

VIERNES TEMÁTICOS

CICLO
HISTORIA DEL LIED
EN SIETE CONCIERTOS

Viernes, 26 de octubre de 2012

(I) UNA CIMA TEMPRANA

VIERNES TEMÁTICOS

CICLO

HISTORIA DEL LIED EN SIETE CONCIERTOS

(I) Una cima temprana

Invierno, óleo sobre lienzo realizado no antes de 1806 por Caspar David Friedrich.

No es casualidad que *Winterreise* (*Viaje de invierno*) de Schubert, compuesto en 1827, naciera en la gran época –en la transición del XVIII al XIX– de las exploraciones por un mundo todavía lleno de misterios por descubrir: Charles Darwin, por ejemplo, iniciaría su trascendental vuelta al mundo en 1831. Los 24 Lieder que conforman los dos libros de *Winterreise* se basan en poemas de Wilhelm Müller (1794-1827), el mismo poeta del otro gran ciclo schubertiano, *Die schöne Müllerin*. En manos de Schubert, la concepción del ciclo trasciende la narración lineal para convertirse en una sucesión encadenada de estados anímicos y reflexiones vitales de un amante rechazado condenado a errar. La idea del viaje a través de un frío y desolado paisaje invernal es utilizada como metáfora de la dimensión universal y metafísica de la soledad y de la desesperación. Pocas veces recursos musicales tan parcamente usados –la poesía, la voz y el piano– fueron empleados con tanta audacia para transmitir la condición pesimista de la humanidad. Con *Winterreise*, Schubert alcanzó la primera cima del género.

PROGRAMA

Viernes, 26 de octubre de 2012

Una cima temprana

19,00 horas. Conferencia introductoria de **Luis Gago**

Intervalo

20,00 horas. Concierto

Franz Schubert (1797-1828)

Winterreise Op. 81 D 911

1. *Gute Nacht*
2. *Die Wetterfahne*
3. *Gefror'ne Tränen*
4. *Erstarrung*
5. *Der Lindenbaum*
6. *Wasserflut*
7. *Auf dem Flusse*
8. *Rückblick*
9. *Irrlicht*
10. *Rast*
11. *Frühlingstraum*
12. *Einsamkeit*
13. *Die Post*
14. *Der greise Kopf*
15. *Die Krähe*
16. *Letzte Hoffnung*
17. *Dorfe*
18. *Der stürmische Morgen*
19. *Täuschung*
20. *Der Wegweiser*
21. *Das Wirtshaus*
22. *Mut!*
23. *Dir Nebensonnen*
24. *Der Leiermann*

3

Hans Jörg Mammel, tenor
Arthur Schoonderwoerd, *fortepiano*

Fortepiano de Paul McNulty (2008), según original de Conrad Graf (c. 1819).

RESUMEN DEL CICLO

En su acepción más común, el Lied se asocia con una canción a solo que encarna la expresión musical de la poesía en lengua alemana concebida para ser interpretada en espacios íntimos. Sin embargo, durante los siglos XVIII y XIX convivieron diferentes tradiciones. Bajo un mismo nombre, los contemporáneos englobaban obras bien distintas, desde canciones a solo y dúos, hasta cuartetos vocales y coros con piano, desde la canción folclórica hasta la melodía estrófica, desde el aria hasta el romance. Todos eran entonces vistos como distintos tipos de Lieder, si bien la historia acabaría consagrando uno como el modelo ideal que aún música y poesía en una simbiosis perfecta.

4

A comienzos del siglo XIX, la canción con piano inspirada en el folclore se transformó en el ámbito germánico en un género poético-musical de enorme potencial expresivo. Esta transformación, que dio origen al Lied, fue posibilitada por el renacimiento lírico de una poesía basada en la expresión individual, de voz heroica y vulnerable, solitaria al tiempo que universal, sometida a los caprichos de la naturaleza y del amor. La obra de Goethe sirvió como punto de partida, y pronto seguirían otros poetas como Müller, Rückert, Heine, Eichendorff o Mörike. El interés que su poesía suscitó en compositores de la talla de Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms o Wolf creó las condiciones propicias para el surgimiento del género, una coincidencia histórica que explica tanto su nacimiento en ese momento particular en Alemania como la inexistencia de repertorios análogos en otros lugares.

Apenas doce años distan entre los ciclos *An die ferne Geliebte* (1816) de **Ludwig van Beethoven** y *Winterreise* (1828) de Franz Schubert. Y sin embargo un universo musical parece separarlos. Las canciones del compositor de Bonn todavía permanecen ancladas en la tradición del siglo XVIII, si bien cabe atribuirle la paternidad de los Lieder agrupados en un ciclo. *An die ferne Geliebte* (programado para el 30 de noviembre), es un consuma-

do ejemplo de esta “invención”, con elementos musicales y motivos melódicos compartidos entre las seis canciones que lo conforman. De tal modo que este ciclo ha sido con justicia considerado el primero de la historia del Lied.

Sin embargo, es a **Franz Schubert** a quien se le concede el mérito de la verdadera fusión entre música y poesía, sin duda el rasgo más definitorio y sofisticado del género. Sus Lieder presentan una paleta casi infinita de estilos, matices, líneas melódicas y acompañamientos que son, en esencia, respuestas musicales evocadas por la poesía. La concepción del ciclo como narración, la descripción del estado psicológico y anímico del protagonista, la confrontación del mundo interior con el exterior son algunos de los ingredientes que hacen de *Winterreise* (26 de octubre) una cima temprana del género, y una de las obras más profundamente expresivas de la historia de la música. Con su obra, el género quedó entonces firmemente asentado.

5

Mientras que Schubert tenía una concepción casi orquestal del acompañamiento pianístico, que a veces no resulta particularmente idiomático, en **Robert Schumann** el piano adquiere su pleno protagonismo, con un lenguaje armónico más intenso y cromático y los recursos ideados por un excelente intérprete como era su caso. *Dichterliebe* (30 de noviembre) muestra bien el cambio que el Lied experimentó en manos de Schumann, casi concebido como una canción al piano cuya melodía era compartida con la voz; una concepción así cercana a los *Lieder ohne Worte* de Mendelssohn. Schumann también supo profundizar en la idea de componer por ciclos como materialización del ideal romántico, con numerosos ejemplos paralelos –no por casualidad– en sus obras pianísticas conformadas por colecciones de piezas características.

