

“El lied i la balada romàntiques” (IV)

Fundació “Studium Aureum”

*Temporada 2009-2010, concert n. 5
S'aljub (Es Baluard), dilluns 29 de març*

Josef Gabriel Rheinberger 1839-1901

Johannes Brahms 1833-1897

Hugo Wolf 1860-1903

“El lied i la balada romàntiques” (IV)

El romanticisme i les societats corals

Carles Ponseti Verdaguer

El romanticisme va portar amb ell un art més expressiu i centrat en l'artista i el receptor. La incipient burgesia reclamava dels artistes obres per al seu gaudi. L'interès per la cultura i l'art es van convertir en els objectius principals d'una classe social emergent i aglutinadora d'un concepte de la universalitat fins a la data poc demandat.

En la música el compositor i l'interpret van ser considerats el centre del cosmos creatiu. Al voltant ja no estaven els reis, els magnats o l'església, sinó una nova generació de ciutadans que va assumir la iniciativa d'envoltar-se d'art i artistes. No tan solament això, sinó que a més van assumir el paper de dilectants, afeccionats i intèrprets. L'educació musical va arribar a les llars i moltes persones practicaven algun instrument o cantaven. Davant aquesta nova realitat social van sorgir les societats corals: aquestes entitats, entre moltes altres activitats, van promoure la creació de molta música coral i vocal per a la seva interpretació. Les principals ciutats europees van ser el primer focus d'aquestes societats. Països com: França, Anglaterra, Alemanya, Espanya, Bèlgica, Holanda, Itàlia o Estats Units van veure créixer societats en tota la seva geografia, cosa que va suposar una divulgació de la música sense precedents. La música passà així a ser protagonista i acompanyar els episodis que marcarien tota una època i els seus avatars històrics. Els himnes i cants patriòtics, com per exemple la Marsellesa, van significar el cant del poble unit, és llavors quan el concepte d'unió a través del cant cobra tota la seva dimensió. Les diferents societats es van formar a l'entorn de molt diversos decorats socio-polític-cultural, cada país va assumir la seva tradició i realitat social amb un marcat caràcter nacionalista.

El romanticisme, com sabem, va ser un moviment d'arrels germàniques basades sobretot en la literatura i la música. Aquesta combinació va donar els seus fruits de manera especial en el camp del lied. Com hem apuntat en anteriors ocasions el Lied és la fusió perfecta d'ambdues arts, on l'equilibri de les forces narratives i la seva plasmació sonora creen un microcosmos perfectament traçat.

Dintre de la present temporada hem assistit recentment a l'audició d'un dels cicles de lied més importants: "Die schöne Müllerin" de Franz Schubert per a solista i piano. Obra mestra del romanticisme per la seva concepció, inspiració i discurs. El programa que avui presentem vol aprofundir en aquesta forma musical amb una proposta d'obres i autors que van aportar la incorporació del cor al món del lied.

Va ser usual que els compositors es possessin al capdavant de les societats corals europees, d'entre molts d'ells podem citar a Zelter, Berlioz, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Bruckner, Rheinberger... Aquests van crear obres per a ser interpretades en les reunions musicals i concerts per als seus abonats. El cor com instrument va ser un dels preferits dels compositors; ja hem citat l'aspecte "social" del cant comú, però a més, la riquesa tímbrica de la combinació de les veus aporta un especial encant per a contar i cantar històries. La Balada defineix aquesta forma i la consolida com una aportació al repertori.

Johannes Brahms

El cor mixt i de manera especial el cor de veus greus seran els triats per a cantar aquestes històries tant a capella com amb instruments. Entre els instruments triats trobem el piano sens cap dubte com el perfecte company per al viatge sonor a realitzar. Amb la mateixa base pianística del lied la part vocal es desdobleja en les quatre veus del cor, la qual cosa obre un món nou de possibilitats.

Josef Gabriel Rheinberger va néixer a Liechtenstein i va dedicar una part important de la seva producció (unes quaranta obres de les cent noranta-vuit catalogades) a aquest gènere: la música profana per a cor a capella o amb piano. Les tres obres presentades són una mostra de la més genuïna inspiració romàntica basada en uns textos que exalten la passió per la naturalesa i els ambients nocturns. Obres delicioses, contenen i descriuen aquests ambients tan proclius al somni, a l'amor o a la malenconia, en definitiva a l'imperi d'uns sentiments que inhalen les aromes que emanen dels ideals romàntics. Només en llegir els seus títols ens adonem de la seva inspiració: "Rosada de Maig", "La Fada aquàtica", "La nit", aquesta última obra ens ofereix, a més, una combinació inusual d'instruments: cor, violí, viola, violoncel i piano que accentuen encara més el caràcter íntim i contemplatiu de l'obra. Aquestes balades es desenvolupen en una forma estròfica amb un plantejament formal dintre dels cànons clàssics.

Johannes Brahms va néixer a Hamburg i també va dedicar una part important de la seva producció a la música vocal (aproximadament un terç de les seves composicions), el lied ocupa un espai significatiu i la seva música per a cor és un punt de referència del repertori romàntic. D'entre les nombroses obres que va escriure per a cor i piano una de les més conegudes són els Liebeslieder-Walzer op. 52 per a cor i piano a quatre mans que van arribar a tenir gran popularitat. Aquesta obra es va estrenar el 5 de juny de 1870 a Viena, al piano van tocar l'autor i Clara Schumann i la part vocal la van

interpretar quatre solistes. Aquesta cascada de valsos està inspirada en uns textos recollits de diversos autors europeus traduïts a l'alemany, tots són d'ambient amorós i en ells Brahms es deixa dur per una inspiració molt popular però filtrada pel seu refinat temperament. El resultat és una obra compacta però lleugera plena de sensacions i contrastos. Sobre aquesta obra aclarirem que en la primera edició l'editor de Brahms va proposar les veus ad libitum és a dir que es podien interpretar aquests valsos "sense" les veus (l'objectiu era vendre), això va enutjar a Brahms que més tard va fer una revisió i va editar l'obra per a piano a quatre mans sense cor. També aclarirem la polèmica sobre la indicació que va fer Brahms en la partitura: en la part vocal va escriure "quartet" volent indicar que l'obra era per a solistes com així es va fer en l'estrena. Més tard Brahms va escoltar una interpretació per un cor i va quedar gratament sorprès, llavors "va autoritzar" el cor com intèrpret dels Liebeslieder-Walzer.

