

VOICE STUDIO RECITAL

**Students of
Julia Bentley**

Italienisches Liederbuch

by Hugo Wolf

Auer Concert Hall
Friday, February 19, 2021
8 p.m.

JACOBS SCHOOL OF MUSIC
Indiana University Bloomington

JACOBS
SCHOOL OF MUSIC

Enjoy free live and
on-demand streaming
performances at

IUMusicLive!

<https://iumusiclive.music.indiana.edu>

JACOBS SCHOOL OF MUSIC

INDIANA UNIVERSITY

Bloomington

Two Hundred Fifty-Sixth Program of the 2020-21 Season

VOICE STUDIO RECITAL

Students of Julia Bentley

Italienisches Liederbuch (1890-96)

by Hugo Wolf (1860-1903)

Act One

Itsuki Nagamine, *Piano*

1. Auch kleine Dinge
2. Mir ward gesagt

Victoria Schemenauer, *Soprano*

3. Ihr seid die Allerschönste
4. Gesegnet sei, durch den die Welt
entstund

Eddie Mony, *Tenor*

5. Selig ihr Blinden

Tyler Williams, *Baritone*

6. Wer rief dich denn?

Laura Looper, *Soprano*

Auer Concert Hall
Friday Evening
February Nineteenth
Eight O'Clock

*Indiana University prohibits the unauthorized recording, publication,
and streaming of live performances. Please silence all electronic devices.*

7. Der Mond hat eine schwere Klag
erhoben
Brandan Sanchez, *Baritone*
8. Nun lass uns Frieden schliessen
Connor Stratton, *Tenor*
9. Dass doch gemalt all' deine Reize
wären
Brandan Sanchez, *Baritone*
10. Du denkst mit einem Fädchen
mich zu fangen
Victoria Schemenauer, *Soprano*
11. Wie lange schon war immer mein
Verlangen
Laura Looper, *Soprano*
12. Nein, junger Herr
Kyra Kornfeld, *Soprano*
13. Hoffährtig seid ihr, schönes Kind
Brandan Sanchez, *Baritone*
14. Geselle, woll'n wir uns in Kutten
hüllen
Tyler Williams, *Baritone*
15. Mein Liebster ist so klein
Victoria Schemenauer, *Soprano*

The performance will continue at 9 p.m.

Act Two
Lucas Mourao Nogara, *Piano*

16. Ihr jungen Leute

Elizabeth Goodwin, *Mezzo-Soprano*

17. Und willst du deinen Liebsten
sterben sehen

Brandan Sanchez, *Baritone*

18. Heb' auf dein blondes Haupt

Eddie Mony, *Tenor*

19. Wir haben beide lange Zeit
geschwiegen

Lauren Nicholls, *Mezzo-Soprano*

20. Mein Liebster singt am Haus

Kira Hanger, *Soprano*

21. Man sagt mir, deine Mutter woll'
es nicht

Julia Wahl, *Soprano*

22. Ein Ständchen Euch zu bringen

Brandan Sanchez, *Baritone*

23. Was für ein Lied soll dir gesungen
warden

Steven Warnock, *Baritone*

24. Ich esse nun mein Brod nicht
trocken mehr

Lauren Nicholls, *Mezzo-Soprano*

25. Mein Liebster hat zu Tische mich
geladen

Steven Warnock, *Baritone*

26. Ich liess mir sagen und mir ward
erzählt

Elizabeth Goodwin, *Mezzo-Soprano*

27. Schon streckt ich aus im Bett

Sara Dailey, *Mezzo-Soprano*

28. Du sagst mir, dass ich keine
Fürstin sei

Julia Wahl, *Soprano*

29. Wohl kenn' ich Euren Stand

Sara Dailey, *Mezzo-Soprano*

30. Lass sie nur gehen, die sie so
stolze spielt

Brandan Sanchez, *Baritone*

31. Wie soll ich fröhlich sein

Sara Dailey, *Mezzo-Soprano*

The performance will continue at 10 p.m.

Act Three

Itsuki Nagamine, *Piano*

32. Was soll der Zorn, mein Schatz

Victoria Schemenauer, *Soprano*

33. Sterb' ich, so hüllt in Blumen meine
Glieder

34. Und steht ihr früh am Morgen auf

Brandan Sanchez, *Baritone*

35. Benedeit die sel'ge Mutter

Eddie Mony, *Tenor*

36. Wenn du, mein Liebster, steigst zum
Himmel auf
Victoria Schemenauer, *Soprano*
37. Wie viele Zeit verlor ich, dich zu
lieben!
Tyler Williams, *Baritone*
38. Wenn du mich mit den Augen
streifst, und lachst
Jamie Tartell, *Soprano*
39. Gesegnet sei das Grün
40. O wär' dein Haus durchsichtig
wie ein Glas
Victoria Schemenauer, *Soprano*
41. Heut Nacht erhob ich mich um
Mitternacht
Connor Stratton, *Tenor*
42. Nicht länger kann ich singen
Brandan Sanchez, *Baritone*
43. Schweig' einmal still
Laura Looper, *Soprano*
44. O wüsstest du, wieviel ich
deinetwegen
Brandan Sanchez, *Baritone*
45. Verschling der Abgrund meines
Liebsten Hütte
Victoria Schemenauer, *Soprano*
46. Ich hab' in Penna einen Liebsten
wohnen
Kira Hanger, *Soprano*

Notes

by Julia Bentley

Hugo Wolf's *Italian Songbook* follows the creation of his other "single-sourced" song collections, which were based on the poetry of Mörike, Eichendorff, Goethe, and the poetry selected and translated from the Spanish folk tradition by the German poets Emanuel Geibel and Paul Heyse. In a similar transformation, the poems for this late cycle were collected and translated by Heyse during his research in Italy, and then selected by Wolf and set in two bursts of inspiration. The first 22 were finished in 1892; he returned to this source to complete 24 more in an intensely productive four months in 1896. Like Schubert's *Winterreise*, the first half constituted at one point a complete cycle; the full 46 are most often programmed with an intermission at that junction, as well as usually being presented by a pair of vocalists, a soprano and a baritone/tenor.

