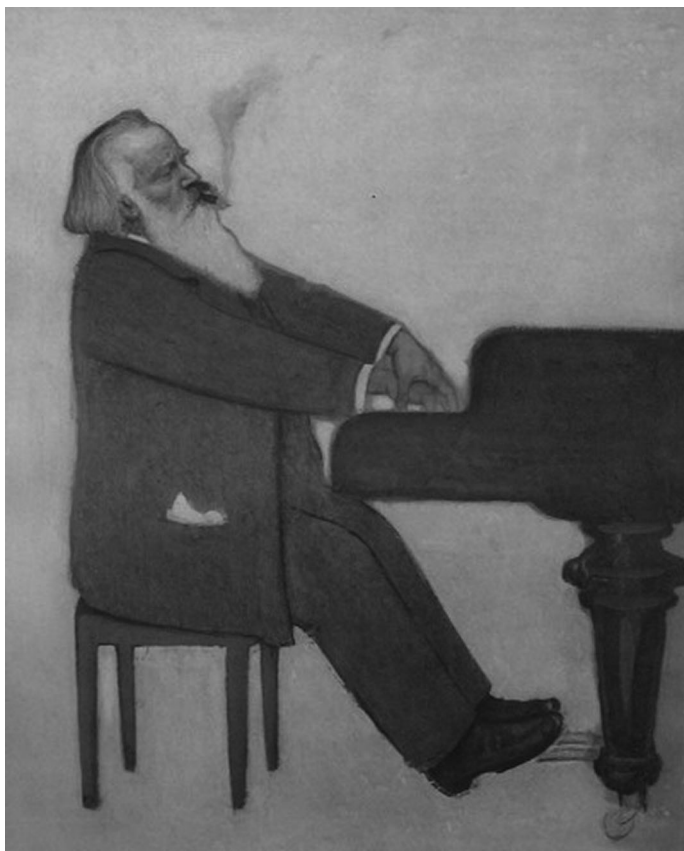

VIERNES TEMÁTICOS

CICLO

HISTORIA DEL LIED EN SIETE CONCIERTOS

(III) La Edad Media romántica

Brahms am Flügel (Brahms al piano), dibujo de Willy von Beckerath fechado en 1896.

Durante la década de 1860, la etapa de su “primera madurez” según los biógrafos de Brahms, se gestaron los quince Lieder o romances que conforman *Die schöne Magelone*, inicialmente publicados en dos colecciones (1865 y 1869). Este ciclo es el primero de la producción brahmsiana, dominada hasta entonces por canciones sueltas. La obra revela, además, la nueva orientación estilística propia de esta etapa con cambios internos de *tempo* y estilo, fuertes contrastes armónicos y una escritura pianística particularmente densa. A partir de poemas de Johann Ludwig Tieck (1773-1853), *Die schöne Magelone* narra una historia de amor entre la bella Magelone y el príncipe Pierre, cuyo origen literario se remonta a la poesía provenzal del siglo XII. El arte de los trovadores, con temáticas amorosas y guerreras, tiene su eco en estos Lieder, al tiempo que el gusto del Romanticismo por el imaginario medieval encuentra en este ciclo uno de los ejemplos más consumados de la literatura musical del siglo XIX.

FUNDACIÓN JUAN MARCH

PROGRAMA

Viernes, 25 de enero de 2013

La Edad Media romántica

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

Intervalo

20,00 horas. Concierto

Johannes Brahms (1833-1897)

Die schöne Magelone Op. 33

1. *Keinen hat es noch gereut*
2. *Traun! Bogen und Pfeil*
3. *Sind es Schmerzen, sind es Freuden*
4. *Liebe kam aus fernen Landen*
5. *So willst du des Armen*
6. *Wie soll ich die Freude*
7. *War es dir, dem diese Lippen bebten*
8. *Wir müssen uns trennen*
9. *Ruhe, Sussliebchen im Schatten*
10. *Verzweiflung: So Tonet Dann Schaumende Wellen*
11. *Wie schnell verschwindet*
12. *Muss es eine Trennung geben*
13. *Geliebter, wo zaudert*
14. *Wie froh und frisch mein Sinn sich hebt*
15. *Treue Liebe dauert lange*

3

En este concierto, la narración extractada de Ludwig Tieck se intercalará entre cada uno de los quince Lieder de Brahms.

Stephan Loges, *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.

