

GUSTAV MAHLER

“DAS LIED VON DER ERDE”

FUNDACIÓ STUDIUM AUREUM
TEMPORADA 2023-24, CONCERT NÚM. 2

GUSTAV MAHLER 1860-1911

DAS LIED VON DER ERDE

(LA CANÇÓ DE LA TERRA)

GUSTAV MAHLER / HANS BETHGE / ARNOLD SCHÖENBERG. UNIVERSAL EDITION A. G.

VERSÍÓ PER A MEZZO-SOPRANO, TENOR I ORQUESTRA DE CAMBRA

- **DAS TRINKLIED VOM JAMMER ERDE** (CANT BÀQUIC DEL DOLOR DE LA TERRA)
- **DER EINSAME IM HERBST** (EL SOLITARI A LA TARDOR)
- **VON DER JUGEND** (DE LA JOVENTUT)
- **VON DER SCHÖNHEIT** (DE LA BELLESA)
- **DER TRUNKENE IM FRÜHLING** (EL BORRATXO A LA PRIMAVERA)
- **DER ABSCHIED** (L'ÀDEU)

STUDIUM AUREUM

MARTA INFANTE; MEZZO-SOPRANO

ANTONIO ARAGÓN; TENOR

INSTRUMENTISTES:

VIOLÍ PRIMER: RAMON ANDREU

VIOLÍ SEGON: BERNAT MARTÍ

VIOLA: M JOSÉ GÓMEZ DE LA VEGA

VIOLONCEL: DMITRY STRUCHKOV

CONTRABAIX: ANNA ENDZELM

FLAUTA: PERE SANSÓ

OBOÈ I COR ANGLÉS: JOAN RODRIGUEZ

CLARINETS: JOAN SEMPERE

FAGOT: XIMO MORALES

TROMPA: FRANCISCO BERTOMEU

PIANO: NOEMÍ DALMAU

HARMÒNIUM / CELESTA: PEDRO AGUILÓ

PERCUSSIÓ: JOAN CAMPOMAR I JOSEP DEVESA

DIRECTOR:

CARLES PONSETI VERDAGUER

XERRADA INTRODUCTÒRIA AL CONCERT:

MERCÈ PONS; COMPOSITORA

AGRAÏM LA CESSIÓ DESINTERESSADA DE LA CELESTA A MIQUEL ESTELRICH

NO ESTÀ PERMÈS L'ENREGISTRAMENT D'ÀUDIO O VÍDEO DEL CONCERT SENSE AUTORITZACIÓ PRÈVIA.
ÉS PREGA DESCONNECTAR EL TELÈFON MÒBIL.

NO ESTÁ PERMITIDA LA GRABACIÓN DE AUDIO O VÍDEO DEL CONCIERTO SIN AUTORIZACIÓN PREVIA.
POR FAVOR DESCONECTE SU TELÉFONO MÓVIL.

"La cançó de la terra"

Carles Ponseti Verdaguer

Una de les fons més fiables sobre Mahler és el llibre que va escriure el seu deixeble i amic Bruno Walter. Encara que subjectiu per la gran influència que Mahler va tenir en la seva vida, Bruno Walter és un testimoni de primera mà i ens servirà per intentar ubicar-nos en el món del compositor.

"Tots els que hagin conegut Mahler recordaran com la seva expressió passava bruscament de l'alegria a la tristesa, com si de sobte es reproxés a si mateix l'haver oblidat inconscientment alguna pena. Al principi no vaig saber discernir quin era l'origen d'aquells accessos depressius que, sense remetre mai totalment, es van fer, però, menys freqüents en els últims anys de la seva vida, després vaig acabar comprenent que una consciència aguda del sofriment del nostre món pujava a onades glacials del més profund de si mateix i s'apoderava del seu esperit. «Que sinistres tenebres s'amaguen sota l'existència!», em va dir un dia amb una profunda emoció, i el seu aspecte descompost reflectia encara els turments dels que sortia amb dificultat. I va continuar, evocant amb veu entretallada el tràgic dilema de la condició humana.

«D'on venim? On anem? És veritat, com diu Schopenhauer, que he desitjat realment viure abans de ser concebut? Per què em crec lliure, mentre la meua personalitat m'empresona com un calabós? Per a què serveixen aquests patiments? Com la crueltat i el mal poden ser l'obra d'un Déu misericordiós? Ens revelarà per fi la mort el sentit de la vida?»

La desolació, la sorpresa, l'horror, sorgien en una efervescència de paraules anàlogues; semblava realment un guèiser. Els esgotadors esforços que feia per penetrar en el sentit de l'existència mai li aportaven repòs. Sens dubte la seva activitat incansable el distreia d'aquests pensaments; el seu sentit de l'humor l'ajudava a rebutjar aquest pes, i el continu interès que manifestava per totes les qüestions intel·lectuals li donava forces i l'ajudava a apaivagar la set inextingible de saber i de comprendre. Malgrat tot, el seu esperit mai aconseguia escapar a aquesta qüestió que el torturava: per què? Era l'impuls definitiu de la seva activitat creadora. Cada obra era una nova temptativa per contestar aquesta pregunta i, fins i tot, quan hi havia contestat, el vell i insaciable desig sorgia de nou. El mateix caràcter de la seva naturalesa el feia incapaç de mantenir-se en una posició filosòfica definitiva; en ell cap convicció aconseguia imposar-se de forma duradora. La impulsivitat dominava la seva vida i el seu treball, cap conquesta espiritual estava per tant assegurada. Tot -la vida, l'art, les relacions personals- es renovava cada dia; la satisfacció de sentir que s'avança progressivament i que es treu partit de l'experiència li era negada. Cada dia que passava veia que tornaven a començar la lluita i el sacrifici ... "

Sobre Gustav Mahler s'ha parlat molt, s'han escrit molts de llibres i articles, s'han fet pel·lícules i documentals, s'ha imprès moneda i una llarga llista de coses.