Our ability to offer this cycle as a studio recital relies on really intriguing casting options: must this be a soprano, rather than a mezzo? Must this performer be a man, rather than a woman? Further than simply revisiting the poetry with fresh ears, we get to also consider the real distinctions in the innate functionality of voices in various octaves. Knowing that I had a wide assortment in voice types and personal styles to draw on made this project especially satisfying, not to mention my being charmed and impressed by the Jacobs students I have the privilege to work with.

Covid safety protocol throws up substantial barriers to our ability to make music together for an audience. What you'll hear now is not the usual one-intermission structure, but rather three acts, with Wolf's half-way point located squarely in the middle of Act Two, after "Ein Ständchen Euch zu bringen" (I come to serenade you). This allows us to reduce the number of musicians on stage at a time; you'll also notice the artists positioned in order to maintain distancing, and that we feature not one but *two* spectacular pianists from the Collaborative Piano Department (in order to maintain some amount of contact tracing). I'm honestly thrilled with the result of these stipulations; you'll hear not only an array of different talent, but also how these songs are interrelated in myriad types of relationships.

You may be able to catch a glimpse of projected translations, graced by some beautiful photographs made by oceanologist John Dolan, at the Laboratoire d'Océanographie de Villefranche. At the time Hugo Wolf created these songs, the microscope was opening new vistas onto organisms that had previously been too small to see—organisms that built wondrously intricate structures. I am grateful to Heyse, to Wolf, to Dolan, and to these fine musicians for recognizing and cherishing all "*kleine Dinge*."

Texts and Translations

Texts selected by Hugo Wolf from the *Italienisches Liederbuch* (*Rispetti and other Italian folk poetry, collected and translated by Paul Heyse, 1860*). English translations copyright © 2021 by Julia Bentley. Used by permission.

Act One

1

*Auch kleine Dinge können uns entzücken,
Auch kleine Dinge können teuer sein.
Bedenkt, wie gern wir uns mit Perlen schmücken;
Sie werden schwer bezahlt und sind nur klein.
Bedenkt, wie klein ist die Olivenfrucht,
Und wird um ihre Güte doch gesucht.
Denkt an die Rose nur, wie klein sie ist,
Und duftet doch so lieblich, wie ihr wisst.*

Even little things can delight us
Even little things can be precious
Consider how happily we bedeck ourselves with pearls
They are costly, yet small.
Consider how tiny an olive is, yet it's highly valued
Just think of the rose, how very small
Yet so richly fragrant, as you well know.

2

*Mir ward gesagt, du reisest in die Ferne.
Ach, wohin gehst du, mein geliebtes Leben?
Den Tag, an dem du scheidest, wüßst' ich gerne;
Mit Thränen will ich das Geleit dir geben.
Mit Thränen will ich deinen Weg befeuchten –
Gedenk' an mich, und Hoffnung wird mir leuchten!
Mit Thränen bin ich bei dir allerwärts —
Gedenk' an mich, vergiß es nicht, mein Herz!*

They told me you are traveling far away
Ah, where will you go, beloved soul?
If I could know when you'll depart
With tears I'd accompany you
With tears I'd water your path
Think of me, and hope will shine upon me
In tears I'll follow you everywhere.
Think of me; do not forget, my heart!

3

*Ihr seid die Allerschönste weit und breit,
Viel schöner als im Mai der Blumenflor.
Orvieto's Dom steigt so voll Herrlichkeit,
Viterbo's größter Brunnen nicht empor.
So hoher Reiz und Zauber ist dein eigen,
Der Dom von Siena muß sich vor dir neigen.
Ach, du bist so an Reiz und Anmuth reich,
Der Dom von Siena selbst ist dir nicht gleich.*

You are the most beautiful far and wide
Much lovelier than May's abundant flowers
Orvieto's lofty cathedral can't compare to your splendor
Nor does Viterbo's grandest fountain.
So exalted are your magical charms
That Siena's cathedral must bow before you.
Ah, you are so rich in charm and grace
That you surpass the cathedral of Siena itself.

4

*Gesegnet sei, durch den die Welt entstand;
Wie trefflich schuf er sie nach allen Seiten!
Er schuf das Meer mit endlos tiefem Grund,
Er schuf die Schiffe, die hinübergleiten,
Er schuf das Paradies mit ew'gem Licht,
Er schuf die Schönheit und dein Angesicht.*

Blessed be He through whom the world arose
How excellent His creation in every way.
He created the sea with its infinite depths
And the ships that glide over it
He created Paradise, in eternal light
He created beauty, and your countenance.

