

Albrecht
MENDELSSOHN
BARTHOLDY
(1874–1936)

Songs for Lena

**Lieder aus Des Knaben
Wunderhorn**

Ferne und Nähe

Widmung

Im Volkston

Wenn zwei sich lieben

Julianne Baird, Soprano
Ryan de Ryke, Baritone
Eva Mengelkoch, Piano

**Albrecht
MENDELSSOHN BARTHOLDY**
(1874–1936)

Songs for Lena

1	Song from The Arabian Nights 'Our signal in love' (1936) (Text: Anonymous, translation c. 1706)	1:41
2	Love's a flower (1934) (Text: John Galsworthy, 1867–1933)	2:16
3	Ferne und Nähe (undated) (Text: Anonymous)	2:51
4	In der Nacht (undated) (Text: Bruno Frank, 1887–1945)	2:51
5	Wenn ich mir Lieder singe (1930) (Text: Johann Wolfgang von Goethe, 1749–1832)	1:20
6	Meine Liebste (1931) (Text: Max Dauthendey, 1867–1918)	1:53
7	Noch ein fröhliches Lied (undated) (Text: Max Dauthendey)	1:08
8	Lied von der Liebe (1931) (Text: Max Dauthendey)	1:56
9	Die Allerschönste in Franken (undated) (Text: Friedrich Rückert, 1788–1866)	2:10
10	Von Liebe (1930) (Text: Friedrich Rückert)	2:34
11	Widmung (1931) (Text: Friedrich Rückert)	1:18
12	Lied des alten Zauberers (1931) (Text: Friedrich Rückert)	2:03

Lieder aus Des Knaben Wunderhorn (1931) **22:39**

13	No. 2. Nachtigall	2:02
14	No. 3. Trabe dich, Tierlein trabe	5:10
15	No. 4. Ich hört ein Fräulein klagen	2:08
16	Hessisch	2:16
17	No. 5. Wie schön blüht uns der Maien	3:02
18	Lied der Liebe	4:00
19	No. 1. Musikanten bei Nacht	3:46
20	Im Volkston (1931) (Text: Joseph von Eichendorff, 1788–1857)	1:25
21	Tretet ein, hoher Krieger (1931) (Text: Gottfried Keller, 1819–1890)	3:22
22	Gasel (1931) (Text: Gottfried Keller)	1:59
23	Schließe mir die Augen beide (undated) (Text: Theodor Storm, 1817–1888)	1:37
24	Liebesrose (pub. 1907) (Text: Robert Piloty, 1863–1926)	3:01
25	Est-ce l'amour (undated) (Text: Jean François Marmontel, 1723–1799)	3:12
26	Mes vers fuiraient (1934) (Text: Victor Hugo, 1802–1885)	1:32
27	Sonett (1936) (Text: Anonymous)	2:46
28	Wenn zwei sich lieben (1936) (Text: Albrecht Mendelssohn Bartholdy)	1:59

WORLD PREMIERE RECORDINGS

Julianne Baird, Soprano **6 8 10 11 20 24**
Ryan de Ryke, Baritone **1–5 7 9 12–19 21–23 25–28**
Eva Mengelkoch, Piano

Albrecht MENDELSSOHN BARTHOLDY (1874–1936) Songs for Lena

Albrecht Mendelssohn Bartholdy was a grandson of Felix Mendelssohn Bartholdy, a great-nephew of Fanny Hensel, and a great-great-grandson of Moses Mendelssohn. Albrecht himself was an illustrious jurist, a political scientist and promoter of international understanding and exchange who served as one of Germany's observers to the Treaty of Versailles negotiations in 1919. In addition to his impressive academic achievements and publications, Albrecht created a cornucopia of artistic works in genres that include drawings, poetry, theatre pieces, librettos, piano transcriptions and songs – many of them love songs.

Albrecht was born in Karlsruhe to Karl Mendelssohn Bartholdy, a historian and Felix's eldest son. Five months before Albrecht's birth, after a debilitating nervous breakdown, Karl was committed to a mental hospital where he spent the remainder of his life. Karl's best friend Adolf Wach, a renowned jurist based in Leipzig, was married to Felix's youngest daughter Elisabeth 'Lili' Mendelssohn, and subsequently adopted the role of Albrecht's substitute father. Young Albrecht attended a liberal arts high school in Karlsruhe, and additionally obtained private instruction in piano and violin, and foreign languages (English, French, Italian, and Latin). Surviving manuscripts from Albrecht's childhood bear witness to his multifaceted personality with diverse artistic talents and an acute awareness of his family's heritage and expectations. His closest friends called him 'Felix', the musical genius' fortunate grandson having likewise prodigious talents, creative playfulness, and arresting charms.

During Albrecht's frequent visits to the Wachs' in Leipzig and their summer residence 'Das Ried' in Switzerland, aunt Lili and uncle Adolf introduced him to the leading musical artists of their time: Johannes Brahms, violinist Joseph Joachim, singer Livia Frege,

Clara Schumann and her daughters, Max Reger and Ethel Smyth, who would become a leading force in the English suffragette movement. Albrecht remarked later in life that he would have loved to become a professional musician himself, yet, he had succumbed to his family's pressures, just as his own father Karl had before him, and studied law.

He studied in Leipzig, where his uncle/substitute-father Adolf now became his law professor, dissertation advisor, and professional mentor. Albrecht's numerous letters from this time speak of his own artistic ambitions and projects; the letters rarely deal with the subject of his university studies. And indeed, in 1896 Albrecht and his friend Carl von Arnswaldt published *Schmetterlinge*, a smorgasbord of romantically-inspired poetry and precocious contemplations and reflections. Despite a positive review by Rainer Maria Rilke, his relatives were horrified and felt, that by refraining from using a pen name, Albrecht had utterly disrespected the reputation of the Mendelssohn family.

Albrecht's studies in Leipzig also gave him the opportunity to spend extended time with his first cousins, especially with the highly attractive Marie, called 'Mirzl', who shared his musical enthusiasm, sang and performed piano duos with him, and joined him on outings to concerts, museums, and theatres.

Albrecht was intimately close to his beautiful and talented cousin 'Mirzl', yet in March 1905 he married her older sister Dora, a socially awkward woman with a passion for goat farming and an outspoken dislike for the arts. The Mendelssohn Archiv der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung houses *Marie Wachs Notenalbum* which contains manuscripts of love songs dedicated to Marie and composed by her 'obedient servant' Albrecht Mendelssohn Bartholdy. Significant for

the understanding of Albrecht's true feelings is his handwritten subscript to a song he set to Eichendorff's poem *Glück* that ends with the line 'the dearest to my heart I will see today'. The song is signed: '21 February/9 April 1905, and hopefully daily and eternally.' Albrecht's marriage to Dora was barely a month old. Two years later in 1907, Albrecht self-published *Vier Gedichte von Robert Piloty*, which includes *Liebesrose* ²⁴, yet another love song collection that he dedicated to his sister-in-law 'Mirzl'. The elaborately produced volume prominently features the dedication on its rose-adorned title page. Finally, a year later, Albrecht self-published a song collection for his wife Dora: *Sieben Lieder an Dora*. The poetry Albrecht chose for these songs, though, is more ambiguous and not particularly romantic, and the title page features a female gardener standing with a downcast gaze between hollyhocks – a 19th-century floral symbol for the appreciation of a friend.

Albrecht's fairly public musical confessions of romantic love for Marie, not his wife, point to a familial agreement of an 'arranged marriage' to Dora, who could not or would not attract any appropriate suitors outside her family. Perhaps Albrecht's indebtedness to his substitute-father Adolf Wach compelled him to enter this agreement – under certain conditions – while ensuring that the Mendelssohn family's heritage and estate remained under the control of closest family relations.

The peak of Albrecht's law career as a professor in Würzburg (1905 to 1919) and Hamburg (1920 to 1934) was also defined by his close bond with Magdalene 'Lena' Schoch, his highly intelligent, multilingual and attractive student. Soon after her graduation, she became his indispensable and trusted colleague and confidante, and co-founded the Society of Friends of the United States of America (1929). Their relationship was marked by deep mutual respect and personal intuitive awareness. More than that, Albrecht's support of Lena's unprecedented law career gave credence to his frequently proclaimed agreement with the women's

rights movement to which he was closely tied by his friendship with Ethel Smyth.