Viena en aquella època (la transició del segle XIX al XX) era un dels centres més importants culturalment parlant, una ciutat que es resistia a reconèixer la decadència del seu status, que volia conservar la "bona vida" representada pels valsos de la família Strauss, i que va veure el naixement d'una nova manera d'entendre l'art i rompre amb el passat. El temps i l'espai de Mahler foren aquests, una ciutat i un temps per compartir vivències i esdeveniments amb personatges famosos i més que rellevants dins el món de la música, la pintura, la literatura, la ciència. Viena fou el bressol de multitud de tendències que s'expandiren arreu del món. Viena fou la ciutat en la qual per poder dirigir l'òpera, un jueu va haver de convertir-se al catolicisme i deu anys després renunciar cansat de lluitar.

No podem entendre la música de Mahler sense conèixer la seva vida i les vivències que la marcaren. En Mahler es dona la personalitat musical més forta que coneixem en el sentit que la seva música és la seva vida. Per expressar-se crea un llenguatge propi i personal que el distingeix de tots els altres compositors, no és únicament una estètica, una filosofia sonora o un món nou de sensacions. Precisament és una evidència del seu present, del darrer romanticisme i del nou expressionisme entesos com un llenguatge sense sortida, perquè aquest llenguatge és ell mateix i no podria ser d'un altra persona.

Qualsevol altre podria fer servir el seu llenguatge i la seva estètica però estarien buits de contingut. Tan sols la seva sensibilitat personal és la que nodreix el seu discurs musical. La seva vivència i la seva manera de sentir la vida són les que marquen el significat de la seva música.

Mahler va compondre "Das lied von der Erde" entre el 1908 i 1909, i mai la va poder escoltar. L'obra va ser estrenada per Bruno Walter i, segons ell, és el legat i el testimoni més "mahlerià" de totes les seves composicions:

"La primera vegada que em va parlar de Das Lied von der Erde la va anomenar « una simfonia de lieder ». Havia projectat fer d'ella la seva Novena, després va canviar d'opinió. Pensant que per Beethoven i per Bruckner aquest número nou havia marcat la fi, vacil·lava a desafiar el destí. Em va donar el manuscrit perquè l'estudiés, era la primera vegada que coneixia una de les seves obres que no fos a través seu. Quan la vaig tornar a portar, gairebé incapaç de pronunciar una paraula, la va obrir per la pàgina del «Comiat», dient: «¿Què li sembla? ¿Es pot suportar? No incitarà a la gent a posar fi als seus dies? Després, indicant-me les dificultats rítmiques, va dir de broma:« Té vostè alguna idea sobre com cal dirigir això? Jo no! »"

Escrita en una etapa "terminal" de la seva vida, com hem dit, és un resum de tota la seva existència. En aquesta música sintetitza tot el que hom ha pogut expressar de la vida. La vida que habita en la terra i que torna a la terra, un cicle que es tanca impertorbable i inexorable, tal vegada sense oferir respostes, o ni tan sols donar temps a plantejar-les, la vida és massa curta o massa llarga. En els textos queden reflectides les dues polaritats en les quals el món té el seu fràgil equilibri. Mahler va completar els textos, va afegir el que necessitava per fer totalment seu el sentit del text.

El sentit místic del paisatge que segueix, tret d'una carta escrita a principis de 1909, reflecteix bastant bé l'estat d'ànim d'un home que mira la vida amb la mà de la mort posada ja sobre la seva espatlla:

«Hi ha tantes coses, massa coses, que podria dir sobre mi mateix, que no puc ni començar. He patit tant durant aquests darrers divuit mesos (és a dir, des que sabia que estava malalt) que amb prou feines puc explicar-ho. Com podria tractar de descriure una crisi tan aclaparadora? Veig tot sota una llum totalment nova; sóc presa de tals transformacions que no em sorprendria si em trobés en un nou cos (com Faust en l'escena final). Estic més àvid de viure que mai i trobo el "costum d'estar viu" més dolç que mai. En aquest moment els dies de la meua existència són com els Llibres Sibilins ... Que absurd deixar-se submergir pel brutal remolí de la vida; de mentir-se a un mateix, ni que sigui un moment, i de mentir al que està per sobre de nosaltres. Però escric això a la babalà perquè, ara mateix, quan deixi aquesta habitació seré exactament tan ximple com els altres. Què és en nosaltres el que pensa? Què és el que actua? ».