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 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.

6

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

JOHANNES BRAHMS

Die Schöne Magelone Op. 33

Romanzen aus L. Tiecks Magelone
(Johann Ludwig Tieck, 1773-1853)

1. Keinen hat es noch gereut

Keinen hat es noch gereut, / Der das Roß bestiegen,
Um in frischer Jugendzeit / Durch die Welt zu fliegen.

Berge und Auen, / Einsamer Wald,
Mädchen und Frauen / Prächtig im Kleide,
Golden Geschmeide, / Alles erfreut ihn mit schöner Gestalt.

Wunderlich fliehen / Gestalten dahin,
Schwärmerisch glühen / Wünsche in jugendlich trunkenem Sinn.

8

Ruhm streut ihm Rosen / Schnell in die Bahn,
Lieben und Kosen, / Lorbeer und Rosen
Führen ihn höher und höher hinan.

Rund um ihn Freuden, / Feinde beneiden,
Erliegend, den Held, / Dann wählt er bescheiden
Das Fräulein, das ihm nur vor allen gefällt.

Und Berge und Felder / Und einsame Wälder
Mißt er zurück. / Die Eltern in Tränen,
Ach, alle ihr Sehnen,
Sie alle vereinigt das lieblichste Glück.

Sind Jahre verschwunden, / Erzählt er dem Sohn
In traulichen Stunden, / Und zeigt seine Wunden,
Der Tapferkeit Lohn. / So bleibt das Alter selbst noch jung,
Ein Lichtstrahl in der Dämmerung.

2. Traun! Bogen und Pfeil

Traun! Bogen und Pfeil / Sind gut für den Feind,
Hülflos alleweil / Der Elende weint;
Dem Edlen blüht Heil, / Wo Sonne nur scheint,
Die Felsen sind steil, / Doch Glück ist sein Freund.

Die Schöne Magelone Op. 33

Romances de Magelone de L. Tieck

1. Nadie ha lamentado nunca

*Nadie ha lamentado nunca / subirse a un caballo
en la flor de la edad / para lanzarse a recorrer el mundo.*

*Montes y llanuras, / bosques solitarios,
muchachas y mujeres / con vestidos espléndidos,
joyas doradas, / todo le deleita con sus hermosas formas.*

*Visiones maravillosas / asoman fugazmente,
arden pasiones desbordantes / en su embriagador espíritu juvenil.*

*Muy pronto la gloria / esparce rosas por su camino,
amor y caricias, / laurel y rosas
lo elevan hacia lo alto sin cesar.*

*Las dichas lo rodean, / los enemigos envidian,
tras sucumbir, al héroe. / Luego, humildemente, elige
a la única muchacha que le gusta de todas.*

*Y montañas y campos / y solitarios bosques
recorre en su regreso. / Sus padres llorosos,
¡ah, cuán grande su añoranza!,
a todos reúne la más dulce de las dichas.*

*Pasados los años, / lo cuenta a su hijo
en íntimas horas, / y muestra sus heridas,
recompensa de su valor. / Así la vejez aún joven se mantiene,
un rayo de luz en medio del ocaso.*

2. ¡Claro que sí! Arco y flecha

*¡Claro que sí! Arco y flecha / son buenos para el enemigo,
el desdichado llora / siempre inútilmente;
la dicha sonrío al noble / dondequiera que brille el sol,
las rocas son escarpadas, / pero su amiga es la fortuna.*

3. Sind es Schmerzen, sind es Freuden

Sind es Schmerzen, sind es Freuden,
Die durch meinen Busen ziehn?
Alle alten Wünsche scheiden,
Tausend neue Blumen blühn.

Durch die Dämmerung der Tränen
Seh' ich ferne Sonnen stehn –
Welches Schmachten! welches Sehnen!
Wag ich's? Soll ich näher gehn?

Ach, und fällt die Träne nieder,
Ist es dunkel um mich her;
Dennoch kömmt kein Wunsch mir wieder,
Zukunft ist von Hoffnung leer.

So schlage denn, strebendes Herz,
So fließet denn, Tränen, herab,
Ach, Lust ist nur tieferer Schmerz,
Leben ist dunkles Grab.

Ohne Verschulden
Soll ich erdulden?
Wie ist's, daß mir im Traum
Alle Gedanken
Auf und nieder schwanken!
Ich kenne mich noch kaum.