Hugo Wolf va néixer en Windischgraz, de pares eslovens, encara que considerat austríac, la seva dedicació a la composició podem dir que està basada gairebé exclusivament en la música vocal: el lied i l'òpera van ser els protagonistes de la seva producció. Wolf va ser un compositor de la línia Wagneriana, la seva nova aportació al món del lied el converteix en un dels més importants d'aquest gènere. En la seva obra podem trobar la fusió més estreta entre text i música, Wolf condensa en

un curt espai de temps un dramatisme i un clima d'alta densitat, només comparable a les òperes Wagnerianes. El seu discurs cromàtic i modulant crea una atmosfera de continu moviment en favor del desenvolupament del contingut dramàtic, la complexitat tant del cant com del piano contribueixen a un discurs innovador, directe i fidel al que es narra. Wolf va sofrir l'allunyament d'una societat en la qual no encaixava el seu temperament i va ser víctima d'una malaltia mental en l'última etapa de la seva vida. La seva música està més prop de l'expressionisme que del romanticisme, per sobre de tot la seva intenció és expressiva deixant l'estètica i la forma de manera més lliure i circumstancial, la força del text imposa el ritme que adoptarà la música. Destacable és l'obra "Der Feuerreiter" (El Genet de foc) autèntica joia liederística. En aquesta obra original per a solista i piano (que més tard va adaptar per a cor i orquestra), basada en un text de Mörike d'increïble força expressiva, Wolf desenvolupa tot el seu talent descrivint l'ambient de caos, de terror, del sobrenatural utilitzant el piano a força de petits leit-motivs que suggereixen el genet de foc amb el seu galop desbocat, la campana que toca a arravatament, els batecs de la bèstia esquelètica o les persones que corren espaordides davant l'incendi del molí. La veu per la seva banda conta la terrible seqüència de vegades cantada de vegades estripada amb la utilització del "sprechgesang" (parlat-cantat), i amb una intensitat basada en una gran varietat de recursos.

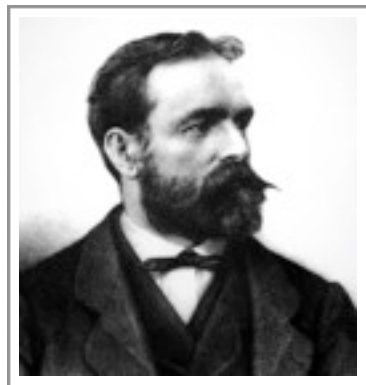
El romanticismo y las sociedades corales

El romanticismo trajo consigo un arte más expresivo y centrado en el artista y el receptor. La incipiente burguesía reclamaba de los artistas obras para su disfrute. El interés por la cultura y el arte se convirtieron en los objetivos principales de una clase social emergente y aglutinadora de un concepto de la universalidad hasta la fecha poco demandado.

En la música el compositor y el intérprete fueron considerados el centro del cosmos creativo. Alrededor ya no estaban los reyes, los magnates o la iglesia, sino una nueva generación de ciudadanos que asumió la iniciativa de rodearse de arte y artistas. No tan solo eso, sino que además asumieron el papel de diletantes, aficionados y intérpretes. La educación musical llegó a los hogares y muchas personas practicaban algún instrumento o cantaban. Ante esta nueva realidad social surgieron las sociedades corales, estas entidades entre otras muchas actividades, promovieron la creación de mucha música coral y vocal para su interpretación. Las principales ciudades europeas fueron el primer foco de estas sociedades. Países como: Francia, Inglaterra, Alemania, España, Bélgica, Holanda, Italia o Estados Unidos vieron crecer sociedades en toda su geografía, lo que supuso una divulgación de la música sin precedentes. La música paso así a ser protagonista y acompañar los episodios que marcarían a toda una época y sus avatares históricos. Los himnos y cantos patrióticos, como por ejemplo la Marsellesa, significaron el canto del pueblo unido, es

entonces cuando el concepto de unión a través del canto cobra toda su dimensión. Las diferentes sociedades se formaron al entorno de muy diversos decorados socio-político-culturales, cada país asumió su tradición y realidad social con un marcado carácter nacionalista.

El romanticismo como sabemos fue un movimiento de raíces germánicas basadas sobre todo en la literatura y la música. Esta combinación dio sus frutos de manera especial en el campo del lied. Como hemos apuntado en anteriores ocasiones el Lied es la fusión perfecta de ambas artes, en donde el equilibrio de las fuerzas narrativas y su plasmación sonora crean un microcosmos perfectamente trazado.

Josef Gabriel
Rheinberger

Dentro de la presente temporada hemos asistido recientemente a la audición de uno de los ciclos de lied más importantes: “Die schöne Müllerin” de Franz Schubert para solista y piano. Obra cumbre del romanticismo por su concepción, inspiración y discurso. El programa que hoy presentamos quiere profundizar en esta forma musical con una propuesta de obras y autores que aportaron la incorporación del coro al mundo del lied.

