

VIERNES TEMÁTICOS

CICLO
HISTORIA DEL LIED
EN SIETE CONCIERTOS

Viernes, 30 de noviembre de 2012

(II) ORIGEN Y ESPLENDOR

VIERNES TEMÁTICOS

CICLO

HISTORIA DEL LIED EN SIETE CONCIERTOS

(II) Origen y esplendor

Hausmusik, dibujo a lápiz de 1827 por Ferdinand Georg Waldmüller. Albertina, Viena.

El arco cronológico que conforman las tres colecciones de Lieder de este programa, separadas por dos periodos de doce años, sintetiza bien el origen y consolidación del género en la primera mitad del siglo XIX. Sobre textos de Alois Jeitteles (1794-1858), *An die ferne Geliebte* (*A la amada lejana*, 1816) de Beethoven es tenido como el primer ciclo de Lied concebido como tal, con la simetría de tonalidades y los temas compartidos como elementos cohesionadores de la serie. En 1828, poco antes de morir, Schubert compuso sus últimas canciones, basadas en poemas de Ludwig Rellstab (1799-1860) y Heinrich Heine (1797-1856) y publicadas póstumamente bajo el título *Schwanengesang* (*Canto del cisne*). Heine sería también el poeta elegido por Schumann para *Dichterliebe* (*Amor de poeta*, 1840), en el que sucesivamente se narra el nacimiento del amor, la lejanía de la amada, la traición al casarse con otro, la desesperación del poeta y el duelo a través del sueño. Tres autores que condensan la rápida gestación del Lied en poco más de dos décadas, erigiéndose como modelos para las siguientes generaciones de compositores.

PROGRAMA

Viernes, 30 de noviembre de 2012

Origen y esplendor

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

Intervalo

20,00 horas. Concierto

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

An die ferne Geliebte Op. 98

1. *Auf dem Hügel sitz ich spähend*

2. *Wo die Berge so blau*

3. *Leichte Segler in den Höhen*

4. *Diese Wolken in den Höhen*

5. *Es kehret der Maien*

6. *Nimm sie him denn, diese Lieder*

4

Robert Schumann (1810-1856)

Dichterliebe Op. 48

1. *Im wunderschönen Monat Mai*

2. *Aus meinen Tränen spriessen*

3. *Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne*

4. *Wenn ich in deine Augen seh*

5. *Ich will meine Seele tauchen*

6. *Im Rhein, im heiligen Strome*

7. *Ich grolle nicht*

8. *Und wüssten's die Blumen, die kleinen*

9. *Das ist ein Flöten und Geigen*

10. *Hör ich das Liedchen klingen*
11. *Ein Jüngling liebt ein Mädchen*
12. *Am leuchtenden Sommermorgen*
13. *Ich hab im Traum geweinet*
14. *Allnächtlich im Traume*
15. *Aus alten Märchen*
16. *Die alten, bösen Lieder*

Franz Schubert (1797-1828)
Schwanengesang D 957 (selección)

8. *Der Atlas*
9. *Ihr Bild*
10. *Das Fischermädchen*
11. *Die Stadt*
12. *Am Meer*
13. *Der Doppelgänger*

Joan Martín-Royo, *barítono*
Roger Vignoles, *piano*

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 aúna música y poesía en una simbiosis perfecta.

6

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.

7

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 Mörike 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 Wagneriana y anti Brahmsiana 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 liederística 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.

8

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 historia del Lied en siete conciertos.

TEXTOS DE LAS OBRAS

LUDWIG VAN BEETHOVEN

An die ferne Geliebte Op. 98 (Alois Jeitteles, 1794-1858)

1. Auf dem Hügel sitz' ich, spähend

Auf dem Hügel sitz' ich, spähend
In das blaue Nebelland,
Nach den fernen Triften sehend,
Wo ich dich, Geliebte, fand.

Weit bin ich von dir geschieden,
Trennend liegen Berg und Tal
Zwischen uns und unserm Frieden,
Unserm Glück und uns'rer Qual.

Ach, den Blick kannst du nicht sehen,
Der zu dir so glühend eilt,
Und die Seufzer, sie verwehen
In dem Raume, der uns teilt.

Will denn nichts mehr zu dir dringen,
Nichts der Liebe Bote sein?
Singen will ich, Lieder singen,
Die dir klagen meine Pein!

Denn vor Liebesklang entweicht
Jeder Raum und jede Zeit,
Und ein liebend Herz erreicht
Was ein liebend Herz geweiht!

2. Wo die Berge so blau

Wo die Berge so blau / Aus dem nebligen Grau
Schauen herein, / Wo die Sonne verglüht,
Wo die Wolke umzieht, / Möchte ich sein!