O, hört mich, ihr gütigen Sterne,
O höre mich, grünende Flur,
Du, Liebe, den heiligen Schwur:
Bleib' ich ihr ferne,
Sterb' ich gerne.
Ach, nur im Licht von ihrem Blick
Wohnt Leben und Hoffnung und Glück!

3. ¿Son sufrimientos, son alegrías?

¿Son sufrimientos, son alegrías
lo que traspasa mi corazón?
Parten todos los viejos deseos,
mil flores nuevas se abren.

Entre el crepúsculo de mis lágrimas
veo soles lejanos.

¡Qué ansia! ¡Qué anhelo!
¿Me atrevo? ¿Debo acercarme?

Ay, y mientras caen mis lágrimas,
la oscuridad me envuelve;
pero no regresa ningún deseo,
el futuro está vacío de esperanza.

Late, pues, corazón anhelante,
derramaos, pues, lágrimas.
Ah, el placer es sólo un pesar más hondo,
la vida es una tumba oscura.

¿He de sufrir
sin tener culpa?
¿Cómo es que en mis sueños
todos mis pensamientos
se agitan de arriba abajo?
Ya apenas me conozco.

Oídme, estrellas bondadosas,
óyeme, campo verdeante,
y tú, Amor, escucha este sacro juramento:
si he de estar lejos de ella,
con gusto moriré.
¡Ah, sólo a la luz de su mirada
moran vida y esperanza y dicha!

4. Liebe kam aus fernen Landen

Liebe kam aus fernen Landen
Und kein Wesen folgte ihr,
Und die Göttin winkte mir,
Schlang mich ein mit süßen Banden.

Da begann ich Schmerz zu fühlen,
Tränen dämmerten den Blick:
"Ach! was ist der Liebe Glück,"
Klagt' ich, "wozu dieses Spielen?"

"Keinen hab' ich weit gefunden,"
Sagte lieblich die Gestalt,
"Fühle du nun die Gewalt,
Die die Herzen sonst gebunden."

Alle meine Wünsche flogen
In der Lüfte blauen Raum,
Ruhm schien mir ein Morgentraum,
Nur ein Klang der Meereswogen.

Ach! wer löst nun meine Ketten?
Denn gefesselt ist der Arm,
Mich umfliegt der Sorgen Schwarm;
Keiner, keiner will mich retten?

Darf ich in den Spiegel schauen,
Den die Hoffnung vor mir hält?
Ach, wie trügend ist die Welt!
Nein, ich kann ihr nicht vertrauen.

O, und dennoch laß nicht wanken,
Was dir nur noch Stärke gibt,
Wenn die Einz'ge dich nicht liebt,
Bleib nur bitterer Tod dem Kranken.

4. Llegó el amor de lejanas tierras

*Llegó el amor de lejanas tierras
y ninguna criatura le siguió,
y el dios me hizo señas
y me ató con dulces nudos.*

*Entonces empecé a sentir dolor,
las lágrimas empañaron mi mirada.
“¡Ah! ¿Qué es la dicha del amor?”,
me lamenté. “¿A qué viene este juego?”*

*“A nadie he visto en leguas”,
dijo dulcemente la visión,
“siente ahora la fuerza
que un día unió los corazones”.*

*Volaron todos mis deseos
en el azul dominio de las brisas,
la gloria me pareció un sueño matutino,
sólo un rumor de las olas del mar.*

*¡Ay! ¿Quién soltará mis cadenas?
Porque mi brazo está apresado,
un enjambre de pesares me rodea.
¿Nadie, nadie va a salvarme?*

*¿Puedo mirar el espejo
que ante mí me muestra la esperanza?
¡Ah, qué engañoso es el mundo!
No, no puedo confiar en él.*

*Aun así, no dejes que vacile
lo único que todavía te brinda fuerzas;
si tu única amada no te ama,
al enfermo sólo le resta la amarga muerte.*

5. So willst du des Armen

So willst du des Armen / Dich gnädig erbarmen?
So ist es kein Traum?
Wie rieseln die Quellen, / Wie tönen die Wellen,
Wie rauschet der Baum!

Tief lag ich in bängen / Gemäuern gefangen,
Nun grüßt mich das Licht!
Wie spielen die Strahlen! / Sie blenden und malen
Mein schüchtern Gesicht.