Fue usual que los compositores se pusieran al frente de las sociedades corales europeas, de entre muchos de ellos podemos citar a Zelter, Berlioz, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Bruckner, Rheinberger... Éstos crearon obras para ser interpretadas en las reuniones musicales y conciertos para sus abonados. El coro como instrumento fue uno de los preferidos de los compositores; ya hemos citado el aspecto “social” del canto común, pero además, la riqueza tímbrica de la combinación de las voces aporta un especial encanto para contar y cantar historias. La Balada define esta forma y la consolida como una aportación romántica al repertorio. El coro mixto y de manera especial el coro de voces graves serán los elegidos para cantar estas historias, tanto a capella como con instrumentos. Entre los instrumentos elegidos encontramos el piano sin lugar a dudas como el perfecto compañero para el viaje sonoro a realizar. Con la misma base pianística del lied la parte vocal se desdobra en las cuatro voces del coro, lo cual abre un mundo nuevo de posibilidades.

Josef Gabriel Rheinberger nació en Liechtenstein y dedicó una parte importante de su producción (unas cuarenta obras de las ciento noventa y ocho catalogadas) a este género: la música profana para coro a capella o con piano. Las tres obras presentadas son una muestra de la más genuina inspiración romántica basada en unos textos que exaltan la pasión por la naturaleza y los ambientes nocturnos. Obras deliciosas, cuentan y describen esos ambientes tan proclives al ensueño, al amor o a la melancolía, en definitiva al imperio de unos sentimientos que inhalan los aromas que emanan de los ideales románticos. Solo con leer sus títulos nos damos cuenta de su inspiración: “Rocío de Mayo”, “El Hada acuática”, “La noche”, esta última obra nos ofrece además una combinación inusual de instrumentos: coro, violín, viola, violoncello y piano que acentúan aun más el carácter íntimo y contemplativo de la obra. Estas baladas se desarrollan en una forma estrófica con un planteamiento formal dentro de los cánones clásicos.

Johannes Brahms nació en Hamburgo y también dedicó una parte importante de su producción a la música vocal (aproximadamente un tercio de sus composiciones), el lied ocupa un espacio significativo y su música para coro es un punto de referencia del repertorio romántico. De entre las numerosas obras que escribió para coro y piano una de las más conocidas son los Liebeslieder-Walzer op. 52 para coro y piano a cuatro manos que alcanzaron gran popularidad. Esta obra se estrenó el 5 de junio de 1870 en Viena, al piano tocaron

el autor y Clara Schumann y la parte vocal la interpretaron cuatro solistas. Esta cascada de valsos esta inspirada en unos textos recogidos de diversos autores europeos traducidos al alemán, todos son de ambiente amoroso y en ellos Brahms se deja llevar por una inspiración muy popular pero filtrada por su refinado temperamento. El resultado es una obra compacta pero ligera llena de sensaciones y contrastes. Sobre esta obra aclararemos que en la primera edición el editor de Brahms propuso las voces ad libitum es decir que se podían interpretar estos valsos “sin” las voces (el objetivo era vender), esto enojó a Brahms que más tarde hizo una revisión y editó la obra para piano a cuatro manos sin coro. También aclararemos la polémica sobre la indicación que hizo Brahms en la partitura, en la parte vocal escribió “quartet” queriendo indicar que la obra era para solistas como así se hizo en el estreno. Más tarde Brahms escuchó una interpretación por un coro y quedó gratamente sorprendido, entonces “autorizó” al coro como intérprete de los Liebeslieder-Walzer.

Hugo Wolf nació en Windischgraz de padres eslovenos, aunque considerado austriaco, su dedicación a la composición podemos decir que esta basada casi exclusivamente en la música vocal: el lied y la ópera fueron los protagonistas de su producción. Wolf fue un compositor de la línea Wagneriana, su novedosa aportación al mundo del lied lo convierte en uno de los más importantes de este género. En su obra podemos encontrar la fusión más estrecha entre texto y música, Wolf condensa en un corto espacio de tiempo un dramatismo y un clima de alta densidad, sólo comparable a las óperas Wagnerianas. Su discurso cromático y modulante crea una atmosfera de continuo movimiento en favor del desarrollo del contenido dramático, la complejidad tanto del canto como del piano contribuyen a

Hugo Wolf

un discurso innovador, directo y fiel a lo que se narra. Wolf sufrió el alejamiento de una sociedad en la cual no encajaba su temperamento y fue víctima de una enfermedad mental en la última etapa de su vida. Su música está más cerca del expresionismo que del romanticismo, por encima de todo, su intención es expresiva dejando la estética y la forma de manera más libre y circunstancial, la fuerza del texto impone el ritmo que adoptará la música. Destacable es la obra “Der Feuerreiter” (El Jinete de fuego) auténtica joya liederística. En esta obra original para solista y piano (que más tarde adaptó para coro y orquesta) basada en un texto de Mörike de increíble fuerza expresiva, Wolf desarrolla todo su talento describiendo el ambiente de caos, de terror, de lo sobrenatural utilizando el piano a base de pequeños leit-motivs que sugieren el jinete de fuego con su galope desbocado, la campana que toca a rebato, los latidos de la bestia esquelética o las personas que corren despavoridas ante el incendio del molino. La voz por su parte cuenta la terrible secuencia a veces cantada a veces desgarrada con la utilización del “sprechgesang” (hablado-cantado), y con una intensidad basada en una gran variedad de recursos.

Programa

Josef Gabriel Rheinbeger 1839-1901

Maiantau (Rosada de Maig) op. 95
per a cor i piano

Die Wasserfee (La Fada de l'Aigua) op. 21
per a cor i piano

Die Nacht (La nit) op. 56
per a cor, violí, viola, violoncel i piano

Johannes Brahms 1833-1897

Liebenslieder-Waltzer (Valsos amorosos) op. 52
per a cor i piano a quatre mans

Hugo Wolf 1860-1903

Im stillen friedhof (En el cementiri tranquil)
per a cor i piano

Der Feuerreiter (El genet de foc)
per a cor i piano

The background is a painting of a landscape. On the left, a figure is shown from the back, wearing a dark, textured garment. The figure's right arm is extended towards the horizon. The landscape consists of rolling hills and fields, with a warm, golden light from the sun low on the horizon, creating a hazy, atmospheric effect. The sky is a mix of orange and yellow tones.