La relación de **Johannes Brahms** con la poesía supuso un giro con respecto a sus antecesores en tanto que comparativamente hay una desatención de los grandes poetas como Goethe o Mörke en favor de figuras menores como Georg Friedrich Daumer o Ludwig Tieck. Fue

este último poeta el seleccionado para su ciclo *Die schöne Magelone* (25 de enero). Brahms, quizá el compositor del siglo XIX más sensible a la tradición compositiva, acaba por impregnar sus canciones de elementos propios de la música del pasado: la inclusión de cantos populares, traducciones procedentes de la Biblia, textura coral o artificios contrapuntísticos son algunos de los elementos que integra en los más de 200 *Lieder* que llegó a componer.

Casi en las antípodas cabe situar el repertorio de 300 canciones de **Hugo Wolf**, algunas de las cuales podrán escucharse los viernes 22 de febrero y 5 de abril. Su posición *pro Wagner* y *anti Brahms* se tradujo en un lenguaje intensamente expresivo en los límites de la tonalidad rozando la declamación melódica, al tiempo que integró los elementos esenciales de la tradición *Lieder*ística romántica. El *Lied* se convirtió con Wolf casi en una ópera en miniatura, condensando en pocos segundos la intensidad de un drama. El año 1888 supuso una eclosión concentrada de producción de canciones, que mostró su actitud casi obsesiva en la elección de poetas con estilos y orígenes diversos, como nunca antes se había visto en la historia del género.

Que el *Lied* sería un género esencialmente del siglo XIX empezaría a quedar claro con la nueva centuria. El siglo XX supuso no solo la incorporación de nuevos lenguajes compositivos, sino también un cierto declive provocado por el cambio de la función social de la música y las prácticas de consumo musical. Esto motivó que el *Lied* saliera del salón doméstico para integrarse en la sala de conciertos, dejando de ser una música íntima para convertirse en un género de concepción sinfónica. En este proceso, **Gustav Mahler** desempeñó un papel crucial y no es casual que los *Rückert-Lieder* y los *Kindertotenlieder* (ambos 26 de abril), creados en los albores del nuevo siglo, fueran originalmente escritos con acompañamiento orquestal.

Bajo la estela mahleriana, con el lenguaje del último romanticismo y la tonalidad al borde de su desintegración,

Richard Strauss (*Krämerspiegel*, 5 de abril) y **Alexander von Zemlinsky** (*Gesänge*, 26 de abril) representan quizá los últimos ejemplos de la tradición esencialista del Lied de origen romántico que acabaría desapareciendo después de la Primera Guerra Mundial. En un primer momento, la Escuela de Viena con **Arnold Schoenberg** a la cabeza adoptó el Lied como género vehicular para sus exploraciones estéticas con un interés renovado por tendencias poéticas contemporáneas. Los primeros quince años del siglo dieron a luz importantes obras en este formato, con el ciclo *Das Buch der hängenden Gärten* (31 de mayo) con texto de Stefan George y música de Schoenberg como uno de los emblemas del periodo atonal.

Después de 1918, los vieneses perdieron su interés por el Lied, aunque el género se revitalizó adoptando nuevas funciones. Por un lado, la canción pensada como herramienta política llamada a despertar la conciencia social. La integración de elementos populares, ritmos de danza y armonías cercanas al jazz son algunos de los rasgos de esta nueva tipología del Lied, generalmente con textos de marcado perfil político. Los *Vier Wiegenlieder für Arbeitermütter* (31 de mayo) de **Hanns Eisler** con versos de Brecht es uno de los ejemplos más claros de este Lied “social”. Por otro lado, la canción como medio de expresión para las vanguardias musicales, explorando novedosas formas expresivas y técnicas compositivas. El suizo **Frank Martin** con sus *Sechs Monologe aus Jedermann* (31 de mayo) representa bien a ese grupo de compositores interesados por el Lied fuera de Alemania y Austria (junto a, por ejemplo, Babbitt o Dallapiccola). Un tímido renacer del género que parecía moribundo tuvo lugar a partir de la década de 1970. Es **Wolfgang Rihm** el compositor alemán entonces más activo en este campo, quien busca, como es consustancial al Lied, respuestas musicales a una poesía que, en su caso, es de una emoción extrema, casi salvaje. Sus *Vier Gedichte aus Atemwende* (31 de mayo) sirven como final de recorrido en esta esta historia del Lied en siete conciertos.

TEXTOS DE LAS OBRAS

FRANZ SCHUBERT

Winterreise D 911 (Wilhelm Müller 1794-1827)

1. Gute Nacht

Fremd bin ich eingezogen,
Fremd zieh' ich wieder aus.
Der Mai war mir gewogen
Mit manchem Blumenstrauß.
Das Mädchen sprach von Liebe,
Die Mutter gar von Eh', –
Nun ist die Welt so trübe,
Der Weg gehüllt in Schnee.

8

Ich kann zu meiner Reisen
Nicht wählen mit der Zeit,
Muß selbst den Weg mir weisen
In dieser Dunkelheit.
Es zieht ein Mondenschatten
Als mein Gefährte mit,
Und auf den weißen Matten
Such' ich des Wildes Tritt.

Was soll ich länger weilen,
Daß man mich trieb' hinaus?
Laß irre Hunde heulen
Vor ihres Herren Haus!
Die Liebe liebt das Wandern –
Gott hat sie so gemacht –
Von Einem zu dem Andern –
Fein Liebchen, gute Nacht!

Will dich im Traum nicht stören,
Wär Schad' um deine Ruh',
Sollst meinen Tritt nicht hören –
Sacht, sacht die Türe zu!