Albrecht's professional peak coincided with his unrelenting commitment to Würzburg's and Hamburg's musical life, akin to the Wach's cultural engagement in Leipzig; now, though, under his very own direction. A third of Albrecht Mendelssohn's surviving songs were composed during his Hamburg years. Again, most of these songs are love songs, and it appears that in Hamburg Lena Schoch served as his muse, just as Mirzl Wach had musically inspired him earlier in Leipzig.

In 1934, after the Nazis' rise to power and the subsequent increasingly open anti-Semitism in Germany, Albrecht was forced to retire from his position at the University of Hamburg. He went into exile in England and joined the faculty of Oxford's Balliol College. He remained in frequent contact with his protégée Lena Schoch who was directed to continue their joint projects in Hamburg. Unexpectedly, in 1936, Albrecht died of stomach cancer. After attending Albrecht's funeral in Oxford, despite being threatened with harsh consequences by the Nazi-led university administration, Lena decided to emigrate to the US. She took with her a collection of song manuscripts that Albrecht had dedicated to her and which she eventually hid in a box in the basement of her house in Arlington, Virginia. She marked the box 'To be burnt after my death. Please.' Her nephew, jazz vibraphonist Lennie Cuje, inherited Lena's house, and found the box years after Lena's death. He expressed his conviction that Lena desired to preserve Albrecht's reputation after her passing, as she was aware of his feelings but felt only the greatest human and professional respect for him.

Throughout his adult life, Albrecht created 'Arbeitspläne' that outlined his daily professional chores in meticulous detail. The schedules provide evidence for the importance his song composition had for him, as the songs are the only artistic projects of his to appear on them. Further, in a short biography he used for his guest lectures at the University of Chicago he

refers to himself succinctly as the 'grandson of Felix Mendelssohn and a composer of songs.'

Through songs Albrecht was able to reveal and profess his true sentiments, in a form seemingly acceptable to his family. And by setting to music poets whom Felix and Fanny had chosen earlier (Eichendorff, Goethe, Heine, and the folk song collection *Des Knaben Wunderhorn*), Albrecht paid tribute to his ancestors while consciously joining the lineage of the Mendelssohn family's musical tradition. The poem *Wenn ich mir in stiller Seele*, for example, was written by Johann Wolfgang von Goethe and dedicated to Fanny Hensel in 1827. In 1828, at the age of 22, Fanny set Goethe's poem to music, and a century later, in 1930, Albrecht composed his own version ⁵.

Albrecht's commitment to the cultural heritage of his hometown is reflected in his frequent choice of lesser-known poets from that region: Max Dauthendey, Friedrich Rückert, and his jurist-poet colleague Robert Piloty. Bruno Frank's poem *In der Nacht* ⁴ inspired Albrecht to a bone-chilling musical setting that foreshadows his state of isolation, alienation, and disbelief during his exile in Oxford.

In his last months of life Albrecht began to compose a song cycle on texts from *Arabian Nights*. Manuscripts and sketches of several movements survive in different stages of completion and can be found in the Mendelssohn Archiv in Berlin. The sketches provide insight into Albrecht's compositional process which prioritised text and melody over harmonic structure. A fully executed song titled *Song from The Arabian Nights* ¹ begins with the text 'Our signal in love' and dates from March 1936. It is part of the Lena-Schoch collection that was found in Arlington. Among Albrecht's last songs are also two German songs, *Sonett* ²⁷ and *Wenn zwei sich lieben* ²⁸. The poet of *Sonett* remains unknown, but the poet of the latter was Albrecht Mendelssohn Bartholdy himself. It is taken from *Schmetterlinge*, which he published 40 years earlier, at the beginning of his adult life.

Eva Mengelkoch

I would like to thank Roland Schmidt-Hensel, Rainer Nicolaysen, Gisela Gantzel-Kress, John Gingerich, and Phillip Collister for their support of my Albrecht Mendelssohn Bartholdy Lieder project. This recording was partially funded by a grant from Towson University's Faculty Development Committee, and is dedicated to my great friend Lennie Cuje.

Magdalene 'Lena' Schoch
Photo: Lennie Cuje

Albrecht MENDELSSOHN BARTHOLDY (1874–1936) Lieder für Lena

Albrecht Mendelssohn Bartholdy (1874–1936) war ein Enkel von Felix Mendelssohn Bartholdy, ein Großneffe von Fanny Hensel und ein Ururenkel von Moses Mendelssohn. Albrecht selbst war ein renommierter Jurist, Politikwissenschaftler und Förderer der internationalen Friedensforschung und Kommunikation. 1919 wirkte er als einer der deutschen Abgesandten zu den Versailler Vertragsverhandlungen. Neben seinen beeindruckenden akademischen Leistungen und Veröffentlichungen schuf Albrecht eine Vielfalt künstlerischer Werke, darunter Zeichnungen, Gedichte, Theaterstücke, Libretti, Klaviertranskriptionen und Lieder – die Mehrzahl von diesen sind Liebeslieder.

Albrecht wurde in Karlsruhe als Sohn von Karl Mendelssohn Bartholdy, von Beruf Historiker und Felix' ältester Sohn, geboren. Fünf Monate vor Albrechts Geburt wurde Karl nach einem schweren Nervenzusammenbruch in eine Heilanstalt eingewiesen, wo er den Rest seines Lebens verbrachte. Karls bester Freund Adolf Wach, ein einflussreicher Jurist aus Leipzig, war mit Felix' jüngster Tochter Elisabeth „Lili“ Mendelssohn verheiratet und übernahm während Karls Abwesenheit die Rolle als Albrechts Ersatzvater.

Der junge Albrecht besuchte das humanistische Großherzogliche Gymnasium in Karlsruhe und erhielt extrakurrikularen Privatunterricht in Klavier und Geige, sowie in den Fremdsprachen Englisch, Französisch, Italienisch und Latein. Überlieferte Handschriften aus Albrechts Kindheit zeugen von seiner facettenreichen Persönlichkeit mit mannigfaltigen Talenten und einem akuten Bewußtsein für das Vermächtnis und die daraus folgenden Erwartungen seiner Familie. Seine engsten Freunde nannten ihn „Felix“, den glücklichen Enkel des musikalischen Genies, der diesem ähnlich, mit außerordentlichem Talent, kreativer Verspieltheit, und fesselndem Charme begnadigt war.

Während Albrechts häufiger Besuche bei der Wach-Familie in Leipzig und ihrer Sommerresidenz „Das Ried“ bei Interlaken in der Schweiz, stellten Tante Lili und Onkel Adolf ihn den führenden Musikern ihrer Zeit vor: Johannes Brahms, Joseph Joachim, Sängerin Livia Frege, Clara Schumann und ihre Töchter, Max Reger und auch Ethel Smyth, die später eine führende Kraft in der englischen Suffragettenbewegung werden sollte. Albrecht äußerte später in seinem Leben, daß auch er gerne eine professionelle Musikerlaufbahn eingeschlagen hätte; doch so wie sein eigener Vater Karl vor ihm, konnte er sich dem Druck seiner Familie nicht widersetzen, und begann ein Jurastudium.

Er studierte in Leipzig, wo sein Onkel/Ersatzvater Adolf nun sein Juraprofessor, Doktorvater und beruflicher Mentor wurde. Albrechts Briefe aus dieser Zeit sprechen von seinen eigenen künstlerischen Ambitionen und Projekten; nur selten befassen sie sich mit seinem Studienfach. Und es überrascht nicht, daß Albrecht und sein Freund Carl von Arnswaldt 1896 *Schmetterlinge*, ein Sammelsurium romantisch inspirierter Gedichte und etwas altklug anmutender Betrachtungen und Reflektionen veröffentlichten. Trotz Rainer Maria Rilkes positiver Rezension dieses Bändchens, reagierten Albrechts Verwandte völlig entsetzt, und empfanden, daß Albrecht, der *Schmetterlinge* unter seinem eigenen Namen publiziert hatte, keinem Pseudonym, den Ruf der Familie Mendelssohn leichtsinnig aufs Spiel gesetzt hatte.

Albrechts Studium in Leipzig bot ihm auch die Gelegenheit, Zeit mit seinen Vettern und Basen zu verbringen, insbesondere mit der hochattraktiven Marie, genannt „Mirz“, die seine musikalische Leidenschaft teilte, mit ihm sang, Klavierduette spielte und ihn bei Besuchen zu Konzerten, Museen und Theater begleitete. Albrecht stand seiner schönen

und versierten Kusine „Mirzi“ sehr nahe. Jedoch im März 1905 heiratete Albrecht ihre ältere Schwester Dora, eine gesellschaftlich etwas unbeholfene Frau mit einer Vorliebe für die Ziegenzucht und einer ausgesprochenen Abscheu gegen die Künste.