5

*Selig ihr Blinden, die ihr nicht zu schauen
Vermögt die Reize, die uns Glut entfachen;
Selig ihr Tauben, die ihr ohne Grauen
Die Klagen der Verliebten könnt verlachen;
Selig ihr Stummen, die ihr nicht den Frauen
Könnt eure Herzensnot verständlich machen;
Selig ihr Toten, die man hat begraben!
Ihr sollt vor Liebesqualen Ruhe haben.*

Blessed ye blind, who cannot see
the charms that inflame our passion
Blessed ye deaf, that can easily
ridicule the groans of unhappy lovers
Blessed ye mute, who cannot make
your heart's need understood by woman
Blessed ye dead, who have been buried!
Ye shall have peace from love's torments.

6

*Wer rief dich denn? Wer hat dich herbestellt?
Wer hieß dich kommen, wenn es dir zur Last?
Geh zu dem Liebchen, das dir mehr gefällt,
Geh dahin, wo du die Gedanken hast.
Geh nur, wohin dein Sinnen steht und Denken!
Daß du zu mir kommst, will ich gern dir schenken.
Geh zu dem Liebchen, das dir mehr gefällt!
Wer rief dich denn? Wer hat dich herbestellt?*

So, who called you? Who bade you come?
Who summoned you, against your will?
Go on to the sweetheart you prefer.
Tarry not, when your thoughts are elsewhere.
Run along to where your mind and heart have already gone
I'll be just fine without you.

7

*Der Mond hat eine schwere Klag' erhoben
Und vor dem Herrn die Sache kund gemacht:
Er wolle nicht mehr stehn am Himmel droben,
Du habest ihn um seinen Glanz gebracht.
Als er zuletzt das Sternenheer gezählt,
Da hab' es an der vollen Zahl gefehlt;
Zwei von den schönsten habest du entwendet:
Die beiden Augen dort, die mich verblendet.*

The moon has filed a serious grievance
And brought the matter before the Lord
He'll no longer stay in the heavens,
Envious that you've stolen his splendor.
When he last counted the multitude of stars,
He came up short.
You had stolen the two most radiant
Those two eyes, which have bedazzled me.

8

*Nun laß uns Frieden schließen, liebstes Leben,
 Zu lang ist's schon, daß wir in Fehde liegen.
 Wenn du nicht willst, will ich mich dir ergeben;
 Wie könnten wir uns auf den Tod bekriegen?
 Es schließen Frieden Könige und Fürsten,
 Und sollten Liebende nicht danach dürsten?
 Es schließen Frieden Fürsten und Soldaten,
 Und sollt' es zwei Verliebten wohl mißrathen?
 Meinst du, daß, was so großen Herrn gelingt,
 Ein Paar zufriedner Herzen nicht vollbringt?*

Let us now make peace, my dearest life
 We've been feuding far too long
 If you'd rather not, then I'll surrender.
 How could we fight to the death?
 Kings and princes make a truce
 Surely lovers should want the same?
 Do you doubt that what great lords can achieve
 Cannot also be won by two loving hearts?

9

*Daß doch gemalt all deine Reize wären,
 Und dann der Heidenfürst das Bildniß fände.
 Er würd' dir ein groß Geschenk verehren,
 Und legte seine Kron' in deine Hände.
 Zum rechten Glauben müßte sich bekehren
 Sein ganzes Reich bis an sein fernstes Ende.
 Im ganzen Lande würd' es ausgeschrieben,
 Christ soll' ein Jeder werden und dich lieben.
 Ein jeder Heide flugs bekehrte sich
 Und würd' ein guter Christ und liebte dich.*

If a painting could capture your charms,
 and a heathen prince discover that portrait
 He would shower you with gifts
 And lay his crown in your hands
 His entire kingdom would be converted,
 To its farthest reaches
 Throughout the land, all would find the true faith
 And become good Christians
 And love you.

10

*Du denkst mit einem Fädchen mich zu fangen,
Mit einem Blick schon mich verliebt zu machen?
Ich fing schon Andre, die sich höher schwangen;
Du darfst mir ja nicht trau'n, siehst du mich lachen.
Schon Andre fing ich, glaub' es sicherlich.
Ich bin verliebt, doch eben nicht in dich.*

You think you can capture me with a thread?
At a mere glance, I'd fall for you?
I've already had others far more lofty
You really mustn't trust me when I laugh
Believe me, I've had many others
I am in love
Just not in love with you.

11

*Wie lange schon war immer mein Verlangen:
Ach, wäre doch ein Musiker mir gut!
Nun ließ der Herr mich meinen Wunsch erlangen
Und schickt mir einen, ganz wie Milch und Blut.
Da kommt er eben her mit sanfter Miene,
Und senkt den Kopf und spielt die Violine.*

How long it is that I've had this desire:
If only a musician would woo me!
Now the Lord has granted my wish
And sends me one, of white and pink complexion
Now he approaches, with the gentlest manner
And lowers his head
And plays the violin

12

*Nein, junger Herr, so treibt man's nicht, fürwahr;
Man sorgt dafür, sich schicklich zu betragen.
Für Alltags bin ich gut genug, nicht wahr?
Doch Bessre suchst du dir an Feiertagen.
Nein, junger Herr, wirst du so weiter sünd'gen,
Wird dir den Dienst dein Alltagsliebchen künd'gen.*

No, my lad, that's not how it's done.
You ought to behave yourself properly.
I guess I'm good enough for everyday,
But you need something better for a holiday?
No, my lad, if you continue your sinful ways,
Your weekday servant will give notice.