Viaje de invierno D 911

1. Buenas noches

*Como un extraño llegué,
parto también como un extraño.
Mayo fue benévolo conmigo
y me dio muchos ramos de flores.
La muchacha habló de amor,
su madre incluso de boda.
Ahora el mundo es tan lóbrego,
el camino está oculto por la nieve.*

*No puedo elegir
la hora de mi viaje;
he de encontrar el camino
en medio de esta oscuridad.
Me acompaña una sombra
que proyecta la luna,
y por los blancos campos
busco huellas de animales.*

*¿A qué permanecer más tiempo
y que me echen?
¡Que aúllen los perros aturdidos
ante la casa de su amo!
El amor gusta de vagar sin rumbo
–así lo ha hecho Dios–,
de una persona a otra.
¡Amada mía, buenas noches!*

*No perturbaré tus sueños,
sería horrible para tu reposo;
No escucharás mis pasos:
¡chito, chito, la puerta está cerrada!*

Schreib' im Vorübergehen
An's Tor dir: gute Nacht,
Damit du mögest sehen,
An dich hab' ich gedacht.

2. Die Wetterfahne

Der Wind spielt mit der Wetterfahne
Auf meines schönen Liebchens Haus.
Da dacht' ich schon in meinem Wahne,
Sie pfiß' den armen Flüchtling aus.

Er hätt' es eher bemerken sollen
Des Hauses aufgestecktes Schild,
So hätt' er nimmer suchen wollen
Im Haus ein treues Frauenbild.

Der Wind spielt drinnen mit den Herzen,
Wie auf dem Dach, nur nicht so laut.
Was fragen sie nach meinen Schmerzen?
Ihr Kind ist eine reiche Braut.

3. Gefror'ne Tränen

Gefror'ne Tropfen fallen
Von meinen Wangen ab:
Ob es mir denn entgangen,
Daß ich geweinet hab'?

Ei Tränen, meine Tränen,
Und seid ihr gar so lau,
Daß ihr erstarrt zu Eise,
Wie kühler Morgentau?

Und dringt doch aus der Quelle
Der Brust so glühend heiß,
Als wolltet ihr zerschmelzen
Des ganzen Winters Eis!

*Cuando paso por ella te escribo
en la puerta “Buenas noches”,
para que puedas ver
que he pensado en ti.*

2. La veleta

*El viento juega con la veleta
sobre la casa de mi bella amada.
En mi engaño pensé que silbaba
para burlarse de este pobre fugitivo.*

*Él debió reparar en ella antes,
en esa señal en lo alto de la casa;
entonces nunca habría buscado
a una mujer fiel en su interior.*

*Dentro juega el viento con los corazones,
como en el tejado, aunque no tan fuerte.
¿Qué les importan mis sufrimientos?
Su niña es una novia rica.*

3. Lágrimas heladas

*Gotas heladas
caen de mis mejillas:
¿acaso no he advertido
que he estado llorando?*

*Lágrimas, mis lágrimas,
¿tan tibias estáis
que os convertís en hielo
como fresco rocío matutino?*

*¡Con todo, manáis de la fuente
de mi pecho tan candentes
como si quisierais fundir
el hielo de todo el invierno!*

4. Erstarrung

Ich such' im Schnee vergebens
Nach ihrer Tritte Spur,
Wo sie an meinem Arme
Durchstrich die grüne Flur.

Ich will den Boden küssen,
Durchdringen Eis und Schnee
Mit meinen heißen Tränen,
Bis ich die Erde seh'.

Wo find' ich eine Blüte,
Wo find' ich grünes Gras?
Die Blumen sind erstorben
Der Rasen sieht so blaß.

Soll denn kein Angedenken
Ich nehmen mit von hier?
Wenn meine Schmerzen schweigen,
Wer sagt mir dann von ihr?

Mein Herz ist wie erstorben,
Kalt startt ihr Bild darin:
Schmilzt je das Herz mir wieder,
Fließt auch ihr Bild dahin!

5. Der Lindenbaum

Am Brunnen vor dem Tore,
Da steht ein Lindenbaum;
Ich träumt' in seinem Schatten
So manchen süßen Traum.

Ich schnitt in seine Rinde
So manches liebe Wort;
Es zog in Freud' und Leide
Zu ihm mich immer fort.

Ich mußt' auch heute wandern
Vorbei in tiefer Nacht,

4. Entumecimiento

*En vano busco en la nieve
huellas de sus pisadas
donde ella recorría
los verdes prados de mi brazo.*

*Quiero besar el suelo,
traspasando el hielo y la nieve
con mis ardientes lágrimas,
hasta que vea la tierra.*

*¿Dónde hallaré una flor?
¿Dónde hallaré hierba verde?
Las flores ya han muerto,
la hierba está tan pálida.*

*¿No me llevaré entonces
de aquí ningún recuerdo?
Cuando se acallen mis pesares,
¿quién me hablará de ella?*

*Mi corazón está como muerto,
dentro está su imagen helada:
si mi corazón vuelve a fundirse,
¡también su imagen rezumará!*

5. El tilo

*Junto a la fuente, ante la puerta,
se alzaba un tilo;
soñé bajo su sombra
tantos dulces sueños.*

*Tallé en su corteza
tantas palabras de amor;
siempre me atraía hacia él,
en la alegría y en la pena.*

*También hoy en plena noche
hube de pasar junto a él;*

Da hab' ich noch im Dunkel
Die Augen zugemacht.

Und seine Zweige rauschten,
Als riefen sie mir zu:
Komm' her zu mir, Geselle,
Hier findest du deine Ruh'!

Die kalten Winde bliesen
Mir grad' in's Angesicht,
Der Hut flog mir vom Kopfe,
Ich wendete mich nicht.

Nun bin ich manche Stunde
Entfernt von jenem Ort,
Und immer hör' ich's rauschen:
Du fändest Ruhe dort!

6. Wasserflut

Manche Trän' aus meinen Augen
Ist gefallen in den Schnee;
Seine kalten Flocken saugen
Durstig ein das heiße Weh.

