

PROMETHEUS

11:30AM

SATURDAY 14 OCTOBER 2023

REARDON THEATRE

Steve Davislim *Tenor*

PLEXUS

Philip Arkininstall *Clarinet*

Monica Curro *Violin*

Stefan Cassomenos *Piano*

Richard MILLS (born 1949)

Ganymed and Leda

This little diptych expresses two kinds of exposure to the Devine, here personified by Zeus as Father, engendering a pantheistic mystical union; and Zeus as creator/ destroyer, in the form of a swan violating Leda and begetting the troubled house of Atreus. One poem is an ascension to ecstatic encounter with the all loving father, the other a document of Devine decent to earth and subsequent cruelty and indifference to the suffering of the human condition. These two experiences of the absolute are played out every day in our lives. The harmonies of the first song are restless and unstable, the second song revolves around static pedals punctuated by violent concertante gestures. The music is dedicated to plexus with my best wishes and love.

© Richard Mills, 2014

Franz SCHUBERT (1797 – 1828)

(arr. Stefan Cassomenos)

Die Götter Griechenlands

Philoktet

Atys

Die Liebesgötter

Memnon

Gruppe aus dem Tartarus

Ganymed

Freiwilliges Versinken

Prometheus

Franz Schubert composed more than 600 works for voice and piano, of which about 30 are settings of poetry inspired by classical or mythological themes. Sometimes these are more-or-less indistinguishable from the general style of Schubert's songs (apart from the subject matter of the text) – however in many cases Schubert seems to be approaching these in quite a specific and forward-looking harmonic and melodic way, perhaps as an evocation of the idealised godlike grandeur of the ancients. Interestingly, this could shed light on Schubert's possible inspiration when using similar relatively adventurous harmonies in his instrumental works. My fascination with these songs, as a composer and arranger, is also related to the fact that they are so infrequently performed. The nine which are drawn together for today's program were written between 1816 and 1820, on texts by Goethe, Mayrhofer, Schiller, and Uz. My goal in arranging them for PLEXUS, apart from giving us a treasured opportunity to collaborate with the magnificent tenor Steve Davislim, is to give these masterworks a renewed forum for greater public appreciation and recognition.

© Stefan Cassomenos, 2023

Ganymed – Text by J.W. von Goethe

Wie im Morgenglanze
Du rings mich anglühst,
Frühling, Geliebter!
Mit tausendfacher Liebeswonne
Sich an mein Herz drängt
Deiner ewigen Wärme
Heilig Gefühl,
Unendliche Schöne!

Daß ich dich fassen möcht'
In diesen Arm!

Ach, an deinem Busen
Lieg' ich, schmachte,
Und deine Blumen, dein Gras
Drängen sich an mein Herz.
Du kühlst den brennenden
Durst meines Busens,
Lieblicher Morgenwind!
Ruft drein die Nachtigall
Liebend nach mir aus dem Nebeltal.
Ich komm', ich komme!
Wohin? Ach, wohin?

Hinauf! Hinauf strebt's.
Es schweben die Wolken
Abwärts, die Wolken
Neigen sich der sehnenen Liebe.
Mir! Mir!
In eurem Schosse
Aufwärts!
Umfangend umfängen!
Aufwärts an deinen Busen,
Allliebender Vater!

How in the morning light
you glow around me,
beloved Spring!
With love's thousand-fold bliss,
to my heart presses
the eternal warmth
of sacred feelings
and endless beauty!

Would that I could clasp
you in these arms!

Ah, at your breast
I lie and languish,
and your flowers and your grass
press themselves to my heart.
You cool the burning
thirst of my breast,
lovely morning wind!
The nightingale calls
lovingly to me from the misty vale.
I am coming, I am coming!
but whither? To where?

Upwards I strive, upwards!
The clouds float
downwards, the clouds
bow down to yearning love.
To me! To me!
In your lap
upwards!
Embracing, embraced!
Upwards to your bosom,
All-loving Father!

Leda and the Swan – Text by W.B. Yeats

A sudden blow: the great wings beating still
Above the staggering girl, her thighs caressed
By the dark webs, her nape caught in his bill,
He holds her helpless breast upon his breast.