Segueix llavors una frase magnífica i particularment reveladora:

«És estrany, quan sento música, encara que la dirigeixi jo, escolto respostes molt precises a totes les meves preguntes i tot és per a mi perfectament clar i evident. O, més aviat, el que em sembla veure clarament és que no són preguntes en absolut »

Arnold Schönberg fou un dels millors amics que va tenir Mahler, Schönberg va dir de Mahler: "és un sant". L'admiració i el respecte que li professava el varen dur a difondre i convertir-se en un abanderat de la seva obra. Schönberg va realitzar la versió que

avui us oferim, un arranjament per conjunt instrumental que tal vegada ens acosta d'una manera més íntima a aquesta obra mestra. Fidel a tot el discurs i al color instrumental, Schönberg aconseguí un equilibri orquestral perfecte per matisar i emfatitzar l'obra.

La música expressarà el que les paraules no poden explicar!

Quan de nin l'hi demanaren a Gustav que volia ser de gran, va contestar: "Màrtir"

"La canción de la tierra"

Carles Ponseti Verdaguer

Una de las fuentes más fiables sobre Mahler es el libro que escribió su discípulo y amigo Bruno Walter. Aunque subjetivo por la gran influencia que Mahler tuvo en su vida, Bruno Walter es un testimonio de primera mano y nos servirá para intentar ubicarnos en el mundo del compositor.

"Todos los que hayan conocido a Mahler recordarán cómo su expresión pasaba bruscamente de la alegría a la tristeza, como si de repente se reprochara a sí mismo el haber olvidado inconscientemente alguna pena. Al principio no supe discernir cuál era el origen de aquellos accesos depresivos que, sin remitir nunca totalmente, se hicieron, sin embargo, menos frecuentes en los últimos años de su vida; después acabé comprendiendo que una conciencia aguda del sufrimiento de nuestro mundo subía en oleadas glaciales de lo más profundo de sí mismo y se apoderaba de su espíritu. «¡Qué siniestras tinieblas se esconden bajo la existencia!», me dijo un día con una profunda emoción, y su aspecto descompuesto reflejaba todavía los tormentos de los que salía con dificultad. Y continuó, evocando con voz entrecortada el trágico dilema de la condición humana.

« ¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos? ¿Es verdad, como dice Schopenhauer, que he deseado realmente vivir antes de ser concebido? ¿Por qué me creo libre, mientras mi personalidad me aprisiona como un calabozo? ¿Para qué sirven estos sufrimientos? ¿Cómo la crueldad y el mal pueden ser la obra de un Dios misericordioso? ¿Nos revelará por fin la muerte el sentido de la vida?

La desolación, el asombro, el horror, surgían en una efervescencia de palabras análogas; parecía realmente un geiser. Los agotadores esfuerzos que hacía para penetrar en el sentido de la existencia nunca le aportaban reposo. Sin duda su actividad incansable le distraía de estos pensamientos; su sentido del humor le ayudaba a rechazar este peso, y el continuo interés que manifestaba por todas las cuestiones intelectuales le daba fuerzas y le ayudaba a apaciguar la sed inextinguible de saber y de comprender. A pesar de todo, su espíritu nunca lograba escapar a esta cuestión que le torturaba: ¿Por qué? Era el impulso definitivo de su actividad creadora. Cada obra era una nueva tentativa para contestar a esta pregunta e, incluso, cuando había contestado, el viejo e insaciable deseo surgía de nuevo. El mismo carácter de su naturaleza le hacía incapaz de mantenerse en una posición filosófica definitiva; en él ninguna convicción lograba imponerse de forma duradera. La impulsividad dominaba su vida y su trabajo, ninguna conquista espiritual estaba por consiguiente asegurada. Todo- la vida, el arte, las relaciones personales- se renovaba cada día; la satisfacción de sentir que se avanza progresivamente y que se saca partido de la experiencia le era negada. Cada día que pasaba veía que volvían a empezar la lucha y el sacrificio..."

Sobre Gustav Mahler se ha hablado mucho, se ha escrito muchos

libros y artículos, se han hecho películas y documentales, se ha impreso moneda y una larga lista de cosas.

Viena en aquella época (la transición del siglo XIX al XX) era uno de los centros más importantes culturalmente hablando, una ciudad que se resistía a reconocer la decadencia de su status, que quería conservar la "buena vida" representada por los vales de la familia Strauss y que vio el nacimiento de una nueva manera de entender el arte y romper con el pasado. El tiempo y el espacio de Mahler fueron estos, una ciudad y un tiempo para compartir vivencias y acontecimientos con personajes famosos y más que relevantes dentro del mundo de la música, la pintura, la literatura, la ciencia. Viena fue la cuna de multitud de tendencias que se expandieron por todo el mundo. Viena fue la ciudad en la que para poder dirigir la ópera, un judío tuvo que convertirse al catolicismo y diez años después renunció cansado de luchar.