Studium

Cor:

Sopranos:

*M José Campaner, Bàrbara Femeníes,
M Antònia Riutort, Francesca M Salas*

Contralts:

*Amelia Forteza, Joana Furió, Margalida M Riutort,
Montserrat Sobrevias, M Gràcia Salas,*

Tenors:

*Pau Juaneda, Guillem Nicolau, Eusebi Minguell,
Marcelo Pinto, Joan Serra*

Baixos:

*Joan Brunet, Pere Deyà, Guillem Cortés
Llorenç Melià, Joan Carles Simó*

Violí: Ramon Andreu,

Viola: Fernando Villegas

Violoncel: Miquel Àngel Aguilo

Pianistes:

Noemí Dalmau i Andreu Riera

Director:

Carles Ponseti Verdaguer

Maientau

Ludwig Uhland (1787 - 1862)

Auf den Wald und auf die Wiese,
mit dem ersten Morgengrau,
träuft ein Quell vom Paradiese,
leiser, frischer Maientau;

Was den Mai zum Heiligtume
jeder süßen Wonne schafft,
Schmelz der Blätter, Glanz der Blume,
Würz' und Duft, ist seine Kraft.

Wenn den Tau die Muschel trinket,
wird in ihr ein Perlenstrauß;
wenn er in den Eichstamm sinket,
werden Honigbienen draus;

Wenn der Vogel auf der Reise
kaum damit den Schnabel netzt,
lernet er die helle Weise,
die den ersten Wald ergetzt.

Mit dem Tau der Maienglocken
wäscht die Jungfrau ihr Gesicht,
badet sie die goldnen Locken,
und sie glänzt von Himmelslicht;

Selbst ein Auge, rot geweinet,
labt sich mit den Tropfen gern,
bis ihm freundlich niederscheinet,
taugetränkt, der Morgenstern.

Sink denn auch auf mich hernieder,
Balsam du für jeden Schmerz!
Netz' auch mir die Augenlider!
tränke mir mein dürstend Herz!

Gib mir Jugend, Sangeswonne,
himmlischer Gebilde Schau,
Stärke mir den Blick zur Sonne,
leiser, frischer Maientau!

Die Wasserfee

Hermann Lingg (1820-1905)

Endlos über Wasser hauchen Nebel,
dem Gestade nah;
Möwen aus der Woge tauchen,
Dämmerung und Nacht bist da.

Und die Wellen schießen her und hin,
wie sie grüßen, wie sie fliehn,
in wie süßen Melodien!
Horch im See die Wasserfee!

Sturmhell dunkel glühn die Wogen,
sind es Seelen, die hinab,
um ihr Erdenglück betrogen,
Liebe zog ins feuchte Grab?

Siehst du sie dort winken, Fisch und Maid,
in der Linken hoch das Kleid,
Gürtel blinken und Geschmeid?
Horch im See die Wasserfee!

Sehnlich, von den bleichen Lippen,
von den Lippen blass und bleich
Klagt es in Gestein und Klippen
ums verlorne Himmelreich:

“Alles unser Leben ist nur Flehn,
weinend Weben, singend Wehn,
Klag' erheben und vergehn”
Horch im See die Wasserfee!

Rosada de Maig

En el bosc i el prat,
amb l'alba,
degota una font del Paradís,
tranquil·la i fresca rosada de maig;

El que converteix el maig
en santuari de tota dolça felicitat,
l'esmalt de les fulles, la lluentor de les flors,
aromes i fragàncies, són la seva força.

Si la conquilla beu de la rosada,
engendra en ella un ram de perles;
si les seves gotes descendeixen pel tronc
de roure, es transformen en abelles de mel;

Si l'au durant el viatge amb
el bec tot just ho xucla,
aprèn la brillant cantilena que
delecta el bosc més proper.

Amb la rosada dels lliris
es renta la Verge la seva cara,
es banya els rinxols d'or,
i brilla de llum celestial;

Fins i tot l'ull vermellós pel plor,
es refresca de bona gana amb les gotes,
fins que amablement li neva,
xopat en rosada, l'estel de l'alba.

Descendeix doncs també sobre mí,
Tu, bàlsam per a tot dolor!
Mulla també les meves parpelles!
Xopa el meu cor assedegat!

Dóna'm joventut, goig del cant,
visions celestials, reforça'm
la vista al sol, tranquil·la
i fresca rosada de maig!

La Fada de l'Aigua

La boira s'estén sense fi sobre l'aigua,
propera a la riba;
les gavines es submergeixen entre les
ones, crepuscle i nit ets aquí.

I les ones que van i vénen
com saluden, com fugen.
En melodies tan dolces!
Escolta la fada de l'aigua dins el llac!

S'encenen les ones en claroscurs de
tempesta, són per ventura ànimes que l'amor
va llançar a la humida sepultura, després
d'haver traït la seva felicitat terrenal?

Veus com fan senyals, el peix i la donzella
alçant amb la mà l'esquerra el vestit,
espuirnegem cinturons i joies?
Escolta la fada de l'aigua dins el llac!

Anhelants, de llavis descolorits, de
pàl·lids i descolorits llavis es queixen
en roques i penyals pel perdut regne
celestial:

“La nostra vida sencera és solament
pregar, teixir plorant, sofrir cantant,
lamentar-se i desaparèixer”
Escolta la fada de l'aigua dins el llac!