How can those terrified vague fingers push
The feathered glory from her loosening thighs?
And how can body, laid in that white rush,
But feel the strange heart beating where it lies?

A shudder in the loins engenders there
The broken wall, the burning roof and tower
And Agamemnon dead.

Being so caught up,
So mastered by the brute blood of the air,
Did she put on his knowledge with his power
Before the indifferent beak could let her drop?

Die Götter Griechenlands, D 677, November 1819
Text by Friedrich von Schiller

Schöne Welt, wo bist du? Kehre wieder
Holdes Blütenalter der Natur!
Ach, nur in dem Feenland der Lieder
Lebt noch deine fabelhafte Spur.
Ausgestorben trauert das Gefilde,
Keine Gottheit zeigt sich meinem Blick,
Ach, von jenem lebenwarmen
Bilde blieb der Schatten nur zurück.

Philoktet, D 540, March 1817
Text by Johann Mayrhofer

Da sitz ich ohne Bogen und starre in den Sand.
Was tat ich dir Ulysses, dass du sie mir entsandt?
Die Waffe, die den Trojern des Todes Bote war,

Die auf der wüsten Insel mir Unterhalt gebar.

Es rauschen Vögelschwärme mir über'm greisen Haupt;
Ich greife nach dem Bogen, umsonst, er ist geraubt!
Aus dichtem Busche raschelt der braune Hirsch hervor:
Ich strecke leere Arme zur Nemesis empor.

Du schlauer König, scheue der Göttin Rächerblick!
Erbarme dich und stelle den Bogen mir zurück.

Atys, D 585, September 1817
Text by Johann Mayrhofer

Der Knabe seufzt über's grüne Meer,
Vom fernenden Ufer kam er her,
Er wünscht sich mächtige Schwingen,
Die sollten ihn ins heimische Land,
Woran ihn ewige Sehnsucht mahnt,
Im rauschenden Fluge bringen.

„O Heimweh! unergründlicher Schmerz,
Was folterst du das junge Herz?
Kann Liebe dich nicht verdrängen?
So willst du die Frucht, die herrlich reift,
Die Gold und flüssiger Purpur streift,
Mit tödlichem Feuer versengen?“

„Ich liebe, ich rase, ich hab' sie gesehn,
Die Lüfte durchschnitt sie im Sturmeswehn,
Auf löwengezogenem Wagen,
Ich musste flehn: o nimm mich mit!
Mein Leben ist düster und abgeblüht;
Wirst du meine Bitte versagen?“

„Sie schaute mit gütigem Lächeln mich an;
Nach Thrazien zog uns das Löwengespann,
Da dien' ich als Priester ihr eigen.
Den Rasenden kränzt ein seliges Glück,
Der Aufgewachte schaudert zurück:
Kein Gott will sich hülfreich erzeigen.“

„Dort, hinter den Bergen im scheidenden Strahl'
Des Abends entschlummert mein väterlich Tal;
O wär' ich jenseits der Wellen!“
Seufzet der Knabe. Doch Cymbelgetön
Verkündet die Göttin; er stürzt von Höh'n
In Gründe und waldige Stellen.

Beautiful world, where are you? Return again,
Sweet bloom-time of Nature!
Alas, only in the fairyland of songs
Does your fabulous trace still live.
The fields mourn, extinct,
No deity reveals itself to my gaze,
Alas, from that living, warm image,
Only the shadow remains.

Here I sit without a bow, staring at the sand.
What did I do to you, Ulysses, that you took it from me?
That weapon which was the messenger of death to the
Trojans,
Which sustained me on the deserted island.

Bird flocks rustle above my grey head;
I reach for the bow in vain, it has been stolen!
From the thick bushes, the brown stag rustles forth:
I stretch empty arms upward to Nemesis.

You cunning king, beware the goddess's avenging gaze!
Have mercy and return the bow to me.

The boy sighs over the green sea,
He came from a distant shore,
He wishes for mighty wings
That should, in a rushing flight, take him
To his homeland, which eternal longing reminds him of,
In a resounding flight.

"Oh, homesickness! Unfathomable pain,
Why do you torment the young heart?
Can't love drive you away?
Do you want to scorch the fruit that ripens splendidly,
With gold and liquid purple?
With deadly fire?"