No podemos entender la música de Mahler sin conocer su vida y las vivencias que la marcaron. En Mahler se da la personalidad musical más fuerte que conocemos en el sentido de que su música es su vida. Para expresarse crea un lenguaje propio y personal que lo distingue de todos los demás compositores: no es únicamente una estética, una filosofía sonora o un mundo nuevo de sensaciones. Precisamente es una evidencia de su presente, del último romanticismo y del nuevo expresionismo entendidos como un lenguaje sin salida, porque este lenguaje es él mismo y no podría ser de otra persona. Cualquier otro podría utilizar su lenguaje y su estética pero estarían vacíos de contenido. Tan sólo su sensibilidad personal es la que nutre su discurso musical. Su vivencia y su manera de sentir la vida son las que marcan el significado de su música.

Mahler compuso "Das lied von der Erde" entre 1908 y 1909, y nunca la pudo escuchar. La obra fue estrenada por Bruno Walter y, según él, es el legado y el testigo más "mahleriano" de todas sus composiciones:

"La primera vez que me habló de Das Lied von der Erde la llamé «una sinfonía de lieder». Había proyectado hacer de ella su Novena; después cambió de opinión. Pensando que para Beethoven y para Bruckner este número nueve había marcado el fin, vacilaba en desafiar al destino. Me dio el manuscrito para que lo estudiara; era la primera vez que conocía una de sus obras que no fuera a través suyo. Cuando se la volví a llevar, casi incapaz de pronunciar una palabra, la abrió por la página de la «Despedida», diciendo: «¿Qué le parece? ¿Se puede soportar? ¿No incitará a la gente a poner fin a sus días? Después, indicándome las dificultades rítmicas, dijo en broma: «¿Tiene usted alguna idea sobre cómo hay que dirigir esto? ¡Yo no!»"

Escrita en una etapa "terminal" de su vida, como hemos dicho, es un resumen de toda su existencia. En esta música sintetiza todo lo

que se ha podido expresar de la vida. La vida que habita en la tierra y que vuelve a la tierra, un ciclo que se cierra imperturbable e inexorable, tal vez sin ofrecer respuestas, o ni siquiera dar tiempo a plantearlas, la vida es demasiado corta o demasiado larga. En los textos quedan reflejadas las dos polaridades en las que el mundo tiene su frágil equilibrio. Mahler completó los textos, añadió lo que necesitaba para hacer totalmente suyo el sentido del texto.

El sentido místico del pasaje que sigue, sacado de una carta escrita a principios de 1909, refleja bastante bien el estado de ánimo de un hombre que mira la vida con la mano de la muerte posada ya sobre su hombro:

«Hay tantas cosas, demasiadas cosas, que podría decir acerca de mí mismo, que no puedo ni empezar. He sufrido tanto durante estos últimos dieciocho meses (es decir, desde que sabía que estaba enfermo) que apenas puedo contarlos. ¿Cómo podría tratar de describir una crisis tan abrumadora? Veo todo bajo una luz totalmente nueva; soy presa de tales transformaciones que no me asombraría si me encontrara en un nuevo cuerpo (como Fausto en la escena final). Estoy más ávido de vivir que nunca y encuentro la "costumbre de estar vivo" más dulce que nunca. En este momento los días de mi existencia son como los Libros Sibílicos... Qué absurdo dejarse sumergir por el brutal torbellino de la vida; de mentirse a uno mismo, aunque sólo sea un momento, y de mentir a lo que está por encima de nosotros. Pero escribo esto a tontas y a locas porque,

ahora mismo, cuando deje esta habitación seré exactamente tan tonto como los demás. ¿Qué es en nosotros lo que piensa? ¿Qué es lo que actúa?».

Sigue entonces una frase magnífica y particularmente reveladora:

«Es extraño, cuando oigo música, incluso si la dirijo yo, escucho respuestas muy precisas a todas mis preguntas y todo es para mí perfectamente claro y evidente. O, más bien, lo que me parece ver claramente es que no son preguntas en absoluto»

Arnold Schönberg fue uno de los mejores amigos que tuvo Mahler, Schönberg dijo de Mahler: "es un santo". La admiración y el respeto que le profesaba le llevaron a difundir y convertirse en un abanderado de su obra. Schönberg realizó la versión que hoy os ofrecemos, un arreglo para conjunto instrumental que tal vez nos acerca de una manera más íntima a esta obra maestra. Fiel a todo el discurso y el color instrumental, Schönberg consigue un equilibrio orquestal perfecto para matizar y enfatizar la obra.

La música expresará lo que las palabras no pueden explicar!

Cuando de niño le preguntaron a Gustav que quería ser de mayor, contestó: "Mártir"

Das Trinklied von Jammer der Erde (Nach Li-Tai-Po)

Schon winkt der Wein im goldnen Pokale,
Doch trinkt noch nicht,
erst sing ich euch ein Lied!
Das Lied vom Kummer
soll auflachend in die Seele euch klingen.
Wenn der Kummer naht,
liegen wüst die Gärten der Seele,
Welkt hin und stirbt die Freude, der Gesang
Dunkel ist das Leben, ist der Tod.

Herr dieses Hauses!
Dein Keller birgt die Fülle
des goldenen Weins!
Hier, diese Laute nenn ich mein!
Die Laute schlagen und die Gläser leeren,
Das sind die Dinge, die zusammenpassen!
Ein voller Becher Weins zur rechten Zeit
Ist mehr wert als alle Reiche dieser Erde!
Dunkel ist das Leben, ist der Tod.