Rocío de Mayo

En el bosque y el prado,
con el amanecer,
gotea una fuente del Paraíso,
tranquilo y fresco rocío de mayo;

Lo que convierte el mayo
en santuario de toda dulce felicidad,
el esmalte de las hojas, el brillo de las flores,
aromas y fragancias, son su fuerza.

Si la concha bebe del rocío,
engendra en ella un ramo de perlas;
si sus gotas descenden por el tronco de roble,
se transforman en abejas de miel;

Si el ave durante el viaje
con el pico apenas lo sorbe,
aprende la brillante cantilena
que deleita el bosque más próximo.

Con el rocío de los lirios
se lava la Virgen su cara,
se baña los rizos de oro,
y brilla de luz celestial;

Incluso el ojo rojizo de llanto,
se refresca de buena gana con las gotas,
hasta que amablemente le nieva,
empapado en rocío, el lucero del alba.

Desciende pues también sobre mí,
¡Tú, bálsamo para todo dolor!
¡Moja también mis párpados!
¡Empapa mi corazón sediento!

¡Dame juventud, gozo del canto,
visiones celestiales,
refuerzame la vista al sol,
tranquilo y fresco rocío de mayo!

El Hada Acuática

La niebla se extiende sin fin sobre el agua,
cercana a la orilla;
Gaviotas se sumerjen entre las ondas,
crepúsculo y noche estás aquí.

Y las olas que van y vienen
cómo saludan, cómo huyen,
¡En melodías tan dulces!
¡Escucha el hada acuática en el lago!

Se encienden las olas en claroscuros de
tormenta, ¿son acaso almas que el amor
arrojó a la húmeda sepultura, después
de haber traicionado su felicidad terrenal?

¿Ves como hacen señales, el pez y la
donzella alzando con la mano izquierda
el vestido, centellean cinturons y alhajas?
¡Escucha el hada acuática en el lago!

Anhelantes, de labios descoloridos,
de pálidos y descoloridos labios
se quejan en rocas y peñascos
por el perdido reino celestial:

“Nuestra vida entera es solo rogar,
tejer llorando, sufrir cantando,
lamentarse y desaparecer”
¡Escucha el hada acuática en el lago!

Augen lockendes Gelüste schaut herauf,
schaut herauf voll Liebes peim,
Wellen rauschen um die Brüste
und die Harfen klingt's darein,
und es flüstert bange:

“O komm und scherz!
Ich verlange dein mit Schmerz,
rote Wange, fühlend Herz”
Horch im See die Wasserfee!

Die Nacht

Joseph von Eichendorf (1788-1857)

Wie schön, hier zu verträumen
die Nacht im stillen Wald,
wenn in den dunklen Bäumen
das alte Märchen hallt.

Die Berge im Mondesschimmer
wie in Gedanken stehn,
und durch verworrene Trümmer
die Quellen klagend gehn.

Denn müd ging auf den Matten
die Schönheit nun zur Ruh,
es deckt mit kühlen Schatten
die Nacht das Liebchen zu.

Die Sterne gehn auf und nieder
wann kommst du, Morgenwind,
und hebst die Schatten wieder
von dem verträumten Kind?

Das ist das irre Klagen
in stiller Waldespracht,
die Nachtigallen schlagen
von ihr die ganze Nacht.

Schon rührt sich's in den Bäumen,
die Lerche weckt sie bald
so will ich treu verträumen
die Nacht im stillen Wald.

Liebeslieder op. 52 (1869)

Georg Friedrich Daumer (1800-1875)

1. Rede, Mädchen, allzu liebes,
das mir in die Brust, die kühle,
hat geschleudert mit dem Blicke
diese wilden Glutgefühle!

Willst du nicht dein Herz erweichen,
willst du, eine Überfromme,
rasten ohne traute Wonne,
oder willst du, daß ich komme?

Rasten ohne traute Wonne,
nicht so bitter will ich büßen.
Komme nur, du schwarzes Auge.
Komme, wenn die Sterne grüßen.

2. Am Gesteine rauscht die Flut,
heftig angetrieben;
wer da nicht zu seufzen weiß,
lernt es unterm Lieben.

3. O die Frauen, o die Frauen,
wie sie Wonne tauen!
Wäre lang ein Mönch geworden,
wären nicht die Frauen!

4. Wie des Abends schöne Röte
möcht ich arme Dirne glühn,

Ulls alceu la vista i mireu els temptadors
desitjos, mireu el sofriment d'amor,
ones que bramen envoltant el pit;
i dintre sonen arpes, i s'escolta
murmurar amb temor:

“Oh vine i fes broma!
Et desitjo amb dolor,
galta colorada, cor que sent”
Escolta la fada de l'aigua dins el llac!

La nit

Que bonic passar aquí la nit
somiand en el bosc tranquil,
quan en els foscs arbres
ressona el vell conte de fades!

Les muntanyes en la resplendor
de la lluna romanen com pensatives,
i a través de confuses ruïnes
les fonts flueixen lamentant-se.

Car fatigada se'n va anar la bellesa
a descansar ara sobre les estores,
la nit amb fresques ombres
cobreix l'amoret.

Les estrelles surten i s'amaguen
Quan arribaràs, brisa matutina,
i aixecaràs les ombres de nou
de la nena somiadora?

Aquest és el lament desorientat
en la silenciosa esplendor del bosc,
del que els rossinyols li canten
durant tota la nit.

Ja s'agiten els arbres,
l'alosa la despertarà aviat
Així, fidel vull passar aquí la nit
somiand en el bosc tranquil.

Valsos amorosos

1. Parla, nena tan estimada;
tu, que al meu pit abans fred
has llançat amb la mirada
aquest salvatge ardor:

No vols ablanir el teu cor, vols,
com una beata, estancar la teva vida,
sense la dolça felicitat;
o vols, vols que jo vagi?

Estancar-me sense dolça felicitat
seria penitència tan amarga!
Vine, tu, la d'ulls negres;
vine quan saludin les estrelles!

