

Concierto en una exposición de Oskar Kokoschka

Fundación Juan March

Junio 1975

Concierto:
18 de junio
de 1975
a las 20 horas.
Fundación Juan March

GRUPO KOAN

PROGRAMA

Sinfonía Op. 21 (1928)

Anton Webern

I

II.—Variaciones

Lieder eines Fahrenden Gesellen (1884)

Gustav Mahler

1.—Wenn mein Schatz Hochzeit macht

2.—Ging heut'morgen über's Feld

3.—Ich hab ein glühend Messer

4.—Die zwie blauen Augen von meinen Schatz

Verklärte Nacht Op. 4 (1889)
(Noche Transfigurada)

Arnold Schönberg

Director: José Ramón Encinar

Solista: Ana Higuera, acompañada al piano por Miguel Zanetti.

KOKOSCHKA Y LA MUSICA

El Kokoschka que más queremos, el del retrato que preside este programa, es inseparable de la música: el expresionismo vienés, antes de la guerra del 14, forma una verdadera comunidad. En estos últimos meses, la traducción de tres libros, sin olvidar el trascendental trabajo de Lafuente Ferrari, con motivo de la exposición de Nolde, sirve perfectamente para conocer ese mundo: las famosas confesiones de Alma Mahler, "La Viena de Wittgenstein" de Janik y Toulmin y, ahora mismo, el Mahler de Marc Vignal. En el impresionismo francés se daba la paradoja de que sus pintores eran, musicalmente, wagnerianos y se daba la realidad de una clausura en sus respectivas técnicas. En el expresionismo no sólo hay comunidad de ideas sino de técnicas. Schönberg, músico, fue como pintor mucho más que un aficionado; escritor lo fue, y de primera categoría. Lo de la "creación en compañía" de Goethe se daba ahí, mezclado, claro está, con acerbos polémicas, terribles desgarramientos, porque el "talante" expresionista, a diferencia del impresionista, no se alimenta con "delicuescencias nacaradas", sino con tierra, sangre, grito, amores desenfadados, crítica violenta y mutua. Kokoschka, poeta, autor teatral, compositor de decorados para obras tan opuestas como "Zauberflote" y "Un bailo in maschera", ha vivido musicalmente en torno a Mahler y al Schönberg más estimado por Adorno. Se escoge para presidir este programa el impresionante retrato de la mujer de Mahler, elección que está por encima de la anécdota y, por supuesto, por encima de las mismas confesiones "expresionistas" de la increíble señora, música e hija de pintor. Kokoschka, al repudiar el arte abstracto, reafirma su ligadura con esa época del Mahler maduro y del Schönberg joven. No se trata de paralelismos más o menos aventurados, sino de esa comunidad de formas que nos enseñara Eugenio d'Ors. La "musicalidad" de la pintura impresionista contribuía a la delicada evanescencia, al sensualismo transfigurado: en el mundo expresionista, la música, como la pintura, hace del cromatismo exasperación. Los títulos, constitutivos en ambos mundos, indican direcciones contrarias; la abismal, ante todo, que existe entre el pudor y la violenta autoconfesión, entre el ensueño imaginativo y la alucinación lanzada e interpelante. De esa manera, lo más espontáneo en pintura y lo más imposible en música, el retrato, coinciden en el expresionismo, porque el músico lleva la autoconfesión al máximo y el pintor envuelve al modelo ya en el éxtasis fuera del mundo, ya en la disonancia agresiva.

NOTAS AL PROGRAMA

Antón Webern: *Simphonie op. 21.*

Año 1928: parece más que consumada la desviación —o la rectitud, según se entienda— de los expresionistas que no pasan el puente hacia lo abstracto. Esta obra de Webern, concisa al máximo, "magistral", literalmente, para Boulez, por purísima en lo serial extrema, es también pureza en el análisis, sencillo por otra parte: son diez minutos de tallado diamante. Ahora bien: esos intervalos tan distantes, esos silencios que pertenecen a la misma estructura de la obra y que no son paréntesis ni descanso, presentan el sonido aislado, la melodía tímbrica con la máxima nitidez, con la máxima concentración y, entonces, lo abstracto es, a la vez, la culminación del expresionismo, de la subjetividad despojada de todo argumento "exterior". Dos extremos se tocan: la alucinación y la pureza.