Das Mendelssohn-Archiv der „Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung“ beherbergt *Marie Wachs Notenalbum*, welches handschriftliche Liebeslieder enthält, die Marie gewidmet sind, und von ihrem „gehorsamen Diener“ Albrecht Mendelssohn Bartholdy komponiert wurden. Wesentlich für das Verständnis von Albrechts wahren Gefühlen ist seine Anmerkung zu seiner Vertonung von Joseph von Eichendorffs Gedicht „Glück“, welches mit der Phrase „Mein Liebchen herzlich, das soll ich heute sehn“ endet. Albrecht unterschrieb seine Komposition: „D. 21. Februar/9. April 1905 und hoffentlich täglich und allezeit.“ Seit Albrechts Eheschließung mit Dora war kaum ein Monat vergangen.

Zwei Jahre später (1907) veröffentlichte Albrecht im Selbstverlag *Vier Gedichte von Robert Piloty*, zu denen auch *Liebesrose* 24 gehört – dies eine weitere Sammlung von Liebesliedern, die er „Mirzi“ zugeignete. Der aufwendig gestaltete Einband präsentiert diese Widmung auf einer Titelseite, die blühende Rosenbüsche abbildet. Schließlich veröffentlichte Albrecht ein Jahr später (1908) eine Sammlung für seine Frau Dora: *Sieben Lieder an Dora*. Die Gedichte, die Albrecht für diese Vertonungen wählte, sind jedoch ambigue und entbehren jeglicher Liebeserklärung. Die Illustration der Titelseite zeigt eine Gärtnerin mit niedergeschlagenem Blick, zwischen Malven stehend. In der Blumensprache des 19. Jahrhunderts symbolisiert die Malve die Wertschätzung eines Freundes.

Albrechts öffentliches musikalisches Geständnis seiner Liebe für Marie, und nicht für seine Frau, deutet auf eine familiäre Verständigung auf eine arrangierte Heirat mit Dora hin, die womöglich keinen geeigneten Heiratskandidaten außerhalb ihrer Familie für sich einnehmen konnte oder wollte. Vielleicht heiratete

Albrecht Dora aus Loyalität, aus Dankbarkeit der Familie und besonders seinem Ersatzvater Adolf Wach gegenüber, und stimmte, trotz eindeutiger Gefühle für Marie, diesem Heiratsarrangement ganz besonderer Art zu. Gleichsam versicherte Albrecht somit, daß das Erbe der Mendelssohns weiterhin unter der Kontrolle engster Familienkreise verbliebe.

Der Höhepunkt von Albrechts juristischer Karriere als Professor in Würzburg (1905–1919) und Hamburg (1920–1934) wurde auch durch seine enge Beziehung zu Magdalene „Lena“ Schoch, seiner hochintelligenten, mehrsprachigen und attraktiven Studentin geprägt. Kurz nach ihrem Studienabschluß wurde Lena seine unverzichtbare Kollegin und Vertraute an der neugegründeten Universität Hamburg; dort fungierte sie als Mitbegründerin der *Gesellschaft der Freunde der Vereinigten Staaten* und Herausgeberin der zweisprachigen *Hamburg-Amerika-Post*. Das Verhältnis zwischen Magdalene und Albrecht war von gegenseitigem Respekt und intuitiven Verständnis füreinander gekennzeichnet. Albrecht, der sich während seiner langjährigen Freundschaft mit Ethel Smyth als Förderer der Frauenrechtsbewegung bewiesen hatte, ermöglichte nun Lena Schoch eine juristische und akademische Karriere, die seinerzeit nur dem männlichen Teil der Bevölkerung vorbehalten war.

Albrechts beruflich produktivsten Jahre waren auch Jahre, die von seinem unermüdlichen Engagement im Würzburger und Hamburger Musikleben bestimmt wurden. Es schien, als ob er den Wach'schen Musiksalon in seiner neu gefundenen Heimat weiterführen wollte – nun unter eigener Regie. Ein Drittel der uns bekannten Lieder komponierte Albrecht in seinen Hamburger Jahren. Auch von diesen sind die meisten Liebeslieder, und man darf annehmen, daß nun Lena Schoch in Hamburg, sowie früher Mirzi Wach in Leipzig, Albrecht Mendelssohn Bartholdy musikalisch inspirierte.

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten und dem folgenden zunehmend öffentlichen Antisemitismus in Deutschland, wurde Albrecht wegen

seiner Herkunft in Zwangsruhestand versetzt. 1934 ging er ins Exil nach England und diente dort als *fellow* am Oxforder Balliol College. Weiterhin blieb er in engem Kontakt mit Lena Schoch, die, so hoffte er, ihre gemeinsamen Projekte in Hamburg fortzusetzen würde. Völlig unerwartet starb Albrecht 1936 an Magenkrebs.

Lena reiste zur Teilnahme an Albrechts Beerdigung in Oxford, trotz wiederholter Androhungen von Seiten der Hamburger Universitätsverwaltung, daß sie hiermit ihre eigene Anstellung in Gefahr bringe. So kündigte Lena ihrer Stellung im Sommer des folgenden Jahres, und beschloß, in die USA auszuwandern. In den hübsch eingebundenen Mappen, die Lena in ihre neue Heimat mitnahm befanden sich Handschriften von Liebesliedern, die Albrecht ihr gewidmet hatte, und die sie in einer Schachtel im Keller ihres Hauses in Virginia, versteckte. Daran haftete ein Zettel: „Nach meinem Tod zu verbrennen. Bitte“.

Lenas Neffe, Jazz-Vibraphonist Lennie Cuje, erbt ihr Haus und fand die Schachtel viele Jahre nach ihrem Tod. Für Lennie besteht kein Zweifel, daß sich Lena Albrechts Gefühlen bewusst war, sie selber aber nur den größten menschlichen und beruflichen Respekt für ihn empfand. Für sie galt, nach ihrem Tod Albrechts guten Ruf für die Nachwelt zu bewahren.

In detaillierten Arbeitsplänen, die Albrecht während seines Lebens entwarf, sind seine täglichen beruflichen Vorhaben und Termine bis ins kleinste Detail dargelegt. Sie bezeugen die Wichtigkeit, die seine Liedkompositionen für ihn hatten: seine Liedkompositionen sind die einzigen seiner künstlerischen Projekte, die er in diesen Plänen erwähnt. Auch in einer Kurzbiografie, die er für seine Gastvorträge an der *University of Chicago* verwendete, bezeichnet er sich kurz und bündig als „Enkel von Felix Mendelssohn, und Komponist von Liedern“.

In seinen Liedern konnte Albrecht sich zu seinen wahren Gefühlen bekennen, dies in einer Form, die seine Familie als akzeptabel befand. Und in dem er Gedichte und Dichter vertonte, die vor ihm auch schon Felix und Fanny auserwählt hatten (Eichendorff,

Goethe, Heine und die Volksliedsammlung *Des Knaben Wunderhorn*), würdigte Albrecht seine Vorfahren und sicherte sich gleichsam bewußt einen Platz in der Ahnenfolge der Mendelssohn'schen Musiker. Johann Wolfgang von Goethe, z.B. dichtete 1827 *Wenn ich mir in stiller Seele* und widmete es Fanny Hensel. 1828, im Alter von 22 Jahren, vertonte Fanny Goethes Gedicht, und ein Jahrhundert später, 1930, komponierte Albrecht seine eigene Fassung 25.

Albrechts Einsatz für das kulturelle Erbe seiner Heimat spiegelt sich in seiner häufigen Auswahl weniger bekannter Dichter aus dieser Region wider: Max Dauthendey, Friedrich Rückert und Jurist-Dichter-Kollege Robert Piloty. Bruno Franks Gedicht *In der Nacht* 26 inspirierte Albrecht zu einer schaurig erschütternden Vertonung, die seinen Zustand der Isolation, Befremdung und Unfaßbarkeit während der Zeit im Oxforder Exil vorausahnen läßt.