13

*Hoffärtig seid Ihr, schönes Kind, und geht
Mit Euren Freiern um auf stolzem Fuß.
Spricht man Euch an, kaum daß Ihr Rede steht,
Als kostet' Euch zuviel ein holder Gruß.
Bist keines Alexanders Töchterlein,
Kein Königreich wird deine Mitgift sein,
Und willst du nicht das Gold, so nimm das Zinn;
Willst du nicht Liebe, nimm Verachtung hin.*

You are haughty, lovely child,
and treat your suitors callously
You can barely bring yourself to speak,
As if a courteous word would be far too taxing
You're hardly great Alexander's precious daughter
You've no kingdom for your dowry
If you've no regard for gold, take tin.
If you've no use for love, have disdain.

14

*Geselle, woll'n wir uns in Kutten hüllen,
Die Welt dem lassen, den sie mag ergötzen?
Dann pochen wir an Thür um Thür im Stillen:
"Gebt einem armen Mönch um Jesu willen."
– O lieber Pater, du mußt später kommen,
Wenn aus dem Ofen wir das Brod genommen.
O lieber Pater, komm nur später wieder,
Ein Töchterlein von mir liegt krank danieder.
– Und ist sie krank, so lass't mich zu ihr gehen,
Daß sie nicht etwa sterbe unversehen.
Und ist sie krank, so laß mich nach ihr schauen,
Daß sie mir ihre Beichte mag vertrauen.
Schließst Thür und Fenster, daß uns Keiner störe,
Wenn ich des armen Kindes Beichte höre!*

Friend, how about we dress in cowls
And leave this world to those who enjoy it?
In the quiet, we'll knock on door after door:
"alms for a poor monk, for Christ's sake!"
"Oh, father! Pray return later, when the bread is baked.
Dear father, come back later,
My darling daughter is sick abed."
"Well, if she's sick, I'd better see her right away,
That she not perish unattended.
I'll go, that she can make confession.
Close all the doors and windows,
That we not be interrupted!"

15

*Mein Liebster ist so klein, daß ohne Bücken
Er mir das Zimmer fegt mit seinen Locken.
Als er ins Gärtlein ging, Jasmin zu pflücken,
Ist er vor einer Schnecke sehr erschrocken.
Dann setzt' er sich ins Haus um zu verschmaufen,
Da warf ihm eine Fliege übern Haufen;
Und als er hintrat an mein Fensterlein,
Stieß eine Bremse ihm den Schädel ein.
Verwünscht sei'n alle Fliegen, Schnaken, Bremsen
Und wer ein Schätzchen hat aus den Maremmen!
Verwünscht sei'n alle Fliegen, Schnaken, Mücken
Und wer sich, wenn er küßt, so tief muß bücken!*

My lover is so small that he can sweep the room with
his hair, without even bending down
When he went to pick jasmine in the garden, a snail
gave him the most dreadful scare
When he returned to the house to recover, a fly
knocked him right over
And when he sidled up to my window, a horsefly
cracked his skull!
Cursed be all snails and flies, and whoever takes a
lover from the Maremma!
Cursed be all flies, snails and gnats, and whoever
must bend so very low to kiss their lover!

Act Two

16

*Ihr jungen Leute, die ihr zieht ins Feld,
Auf meinen Liebsten sollt ihr Achtung geben.
Sorgt, daß er tapfer sich im Feuer hält;
Er war noch nie im Kriege all sein Leben.
Lasst nie ihn unter freiem Himmel schlafen;
Er ist so zart, es möchte sich bestrafen.
Lasst mir ihn ja nicht schlafen unterm Mond;
Er ginge drauf, er ist's ja nicht gewohnt.*

You young folks, ready to march to battle,
Be sure to take care of my sweetheart.
Be sure he acts bravely on the field
Since he's never been under fire before.
Be certain he has shelter for the night;
He's so sensitive, and would suffer badly.
For my sake, let him never sleep in the open.
He'd not survive. He's simply not accustomed to it.

17

*Und willst du deinen Liebsten sterben sehen,
So trage nicht dein Haar gelockt, du Holde.
Laß von den Schultern frei sie niederwehen;
Wie Fäden sehn sie aus von purem Golde.
Wie goldne Fäden, die der Wind bewegt -
Schön sind die Haare, schön ist, die sie trägt!
Goldfäden, Seidenfäden ungezählt -
Schön sind die Haare, schön ist, die sie strahlt!*

If you want to see your lover perish,
Keep your hair pinned up, my dearest
Rather, let it cascade freely over your shoulders
Those hairs, like threads of purest gold.
Like golden threads, lifted by the breeze
Lovely those locks, lovely their owner
Threads of gold, threads of silk, innumerable
Lovely those locks, lovely their owner.

18

*Heb' auf dein blondes Haupt und schlafe nicht,
Und laß dich ja vom Schlummer nicht betören.
Ich sage dir vier Worte von Gewicht,
Von denen darfst du keines überhören.
Das erste: daß um dich mein Herze bricht,
Das zweite: dir nur will ich angehören,
Das dritte: daß ich dir mein Heil befehle,
Das letzte: dich allein liebt meine Seele.*

Lift your blond head and sleep no more
Don't let yourself be drugged by slumber
I have four important things to tell you
And you may not miss a one.
The first: that my heart breaks because of you
The second: you're the only mistress I desire
The third: that my well-being is entirely in your care
The last: my soul loves you alone.