Das Firmament blaut ewig,
und die Erde Wird lange fest stehn
und aufblüh'n im Lenz.
Du aber, Mensch, wie lange lebst denn du?
Nicht hundert Jahre darfst du dich ergötzen
An all dem morschen Tande dieser Erde!

Seht dort hinab!
Im Mondschein auf den Gräbern
Hockt eine wild-gespensische Gestalt -
Ein Aff' ist's! Hört ihr, wie sein Heulen
Hinausgellt in den süßen Duft des Lebens!
Jetzt nehmt den Wein!
Jetzt ist es Zeit, Genossen!
Leert eure goldnen Becher zu Grund!
Dunkel ist das Leben, ist der Tod.

Der Einsame im Herbst (Nach Tchang-Tsi)

Herbstnebel wallen bläulich überm See;
Vom Reif bezogen stehen alle Gräser;
Man meint,
ein Künstler habe Staub von Jade.
Über die feinen Blüten ausgestreut.

Der süße Duft der Blumen ist verfliegen;
Ein kalter Wind beugt ihre Stengel nieder.
Bald werden die verwelkten,
goldnen Blätter
Der Lotosblüten auf dem Wasser zieh'n.

Cant bàquic del dolor de la terra

El vi brilla en les copes d'or,
però no begueu encara,
escolteu el meu cant!
El cant de la pena sonarà
en les vostres ànimes com un riure.
Quan arriba la pena,
el jardí de l'ànima es torna erm, s'apaguen
l'alegria i els cants.
Ombrívola és la vida i la mort.

Senyor d'aquesta casa!
El teu celler desborda de vins daurats!
Heus aquí el llaüt, ara és meu!
Tocar el llaüt i buidar les copes,
són coses que es complementen!
Una copa de vi en el seu moment
és més preuada
que tots els reialmes de la terra!
Ombrívola és la vida i la mort.

El firmament serà sempre blau
i la Terra tornarà verda a la primavera.
Però tu, home, quant de temps viuràs?
No tens ni un segle per gaudir
de totes les vanitats putrefactes
d'aquesta Terra!

Mireu allà! En el clar de la lluna,
sobre les tombes, una figura
ajupida, salvatge i spectral.
És un mico! Escolteu com el seu gemec
es fon en el dolç aroma de la vida!
Ara el vi!
És el moment amics!
Buideu les copes àuries fins a la fi!
Ombrívola és la vida i la mort.

El solitari a la tardor

La boira de la tardor blaveja al llac;
el gèlid gebre de l'alba
cobreix l'herba;
com si un artista hagués ruixat
amb pols de jade les delicades flors.

El dolç aroma de les flors es dissipa;
i un vent gelat venç les seves tiges.
Aviat, ja marçits,
els daurats pètals del lotus
suraran sobre l'aigua.

Canto báquico del dolor de la tierra

El vino brilla en las copas de oro,
pero no bebáis todavía,
¡escuchad mi canto!
El canto de la pena sonará
en vuestras almas como una risa.
Cuando llega la pena,
el jardín del alma se torna yermo,
se apagan alegría y cantos.
Sombria es la vida y la muerte.

¡Señor de esta casa!
¡Tu bodega rebosa de vinos dorados!
¡He aquí el laúd, ahora es mío!
Tocar el laúd y vaciar las copas,
¡son cosas que se complementan!
¡Una copa de vino en su momento
es más preciada
que todos los reinos de la tierra!
Sombria es la vida y la muerte.

El firmamento será siempre azul
y la Tierra reverdecerá en primavera.
Pero tú, hombre, ¿cuánto vivirás?
¡No tienes ni un siglo para gozar
de todas las vanidades putrefactas
de esta Tierra!

¡Mirad allá! En el claro de luna,
sobre las tumbas, una figura
agachada, salvaje y spectral.
¡Es un mono! ¡Oíd cómo su gemido
se funde en el dulce aroma de la vida!
¡Ahora el vino!
¡Es el momento amigos!
¡Vacíad las copas áureas hasta el fin!
Sombria es la vida y la muerte.

El solitario en otoño

La bruma otoñal azulea en el lago;
la gélida escarcha del amanecer
cubre la hierba;
como si un artista hubiera rociado
con polvo de jade las delicadas flores.

El dulce aroma de las flores se disipa;
y un viento helado vence sus tallos.
Pronto marchitos,
los dorados pétalos del loto
flotarán sobre el agua.

Mein Herz ist müde.
Meine kleine Lampe
Erlosch mit Knistern,
es gemahnt mich an den Schlaf.
Ich komm zu dir, traute Ruhestätte!
Ja, gib mir Ruh, ich hab Erquickung not!

Ich weine viel in meinen Einsamkeiten;
Der Herbst in meinem Herzen
währt zu lange;
Sonne der Liebe,
willst du nie mehr scheinen,
Um meine bitteren Tränen
mild aufzutrocknen?

Von der Jugend (Nach Li-Tai-Po)

Mitten in dem kleinen Teiche
Steht ein Pavillon aus grünem
Und aus weißem Porzellan.

Wie der Rücken eines Tigers
Wölbt die Brücke sich aus Jade
Zu dem Pavillon hinüber.