In seinen letzten Lebensmonaten begann Albrecht einen Liederzyklus mit ausgewählten Texten aus *Tausendundeiner Nacht* zu komponieren. Einige dieser Lieder befinden sich im Mendelssohn-Archiv in Berlin und sind als Handschriften in unterschiedlichen Stadien der Fertigstellung überliefert. Albrechts Skizzen geben auch Einblick in seinen Kompositionsvorgang, der durch die vorrangige, der harmonischen Struktur überlegenen Behandlung von Text und Melodieführung definiert ist. Ein vollendetes Lied – *Song from The Arabian Nights* 27– beginnt mit der Zeile „Our signal in love“; es wurde im März 1936 komponiert und ist Teil der Lena-Schoch-Sammlung, die in Virginia gefunden wurde. Unter Albrechts letzten Liedern befinden sich auch zwei deutsche Lieder, *Sonett* 28 und *Wenn zwei sich lieben* 29. Der Dichter von *Sonett* ist unbekannt, aber der Dichter des letzteren war Albrecht Mendelssohn Bartholdy selbst. Es stammt aus *Schmetterlingen*, die er vierzig Jahre zuvor, zu Beginn seines Erwachsenseins veröffentlichte.

Eva Mengelkoch

1 **Song from The Arabian Nights 'Our signal in love'**
Text: Anonymous, English translation c. 1706

Our signal in love is the glance of our eyes;
and every wistful person understands the sign.

Our eyebrows carry on intercourse between us:
we are silent but love speaketh.

2 **Love's a flower**
Text: John Galsworthy, 1867–1933

Love's a flower, is born and broken,
plucked apace, and hugged apart.

Evening comes, it clings, poor token,
dead and dry, on lover's heart.

Love's a shimmering morning bubble
puffed all gay from pipe,
from pipe of noon;
then aloft on breath of trouble,
bursts in air is gone too soon!

Love's the rhyme of a summer minute,
woven close like hum of flies.

Sob of wind, and meaning in
it dies away,
as summer dies.

Unser Liebeszeichen (aus *Tausendundeiner Nacht*)

Unser Liebeszeichen ist der Blick unserer Augen;
und jeder wehmütige Mensch versteht das Zeichen.

Unsere Augenbrauen führen die Beziehung
zwischen uns fort:
wir schweigen, aber die Liebe spricht.

Die Liebe ist eine Blume

Die Liebe ist eine Blume, wird geboren
und gebrochen,
geschwind gepflückt, und auseinandergedrückt.

Der Abend kommt, sie klammert sich,
ein schlechtes Zeichen,
tot und trocken, an des Liebhabers Herz.

Liebe ist eine schimmernde Morgenblase,
ganz heiter aufgepufft von der Pfeife,
von der Mittagspfeife;
dann droben auf dem Atem einer Schwierigkeit,
zerplatzt sie in der Luft, ist zu bald verschwunden!

Liebe ist der Reim einer Sommerminute,
eng gewebt wie das Summen der Fliegen.

Das Schluchzen des Windes, und die Bedeutung in
ihr stirbt dahin,
so wie der Sommer stirbt.

3 **Ferne und Nähe**
Text: Anonymous

Sag' mir, Liebste, liebst auch Du die Ferne
so wie ich sie liebe?
Dort die grauen Wolken hoch am Himmel
ob den Bergen fernhin eilend,
oder in den lauen dunklen Nächten tausend,
tausend, tausend kleine Sterne!

Auf die Frage schrieb aus weiter Ferne
mir die Liebste heut', die Kluge, Gute:
nein, Geliebter, nur die Nähe lieb' ich,
bist Du bei mir, Blut von meinem Blute,
nicht an Wolken denk' ich, nicht an Sterne.

Antwort schreib' ich wieder in die Ferne
an die Liebste, die mich so bezwungen:
Weil Du fern bist, lieb' ich nur die Ferne,
Wolken sind nur meiner Sehnsucht Zeugen,
meines Blutes Flimmern sind die Sterne!

4 **In der Nacht**
Text: Bruno Frank, 1887–1945

Nun liegt es schweigend, das uns trennt, das Land.
Am Tage ballt sich Lärm und Leid und Lüge
trüb zwischen uns wie eine Wolkenwand...

Nun aber, da ich lang genug gewacht,
hör ich zum Lohne deine Atemzüge,
Geliebte, durch die menschenleere Stadt.

5 **Wenn ich mir Lieder singe**
Text: Johann Wolfgang von Goethe, 1749–1832

Wenn ich mir in stiller Seele
singe leise Lieder vor,

Distance and Closeness

Tell me, dearest, do you also love distance
as I love it?
There, the gray clouds high in the sky
are hurrying into the distance above the mountains,
or in the tepid dark nights are a thousand,
a thousand, a thousand little stars!

In response to my question, from afar
the dearest, the smart, good one wrote to me today:
no, lover, I only love closeness,
when you are with me, blood of my blood,
I do not think of clouds, nor of stars.

I write an answer into the distance again
to my dearest, who has thus defeated me:
because you are distant, I only love distance,
clouds are the only witnesses of my yearning,
the stars are the flickering of my blood!

In the Night

Now it lies silent, the country, that divides us.
At daytime, noise, suffering, and lies agglomerate
drearly between us like a wall of clouds...

But now, that I have been on watch long enough,
I hear your breathing as a reward,
lover, through the town void of men.

When I Sing Songs to Myself

When I with a tranquil soul,
sing quiet songs to myself,

wie ich fühle, daß sie fehle
die ich einzig mir erkor.

Möcht' ich hoffen, daß sie sänge,
was ich ihr so gern vertraut;
ach! aus dieser Brust und Enge
drängen frohe Lieder laut.

6 **Meine Liebste**

Text: Max Dauthendey, 1867–1918

Meine Liebste ist mit Lächeln
durch die Dornen hingegangen,
und an allen wilden Dornen
hat ein Blüten angefangen.

Sie hat Rosen angezündet,
eine blieb am Rock mir hangen,
und blieb dicht an meinem Herzen,
bangrot wie der Liebsten Wangen.

Meine Liebste ist mit Lächeln, etc.

7 **Noch ein fröhliches Lied**

Text: Max Dauthendey

Steht die Liebste an der Mauer
sieht zum weichen Kleefeld hin,
sieht den Wind im Acker streichen,
Furchen durch die Gräser ziehn.

Denkt: so schneiden die Gedanken
stündlich sehrend in mein Blut;
kann nicht gründlich unterscheiden,
ob es wohl ob's wehe tut.

how I feel, that she is absent,
the only one I chose for myself.

I would hope, that she sang,
what I had gladly entrusted in her;
O! out of this chest and confinement
happy songs loudly escape.

My dearest

My dearest went with a smile
through the thornes,
and all wild thorns
began to bloom.

She lit up roses,
one got stuck on my overcoat,
and remained close to my heart,
blushed by dread, like my dearest's cheeks.

My dearest went with a smile...

Another Happy Song

The dearest stands at the wall
looks towards the soft field of clover,
sees the wind drift through the farmland
cutting furrows through the grass.

(She) thinks: and thus, my thoughts yearningly
cut into my blood, hourly;
I cannot thoroughly distinguish,
if it does me good or if it's painful.

8 **Lied von der Liebe**

Text: Max Dauthendey

Ach wie fröhlich und gesund
mich die Liebe macht!
Bin der beste Mensch am Tag,
küßte ich bei Nacht.

Arbeit tut von selber gehn,
jeder Schritt ist Dank,
Reden die ich reden muß,
red' ich frei und frank.

Heller wird mir jeder Tag,
weiß, wohin man sieht,
weiß wenn's Abend werden will,
wozu das geschieht.

Herrlich kommt die dunkle Nacht,
die den Mund mir gibt,
der mich bis zum hellen Tag
unter Küssen liebt.

9 **Die Allerschönste in Franken**

Text: Friedrich Rückert, 1788–1866

Deutschland in Europas Mitte,
und in Deutschlands Mitte Franken,
in des schönen Frankenlandes Mitte
liegt ein schöner Grund.

In des schönen Grundes Mitte,
liegt ein schöner, schöner Garten.
In des schönen Gartens Mitte,
liegt der Allerschönsten Haus.

Fragt ihr noch warum ich immer
mich um dieses Häuschen drehe?
Als um meines Vaterlandes
allerschönsten Mittelpunkt!

Song About Love

O how cheerful and sound
love makes me!
I am the best person at day
when I kissed at night.

Work completes itself,
every step is gratitude,
speeches that I must recite,
I recite freely and frankly.

Every day seems brighter to me,
(I) know, where one gazes,
(I) know when evening will begin,
(and) why it is happening.

The dark night arrives gloriously,
and delivers the mouth to me,
which until daylight,
loves me with kisses.

The Most Beautiful (woman) in Franconia

Germany is in the centre of Europe,
and in the centre of Germany is Franconia,
in the centre of the beautiful Franconian land,
lies a beautiful meadow.