Und soll ich es glauben? / Wird keiner mir rauben
Den köstlichen Wahn?
Doch Träume entschweben, / Nur lieben heißt leben;
Willkommene Bahn!

Wie frei und wie heiter! / Nicht eile nun weiter,
Den Pilgerstab fort!
Du hast überwunden, / Du hast ihn gefunden,
Den seligsten Ort!

14

6. Wie soll ich die Freude

Wie soll ich die Freude,
Die Wonne denn tragen?
Daß unter dem Schlagen
Des Herzens die Seele nicht scheide?

Und wenn nun die Stunden
Der Liebe verschwunden,
Wozu das Gelüste,
In trauriger Wüste
Noch weiter ein lustleeres Leben zu ziehn,
Wenn nirgend dem Ufer mehr Blumen erblühn?

Wie geht mit bleibehangnen Füßen
Die Zeit bedächtig Schritt vor Schritt!
Und wenn ich werde scheiden müssen,
Wie federleicht fliegt dann ihr Tritt!

5. *¿Te compadecerás?*

¿Te compadecerás / misericordiosamente del enfermo?

¿No es un sueño entonces?

*¿Cómo susurran los manantiales, / cómo suenan las olas,
cómo murmura el árbol!*

En profunda prisión yacía atrapado, / entre muros temibles.

¡Ahora me saluda la luz!

*¿Cómo juegan los rayos! / Deslumbran y colorean
mi tímido rostro.*

*¿Y habré de creerlo? / ¿No va a robarme nadie
esta deliciosa ilusión?*

*Pero los sueños desaparecen, / sólo amar es vivir:
¡qué grato camino!*

*¡Cuán libre y sereno! / Deja de apresurarte,
¡fuera el bastón de peregrino!*

*¡Has vencido, / lo has encontrado:
el lugar más dichoso!*

6. *¿Cómo podré soportar la dicha?*

*¿Cómo podré soportar la dicha,
los placeres,*

*para que no parta mi alma
bajo los latidos del corazón?*

*Y si ya se han desvanecido
las horas del amor,*

*¿por qué esa ansia de seguir prolongando
una vida vacía de placeres*

en un sombrío desierto

cuando han dejado de crecer flores en la orilla?

*¡Cuán acompasadamente pasa el tiempo,
paso a paso, con pies cargados de plomo!*

Pero cuando tengo que partir,

¡cuán ligeras vuelan sus zancadas!

Schlage, sehnsüchtige Gewalt,
In tiefer, treuer Brust!
Wie Lautenton vorüberhallt,
Entflieht des Lebens schönste Lust.
Ach, wie bald
Bin ich der Wonne mir kaum noch bewußt.

Rausche, rausche weiter fort,
Tiefer Strom der Zeit,
Wandelst bald aus Morgen Heut,
Gehst von Ort zu Ort;
Hast du mich bisher getragen,
Lustig bald, dann still,
Will es nun auch weiter wagen,
Wie es werden will.

16
Darf mich doch nicht elend achten,
Da die Einz'ge winkt,
Liebe läßt mich nicht verschmachten,
Bis dies Leben sinkt!
Nein, der Strom wird immer breiter,
Himmel bleibt mir immer heiter,
Fröhlichen Runderschlags fahr' ich hinab,
Bring' Liebe und Leben zugleich an das Grab.

7. War es dir, dem diese Lippen bebten

War es dir, dem diese Lippen bebten,
Dir der dargebotne süße Kuß?
Gibt ein irdisch Leben so Genuß?
Ha! wie Licht und Glanz vor meinen Augen schwebten,
Alle Sinne nach den Lippen strebten!

In den klaren Augen blinkte
Sehnsucht, die mir zärtlich winkte,
Alles klang im Herzen wider,
Meine Blicke sanken nieder,
Und die Lüfte tönnten Liebeslieder!

*¡Late, fuerza anhelante,
en lo hondo de mi corazón fiel!
Igual que se desvanece el sonido del laúd,
así se disipan los más hermosos placeres de la vida.
Ah, qué pronto
seré apenas consciente de esta dicha.*

*Avanza, no dejes de avanzar,
honda corriente del tiempo,
pronto cambias el mañana en el hoy,
vas de un lugar a otro;
hasta aquí me has traído,
ora alegre, ora silenciosa,
ahora quiero aventurarme más allá,
pase lo que pase.*

*Pero por desdichado no puedo tenerme,
porque mi única amada me hace señas,
y el amor no me dejará consumirme
hasta que mi vida se apague.
No, la corriente no cesa de crecer,
el cielo permanece para mí siempre sereno.
Con alegres remadas sigo bajando por el río,
y al tiempo llevo vida y amor junto a la tumba.*

7. ¿Temblaron estos labios por ti?