Dort im ruhigen Tal / Schweigen Schmerzen und Qual.
Wo im Gestein / Still die Primel dort sinnt,
Weht so leise der Wind, / Möchte ich sein!

Hin zum sinnigen Wald / Drängt mich Liebesgewalt,
Innere Pein. / Ach, mich zög's nicht von hier,
Könnt'ich, Traute, bei dir / Ewiglich sein!

A la amada lejana Op. 98

1. Estoy sentado sobre la colina, avistando

*Estoy sentado sobre la colina, avistando
a tierra azul y neblinosa,
contemplando los lejanos pastos
donde, amada mía, te encontré.*

*He partido lejos de ti,
montaña y valle se interponen
entre nosotros y nuestra paz,
nuestra dicha y nuestro dolor.*

*Ay, no puedes ver la mirada
que se apresura ardiente hacia ti,
ni los suspiros que se disipan
en el espacio que nos separa.*

*¿No hay nada más que llegue hasta ti,
nada que sea mensajero del amor?
¡Quiero cantar, cantar canciones,
que te expresen mi aflicción!*

*El tiempo y el espacio parecen
ante los sonos de la canción,
¡y llega a un corazón amante
lo que un corazón amante ha consagrado!*

2. Donde las montañas tan azules

*Donde las montañas tan azules / por entre el gris neblinoso
atisban hacia abajo, / donde el sol se extingue,
donde se ha posado la nube, / ¡allí quisiera estar!*

*Allí, en el valle apacible, / se aquietan el dolor y la aflicción.
Donde en la roca / medita quedamente la primula
y sopla tan suave el viento, / ¡allí quisiera estar!*

*Al bosque melancólico / me empuja la fuerza del amor
y el dolor que en mí habita. / ¡Ay!, nada me arrancaría de aquí.
¡Si pudiera, amada mía, / estar eternamente junto a ti!*

3. Leichte Segler in den Höhen

Leichte Segler in den Höhen,
Und du Bächlein klein und schmal,
Könnt mein Liebchen ihr erspähen,
Grüßt sie mir viel tausendmal.

Seht ihr, Wolken, sie dann gehen
Sinnend in dem stillen Tal,
Laßt mein Bild vor ihr entstehen
In dem luft'gen Himmelssaal.

Wird sie an den Büschen stehen,
Die nun herbstlich falb und kahl,
Klagt ihr, wie mir ist geschehen,
Klagt ihr, Vöglein, meine Qual!

Stille Weste, bringt im Wehen
Hin zu meiner Herzenswahl
Meine Seufzer, die vergehen
Wie der Sonne letzter Strahl.

12

Flüstr' ihr zu mein Liebesflehen,
Laß sie, Bächlein klein und schmal,
Treu in deinen Wogen sehen
Meine Tränen ohne Zahl.

4. Diese Wolken in den Höhen

Diese Wolken in den Höhen,
Dieser Vöglein muntre Zug
Werden dich, o Huldin, sehen.
Nehmt mich mit im leichten Flug!

Diese Weste werden spielen
Scherzend dir um Wang' und Brust,
In den seidnen Locken wühlen.
Teilt' ich mit euch diese Lust!

Hin zu dir von jenem Hügeln
Emsig dieses Bächlein eilt.
Wird ihr Bild sich in dir spiegeln,
Fließ zurück dann unverweilt!

3. Velas ligeras en las alturas

*Velas ligeras en las alturas
y tú, arroyuelo pequeño y angosto,
si pudierais atisbar a mi amada,
llevadle mil saludos de mi parte.*

*Nubes, si la vierais caminar
pensativa por el silencioso valle,
haced que mi imagen se le aparezca
en la etérea sala celestial.*

*Si estuviera junto a los arbustos,
amarillentos y sin hojas ahora en otoño,
contadle con plantos cuál es mi suerte,
contadle, pajarillos, mis tormentos.*

*Suaves vientos de poniente,
llevad a la elegida por mi corazón
mis suspiros, que se apagan
como el último rayo del sol.*

*Susurradle mis súplicas de amor,
déjale, arroyuelo pequeño y angosto,
ver fielmente en tus olas
mis lágrimas sin número.*

4. Estas nubes en las alturas

*Estas nubes en las alturas,
esta alegre bandada de pájaros,
te verán, oh querida mía.
¡Llevadme a mí en volandas!*

*Estos vientos de poniente jugarán
entre bromas junto a tus mejillas y tu pecho,
revolviendo tus bucles de seda.
¡Ojalá tuviera yo ese placer!*

*Hacia ti desde las colinas
avanza presuroso este arroyuelo.
¡Cuando su imagen se refleje en ti,
que a mí vuelva sin demora!*

5. Es kehret der Maien

Es kehret der Maien, es blühet die Au,
Die Lüfte, sie wehen so milde, so lau,
Geschwätzig die Bäche nun rinnen.