In the centre of the beautiful meadow,
lies a beautiful, beautiful garden.
In the centre of the beautiful garden,
stands the house of the most beautiful (woman).

Are you still wondering why I always
circle around this little house?
Because of my fatherland's
most beautiful focal point!

10 Von Liebe

Text: Friedrich Rückert

Was singt und sagt ihr mir, Vögelein,
von Liebe?
Was klingt ihr und klagt ihr ins Herz hinein
von Liebe?
Ihr habt mir gesagt und gesungen genug,
ich hab euch gehört und verstanden genug
von Liebe,
von Liebe, von Liebe.

O singt nur, o sagt nur dem Mägdelein
von Liebe.
O klingt nur und klagt nur ins Herz mir hinein
von Liebe.
Und wenn ihr des Mägdeleins Herz mir (er)bringt,
dann ewig, o Vögelein, singt mir o singt
von Liebe,
von Liebe, von Liebe.

11 Widmung

Text: Friedrich Rückert

Dies ist das erste Lied,
das mir soweit gelungen,
daß ich es hätte dir
vielleicht zu Dank gesungen.

Nun, wenn nicht Dir zu Dank,
zum Danke sing' ich's Dir;
ein Zeugnis deß,
was ich durch dich ward,
bring' ich's Dir.

Of Love

What are you singing and telling me, little bird,
of Love?
What are you sounding and lamenting into my heart
of love?
For me, you have spoken and sung enough,
I have heard you and understood enough
of love,
of love, of love.

O but sing, o sing of love
but for the little maid.
O but sound and lament of love,
into my heart.
And when you bring me the little maid's heart,
then eternally, o little birds, tell me and sing
of love,
of love, of love.

Dedication

This is the first song,
with which I have succeeded so far,
so that I would have sung it for you
with gratitude, perhaps.

Now, if not owing it to you,
with thanks I'll sing it for you;
as evidence of
what I have become because of you,
I'll deliver it to you.

12 Lied des alten Zauberers

Text: Friedrich Rückert

An meinem Grabe sollt ihr Rosen pflanzen,
und Reben sollen sich dazwischen schlingen;
und wann die Rosen brechen ihre Lanzen,
und wann die Reben ihre Trauben bringen,
in jedem Herbst und Frühling sollen tanzen
Knaben und Mädchen und ein Lied mir singen:
Du ruhest schön im Tode wie im Leben,
wie du's gewünschet, unter Ros' und Reben

13 Nachtigall

(aus *Des Knaben Wunderhorn*)

Nachtigall, ich hör' dich singen,
das Herz möcht' mir im Leib zerspringen;
komm' doch bald und sag' mir wohl,
wie ich mich verhalten soll.

Nachtigall, ich seh' dich laufen,
an dem Bächlein tust du saufen,
tunkst du dein klein Schnäbelein,
meinst, es wär' der beste Wein.

Nachtigall, wo ist gut wohnen?
Auf den Linden, in den Kronen,
bei der schön' Frau Nachtigall,
grüß mein Schätzchen tausendmal!

14 Trabe dich, Tierlein, trabe

(aus *Des Knaben Wunderhorn*)

Ich soll und muß ein Buhlen haben
trabe dich, Tierlein, trabe,
und sollt ich ihn aus der Erde graben,
trabe dich Tierlein, trabe.

Song of the Old Magician

You shall plant roses at my grave,
and vines shall wind between them,
and when the roses break their lances,
and when the vines carry their grapes,
in every fall and springtime
boys and girls shall dance and shall sing a song for me:
you rest beautifully in death as in life,
under roses and vines, as you desired.

Nightingale

(from *The Boy's Magic Horn*)

Nightingale, I hear you singing,
the heart would want to burst inside my body;
please come soon and tell me please,
how I should behave.

Nightingale, I see you running,
at a little brook do you drink,
you dip your little beak in,
thinking, it'd be the best of wines.

Nightingale, where can one live well?
On the linden trees, in the crowns,
at the beautiful Mrs. Nightingale,
greet my darling a thousand times!

Trot, Little Animal, Trot

(from *The Boy's Magic Horn*)

I shall and must have a lover
trot, little animal, trot,
and should I have to dig him out of the earth,
trot, little animal, trot.

Das Murmeltierlein hilft mir nicht,
es hat ein mürrisch Angesicht,
und will fast immer schlafen.

Ich soll und muß ein Buhlen erringen,
schwinge dich, Falke, schwing dich,
du sollst mir ihn aus den Lüften bringen,
schwinge dich Falke, schwing dich.

Das Turteltäublein hilft mir nicht,
Schnurren und girren kann ich nicht,
sein Leben muß es lassen.

Ich soll und muß ein Buhlen haben,
schalle mein Hörnlein, schalle,
und wen du rufst, der muß mich laben,
schalle mein Hörnlein, schalle.

Drei schöne Tierlein stellen sich,
die holt kein Hund, kein Falke nicht,
die muß ich selber fangen.

„Ich soll und muß ein Rößlein haben,
nimm mich Jägerlein, nimm mich,
ich möcht gern durch die Wälder traben,
nimm mich, Jägerlein nimm mich.“

Trabst du (so) gern, so nimm mein Roß,
so wär ich dann das Elstein los,
ade, ade, mein Rößlein.

„Ich soll und muß ein Falken kriegen,
nimm mich, Jägerlein, nimm mich,
der muß mit mir zum Himmel fliegen,
nimm mich, Jägerlein, nimm mich.“

Nimm hin, nimm hin mein Federspiel,
lieb Bärbelein du warst zu viel,
ade, ade, mein Falke

The little marmot does not help me,
it has a grumpy face,
and wants to sleep almost always.

I shall and must win a lover,
soar up, falcon, soar up,
you shall bring him to me from the skies,
soar up, falcon, soar up.

The little turtle dove does not help me,
I cannot purr and coo,
it must lose its life.

I shall and must have a lover,
sound, my little horn, sound,
and whom you call, must please me,
sound my little horn, sound.

Three beautiful little animals present themselves,
not a dog, nor a falcon takes them,
I have to catch them myself.

‘I shall and must have a little steed,
take me, little hunter, take me,
I would like to trot through the forests,
take me, little hunter, take me.’

Should you like to trot, so take my steed,
thus, I would be rid of little Elsa,
farewell, farewell my little steed.

‘I shall and must get a falcon,
take me, little hunter, take me.
it must fly with me to the sky,
take me, little hunter, take me.’

Take in, take in my display of feathers,
dear little Barbara, you were too much,
farewell, farewell, my falcon.

„Ich soll und muß ein Kúßlein haben,
Kúß mich, Jägerlein, küß mich!“
Du sollst und mußt einen Jäger haben,
küß mich, Jungfräulein, küß mich.

Die dritt, die dritt, die nenn ich nicht,
sie hat ein klares Angesicht,
und soll mir nicht erröten.

15 Ich hört ein Fräulein klagen
(aus *Des Knaben Wunderhorn*)

Ich hört ein Fräulein klagen,
fürwahr ein weiblich Bild,
ihr Herz wollt ihr verzagen,
durch einen Jüngling mild.
Das Fräulein sprach mit Listen:
„Er liegt an meinen Brüsten,
der Allerliebste mein.

Warum sollt' ich aufwecken
den Allerliebsten mein,
ich fürcht', es möcht erschrecken
das junge Herze sein.
Er ist mein Herzgeselle,
er liegt an seiner Stelle,
wie gern ich bei ihm bin.

Er ist mein Kindlein kleine,
er atmet noch so heiß,
und daß er nur nicht weine,
ich sang ihn ein so leis!“
Das Fräulein sagt mit Listen:
„Es schläft an meinen Brüsten,
der Allerliebste mein.“

‘I shall and must have a little kiss,
kiss me, little hunter, kiss me!’
You shall and must have a hunter,
kiss me, young little woman, kiss me.

The third, the third, I won't name her,
she has a fair face,
and shall not blush.

I heard a young woman lamenting
(from *The Boy's Magic Horn*)

I heard a young woman lamenting,
truly a womanly image,
her heart wanted to despair,
because of a mild (mannered) boy.
The young woman spoke with cunning:
‘he is resting in my bosom,
the dearest mine.

Why should I wake him up,
the dearest mine,
I fear it might startle
his young heart.
He is my soulmate,
he rests at his spot,
how I enjoy being with him.

He is my little small child,
he still breathes so hotly,
and so that he won't cry,
I quietly sang him to sleep!’
The young woman spoke with cunning:
‘he is resting in my bosom
the dearest mine.’