Gustav Mahler: "*Lieder eines fahrenden Gesellen*"

La cronología indica lo temprano de esta obra que, sin embargo, no se publica hasta 1897. Es la mejor introducción a Mahler, porque todo él está aquí, no en embrión sino como primera obra "bien hecha", pero en la que hay el típico burbujeo, el apasionamiento juvenil, viviendo hasta lo más hondo lo que, a la vez, contempla. Como obra de juventud, es autobiográfica: hay un amor desgraciado, desgracia que Mahler mismo explica juntando tristeza y alucinación, noche sin sueño pero bien poblado de persona que es sólo mirada y eco de voz.

Mahler comienza por escribir el texto de sus canciones: sin querer sentar plaza de poeta como Wagner, él quiere que ese texto aparezca como anónimo, y ese deseo es bien significativo, no sólo de una honestidad irreductible —Mahler escribe sus versos con módulos y apoyaturas claramente señalables—, sino por afán angustioso —estructura de la desolación— de combinar autobiografía y objetividad. No es un "amor de poeta" el que se canta aquí: es el amor desgraciado de un vagabundo, pero de un vagabundo lleno de cultura. La unión de popularismo y cultura, unión imposible pero muy soñada, es otro signo de desolación. El texto de estos "lieder" introduce ya lo que va a ser "constante" en Mahler, señalada por la siguiente frase de Adorno, que vale para Rilke pero también para buena parte del expresionismo pictórico: "Su instinto no le inclinaba hacia los más fuertes, sino, aunque fuera sin esperanza y como pura ilusión, a los que están al margen de la sociedad." Más anarquismo "trascendental" que socialismo. La historia del ciclo es tan sencilla y tradicional como desgarradora: ella se casa con otro. Pero el amor frustrado se convierte en cuchillo que desgarrar las entrañas; en el paisaje se prohíbe la primavera porque está también herido, porque —última canción— es como un paisaje surrealista enmarcado por una marcha fúnebre y unos ojos en el aire: el marco de tantos cuadros de la Viena que evocamos.

Arnold Schönberg: "Verklaerte Nacht"

Vamos a oír esta obra, escrita rápidamente en 1899, en su versión original para sexteto de cuerda. La acabamos de oír a Von Karajan en la versión para orquesta. No importa: siempre es útil volver a la fuente, y esta obra, recibida ya con hostilidad en el estreno, nos sitúa plenamente en el mundo expresionista. La crítica más hostil, la que se irritó señalando la "introducción del poema sinfónico en la música de cámara", nos guía en su equivocación. El texto en que se apoya y la manera como Schönberg lo sigue es todo lo contrario al "idealismo" del poema sinfónico y no digamos del "nocturno" romántico. Es, sí, la noche, pero una noche para un "yo" y un "tú" cuyo encuentro, cuyo olvido mutuo en la entrega, se desea con angustia —cromatismo exasperado como expresión—, se estorba a través de una lúcida alucinación —"timbres" delirantes— que impide toda paz. Una línea de "oscuro anhelo" a lo Nietzsche hace que esta forma, heredada hasta cierto punto de Brahms, al que tan bien defendería Schönberg, se tense al máximo. Pero si se tensa así la herencia de Brahms no menos se pone incandescente la otra, la tan señalada herencia de Wagner: basta comparar esta obra con el "Idilio de Sigfrido", también, y a su manera, música de cámara.