Wenn die Gräser sprossen wollen,
Weht daher ein lauer Wind,
Und das Eis zerspringt in Schollen,
Und der weiche Schnee zerrinnt.

Schnee, du weißt von meinem Sehnen;
Sag', wohin doch geht dein Lauf?
Folge nach nur meinen Tränen,
Nimmt dich bald das Bächlein auf.

Wirst mit ihm die Stadt durchziehen,
Muntre Straßen ein und aus;
Fühlst du meine Tränen glühen,
Da ist meiner Liebsten Haus.

*aun en la oscuridad,
he cerrado los ojos.*

*Y sus ramas susurraron
como si me llamaran:
“¡Ven aquí, compañero,
aquí hallarás tu reposo!”*

*El viento gélido sopló
y me dio en pleno rostro;
el sombrero voló de mi cabeza,
yo no me di la vuelta.*

*Hace ya muchas horas
que me alejé de aquel lugar
y no dejo de oír esos susurros:
¡Allí encontrarías reposo!*

6. Torrente

*Han caído muchas lágrimas
de mis ojos sobre la nieve;
sus fríos copos absorben
sedientos el ardiente dolor.*

*Cuando la hierba empiece a crecer,
soplará una suave brisa,
y el hielo se romperá en pedazos,
y la nieve blanda se derretirá.*

*Nieve, tú conoces mi añoranza;
dime, ¿adónde se encamina tu curso?
Sólo tienes que seguir mis lágrimas:
pronto el arroyuelo te acogerá.*

*Surcarás con él la ciudad,
entrarás y saldrás de animadas calles;
cuando sientas arder mis lágrimas,
ésa es la casa de mi amada.*

7. Auf dem Flusse

Der du so lustig rauschtest,
Du heller, wilder Fluß,
Wie still bist du geworden,
Gibst keinen Scheidegruß.

Mit harter, starrer Rinde
Hast du dich überdeckt,
Liegst kalt und unbeweglich
Im Sande ausgestreckt.

In deine Decke grab' ich
Mit einem spitzen Stein
Den Namen meiner Liebsten
Und Stund' und Tag hinein:

Den Tag des ersten Grußes,
Den Tag, an dem ich ging,
Um Nam' und Zahlen windet
Sich ein zerbroch'ner Ring.

Mein Herz, in diesem Bache
Erkennst du nun dein Bild?
Ob's unter seiner Rinde
Wohl auch so reißend schwillt?

8. Rückblick

Es brennt mir unter beiden Sohlen,
Tret' ich auch schon auf Eis und Schnee.
Ich möcht' nicht wieder Atem holen,
Bis ich nicht mehr die Türme seh'.

Hab' mich an jeden Stein gestoßen,
So eilt' ich zu der Stadt hinaus;
Die Krähen warfen Bäll' und Schloßen
Auf meinen Hut von jedem Haus.

Wie anders hast du mich empfangen,
Du Stadt der Unbeständigkeit!

7. En el río

*Tú que murmurabas tan alegre,
río claro y tempestuoso,
qué silencioso te has vuelto:
ninguna palabra de despedida.*

*Te has recubierto
con una costra dura y rígida.
Yaces frío e inmóvil
extendido en la arena.*

*Tallo en tu superficie
con una piedra afilada
el nombre de mi amada
y la hora y el día:*

*el día del primer saludo,
el día que me fui;
en torno al nombre y los números
se entrelaza un anillo maltrecho.*

*Corazón mío, ¿reconoces ahora
tu imagen en el arroyo?
¿No avanza él bajo su costra
igualmente embravecido?*

8. Mirada hacia atrás

*Me arden las plantas de los pies,
aunque camino sobre el hielo y la nieve;
no quiero volver a tomar resuello
hasta que deje de ver las torres.*

*Tropecé con todas las piedras,
tan aprisa quise salir de la ciudad;
en todas las casas los cuervos lanzaron
bolas y pedriscos sobre mi sombrero.*

*¡Qué diferente fue tu recibimiento,
ciudad de la inconstancia!*

An deinen blanken Fenstern sangen
Die Lerch' und Nachtigall im Streit.

Die runden Lindenbäume blühten,
Die klaren Rinnen rauschten hell,
Und ach, zwei Mädchenaugen glühten!
Da war's geschehn um dich, Gesell!

Kommt mir der Tag in die Gedanken,
Möcht' ich noch einmal rückwärts sehn,
Möcht' ich zurücke wieder wanken,
Vor ihrem Hause stille stehn.

9. Irrlicht

In die tiefsten Felsengründe
Lockte mich ein Irrlicht hin:
Wie ich einen Ausgang finde
Liegt nicht schwer mir in dem Sinn.

Bin gewohnt das Irregehen,
's führt ja jeder Weg zum Ziel:
Unsre Freuden, unsre Leiden,
Alles eines Irrlichts Spiel!

Durch des Bergstroms trockne Rinnen
Wind' ich ruhig mich hinab –
Jeder Strom wird's Meer gewinnen,
Jedes Leiden auch sein Grab.

10. Rast

Nun merk' ich erst, wie müd' ich bin,
Da ich zur Ruh' mich lege;
Das Wandern hielt mich munter hin
Auf unwirtbarem Wege.

Die Füße frugen nicht nach Rast,
Es war zu kalt zum Stehen;
Der Rücken fühlte keine Last,
Der Sturm half fort mich wehen.