16 **Hessisch**
(aus *Des Knaben Wunderhorn*)

Als ich kam zur Stube rein,
da ist gut wohnen,
ich hab so lang' draussen gestanden,
daß Gott erbarm.

„Ich seh' das an deinem Hut,
wie dein Hut tröpfeln tut.“
Von Regen ist er so naß,
wegen meinem Schatz.

Refrain:
Herz' mich e weng, küss' mich e weng,
hab' mich e weng lieb,
wenn's auch regnet oder schneit,
wenn's unser Herz nur erfreut.

Ich ging wohl über Berg und Tal,
wår' mir kein Weg zu schmal,
zu meinem Schätzchen zu gehn,
alle Wochen siebenmal.

„Dort steht ein schöner Lorbeerbaum,
der steht schön da,
und ein schöner Reitersbub,
der steht mir au.

Refrain:
Herz' mich e weng, küss' mich e weng,
hab' mich e weng lieb,
wenn's auch regnet oder schneit,
wenn's unser Herz nur erfreut.“

Hessian
(from *The Boy's Magic Horn*)

When I came into the parlor,
here one can live well,
I waited outside for so long,
that god took mercy.

'I can see it on your hat,
how your hat is dripping.'
It is wet from the rain,
because of my darling.

Refrain:
Hug me a bit, kiss me a bit,
love me a bit,
even when it rains or snows,
whenever it should please our hearts.

I crossed mountains and valleys,
as if no path were too narrow for me,
I wanted to go to my darling,
seven times each week.

'There stands a beautiful laurel tree,
it stands there beautifully,
and a beautiful horseman,
is waiting for me.

Refrain:
Hug me a bit, kiss me a bit,
love me a bit,
even if it rains or snows,
whenever it should please our hearts.'

17 **Wie schön blüht uns der Maien**
(aus *Des Knaben Wunderhorn*)

Wie schön blüht uns der Maien,
der Sommer fährt dahin,
mir ist ein schön Jungfräulein
gefallen in den Sinn.
Bei ihr ja wår mir wohl,
wann ich nur an sie denke,
mein Herz ist freudenvoll.

Wenn ich des Nachts lieg schlafen,
mein Feinslieb kommt mir für,
wenn ich alsdann erwache,
bei mir ich niemand spür;
bringt meinem Herzen Pein,
wollt Gott, ich sollt ihr dienen,
wie möcht mir baß gesein.

Bei ihr da wår ich gerne,
bei ihr da wår mir's wohl;
sie ist mein Morgensterne
strahlt mir ins Herz so voll.
Sie hat ein roten Mund,
sollt ich sie darauf küssen,
mein Herz würd mir gesund.

Wollt Gott, ich fänd im Garten
drei Rosen auf einem Zweig,
ich wollte auf sie warten,
ein Zeichen wår's mir gleich;
das Morgenrot ist weit,
es streut schon seine Rosen,
adie, meine schöne Maid.

How beautifully May blooms for us
(from *The Boy's Magic Horn*)

How beautifully May blooms for us,
summer approaches,
a beautiful young woman
came to my mind.
With her I would feel good,
whenever I think of her,
my heart is full of happiness.

When I lie asleep at night,
my fine lover visits me,
then, when I wake up,
I feel no-one with me;
It brings pain to my heart,
will god, that I should serve her,
how much better I would feel.

I would like to be with her,
with her I would feel good;
she is my morning star
fully radiating into my heart.
She has a red mouth,
if I kissed her onto it,
my heart would heal.

Would god wish, that I found in the garden
three roses on one twig,
I would wait for her,
it would be like a sign to me;
the red morning sky is broad,
it already spreads its roses,
farewell, my beautiful girl.

18 **Lied der Liebe**
(aus *Des Knaben Wunderhorn*)

In mir hört man stets schlagen
eine unruhige Uhr,
und jeder Schlag will klagen
um spröde Schönheit nur;
Hoffnung die Uhr zieht auf,
so geht sie ewig, ewig
den schmerzlich bitterm Lauf.

Es rennen alle Bronnen
zusammen in das Meer,
und sind sie hingeronnen,
so kehren sie daher;
so auch die Seufzer mein
ziehn aus betrübtem Herzen,
und kehren wieder heim.

Und sterbend schon in Leiden,
bitt' ich dich auch allein,
du wollst mein Herz ausschneiden,
und legen in ein Stein;
damit anzeig ich bloß,
daß dich ein Stein geboren,
und nicht des Weibes Schoß.

Für's andre lasse bauen
ein Gitter ob dem Stein,
daß jeder könne schauen
das elend Herze mein;
dem Amor vor der Zeit
durch Lieb und heimlich Leiden
genommen all sein Freud.

Zum dritten ich begehre
begleite mich ins Grab,
ein Kränzlein mir verehere,
von bitterm Kraut Schabab;
„Leb' wohl!“ dies Kraut bedeut,

Song of Love
(from *The Boy's Magic Horn*)

Inside me, one can always hear ticking
a nervous clock,
and each tick laments
but aloof beauty;
the clock winds up hope,
thus, it continues forever, forever
the painfully bitter course.

All streams flow,
together into the sea,
and when they have flowed into it,
they will return from there;
so, too, my sighs,
grow out of my gloomy heart,
and return back home.

And already dying in suffering,
I also beg only you,
that you will cut out my heart,
and lay it into a stone;
so that I can announce, thus,
that a stone has born you,
and not a woman's lap.

Secondly, have (somebody) build
bar fences on the stone,
so that everyone can look upon
my miserable heart;
before his time, all his pleasures
were taken from Cupid,
due to love and secret suffering,

Third, I desire,
that you accompany me to my grave,
honor me with a wreath,
made of the bitter weed Schabab;
'Farewell' this weed means,

drum wird es auch wohl billig
auf meinen Leib gestreut.

Zuletzt ich noch begehre,
daß du mir trauren sollt,
in Veilbraun mir zur Ehre,
der Farbe war ich hold;
trug sie im Leben mein,
veilbraun will nichts bedeuten,
als Lieb und heimlich Pein.

19 **Musikanten bei Nacht**
(aus *Des Knaben Wunderhorn*)

Hier sind wir arme Narren
auf Plätzen und auf Gassen,
und tun die ganze Nacht
mit unsrer Musik passen.

Es gibt uns keine Ruhe
die starke Liebesmacht,
wir stehen mit dem Bogen
erfroren auf der Wacht.

Sobald der helle Tag
sich nur beginnt zu neigen,
gleich stimmen wir die Laut,
die Harfen und die Geigen.

Mit diesen laufen wir
zu mancher Schönen Haus,
und legen unsern Kram,
Papier und Noten aus.

Der erste gibt den Takt,
der andre bläst die Flöten,
der dritte schlägt die Pauk,
der viert stößt die Trompeten.

thus, it will be tacitly
spread onto my body.

Finally, I additionally desire,
that you should mourn me,
in pansy-brown, in my honour,
I was keen on that colour;
wore it throughout my life,
pansy-brown won't mean anything,
but love and secret pain.

Musicians by Night
(from *The Boy's Magic Horn*)

Here we are, we poor fools
on court squares and in allies,
and pass the entire night
with our music.

The strong power of love,
does not allow for any rest,
we stand with our bows,
frozen on guard.

As soon as the bright day
only just begins to fade,
we immediately tune the lute,
the harp and the violins.

With those we run
to the house of some beauty,
and spread out our stuff,
papers and music scores.

The first (person) indicates the metre,
the other plays (blows into) the flutes,
the third plays (beats) the timpani,
the fourth plays (pushes) the trumpets.

Ein andrer aber spielt
Theorb und Galischan
mit ganz besonderem Fleiß,
so gut er immer kann.

Wir pflegen auch so lang
an einem Eck zu hocken,
bis wir ein schön Gespenst
hin an das Fenster locken.

Da fängt alsbald man an
vor der Geliebten Tür
verliebte Ariens
mit Pausen und Suspir.

Und also treiben wir's
oft durch die lange Nacht,
daß selbst die ganze Welt
ob unsrer Narrheit lacht.

Ach, schönste Phyllis, hör
doch unser Musizieren,
und laß uns eine Nacht
in deinem Schoß pausieren.

20 Im Volkston

Text: Joseph von Eichendorff, 1788–1857

Am Himmelsgrund schießen
so lustig' die Stern',
dein Schatz läßt dich grüßen
aus weit, weiter Fern'!

Hat ein' Zither gegangen
an der Tür unbeacht't,
der Wind ist gegangen
durch die Saiten der Nacht.

