

Fundación Juan March

CICLO

**INTEGRAL PARA
VOZ Y PIANO
DE
ROBERTO GERHARD**

MAYO 1998

Fundación Juan March

CICLO

**INTEGRAL PARA
VOZ Y PIANO
DE
ROBERTO GERHARD**

MAYO 1998

ÍNDICE

	Pág.
Presentación.....	3
Programa general.....	5
Introducción general.....	9
Notas al programa:	
Primer concierto.....	13
Texto de las obras cantadas.....	15
Segundo concierto.....	20
Texto de las obras cantadas.....	21
Tercer concierto.....	24
Texto de las obras cantadas.....	26
Participantes.....	31

Hace dos años, con motivo del centenario de su nacimiento, organizamos un ciclo de cuatro conciertos dedicados a la música de cámara y al piano de Roberto Gerhard, uno de los más importantes compositores españoles de nuestro siglo al que, por causa de su exilio en Inglaterra tras la guerra civil, aún no conocemos bien. Este ciclo de sus canciones con piano explora el capítulo de su catálogo tal vez más ignorado y quiere sumarse a los serios esfuerzos que se están haciendo en los últimos años para recuperar una figura esencial de nuestra cultura del siglo XX.

Hemos programado todas las canciones que, publicadas o no, hemos sido capaces de recopilar. Sabemos que aún quedan algunas, por lo que el título de Integral sólo significa que lo es en este momento. Para organizar el ciclo, los intérpretes -y especialmente el pianista Antón Cardó- han recibido ayudas de muchas personas que tanto ellos como los organizadores desean agradecer en este momento. Muy especialmente de Joaquim Homs, discípulo predilecto de Gerhard, y su hija Pietat Homs; de Mariona y Carme Badía d'Agustí (familiares de una de las intérpretes más fieles del compositor, la cantante Conchita Badía), de Richard M. Andrewes, Janis Susskend, David Albet, Jordi Castells y, especialísimamente, de la Dra. Rosemary Summers, sin la cual este ciclo no habría podido llevarse a cabo.

Estos conciertos serán retransmitidos en directo por Radio Clásica, la 2 de RNE.

PROGRAMA GENERAL

PROGRAMA
PRIMER CONCIERTO

Roberto Gerhard (1896-1970)

I

Dues cançons de joventut (Autor desconocido)

Festeig

Mitjanit a la muntanya

Lied (Autor desconocido)

Cante jondo (4 canciones tradicionales de Andalucía)

Rondeña

Boleras sevillanas

Malagueña

Zapateado

Tres canciones toreras (1943) (Autor desconocido)

Corrida

El capeador

Elogio al torero Manuel Domínguez

II

Lassa, mesquina, qué faré? (1932) (Pere Serafí, s.XVI)

12 Cançons populars catalanas (1928)

La cita

La cinta daurada

La tornada del pelegrí

L'escolta

Cançó de lladre

El carboneret

La calandria

La mort i la donzella

El petit vailet

El cotiló

L'enemic de les dones

Els ballaires dins un sac

Intèrpretes: ELENA GRAGERA, mezzo-soprano
ANTÓN CARDÓ, piano

Miércoles, 13 de Mayo de 1998.19,30 horas.

PROGRAMA
SEGUNDO CONCIERTO

Roberto Gerhard (1896-1970)

I

Madrigal a Sitges (Josep Carner)

Verger de les galanies (1917-18) (Josep Carner)

Cançó d'un doble amor
Excelsior

L'Infantament meravellós de Schahrazada, Op. 1 (1918)
(Josep Mª López-Picó)

Les roses de les temples
Jove flautista
Sota l'amplada del teu rostre
Si els teus cabells

II

L'Infantament meravellós de Schahrazada, Op. 1

Per qué la por
El repós del teu rull
Jo t'he donat el meu cor
Jo soc el vas del teu secret
Centirs de vidre
Igual que la mar fosforescent
Melodiós com entremig d'arbredes
Enamorat incaut

Intérpretes: JOAN CABERO, tenor
ANTÓN CARDÓ, piano

Miércoles, 20 de Mayo de 1998.19,30 horas.

PROGRAMA
TERCER CONCIERTO

Roberto Gerhard (1896-1970)

I

Seis canciones populares francesas (1944)

Voici le mois de mai
Les cloches de Guérande
Un rossignol vint sur ma main
La plus jeune
La valse de Lauterbach
Me suis mise en danse...

Seis tonadillas (1942)

Tirana del Zarandillo (Esteve)
El cordero perdido (Laserna)
Seguidillas del apasionado (Valledor)
El canapé (Palomino)
Un oficial de guerra (Galván)
Los serranos inocentes (Laserna)

II

Por do pasará la sierra? (1942) (Gil Vicente)

Tres canciones de vihuela (1942)

Durandarte
¿De dónde venís, amores? (Valderrabano)
Morenica (Juan Vázquez)

Cancionero de Pedrell (1941)

La ximbomba (Popular de Mallorca)
La mal maridada (Popular de Cataluña)
Laieta (Popular de Cataluña)
Soledad (Popular de Asturias)
Muera yo (Popular de Asturias)
Farruquiño (Popular de Galicia)
Alalá (Popular de Galicia)
Corrandes (Popular de Valencia)

Intérpretes: ELENA GRAGERA, mezzo-soprano
ANTÓN CARDÓ, piano

Miércoles, 27 de Mayo de 1998.19,30 horas.

INTRODUCCIÓN GENERAL

El 25 de septiembre de 1996 -el día en que se cumplía exactamente el centenario del nacimiento de Roberto Gerhard Ortenwaelder (Valls, Tarragona, 25 de septiembre de 1896 - Cambridge, 5 de enero de 1970)- tuve el honor de participar en Alicante en una "sesión de estudio" que le dedicó al gran compositor catalán la edición décimosegunda del Festival Internacional de Música Contemporánea de la ciudad levantina. Entre las muchas cuestiones que allí se abordaron y debatieron, una hubo en la que coincidimos los participantes sin reservas. Teníamos que concienciarnos todos, y preocuparnos de concienciar a los demás, de que poco iban a valer cuantos encuentros, conferencias, conciertos o grabaciones tuvieran por protagonista a Gerhard durante el año de su centenario, si en cuanto concluyeran esos doce meses se volviera a sumir al músico en la casi total ignorancia en la que se le había tenido desde siempre, antes y después de su muerte. Era necesario asumir el compromiso -se repetía en aquella "sesión de estudio"- de que su producción, no muy extensa, pero casi toda ella de interés y calidad incontestables, además de variada, se viera en lo sucesivo, en primer lugar, dada paulatinamente *a conocer a todo lo largo y ancho de nuestro país; luego*, programada con suficiente frecuencia, y grabada en su totalidad.

Algo -bastante- se ha hecho ya, y se sigue haciendo, sobre todo en el último de esos capítulos. Y entiendo que no otro fin es el que persigue con este ciclo la Fundación Juan March: contribuir con él a un conocimiento cada vez más completo de la obra de Roberto Gerhard. Por si fuera poco, para uncirse a tan meritorio y necesario reto, la Fundación ha elegido el campo -el de las composiciones para voz con acompañamiento de piano- que, probablemente, peor conocido sea en su conjunto; y no solo por el aficionado normalmente informado, sino incluso por el profesional más directamente interesado en la materia. Nada de extraño, si se tiene en cuenta que sólo una minoría de los títulos que lo conforman se encuentran editados.

El discurrir vital de Roberto Gerhard, cuyo padre era suizo-alemán y su madre alsaciana, se halla dividido en diversos períodos netamente diferenciados. Permaneció en su Valls natal prácticamente hasta los 17 años, es decir hasta 1913 -sólo una estancia anterior intermedia en Lausana-, año aquél en el que, abandonando los estudios de Comercio, se trasladó a Munich para oficializar los musicales, a los que, por cierto, se había visto inclinado desde muy temprano. No duró mucho el aprendizaje en el Conservatorio muniqués, pues el comienzo de la Primera Guerra Europea le obligó a volver a su Valls natal, desde donde enseguida se trasladaría a Barcelona, para alternar durante los años siguientes ambas localidades. Fue ésta la etapa en la que recibió lecciones de Enrique Granados y de Frank Marshall en el piano e, importantísimo, de Felipe

Pedrell en la composición; hasta el punto de que, en rigor, fue la muerte de éste en 1922 la razón última de que nuestro músico se decidiera en octubre de 1923 a escribir a Arnold Schoenberg para que lo aceptara como discípulo y, aceptado inmediatamente, a acudir a completar su formación con él. No se dirige, pues, como sus compatriotas Falla, Turina o Albéniz, a París, sino a Viena. ¿Razones de origen? ¿Inclinaciones estéticas? No importan las causas. Sí, en cambio, que pronto se había convertido en uno de los alumnos predilectos del austríaco, con quien continuó estudiando en Berlín cuando el ya inventor del dodecafonismo fue nombrado director de la Academia Prusiana de las Bellas Artes.