2. Sobre les roques rompen les ones;
vehement la força que les empeny.
Qui no sap llavors el que és sospirar
ho aprendrà estimant.

3. Ai, les dones...
quins goigs porten!
Fa temps que m'hauria fet monjo..
si no fos per les dones.

4. Com el bell crepuscle
voldria cremar, ai pobre de mi,

Ojos alzad la vista y mirad los tentadores
antojos, mirad el sufrimiento de amor,
olas que braman rodeando el pecho
y dentro suenan arpas,
y se oye susurrar con temor:

“¡Oh ven y bromea!
Te deseo con dolor,
mejilla colorada, corazón que siente”
¡Escucha el hada acuática en el lago!

La noche

¡Qué bonito pasar aquí la noche
soñando en el bosque tranquilo,
cuando en los oscuros árboles
resuena el viejo cuento de hadas.

La montañas en el resplendor de
la luna permanecen como pensativas,
y a través de confusas ruinas
las fuentes fluyen lamentándose.

Pues fatigada se fue la belleza
a descansar ahora sobre las esteras,
la noche con frescas sombras
cubre el amorcito.

Las estrellas salen y se esconden
¿Cuándo llegarás, brisa matutina,
y levantarás las sombras de nuevo
de la niña soñadora?

Este es el lamento desorientado
en el silencioso esplendor del bosque,
del que los ruiseñores le cantan
durante toda la noche.

Ya se agitan los árboles,
la alondra la despertará pronto
Así, fiel quiero pasar aquí la noche
soñando en el bosque tranquilo.

Valses amorosos

1. Habla, niña tan amada;
tú, que a mi pecho antes
frío has lanzado con la mirada
este salvaje ardor:

¿No quieres ablandar tu corazón,
quieres, como una beata, estancar
tu vida, sin la dulce dicha; o quieres,
quieres que yo vaya?

Estancarme sin dulce dicha sería
penitencia tan amarga!
Ven, tú, de los ojos negros;
ven cuando saluden las estrellas!

2. Sobre las rocas se rompen las olas;
vehemente la fuerz que las empuja.
Quién no sabe entonces lo que es
suspitar lo aprenderá amando.

3. Ay, las mujeres...
¡qué dichas traen!
Hace tiempo me hubiese hecho monje..
si no fuese por las mujeres.

4. Como el hermoso crepúsculo
quisiera arder, ay pobre de mí,

Einem, Einem zu gefallen,
sonder Ende Wonne sprühn.

5. Die grüne Hopfenranke,
sie schlängelt auf der Erde hin.
Die junge, schöne Dirne,
so traurig ist ihr Sinn!

Du höre, grüne Ranke!
Was hebst du dich nicht himmelwärts?
Du höre, schöne Dirne!
Was ist so schwer dein Herz?

Wie höbe sich die Ranke,
der keine Stütze Kraft verleiht?
Wie wäre die Dirne fröhlich,
wenn ihr das Liebste weit?

6. Ein kleiner, hübscher Vogel
nahm den Flug
zum Garten hin,
da gab es Obst genug.

Wenn ich ein hübscher,
kleiner Vogel wär,
ich säumte nicht,
ich täte so wie der.

Leimruten-Arglist
lauert an dem Ort,
der arme Vogel
konnte nicht mehr fort.

Wenn ich ein hübscher,
kleiner Vogel wär,
ich säumte doch,
ich täte nicht wie der.

Der Vogel kam
in eine schöne Hand,
da tat es ihm,
dem Glücklichen, nicht and.

Wenn ich ein hübscher,
kleiner Vogel wär,
ich säumte nicht,
ich täte doch wie der.

7. Wohl schön bewandt war es vor ehe
mit meinem Leben, mit meiner Liebe;
durch eine Wand, ja, durch zehn Wände
erkannte mich des Freundes Sehe.

Doch jetzo, wehe,
wenn ich dem Kalten
auch noch so dicht
vorm Auge stehe,
es merkt sein Auge,
sein Herze nicht.

8. Wenn so lind dein Auge mir
und so lieblich schauet,
jede letze Trübe flieht
welche mich umgrauet.

Dieser Liebe schöne Glut,
laß sie nicht verstieben!
Nimmer wird, wie ich, so treu
dich ein anderer lieben.

9. Am Donaustrande,
da steht ein Haus,
da schaut ein rosiges
Mädchen aus.

per al gust d'un voldria
irradiar felicitat sense fi.

5. La verda enfiladissa
es va embullant sobre la terra.
Aquesta jove i bella moça,
que trist és el seu pensament!

Escolta, verda enfiladissa
per què no creixes fins al cel?
Escolta, bella moça,
què oprimeix tant el teu cor?

Com pot pujar una enfiladissa
a la qual cap suport dóna força?
Com pot estar alegre una noia,
l'estimat de la qual està lluny?

6. Un bonic ocellet
va prendre el vol
cap al jardí,
on havia tanta fruita.

Si jo fos
un bonic ocellet
faria igual que ell.

Però paranys
li esperen en aquell lloc
i el pobre ocell
ja no pot marxar.

Si jo fos
un bonic ocellet
no faria igual que ell.

L'ocell va arribar
a una bella mà
i ja, a l'afortunat,
no li va saber greu.

Si jo fos
un bonic ocellet
sí que faria com ell!

7. Tan harmoniosa era abans
la meva vida i el meu amor,
a través d'una paret i de deu parets
em reconeixien els ulls del meu amic!

Però ara, ai,
per molt prop
que d'ell, tan fred,
estigui jo,
no em veuen els seus ulls,
no em sent el seu cor.

8. Quan tan amables i afectuosos
em miren els teus ulls desapareixen
les últimes boires grises
del meu al voltant.

El meravellosos foc d'aquest
amor no deixis que s'apagui!
Mai t'estimarà cap altre
tan fidelment com jo.

