

CLARE COLLEGE CHAPEL

Vocal Recital

Sunday 2 March 2025 at 5.25 p.m.

James Kitchingman (Clare 2022) | tenor Daniel Blaze (Clare 2022) | piano'

Dichterliebe, Op. 48

Robert Schumann (1810-56)

- i. Im wunderschönen Monat Mai
- ii. Aus meinen Tränen sprießen
- iii. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne
- iv. Wenn ich deine Augen seh
- v. Ich will meine Seele tauchen
- vi. Im Rhein, im heiligen Strome
- vii. Ich grolle nicht
- viii. Und wüßten's die Blumen, die kleinen
- ix. Das ist ein Flöten und Geigen
- x. Hör' ich das Liedchen klingen
- xi. Ein Jüngling liebt ein Mädchen
- xii. Am leuchtenden Sommermorgen
- xiii. Ich hab' im Traum geweinet
- xiv. Allnächtlich im Traume
- xv. Aus alten Märchen
- xvi. Die alten, bösen lieder

i. Im wunderschönen Monat Mai

Im wunderschönen Monat Mai, Als alle Knospen sprangen, Da ist in meinem Herzen Die Liebe aufgegangen.

Im wunderschönen Monat Mai, Als alle Vögel sangen, Da hab' ich ihr gestanden Mein Sehnen und Verlangen.

i. In the wondrous month of May

In the wondrous month of May, When all the buds burst into bloom, Then it was that in my heart Love began to burgeon.

In the wondrous month of May, When all the birds were singing, Then it was I confessed to her My longing and desire.

ii. Aus meinen Tränen sprießen

Aus meinen Tränen sprießen Viel blühende Blumen hervor, Und meine Seufzer werden Ein Nachtigallenchor.

Und wenn du mich lieb hast, Kindchen, Schenk' ich dir die Blumen all', Und vor deinem Fenster soll klingen Das Lied der Nachtigall.

iii. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne iii. Rose, lily, dove, sun

Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, Die liebt' ich einst alle in Liebeswonne. Ich lieb' sie nicht mehr, ich liebe alleine Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine; Sie selber, aller Liebe Wonne, Ist Rose und Lilie und Taube und Sonne.

iv. Wenn ich in deine Augen seh'

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

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

v. Ich will meine Seele tauchen

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

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

ii. From my tears there will spring

From my tears there will spring Many blossoming flowers, And my sighs shall become A chorus of nightingales.

And if you love me, child, I'll give you all the flowers, And at your window shall sound The nightingale's song.

Rose, lily, dove, sun, I loved them all once in the bliss of love. I love them no more, I only love She who is small, fine, pure, rare; She, most blissful of all loves, Is rose and lily and dove and sun.

iv. When I look into your eyes

When I look into your eyes, All my pain and sorrow vanish; But when I kiss your lips, Then I am wholly healed.

When I lay my head against your breast, Heavenly bliss steals over me; But when you say: I love you! I must weep bitter tears.

v. Let me bathe my soul

Let me bathe my soul In the lily's chalice; The lily shall resound With a song of my beloved.

The songs shall tremble and quiver Like the kiss that her lips Once gave me In a wondrously sweet hour.

vi. Im Rhein, im heiligen Strome

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

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

Es schweben Blumen und Eng'lein Um unsre liebe Frau; Die Augen, die Lippen, die Wäng'lein, Die gleichen der Liebsten genau.

vii. Ich grolle nicht

Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, Ewig verlor'nes Lieb! ich grolle nicht. Wie du auch strahlst in Diamantenpracht, Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht.

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

viii. Und wüßten's die Blumen, die kleinen

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

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

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

vi. In the Rhine, the holy river

In the Rhine, in the holy river, Mirrored in its waves, With its great cathedral, Stands great and holy Cologne.

In the cathedral hangs a picture, Painted on gilded leather; Into my life's wilderness It has cast its friendly rays.

Flowers and cherubs hover Around Our beloved Lady; Her eyes, her lips, her cheeks Are the image of my love's.

vii. I bear no grudge

I bear no grudge, though my heart is breaking, O love forever lost! I bear no grudge. However you gleam in diamond splendour, No ray falls in the night of your heart.

I've known that long. For I saw you in my dreams, And saw the night within your heart, And saw the serpent gnawing at your heart; I saw, my love, how pitiful you are. I bear no grudge.

viii. If the little flowers knew

If the little flowers knew
How deeply my heart is hurt,
They would weep with me
To heal my pain.