Die Schwalbe, die kehret zum wirtlichen Dach,
Sie baut sich so emsig ihr bräulich Gemach,
Die Liebe soll wohnen da drinnen.

Sie bringt sich geschäftig von Kreuz und von Quer
Manch weicherer Stück zu dem Brautbett hieher,
Manch wärmendes Stück für die Kleinen.

Nun wohnen die Gatten beisammen so treu,
Was Winter geschieden, verband nun der Mai
Was liebet, das weißer zu einen.

Es kehret der Maien, es blühet die Au,
Die Lüfte, sie wehen so milde, so lau,
Nur ich kann nicht ziehen von hinnen.

14

Wenn alles, was liebet, der Frühling vereint,
Nur unserer Liebe kein Frühling erscheint,
Und Tränen sind all ihr Gewinnen,
Ja, all ihr Gewinnen.

6. Nimm sie hin denn, diese Lieder

Nimm sie hin denn, diese Lieder,
Die ich dir, Geliebte, sang,
Singe sie dann abends wieder
Zu der Laute süßen Klang!

Wenn das Dämm'rungsrot dann ziehet
Nach dem stillen blauen See,
Und sein letzter Strahl verglühet
Hinter jener Bergeshöh;

Und du singst, was ich gesungen,
Was mir aus der vollen Brust
Ohne Kunstgepräg' erklingen,
Nur der Sehnsucht sich bewußt:

Dann vor diesen Liedern weicht,
Was geschieden uns so weit,
Und ein liebend Herz erreicht,
Was ein liebend Herz geweiht.

5. Vuelve mayo

*Vuelve mayo, los prados florecen,
el aire sopla tan suave y cálido,
los arroyos avanzan con su cháchara.*

*La golondrina vuelve al acogedor tejado
y construye laboriosa su morada nupcial
en la que habitará el Amor.*

*De aquí y de allá trae diligente
delicadas ramitas para su lecho nupcial
y bocaditos calientes para los pequeños.*

*Ahora vive tan fielmente la pareja,
lo que el invierno separó, lo ha unido mayo,
que sabe cómo juntar a los amantes.*

*Vuelve mayo, los prados florecen,
el aire sopla tan suave y cálido,
sólo yo no puedo partir de aquí.*

*Cuando la primavera une cuanto ama,
sólo nuestro amor no sabe de primaveras
y las lágrimas son todo su provecho,
sí, todo su provecho.*

6. Toma estas canciones

*Toma estas canciones
que a ti te canté, amada,
cántalas de nuevo al atardecer
con los suaves sonidos del laúd.*

*Cuando se extienda el arrebol del ocaso
hacia el lago azul y silencioso
y se extinga su último rayo
tras la cima de aquella montaña.*

*Y canta lo que yo he cantado,
lo que resonó en mi pecho henchido
sin esplendores artísticos,
fruto sólo de la nostalgia:*

*al son de estas canciones cede
lo que tanto nos ha separado,
y llega a un corazón amante
lo que un corazón amante ha consagrado.*

ROBERT SCHUMANN

Dichterliebe Op. 48 (Heinrich Heine, 1797-1856)

1. Im wunderschönen Monat Mai

Im wunderschönen Monat Mai, / Als alle Knospen sprangen,
Da ist in meinem Herzen / Die Liebe aufgegangen.

Im wunderschönen Monat Mai, / Als alle Vögel sangen,
Da hab' ich ihr gestanden / Mein Sehnen und Verlangen.

2. Aus meinen Tränen sprießen

Aus meinen Tränen sprießen
Viel blühende Blumen hervor,
Und meine Seufzer werden
Ein Nachtigallenchor.

Und wenn du mich lieb hast, Kindchen,
Schenk' ich dir die Blumen all',
Und vor deinem Fenster soll klingen
Das Lied der Nachtigall.

3. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne

Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne,
Die liebt' ich einst alle in Liebeswonne.
Ich lieb' sie nicht mehr, ich liebe alleine
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine;
Sie selber, aller Liebe Wonne,
Ist Rose und Lilie und Taube und Sonne.
Ich liebe alleine
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine.

4. Wenn ich in deine Augen seh'

Wenn ich in deine Augen seh',
So schwindet all' mein Leid und Weh;
Doch wenn ich küsse deinen Mund,
So werd' ich ganz und gar gesund.

Wenn ich mich lehn' an deine Brust,
Kommt's über mich wie Himmelslust;
Doch wenn du sprichst: ich liebe dich!
So muß ich weinen bitterlich.