Ya de vuelta a Barcelona a comienzos de 1929, permanece en ella hasta que la toma de la ciudad en enero de 1939 por las tropas franquistas le aconseja exiliarse. En primera instancia se instala, con su mujer Leopoldina Feichtegger (Poldi), en la localidad de Meudon-Valfleury, cercana a París, pero es muy poco el tiempo que permanecen allí. Invitado Gerhard por su amigo el musicólogo Edward Dent a que acepte una beca en el King's College de Cambridge, allí se dirige presto el matrimonio, aunque sin sospechar ni por lo más remoto que Inglaterra -cuya nacionalidad abrazarán en 1960- y la propia Cambridge habrían de ser las estaciones de llegada para todo su periplo vital.

No es el lugar ni el momento éste de entrar con detalle en las glorias ni en los sinsabores que el músico vivió en cada uno de esos períodos, pero sí, quizás, de recordar los títulos principales que en ellos dio a la luz. Aunque generalmente se acepta como la primera obra catalogable de Roberto Gerhard "L'infantament meravellós de Shahrazada", para voz y piano, de 1918, Marta Muntada i Torrellas, en el opúsculo publicado por el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya con ocasión del centenario del músico, defiende que, en realidad, lo es la "Sonatina a Carlos", de 1914, dedicada al hermano que le seguía en edad. También de 1918 es el "Verger de les galanies", para voz y piano, y el "Trío", para violín, violonchelo y piano, mientras que son de fechas no exactamente determinadas, pero en todo caso situadas entre 1914 y 1918, los tres títulos con los que arranca este ciclo: "Dos canciones de juventud", "Lied" y "Cante jondo". Los "Dos apuntes", para piano, y los "7 Haiku", para voz y conjunto instrumental, pueden completar las referencias de lo escrito por Gerhard en su período catalán anterior a su aprendizaje con Schoenberg, en tanto que el "Quinteto de viento" -dedicado al maestro y primera incursión del músico de Valls en el serialismo-, las "Doce canciones populares catalanes" y las dos "Sardanas" son los únicos que ejemplifican el quehacer creador gerhardiano durante aquel aprendizaje, terminadas además, prácticamente, en vísperas de la vuelta a casa.

Por lo que se refiere a la nueva década catalana de 1929 a 1938, no fue tampoco muy prolífica. Pero piénsese en que Gerhard repartió en ella su actividad, y profusamente, con otras ocupaciones no compositivas -ensayos, traducciones,

puestos de dirección y organizativos- además de ser muy atento y solícito anfitrión en la Ciudad Condal de Arnold Schoenberg y su esposa. Pueden citarse, no obstante, la versión orquestal de 1931 de seis de las "Canciones populares catalanas", que al año siguiente estrenó en Viena Conchita Badía, con Anton Webern como director; la cantata "L'alta naixenà del Rei En Jaume"; la página para voz y piano "Lassa, mesquina, què faré...", ambas de 1932; el ballet "Ariel", de 1934, y "Albada, interludi i dansa", para orquesta, de 1936. Y es alrededor de 1931 cuando se sitúa también el "Madrigal a Sitges", para voz y piano.

Pero lógico es que la parte del león de la obra de Gerhard -tanto en cantidad como en calidad- la encontremos en el último y más extenso de los períodos que hemos acotado antes, a saber, el de su largo exilio, de 1939 a 1970, en Cambridge. Fuera de las páginas a que este ciclo se contrae, sólo vamos a citar, para no hacer demasiado farragosa esta introducción, los títulos capitales de la etapa. Pero conviene antes ofrecer una pincelada general que creo que la dibujará con alguna claridad. Debe destacarse, en efecto, cómo la totalidad de lo escrito por Roberto Gerhard en sus casi primeros veinte años de exilio -hasta 1957, concretamente-, responde a un carácter evidentemente nacionalista hispano-catalán o, en palabras de Joaquim Homs, "de fuerte componente étnico", lo que tanto contribuyó al escaso conocimiento de su figura -salvo en conspicuos y reducidos círculos- en toda esa primera etapa de su nueva residencia. Y ello aunque en páginas como el "Concierto para violín y orquesta", de 1942/43, acertara ya a compaginar de mano maestra aquellos ecos patrios con una personal visión de lo serial. Citemos como hitos no vocales de esos años el ballet "Don Quixote" (1940/41), la "Sinfonía homenaje a Pedrell" (1941), la ópera "La Dueña" (1945/47), la "Sonata para viola y piano" (1948, transcrita en 1956 para chelo y piano), el "Cuarteto de cuerda n° 1" (1950/55) y la "Sinfonía n° 1" (1952/53), dedicada a su mujer. Y citemos también, claro, los ejemplos que se corresponden, dentro del mismo período, con el género que nos convoca estos tres días: el "Cancionero de Pedrell" (1941), "Seis tonadillas" (1942), "Siete canciones de vihuela" (1942), "Por do pasará la sierra" (1942), "Tres canciones toreras", "Lied", "Cante jondo", "Sevillanas" -extraídas de "Cante jondo", y como él y los dos títulos anteriores de alrededor de 1943- y "Seis canciones populares francesas" (1944).

Entre 1957 y 1959, Gerhard compuso su "Sinfonía n° 2". Inició con ella el período capital de su producción. Aquél que, a pesar de sobrepasar apenas los diez años, tantas y tantas esperanzas de más frutos geniales dejó en el aire. En todo caso, ahí están para su gloria, la de Cataluña y la de España esa "Segunda sinfonía" -reconstruida en parte en 1968 como "Metamorfosis"- ; las dos siguientes -subtituladas "Collages" (1960) y "New York" (1967)-; el "Cuarteto de cuerdas n° 2" (1961/62); el oratorio "La peste" (1963/64); el "Concierto para orquesta" (1965); "Epithalamion", para orquesta (1966), y

probablemente sobre todo ello el tríptico astrológico de cámara "Gemini" (1966), "Libra" (1968) y "Leo" (1969).

Centrémonos brevemente, para finalizar esta Introducción, en la cronología de las obras que son objeto específico de este ciclo, es decir, las concebidas directamente por Gerhard para voz con acompañamiento de piano. Si alguien ha tenido la curiosidad -y la paciencia- de irse fijando en sus respectivas fechas, habrá observado que bien se puede ensayar su agrupamiento en tres lapsos bien definidos y muy separados entre sí. El primero, que abarca los años 1914 a 1918, acogería las "Tres canciones de juventud", "Verger de les galanies" y "L'infantament". El segundo, de 1928 a 1932, "Doce canciones populares catalanas" -proyectadas en principio como catorce-, el "Madrigal a Sitges" y "Lassa, mesquina...". Y en el tercero, de 1941 a 1944, se inscribirían el "Cancionero de Pedrell", las "Siete canciones de vihuela", "Por do pasará la sierra", las "Seis tonadillas", las "Tres canciones toreras", el "Lied", "Cante jondo", las "Sevillanas" y las "Seis canciones populares francesas".

Leopoldo Hontañón

NOTAS AL PROGRAMA

PRIMER CONCIERTO

Comienza este concierto, y con él el ciclo, con títulos que, aunque no están datados con exactitud, se sabe que pertenecen a sus muy primeros años de compositor, seguido por tres canciones de 1943, muy aproximadamente. Con textos de autor desconocido los cuatro *-Tres cançons de joventut* (de las que hoy se nos ofrecerán las dos primeras, "Festeig" y "Mitjanit a la muntanya"), *Lied, Cante jondo* (armonización de un ramillete de cuatro canciones andaluzas) y *Tres canciones toreras-*, no han de buscarse en las "Cançons" todavía ni sutilezas expresivas, ni detalles técnicos especiales que, en todo caso, no habrían de tardar en llegar, pero sí un tacto singular y una sensibilidad indudable para tratar y solucionar desde la pura intuición las complicadas y sutiles exigencias de la canción acompañada.

Pertenecen las *Canciones toreras* al último tramo de los que Roberto Gerhard dedicó a la voz con acompañamiento de piano. Para entonces, no sólo se había empapado bien de las mejores ideas pedrellianas sobre la musicación de lo popular en sus mil y una variantes peninsulares, sino que había pasado por sus personales filtros cuanto Schoenberg le había enseñado sobre la técnica de los doce sonidos. Para, por supuesto, aprovecharlo y compaginarlo sólo en las medidas apropiadas y en los casos indicados. Las *Tres canciones toreras* fueron escritas bajo el seudónimo de Joan Serrallonga y editadas por Boosey & Hawkes, tanto en la versión de voz y piano como en la de voz y orquesta.