*En tus relucientes ventanas con sus cantos
rivalizaban alondra y ruiseñor.*

*Florezían los redondos tilos,
las claras fuentes susurraban luminosas
y, ah, centelleaban los ojos de una muchacha.
¡Todo eso se te ha acabado, compañero!*

*Cuando pienso en ese día,
me gusta mirar de nuevo hacia atrás,
deseo retroceder y tropezar de nuevo,
y ante su casa permanecer inmóvil.*

9. Fuego fatuo

*Un fuego fatuo me atrajo
hacia los más hondos abismos rocosos;
cómo encontraré una salida
apenas agita mi mente.*

*Estoy hecho a vagar sin rumbo,
todo camino conduce a un destino:
nuestras alegrías, nuestras penas,
¡todo son juegos del fuego fatuo!*

*Desciendo serpenteando quedamente
por las secas torrenteras del río:
todos los ríos acaban en el mar,
en su tumba también todas las penas.*

10. Descanso

*Sólo ahora noto qué cansado estoy,
cuando me tumbo para reposar;
pasear me mantuvo animado
en ese inhóspito camino.*

*Los pies no pidieron descansar,
hacia demasiado frío para detenerse;
mi espalda no sentía ninguna carga,
la tormenta me empujaba hacia delante.*

In eines Köhlers engem Haus
Hab' Obdach ich gefunden;
Doch meine Glieder ruhn nicht aus:
So brennen ihre Wunden.

Auch du, mein Herz, im Kampf und Sturm
So wild und so verwegen,
Fühlst in der Still' erst deinen Wurm
Mit heißem Stich sich regen!

11. Frühlingstraum

Ich träumte von bunten Blumen,
So wie sie wohl blühen im Mai,
Ich träumte von grünen Wiesen,
Von lustigem Vogelgeschrei.

Und als die Hähne krächten,
Da ward mein Auge wach;
Da war es kalt und finster,
Es schrieen die Raben vom Dach.

Doch an den Fensterscheiben,
Wer malte die Blätter da?
Ihr lacht wohl über den Träumer,
Der Blumen im Winter sah?

Ich träumte von Lieb' und Liebe,
Von einer schönen Maid,
Von Herzen und von Küssen,
Von Wonne und Seligkeit.

Und als die Hähne krächten,
Da ward mein Herze wach;
Nun sitz' ich hier alleine
Und denke dem Traume nach.

Die Augen schließ' ich wieder,
Noch schlägt das Herz so warm.
Wann grünt ihr Blätter am Fenster?
Wann halt' ich mein Liebchen im Arm?

*En el chamizo de un carbonero
he encontrado refugio,
pero mis miembros no encuentran reposo:
tanto me escuecen sus heridas.*

*¡También tú, corazón mío, tan bravío y audaz
en la batalla y en la tormenta, sólo ahora
en medio de la calma sientes agitarse
a tu sanguijuela con su fiero agujón!*

11. Sueño primaveral

*Soñé con flores de colores
como las que florecen en mayo;
soñé con verdes praderas
y con alegres reclamos de pájaros.*

*Y cuando cacarearon los gallos,
mis ojos se despertaron;
hacía frío y estaba oscuro,
graznaban los cuervos desde el tejado.*

*Pero, ¿quién pintó esas hojas
allá en los vidrios de la ventana?
¿Os reís acaso del soñador
que vio flores en invierno?*

*Soñé con un amor correspondido,
con una hermosa muchacha,
con corazones y con besos,
con deleites y embelesos.*

*Y cuando cacarearon los gallos,
mi corazón se despertó.
Ahora me siento aquí, solo,
y pienso en mi sueño.*

*Vuelvo a cerrar los ojos,
mi corazón late aún tan cálido.
Hojas de la ventana, ¿cuándo verdearéis?
¿Cuándo tendré a mi amada en los brazos?*

12. Einsamkeit

Wie eine trübe Wolke
Durch heitre Lüfte geht,
Wenn in der Tanne Wipfel
Ein mattes Lüftchen weht:

So zieh' ich meine Straße
Dahin mit trägem Fuß,
Durch helles, frohes Leben,
Einsam und ohne Gruß.

Ach, daß die Luft so ruhig!
Ach, daß die Welt so licht!
Als noch die Stürme tobten,
War ich so elend nicht.

13. Die Post

Von der Straße her ein Posthorn klingt.
Was hat es, daß es so hoch aufspringt,
Mein Herz?

Die Post bringt keinen Brief für dich.
Was drängst du denn so wunderlich,
Mein Herz?

Nun ja, die Post kommt aus der Stadt,
Wo ich ein liebes Liebchen hatt',
Mein Herz!

Willst wohl einmal hinübersehn
Und fragen, wie es dort mag gehn,
Mein Herz?

14. Der greise Kopf

Der Reif hat einen weißen Schein
Mir über's Haar gestreuet.
Da glaubt' ich schon ein Greis zu sein
Und hab' mich sehr gefreuet.

12. Soledad

Como una nube sombría
surcando cielos claros
mientras sopla una suave brisa
por las copas de los abetos:

así, con un andar cansino,
prosigo mi viaje
por la vida alegre y luminosa,
solo, sin que nadie me salude.

¡Ay, que el viento esté tan calmo!
¡Ay, que el mundo sea tan luminoso!
Cuando aún rugían las tormentas,
yo no era tan desventurado.

13. El correo

Llega de la calle el sonido de la trompa del postillón.
¿Qué es lo que te hace brincar de ese modo,
corazón mío?

El correo no trae ninguna carta para ti.
¿Por qué palpitas de un modo tan extraño,
corazón mío?

¡Eso es, sí, llega la posta de la ciudad
donde tuve una amada querida,
corazón mío!

¿Quieres echar una ojeada
y preguntar cómo van por allí las cosas,
corazón mío?

14. La cabeza gris

La escarcha ha esparcido
un brillo blanquecino sobre mi cabeza.
Bien pensé que era ya un anciano,
y me puse muy contento.

Doch bald ist er hinweggetaut,
Hab' wieder schwarze Haare,
Daß mir's vor meiner Jugend graut –
Wie weit noch bis zur Bahre!

Vom Abendrot zum Morgenlicht
Ward mancher Kopf zum Greise.
Wer glaubt's? Und meiner ward es nicht
Auf dieser ganzen Reise!

15. Die Krähe

Eine Krähe war mit mir
Aus der Stadt gezogen,
Ist bis heute für und für
Um mein Haupt geflogen.

Krähe, wunderliches Tier,
Willst mich nicht verlassen?
Meinst wohl bald als Beute hier
Meinen Leib zu fassen?