"I love, I rave, I have seen her,
She sliced through the air in a storm's gust,
On a lion-drawn chariot.
I had to plead: oh, take me with you!
My life is dark and faded;
Will you deny my request?"

"She looked at me with a kind smile;
To Thrace, the lion-drawn chariot took us,
Where I served as her priest.
The mad are crowned with bliss,
The awakened one shudders in retreat:
No god wants to show himself as helpful."

"There, behind the mountains in the departing ray
Of the evening, my father's valley slumbers;
Oh, if I were beyond the waves!"
Sighs the boy. But the sound of cymbals
Announces the goddess; he tumbles from the heights
Into depths and forested places.

Die Liebesgötter, D 446, June 1816
Text by Johann Peter Uz

Cypris, meiner Phyllis gleich,
Saß von Grazien umgeben!
Denn ich sah ihr frohes Reich;
Mich berauschten Cyperns Reben.
Ein geweihter Myrthenwald,
Den geheime Schatten schwärzten,
War der Göttinn Aufenthalt,
Wo die Liebesgötter scherzten.

Viele gingen Paar bey Paar:
Andre sungen, die ich kannte,
Deren Auge schalkhaft war,
Und voll schlauer Wollust brannte.
Viele flogen rüstig aus,
Mit dem Bogen in der Rechten.
Viele waren nicht zu Haus;
Weil sie bey Lyäen zechten.

Der voll blöder Unschuld schien,
Herrscht auf stillen Schäferauen.
Feuerreich, verschwiegen, kühn
Sah der Liebbling junger Frauen.
Doch, ermüdet hingekrümmt,
Schlief der Liebesgott der Ehen:
Und Cythere, sehr ergrimmt,
Hieß ihn auch zum Bacchus gehen.

Unter grüner Büsche Nacht,
Unter abgelegnen Sträuchen,
Wo so manche Nymphe lacht,
Sah ich sie am liebsten schleichen.
Viele flohn mit leichtem Fuß
Allen Zwang bethränkter Ketten,
Flatterten von Kuß zu Kuß
Und von Blonden zu Brunetten.

Kleine Götter voller List,
Deren Pfeil kein Herz verfehlet,
Und vom Nectar trunken ist,
Ob er gleich die Thoren quälet:
Bleibt, ach! bleibt noch lange Zeit,
Meine Jugend froh zu machen!
Wann ihr einst entwichen seydt,
Will ich bey Lyäen lachen.

Memnon, D 541
March 1817
Text by Johann Mayrhofer

Den Tag hindurch nur einmal mag ich sprechen,
Gewohnt zu schweigen immer und zu trauern:
Wenn durch die nachtgebor'nen Nebelmauern
Aurorens Purpurstrahlen liebend brechen.

Für Menschenohren sind es Harmonien.
Weil ich die Klage selbst melodisch künde
Und durch der Dichtung Glut des Rauhe ründe,
Vermuten sie in mir ein selig Blühen.

In mir, nach dem des Todes Arme langen,
In dessen tiefstem Herzen Schlangen wühlen;
Genährt von meinen schmerzlichen
Gefühlen Fast wütend durch ein ungestillt Verlangen:

Mit dir, des Morgens Göttin, mich zu einen,
Und weit von diesem nichtigen Getriebe,
Aus Sphären edler Freiheit, aus Sphären reiner Liebe,
Ein stiller, bleicher Stern herab zu scheinen.

Cypris, like my Phyllis,
Sat surrounded by Graces!
For I saw her joyful realm;
Cyprus's vines intoxicated me.
A consecrated myrtle grove,
Where secret shadows darkened,
Was the goddess's abode,
Where the love gods played.

Many went in pairs;
Others sang, those I knew,
Whose eyes were mischievous,
And burned with cunning desire.
Many flew out eagerly,
With the bow in hand.
Many were not at home;
Because they caroused at Lyaeus'.

The one who seemed full of innocent stupidity,
Reigned on quiet shepherd meadows.
Rich in fire, silent, bold,
He was the darling of young women.
But, weary and hunched,
The love god of marriages slept;
And Cytherea, very angry,
Told him to go to Bacchus as well.