*¿Temblaron estos labios por ti,
a quien iba destinado este dulce beso?
¿Existe un placer tal en esta tierra?
¡Ah, cómo flotaron la luz y el resplandor ante mis ojos,
todos mi sentidos ansiaron esos labios!*

*En esos claros ojos brillaba
un deseo que me hizo señas tiernamente,
todo resonó en mi corazón,
bajé la vista,
¡y las brisas entonaron canciones de amor!*

Wie ein Sternenpaar
Glänzten die Augen, die Wangen
Wiegten das goldene Haar,
Blick und Lächeln schwangen
Flügel, und die süßen Worte gar
Weckten das tiefste Verlangen;
O Kuß, wie war dein Mund so brennend rot!
Da starb ich, fand ein Leben erst im schönsten Tod.

8. Wir müssen uns trennen

Wir müssen uns trennen,
Geliebtes Saitenspiel,
Zeit ist es, zu rennen
Nach dem fernen, erwünschten Ziel.

Ich ziehe zum Streite,
Zum Raube hinaus,
Und hab' ich die Beute,
Dann flieg' ich nach Haus.

Im rötlichen Glanze
Entflieh' ich mit ihr,
Es schützt uns die Lanze,
Der Stahlharnisch hier.

Kommt, liebe Waffenstücke,
Zum Scherz oft angetan,
Beschirmt jetzt mein Glücke
Auf dieser neuen Bahn!

Ich werfe mich rasch in die Wogen,
Ich grüße den herrlichen Lauf,
Schon mancher ward niedergezogen,
Der tapfere Schwimmer bleibt oben auf.

Ha! Lust zu vergeuden
Das edele Blut!
Zu schützen die Freude,
Mein köstliches Gut!
Nicht Hohn zu erleiden,
Wem fehlt es an Mut?

Tus ojos relucieron
como estrellas gemelas, tus mejillas
mecieron tu cabello dorado,
miradas y sonrisas agitaron
sus alas y tus dulces palabras
despertaron el más hondo deseo.
¡Oh, beso, qué ardientemente roja era tu boca!
Allí morí, y sólo encontré la vida en la más hermosa de las muertes.

8. Debemos separarnos

Debemos separarnos,
querido laúd,
es hora de apresurarse
hacia el lejano destino deseado.

Me apresto a la batalla,
al saqueo,
y cuando tenga el botín,
entonces raudo regresaré a casa.

Con el fulgor rojizo
me escaparé con ella,
nos protegerán esta lanza
y este arnés de acero.

¡Venid, queridas armas,
tantas veces puestas como un juego,
proteged mi felicidad
en este nuevo camino!

Presto me lanzo a las olas,
saludo su espléndido curso,
muchos sucumbieron bajo el agua,
pero el valeroso nadador se mantiene a flote.

¡Ah, qué placer derrochar
la noble sangre!
¡Proteger la dicha,
mi bien tanpreciado!
¿A quién le falta el valor
antes que sufrir el desprecio?

Senke die Zügel,
Glückliche Nacht!
Spanne die Flügel,
Daß über ferne Hügel
Uns schon der Morgen lacht!

9. Ruhe, Süßliebchen, im Schatten

Ruhe, Süßliebchen, im Schatten
Der grünen, dämmernden Nacht:
Es säuselt das Gras auf den Matten,
Es fächelt und kühlt dich der Schatten
Und treue Liebe wacht.
Schlafe, schlaf ein,
Leiser rauscht der Hain –
Ewig bin ich dein.

20

Schweigt, ihr versteckten Gesänge,
Und stört nicht die süßeste Ruh'!
Es lauschet der Vögel Gedränge,
Es ruhen die lauten Gesänge,
Schließ, Liebchen, dein Auge zu.
Schlafe, schlaf ein,
Im dämmernden Schein,
Ich will dein Wächter sein.

Murmelt fort, ihr Melodien,
Rausche nur, du stiller Bach.
Schöne Liebesphantasien
Sprechen in den Melodien,
Zarte Träume schwimmen nach.
Durch den flüsternden Hain
Schwärmen goldne Bienelein
Und summen zum Schlummer dich ein.