FEDERICO SOPEÑA

LIEDER EINES FAHRENDEN GESELLEN
(GUSTAV MAHLER, 1860-1911)

1.° WENN MEIN SCHATZ HOCHZEIT MACHT

Wenn mein Schatz Hochzeit macht,
Fröliche Hochzeit macht,
Hab'ich meinen traurigen Tag!
Geh'ich in mein Kämmerlein,
Dunkles Kämmerlein,
Weine, wein'um meinen Schatz,
Um meinen Lieben Schatz!
Blümlein blau! Blümlein blau!
Verdorre nicht! Verdorre nicht!
Vöglein süß! Vöglein süß!
Du singst auf grüner Heide
Ach! wie ist die Welt so schön!
Ziküth! Ziküth! Ziküth!
Singet nicht! Blühet nicht!
Lenz ist ja vorbei!
Alles singen ist nun aus!
Des Abends, wenn ich schlafen geh',
Denk ich an mein Leide!
An mein Leide!

2.° GING HEUT MORGEN UBER'S FELD

Ging heut Morgen über's Feld.
Tau noch auf den Gräsern hing,
Sprach zu mir der lust'ge Fink:
"Ei, du! Gelt?
Guten Morgen! Ei, Gelt?
Wird's nicht eine schöne Welt?
Schöne Welt?

CANCIONES DE UN CAMINANTE
(GUSTAV MAHLER, 1860-1911)

1.º CUANDO MI AMADA CELEBRA SUS BODAS

Cuando mi amada celebra sus bodas,
Bodas alegres,
¡Es día triste para mí!
Me encierro en mi cuartito,
Cuartito oscuro,
Lloro, lloro por mi amada,
Por mi amada adorada.
¡Florecita azul! ¡Florecita azul!
¡No te marchites! ¡No te marchites!
¡Dulce pajarito! ¡Dulce pajarito!
Cantas en la verde pradera.
¡Ay! ¡Qué bello es el mundo!
¡Ziqui, ziqui, ziqui!
¡No cantéis, no florezcáis!
¡Ya pasó la primavera!
¡Terminóse todo cantar!
De noche, cuando me voy a dormir,
Pienso en mi pena,
¡En mi pena!

2.º ANDUVE ESTA MAÑANA A TRAVES DEL CAMPO

Anduve esta mañana a través del campo,
El rocío aún colgaba de las hierbas.
Hablóme el alegre jilguero:
"¡Eh, tú! ¡Buenos días! ¡Eh, tu!
¿Verdad que es bello el mundo?
¿Bello el mundo?"

Zink! Zink!
Schön und flink!
Wie mir noch die Welt gefällt!"
Auch die Glocckenblum'am Feld
Hat mir lustig, guter Ding',
Mit den Glöckchen,
Klinge, Kling, Klinge, Kling,
Ihren Morgengruss geschellt:
"Wird's nicht eine schöne Welt?
Schöne Welt?
Kling, kling, kling, kling,
Schönes Ding!
Wie mir doch die Welt gefällt!" Hei-ah!
Und da fing im Sonnenschein
Gleich die Welt zu funkeln an:
Alles, Alles, Ton und Farbe gewann!
Im Sonnenschein!
Blum' und Vogel, gross und klein
Guten Tag! Guten Tag!
Ist's nicht eine schöne Welt?
Ei, du! Gelt? Ei, du! Gelt?
Schöne Welt!

3.º ICH HAB EIN GLÜHEND MESSER

Ich hab ein glühend Messer,
Ein Messer in meiner Brust,
O weh! O weh! Das schneid't so tief
In jede Freud' und jede Lust.
So tief! So tief!
Es schneid't so weh und tief!
Ach, was ist das für ein böser Gast!
Nimmer hält er Ruh'
Nimmer hält er Rast!
Nicht bei Tag, nicht bei Nacht, wenn ich schlief!
O weh! O weh! O weh!