La segunda parte de este primer concierto reúne dos títulos de muy diferente extensión y ambición, pero ambos pertenecientes al segundo de los períodos que Gerhard dedicó a la voz con piano. El primero, *Lassa, mesquina, qué faré puix mon amant se'n vol partir?*, de 1932, se traduce en un hondo, sentido lamento sobre un poema del siglo XVI, de Pere Seraffí, en el que la parte pianística que actualmente se emplea es la arreglada en 1996 por Carmen Passoles. El segundo lo integran las *Doce canciones populares catalanas* que Roberto Gerhard terminó en 1929. No vamos a repetir aquí sus títulos, pero sí señalaremos que sólo las seis últimas -que están dedicadas a Conchita Badía, que las estrenó en Barcelona tan pronto estuvieron listas-, fueron editadas, en 1933, por la Universal Edition de Viena y reeditadas más tarde por la Boosey & Hawkes.

Como afirma Joaquim Homs en su indispensable *Robert Gerhard i la seva obra*, publicada por "Biblioteca de Catalunya" en 1991 pero todavía de inexcusable consulta, el músico de Valls se había ya distanciado notablemente en los últimos años veinte, en cuanto a la forma de tratar el canto popular, de la adoptada por sus colegas. En las *Cançons populars de Catalunya* -señala Homs- "aplica procedimientos similares

a los que utiliza en las obras de cámara, de tal manera que todas las partes acompañantes están siempre íntimamente relacionadas con la melodía principal o con sus derivaciones". Y llama especialmente la atención sobre "la estrecha vinculación del acompañamiento musical a las características melódicas y expresivas de las canciones". Lo que puede hacerse extensivo -cabría añadir- a toda la producción gerhardiana de este tipo. Porque, como subraya el propio Antón Cardó, cualificado estudioso del piano acompañante del compositor, es verdaderamente admirable el grado que hay en él de austeridad, de economía de medios y de materiales, de muy cuidada atención por mantener ante todo y sobre todo la autenticidad, la fidelidad al espíritu y a los climas que emanan de los textos y de las situaciones que se narran.

TEXTOS DE LAS OBRAS CANTADAS

Dues cançons de joventut (Autor desconocido)

Festeig

Totes les estrelles d'espatlles al mar
una gaita humida fresca de serena
una gaita suau i plena es ben dolça de besar.

Entre dos silencis bes silencios
com vares deixar-nos tremolant tots dos
en la nit quieta amb deixos ardents
de la mitjdiada i deis terrals vents.
Una gaita suau i plena es ben dolça de besar.

Mitjanit a la muntanya

S'encen la Iluminaría d'estels dalt del zenit
i fina ment degoten els fils de la rosada.
Vigila que vigila, rondeja en l'alta nit
l'ombra de la paüra entorn la clotxa alada.

Jo sent corre les aigües del torment dins mon pit.
Jo sent com m'esperona i anhel de l'alborada
m'esvera la tenebra densa d'aquesta nit
i aquesta solitud qui brunz tota afollada.

Ara es l'hora feixuga de tot mal averany.
Els genis de la selva urdeixen tot engany
i filen la trenyina sutil del malefici.

Ni veu ni vent, tot calla, tant sois en la foscor,
el duc desfa en la branca el seu sinistre plor
i d'altres ducs s'escolta el planyider seguici.

Lied (Autor desconocido)

Still! Mitternacht, ein losgessner Wind
heult draussen wie Gespenster.
Der Regen traurig rinnt
und klopft an meinen Fenster.

Er trommelt mir heut, eine düstere Weise
im dunkeln lausch ich Stumm
mir geht im Herzen leise
ein toter Traum her um.

¿Silencio! Medianoche, el viento
aulla fuera como un fantasma;
cae triste la lluvia
y golpea en mi ventana.

Hoy me resuena una sombría manera,
en la oscuridad permanezco yo mudo
y me ronda suave en el corazón
un sueño de muerte.

Cante jondo (Canciones tradicionales de Andalucía)**Rondeña**

Desde la cruz de la legua / volví la cara llorando.
 Adiós, Málaga bella, / qué lejos te vas quedando. ¡ Ay!
 Gracias a Dios que he llegado / a la luz de este farol
 para quitarme una espina / que traigo en el corazón. ¡ Ay!
 Recuerdo que fui tu novia, / te casas y no conmigo.
 Siempre que me encuentras lloras, / siempre que te encuentro río.
 A la mar tengo deirme / a llorar mi sentimiento. ¡ Ay!
 Pues que puse mi querer / en un molino de viento. ¡ Ay!

Boleras sevillanas

No quiero, no, que vengo de confesar
 y me han reñido mucho lo de ayer tarde.
 No seas malo, no, no seas malo
 que me dará vergüenza de confesarlo.

Malagueña

Amores de largo tiempo, / qué malos de olvidar son,
 porque han echado raíces / en medio del corazón.
 El amor que siente un hombre, / es como la leña verde,
 que llena la casa de humo / y luego desaparece.

Zapateado

El día que tú naciste, / nacieron todas las flores,
 y en la pila del bautismo / cantaban los ruseñores,
 que tu cara es la alegría / de todos los corazones.
 Que viva tu gracia, que viva tu sal, / que vivan las niñas de tu calía,
 que viva tu mare, que viva tu tía, / que viva tu abuelo y toa tu familia.
 Permitan los cielos te encuentre otra vez,
 donde la otra tarde al oscurecer.
 Maldita la vieja, se le ocurrió pasar / cuando nadie allí la llamó.
 ¡Que viva tu gracia, que viva tu sal, / que vivan las niñas de tu calía!
 Que viva tu mare, que viva tu pare y toa tu familia
 y el señor cura que te bautizó.

Tres canciones toreras (Autor desconocido)**Corrida**

Anda ya con eze jaco a los tercios, zo feote,
 que tienes cara de malote.
 Ahí está. Vamos allá!
 Vivan los mozos salados, vivan, vivan los mozos salados.
 Oblígalo, zaleroso. Juy! Qué bicho más hermoso.
 Qué torito de calía.
 Vale tu brazo un tezoro, vale tu brazo un tezoro.
 Dale al jaco que te pilla, que te pilla!
 Ojo, mira que te pilla, que te pilla, que te pilla, Juy!
 Toro! Toro! Toro! Ahí está! Viva Sevilla!

El capeador

Cuatro dedos el capote / bastan sólo a sujetar,
 cuando el bicho formalote / se le debe trastear.
 El capote es la muralla / para un diestro lidiador,
 que jamás pierde batalla / si hay capa, pies y valor!
 Me han sobrao dos banderillas, / otro día las pondré. ¡Olé!
 Vamonos a las Vistillas, / nena mía, venga usted! ¡Olé!

Elogio al torero Manuel Domínguez

Manuel Domínguez, torero / eres de tal condició,
 que hombre de más corazón / no se halla en el mundo entero.
 Miedo da cuando el acero / presenta al animal,
 y en tu valor sin igual, / al verte gigante traza,
 te rinde absorta la plaza / un aplauso universal.
 Tu fama doquier es mucha, / es ya mucho lo que brilla,
 es la oncena maravilla, / es por su mucho valor,
 admirado lidiador / por los hijos de Sevilla.

Lassa, mesquina, que faré? (P. Serafí)

Lassa mesquina què faré / puix mon amant s'en vol partir?
 La nit i jorn jo ploraré / com u que és cert que ha de morir.
 Restant soleta, / mesquinelleta
 doldrés podrán de ma dolor / los que han sentit penes d'amor.
 Bè m'ha promès que tornarà / per çó no vull desesperar,
 que sois a mi vol ben amar / i que altra amor no el detindrà.
 Mas sa partida / m'és dolorida,
 que en ser absent mon dolc amic / on trobaré ja més abric.

12 Cangons populars catalanes

La cita

Com voleu que us baixi a obrir, / Rosa fresca i colorada,
 si estic acotxada al Hit / amb el marit i la mainada.

La cinta daurada

Totes les Margaridetes / se volen casar aquest any.
 Ai trista de mi, mes trista / que hauré d'esperar un altre any.
A sota de l'oliva oliva/hi ha sota de l'oliva un ratn.
 Totes les Margaridetes / se volen casar aquest any.
 Les lletges i les boniques / totes cerquen un galant.
A sota de l'oliva oliva /hi ha sota de l'oliva un ram.