Nun, es wird nicht weit mehr gehn
An dem Wanderstabe.
Krähe, laß mich endlich sehn,
Treue bis zum Grabe!

16. Letzte Hoffnung

Hie und da ist an den Bäumen
Manches bunte Blatt zu sehn,
Und ich bleibe vor den Bäumen
Oftmals in Gedanken stehn.

Schaue nach dem einen Blatte,
Hänge meine Hoffnung dran;
Spielt der Wind mit meinem Blatte,
Zittr' ich, was ich zittern kann.

Ach, und fällt das Blatt zu Boden,
Fällt mit ihm die Hoffnung ab,
Fall' ich selber mit zu Boden,
Wein' auf meiner Hoffnung Grab.

*Pero se ha derretido enseguida
y mi cabello vuelve a ser negro.
Mi juventud me produce pavor:
¡cuán lejos queda aún la tumba!*

*Del arrebol al alba
muchas cabezas han engrisecido.
¡Quién lo creería! ¡La mía no lo ha hecho
en todo este viaje!*

15. La corneja

*Una corneja ha venido conmigo
desde la ciudad;
hasta hoy ha volado sin cesar
en torno a mi cabeza.*

*Corneja, extraña criatura,
¿no vas a dejarme?
¿Quieres atrapar aquí mi cadáver
cual presa sin tardanza?*

*Mi paseo y mi bastón
no me llevarán ya mucho más lejos.
Corneja, ¡déjame ver por fin
fidelidad hasta la tumba!*

16. Última esperanza

*Aquí y allá pueden verse en los árboles
muchas hojas de colores.
Y a menudo, pensativo,
me detengo ante estos árboles.*

*Contemplo una sola hoja
y a ella ciño mi esperanza;
si el viento juega con mi hoja,
se estremece todo mi ser.*

*Ah, y si la hoja cayera al suelo,
mi esperanza se desplomaría con ella;
yo mismo caigo al suelo
y lloro sobre la tumba de mi esperanza.*

17. Im Dorfe

Es bellen die Hunde, es rasseln die Ketten.
 Es schlafen die Menschen in ihren Betten,
 Träumen sich Manches, was sie nicht haben,
 Tun sich im Guten und Argen erlaben:

Und morgen früh ist alles zerflossen.
 Je nun, sie haben ihr Teil genossen,
 Und hoffen, was sie noch übrig ließen,
 Doch wieder zu finden auf ihren Kissen.

Bellt mich nur fort, ihr wachen Hunde,
 Laßt mich nicht ruhn in der Schlummerstunde!
 Ich bin zu Ende mit allen Träumen.
 Was will ich unter den Schläfern säumen?

18. Der stürmische Morgen

Wie hat der Sturm zerrissen
 Des Himmels graues Kleid!
 Die Wolkenfetzen flattern
 Umher in matten Streit.

Und rote Feuerflammen
 Ziehn zwischen ihnen hin.
 Das nenn' ich einen Morgen
 So recht nach meinem Sinn!

Mein Herz sieht an dem Himmel
 Gemalt sein eignes Bild –
 Es ist nichts als der Winter,
 Der Winter kalt und wild!

19. Täuschung

Ein Licht tanzt freundlich vor mir her;
 Ich folg' ihm nach die Kreuz und Quer;
 Ich folg' ihm gern und seh's ihm an,
 Daß es verlockt den Wandersmann.
 Ach, wer wie ich so elend ist,
 Gibt gern sich hin der bunten List,
 Die hinter Eis und Nacht und Graus

17. En el pueblo

*Ladran los perros, rechinan las cadenas;
duermen los hombres en sus camas,
sueñan con lo mucho que no tienen,
hallan solaz en lo bueno y lo malo.*

*Y mañana temprano se disipará todo.
Pero ahora han disfrutado de su parte
y esperan encontrar lo que aún dejaron
de nuevo sobre sus almohadas.*

*¡Alejadme con vuestros ladridos, perros alerta,
no me dejéis reposar en las horas de sueño!
Para mí se acabaron todos los sueños.
¿Por qué demorarme entre los durmientes?*

18. La mañana de tormenta

*¡Cómo ha desgarrado la tormenta
el manto gris del cielo!
Jirones de nubes se agitan
en lucha agotadora.*

*Y rojas llamaradas
asoman entre ellos:
a eso llamo yo una mañana
a mi imagen y semejanza.*

*Mi corazón ve su propio retrato
pintado en el cielo.
No es más que el invierno,
¡el frío e indómito invierno!*

19. Ilusión

*Una luz danza vívidamente ante mí;
la sigo aquí y allá sin rumbo;
La sigo de buen grado y observo
cómo fascina al caminante.
¡Ay! Quien es tan desdichado como yo
se entrega de buen grado al señuelo brillante,
que tras el hielo, la noche y el horror, le muestra*

Ihm weist ein helles, warmes Haus.
Und eine liebe Seele drin –
Nur Täuschung ist für mich Gewinn!

20. Der Wegweiser

Was vermeid' ich denn die Wege,
Wo die andern Wanderer gehn,
Suche mir versteckte Stege
Durch verschneite Felsenhöhn?

Habe ja doch nichts begangen,
Daß ich Menschen sollte scheun –
Welch ein törichtes Verlangen
Treibt mich in die Wüstenei'n?

Weiser stehen auf den Wegen,
Weisen auf die Städte zu,
Und ich wandre sonder Maßen
Ohne Ruh', und suche Ruh'.

Einen Weiser seh' ich stehen
Unverrückt vor meinem Blick;
Eine Straße muß ich gehen,
Die noch keiner ging zurück.

21. Das Wirtshaus

Auf einen Totenacker
Hat mich mein Weg gebracht.
Allhier will ich einkehren:
Hab' ich bei mir gedacht.

Ihr grünen Totenkränze
Könnt wohl die Zeichen sein,
Die müde Wanderer laden
In's kühle Wirtshaus ein.