¡Pío! ¡Pío!
¡Bello y veloz!
¡Cómo me gusta así el mundo!"
También ia flor de campanilla en el campo.
Alegre y de buen humor,
Con las campanillas,
Klin, klin. klin, klin,
Me sonó sus buenos días:
"¿Verdad que se vuelve bello el mundo?
¿Bello el mundo?
Klin, klin. klin, klin,
¡Bellas cosas!
¡Cómo me gusta el mundo! ¡Ah!"
Y empezó de pronto con el brillo del sol
A lucir en destellos el mundo;
¡Todo, todo gana sonido y color,
En el resplandor del sol!
Flores y pájaros, grandes y pequeños.
¡Buenos días, buenos días!
¿No es un mundo bello?
¡Eh, tú! ¿No lo es? ¡Eh, tú! ¿Verdad que lo es?
¡Bello el mundo!
¡Quizá ahora también empezará mi dicha!
No, no, nunca, va nunca florecerá para mí.

3.º TENGO UN CUCHILLO CANDENTE

Tengo un cuchillo candente,
Clavado en mi pecho,
¡Oh, dolor, dolor! ¡Penetra tan profundo,
En toda alegría y todo placer.
Tan profundo, tan profundo!
¡Penetra tan doloroso y profundo!
¡Ay, qué mal huésped es!
Nunca da paz,
Nunca me da tregua,
Ni de día. ni de noche, aun cuando duermo.
¡Oh dolor, oh dolor, oh dolor!

Wenn ich in den Himmel seh".
Seh' ich zwei blaue Augen steh'n!
O weh! O weh!
Wenn ich im gelben Felde geh",
Seh' ich von fern das blonde Haar
Im Winde weh'n!
O weh! O weh!
Wenn ich aus dem Traum affahr'
Und höre klingen Ihr silbern Lachen.
O weh! O weh!
Ich wollt' ich lag auf der schwarzen Bahr',
Könnt' nimmer, nimmer die Augen aufmachen!

4.° DIE ZWEI BLAUEN AUGEN VON MEINEM SCHATZ

Die zwei blauen Augen von meinem Schatz,
Die haben mich in die weite Welt geschickt.
Da musst' ich Abschied nehmen
Vom allerliebsten Platz!
O Augen blau, warum habt Ihr mich angeblickt?
Nun hab' ich ewig Lid und Grämen!
Ich bin ausgegangen in stiller Nacht,
In stiller Nacht wolh über die dunkle Heide;
Hat mir niemand Ade gesagt.
Ade! Ade! Ade!
Mein Gesell' war Lieb! und Leide!
Auf der Strasse steht ein Lindenbaum!
Da hab' ich zum ersten Mal im Schlaf geruht!
Unter dem Lindenbäum!
Der hat seine Blüten über mich geschneit,
Da wusst' ich nicht, wie das Leben tut,
War alles, alles wieder gut!
Ach, alles wieder gut!
Alles, alles! Lieb' und Leid,
Und Welt und Traum!

Cuando miro al cielo
Veó allí dos ojos azules,
¡Oh dolor! ¡Oh dolor!
Cuando camino por el campo amarillo,
Veó a lo lejos el cabello rubio
Moverse en el viento.
¡Oh dolor! ¡Oh dolor!
Cuando despierto sobresaltado del sueño,
Y oigo sonar su risa cristalina.
¡Oh dolor! ¡Oh dolor!
Quisiera yacer en una tabla negra,
No poder ya nunca, nunca, abrir los ojos.

4.º LOS OJOS AZULES DE MI AMADA

Los ojos azules de mi amada,
Me enviaron al lejano mundo.
¡Tuve que despedirme
Del lugar más querido!
¡Ah, ojos azules! ¡Por qué me mirasteis!
¡Ahora tengo eterna pena y dolor!
Salí en la noche silenciosa,
En la noche silenciosa a través de la pradera sombría;
Nadie me dijo adiós.
¡Adiós, adiós, adiós!
¡Mi compañía fue amor y pena!
En el camino se yergue un tilo.
¡Allí, por primera vez descansé en sueño!
¡Bajo el tilo!
Que nevó sus flores sobre mí.
¡Allí desconocía cómo la vida puede dañar!
¡Todo, todo era de nuevo amable!
¡Ay, todo de nuevo amable!
¡Todo, todo! Amor y pena,
Mundo y sueño.