*¡Afloja las riendas,
noche dichosa!
¡Extiende tus alas
para que sobre las lejanas colinas
nos muestre su sonrisa la mañana!*

9. Descansa, cariñito, en la sombra

*Descansa, cariñito, en la sombra
de la verde y declinante noche;
Susurra la hierba en las praderas,
la sombra te abanica y te refresca
y vela el verdadero amor.
Duerme, duérmete,
más suave es el murmullo de los árboles,
soy eternamente tuyo.*

*¡Callad, canciones escondidas,
y no perturbéis el más dulce reposo!
Las bandadas de pájaros escuchan,
sus sonoros cánticos se apagan,
cierra los ojos, amor mío.
Duerme, duerme,
a la luz del crepúsculo,
quiero velar por ti.*

*Seguid murmurando, melodías,
susurra, arroyo silencioso.
Hermosas fantasías de amor
hablan en esas melodías,
suaves sueños nadan tras ellas.
Por el bosque susurrante
pululan abejitas doradas
para que su zumbido te adormezca*

10. Verzweiflung

So tönet denn, schäumende Wellen,
Und windet euch rund um mich her!
Mag Unglück doch laut um mich bellen,
Erbost sein das grausame Meer!

Ich lache den stürmenden Wettern,
Verachte den Zorngrimm der Flut;
O, mögen mich Felsen zerschmettern!
Denn nimmer wird es gut.

Nicht klag' ich, und mag ich nun scheitern,
Im wäßrigen Tiefen vergehn!
Mein Blick wird sich nie mehr erheitern,
Den Stern meiner Liebe zu sehn.

So wälzt euch bergab mit Gewittern,
Und raset, ihr Stürme, mich an,
Daß Felsen an Felsen zersplittern!
Ich bin ein verlorener Mann.

22

11. Wie schnell verschwindet

Wie schnell verschwindet / So Licht als Glanz,
Der Morgen findet / Verwelkt den Kranz,

Der gestern glühte / In aller Pracht,
Denn er verblühte / In dunkler Nacht.

Es schwimmt die Welle / Des Lebens hin,
Und färbt sich helle, / Hat's nicht Gewinn;

Die Sonne neiget, / Die Röte flieht,
Der Schatten steigt / Und Dunkel zieht.

So schwimmt die Liebe / Zu Wüsten ab,
Ach, daß sie bliebe / Bis an das Grab!

Doch wir erwachen / Zu tiefer Qual:
Es bricht der Nachen, / Es löscht der Strahl.

Vom schönen Lande / Weit weggebracht
Zum öden Strande, / Wo um uns Nacht.

10. Desesperación

*¡Resonad, espumosas olas,
y enroscaos hasta envolverme!
¡Ruja con estruendo la desgracia a mi alrededor
y enfurézcase la mar cruel!*

*Me río de las furibundas tempestades,
desprecio la violencia iracunda de la mar.
¡Oh, ojalá las rocas me hicieran pedazos!
Porque nunca nada irá ya bien.*

*¡No me lamentaré, aunque me hunda
y perezca en las profundas aguas!
Mi vista no sentirá nunca mayor regocijo
al contemplar la estrella de mi amor.*

*¡Rodad con estrépito montaña abajo,
y arrojadme vuestro furor, tormentas,
para que las rocas choquen y se partan!
Soy un hombre perdido.*

11. Cuán rápidos se desvanecen

*Cuán rápidos se desvanecen / el fulgor y la luz,
la mañana encuentra / la corona marchita*

*que ayer refulgía / en todo su esplendor,
porque se marchitó / en la lóbrega noche.*

*La ola de la vida / avanza sin cesar,
brillantes son sus colores, / de nada le sirve;*

*el sol se pone, / el arrebol se pierde,
surgen las sombras / y se extiende la oscuridad.*

*Así el amor / se aleja a los desiertos.
¡Ah, ojalá permaneciese / hasta la tumba!*

*Pero nos despertamos / a un hondo sufrimiento:
la barca se rompe, / la luz se extingue,*

*llevados muy lejos / de nuestra hermosa tierra
hasta una orilla desierta / donde la noche nos envuelve.*

12. Muß es eine Trennung geben

Muß es eine Trennung geben,
Die das treue Herz zerbricht?
Nein, dies nenne ich nicht leben,
Sterben ist so bitter nicht.