La tornada del pelegrí

S'estava linda senyora / sota l'ombreta d'un pi,
 les ombretes eren altes / que més ai, el sol li tocava al pit.
 Ja hi passava un cavaller / no la gosa despertar,
 li tira un pam de violes / que més ai, al pit les hi va tirar.
 Qui es aquest cavaller / que m'ha llevat el dormir.
 No só un cavaller senyora, / que mé ai, que só un pobre pelegrí.

L'escolta

Minyons que festejen / deu me l'enhorabona,
 que m'en só enamorat / d'una gentil minyona, l'amor.
 Deume l'amor del mig / del cor la retintín
 de la Mariagna Rosaura, / rosa i gentil.

Cançó de lladre

Quan jo n'era petitet / festejava i presumía
 Espardenya blanca al peu / i mocado a la falsía.
Adeu clavell morenet, / adeu estrella del dia.
 I ara, que ne só grandet / m'he posat a mala vida,
 m'he so posat a robar / ofici de cada dia.
Adeu clavell...
 Vaig robar un traçiner / que venia de la fira,
 li prenguí tots els diners / i la mostra que duía.
Adeu clavell...

El carboneret

Tres ninetes van al bosc / la fosca les pren, la fosca les pren.
Veren venir un carboneret, / qu'es de l'Urgell, qu'es de l'Urgell.

Anda lumbet, lumbet sardana, / anda lumbet, lumbet sardà.

Carboneret treu-nos del bosc / treu-nos del bosc qu'et pagarem,
no't pagarem amb plata ni or / que no'n portem, que no'n portem.

Anda lumbet...

Si no amb un bés que totes tres / que totes tres t'en donarem.
Més m'estimo un dinerot / qu'en fossin cent, qu'en fossin cent.

Anda lumbet...

Anda allà carbonerot, / carbonerot, qu'en sou dolent,
la llenya que teniu al bosc / mal llamp l'encén, mal llamp l'encén.

Anda lumbet...

La calandria

No't recordes amor meu / d'aquella matinada,
que ens estàvem conversant / a la soca d'un arbre
a la sombra d'un xipré / parlàvem del nostre bé,
que de l'amor parlàvem. / Ai trist de mi, qui na enyoranca!

De la lluna la claror / ta cara illuminava.

Mentre estàvem conversant / va passà una calandria.

La calàndria va cantant / i per tot va declarant
que el día ja arribava. / Ai trist de mi, l'han castigada!

Quan sa mare ho va saber / ja la n'ha renyadeta,
ja l'ha tancadeta amb clau / a dins d'una cambreta,
que no'n veu sol ni claror / jo tampoc la resplandor
veig de la sevacara. / Ai trist de mi, qui na enyorança!

La mort i la donzella

Desperteu vos el meu pare, / desperteu vos si dormiu;
que jo veig una tal cara, / que és una figura rara
queque n'apar un encantament.

Donzelleta, sóc la mort, / si mai l'heu vista pintada.

Fuigme d'aquí cuca fera, / que jo'n porto la bandera
de les nines principals.

El petit vailet

Le petit vailet dematí se'n / va gafa la relleta per ana a llaurar.
Lairum, laireta, lairum, lairum, lairà.

La petita jove li duu l'esmorzar, / un tupí de sopes i un crostó de pa.
Lairum...

Al mig de la vila una font hi ha / el que hi vulgui beure s'ha
d'agenollar.

Lairum...

Jugarem a correr qui mes correrà, / tu per la costeta, jo pel camí plà.
Lairum...

El cotiló

Si'n sóc fill de Montagut / d'on tinc el sant Baptisme,
on tinc el meu pare estimat, / la mare que m'ha criat
tots els dies de ma vida.

Si me'n sóc anat a Olot / sois per aprendre d'ofici.
Al carrer de Sant Bernat / si me'n sóc acomodat
amb una tal Margarida.

Sempre m'estava dient / la pobra de Margarida
"Posa te'n a treballar / a quest món deixa'l estar!"
Per mi remei no hi havia.

Quan jo corria pel món / tot món Cotilo'm cridaba,
mes ara que soc en presó / tot hom em crida traïdor
per ferme'n me's grossa causa.

L'enemic de les dones

De casarme mare, ho havia pensat. / Mes discorro ara treure-m'ho del cap.
Car totes les dones son plenes de verí. / Val més que no'm casi m'estiga fadrí.
Val més que no'm casi m'estiga tot sol. / Al estiu a l'ombra a l'hivern al sol.

No casant-me mare, ho tinc arreglat. / Sempre pa a la laula i cap mal de cap.
Fora denes les dones i visca el bon vi. / Val més que no'm casi m'estiga fadrí.
Val m'es que no'm casi m'estiga tot sol. / Al estiu a l'ombra a l'hivern al sol.

Els ballaires dins un sac

Si n'hi havia tres o quatre / que'n ballaven dins un sac,
l'un n'era el senyor batlle / l'altre el regidor en cap.
Jo que no bailo ni trumfo amb dones, /jo que no bailo ni trumfo amb cap.
També hi havia el vicari / qu'en ballava m'es que cap.
Ja n'ha vingut el dimoni / i se n'ha emportat el sac.
Jo que no bailo...

NOTAS AL PROGRAMA

SEGUNDO CONCIERTO

El grueso de este segundo programa, confiado en su parte vocal al tenor Joan Cabero, viene ocupado por el título que -sin desconocer que fue precedido por otros trabajos de juventud- no es ningún disparate calificar como la obra primera del quehacer ya serio y firme de Roberto Gerhard: *L'infantament meravellós de Shahrazada*, de 1918. Antecedéndolo, se podrán escuchar hoy dos títulos sobre poemas de Josep Carner. El primero, *Madrigal a Sitges*, compuesto muy probablemente en 1931, no ha sido editado, como no lo está el segundo, *Verger de les galantes*, de 1918, ni tampoco el inacabado tríptico *Cançons i arietes*, fechado en 1936 y formado por las dos canciones que componen *Verger* -"Cançó d'un doble amor" y "Excelsior"- y una tercera intercalada entre ellas: "Cançó d'un dolç amor", o nunca llegada a abordar o perdida.

Por lo que se refiere a *L'infantament meravellós de Shahrazada*, ciclo de doce canciones escritas en origen para soprano o tenor y piano, y cuyos títulos tampoco vamos a repetir aquí, se apoya en sendos poemas de José María López-Picó. Fue pronto editado por la Unión Musical Española y estrenado en Barcelona por Conchita Badía, condiscípula del autor y dedicataria de la obra, al año siguiente de su composición. La misma pluma autorizada a que antes he recurrido, la de Joaquim Homs, comenta así las canciones de "L'infantament": "Se caracterizan por su vibrante y apasionado impulso lírico, que no solamente se manifiesta en el amplio vuelo de las líneas melódicas, sino también en la riqueza armónica y en la tendencia al libre cromatismo que las envuelve. Dentro de la línea del lied alemán que les informa, tienen un evidente acento personal de carácter muy catalán, inconfundible. De todas ellas fluye un aire fresco y juvenil, abierto y lleno de inquietudes y de vida que las hace singularmente atractivas y de una gran fuerza comunicativa".

TEXTOS DE LAS OBRAS CANTADAS

Madrigal a Sitges (J. Carner)

Oh Sitges, cel i calitges, / mar als peus, clavells al niu.
 blanc d'Espanya que enlluerna / les espurnes de l'istiu,
 cor que vols, cor que desitges, / visc en tu que tota plaus,
 tes nines tenen ulls negres, / tes cases tenen ulls blaus.
 Si jo et deixo, vols a mitges, / dona'm una flor ben lleu,
 Dona'm una margarida, / ull de foc, ales de neu.

Verger de les galantes (J. Carner)**Cançó d'un doble amor**

L'amiga blanca m'ha encisat, / també la bruna
 jo só una mica enamorat / de cadascuna.
 Estimo l'una o gai etzar, / estimo l'altra o meravella
 bella com l'una no m'apar, / fòra de l'altre cap donzella.
 Quan una amiga em plau besar, / els meus dos braços estenia.
 L'un va per cí l'altre per lia, / i cadascú porta una aimia.
 I quam ja sou aprop de mi / i ja mos dits les agombolen,
 sóta les túniques de llí / hi ha dugues vides que tremolen.

Excelsior

Una vall, una vall he deixada endarrera
 amb ses cases adins la profunda verdor
 on l'amor assolit tendrament persevera
 sentint l'aigua quei va per mis camps d'abundor.

I volgué per un temps el races temptador
 amagat dins la pau de la valí riolera.

I pode respirar la divina frescor
 d'aquell porxo ignorant on la parra prospera.

Més tot just assegut el meu cor s'oprimia
 i un llunyá fluviol cap amunt ni empenyia
 o la sitja enlairant la blavor de son fum.