19

*Wir haben Beide lange Zeit geschwiegen,
Auf einmal kam uns nun die Sprache wieder.
Die Engel, die herab vom Himmel fliegen,
Sie brachten nach dem Krieg den Frieden wieder.
Die Engel Gottes sind herabgeflogen,
Mit ihnen ist der Frieden eingezogen.
Die Liebesengel kamen über Nacht
Und haben Frieden meiner Brust gebracht.*

We didn't talk for the longest time
Then suddenly our words returned.
The angels descended from heaven
Bringing peace after the battle.
God's angels flew down, and with them came peace.
The angel of love came in the night
And brought peace to my heart.

20

*Mein Liebster singt am Haus im Mondenscheine,
Und ich muß lauschend hier im Bette liegen.
Weg von der Mutter wend' ich mich und weine,
Blut sind die Thränen, die mir nicht versiegen.
Den breiten Strom am Bett hab' ich geweint,
Weiß nicht vor Thränen, ob der Morgen scheint.
Den breiten Strom am Bett weint' ich vor Sehnen;
Blind haben mich gemacht die blut'gen Thränen.*

My lover sings before my house by moonlight
And I can only listen from my bed.
I turn away from my mother and weep
My tears are blood, and will not cease.
I cry a wide river here in my bed
I can't even see the dawn through my tears.
This wide river, tears of my desire
These tears of blood have blinded me.

21

*Man sagt mir, deine Mutter woll' es nicht;
So bleibe weg, mein Schatz, thu' ihr den Willen.
Ach Liebster, nein! thu ihr den Willen nicht,
Besuch' mich doch, thu's ihr zum Trotz, im Stillen!
Nein, mein Geliebter, folg' ihr nimmermehr,
Thu's ihr zum Trotz, komm öfter als bisher!
Nein, höre nicht auf sie, was sie auch sage;
Thu's ihr zum Trotz, mein Lieb, komm alle Tage!*

I've heard your mother is against it
So stay away, my dear, according to her wishes.
Ah beloved, don't obey her! Visit me anyway,
Do it despite her, secretly.
No, beloved, obey her no longer,
Do it to aggravate her; come more often than before!
No, do not listen, no matter what she says;
Do it to spite her, my love,
Come every day!

22

*Ein Ständchen Euch zu bringen kam ich her,
Wenn es dem Herrn vom Haus nicht ungelegen.
Ihr habt ein schönes Töchterlein.
Es wär' Wohl gut, sie nicht zu streng im Haus zu hegen.
Und liegt sie schon im Bett, so bitt' ich sehr,
Thut es zu wissen ihr von meinerwegen,
Daß ihr Getreuer hier vorbeigekommen,
Der Tag und Nacht sie in den Sinn genommen,
Und daß am Tag, der vierundzwanzig zählt,
Sie fünfundzwanzig Stunden lang mir fehlt.*

I've come here to offer a serenade,
If it please the masters of this house.
You have a lovely daughter.
It would be wise to not confine her to quarters.
And if she's already in bed, may I ask
That you let her know her true love was here
And that, in a day of twenty-four hours,
I miss her for twenty-five.

23

*Was für ein Lied soll dir gesungen werden,
Das deiner würdig sei? Wo find' ich's nur?
Am liebsten grüb' ich es tief aus der Erden,
Gesungen noch von keiner Creatur.
Ein Lied, das weder Mann noch Weib bis heute
Hört' oder sang, selbst nicht die ältesten Leute.*

What sort of song should I sing,
that would be worthy of you?
Where might I find it?
I'd like best to dig deep underground for it,
Never sung by a single creature
A song, yet unsung by any man or woman,
Not even by the very oldest people.

24

*Ich esse nun mein Brod nicht trocken mehr,
Ein Dorn ist mir im Fusse stecken blieben.
Umsonst nach rechts und links blick' ich umher,
Und Keinen find' ich, der mich möchte lieben.
Wenn's doch auch nur ein altes Männlein wäre,
Das mir erzeugt' ein wenig Lieb' und Ehre.
Ich meine nämlich, so ein wohlgestalter,
Ehrbarer Greis, etwa von meinem Alter.
Ich meine, um mich ganz zu offenbaren,
Ein altes Männlein so von vierzehn Jahren.*

Now the bread I eat will always be soaked with tears,
A thorn is embedded in my foot
In vain I look from side to side
But I find no one who might love me
If there were only a little old man
Who would give me a bit of love and respect
I mean, a mature, honorable elder, about my age
I mean, honestly, a little old man
Fourteen years old.

25

*Mein Liebster hat zu Tische mich geladen
Und hatte doch kein Haus mich zu empfangen,
Nicht Holz noch Herd zum Kochen und zum Braten,
Der Hafen auch war längst entzwei gegangen.
An einem Fäßchen Wein gebrach es auch,
Und Gläser hatt' er gar nicht im Gebrauch;
Der Tisch war schmal, das Tafeltuch nicht besser,
Das Brod steinhart und völlig stumpf das Messer.*

My love invited me to dine,
yet has no house in which to host me
Neither wood, nor oven for cooking or roasting
The kettle broken in two long ago
No sign of a wine barrel, no glasses to be seen
The table was narrow, the linen no better
The bread hard as a rock,
and the knife utterly dull.

26

*Ich ließ mir sagen und mir ward erzählt,
Der schöne Toni hungre sich zu Tode;
Seit ihn so überaus die Liebe quält,
Nimmt er auf einen Backzahn sieben Brode.
Nach Tisch, damit er die Verdauung stählt
Verspeißt er eine Wurst und sieben Brode,
Und lindert nicht Tonina seine Pein,
Bricht nächstens Hungersnoth und Theurung ein.*

So I've heard, and so I've been told,
Handsome Toni is starving to death
Since love began tormenting him,
he must eat seven sandwiches
After that, to strengthen his digestion,
He eats a sausage, and seven sandwiches
And if Tonina won't relieve his suffering
He'll surely die of hunger and deprivation.