If the nightingales knew
How sad I am and sick,
They would joyfully make the air
Ring with refreshing song.

And if they knew of my grief,
Those little golden stars,
They would come down from the sky
And console me with their words.

Sie alle können's nicht wissen, Nur eine kennt meinen Schmerz: Sie hat ja selbst zerrissen, Zerrissen mir das Herz. But none of them can know; My pain is known to one alone; For she it was who broke, Broke my heart in two.

ix. Das ist ein Flöten und Geigen

Das ist ein Flöten und Geigen, Trompeten schmettern darein; Da tanzt wohl den Hochzeitsreigen Die Herzallerliebste mein.

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

x. Hör' ich das Liedchen klingen

Hör' ich das Liedchen klingen, Das einst die Liebste sang, So will mir die Brust zerspringen Von wildem Schmerzendrang.

Es treibt mich ein dunkles Sehnen Hinauf zur Waldeshöh', Dort löst sich auf in Tränen Mein übergrosses Weh'.

xi. Ein Jüngling liebt ein Mädchen

Ein Jüngling liebt ein Mädchen Die hat einen andern erwählt; Der andre liebt eine andre, Und hat sich mit dieser vermählt.

Das Mädchen nimmt aus Ärger Den ersten besten Mann, Der ihr in den Weg gelaufen; Der Jüngling ist übel dran.

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

ix. What a fluting, what a scraping

What a fluting, what a scraping, With trumpets blaring in; That must be my dearest love Dancing at her wedding feast.

What a clashing, what a clanging, What a drumming, what a piping; And the lovely little angels Sobbing and groaning in between.

x. When I hear the little song

When I hear the little song
That my love once sang,
My heart almost bursts
With the wild rush of pain.

A dark longing drives me
Out to the wooded heights,
Where my overwhelming grief
Dissolves in tears.

xi. A boy loves a girl

A boy loves a girl Who chooses another; He in turn loves another And marries her.

The girl, out of pique,
Takes the very first man
To come her way;
The boy is badly hurt.

It is an old story,
Yet remains ever new;
And he to whom it happens,
It breaks his heart in two.

xii. Am leuchtenden Sommermorgen

Am leuchtenden Sommermorgen Geh' ich im Garten herum. Es flüstern und sprechen die Blumen, Ich aber wandle stumm.

Es flüstern und sprechen die Blumen, Und schau'n mitleidig mich an: "Sei unsrer Schwester nicht böse, Du trauriger, blasser Mann."

xiii. Ich hab' im Traum geweinet,

Ich hab' im Traum geweinet, Mir träumte, du lägest im Grab. Ich wachte auf, und die Träne Floss noch von der Wange herab.

Ich hab' im Traum geweinet, Mir träumt', du verliessest mich. Ich wachte auf, und ich weinte Noch lange bitterlich.

Ich hab' im Traum geweinet, Mir träumte, du wär'st mir noch gut. Ich wachte auf, und noch immer Strömt meine Tränenflut.

xiv. Allnächtlich im Traume

Allnächtlich im Traume seh' ich dich Und sehe dich freundlich grüssen, Und laut aufweinend stürz' ich mich Zu deinen süssen Füssen.

Du siehest mich an wehmütiglich Und schüttelst das blonde Köpfchen; Aus deinen Augen schleichen sich Die Perlentränentröpfchen.

Du sagst mir heimlich ein leises Wort Und gibst mir den Strauss von Zypressen. Ich wache auf, und der Strauss ist fort, Und's Wort hab' ich vergessen.

xii. One bright summer morning

One bright summer morning I walk around the garden.
The flowers whisper and talk,
But I walk silently.

The flowers whisper and talk, And look at me in pity: 'Be not angry with our sister, You sad, pale man.'

xiii. I wept in my dream

I wept in my dream; I dreamt you lay in your grave. I woke, and tears Still flowed down my cheeks.

I wept in my dream; I dreamt that you were leaving me. I woke, and wept on Long and bitterly.

I wept in my dream; I dreamt you loved me still. I woke, and still My tears stream.

xiv. Nightly in my dreams

Nightly in my dreams I see you, And see your friendly greeting, And weeping loud, I hurl myself Down at your sweet feet.

Wistfully you look at me, Shaking your fair little head; Stealing from your eyes Flow little tears of pearl.