Hör' ich eines Schäfers Flöte,
Härme ich mich inniglich,
Seh' ich in die Abendröte,
Denk' ich brünstiglich an dich.

Gibt es denn kein wahres Lieben?
Muß denn Schmerz und Trennung sein?
Wär' ich ungeliebt geblieben,
Hätt' ich doch noch Hoffnungsschein.

Aber so muß ich nun klagen:
Wo ist Hoffnung, als das Grab?
Fern muß ich mein Elend tragen,
Heimlich bricht das Herz mir ab.

13. Sulima

Geliebter, wo zaudert / Dein irrender Fuß?
Die Nachtigall plaudert / Von Sehnsucht und Kuß.

Es flüstern die Bäume / Im goldenen Schein,
Es schlüpfen mir Träume / Zum Fenster hinein.

Ach! kennst du das Schmachten / Der klopfenden Brust?
Dies Sinnen und Trachten / Voll Qual und voll Lust?

Beflügle die Eile / Und rette mich dir,
Bei nächtlicher Weile / Entfliehn wir von hier.

Die Segel, sie schwellen, / Die Furcht ist nur Tand:
Dort, jenseit den Wellen / Ist väterlich Land.

Die Heimat entfliehet, / So fahre sie hin!
Die Liebe, sie ziehet / Gewaltig den Sinn.

12. ¿Debe haber una separación?

¿Debe haber una separación
que rompa el corazón fiel?
No, a esto no lo llamo vivir,
morir no es tan amargo.

Cuando oigo la flauta de un pastor,
todo mi ser se angustia,
cuando contemplo el arbol,
en ti pienso ardientemente.

¿No hay entonces amor verdadero?
¿Debe haber siempre dolor y separación?
Si no hubiera sido amado,
aún tendría un rayo de esperanza.

Pero así debo ahora lamentarme:
¿dónde está la esperanza sino en la tumba?
Lejos debo soportar mi desdicha,
en secreto se me parte el corazón.

13. Sulima

Amado, ¿dónde se demoran / tus pasos errantes?
El ruiseñor habla / de anhelos y besos.

Susurran los árboles / bajo la luz dorada,
hasta mí se deslizan los sueños / por la ventana.

¡Ah! ¿Conoces las ansias / de mi palpitante corazón?
¿Estas cavilaciones y anhelos / llenas de tormentos y placeres?

Echa a volar tu prisa / y rescátame,
huyamos de aquí / arropados por la noche.

Las velas se inflan, / tus temores son nimios:
allí, más allá de las olas, / está la tierra de tus padres.

Mi patria se desvanece, / ¡vayamos allí!
La fuerza del amor / arrastra mis pensamientos.

Horch! wohlklingend / Die Wellen im Meer,
Sie hüpfen und springen / Mutwillig einher,

Und sollten sie klagen? / Sie rufen nach dir!
Sie wissen, sie tragen / Die Liebe von hier.

14. Wie froh und frisch mein Sinn sich hebt

Wie froh und frisch mein Sinn sich hebt,
Zurückbleibt alles Bangen,
Die Brust mit neuem Mute strebt,
Erwacht ein neu Verlangen.

Die Sterne spiegeln sich im Meer,
Und golden glänzt die Flut.
Ich rannte taumelnd hin und her,
Und war nicht schlimm, nicht gut.

26

Doch niedergezogen
Sind Zweifel und wankender Sinn;
O tragt mich, ihr schaukelnden Wogen,
Zur längst ersehnten Heimat hin.

In lieber, dämmernder Ferne,
Dort rufen heimische Lieder,
Aus jeglichem Sterne
Blickt sie mit sanftem Auge nieder.

Ebne dich, du treue Welle,
Führe mich auf fernen Wegen
Zu der vielgeliebten Schwelle,
Endlich meinem Glück entgegen!