27

*Schon streckt' ich aus im Bett die müden Glieder,
Da tritt dein Bildnis vor mich hin, du Traute.
Gleich spring' ich auf, fahr' in die Schuhe wieder
Und wandre durch die Stadt mit meiner Laute.
Ich sing' und spiele, daß die Straße schallt;
So Manche lauscht - vorüber bin ich bald.
So manches Mädchen hat mein Lied gerührt,
Indeß der Wind schon Sang und Klang entführt.*

I'd already laid my weary limbs to bed
When your image appeared, my dear one
Immediately I leap up, pull on my shoes
go wandering through town with my lute
I sing and play, that the street resounds
Some listened; and just as suddenly I had gone.
Many girls have now heard my song,
Since the wind bears forth all melodies.

28

*Du sagst mir, daß ich keine Fürstin sei;
Auch du bist nicht auf Spaniens Thron entsprossen.
Nein, Bester, stehst du auf bei Hahnenschrei,
Fährst du aufs Feld und nicht in Staatskarossen.
Du spottest mein um meine Niedrigkeit,
Doch Armuth thut dem Adel nichts zu Leid.
Du spottest, daß mir Krone fehlt und Wappen,
Und fährst doch selber nur mit Schusters Rappen.*

You tell me I'm no princess,
But you're hardly in line for the Spanish throne.
No, my good man, you get up at cock's crow
To head to the field, not to the halls of state.
You scorn me for my low estate
But poverty never dismays nobility.
You mock me for having no crown, or arms,
But you yourself are but a cobbler.

29

*Wohl kenn' ich Euren Stand, der nicht gering,
Ihr brauchtet nicht so tief herabzusteigen,
Zu lieben solch ein arm und niedrig Ding,
Da sich vor Euch die Allerschönsten neigen.
Die schönsten Männer leicht besieget Ihr,
Drum weiß ich wohl, Ihr treibt nur Spiel mit mir.
Ihr spottet mein, man hat mich warnen wollen,
Doch ach, Ihr seid so schön! wer kann Euch grollen?*

Well I know your lofty state
You'd never abase yourself
to love such a poor and lowly thing
Since all the finest bow before you.
You easily conquer the handsomest men
And so I know you only toy with me
You laugh at me; they tried to warn me
Yet, ah! You are so fair!
Who could hold it against you?

30

*Laß sie nur gehn, die so die Stolze spielt,
Das Wunderkräutlein aus dem Blumenfeld.
Man sieht, wohin ihr blankes Auge zielt,
Da Tag um Tag ein Andrer ihr gefällt.
Sie treibt es grade wie Toscana's Fluß,
Dem jedes Berggewässer folgen muß.
Sie treibt es wie der Arno, will mir scheinen:
Bald hat sie viel Bewerber, bald nicht einen.*

Just let her go, since she's so high and mighty,
The enchanted flower from the garden.
You can tell what has caught her gleaming eye,
Since she spots a new target every day.
She rolls on like a Tuscan river,
fed by every mountain stream
I think she's like the Arno:
one season with many tributaries,
The next, high and dry!

31

*Wie soll ich fröhlich sein und lachen gar,
Da du mir immer zürnest unverhohlen?
Du kommst nur Einmal alle hundert Jahr,
Und dann, als hätte man dir's anbefohlen.
Was kommst du, wenn's die Deinen ungern sehn?
Gieb frei mein Herz, dann magst du weitergehn.
Daheim mit deinen Leuten leb' in Frieden,
Denn was der Himmel will, geschieht hinieden.
Halt Frieden mit den Deinigen zu Haus,
Denn was der Himmel will, das bleibt nicht aus.*

How should I be happy, and even laugh,
When you relentlessly rebuff me?
You appear once every hundred years,
And then, only under duress
Why do you come, when you hate to see what's yours?
Release my heart, that you may go your way
Be home at peace with your people
For Heaven's will be done here below.
Be at peace with your kin, in your home,
It's useless to contest Heaven's will.

Act Three

32

*Was soll der Zorn, mein Schatz, der dich erhitzt?
Ich bin mir keiner Sünde ja bewußt,
Ach, lieber nimm ein Messer wohlgespitzt
Und tritt zu mir, durchbohre mir die Brust.
Und taugt ein Messer nicht, so nimm ein Schwert,
Daß meines Blutes Quell gen Himmel fährt.
Und taugt ein Schwert nicht, nimm des Dolches Stahl
Und wasch' in meinem Blut all meine Qual.*

Why all this anger, dearest, that upsets you so?
I can't think of a single transgression.
Ah, I'd rather you take a sharpened knife to me,
Piercing through my breast
If a knife won't do, then take a sword
That my blood spurt heavenwards
And if a sword won't do, then take a dagger
And drench my agony in my own blood.

33

*Sterb' ich, so hüllt in Blumen meine Glieder;
Ich wünsche nicht, daß ihr ein Grab mir grabt.
Genüber jenen Mauern legt mich nieder,
Wo ihr so manchmal mich gesehen habt.
Dort legt mich hin, in Regen oder Wind;
Gern sterb' ich, ist's um dich, geliebtes Kind.
Dort legt mich hin in Sonnenschein und Regen;
Ich sterbe lieblich, sterb' ich deinetwegen.*

If I die, wreath my limbs in flowers
I'd not want you to dig my grave
Lay me down by that wall,
where you sometimes met me
Lay me there, in rain or wind
I die happily, if for thy sake, beloved child
Lay me there, in sunshine and in rain
I die contented, to die for you.