ANA HIGUERAS

Estudia en Madrid con Lola Rodríguez Aragón, obteniendo inmediatamente el Premio Lucrecia Arana, del Real Conservatorio de Madrid, y el Primer Gran Premio de los teatros líricos de Francia, en el Concurso Internacional de Canto de Toulouse.

En España actúa con las primeras orquestas y en los más importantes festivales: Granada, Semana de Música Religiosa de Cuenca, Música de Cámara de Segovia, Decena Musical de Toledo, Opera de Madrid, Barcelona, Vigo, La Coruña, Sevilla, Mundial de la SIMC, etc.

Actúa en los Festivales Internacionales de Salzburgo, Wiesbaden, Stuttgart, Lucerna, Eestwochen Viena, Gulbenkian Lisboa, Bach-Oxford, Bienale de Música Contemporánea de Bienal de Música Contemporánea de Venecia, etc.

Desde 1970 hasta 1974 es contratada por la Opera del Estado de Viena para actuar en sus teatros nacionales, Staatsoper y Volksoper, como primera soprano coloratura, alternando esta actividad con actuaciones como artista invitada en diversos teatros de ópera y salas de concierto de Alemania, Austria, Suiza, Italia, Holanda..., que tiene programadas continuar durante 1975.

Tiene realizadas numerosas grabaciones en España y en el extranjero.

EL GRUPO KOAN

se formó en 1968 por iniciativa de Juventudes Musicales de Madrid. Unido a un momento bien significativo de la joven música española, fue su primer director Arturo Tamayo, con quien desarrolló una importante actividad por Colegios Mayores e Institutos de Cultura extranjeros hasta 1971.

En 1973 José Ramón Encinar vuelve a Madrid después de un período de estudio y trabajo en Italia. Son Ricardo Bellés y Ramón Barce quienes le proponen ponerse al frente del grupo KOAN. El primer concierto es en mayo del mismo año, y desde entonces tanto la crítica como el público son cada vez más favorables.

Respaldado por Radio Nacional de España, el grupo KOAN es intérprete de buen número de grabaciones de música moderna y contemporánea —únicas de su repertorio— tanto en radio como en televisión.

JOSE RAMON ENCINAR

(Madrid, 1954). Pese a su formación, más italiana que española, es notable la influencia ejercida por Federico Sopena en el bagaje cultural de Encinar, mientras que el período de aprendizaje compositivo es puramente italiano, presidido por los consejos de Franco Donatoni.

Como intérprete, José Ramón Encinar ha actuado en diversas ciudades de Europa, participando además como compositor en festivales como el de San Sebastián, Drei mal nev, Royan y París.

En 1974 representó a España, junto a Francisco Cano y Antón Larrauri, en la Tribuna Internacional de Compositores, en la capital francesa, con una obra que le fue encargada por Radio Nacional de España.

José Ramón Encinar ha sido becario de la Fundación Juan March.

Obras: "Quinteto 2.º", "Homenaje a J. Cortázar", "Intolerancia", "Abhara", "Yantra", "Samádhi", "Tukuna", "Cum plenus foem Enthousiasmo", "Dem Abbild eines Engels", "El aire de saber cerrar los ojos", "Di quella pira".

Clarinete: Adolfo Garcés
Clarinete bajo: Tomás Castillo
Trompas: O'donel Bolawos
José Antonio Raga
Arpa: José Baya
Violines: Juan Luis Jordá
José Luis Canabal
Violas: Angel Ortiz
Emilio Navidad
Violoncelos: Mariano Melguizo
Guadalupe Sellés
Director: José Ramón Encinar

Fundación Juan March
Castellò, 71. Teléf. 225 44 55
Madrid-6