I segueixo altre cap mon camí solitari
 i com duu a vostre cim jo no puc reposar-hi,
 o muntanyes de pins coronades de llum.

L'infantament meravellós de Schahrazada (J.M. López-Picó)**Les roses de les temples**

Les roses de les temples de l'amiga, / més roges son que datils en raims,
 i la dolçor del bes qu'el bes obliga,
 més dolça qu'els mes dolgos regalims.

Miracle de la llum: l'amiga es feta / de seda i perles, clara i transparent.
 Si el cap decanta, en el seu bras perfecta
 s'enmiralla la lluna del creixent.

S' una flama dreta si es dretura, / i quan camina té de l'aigua el joc.
 Dòcil com l'aigua i sospirant, i pura, / i arboradora com el crit del foc.

Jove flautista

Jove flautista, amb el teu buf la canya / animes tu i li dones esperit;
 i la tonada mòbil s'acompanya / de la vivacitat de cada i
 i un registre et serà cada ferida / on al joc deis teus dits. Sagni l'amor!
 Bufa en mon cor, que s'ompli de la vida
 més que la canya et farà el cant sonor;
 i un registre et serà cada ferida / on al joc deis teus dits. Sagni l'amor!

Sota l'anaplada del teu rostre

Sota l'amplada del teu rostre, / sembles un clar de lluna en nit feliç.
 Ets la casa qu'el tingu'es per sostre / i el pleniluni esblanqueis.
 A mi el design em feia caminant, / i a ra el desig amor, detures.
 A re que veig, al lluny com fan / arcada de repòs tes celles pures.
 Assedega ducla vida / qu'al teu portal febrosament es ret
 com una copa de cristall convida / cada pit teu a sadollar la sed.

Si els teus cabells

Si el teus cabells son negres com la nit,
 es el teu front tan blanc que la illumina;
 adolescent, qu'al rossec del vestit / duus polç d'estels i randes de boirina.
 Mai no han vist els mortals amb els llurs
 ulls la festa qu'excelsis la teva festa.
 Només de veure't han quedat curulls / de l'espectacle de la teva vesta.

Per qué la por

Per qué la por del soroll t'esgarrifa, / mon estimat, viatger de la nit,
 emb el vellut deis meus ulls la catifa / vull ferte jo per menarte al meu Hit.

El repòs del teu rull

El repòs del teu rull damunt del front, / o, cabellera bruna i ombrejada!
 és com la dolça harmonía del mon
 quan l'ala de la nit reposa en la serena matinada.

Jo t'he donat el meu cor

Jo t'he donat el meu cor / i tu en fas una joguina,
 cantar d'olor amb pom'd'or!
 Si oblidessis que es de vidre, / que es de vidre, pobre cor!

Jo soc el vas del teu secret

Jo soc el vas de teu secret / em deia, diu, l'enamorada;
 mai en la vida no et faré retret / de ta paraula que he servada.
 Jo soc el vas de les ofrenes: / l'espera'm torna transparent,
 mira en el fons, que van omplint les penes, / com son les llágrimes ferment.
 Si un jorn la set et fes venir / quan em tindrás arràn dells lla vis
 embriagat, amb el meu plor, de mi, / sabrás el gust deis teus agravis.

Centirs de vidre

Cantirs de vidre, sospirs d'aire, noies, / venc, i almorratxes de cristall.
 Omplinlos d'aigua que us farán / de mirall i al sol resplandirán
 com joies, vidre i cristall. / Com els pits vostres noies.

Igual que la mar fosforescent

Igual que la mar fosforescent, / cada nit enlluerna la tenebra,
tu enlluernes la febre / del meu design qu'el teu esguard ence'n.
De la fulgô embriac, insospitada, / com gavina que per l'esma del jorn,
jo cerco el meu sojorn / capbusantme en la mar de ta mirada.

Melodiòs com entremig d'arbredes

Melodiòs com entremig d'arbredes, / passa entremig dels teus cabells l'oreig;
i, com damunt la mar fa un belluguieg, / damunt ton cos amb fregadis de sedes.

Enamorat incaut

Enamorat incaut, has fet mal fet / de confiâ a les llàgrimes ta pena:
com la rivada que la pluja omplena, / corren i escampen el teu secret.

NOTAS AL PROGRAMA

TERCER CONCIERTO

En rigor, los cinco títulos que se van a interpretar en el tercer concierto del ciclo, corresponden al también tercero y último de los períodos que hemos visto que Gerhard dedicó a la voz con acompañamiento de piano. Sí, porque aunque el primero que figura en el programa -las *Seis canciones populares francesas*- se cita en algunas referencias como perteneciente a 1956, ello es debido sin duda a que aparece mencionado por vez primera en el catálogo que se publicó en "Score" en septiembre de aquel año. Pero lo cierto es que, como se aclara en la relación que se inserta en el opúsculo de la Generalitat citado en la Introducción, estas *Seis canciones populares francesas* están datadas en la Cambridge University Library en 1944. Se une con ellas el recuerdo a Francia -¿a la breve estancia cercana a París, previa al definitivo exilio de Cambridge?-, al profundamente nostálgico que se rinde por el autor desde Inglaterra a nuestros vihuelistas, a nuestros tonadilleros, a sus profesores Pedrell y Granados, a la Península entera en realidad, con las páginas restantes de este concierto. Las "Canciones francesas" fueron estrenadas en Londres en 1957 por Sophie Wyss y E. Lush. En ellas, quizás demuestre Gerhard mejor que en ninguna otra parte sus excepcionales dotes de armonizador, elaborando un tejido de extraordinario refinamiento.

Por seguir el orden del programa, aludiremos ahora a las *Seis tonadillas*, de 1942. Se trata de otros tantos homenajes, muy breves también, a los mejores autores de aquel género parateatral, libre y desenfadado, que hizo furor como entretenimiento de tiempos muertos en las representaciones zarzueleras de finales del XVIII. Las estrenó también la Wyss, asimismo en Londres, pero acompañada en esta ocasión por el autor.

También son de 1942 los dos títulos que abren la segunda parte de este tercer programa. *Por do pasará la sierra*, sobre texto de Gil Vicente, es canción que asimismo ofreció en primicia mundial Sophie Wyss en la capital inglesa, en el mismo 1942 de su composición, y que refleja muy bien el talante de serena inquietud que informa la poesía del vate y dramaturgo portugués. La *Tres canciones de vihuela*, por su parte, son los tres únicos ejemplos que se conservan de la colección de siete con la que Gerhard quiso recordar, en ofrenda paralela a la destinada a los tonadilleros, a nuestros más destacados vihuelistas, algunos de cuyos temas utiliza.

El *Cancionero de Pedrell* de 1941, finalmente, para clausurar concierto y ciclo. Nuevo homenaje éste, y más amplio e importante como corresponde a la auténtica devoción que Gerhard mantuvo siempre por su maestro Felipe Pedrell. Un maestro que, "a pesar de su iberismo un poco caleidoscópico, como poseía el instinto nacional y un

componente de catalanidad profunda e inconfundible, se convirtió de derecho y de hecho en el iniciador de un renacimiento musical nacionalista, no sólo en Cataluña, sino en todas las tierras ibéricas". Tal es lo que el propio Roberto Gerhard escribía en 1922 en *La Revista*, en un artículo -"L'obra musical del mestre Pedrell"- que ha reproducido en su nº 1 (1998) la muy interesante publicación anual *Musica d'Ara* que acaba de fundar la Associació Catalana de Compositors. Pero volvamos, para terminar, al "Cancionero". Dedicado por el autor a la fiel Sophie Wyss -que lo estrenaría en Londres en 1942, acompañada esta vez por N. Franklin- consta de ocho canciones, de unos veinte minutos de duración en total, que son reelaboración personal de otros tantos ejemplos del "Cancionero Musical Popular Español" pedrelliano. El ciclo fue editado por Keith Prowse Co. Ltd., sustituida en todos los derechos en 1979 por Boosey & Hawkes.

TEXTOS DE LAS OBRAS CANTADAS

*Seis canciones populares francesas***Voici le mois de Mai**

Voici le mois de Mai / où les fleurs vol't' au vent,
si jolies mignonnes / où les fleurs vol't' au vent, / si mignonnement.

Le fils fu roi s'en va / s'en va les ramassant,
si jolies mignonnes / s'en va les ramassant, / si mignonnement.

Il les porte à sa' mié / pour lui faire un présent,
si jolies mignonnes / pour lui faire un présent, / si mignonnement.

Vous ne les mettez guère / que quatre fois par an,
si jolies mignonnes, / que quatre fois par an, / si mignonnement.