34

*Und steht Ihr früh am Morgen auf vom Bette,
Scheucht Ihr vom Himmel alle Wolken fort,
Die Sonne lockt Ihr auf die Berge dort,
Und Engelein erscheinen um die Wette
Und bringen Schuh und Kleider Euch sofort.
Dann, wenn Ihr ausgeht in die heil'ge Mette,
So zieht Ihr alle Menschen mit Euch fort,
Und wenn Ihr naht der benedeiten Stätte,
So zündet Euer Blick die Lampen an.
Weihwasser nehmt Ihr, macht des Kreuzes Zeichen
Und netzet Eure weiße Stirn sodann
Und neiget Euch und beugt die Knie ingleichen –
O wie holdselig steht Euch Alles an!
Wie hold und selig hat Euch Gott begabt,
Die Ihr der Schönheit Kron empfangen habt!
Wie hold und selig wandelt Ihr im Leben;
Der Schönheit Palme ward an Euch gegeben.*

And when you arise in the morning
You chase all the clouds away
The sun beckons to you from that mountain
And cherubim hurry to deliver your clothing and shoes
Then, when you arrive at the holy mass
You draw all people after you

And when you approach the sacred hall,
Your gaze lights all the lamps.
You touch the holy water, genuflect
And thus frame your white brow, and kneel
Oh, how you are consecrated by all this!
What cherished and blessed gifts has God bestowed
As beauty's crown you received;
How cherished and blessed you pass through life,
Beauty's palm on you bestowed.

35

*Benedeit die sel'ge Mutter, Die so lieblich dich geboren,
So an Schönheit auserkoren –
Meine Sehnsucht fliegt dir zu!
Du so lieblich von Geberden,
Du die Holdeste der Erden,
Du mein Kleinod, meine Wonne, Süße, benedeit bist du!
Wenn ich aus der Ferne schmachte
Und betrachte deine Schöne,
Siehe wie ich beb' und stöhne,
Daß ich kaum es bergen kann!
Und in meiner Brust gewaltsam
Fühl' ich Flammen sich empören,
Die den Frieden mir zerstören,
Ach, der Wahnsinn faßt mich an!*

Blessed be the sainted mother who so tenderly bore you
Created of beauty, to whom my longing flies.
You, so dear of feature, you, the most cherished on this earth
You my jewel, my joy, sweetest, be blessed.
When I languish far away, and behold your beauty,
See how I tremble and sigh, and cannot conceal it!
And I feel mighty flames rising in my breast
which destroy my peace. Ah, madness consumes me!
Blessed be the sainted mother...

36

*Wenn du, mein Liebster, steigst zum Himmel auf,
Trag' ich mein Herz dir in der Hand entgegen.
So liebevoll umarmst du mich darauf,
Dann woll'n wir uns dem Herrn zu Füßen legen.
Und sieht der Herrgott unsre Liebesschmerzen,
Macht er Ein Herz aus zwei verliebten Herzen,
Zu Einem Herzen fügt er zwei zusammen,
Im Paradies, umglänzt von Himmelsflammen.*

Beloved, when you ascend to Heaven,
I'll bring my heart to you.
So tenderly you'll then embrace me,
and then we'll sit at the feet of the Lord.
And when He notices our lovelorn hearts,
he'll forge the two into one,
Together in Paradise,
aglow in the flames of Heaven.

37

*Wie viele Zeit verlor ich, dich zu lieben!
Hätt' ich doch Gott geliebt in all der Zeit.
Ein Platz im Paradies wär' mir verschrieben,
Ein Heil'ger säße dann an meiner Seit'.
Und weil ich dich geliebt, schön frisch Gesicht,
Verscherzt' ich mir des Paradieses Licht,
Und weil ich dich geliebt, schön Veigelein,
Komm' ich nun nicht ins Paradies hinein.*

How much time I've lost, loving you!
If I'd spent that loving God instead,
I'd have a certain place in paradise
With a saint seated at my side
Yet since I've loved you, your lovely fresh face,
I've cast aside eternal light
Since I've loved you instead, lovely violet,
I'll not be admitted to paradise.

38

*Wenn du mich mit den Augen streifst und lachst,
Sie senkst, und neigst das Kinn zum Busen dann,
Bitt' ich, daß du mir erst ein Zeichen machst,
Damit ich doch mein Herz auch bänd'gen kann,
Daß ich mein Herz mag bänd'gen, zahm und still,
Wenn es vor großer Liebe springen will,
Daß ich mein Herz mag halten in der Brust,
Wenn es ausbrechen will vor großer Lust.*

If you're going to look on me and smile,
then drop your gaze and look away,
I ask that you warn me first with a sign,
So that I can master my heart, obedient and quiet,
When it wants to leap up in passion;
That I can keep my heart inside my chest,
When it longs to burst forth with all the force of my love.