9. En la riba del Danubi
hi ha una casa
de la qual treu el cap
una noia de pell rosada.

para el agrado de uno quisiera
irradiar dicha sin fin.

5. La verde enredadera
se va enredando sobre la tierra.
Esta joven y bella moza,
¡qué triste es su pensamiento!

Escucha, verde enredadera
¿por qué no creces hacia el cielo?
Escucha, bella moza,
qué oprime tanto tu corazón?

¿Cómo puede subir una enredadera
a la que ningún soporte da fuerza?
¿Cómo puede estar alegre una chica,
cuyo amado está lejos?

6. Un bonito pajarito
tomó el vuelo
hacia el jardín,
donde había tanta fruta.

Si yo fuese
un bonito pajarito
haría igual que él.

Pero trampas
le esperan en aquel lugar
y el pobre pájaro
ya no puede marchar.

Si yo fuese
un bonito pajarito
no haría igual que él.

El pájaro llegó
a una bella mano
y ya, al afortunado,
no le supo mal.

Si yo fuese
un bonito pajarito
sí que haría como él!

7. Tan armónica era antes
mi vida y mi amor,
a través de una pared y de diez paredes
me reconocían los ojos de mi amigo!

Pero ahora,
ay, por muy cerca
que de él, tan frío,
esté yo
no me ven sus ojos,
no me siente su corazón.

8. Cuando tan amables y
cariñosos me miran tus ojos
desaparecen las últimas
nieblas grises de mi alrededor.

El maravillosos fuego de
este amor ¡no dejes que se apage!
Nunca te amaré otro
tan fielmente como yo.

9. En la orilla del Danubio
hay una casa
de la que se asoma
una chica de tez rosada.

Das Mädchen,
es ist wohl gut gehegt,
zehn eiserne Riegel
sind vor die Türe gelegt.

Zehn eiserne Riegel
das ist ein Spaß;
die spreng ich
als wären sie nur von Glas.

10. O wie sanft die Quelle sich
durch die Wiese windet!
O wie schön, wenn Liebe sich
zu der Liebe findet!

11. Nein, es ist nicht
auszukommen mit den Leuten;
Alles wissen sie so giftig
auszudeuten.

Bin ich heiter, hegen soll ich lose Triebe;
bin ich still, so heißt, ich wäre irr aus Liebe.

12. Schlosser auf, und mache Schlösser,
Schlösser ohne Zahl;
denn die bösen Mäuler will ich
schließen allzumal.

13. Vögelein durchrauscht die Luft,
sucht nach einem Aste;
und das Herz, ein Herz, ein Herz begehrt's,
wo es selig raste.

14. Sieh, wie ist die Welle klar,
blickt der Mond hernieder!
Die du meine Liebe bist,
liebe du mich wieder!

15. Nachtigall, sie singt so schön,
wenn die Sterne funkeln.
Liebe mich, geliebtes Herz,
küsse mich im Dunkeln!

16. Ein dunkler Schacht ist Liebe,
ein gar zu gefährlicher Brunnen;
da fiel ich hinein, ich Armer,
kann weder hören noch sehn,
nur denken an meine Wonnen,
nur stöhnen in meinen Wehn.

17. Nicht wandle, mein Licht,
dort außen im Flurbereich!
Die Füße würden dir, die zarten,
zu naß, zu weich.

All überströmt sind
dort die Wege, die Stege dir;
so überreichlich trante dorten
das Auge mir.

18. Es bebet das Gesträuche,
gestreift hat es im Fluge ein Vögelein.
In gleicher Art erbebet
die Seele mir, erschüttert
von Liebe, Lust und Leide,
gedenkt sie dein.

Im stillen friedhof
Karl Ludwig Pfau (1821-1894)

Wenn ich im stillen Friedhof geh',
wird mir so schwer zu Herzen,

A aquesta noia
la guarden bé,
han posat deu baldes
de ferro en el portal.

Deu baldes de ferro
per a mi són de broma;
els faré saltar
com si fossin de cristall.

10. Amb quina suavitat avança
l'aigua de la deu per la prada!
Que bonic quan l'amor
troba l'amor!

11. No, no es pot
aguantar a la gent;
tot ho interpreta
malintencionadament.

Si estic alegre... que calmi els meus impulsos.
Si estic callat... que m'he tomat boig d'amor!

12. Obre serraller,
i fes-me un sens fi de forrellats,
perquè vull tancar "les dolentes
llengües" d'una vegada per sempre.

13. Un ocellet divideix l'aire amb les
seves ales, i cerca una branca per a
reposar; i el cor anhela un altre cor,
on descansar feliçment.

14. Mira, que transparent l'onada,
quan la lluna la mira.
Tú, que ets la meva estimada,
estima'm tu també a mi.

15. És tan bell el cant del rossinyol
quan rellueixen les estrelles;
estima'm, cor amat,
i besa'm a les fosques.

16. Un pou fosc és l'amor,
una font massa perillosa;
jo vaig caure dintre, pobre de mi;
ja no puc veure, ni escoltar;
només pensar en la meva felicitat,
i gemegar en el meu dolor.

17. No caminis
per aquí fora, llum meva,
que els teus peus tan suaus
se't mullarien.

Inundats estan
els camins
de tant que hi
vaig plorar.

18. Tremola l'arbust;
l'ha fregat un ocellet en el vol.
D'igual manera
se m'estremeix l'ànima;
commoguda d'amor,
desig i sofriment, pensa en tu.

En el cementiri tranquil

Quan camin pel tranquil cementiri,
alguna cosa m'angoixa el cor:

A esta chica
la guardan bien,
han puesto diez pestillos
de hierro en el portal.

Diez pestillos de hierro
para mi son de broma;
los haré saltar
como si fuesen de cristal.