Amor de poeta Op. 48

1. En el maravilloso mes de mayo

*En el maravilloso mes de mayo, / cuando brotaban todos los capullos,
entonces en mi corazón / irrumpió el amor.*

*En el maravilloso mes de mayo, / cuando cantaban todos los pájaros,
entonces le confesé a ella / mis anhelos y mis deseos.*

2. De mis lágrimas brotan

*De mis lágrimas brotan
muchas flores radiantes;
mis suspiros se tornan
un coro de ruiseñores.*

*Y si tú me amas, niña,
te regalaré todas las flores,
ante tu ventana sonará
la canción del ruiseñor.*

3. La rosa, el lirio, el sol, la paloma,

*La rosa, el lirio, el sol, la paloma,
a todos amé un día en amorosa dicha.
Ya he dejado de amarlos, amo únicamente
a la pequeña, la delicada, la pura, la única;
ella, delicia de todo amor,
es rosa y es lirio y sol y paloma.
Amo únicamente
a la pequeña, la delicada, la pura, la única.*

4. Cuando miro tus ojos

*Cuando miro tus ojos
desaparecen toda mi pena y mi dolor;
pero cuando beso tu boca
me quedo completamente curado.*

*Cuando me apoyo sobre tu pecho
me invade como una dicha celestial;
pero cuando me dices: ¡te amo!,
entonces debo llorar amargamente.*

5. Ich will meine Seele tauchen

Ich will meine Seele tauchen / In den Kelch der Lilie hinein;
Die Lilie soll klingend hauchen / Ein Lied von der Liebsten mein.

Das Lied soll schauern und beben / Wie der Kuß von ihrem Mund,
Den sie mir einst gegeben / In wunderbar süßer Stund'.

6. Im Rhein, im heiligen Strome

Im Rhein, im heiligen Strome, / Da spiegelt sich in den Well'n
Mit seinem großen Dome, / Das große, heilige Köln.

Im Dom da steht ein Bildnis, / Auf goldnem Leder gemalt;
In meines Lebens Wildnis / Hat's freundlich hineingestrahlt.

Es schweben Blumen und Eng'lein / Um unsre liebe Frau;
Die Augen, die Lippen, die Wänglein, / Die gleichen der Liebsten genau.

7. Ich grolle nicht

Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht,
Ewig verlornes Lieb! Ich grolle nicht.
Wie du auch strahlst in Diamantenpracht
Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht.
Das weiß ich längst.

Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht.
Ich sah dich ja im Traume,
Und sah die Nacht in deines Herzens Raume,
Und sah die Schlang', die dir am Herzen frißt,
Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist.
Ich grolle nicht.

8. Und wüßten's die Blumen, die kleinen

Und wüßten's die Blumen, die kleinen, / Wie tief verwundet mein Herz,
Sie würden mit mir weinen, / Zu heilen meinen Schmerz.

Und wüßten's die Nachtigallen, / Wie ich so traurig und krank,
Sie ließen fröhlich erschallen / Erquickenden Gesang.

Und wüßten sie mein Wehe, / Die goldenen Sternelein,
Sie kämen aus ihrer Höhe, / Und sprächen Trost mir ein.

Sie alle können's nicht wissen, / Nur eine kennt meinen Schmerz;
Sie hat ja selbst zerrissen, / Zerrissen mir das Herz.

5. Quiero sumergir mi alma

Quiero sumergir mi alma / en el cáliz del lirio;
el lirio habrá de entonar / una canción de mi amada.

La canción se estremecerá y temblará / como el beso de su boca
que un día me dio / en una hora maravillosamente dulce.

6. En el Rin, en su bienaventurada corriente

En el Rin, en su bienaventurada corriente, / allí se refleja en sus olas
con su gran catedral / la gran y bienaventurada Colonia.

En la catedral se guarda una imagen / pintada en piel dorada;
en el páramo desolado de mi vida / supuso un amable resplandor.

Flores y ángeles flotan / alrededor de nuestra amada Virgen;
los ojos, los labios, las mejillas / idénticos son a los de mi amada.

7. No te guardo rencor

¡No te guardo rencor, con mi corazón partido,
mi amor perdido para siempre! No te guardo rencor.
Aunque reluces con el resplandor de los diamantes,
ni un rayo atraviesa la noche de tu corazón.
Hace tiempo que lo sé.

No te guardo rencor, con mi corazón partido.
Te vi en un sueño,
y vi la noche en el seno de tu corazón,
y vi la serpiente que te roe el corazón;
vi, amada mía, qué desgraciada eres.
No te guardo rencor.

8. Y si supieran las florecillas

Y si supieran las florecillas / qué profunda era la herida de mi corazón,
llorarían conmigo / para curar mi dolor.