39

*Gesegnet sei das Grün und wer es trägt!
Ein grünes Kleid will ich mir machen lassen.
Ein grünes Kleid trägt auch die Frühlingsaue,
Grün kleidet sich der Liebling meiner Augen.
In Grün sich kleiden ist der Jäger Brauch,
Ein grünes Kleid trägt mein Geliebter auch;
Das Grün steht allen Dingen lieblich an,
Aus Grün wächst jede schöne Frucht heran.*

Blessed be Green, and those who wear it!
I'd love to have someone make me a green dress.
The springtime meadows also wear a green gown;
My dearest darling also dresses in green.
Green clothing is the hunter's custom,
And also my beloved's;
Green suits every single thing so nicely,
And every lovely fruit springs from a green bud.

40

*O wär' dein Haus durchsichtig wie ein Glas,
Mein Holder, wenn ich mich vorüberstehe!
Dann säh' ich drinnen dich ohn' Unterlaß,
Wie blickt' ich dann nach dir mit ganzer Seele!
Wie viele Blicke schickte dir mein Herz,
Mehr als da Tropfen hat der Fluß im März!
Wie viele Blicke schickt' ich dir entgegen,
Mehr als da Tropfen niedersprühn im Regen!*

Oh, if only your house were clear as glass, my love,
If I were to stealthily visit! Then I'd be certain to see you,
How I'd gaze upon you with a brimming heart!
Then my heart would look and look and look,
More times than the drops in the swollen springtime rivers!
I'd look and look, more often than all the raindrops!

41

*Heut Nacht erhob ich mich um Mitternacht,
Da war mein Herz mir heimlich fortgeschlichen.
Ich frug: Herz, wohin stürmst du so mit Macht?
Es sprach: Nur Euch zu sehn, sei es entwichen.
Nun sieh, wie muß es um mein Lieben stehn:
Mein Herz entweicht der Brust, um dich zu sehn!*

Last night I got up at midnight,
and discovered my heart had secretly escaped.
I asked: Heart, where are you headed with such determination?
It said: it just needed to see you.
Behold the nature of my love:
My heart leaves my body behind, in order to see you.

42

*Nicht länger kann ich singen, denn der Wind
Weht stark und macht dem Athem was zu schaffen.
Auch fürcht' ich, daß die Zeit umsonst verrinnt.
Ja wär' ich sicher, ging' ich jetzt nicht schlafen.
Ja wüßst' ich was, würd' ich nicht heims pazieren
Und einsam diese schöne Zeit verlieren.*

I can't sing any more, for the wind blows mightily,
And I struggle to catch my breath.
What's worse, I fear this time is spent on nothing.
If I could be certain, I'd stay right here,
not go home, not go to bed,
And resign myself to pass this lovely, lonely time.

43

*Schweig' einmal still, du garst'ger Schwätzer dort!
Zum Ekel ist mir dein verwünschtes Singen.
Und triebst du es bis morgen früh so fort,
Doch würde dir kein schmuckes Lied gelingen.
Schweig' einmal still und lege dich aufs Ohr!
Das Ständchen eines Esels zög ich vor.*

Give it a rest, you horrid blabbermouth!
Your miserable singing turns my stomach.
Give it a rest, and go to bed!
I'd rather have a donkey serenade me.

44

*O wüßtest du, wie viel ich deinetwegen,
Du falsche Renegatin, litt zur Nacht,
Indeß du im verschloßnen Haus gelegen
Und ich die Zeit im Freien zugebracht.
Als Rosenwasser diente mir der Regen,
Der Blitz hat Liebesbotschaft mir gebracht;
Ich habe Würfel mit dem Sturm gespielt,
Als unter deinem Dach ich Wache hielt.
Mein Bett war unter deinem Dach bereitet,
Der Himmel lag als Decke drauf gebreitet,
Die Schwelle deiner Thür, das war mein Kissen –
Ich Ärmster, ach, was hab' ich ausstehn müssen!*

Oh, if you only knew how much I've suffered each night
On your account, you false renegade,
While you lounge indoors,
and I endure the elements.
The rain served as my cologne,
the lightning was love's messenger,
I played dice with the storm
while I kept watch outside.
I made my bed beneath your eaves;
the sky above as my shelter,
The threshold of your door was my pillow.
What have I, the most pitiful, had to endure!

45

*Verschling' der Abgrund meines Liebsten Hütte,
 An ihrer Stelle schäum' ein See zur Stunde.
 Bleikugeln soll der Himmel drüber schütten,
 Und ein Schlange hause dort im Grunde.
 Drin hause eine Schlange giftiger Art,
 Die ihn vergifte, der mir untreu ward.
 Drin hause ein Schlange, giftgeschwollen,
 Und bring' ihm Tod, der mich verrathen wollen!*

May the abyss swallow my lover's home,
 And in its place, a foaming sea arise.
 Hail of iron rain upon it, and a serpent make its home there.
 Within it dwell a most venomous snake,
 that poisons him who betrayed me.
 Within it dwell a snake, inflamed with venom,
 To bring death to him who thought to betray me!

46

*Ich hab' in Penna einen Liebsten wohnen,
 In der Maremmenebne einen andern,
 Einen im schönen Hafen von Ancona,
 Zum Vierten muß ich nach Viterbo wandern;
 Ein Andrer wohnt in Casentino dort,
 Der Nächste lebt mit mir am selben Ort,
 Und wieder einen hab' ich in Magione,
 Vier in La Fratta, zehn in Castiglione.*

I have a lover in Penna, another in the plains of Maremma
 One in Ancona's fair port, the fourth I visit in Viterbo.
 Another lives in Casentino, the next lives there too,
 And yet another I have in Magione;
 four in La Fratta, ten in Castiglione.

BLANK PAGE

JACOBS
SCHOOL OF MUSIC