In the night under green bushes,
Among secluded shrubs,
Where many a nymph laughs,
I saw them sneak most pleasingly.
Many fled with light feet
From all the burdens of tearful chains,
Fluttered from kiss to kiss,
And from blondes to brunettes.

Little gods full of cunning,
Whose arrows miss no hearts,
And who are intoxicated with nectar,
Even if it torments fools:
Stay, oh, stay for a long time
To make my youth joyful!
When you have departed,
I will laugh with Lyaeus.

Throughout the day, I only wish to speak once,
Accustomed to silence always and to mourn:
When through the night-born walls of mist
Aurora's purple rays break lovingly.

For human ears, these are harmonies.
Because I melodiously express my lament,
And round the roughness with the glow of poetry,
They assume in me a blessed bloom.

In me, toward whom death's arms reach long,
In whose deepest heart serpents dig;
Nourished by my painful feelings,
Almost mad with an unquenched desire:

To unite with you, the goddess of the morning,
And far from this futile hustle and bustle,
From spheres of noble freedom, from spheres of pure
love, To shine down as a silent, pale star.

Gruppe aus dem Tartarus, D 583, September 1817
Text by Friedrich von Schiller

Horch – wie Murmeln des empörten Meeres,
Wie durch hohler Felsen Becken weint ein Bach,
Stöhnt dort dumpftief ein schweres – leeres,
Qualerpresstes Ach!
Schmerz verzerret
Ihr Gesicht – Verzweiflung sperret
Ihren Rachen fluchend auf.
Hohl sind ihre Augen – ihre Blicke
Spähen bang nach des Cocytus Brücke,
Folgen tränend seinem Trauerlauf.
Fragen sich einander ängstlich leise,
Ob noch nicht Vollendung sei?
Ewigkeit schwingt über ihnen Kreise,
Bricht die Sense des Saturns entzwei.

Ganymed, D 544, March 1817
Text by Johann Wolfgang von Goethe

Wie im Morgenglanze
Du rings mich anglühst,
Frühling, Geliebter!
Mit tausendfacher Liebeswonne
Sich an mein Herze drängt
Deiner ewigen Wärme
Heilig Gefühl,
Unendliche Schöne!
Dass ich dich fassen möcht'
In diesen Arm!

Ach, an deinem Busen
Lieg' ich und schmachte,
Und deine Blumen, dein Gras
Drängen sich an mein Herz.
Du kühlst den brennenden
Durst meines Busens,
Lieblicher Morgenwind!
Ruft drein die Nachtigall
Liebend mach mir aus dem Nebeltal.
Ich komm', ich komme!
Ach wohin, wohin?

Hinauf! strebt's hinauf!
Es schweben die Wolken
Abwärts, die Wolken
Neigen sich der sehnenen Liebe.
Mir! Mir!
In euerm Schosse
Aufwärts!
Umfangend umfängen!
Aufwärts an deinen Busen,
Allliebender Vater!

Freiwilliges Versinken, D 700, September 1820
Text by Johann Mayrhofer

Wohin, o Helios? In kühlen Fluten
Will ich den Flammenleib versenken,
Gewiss im Innern, neue Gluten
Der Erde Feuerreich zu schenken.
Ich nehme nicht, ich pflege nur zu geben;
Und wie verschwenderisch mein Leben,
Umhüllt mein Scheiden gold'ne Pracht,
Ich scheid herrlich, naht die Nacht.
Wie blass der Mond, wie matt die Sterne!
Solang ich kräftig mich bewege;
Erst wenn ich auf die Berge meine Krone lege,
Gewinnen sie an Mut und Kraft in weiter Ferne.

Listen – like the murmuring of the outraged sea,
Like a brook weeping through the hollow basins of rocks,
There moans, heavily, from the depths – empty and
tormented, A pain-wrung sigh!
Pain distorts
Their faces – despair
Forces their mouths open, cursing.
Their eyes are hollow – their gaze,
Filled with fear, strains towards Cocytus' bridge,
Following, as they weep, the mournful course of that river.
Anxiously, softly, they ask each other,
If the end is not yet nigh?
Eternity swings in circles above them,
Breaking Saturn's scythe in two.

As in the morning's radiance,
You glow all around me,
Beloved Spring!
With a thousandfold ecstasy of love,
It presses to my heart
Your eternal warmth,
Holy feeling,
Infinite beauty!
I wish I could hold you
In these arms!