In dem Häuschen sitzen Freunde,
Schön gekleidet, trinken, plaudern;
Manche schreiben Verse nieder.

Ihre seid'nen Ärmel gleiten
Rückwärts, ihre seid'nen Mützen
Hocken lustig tief im Nacken.

Auf des kleinen Teiches stiller
Wasserfläche zeigt sich alles
Wunderlich im Spiegelbilde:

Alles auf dem Kopfe stehend
Im dem Pavillon aus grünem
Und aus weißen Porzellan.

Wie ein Halbmond steht die Brücke,
Umgekehrt der Bogen. Freunde,
Schön gekleidet, trinken, plaudern.

Von der Schönheit (Nach Li-Tai-Po)

Junge Mädchen pflücken Blumen,
Pflücken Lotosblumen an dem Uferande.
Zwischen Büschen und Blättern sitzen sie,
Sammeln Blüten in den Schoß und rufen
Sich einander Neckereien zu.

Goldne Sonne webt um die Gestalten,
Spiegelt sie im blanken Wasser wider.
Sonne spiegelt ihre schlanken Glieder,
Ihre süßen Augen wider.
Und der Zephir hebt mit Schmeichelkosen
Das Gewebe ihrer Ärmel auf,
führt den Zauber
Ihrer Wohlgerüche durch die Luft.

O sieh, was tummeln
sich für schöne Knaben
Dort an dem Uferand auf mut'gen Rossen?
Weithin glänzend wie die Sonnenstrahlen
Schon zwischen dem Geäst der grünen Weiden
Trabt das jungfrische Volk einher!

Das Roß des einen wiehert fröhlich auf
Und scheut und saust dahin,
Über Blumen, Gräser wanken hin die Hufe,
Sie zerstampfen jäh im Sturm
die hingesunk'nen Blüten,
Hei! Wie flattern im Taumel seine Mähnen,
Dampfen heiß die Nüstern!

Goldne Sonne webt um die Gestalten,
Spiegelt sie im blanken Wasser wider.
Und die schönste von den Jungfrau'n sendet
Lange Blicke ihm der Sehnsucht nach.
Ihre stolze Haltung ist nur Verstellung:
In dem Funkeln ihrer großen Augen,
In dem Dunkel ihres heißen Blicks
Schwingt klagend noch die Erregung
ihres Herzens nach.

El meu cor està cansat.
La meva llum d'oli que es va apagar,
en un últim sospir,
em porta al somni.
Em dirigeixo cap a tu, estimada morada!
Sí, dóna'm la pau que tant necessito!

Plor tant en la meva solitud!
La tardor al meu cor
dura massa.
Solitari d'amor,
no brillaràs mai més,
per assecar dolçament
les meves llàgrimes amargues?

De la joventut

Enmig del petit estany
hi ha un pavelló
de verda i blanca porcellana.

Com el dors d'un tigre
es corba el pont de jade
cap al pavelló.

A la caseta uns amics asseguts
ben vestits, beuen i xerren...
alguns escriuen versos.

Les seves mànigues i gorres de seda
llisquen cap enrere
caient alegrement sobre el clatell.

A la superfície silenciosa
del petit estany tot es reflecteix
meravellosament com en un mirall :

Tot està cap per avall
al pavelló
de verda i blanca porcellana.

El pont s'assembla a una mitja lluna,
amb el seu arc invertit. Uns amics,
ben vestits, beuen i xerren.

De la bellesa

Unes noies recullen flors
de lotus a la vora del riu.
Assegudes entre matolls i fullatge,
recullen flors en el seu si
i intercanvien bromes.

El sol daurat brilla sobre els seus cossos
i els reflecteix en l'aigua clara.
El sol reflecteix els seus delicats membres,
els seus dolços ulls.
I el zèfir infla amb la seva carícia
la tela de les seves mànigues,
portant la màgia
del seu perfum per l'aire.

Oh, mireu! Qui són
aquells bells nois
que allà a la vora munten els seus cavalls?
Resplendint com raigs de sol
entre les branques de salzes verds
cavalquen els joves altius!

Un dels cavalls renilla alegre
i dubta i vola,
sobre flors i herba passen els cascos,
com una tempesta
trepitjant els pètals caiguts.
Ah, com onegen les seves crineres
i fumegen les seves narius!

El sol daurat brilla sobre els seus cossos
i els reflecteix en l'aigua clara.
I la més bella entre les noies
el segueix amb una mirada de desig.
El seu orgull no és més que façana:
en l'espurna dels seus grans ulls,
en la foscor de la seva ardent mirada,
vibra encara la queixosa agitació
del seu cor.

Mi corazón esta cansado.
Mi candil que se apagó
en un último suspiro,
me lleva al sueño.
¡Me dirijo hacia ti, amada morada!
¡Sí, dame la paz que tanto necesito!

¡Lloro tanto en mi soledad!
El otoño en mi corazón
dura demasiado.
Sol de amor,
¿no brillarás nunca más,
para secar dulcemente
mis lágrimas amargas?

De la juventud

En medio del pequeño estanque
hay un pabellón
de verde y blanca porcelana.