A Paques, à la Toussaint, / à Noel, à la Saint-Jean,
si jolies mignonnes, / a Paques, á la Saint-Jean, / si mignonnement.

Les cloches de Guérande

Le dimanche sur la lande / j'accompagne mes moutons
et les cloches de Guérande / sonnent, tintent tous les tons.

Mais sitot que ma bergère / m'a rejoint nous repartons,
les yeux clairs, l'ame légère / et puis, nous nous arretons.

Dans le courtil de ma mere / j'ai pillé le gros pommier,
la faute en somme est tres claire / j'en conviens tout le premier.

Mais si c'est pour Yolande / et puisque c'est coutumier,
la faute n'est pas si grande / qu'on ne puisse l'oublier.

Un petit baiser sincere / Yolande s'il vous plait,
la sur ce brin de bruyère / autrement ce serait laid.

Cela n'en vaut pas la peine / si ce n'est pas pour de vrai
qu'est-ce un baiser par semaine / surtout quand on le pourrait.

Un rossignol vint sur ma main

J'ai descendu dans mon jardín, / pour y cueillir le romerin.
Gentil coq'licot, mesdames, / gentil coq'licot nouveau.

J'n'en avais pas cueilli trois brins, / qu'un rossignol vint sur ma main.
Gentil coq'licot, mesdames, / gentil coq'licot nouveau.

Il me dit trois mots en latin, / que les hommes ne valent rien.
Gentil coq'licot, mesdames, / gentil coq'licot nouveau.

Des dames il ne me dit rien, / mais des demoiselles beaucoup de bien.
Gentil coq'licot, mesdames, / gentil coq'licot nouveau.

La plus jeune

Nous étions troys jeunes fillettes / qui toutes troys avions amy,
dont j'en etoys la plus jeune / de mes amours ne peuz jouyr.

Je m'en alloys au bois seulette / et sy n'en savois le chemin,
tant l'ay cherché que l'ay trouvé / dessoulez moy aub'épin fleury.

Il n'est pas beau mais il est riche / et sy n'est pas á mon plaisir,
j'aimeroys mieux cel-luy que j'aime / n'eust-il vaillant qu'moy paris.

Si tu le prens et qu'il soit riche / il te le conviendra servir,
et te dira: "méchante femme, / tu n'avois rien quand je te pris".

Si tu prens cel-luy que tu aimes / tu en jouiras à ton plaisir,
et te dira: "M'amy et dame, / il n'est que vivre á son désir".

Le valse de Lauterbach

C'est a Lauterbach, où Ton danse sans cesse,
qu'il faut le dimanche nous voir,
la valse nous pousse, la flute nous presse, / voyez voler les rubans noirs.
La-la, la-la, la-la, etc.

Cést a Lauterbach, où Fon danse sans cesse,
que mon fin sentier s'est perdu,
allons, savetier, puis-qu'il faut que je rentre / bien vite qu'il me soit rendu.
La-la, la-la, la-la, etc.

C'est a Lauterbach, où l'on danse sans cesse,
que j'ai perdu mon jeune coeur,
j'y veux retourner, mais en bell' mariée, / je montrerai qui a mon coeur.
La-la, la-la, la-la...

Me suis mise en danse...

Me suis mise en danse / avec mes galants, ma mie,
me suis mise en danse / avec mes galants.

Celui qui plus m'aime / m'a serré la main, ma mie,
celui qui plus m'aime / m'a serré la main.

Galant si tu m'aimes, / comme fais semblant, ma mie,
galant si tu m'aimes / comme fais semblant.

M'offrirais parure / de quelques rubans, ma mie,
m'offrirais parure / de quelques rubans.

Je t'en offre en rouge / un rat et un blanc, ma mie,
je t'en offre en rouge / un rat et un blanc.

Ne les faudra mettre / que trois fois par an, ma mie,
ne les faudra mettre / que trois fois par an.

L'un á Pentecote / l'autre á la Saint-Jean, ma mie
l'un à Pentecote / l'autre á la Saint-Jean.

Et l'autre á nos noces / belle, quand seront, ma mie
et l'autre à nos noces / belle, quand seront.

Seis tonadillas

Tirana del zarandillo (Esteve)

Zarandillo y andillo y andillo zarandillo.
Y andillo y andar, zarandillo y andillo y andar.
Estos comercios de cestas / sí que son de utilidad.
Zarandillo y andillo y andar.

Un corazoncito tengo / tan amable y cordial.
No hay hombre en este mundo / a quien yo le quiera mal.
Engaño a los viejos / con mis monerías,
embromo a los mozos / con mis tunerías.

El cordero perdido (Laserna)

Cuando yo voy a la viña con mi burro golondrón,
golondrón, golondrón, golondrón, las borricas
de alegría y placer se respingan.
Mi madre me parió en cueros, según eso pobre estoy,
golondrón, golondrón, vamos bueyes,
que es mi sino el arar casi siempre.

Seguidillas del apasionado (Valledor)

Oigan, oigan señores, / cómo se explica,
el mocito que ha escrito / las seguidillas.

Oigan, oigan pues, que así principian:

"Sepa señora mía / que apasionado
y si es que os gusta / yo agradecida,
os cantaré juguetes / todos los días."

El canapé (Palomino)

Cuando está alguna dama con su cortejo,
que así sucede lo mismo que lo cuento,
cuando está alguna dama con su cortejo,
y a solas en sus glorias, con sus contentos
y en sintiendo algún ruido se asusta corriendo.
Ella le dice al majo: "¿Don Juan, qué será esto?"
"¡Ay mi marido viene, pobre de mí, qué haremos!"
"¡Ay Don Juan de mi alma, hoy me muero, me muero!".

El majo se acobarda y asustado y perplejo
anda dando mil vueltas dentro del aposento.
Nunca hay gusto cumplido, todo tiene su infierno,
y así, madamas mías, contar con ese cuento,
que el cortejo ocasiona tales extremos.

Un oficial de guerra (Galván)

De Madrid a Toledo / hay doce leguas,
todo camino llano, / menos las cuestas.

Un oficial de guerra / fue mi cortejo,
y en muy pocas semanas / quedó sin resto.

¡Ay!, qué bueno será / el señor oficial,
y en muy pocas semanas / quedó sin resto.

Ya se ha marchado / pero tengo el consuelo / que va pelado.

¡Ay!, qué bueno será / el señor oficial,
y en muy pocas semanas / quedó sin resto.

Los serranos inocentes (Laserna)

Aunque soy chiquilla, si topo marido
tendré de él cada año dos o tres chiquillos,
tumba y lé que me voy contigo, / tumba y lé que sí que me iré.

Aunque yo no tengo más que un buey mansito
entre él y yo haremos más de seis novillos,
tumba y lé que me voy contigo, / tumba y lé que sí que me iré.

¿Por do pasaré la sierra? (Gil Vicente)

¿Por dó pasaré la sierra, / gentil serrana morena?

Tu ru ru ru lá, ¿quién la pasará?

Tu ru ru ru rú, no la pases tú.

Tu ru ru ru ré / yo la pasaré.

Di, serrana por tu fé, / si naciste en esta tierra,
¿por dó pasaré la sierra, / gentil serrana morena?

Ti ri ri ri rí, queda tú aquí,

Tu ru ru ru rú ¿qué me quieres tú?

To ro ro ró, que yo sola esté.

Serrana, no puedo, no, / que otro amor me da guerra.

¿Cómo pasaré la sierra, / gentil serrana morena?

Tres canciones de vihuela

Durandarte

Durandarte, Durandarte, / buen caballero probado,
acordásete debría / d'aquel buen tiempo pasado,
cuando en galas e invenciones / publicabas tu cuidado
agora desconocido, / dí por qué me has olvidado.

Palabras son lisonjeras, / señora de vuestro grado,
que si yo mudanza fice / habeismelo vos causado,
pues amastes a Gaiteros / cuando yo fui desterrado.
Y por no sufrir ultraje / moriré desesperado.

¿De dónde venís, amores? (Valderrabano)

De dónde venís amores, / bien se yo de dónde.
¿Caballero de mesura, / no venís a la postura?.

Morenica (Juan Vázquez)

Morenica dame un beso / ¿Cómo es eso?
Aquesto que has oído, / ¡Oxe a fuera!
No seais tan atrevido, / mira que no soy quien quiera.
Dame lo que te demando, / no seáis desagradecido.
Mira que tienes mi vida / continuamente penando
y pues tú me tienes preso, / ¡dame un beso!
Que de merced te lo pido, / ¡Oxe a fuera!
No seais tan atrevido, / mira que no soy quien quiera.

Cancionero de Pedrell

La ximboma

Sa ximbomba ja és passada, / jo que volia bailar,
i ma mare em fa filar / cada vespre una fuada.