Oh, at your bosom,
I lie and languish,
And your flowers, your grass,
Press against my heart.
You cool the burning
Thirst of my bosom,
Lovely morning breeze!
The nightingale calls
Lovingly to me from the misty valley.
I'm coming, I'm coming!
Oh, where, where?

Upwards! Strive upwards!
The clouds are drifting
Downwards, the clouds
Incline toward the yearning love.
To me! To me!
In your embrace
Upwards!
Enveloping, enveloped!
Upwards to your bosom,
All-loving Father!

Where to, O Helios? In cool waters,
I wish to submerge my fiery body,
Certain within, to kindle new embers
For Earth's realm of fire.
I take not, I only care to give;
And how extravagant my life is,
Envelops my parting in golden splendor,
I depart gloriously, as night approaches.
How pale the moon, how dim the stars!
As long as I move vigorously;
Only when I place my crown upon the mountains,
Do they gain courage and strength in the far distance.

Prometheus, D 674, October 1819
Text by Johann Wolfgang von Goethe

Bedecke deinen Himmel, Zeus,
Mit Wolkendunst,
Und übe, dem Knaben gleich,
Der Disteln köpft,
An Eichen dich und Bergeshöhn;
Musst mir meine Erde
Doch lassen stehn,
Und meine Hütte, die du nicht gebaut,
Und meinen Herd,
Um dessen Glut
Du mich beneidest.

Ich kenne nichts Ärmeres
Unter der Sonn' als euch, Götter!
Ihr nähret kümmerlich
Von Opfersteuern
Und Gebetshauch
Eure Majestät,
Und darbtet, wären
Nicht Kinder und Bettler
Hoffnungsvolle Toren.

Da ich ein Kind war,
Nicht wusste wo aus noch ein,
Kehrt' ich mein verirrtes Auge
Zur Sonne, als wenn drüber wär'
Ein Ohr, zu hören meine Klage,
Ein Herz wie mein's,
Sich des Bedrängten zu erbarmen.

Wer half mir
Wider der Titanen Übermut?
Wer rettete vom Tode mich,
Von Sklaverei?
Hast du nicht alles selbst vollendet,
Heilig glühend Herz?
Und glühtest jung und gut,
Betrogen, Rettungsdank
Dem Schlafenden da droben?

Ich dich ehren? Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Tränen gestillet
Je des Geängsteten?
Hat nicht mich zum Manne geschmiedet
Die allmächtige Zeit
Und das ewige Schicksal,
Meine Herrn und deine?

Wähntest du etwa,
Ich sollte das Leben hassen,
In Wüsten fliehen,
Weil nicht alle
Blütenträume reiften?

Hier sitz' ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sei,
Zu leiden, zu weinen,
Zu genießen und zu freuen sich
Und dein nicht zu achten,
Wie ich!

Conceal your heaven, Zeus,
With clouded mist,
And practice, like a boy,
On oaks and mountain heights;

You must leave me my Earth,
And my cottage, which you didn't build,
And my hearth,
Over whose warmth
You envy me.

I know nothing more pitiable
Under the sun than you, gods!
You feed meagrely
On offerings
And the breath of prayers
For your majesty,
And you'd starve if it weren't
For children and beggars,
Hopeful fools.

When I was a child,
Unknowing of where to turn,
I turned my lost eyes
To the sun, as if above it
Were an ear to hear my plea,
A heart like mine,
To have compassion for the oppressed.

Who helped me
Against the Titans' arrogance?
Who saved me from death,
From slavery?
Didn't you complete everything yourself,
Burning, sacred heart?
And did you not glow, young and good,
Deceived, in gratitude
To the sleeper up above?

Should I honour you? For what?
Did you ever alleviate the pain
Of the burdened?
Did you ever ease the tears
Of the distressed?
Was it not the all-powerful Time
And the eternal Destiny
That moulded me into a man,
My masters and yours?

Did you think,
Perhaps, that I should hate life,
Flee into the wilderness,
Because not all
Blossom-dreams came true?

Here I sit, shaping people
In my image,
A race that is like me,
To suffer, to weep,
To enjoy and to find joy,
And to ignore you,
As I do!