Como el dorso de un tigre
se comba el puente de jade
hacia el pabellón.

En la casita unos amigos sentados
bien vestidos, beben y charlan...
algunos escriben versos.

Sus mangas y gorros de seda
se deslizan hacia atrás
cayendo alegremente sobre la nuca.

En la superficie silenciosa
del pequeño estanque todo se refleja
maravillosamente como en un espejo:

Todo está cabeza abajo
en el pabellón
de verde y blanca porcelana.

El puente semeja una media luna,
con su arco invertido. Unos amigos,
bien vestidos, beben y charlan.

De la belleza

Unas muchachas recogen flores
de loto en la orilla del río.
Sentadas entre matorrales y follaje,
recogen flores en su seno
e intercambian bromas.

El sol dorado brilla sobre sus cuerpos
y los refleja en el agua clara.
El sol refleja sus delicados miembros,
sus dulces ojos.
Y el céfiro hincha con su caricia
la tela de sus mangas,
llevando la magia
de su perfume por el aire.

¡Oh, mirad! ¿Quiénes son
aquellos bellos muchachos
que allá en la orilla montan sus corceles?
¡Resplandeciendo como rayos de sol
entre las ramas de sauces verdes
cabalgan los jóvenes gallardos!

Uno de los caballos relincha alegre
y duda y vuela,
sobre flores y hierba pasan los cascos,
como una tempesta
pisando los pétalos caídos.
¡Ah, cómo ondulan sus crines
y humean sus ollares!

El sol dorado brilla sobre sus cuerpos
y los refleja en el agua clara.
Y la más bella entre las muchachas
le sigue con una mirada de deseo.
Su orgullo no es más que fachada:
en la chispa de sus grandes ojos,
en la oscuridad de su ardiente mirada,
vibra aún la quejosa agitación
de su corazón.

Der Trunkene in Frühling (Nach Li-Tao-Po)

Wenn nur ein Traum das Leben ist,
Warum denn Müh und Plag?
Ich trinke, bis ich nicht mehr kann,
Den ganzen lieben Tag!

Und wenn ich nicht mehr trinken kann,
Weil Kehl' und Seele voll,
So tauml' ich bis zu meiner Tür
Und schlafe wundervoll!
Was hör ich beim Erwachen? Horch!

Ein Vogel singt im Baum.
Ich frag ihn, ob schon Frühling sei,
Mir ist als wie im Traum.

Der Vogel zwitschert: Ja!
Der Lenz ist da, sei kommen über Nacht!
Aus tiefstem Schauen lauscht ich auf,
Der Vogel singt und lacht!

Ich fülle mir den Becher neu
Und leer ihn bis zum Grund
Und singe, bis der Mond erglänzt
Am schwarzen Firmament!

Und wenn ich nicht mehr singen kann,
So schlaf ich wieder ein,
Was geht mich denn der Frühling an?
Laßt mich betrunken sein!

Der Abschied (Nach Mong-Kao-Yen und Wang-Wei)

Die Sonne scheidet hinter dem Gebirge.
In alle Täler steigt der Abend nieder
Mit seinen Schatten, die voll Kühlung sind.

O sieh! Wie eine Silberbarke schwebt
Der Mond am blauen Himmelssee herauf.
Ich spüre eines feinen Windes Wehn
Hinter den dunklen Fichten!

Der Bach singt voller Wohlklang
durch das Dunkel.
Die Blumen blassen im Dämmerlicht.
Die Erde atmet voll von Ruh und Schlaf.
Alle Sehnsucht will nun träumen,
Die müde Menschen gehn heimwärts,
Um im Schlaf vergess'nes Glück
Und Jugend neu zu lernen!
Die Vögel hocken still in ihren Zweigen.
Die Welt schläft ein

Es wehet kühl im Schatten meiner Fichten.
Ich stehe hier und harre meines Freundes;
Ich harre sein zum letzten Lebewohl.
Ich sehne mich, o Freund, an deiner Seite
Die Schönheit dieses Abends zu genießen.
Wo bleibst du?
Du läßt mich lang allein!
Ich wandle auf und nieder mit meiner Laute
Auf Wegen,
die von weichem Grase schwellen.
O Schönheit!
O ewigen Liebens, Lebens trunk'ne Welt!

Er stieg vom Pferd und reichte ihm
Den Trunk des Abschieds dar.
Es fragte ihn, wohin er führe
Und auch warum es müßte sein.
Er sprach, seine Stimme war umflort:
Du, mein Freund,
Mir war auf dieser Welt
das Glück nicht hold!
Wohin ich geh'?

El borratxo a la primavera

Si la vida no és més que somni,
Per què tanta fatiga i pena?
Bec a més no poder,
el dia sencer!

I quan no puc més,
amb el cos i l'ànima plens,
vaig vacil·lant fins a la meua porta
I dorm meravellosament!
Què és el que sent que es desperta? Escoltau!

Un ocell canta a l'arbre.
Li pregunto si ha arribat ja
la primavera, em sembla un somni.

La ocell refila, sí!
La primavera ha arribat durant la nit!
Ho escolto amb gran atenció,
L'ocell canta i riu!