Sa ximbomba ja no sona, / ja no sona ni sonará,
perqué té sa pell de ca / i sa canya que no és bona. / Jo que volia bailar! /

La mal maridada

Rossinyol, bon rossinyol, / tu que fas llarga volada,
rossinyol, bon rossinyol, / encomana'm a la mare
d'un vol, d'un vol, / i al pare no pas gaire.

Encomana'm a la mare / i al pare no pas gaire,
rossinyol, bon rossinyol, / que m'ha mal maridada,
d'un vol, d'un vol, / que m'ha mal maridada.

M'ha casada amb un vellot, / m'ha casada amb un vellot,
rossinyol, bon rossinyol, / que no el vull ni m'agrada,
d'un vol, d'un vol, / que no el vull ni m'agrada!

Laieta

Si fós ocellet aniria volant,
i a ca'la Laieta, aniria a parlar.

Son pare em diria: Què voleu, l'hereu?
Vinc per la Laieta, si me la doneu.
Torneu demà vespre o de bon matí;
si ella us volia, jo diré que sí.

La noia bonica diu que sí que ho vol,
i a la matinada canta el rossinyol.
Laieta, Laieta, Laieta, Laieta,
Laieta bonica, diu que sí que ho vol!

Soledad

Soledad del alma mía, / ¡ay, Soledad, Soledad!
Tanto te quiero de noche / como te quiero de día.

Mira, mira cómo corre / la cigüeña por la torre.
Mira cómo va corriendo / para la ciudad de Oviedo.

Una pena quita pena, / un dolor, quita un dolor.
Un clavo saca otro clavo, / pero amor no quita amor.

Muera yo

Si porque te quiero quieres / que yo la muerte reciba,
¡cúmplase tu voluntad! / ¡Muera yo porque otro viva!

¡Qué guapa vienes! ¡qué bien está / la saya verde y el delantal!
¡y ese miriñaque negro! ¡y ese modito de andar!

¡Qué guapa vienes! ¡Qué maja estás / con los corales y lazo atrás!

No llores, niña, no llores; / no llores que yo no lloro
aunque me lleven mañana / a pelear con el moro.

No llores, niña, niña, no llores. / ¡Toma este ramito de flores!

Farruquiño

Farruquiño, Farruquiño, / Farruquiño, meu amor,
estudia para crego; / será lo meu confesor.

Manoel por verme a min, / eu por ver a Manoel;
Manoel por ver a rosa, / eu por ver o caravel.

Fun á fonte buscar auga / sin ter gana de beber.
Fun por ver os meus amores; / ¡deseiaba de os ver!

Manoel por verme a min, / eu por ver a Manoel;
Manoel por ver a rosa, / eu por ver o caravel.

Alalá

Ay, la-le-lo

Xaniño, Xaniño, Xan, / Xaniño traballador,
La muller na romería, / Xaniño no seu labor.

Ay, la-le-lo

Corrandes

Xiqueta recalcaeta, / per tu passaré la mar.
Que eres com la condonyeta, / que no tens res que tirar.

L'u passa i em diu: sol; / l'altre passa i em diu: lluna;
i en el món no hi ha un gresol / per llumenar esta cuina!

Entre la flor de taronja / i la rosa més galana,
més fragancia i hermosura / té la xica valenciana.

PARTICIPANTES

Elena Gragera

Nace en Badajoz, donde inicia sus estudios elementales. Obtiene los Diplomas de fin de Carrera de Canto y Guitarra en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, continuando los estudios superiores en el Koninklijk Conservatorium de La Haya, trabajando con Marius von Altena, Ton Koopman y Segiswald Kuijken entre otros. Trabaja a fondo el *lied* y la *mélodie* francesa con Irmgard Seefried, Edith Mathis, Paul Schilhawsky, Gérard Souzay, y la música española con Félix Lavilla, así como la obra de J.S. Bach con la gran contralto holandesa Aafje Heynis.

Ha obtenido el premio "Hugo Wolf" en el Concurso Internacional de *lied* "Elly Ameling" celebrado en Holanda, país en que ha centrado su actividad interviniendo en "Stabat Mater" de Pergolesi, "Nisi Dominus" de Vivaldi, "La Pasión según San Mateo", "Pasión según San Juan" de J.S. Bach, "Paukenmesse" de Haydn, "Misa de la Coronación" de Mozart, "Misa en La bemol" de Schubert, entre otros.

Ha cosechado un gran éxito en la Sala Tchaikowsky de Moscú, interpretando "El amor brujo" de Falla, con la Orquesta Sinfónica moscovita, siendo posteriormente invitada a cantar "Pasión según San Mateo" y "Misa en Si menor" de Bach, así como un recital monográfico sobre Hugo Wolf. Destacada fue su participación solista con el Bach Collegium Musicum, siendo dirigida por Helmunt Rilling en Stuttgart, Leverkusen y Hólbén, con el "Magnificat" y Cantatas 125 y 92 de J.S. Bach.

Ha realizado diversos recitales monográficos de Schubert, Brahms y Wolf, por Francia, Austria, Italia, Holanda y nuestro país. Su dedicación en profundidad al recital con piano le lleva a la confección de programas temáticos de gran interés y espíritu innovador.

Entre sus grabaciones discográficas figura un CD con poemas de F. García-Lorca musicados por diferentes compositores: Mompou, Poulenc, García-Abril, Nin-Culmell, Montsalvatge y otros. Actualmente está grabando integrales de Joaquín Nin y Roberto Gerhard.

Entre sus proyectos inmediatos podemos destacar una integral de *lieder* de L.van Beethoven por diversas ciudades españolas, así como una destacada participación en los actos del Centenario de Federico García Lorca en Granada, Barcelona, Bruselas, París, Munich y otras ciudades. Ha sido seleccionada por la UNESCO para el recital de inauguración de la Nueva Biblioteca de Alejandría. También destacamos el estreno de varias obras en el Centro de Difusión para la Música Contemporánea en el Museo Reina Sofía, y un importante ciclo sobre Lorca en el Auditorio "Conde Duque" de Madrid.

Antón Cardó

Nace en Valls (Tarragona). Estudió piano en el Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona y en la "Schola Cantorum" de París, trabajando entre otros con los maestros Gisèle Kühn, Magda Tagliaferro, Rosa Sabater y con Paul Schilawsky, en el "Mozarteum" de Salzburgo. En 1987 fue nombrado "Chef de Chant" en la Academia Internacional de Niza y en el "Mozarteum" de Salzburgo, lo que le permite colaborar con ilustres cantantes como Jessye Norman, Elly Ameling y Edith Mathis.

Es laureado en los Concursos U.F.A.M. (París), "Pierre Nerini" y 1º Premio "Yamaha en España". La importante relación profesional que le unió al gran barítono francés Gérard Souzay, que le eligió como pianista acompañante en sus "Master-Class", le convierte en un gran especialista de la *melodie* francesa.

Interviene en los festivales Internacionales de Alicante, "Grec" de Barcelona, Orquesta y Coro RTVE en el Teatro Real de Madrid, "Miércoles Musicales" en el Palau de la Música de Barcelona, Festival de "Mandres les Roses" (Francia), Casa-Museo Pau Casals, Juventudes Musicales de Barcelona, "Salle Gaveau" de París, así como en ciclos de Conciertos organizados por: Sociedad Filarmónica de Compostela, "Ibercaja", "Caixa Galicia", "Caja de Madrid", "Música 92" de Valencia, Festival "Estival Santa Cruz" de Valladolid, Fundación Juan March, "Clásicos en verano" de la Comunidad de Madrid.

Tiene grabaciones en RNE, Euskal-Telebista, ORTF (Radio Francia), ORF (Radio Austria) y Radio-4 (Holanda). Recientemente ha grabado con la mezzosoprano Elena Gragera un CD dedicado a Federico García Lorca, con obras de Poulenc, Mompou, Montsalvatge y otros compositores. Actualmente está preparando integrales de Nin-Castellanos, Nin-Culmell y Roberto Gerhard.

En 1991 fue protagonista en el homenaje al poeta Vicente Alexandre organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, del estreno mundial de obras compuestas por L. Balada, C. Bernaola, N. Bonet, F. Cano, M.A. Coria, J. Peris y X. Montsalvatge, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, con la soprano Atsuko Kudo.