*¡Escucha! Qué sensuales suenan / las olas en el mar,
saltan y brincan / maliciosamente a nuestro alrededor.*

*¿Y por qué habrían de lamentarse? / ¡Están llamándote!
Saben que de aquí / se llevan el amor.*

14. Qué alegre y fresco se eleva mi espíritu

*Qué alegre y fresco se eleva mi espíritu,
atrás quedan todos los temores,
un nuevo valor alienta en mi pecho,
despierta un nuevo deseo.*

*Las estrellas se reflejan en el mar
y doradas refulgen las aguas.
Corrí tambaleándome de acá para allá,
y no fue ni malo ni bueno.*

*Pero me abruman dudas
y pensamientos vacilantes;
llevadme, balanceantes olas,
al país tanto tiempo anhelado.*

*En la amada lejanía del ocaso
llaman las canciones del hogar,
desde cada estrella
ella observa con su dulce mirada.*

*¡Cálmate, ola fiel,
condúceme por lejanos caminos
al umbral tan amado,
por fin al encuentro de mi dicha!*

15. Treue Liebe dauert lange

Treue Liebe dauert lange,
Überlebet manche Stund',
Und kein Zweifel macht sie bange,
Immer bleibt ihr Mut gesund.

Dräuen gleich in dichten Scharen,
Fordern gleich zum Wankelmut
Sturm und Tod, setzt den Gefahren
Lieb' entgegen treues Blut.

Und wie Nebel stürzt zurücke,
Was den Sinn gefangen hält,
Und dem heitern Frühlingsblicke
Öffnet sich die weite Welt.

Errungen,
Bezwungen
Von Lieb' ist das Glück,
Verschwunden
Die Stunden,
Sie fliehen zurück;
Und selige Lust,
Sie stillt,
Erfüllet
Die trunkene, wonneklopfende Brust;
Sie scheide
Von Leide
Auf immer,
Und nimmer
Entschwinde die liebliche, selige, himmlische Lust!

15. Largo tiempo dura el amor fiel

*Largo tiempo dura el amor fiel,
sobrevive muchas horas,
ninguna duda le hace inquietarse,
jamás decrece su coraje.*

*Aunque al tiempo lo amenazaran
densas hordas de tormenta y muerte
exigiendo veleidad, el amor haría frente
a los peligros con su sangre fiel.*

*Y como niebla se dispersarían
los que mantuvieran el espíritu preso,
y el vasto mundo se abriría
a la alegre mirada de la primavera.*

*¡Se alcanza,
se conquista
con el amor la dicha,
las horas,
desvanecidas,
se retiran;
y el dichoso deleite
apacigua,
llena
el pecho ebrio y palpitante de dicha;
se separa
del sufrimiento
para siempre,
y nunca
se aleja el dulce, venturoso, celestial placer!*

STEPHAN LOGES

Nacido en Dresde, fue el ganador de la Wigmore Hall International Song Competition de 1999. Ha ofrecido recitales en salas de todo el mundo, incluyendo el Wigmore Hall de Londres, el Carnegie Hall de Nueva York, el Concertgebouw de Amsterdam, el Klavierfestival de Ruhr, La Monnaie de Bruselas, el Festival de Schleswig-Holstein y la Vocal Arts Series en Washington con los pianistas Roger Vignoles, Simon Lepper, Alexander Schmalcz y Eugene Asti. En España ha actuado en Santiago de Compostela. Ha cantado con numerosas orquestas, tales como: Sinfónica de Melbourne, Sinfónica de Londres, Sinfónica de la Radio Sueca, Gewandhaus de Leipzig, Nacional de Rusia, Tonhalle de Zurich, así como con The English Concert, Gabrieli Consort y la Academy of Ancient Music, entre otras. También ha actuado en la Staatsoper de Berlín, el Co-

vent Garden de Londres, la Opera North y en el Festival de Edimburgo. Sus proyectos actuales y futuros incluyen *Alfonso und Estrella* de Schubert con la Orquesta Mozarteum de Salzburgo e Ivor Bolton (Viena), la *Misa en Si menor* de Bach con The English Concert (Leipzig), la *Pasión según San Mateo* con la Handel and Haydn Society de Boston, *Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz* de Haydn con la Orquesta Filarmónica de Bergen, el *Requiem* de Bruckner con la Northern Sinfonia y Thomas Zehetmair, la *Misa de Coronación* de Mozart y el *Stabat Mater* de Haydn con el Ensemble Orchestral de París y Fabio Biondi; *Imeneo* y el *Mesías* de Haendel, ambos con la Academy of Ancient Music y un recital en el Wigmore Hall.

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.

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.

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 **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/

VIERNES TEMÁTICOS

CICLO
HISTORIA DEL LIED
EN SIETE CONCIERTOS

Viernes, 25 de enero de 2013

(III) LA EDAD MEDIA
ROMÁNTICA