Y si supieran los ruisseños / cuán triste y enfermo estoy,
alegremente entonarían / una canción para reanimarme.

Y si conocieran mi pesar / las doradas estrellas,
vendrían desde lo alto / y me brindarían palabras de consuelo.

Ninguno puede saberlo, / sólo una conoce mi dolor;
es ella la que ha desgarrado, / la que me ha desgarrado el corazón.

9. Das ist ein Flöten und Geigen

Das ist ein Flöten und Geigen, / Trompeten schmetterten darein;
Da tanzt wohl den Hochzeitreigen / Die Herzallerliebste mein.

Das ist ein Klingen und Dröhnen, / Ein Pauken und ein Schalmei'n;
Dazwischen schluchzen und stöhnen / Die lieblichen Engelein.

10. Hör' ich das Liedchen klingen

Hör' ich das Liedchen klingen, / Das einst die Liebste sang,
So will mir die Brust zerspringen / Von wildem Schmerzdrang.

Es treibt mich ein dunkles Sehnen / Hinauf zur Waldeshöh',
Dort löst sich auf in Tränen / Mein übergroßes Weh'.

11. Ein Jüngling liebt ein Mädchen

Ein Jüngling liebt ein Mädchen, / Die hat einen andern erwählt;
Der andre liebt eine andre, / Und hat sich mit dieser vermählt.

Das Mädchen nimmt aus Ärger / Den ersten besten Mann,
Der ihr in den Weg gelaufen; / Der Jüngling ist übel dran.

Es ist eine alte Geschichte, / Doch bleibt sie immer neu;
Und wem sie just passiert, / Dem bricht das Herz entzwei.

12. Am leuchtenden Sommermorgen

Am leuchtenden Sommermorgen
Geh' ich im Garten herum.
Es flüstern und sprechen die Blumen,
Ich aber wandle stumm.

Es flüstern und sprechen die Blumen,
Und schau'n mitleidig mich an:
Sei unserer Schwester nicht böse,
Du trauriger blasser Mann.

13. Ich hab' im Traum geweinet

Ich hab' im Traum geweinet, / Mir träumte, du lägest im Grab.
Ich wachte auf, und die Träne / Floß noch von der Wange herab.

Ich hab' im Traum geweinet. / Mir träumt', du verließest mich.
Ich wachte auf, und ich weinte / Noch lange bitterlich.

Ich hab' im Traum geweinet, / Mir träumte, du wär'st mir noch gut.
Ich wachte auf, und noch immer / Strömt meine Tränenflut.

9. Son flautas y violines

*Son flautas y violines / y un resonar de trompetas;
allí baila el corro nupcial / la más amada por mi corazón.*

*Suenan y retumban / tambores y chirimías;
entre medias gimen y sollozan / los queridos angelitos.*

10. Si oyera sonar la canción

*Si oyera sonar la canción / que un día cantó mi amada,
mi corazón se desgarraría / por la presión salvaje del dolor.*

*Un sombrío anhelo me empuja / hacia lo alto del bosque,
allí se disuelve en lágrimas / mi abrumador dolor.*

11. Un muchacho quiere a una muchacha

*Un muchacho quiere a una muchacha / que ha elegido a otro;
este otro ama a otra / y se ha casado con ella.*

*La muchacha, por despecho, / escogió al primer buen hombre
que se cruzó en su camino; / el muchacho se encuentra muy mal.*

*Es una vieja historia, / pero no cesa de repetirse;
y a quien acaba de pasarle / le parte en corazón en dos.*

12. En la radiante mañana de verano

*En la radiante mañana de verano
paseo por el jardín;
susurran y hablan las flores,
pero yo camino en silencio.*

*Susurran y hablan las flores,
y me observan compasivas:
“No seas malo con nuestra hermana,
hombre pálido y triste”.*

13. He llorado en sueños

*He llorado en sueños, / soñaba que yacías en la tumba.
Me desperté y las lágrimas / seguían cayendo por mis mejillas.*

*He llorado en sueños, / soñaba que me dejabas.
Me desperté y seguí llorando / amargamente mucho tiempo.*

*He llorado en sueños, / soñaba que aún eras buena conmigo.
Me desperté y aún sigue brotando / mi torrente de lágrimas.*

14. Allnächtlich im Traume seh' ich dich

Allnächtlich im Traume seh' ich dich
Und sehe dich freundlich grüßen,
Und laut aufweinend stürz ich mich
Zu deinen süßen Füßen.

Du siehest mich an wehmütiglich
Und schüttelst das blonde Köpfchen;
Aus deinen Augen schleichen sich
Die Perletränenröpfchen.