Entre los últimos proyectos que ha venido realizando destacan la recuperación, después de una importante labor musicológica, de las melodías de Isaac Albéniz, que fueron ofrecidas en el Festival Internacional de Torroella de Montgrí, y cuya edición está preparando para Tritó Ediciones; la primera audición integral conocida de los "20 Cantos populares españoles" de Joaquín Nin-Castellanos, una integral de Joaquín Nin-Culmell en Barcelona, un ciclo de tres recitales en torno a la figura de Federico García Lorca en el Auditorio "Conde Duque" de Madrid, así como una próxima integral de *lieder* de L.van Beethoven en varias ciudades españolas. Ha presentado en RNE (Radio Clásica), la obra integral *lieder*s-

tica de Hugo Wolf y Johannes Brahms, la relación voz-piano en los *lieder* de Schubert en la Universidad de Zaragoza, así como las *mélodies* de Massenet para la Revista Scherzo. Ha hecho giras por diversos países de Europa y América, con la soprano Inma Egido. Actualmente es Catedrático de Repertorio Vocal en la Escuela Superior de Canto de Madrid.

Joan Cabero

Nacido en Barcelona, cursó canto en el Conservatorio Superior Municipal con su madre, Montserrat Pueyo, y en Stuttgart bajo la dirección de H. Lips. Trabajó también con K. Davis, M. Zanetti y G. Price. Es segundo premio en el Concurso Yamaha (1987) y Premio Schubert en el Concurso Viñas (1988).

Se inició en el Cor Madrigal de Barcelona, y ha colaborado con las orquestas Sinfónica de Barcelona y nacional de Cataluña. Sinfónica del Liceo, Cambra del Teatre Lliure, Nacional de España, RTVE, Comunidad de Madrid, Sinfónica de Málaga, Ciudad de Granada, Sinfónica de Tenerife, Sinfónica de Valencia y los coros Orfeo Catalá, Orfeón Donostiarra, Cor de Valencia, Comunidad de Madrid, del Liceo; actuando en los festivales de Granada, Perelada, Santander y en las temporadas de ópera del Gran Teatro del Liceu, Teatro de la Zarzuela de Madrid, Teatro Principal de Valencia y Teatro Cervantes de Málaga.

Su repertorio abarca un amplio campo: *Passión s. Sant Joan*, *Passión s. S. Mateu*, de Bach; *Mesías*, *Broches Passion*, de Haendel; *Missa Solemnis*, *Novena Sinfonía*, de Beethoven; *Elias*, *Paulus*, de Mendelssohn; *Das von der Erde*, de Mahler; *Die Zauberflöte*, *Così fan tutte*, de Mozart; *Lo speciale*, de Haydn; *Elisir d'amore*, *Rita*, de Donizetti; *Salomé*, de Strauss; *Jenufa*, de Janacek; *Der Fliegende hollaender*, *Die Meistersinger*, de Wagner; así como diversos estrenos de *lieder*, cantatas y óperas como *Luz de oscura llama* de Pérez Maseda; *L'any de Gracia*, de Sardá; *El triomf de Tirant*, de Blanquer; y *Uno es el cubo*, de Polonio.

Ha grabado *El Retablo de Maese Pedro* con la Orquesta de Cambra del Teatre Lliure bajo la dirección de J. Pons; *La Atlántida* con la Joven Orquesta Nacional de España bajo la dirección de E. Colomer; *El Pessebre* de Pau Casals con la Orquesta Nacional de Cataluña y Sinfónica de Barcelona bajo la dirección de N. Foster y tres CD con obras de compositores catalanes.

INTRODUCCIÓN GENERAL Y NOTAS AL PROGRAMA

Leopoldo Hontañón

Nacido en Santander en 1928, efectuó allí sus primeros estudios musicales -Solfeo, Piano y Teoría de la Música- con la profesora Remedios Bacigalupi, al tiempo que cursaba el Bachillerato en el Colegio de los Escolapios. Completó luego aquéllos estudios con los realizados -asimismo en su ciudad natal y mientras terminaba la Licenciatura en Derecho por la Universidad de Valladolid en exámenes libres- sobre Historia y Estética de la Música. Trasladada su residencia a Madrid a finales de los cincuenta, amplió aquí su formación musical con cursos de Análisis, nuevos sistemas compositivos y modernas grafías, al paso que ingresaba por oposición, como funcionario de carrera, en el Cuerpo estatal de Inspección del Transporte Terrestre.

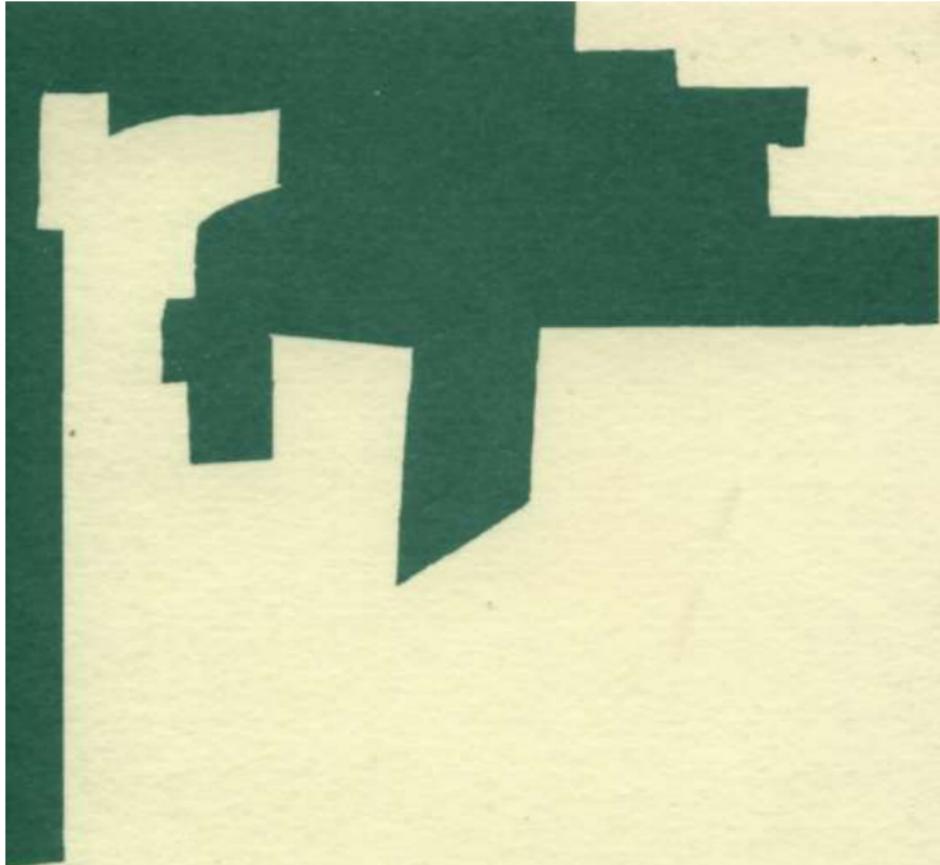
Dedicado desde mediada la década de los sesenta a la crítica y al ensayo musicales, fue colaborador fijo de la correspondiente sección del diario ABC de Madrid durante más de veinticinco años (1967-1992), así como también de las revistas "Via libre" (1974-1979) y "Bellas Artes" (1973-hasta su desaparición en 1979). Tanto en éstas como en aquél su interés se centró -con especial atención para lo español- en las preocupaciones creadoras de hoy, en las diversas posturas estéticas que van apareciendo en nuestro siglo y en los distintos lenguajes que como consecuencia de todo ello se suceden. Continuando en esa línea, en el mes de junio de 1992 comenzó su colaboración con la revista "Scherzo" como encargado de su sección de música contemporánea.

Por otra parte, ha participado en la redacción de diversos libros, Enciclopedias o Diccionarios especializados -desde la obra de 1975 "Iniciación a la Música", editada por el entonces Ministerio de Educación y Ciencia, hasta el "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana" que tienen en imprenta la SGAE y el Ministerio de Educación y Cultura- y ha suscrito numerosas monografías sobre compositores españoles, e innumerables ensayos y artículos sobre temas musicales muy variados. Asimismo ha actuado en calidad de jurado en certámenes y concursos de interpretación, así como de conferenciante y ponente en diferentes congresos y encuentros, nacionales e internacionales, de índole musical.

*La Fundación Juan March,
creada en 1955,
es una institución con finalidades culturales y científicas.*

*En el campo musical organiza regularmente
ciclos de conciertos monográficos,
recitales didácticos para jóvenes
(a los que asisten cada curso más de 25.000 escolares)
conciertos en homenaje a destacadas figuras,
aulas de reestrenos,
encargos a autores y otras modalidades.*

*Su actividad musical
se extiende a diversos lugares de España.
En su sede de Madrid
tiene abierta a los investigadores
una Biblioteca de Música Española Contemporánea.*

Fundación Juan March

Salón de Actos. Castelló, 77. 28006 Madrid
Entrada libre