Sind denn in diesem Hause
Die Kammern all' besetzt?

*una casa cálida y con luz.
Y un alma adorada en su interior.
¡Una mera ilusión es para mí una gracia!*

20. El mojón

*¿Por qué evito los caminos
que toman otros viajeros
y busco senderos escondidos
por alturas rocosas y nevadas?*

*Si bien no he hecho nada
por lo que deba rehuir a los hombres,
¿qué estúpida ansia me empuja
hacia estos parajes desolados?*

*Los mojones salpican los caminos,
apuntando hacia las ciudades;
y yo camino sin cesar,
buscando el descanso sin descanso.*

*Veo plantado un mojón,
inamovible ante mis ojos.
Debo tomar una senda
de la que nadie ha regresado.*

21. La posada

*Mi camino me ha traído
hasta un camposanto.
Aquí quiero alojarme,
pensé para mí.*

*Verdes coronas fúnebres,
bien podéis ser las señales
que invitan al cansado caminante
a entrar en la fresca posada.*

*¿Están ya ocupadas
todas las habitaciones de esta casa?*

Bin matt zum Niedersinken,
Bin tödlich schwer verletzt.

O unbarmherz'ge Schenke,
Doch weisest du mich ab?
Nun weiter denn, nur weiter,
Mein treuer Wanderstab!

22. Mut

Fliegt der Schnee mir in's Gesicht,
Schüttl' ich ihn herunter.
Wenn mein Herz im Busen spricht,
Sing' ich hell und munter.

Höre nicht, was es mir sagt,
Habe keine Ohren;
Fühle nicht, was es mir klagt,
Klagen ist für Toren.

Lustig in die Welt hinein
Gegen Wind und Wetter!
Will kein Gott auf Erden sein,
Sind wir selber Götter!

23. Die Nebensonnen

Drei Sonnen sah' ich am Himmel stehn,
Hab' lang und fest sie angesehen;
Und sie auch standen da so stier,
Als wollten sie nicht weg von mir.
Ach, meine Sonnen seid ihr nicht!
Schaut Andern doch in's Angesicht!
Ja, neulich hatt' ich auch wohl drei:
Nun sind hinab die besten zwei.
Ging' nur die dritt' erst hinterdrein!
Im Dunkeln wird mir wohler sein.

*Estoy cansado y al borde del desmayo,
estoy herido de muerte.*

*Oh, posada despiadada,
¿aun así me rechazas?
Entonces, ¡adelante, adelante,
mi fiel bastón!*

22. Coraje

*La nieve golpea mi rostro,
me la sacudo de encima.
Cuando mi corazón habla en el pecho
canto fuerte y alegremente.*

*No oigo lo que me dice,
no tengo orejas;
no siento de qué se me lamenta,
lamentarse es de necios.*

*¡A recorrer jovialmente el mundo
frente a viento y tormentas!
¡Si no hay dios en esta tierra,
nosotros somos los dioses!*

23. Los parhelios

*Vi tres soles en el cielo,
los observé larga y fijamente;
también ellos estaban tan inmóviles
como si se resistieran a dejarme.
¡Ah, vosotros no sois mis soles!
¡Contemplad entonces el rostro de otros!
Hasta hace poco también yo tuve tres;
pero los dos mejores ya se han puesto.
¡Ojalá les siguiera el tercero!
Me sentiría mejor en la oscuridad.*

24. Der Leiermann

Drüben hinter'm Dorfe
Steht ein Leiermann
Und mit starren Fingern
Dreht er was er kann.

Barfuß auf dem Eise
Wankt er hin und her;
Und sein kleiner Teller
Bleibt ihm immer leer.

Keiner mag ihn hören,
Keiner sieht ihn an;
Und die Hunde knurren
Um den alten Mann.

Und er läßt es gehen
Alles, wie es will,
Dreht, und seine Leier
Steht ihm nimmer still.

Wunderlicher Alter,
Soll ich mit dir gehn?
Willst zu meinen Liedern
Deine Leier drehn?

24. El zanfonista

*Al fondo, allende el pueblo,
se ve a un zanfonista;
y con dedos ateridos
gira el manubrio como puede.*

*Descalzo sobre el hielo,
se tambalea a uno y otro lado,
y su platillo
está siempre vacío.*

*Nadie quiere escucharlo,
nadie lo mira;
y los perros gruñen
alrededor del viejo.*

*Y él deja que todo
vaya a su capricho,
da vueltas y su zanfona
nunca se detiene.*

*Anciano misterioso,
¿me voy contigo?
¿Quieres tocar tu zanfona
mientras yo canto?*

LUIS GAGO

Nacido en Madrid, se formó en la Universidad Complutense y en el Conservatorio de Madrid. Ha sido Subdirector y Jefe de Programas de Radio 2 (RNE), miembro del Grupo de Expertos de Música Seria de la Unión Europea de Radiodifusión, Coordinador de la Orquesta Sinfónica de RTVE, editor del Teatro Real, director de la colección de música de Alianza Editorial y crítico musical de *El País*. Ha realizado programas de radio para la BBC y es autor de numerosos artículos, monografías y notas al programa, del libro *Bach* (1995) y de la versión española del *Diccionario Harvard de Música* (1997/2009), ambos publicados por Alianza Editorial. Ha traducido también *La música y sus instrumentos*, de Robert Donington; *El código musical de Las Huelgas*, de Nicolas Bell; *El Código 25 de la Catedral de Toledo*, de Michael Noone; *Música y músicos en la corte de Fernando el Católico*, de

Tess Knighton; *La interpretación histórica de la música*, de Colin Lawson y Robin Stowell; *El piano. Notas y vivencias y Música y sentimiento*, de Charles Rosen; *Bach, una herencia obligatoria*, de Paul Hindemith; *De Madonna al canto gregoriano*, de Nicholas Cook; *Apuntes biográficos de Joseph Haydn*, de Georg August Griesinger; *El ruido eterno y Escucha esto*, de Alex Ross, y los libretos de un gran número de óperas y oratorios, de Monteverdi a John Adams. Colabora habitualmente con la Royal Opera House, Covent Garden, de Londres y ha editado, para el Archivo Manuel de Falla de Granada, el libro *Falla-Chopin. La música más pura*. Ha dado clases en la Academia de Estudios Orquestales de la Fundación Barenboim-Said de Sevilla. Es editor de la *Revista de Libros* y director artístico del Liceo de Cámara, ambos de la Fundación Caja Madrid.