Another, though, plays
theorbo and calichon
with very special diligence,
as well as he ever can.

We also often sit around,
at a corner so long,
until we lure a beautiful ghost
to the window.

Then, one soon begins
in front of the beloved's door
enamored arias
with pauses and sighs.

And thus, we fool about
often through the long night,
so that even the entire world
laughs about our foolishness.

O, most beautiful Phyllis, hear
but our music making,
and let us, just for one night,
rest in your lap.

Like a Folksong

In the vault of heaven
the stars are shooting so merrily,
your darling sends you greetings,
from a far, far distance!

A zither hung
unnoticed on the door,
the wind went
through the strings of the night.

Schwang sich auf dann vom Gitter
über die Berge, über'n Wald –
mein Herz ist die Zither,
gibt ein'n fröhlichen Schall.

21 Tretet ein, hoher Krieger

Text: Gottfried Keller, 1819–1890

Tretet ein, hoher Krieger,
der sein Herz mir ergab!
Legt den purpurnen Mantel
und die Goldsporen ab!

Spannt das Roß in den Pflug,
meinem Vater zum Gruß!
die Schabrack mit dem Wappen
gibt 'nen Teppich meinem Fuß!

Euer Schwertgriff muß lassen
für mich Gold und Stein,
und die blitzende Klinge
wird ein Schüreisen sein.

Und die schneeweiße Feder
auf dem blutroten Hut
ist zu 'nem kühlenden Wedel
in der Sommerzeit gut.

Und der Marschalk muß lernen,
wie man Weizenbrot backt,
wie man Wurst und Gefüllsel
um die Weihnachtszeit hackt!

Nun befiehlt eure Seele
dem heiligen Christ!
Euer Leib ist verkauft,
wo kein Erlösen mehr ist!

Then it soared up from the grille
over the mountains, over the forest –
my heart is the zither,
creating a cheerful sound.

Enter, lofty warrior

Enter, lofty warrior,
who surrendered his heart to me!
Take off the purple coat
and the golden spurs!

Hitch up your steed to the plough,
as a greeting to my father!
The caparison with the crest
serves as a carpet for my foot!

Your handle-of-the-sword must yield
gold and (gem) stones to me,
and the flashing blade
will be a fire hook.

And the snow-white feather
on your blood-red hat
will make a good cooling frond
during summertime.

And the Marshall must learn,
how one bakes wheat bread,
how one chops sausages and stuffing
around the time of Christmas!

Now commend your soul
to the holy Christ!
Your body will be sold,
should redemption no longer exist!

22 **Gasel**

Text: Gottfried Keller

Wenn schlanke Lilien wandelten,
vom Weste leis geschwungen,
wär' doch ein Gang, wie deiner ist,
nicht gleicherweis' gelungen!
Wohin du gehst, da ist nicht Gram,
da ebnet sich der Pfad,
so dacht' ich, als vom Garten her
dein Schritt mir leis erklangen.
Und nach dem Takt, in dem du gehst,
dem leichten, reizenden,
hab' ich im Nachschau'n wiegend mich
dies Liedlein leis gesungen.

23 **Schließe mir die Augen beide**

Text: Theodor Storm, 1817–1888

Schließe mir die Augen beide
mit den lieben Händen zu!
Geht doch alles, was ich leide,
unter deiner Hand zur Ruh.

Und wie leise sich der Schmerz
Well' auf Welle schlafen leget,
wie der letzte Schlag sich reget,
füllest du mein ganzes Herz.

24 **Liebesrose**

Text: Robert Piloty, 1863–1926

Du enthüllst mir den Sinn der Liebesrose,
die in seligem Traum mir einst erblühte.
Als ein Sinngedicht duftend und leicht
zogst du vorüber mir, schwandest dahin du.

Gasel

When slender lilies strolled,
rocked gently by the west (wind),
would not a gait, as yours is,
have similarly succeeded!
Where you go, there is no sorrow,
the path levels out,
so, I thought, as your footsteps quietly
sounded from the garden.
And to the beat, to which you walk,
light and charming,
I have, while cradling myself in retrospect,
softly sung this little song.

Close both my eyes

Close both my eyes
with the beloved hands!
As everything, that I am suffering,
goes to rest beneath your hand.

And as the pain goes to sleep
quietly wave upon wave,
as the last (heart) beat moves,
you fill my entire heart.

Rose-of-Love

You unveil to me the meaning of the rose-of-love,
which once blossomed for me in a blissful dream.
As a sensual poem, fragrant and light,
you passed by me, you vanished.

Du enthülltest den Sinn, du gabst ihn wieder,
als mein trauerndes Herz sich selbst verzehrte
jenes Traumes voll, jener Gewalt,
die mich ergriff mit süßschmerzender Sehnsucht.

War dein Wesen so rein wie deine Augen,
als du schweigend mir tief ins Auge blicktest?
Doch ich frage nicht, weiß ich doch längst,
daß nur der Tod mir löst Holde dein Rätsel.

You unveiled the meaning, you returned it,
when my mourning heart drained away
full of that dream, of that force,
which took hold of me with sweetly painful yearning.

Was your nature as pure as your eyes,
when you silently looked deep into my eyes?
Yet, I will not ask, as I already know,
that only death will solve your mystery for me, Dearest.

25 **Est-ce l'amour**

Text: Jean François Marmontel, 1723–1799

Refrain: *Comment Colin sait-il
donc que je l'aime ?*

J'ai si bien feint de le haïr !

*Est-ce mon cœur qui s'est
trahi lui-même ?*

*Est-ce l'Amour qui m'a voulu
trahir ?*

Avec lui, timide et farouche,
J'ai du plaisir, mais je sais le
cacher.

Je rougis sitôt qu'il me touche,
Je lui défends de me toucher.
Comment Colin sait-il donc, etc.

Dans mes yeux il aurait pu lire,

Mais devant lui j'ai soin de les
baisser.

Je contrains jusqu'à mon
sourire,

Et je lui dis de me laisser.

Comment Colin sait-il donc, etc.

Ist es Liebe

Refrain: *Wieso weiß Colin, daß ich
ihn liebe?*

*Ich täuschte so gut vor, daß ich
ihn haßte!*

*Ist es mein Herz, das sich verraten
hat?*

*Ist es die Liebe, die mich verraten
wollte?*

Mit ihm, schüchtern und heftig,
Habe ich Freude, jedoch weiß ich
sie zu verstecken.

Ich erröte sobald er mich berührt,
Ich verbiete ihm mich zu berühren.
Wieso weiß Colin, etc.

In meinen Augen hätte er lesen
können,

Aber vor ihm achte ich darauf, sie
zu senken.

Ich beherrsche mich bis ich
lächeln muß,

Und ich sage ihm, er soll mich
verlassen.

Wieso weiß Colin, etc.

Is it Love

Refrain: *How does Colin know that
I love him?*

*I pretended so well that I hated
him!*

*Is it my heart that has betrayed
itself?*

*Is it Love that wanted to betray
me?*

With him, timid and fierce,
I have pleasure, yet I know to
hide it.

I blush as soon as he touches me,
I forbid him to touch me.
How does Colin know, etc.

In my eyes he could have noticed,

But before him, I take care to lower
them.

I control myself up to my smiling,

And I tell him to leave me.

How does Colin know, etc.

Un baiser qu'il croit me
surprendre,
m'irrite au point qu'il ne peut
m'apaiser

Je lui dis: tu peux le reprendre,

Je ne veux point de ton baiser.
Comment Colin sait-il donc, etc.

Ein Kuß, der mich überraschte, so
dachte er,
Irritiert mich soweit, daß er mich
nicht mehr beschwichtigen
kann.

Ich sage ihm: du kannst ihn
zurücknehmen,
Ich möchte deinen Kuß nicht.
Wieso weiß Colin, etc.

A kiss, he thought had surprised
me,
Irritates me to the point that he
cannot appease me.

I tell him: you can take it back,

I want nothing of your kiss.
How does Colin know, etc.

28 Mes vers fuiraient
Text: Victor Hugo, 1802–1885

Mes vers fuiraient, doux et
frêles,
vers votre jardin si beau,

si mes vers avaient des ailes,
des ailes comme l'oiseau.

Ils voleraient, étincelles,
vers votre foyer qui rit,
si mes vers avaient des ailes,
des ailes comme l'esprit.

Près de vous, purs et fidèles,
ils accourraient, nuit et jour,
si mes vers avaient des ailes,
des ailes comme l'amour!