You whisper me a soft word And hand me a wreath of cypress. I wake, the wreath is gone, And I cannot remember the word.

xv. Aus alten Märchen

Aus alten Märchen winkt es Hervor mit weisser Hand, Da singt es und da klingt es Von einem Zauberland;

Wo bunte Blumen blühen Im gold'nen Abendlicht, Und lieblich duftend glühen, Mit bräutlichem Gesicht;

Und grüne Bäume singen Uralte Melodei'n, Die Lüfte heimlich klingen, Und Vögel schmettern drein;

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

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

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

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

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

xv. From fairy tales of old

A white hand beckons
From fairy tales of old,
Where there are sounds and songs
Of a magic land;

Where brightly coloured flowers Bloom in the golden twilight, And glow sweet and fragrant With a bride-like face;

And green trees
Sing primeval melodies,
Mysterious breezes murmur,
And birds too join in warbling;

And misty shapes rise up From the very ground, And dance airy dances In a strange throng;

And blue sparks blaze
On every leaf and twig,
And red fires race
Madly round and round;

And loud springs gush From wild marble cliffs. And strangely in the streams Reflections shine on and on.

Ah, could I but reach that land, And there make glad my heart, And be relieved of all pain, And be blissful and free!

Ah, that land of delight, I see it often in my dreams, But with the morning sun It melts away like mere foam.

xvi. Die alten, bösen Lieder,

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

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

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

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

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

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

xvi. The bad old songs

The bad old songs,
The bad and bitter dreams,
Let us now bury them.
Fetch me a large coffin.

I have much to put in it, Though what, I won't yet say; The coffin must be even larger Than the vat at Heidelberg.

And fetch a bier
Made of firm thick timber:
And it must be even longer
Than the bridge at Mainz.

And fetch for me twelve giants; They must be even stronger Than Saint Christopher the Strong In Cologne Cathedral on the Rhine.

They shall bear the coffin away, And sink it deep into the sea; For such a large coffin Deserves a large grave.

Do you know why the coffin Must be so large and heavy? I'd like to bury there my love And my sorrow too.

Words Heinrich Heine (1797–1856) Translation Richard Stokes (1945–) Schumann's *Dichterliebe* was composed in 1840, the 'year of song' in which the composer produced over 130 songs. The sixteen songs of this cycle are amongst Schumann's most well-known, especially no.7, *Ich grolle nicht*. The cycle presents a poet's love for a woman, reflecting Schumann's separation from his beloved Clara at the time of composition. This love is portrayed first as simple and cheerful, with abundant floral imagery supporting such. The second quarter of the cycle sees this love becomes desperate and furious, as the poet decries a love now lost with ample self-derision.

The third quarter of the cycle highlights the bitterness, mourning and irony of one marrying another, despite an anxious, unrequited love for her. The final quarter of *Dichterliebe* enters a dream-like world, with visions of the protagonist's sweetheart appearing from both delightful and nightmarish perspectives. The latter persists outside of the poet's dreams, whereas the positive is extinguished 'like mere foam' when he wakes. This agonising reality is most intense towards the conclusion of no.13, *Ich hab' im Traum geweinet*, where a silence of both piano and voice signifies a profound loss.

The force of the final song is somewhat undermined by the singer's low tessitura, which renders the poet's request for strength ineffectual. The poet directly tells the listener of his intention to bury his sorrow in the Rhine but the objective seems unfinished – the piano postlude reminds one of the self-pity and wistful reminiscence that characterise the cycle, complete with the poet's almost pathetic fragility in his boundless, grief-ridden yearning.

James Kitchingman is a third-year undergraduate from Harrogate, studying music at Clare and singing tenor in Clare College Choir. He was a chorister at Ripon Cathedral, going on to study voice and piano at junior RNCM in Manchester. He took a gap year to sing as a choral scholar at Worcester Cathedral, and is now a member of the Cambridge University Chamber Choir. He was president of Clare College Music Society (CCMS) last academic year. He studies singing with Marcus van den Akker at the Royal Academy of Music, focussing on the music of Schubert, Schumann and Britten. As a pianist James particularly enjoys collaborative playing, accompanying several members of Clare Choir. Aside from music James is a keen footballer, captaining the choir's team and running the fiercely competitive inter-collegiate choir league.

Daniel Blaze is a third-year music student and Senior Organ Scholar at Clare. As an organist, he has given recitals in many of the chapels in Cambridge, as well as Sherborne Abbey, Dorset, and All Saints, Kingston. As well as the organ, Daniel is a keen singer, directing and singing with Lady Clare's Consort, and singing with the Cambridge University Chamber Choir. He is also an experienced piano accompanist, having played for many of the top instrumentalists and singers in recitals all around Cambridge, as well as masterclasses as part of the University Lieder Scheme.