HANS JÖRG MAMMEL

Estudió en el conservatorio de Freiburg con Werner Hollweg y Ingeborg Most. Aprobó cursos de maestría con Barbara Schlick, Elisabeth Schwarzkopf y James Wagner, así como con Reinhard Goebel para prácticas de representación históricas.

Es conocido desde hace muchos años en Alemania y en los países vecinos, sobre todo como cantante de recitales y de ópera. Ha cantado en festivales importantes celebrados en Viena, Jerusalén, Utrecht, Brujas, Tokio y Schwetzingen. En ellos trabajó con directores tales como Thomas Hengelbrock, Sigiswald Kuijken, Ivan Fischer, Hans Zender, Philipp Herreweghe, Ivor Bolton, Massaki Suzuki, Philippe Pierlot, Francois-Xavier Roth y Marcus Creed.

Además de al concierto y a la ópera, también se dedica al Lied. Junto con los grandes ciclos líricos del Romanticismo, su interés se centra sobre todo en los compositores de la Segunda Escuela Lírica de Berlín. En los recitales acostumbra a presentar a su público obras desconocidas, por ejemplo de Carl Friedrich Zelter, Johann Friedrich Reichardt, Johann Abraham Peter Schulz o incluso Robert Franz. Por supuesto que también canta los Lieder de los grandes compositores del siglo XIX. Muchas de estas obras se han grabado en CD para Alpha, Naxos y Carus. Últimamente, Hans Jörg Mammel ha participado en recitales en Frankfurt, Stuttgart, París, Rouen, Saintes, Besançon, Berlín, Nantes, Tokio, Varsovia y Feldkirch.

ARTHUR SCHOONDERWOERD

Comienza sus estudios de piano en el Conservatorio de Utrecht (Holanda), donde obtiene el diploma de profesor, concertista y música de cámara en 1990, 1992 y 1993, respectivamente. Paralelamente estudia musicología en la Universidad de Utrecht.

Para especializarse en los estudios de teclados antiguos recibe, en 1992, una beca de Verenigde Spaarbank y de Prins Bernhard Fonds para estudiar el pianoforte con J. van Immerseel en el CNSM de París donde se gradúa en 1995. El mismo año, Arthur Schoonderwoerd consigue el Tercer Premio y el Premio de la radio belga (BRT3) en el Concurso de Fortepiano del 32º Festival de Música Antigua de Brujas (Bélgica). En 1996 es Laureado Juventus por el Consejo de

Europa en el Sexto Encuentro Europeo de Jóvenes Músicos. Recibe también el premio a la mejor interpretación individual en el Concurso Van Wassenaer de Música Antigua.

Paralelamente a su carrera como solista por todo el mundo, dedica gran parte de su tiempo a la música de cámara. Toca con frecuencia con J. Zomer, B. Kuijken, G. Mourja, W. Hazelzet, E. Hoeprich, E. Moreno, M. Spányi, F. Leleux, M. Hallynck y R. van Spaendonck.

Desde 2004 enseña fortepiano y música de cámara en la Escuela Superior de Música de Cataluña, Barcelona (España).

Creada en 1955 por el financiero español Juan March Ordinas, la **Fundación Juan March** es una institución familiar, patrimonial y operativa, que desarrolla sus actividades en el campo de la cultura humanística y científica.

La Fundación organiza exposiciones de arte, conciertos musicales y ciclos de conferencias y seminarios. En su sede en Madrid tiene abierta una biblioteca de música y teatro. Es titular del Museo de Arte Abstracto Español, de Cuenca, y del Museo Fundación Juan March, de Palma de Mallorca.

En 1986 se creó el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, como órgano especializado en actividades científicas que complementa la labor cultural de la Fundación Juan March. De él depende el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. La Fundación, a través de este Centro, promueve la investigación especializada en el ámbito de la ciencia política y la sociología.

PROGRAMA DEL CICLO 2012/2013

Conferencias introductorias de **Luis Gago** (19,00 horas)

26 de octubre de 2012

(I) *Una cima temprana*

Hans Jörg Mammel, tenor y **Arthur Schoonderwoerd**, *fortepiano*
Winterreise D 911 de F. Schubert

30 de noviembre de 2012

(II) *Origen y esplendor*

Joan Martín-Royo, tenor y **Roger Vignoles**, *piano*
Obras de L. van Beethoven, F. Schubert y R. Schumann

25 de enero de 2013

(III) *La Edad Media romántica*

Stephan Loges, barítono y **Roger Vignoles**, *piano*
Die schöne Magelone Op. 33 de J. Brahms

22 de febrero de 2013

(IV) *La obsesión poética*

Marta Mathéu, soprano, **Günter Haumer**, barítono y
Roger Vignoles, *piano*
Gedichte von Eduard Mörike (selección) de H. Wolf

5 de abril de 2013

(V) *Amor y humor*

Elizabeth Watts, soprano y **Roger Vignoles**, *piano*
Obras de R. Strauss y H. Wolf

26 de abril de 2013

(VI) *Viena, un siglo después*

Christianne Stotijn, mezzosoprano y **Joseph Breinl**, *piano*
Obras de G. Mahler y A. von Zemlinsky

31 de mayo de 2013

(y VII) *Nuevos lenguajes*

Elena Gragera, mezzosoprano y **Antón Cardó**, *piano*
Obras de A. Schoenberg, H. Eisler, F. Martin y W. Rihm

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló, 77. 28006 Madrid - Entrada libre hasta completar el aforo

www.march.es – musica@march.es

Boletín de música y vídeos en www.march.es/musica/