Du sagst mir heimlich ein leises Wort
Und gibst mir den Strauß von Cypressen.
Ich wache auf, und der Strauß ist fort,
Und 's Wort hab' ich vergessen.

15. Aus alten Märchen winkt es

Aus alten Märchen winkt es / Hervor mit weißer Hand,
Da singt es und da klingt es / Von einem Zauberland;

22 Wo bunte Blumen blühen / Im gold'nen Abendlicht,
Und lieblich duftend glühen, / Mit bräutlichem Gesicht;

Und grüne Bäume singen / Uralte Melodei'n,
Die Lüfte heimlich klingen, / Und Vögel schmetterten drein;

Und Nebelbilder steigen / Wohl aus der Erd' hervor,
Und tanzen luft'gen Reigen / Im wunderlichen Chor;

Und blaue Funken brennen / An jedem Blatt und Reis,
Und rote Lichter rennen / Im irren, wirren Kreis;

Und laute Quellen brechen / Aus wildem Marmorstein.
Und seltsam in den Bächen / Strahlt fort der Widerschein.

Ach, könnt' ich dorthin kommen, / Und dort mein Herz erfreu'n,
Und aller Qual entnommen, / Und frei und selig sein!

Ach! jenes Land der Wonne, / Das seh' ich oft im Traum,
Doch kommt die Morgensonne, / Zerfließt's wie eitel Schaum.

14. Te veo en sueños todas las noches

*Te veo en sueños todas las noches
y te veo saludarme con cariño,
y con sonoro llanto me arrojé
a tus dulces pies.*

*Me miras llena de melancolía
y sacudes la rubia cabecita;
de tus ojos se deslizan
lagrimitas que son como perlas.*

*Me dices en secreto una dulce palabra
y me das una rama del ciprés.
Me despierto y la rama no está,
y la palabra la he olvidado.*

15. Desde antiguas leyendas

*Desde antiguas leyendas / me hace señas una blanca mano;
allí hay música y canciones / de una tierra encantada;*

*allí florecen flores multicolores / con la luz dorada del atardecer,
y relucen amables y fragantes / con su rostro nupcial;*

*y cantan los verdes árboles / melodías de antaño,
las brisas suenan en secreto / y gorjean alegres los pájaros;*

*y figuras neblinosas / ascienden de la tierra
y bailan etéreos corros / formando extraños coros;*

*y azules destellos arden / en todas las ramas y las hojas,
y luces rojas se apresuran / en un círculo revuelto y confuso;*

*y se precipitan sonoros manantiales / desde salvajes rocas de mármol,
y en los arroyos centellean / extrañamente sus reflejos.*

*¡Ah, ojalá pudiera ir hasta allí / y alegrar mi corazón
y liberarme de todos los tormentos / y ser libre y dichoso!*

*¡Ah! A menudo veo en sueños / esta tierra de delicias,
pero al llegar el sol de la mañana / como vana espuma se desvanece.*

16. Die alten, bösen Lieder

Die alten, bösen Lieder, / Die Träume böß' und arg,
Die laßt uns jetzt begraben, / Holt einen großen Sarg.

Hinein leg' ich gar manches, / Doch sag' ich noch nicht, was;
Der Sarg muß sein noch größer, / Wie's Heidelberger Faß.

Und holt eine Totenbahre, / Und Bretter fest und dick;
Auch muß sie sein noch länger, / Als wie zu Mainz die Brück'.

Und holt mir auch zwölf Riesen, / Die müssen noch stärker sein
Als wie der starke Christoph / Im Dom zu Köln am Rhein.

Die sollen den Sarg forttragen, / Und senken ins Meer hinab;
Denn solchem großen Sarge / Gebührt ein großes Grab.

Wißt ihr, warum der Sarg wohl / So groß und schwer mag sein?
Ich senkt auch meine Liebe / Und meinen Schmerz hinein.

24

FRANZ SCHUBERT

Schwanengesang D 957 (Heinrich Heine, 1797-1856)

8. Der Atlas

Ich unglücksel'ger Atlas! Eine Welt,
Die ganze Welt der Schmerzen, muß ich tragen,
Ich trage Unerträgliches, und brechen
Will mir das Herz im Leibe.

Du stolzes Herz, du hast es ja gewollt!
Du wolltest glücklich sein, unendlich glücklich,
Oder unendlich elend, stolzes Herz,
Und jetzo bist du elend.

9. Ihr Bild

Ich stand in dunkeln Träumen / und starrt' ihr Bildnis an,
und das geliebte Antlitz / Heimlich zu leben begann.

Um ihre Lippen zog sich / Ein Lächeln wunderbar,
Und wie von Wehmutstränen / Erglänzte ihr Augenpaar.

