustige Melodei.

The new day dawns

The new day dawns,
 the lovely morning laughs,
 and shakes its curly head
 like ringing festival bells;
 a sound penetrates the air
 with its sweet song.

The old melodies from the days of my childhood
 move through my soul.

As if from a distance,
 the nightingales are softly singing
 in a May night.

And my heart swells
 and from my eyes well
 fear and longing,
 as if the young sun's splendour were already gone,
 before it had hardly awoken.

Forgotten

Oh fearful dream, why are you fluttering around
 in my head with black wings?
 You have savagely robbed me of all my peace.

I dream of standing at the edge of a stream,
 the weeping willow hangs down,
 but the well-spring has vanished, parched.
 All the blue forget-me-nots are lying in the sand.

Forgotten, ah! To be forgotten
 by the dearest heart in the entire world,
 that alone is the worst pain
 that can befall a human heart.

In Vain

The forest's minstrels sing,
 the red rose blooms.
 The springs gurgle and leap;
 it is an ancient song.

It sounds, and sings so blissfully
 of blessed lovely May –
 and yet it does not make me happy,
 this cheerful melody.

*** Treibt der Sommer seinen Rosen**

Treibt der Sommer seinen Rosen
 Gluth in's Angesicht hinauf,
 Brechen auch in meinem Herzen
 Alle Wunden wieder auf.

Klagend irren meine Blicke
 Durch der Blumen bunte Schaar,
 Ach, ich kann es nicht vergessen,
 Dass ich einst so glücklich war.

*** Und die Rosen, die prangen**

Und die Rosen, die prangen,
 Drüber hin fährt der Wind,
 Und die Lust ist vergangen
 Fast eh' sie beginnt.

Und die Vöglein, die singen,
 Und die Luft, die verweht's,
 Durch die Welt geht ein Klingen,
 Und Keiner versteht's.

Und die Sterne, die scheinen
 So hell durch die Nacht,
 Ich aber muss weinen
 Inmitten der Pracht.

*** Abends**

Der Tag beginnt zu dunkeln,
 Die Sonne geht zur Ruh',
 Die bleichen Sterne funkeln
 Den Scheidegruss ihr zu.

Der Mond wirft mir in's Zimmer
 Ein lächelnd Licht hinein,
 Als früg' er: bist du immer,
 Geselle, so allein!

Und ein geheimes Klagen
 Mein Herz zur Ruh' beschwört,
 Als hätte es zu schlagen
 Schon lange aufgehört.

Da klingen Frühlingslieder,
 Da, Mädchen, denk' ich dein,
 Und lebe selig wieder,
 Und bin nicht mehr allein.

When summer makes the roses blush

When summer makes the roses
 blush every wound in my heart opens once again.

Sorrowfully my glances
 wander through the host of gay blossoms;
 Oh, I cannot forget
 that I was once so happy.

And the roses flourish resplendent

And the roses flourish resplendent,
 the wind wafts over them;
 and joy is a thing of the past,
 before it even begins;

and the small birds sing,
 and the breezes die down.
 Through the world sounds a ringing
 that no one understands.

And the stars shine so brightly
 through the night.
 Among all this splendour, I, however, must weep.

In the Evening

Darkness begins to descend on the day,
 the sun goes to its rest,
 and the pale stars flash
 their parting shot to her.

The moon throws its smiling light into my room,
 as if it were asking, are you always so alone my
 friend?

And a secret lament
 charms my heart to sleep
 as if it had long since given up beating.

But spring songs resound,
 then Maiden, I think of you,
 and blissfully live again,
 and am no longer alone.

** Connor Smith (Tenor)*

*** Harriet Burns (Soprano)*

with Marc Verter (Piano)

Entsagung - Marc Verter (Piano)

In 1885, as the men's lives drew to a close, Franz produced his only piano solo which he called "*Entsagung*" (Renunciation), later changing the title to *Albumblatt* (Page from an Album). Redolent of *Verlass' mich nicht* (Do not leave me) and containing musical quotes from other Osterwald lieder, Osterwald described it like this:

It is a short allegro in legato style which despite his strict composure, in every note and quite especially in the mournful, questioning ending, reveals the great song-composer. It seems like a backward glance, which the composer is throwing on his own life, primarily with the time in mind when he himself was an emerging artist, melancholic and shaking his head, asking; where have they gone then, the happy days of the first, joyful and enthusiastic creativity, and the high hopes and expectations that went with them? Have they become the truth or remained a dream?

Robert Franz: *The Osterwald Liederbuch* is a new and complete edition of Franz's Osterwald Lieder compiled and edited by Iain Sneddon, containing the editor's appendix of connected works and a detailed monograph by Victoria Edge. The volume also has an extensive introduction by Graham Johnson OBE. Copies can be purchased from Lulu.com.