Meine Verse würden fliehen

Meine Verse würden fliehen,
süß und zärtlich,
zu deinem wahrhaft schönen
Garten,
wenn meine Verse Flügel hätten,
Flügel wie ein Vogel.

Sie würden fliehen, Funken,
zu deinem Haus, welches lächelt,
wenn meine Verse Flügel hätten,
Flügel wie der Geist.

In deine Nähe, rein und treu,
würden sie eilen, Nacht und Tag,
wenn meine Verse Flügel hätten,
Flügel wie die Liebe.

My verses would flee

My verses would flee, sweet and
tender,
toward your truly beautiful garden,

if my verses had wings,
wings like a bird.

They would fly, sparks,
toward your home that laughs,
if my verses had wings,
wings like the spirit.

Close to you, pure and faithful
they would hurry, night and day,
if my verses had wings,
wings like love!

27 Sonett
Text: Anonymous

Du trägst den Namen, Tausendschönchen,
gut, denn lieblich blühst du mir auf tausend Weisen;

auf tausend Wegen könnt' ich dichtend,
reisen und über aller Meere weite Flut.

Durch Morgenfeuchte und in Mittagsglut könnt'
ich dich
nimmer müd von Liebe greifen;
dich Sommerluft und Regenbogen heißen,
im Wachen dein wie in des Schlafes Hut.

Und manchmal träumt' ich auch:
du hieltest dich vor mir verschlossen,
feind dem Liebesbund den ich begehrte,
blicktest streng auf mich.

Und keine Zauber wußt' ich,
dich zu zwingen als dies:
daß ich mir von geschloßnem Mund der Schönsten,

tausend Lieder weiß zu singen.

28 Wenn zwei sich lieben
Text: Albrecht Mendelssohn Bartholdy

Wenn zwei sich lieben von Herzensgrund,
werden sie's nicht in Worten sagen.
Was sie im ruhenden Herzen tragen
immer verschweigt es geschloss'ner Mund.

Wird doch in bitterer Jahre Rund'
einmal die Stunde kommen müssen,
wo sie sich sagen in heißen Küssen,
wie sie sich lieben im Herzensgrund.

Sonett

You are called the name, Daisy,
good, as you bloom lovingly for me in a thousand
ways;
on a thousand paths, I could -while writing poetry-
travel across the wide tides of all seas.

Through morning's dew and noon's heat I could,

-never tired of love- seize you;
could call you summer's air and rainbow,
belong to you in waking hours as in my sleep.

And sometimes I have also dreamed:
you kept yourself closed to me,
hostile toward the love alliance that I desired,
(you) would glance severely at me.

And I would know no magic trick
to force you, but this one:
that I, by the closed mouth of the most beautiful
(woman),
be inspired to sing a thousand songs.

When two love each other

When two love each other from the bottom of their hearts,
they will not say it in words.
What they carry in their peaceful hearts,
the closed mouth always conceals it.

But in the cycle of bitter years,
the time will come one day,
at which they will tell each other with hot kisses,
how they love each other from the bottom of their hearts.

Translations by Eva Mengelkoch

Julianne Baird

Hailed by *The New York Times*, Julianne Baird, soprano, maintains a busy concert schedule of solo recitals and performances of Baroque opera and oratorio. With over 130 solo recordings to her credit on Decca, Deutsche Grammophon, Newport Classic and Dorian Recordings, Baird is considered one of America's most recorded women. She has also appeared as soloist with many major symphony orchestras including The Cleveland Orchestra under Christoph von Dohnányi, the Brooklyn Philharmonic under Lukas Foss, the New York Philharmonic under Zubin Mehta and The Philadelphia Orchestra. Baird is recognised as one whose virtuosic vocal style is firmly rooted in scholarship, with degrees from the Eastman School of Music and a Diploma from the Mozarteum, Salzburg. She also earned a PhD in music history from Stanford University. Johann Friedrich Agricola's *Introduction to the Art of Singing* (Cambridge University Press, 2006), which she edited and translated, is now its third printing, and is used by singers and professional schools internationally.

www.juliannebaird.camden.rutgers.edu

Photo:
Rutgers University
Photography

Ryan de Ryke

Baritone Ryan de Ryke is an artist whose versatility and unique musical presence have made him increasingly in demand on both sides of the Atlantic. He has performed at many of the leading international music festivals, including Aldeburgh Festival and Festival d'Aix-en-Provence. De Ryke appears regularly as an oratorio soloist and has worked with many early music ensembles. His performance of Telemann's *Pimpinone* in Haymarket Opera's production was selected by the *Chicago Tribune* as one of the top ten classical concerts of 2019. De Ryke studied at the Peabody Conservatory with John Shirley-Quirk, the Royal Academy of Music with Ian Partridge, and the Conservatoire de la Ville de Luxembourg with Georges Backes. He is also an alumnus of the Britten–Pears Young Artist Programme and the Franz Schubert Institut, where he worked with Elly Ameling, Wolfgang Holzmaier, Julius Drake, Rudolf Jansen and Helmut Deutsch.

Photo:
Sears Portrait Studio

Eva Mengelkoch

A performer on both modern piano and fortepiano, Eva Mengelkoch has performed in chamber music ensembles, as a solo recitalist and as an accompanist in North America, Central America, India and Europe. Her recordings have been released under the Centaur and Beaton labels, and continue to be broadcast on public radio stations in the US, Canada and Europe. Her latest research project on Albrecht Mendelssohn Bartholdy's vocal works was supported by a fellowship from the Stiftung Preussischer Kulturbesitz. *Mendelssohn-Studien*, the foremost periodical of research on the Mendelssohn family, published her article *Liebe, Lieder, Loyalitäten* in 2016 (Vol. 19); a critical performance edition of the Lieder is currently in preparation. Mengelkoch studied at the Folkwang University of the Arts with Michael Roll, and received her Master's and Doctorate degrees at Indiana University as a student of Schnabel-pupil Leonard Hokanson (piano) and Elisabeth Wright (fortepiano). She is a piano professor at Towson University in Baltimore.

www.towson.edu/cofac/departments/music/facultystaff/emengelkoch.html

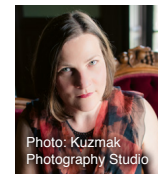

Photo: Kuzmak
Photography Studio

Albrecht Mendelssohn Bartholdy was the grandson of Felix Mendelssohn. He was also a polymathic intellectual – a prestigious jurist, political scientist, and one of Germany’s observers to the Treaty of Versailles negotiations in 1919. Conscious of his heritage he also wrote songs, taking texts from Eichendorff, Goethe, Heine and the folk collection *Des Knaben Wunderhorn*, as had Felix and Fanny Mendelssohn. These ardent love songs were inspired by his student Magdalene ‘Lena’ Schoch who, soon after her graduation, became the composer’s indispensable and trusted colleague and confidante.

Albrecht
MENDELSSOHN BARTHOLDY
(1874–1936)

Songs for Lena

Including
Lieder aus Des Knaben Wunderhorn
Ferne und Nähe • Widmung
Im Volkston • Wenn zwei sich lieben

WORLD PREMIERE RECORDINGS

Julianne Baird, Soprano • Ryan de Ryke, Baritone
Eva Mengelkoch, Piano

A full track list can be found inside the booklet.

The sung texts and English translations are included in the booklet and may also be accessed at
www.naxos.com/libretti/579093.htm

Recorded: 16 **1 2 13 15 26**, 17 **9 16 23 28**, 18 **5 12 17–19 25** and 19 **3 4 7 14 21 22 27** March and 6 June **6 8 10 11 20 24** 2019
at the Harold J. Kaplan Concert Hall, Towson University, Maryland, USA

Producer: Eva Mengelkoch • Engineer and editor: Antonino d’Urzo

Bösendorfer piano technicians: Gregory Hudak, Eugene Fedushenko • Booklet notes: Eva Mengelkoch

Editions: Manuscript **1–23 25–28**; self-published by A. Mendelssohn Bartholdy in 1907 (Leipzig) **24**

Sponsor: Towson University • Co-production: Antonino d’Urzo

With thanks to Roland Schmidt-Hensel, Rainer Nicolaysen, Gisela Gantzel-Kress, John Gingerich, and Phillip Collister.

This recording is dedicated to Lennie Cuje.

Cover image: *Albrecht Mendelssohn Bartholdy* © Universität Hamburg, Arbeitsstelle für Universitätsgeschichte

© & © 2021 Naxos Rights (Europe) Ltd • www.naxos.com