Auch meine Tränen flossen / Mir von den Wangen herab –
Und ach, ich kann's nicht glauben, / Daß ich dich verloren hab'!

16. Las viejas y horribles canciones

*Las viejas y horribles canciones, / los malos y horribles sueños,
vamos a enterrarlos ahora, / traed un gran ataúd.*

*Es mucho lo que pondré dentro, / aún no voy a decir qué;
el ataúd debe ser aún mayor / que el barril de Heidelberg.*

*Y traed un féretro de muerto / y tablas gruesas y firmes;
debe ser aún más largo / que el puente de Maguncia.*

*Y traedme también doce gigantes, / que deben ser más fuertes
que el imponente San Cristóbal / de la catedral de Colonia junto al Rin.*

*Habrán de coger el ataúd / y hundirlo en el mar;
porque semejante ataúd / merece una gran tumba.*

*¿Sabéis por qué el ataúd / ha de ser tan grande y pesado?
También hundí con él / mi amor y mis pesares.*

Canto del cisne D 957

8. El Atlas

*¡Yo, desdichado Atlas! Un mundo,
el mundo entero de los dolores debo soportar,
soporto lo insoportable, y el corazón
se partirá dentro de mi cuerpo.*

*¡Tú, altivo corazón, tú lo has querido así!
Quisiste ser feliz, infinitamente feliz,
o infinitamente miserable, altivo corazón,
y ahora eres miserable.*

9. Su imagen

*En medio de oscuros sueños / observé fijamente su retrato,
y ese rostro adorado / misteriosamente cobró vida.*

*Se dibujó en torno a sus labios / una maravillosa sonrisa,
y sus ojos brillaron / como con lágrimas de melancolía.*

*También cayeron lágrimas / por mis mejillas...
¡y, ah, no puedo creer / haberte perdido!*

10. Das Fischermädchen

Du schönes Fischermädchen, / Treibe den Kahn ans Land;
Komm zu mir und setze dich nieder, / Wir kosen Hand in Hand.

Leg an mein Herz dein Köpfchen / Und fürchte dich nicht zu sehr;
Vertraust du dich doch sorglos / Täglich dem wilden Meer.

Mein Herz gleicht ganz dem Meere, / Hat Sturm und Ebb' und Flut,
Und manche schöne Perle / In seiner Tiefe ruht.

11. Die Stadt

Am fernen Horizonte / Erscheint, wie ein Nebelbild,
Die Stadt mit ihren Türmen, / In Abenddämmerung gehüllt.

Ein feuchter Windzug kräuselt / Die graue Wasserbahn;
Mit traurigem Takte rudert / Der Schiffer in meinem Kahn.

Die Sonne hebt sich noch einmal / Leuchtend vom Boden empor,
Und zeigt mir jene Stelle, / Wo ich das Liebste verlor.

12. Am Meer

Das Meer erglänzte weit hinaus
Im letzten Abendscheine;
Wir saßen am einsamen Fischerhaus,
Wir saßen stumm und alleine.

Der Nebel stieg, das Wasser schwoll,
Die Möwe flog hin und wieder;
Aus deinen Augen liebevoll
Fielen die Tränen nieder.

Ich sah sie fallen auf deine Hand,
Und bin aufs Knie gesunken;
Ich hab' von deiner weißen Hand
Die Tränen fortgetrunken.

Seit jener Stunde verzehrt sich mein Leib,
Die Seele stirbt vor Sehnen; –
Mich hat das unglücksel'ge Weib
Vergiftet mit ihren Tränen.

10. La joven pescadora

Tú, hermosa pescadora, / lleva tu bote a tierra;
ven y siéntate a mi lado, / mano con mano nos acariciaremos.

Posa tu cabecita en mi corazón / y no estés demasiado asustada;
pues a diario te confías sin temor / al indómito mar.

Mi corazón es idéntico al mar, / con sus tormentas, flujos y reflujos,
y muchas perlas hermosas / reposan en sus profundidades.

11. La ciudad

En el lejano horizonte / aparece, como una visión borrosa,
la ciudad con sus torres, / envuelta en el crepúsculo.

Un viento húmedo encrespa / las grisáceas aguas;
con triste cadencia rema / el barquero en mi bote.

El sol despunta de nuevo / reluciendo desde el suelo,
y me muestra aquel lugar / donde perdí lo que más amaba.

12. Junto al mar

El mar refulgía a lo lejos
en la última luz del crepúsculo;
estábamos sentados junto a la solitaria casa del pescador,
estábamos sentados solos y en silencio.

La niebla ascendió, las aguas se hincharon,
las gaviotas revoloteaban de un lado a otro;
de tus amorosos ojos
cayeron las lágrimas.