Torn a omplir el meu got
i el consumesc fins a l'última gota
i cant fins que la lluna resplendeix
en el negre firmament.

I quan ja no puc cantar
torn a dormir.
Què he de veure jo amb la primavera?
Deixeu-me estar ebri!

L'adéu

El sol desapareix darrere les muntanyes,
a cada vall cau la tarda
amb les seves ombres plenes de frescor.

Oh mireu! Com un vaixell de plata,
flota la lluna en el mar blau del cel.
Sento el buf d'una subtil brisa
darrere dels pins ombrívols!

La riera canta harmoniosa
en la foscor.
En el crepuscle les flors empal·lideixen.
La terra respira el silenci i el somni.
Tots els desitjos aspiren al somni,
els homes cansats tornen a casa,
per tornar a aprendre
en la felicitat i joventut oblidades.
Els ocells s'arrauleixen en les branques.
El món s'adorm

Bufa el vent a l'ombra dels pins.
Sóc aquí a l'espera dels meus amics ;
els espero per un últim adéu.
Desitjo gaudir al teu costat, amic,
de la bellesa d'aquesta tarda.
On ets?
Em deixes tant de temps sol!
Vai errant d'una part a una altra amb el meu llaut,
pels camins plens
de tendra herba.
Oh bellesa!
Oh, món ebri d'etern amor i vida!

Va baixar del cavall
i li va donar la copa de l'adéu.
Li va preguntar on anava
i per què havia de ser així.
Va parlar, tenia la veu entelada:
Amic meu,
en aquesta terra,
la sort no em va ser favorable!
On vaig?

El borracho en primavera

Si la vida no es más que sueño,
¿por qué tanta fatiga y pena?
¡Bebo a más no poder
el día entero!

Y cuando no puedo más,
cuerpo y alma colmados,
voy vacilando hasta mi puerta
¡y duermo maravillosamente!
¿Qué es lo que oigo despertar? ¡Oíd!

Un pájaro canta en el árbol.
Le pregunto si ha llegado ya
la primavera, me parece un sueño.

¡El pájaro gorjea, sí!
¡La primavera llegó durante la noche!
Lo escucho con gran atención,
¡el pájaro canta y ríe!

Vuelvo a llenar mi vaso
y lo apuro hasta la última gota
y canto hasta que la luna resplandece
en el negro firmamento.

Y cuando ya no puedo cantar
vuelvo a dormir.
¿Qué tengo que ver con la primavera?
¡Dejadme estar ebrio!

El adiós

El sol desaparece tras las montañas,
en cada valle cae la tarde
con sus sombras llenas de frescor.

¡Oh mirad! Como un barco de plata
flota la luna en el mar azul del cielo.
¡Siento el soplo de una sutil brisa
detrás de los pinos sombríos!

El arroyo canta armonioso
en la oscuridad.
En el crepúsculo las flores palidecen.
La tierra respira el silencio y el sueño.
Todos los deseos aspiran al sueño,
los hombres cansados vuelven a casa,
para volver a aprender
en la felicidad y juventud olvidadas.
Los pájaros se acurrucan en las ramas.
El mundo se duerme

Sopla viento a la sombra de los pinos.
Estoy aquí a la espera de mis amigos;
les espero para un último adiós.
Deseo gozar a tu lado, amigo,
de la belleza de esta tarde.
¿Dónde estás?
¡Me dejas tanto tiempo solo!
Vago de una parte a otra con mi laúd,
por los caminos plenos
de tierna hierba. ¡Oh belleza!
¡Oh mundo ebrio
de eterno amor y vida!

Bajó del caballo
y le dio la copa del adiós.
Le preguntó adónde iba
y por qué había de ser así.
Habló, tenía la voz velada:
Amigo mío,
en esta tierra,
¡la suerte no me fue favorable!
¿Adónde voy?

Ich geh', ich wandre in die Berge.
Ich suche Ruhe für mein einsam Herz.

Ich wandle nach der Heimat, meiner Stätte!
Ich werde niemals in die Ferne schweifen.
Still ist mein Herz und harret seiner Stunde!
Die liebe Erde allüberall
Blüht auf im Lenz und grünt aufs neu!
Allüberall und ewig blauen
licht die Fernen!
Ewig... ewig...

Vaig errant per les muntanyes.
El meu cor solitari busca la pau.

Torn cap a la meva pàtria, la meva morada!
No hi haurà més horitzons llunyans.
El meu cor tranquil espera la seva hora.
De nou la terra estimada floreix i reverdeix
per tot arreu a la primavera.
Per tot arreu i eternament
brillen llums blaves a l'horitzó!
Eternament... eternament...

Vago por los montes.
Mi corazón solitario busca la paz.

¡Vuelvo hacia mi patria, mi morada!
No habrá más horizontes lejanos.
Mi corazón tranquilo espera su hora.
¡De nuevo la tierra amada florece y reverdece
por todas partes en primavera,
¡Por todas partes y eternamente
brillan luces azules en el horizonte!
Eternamente... eternamente...

Adaptació catalana dels textos: Joan Carles Simó

A la memòria del nostre amic i patrocinador
Jesús Escribano

www.fundaciostudiumaureum.com
email: info@fundaciostudiumaureum.com