Las vi caer sobre tu mano
y caí de rodillas;
bebí de tu blanca mano
hasta borrar tus lágrimas.

Desde esa hora mi cuerpo se consume,
mi alma muere de deseo;
la funesta mujer
me ha emponzoñado con sus lágrimas.

13. Der Doppelgänger

Still ist die Nacht, es ruhen die Gassen,
In diesem Hause wohnte mein Schatz;
Sie hat schon längst die Stadt verlassen,
Doch steht noch das Haus auf demselben Platz.

Da steht auch ein Mensch und starrt in die Höhe
Und ringt die Hände, vor Schmerzensgewalt;
Mir graust es, wenn ich sein Antlitz sehe, –
Der Mond zeigt mir meine eigne Gestalt.

Du Doppelgänger! du bleicher Geselle!
Was öffst du nach mein Liebesleid,
Das mich gequält auf dieser Stelle
So manche Nacht, in alter Zeit?

13. El doble

*Calma está la noche, las calles en paz,
en esta casa vivía mi amada;
hace mucho que dejó la ciudad,
pero la casa sigue en el mismo lugar.*

*También hay un hombre mirando a lo alto,
sus manos se retuercen de un violento dolor.
Espanto siento al contemplar su rostro:
la luna me muestra mi propia figura.*

*¡Tú, doble, tú, pálido compañero!
¿Por qué remedas mis penas de amor,
que me atormentaron en este lugar,
durante tantas noches, en tiempos pasados?*

TRADUCCIÓN DE LUIS GAGO

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.

JOAN MARTÍN-ROYO

Licenciado en Historia del Arte, estudió composición, piano, violín y fagot en el Conservatorio del Liceo, al tiempo que fue alumno de la soprano Mercè Puntí, ampliando conocimientos con Christa Ludwig, Elisabeth Söderström y Thomas Quasthoff.

Ganador del Tercer Premio del Concurso Viñas, su repertorio comprende papeles en *Il viaggio a Reims* (La Monnaie, Bruselas), *La pietra del paragone* (Regio de Parma/Châtelet, París), *La Cenerentola* (Glyndebourne), *Le nozze di Figaro* (Champs-Élysées, París/Liceo, Barcelona), *Così fan tutte* (Palau de les Arts, Valencia/Champs-Élysées), *Don Giovanni* (Ópera Montecarlo), *Die Zauberflöte* y *Peter Grimes* (ambos en Santiago de Chile), *Werther* (Las Palmas), *Manon* (Liceo) y *La Bohème* (Kommische Oper, Berlín). Ha grabado el CD de arias *Ànima* con la Orquesta del Liceo (Columna Música),

las óperas *Mariana en sombras* y *Adelgaza en tres días* de García Demestres (D+3) y los DVD *La pietra del paragone* (Naïve) y *La pequeña zorrita astuta* (BBC).

Apariciones recientes incluyen los papeles de Fígaro, Papageno y Belcore (en *L'elisir d'amore*) en Barcelona, la *Pasión según San Juan* de Bach en París, *El retablo de Maese Pedro* en Madrid y Toulouse, el *Stabat Mater* de Rossini en Tokyo y el estreno en época contemporánea de *Cristoforo Colombo* de Carnicer en la Maestranza de Sevilla, además de numerosos conciertos como solista. Para las próximas temporadas, cabe destacar su vuelta al Liceu con los papeles de Guglielmo y Mercutio (en *Romeo et Juliette*).

ROGER VIGNOLES

Está actualmente reconocido como uno de los pianistas acompañantes más destacados de la escena internacional. Después de graduarse en música por la Universidad de Cambridge (Magdalene College), se unió a la Royal Opera House como pianista repetidor y completó su formación con Paul Hamburger. Ha acompañado a Kiri Te Kanawa, Elisabeth Söderström, Sir Thomas Allen, Christine Brewer, Brigitte Fassbaender, Dame Felicity Lott y Mark Padmore, entre otros muchos, en salas como el Concertgebouw de Amsterdam, el Carnegie Hall de Nueva York y el Wigmore Hall de Londres.

Su más reciente discografía incluye *Loewe Songs and Ballads* con Florian Boesch y las can-

ciones completas de Strauss para Hyperion. Su grabación de *Winter Words, Holy Sonnets of John Donne* y *Before Life and After* de Britten con Mark Padmore en Harmonia Mundi recibió un Diapason d'Or y el Premio Caecilia en 2009. Durante la temporada 2011-12 destacó su ciclo de canciones en el Wigmore Hall, una gira por Norteamérica con Florian Boesch, una gira europea con Elina Garanca, y clases magistrales en el Reino Unido y otros países.

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, R. Schumann y F. Schubert

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 **Josep 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/