10. ¿Con qué suavidad avanza
el agua del manantial por la pradera!
¡Qué hermoso cuando el amor
encuentra el amor!

11. No, no se puede
aguantar a la gente;
todo lo interpreta
malintencionadamente.

Si estoy alegre... que calme mis impulsos.
Si callo ¡que me he enloquecido de amor!

12. Abre cerrajero,
y hazme un sinfin de cerrojos,
porque quiero cerrar "las malas
lenguas" de una vez por todas.

13. Un pajarito divide el aire con sus
alas, y busca una rama para reposar;
y el corazón ansia otro corazón,
donde descansar dichosamente

14. Mira, qué transparente la ola,
cuando la luna la mira.
Tú, que eres mi amada, ámame tú
también a mí.

15. Es tan hermoso el canto del ruiseñor
cuando relucen las estrellas;
quíereme, corazón amado,
y bésame a oscuras.

16. Un pozo oscuro es el amor,
una fuente demasiado peligrosa;
yo caí dentro, pobre de mí;
ya no puedo ver, ni oír;
sólo pensar en mi dicha,
y gemir en mi dolor.

17. No camines
por ahí fuera, mi luz,
que tus pies tan suaves
se te mojarían.

Inundados están
los caminos
de tanto que
lloré allí.

18. Tiembla el arbusto;
lo ha rozado un pajarito en el vuelo.
De igual manera
se me estremece el alma;
conmovida de amor,
deseo y sufrimiento piensa en ti.

En el cementerio tranquilo

Cuando ando por el tranquilo cementerio,
algo me apesadumbra el corazón:

daß man die treuste Menschenbrust,
die mitgetragen Leid und Lust,
so eilig kann verschmerzen.

Gras wächst darüber, ach wie bald!
das Grab wird selber heiter.
wie wenn ein Blatt vom Wipfel fällt,
so geht ein Leben aus der Welt –
die Vögel singen weiter.

O Menschenherz mit deinem Stolz!
Was flüstern die Cypressen?
“Wir stehn auf einem schmalen Raum,
darunter liegt ein Herze kaum,
so ist es schon vergessen.”

Der Feuerreiter

Eduard Mörike (1804-1875)

Sehet ihr am Fensterlein
dort die rothe Mütze wieder?
nicht geheuer muss es sein,
denn er geht schon auf und nieder.
Seht!

Und auf einmal welch Gewühle
bei der Brücke, nach dem Feld!
Horch! das Feuerglöcklein gellt:
hinter'm Berg, hinter'm Berg
Brennt es in der Mühle!

Schaut! da sprengt er wüthend schier
durch das Thor, der Feuerreiter,
auf dem rippendürren Thier,
als auf einer Feuerleiter!
Querfeldein! durch Qualm und Schwüle
rennt er schon und ist am Ort!
drüben schallt es fort und fort:
hinter'm Berg, hinter'm Berg
brennt es in der Mühle!

Der so oft den rothen Hahn
meilenweit von fern gerochen,
mit des heil'gen Kreuzes Spahn
freventlich die Gluth besprochen
weh! dir grinst vom Dachgestühle
dort der Feind im Höllenschein.
Gnade Gott der Seele dein!
hinter'm Berg, hinter'm Berg
Rast er in der Mühle!

Keine Stunde hielt es an,
Bis die Mühle borst in Trümmer;
doch den kecken Reitersmann
sah man von der Stunde nimmer.
Volk und Wagen im Gewühle
kehren heim von all dem Graus;
Auch das Glöcklein klinget aus.
hinter'm Berg, hinter'm Berg
brennt's!

Nach der Zeit ein Müller fand
ein Gerippe samt der Mützen
aufrecht an der Kellerwand
auf der beinern' Mähre sitzen:
Feuerreiter, wie so kühle
reitest du in deinem Grab!
Husch! da fällt in Asche ab.
Ruhe wohl, ruhe wohl
Drunten in der Mühle!

que el pit humà més fidel,
carregat de pena i alegria
tan ràpidament pugui oblidar.

L'herba creix per damunt, ai, que n'és
d'aviat! La tomba mateixa es torna alegre.
Com quan una fulla de la copa cau,
així se'n va una vida del món
Els ocells segueixen cantant.

Oh cor humà, amb el teu orgull!
Què murmuren els xiprers?
“Estem plantats en un lloc petit,
sota el qual tot just jeu un cor
que ja està oblidat.”

El genet de foc

Veieu altra vegada el capell colorit
al costat de la finestreta?
Alguna cosa passa
perquè va d'un costat a un altre.
Mireu!

I de sobte, quina agitació!
des del pont al camp.
Escolta! estan tocant a foc!
A l'altre costat de la muntanya!
S'està cremant el molí!

Mira! ja arriba per la porta
el genet de foc galopant furiós
sobre la seva bèstia esquelètica,
com sobre una escala de foc!
A través dels camps, per la fumarada
i les cendres ja corre ja arriba.
Més enllà ressonen veus i més veus.
A l'altre costat de la muntanya!
S'està cremant el molí!

Tu, que des de lluny
has olorat el gall vermell sovint,
i que sacríleg, has conjurat el foc
per la fusta de la santa creu.
Pobre de tu! des de la teulada riu burla
l'enemic entre les flames de l'infern.
Que Déu s'apiadi de la teva Ànima!
A l'altre costat de la muntanya!
S'apressa en el molí!

No ha transcorregut una hora
i el molí crema en ruïnes,
però des d'aquesta hora
no s'ha vist mes l'arrogant cavaller.
Poble i carro confosos es retiren
d'aquest lloc d'horror.
La campana ja no sona:
A l'altre costat de la muntanya!
S'està cremant!

Amb el temps, un moliner
va trobar un esquelet i un capell
recolzat en la paret del soterrani
sobre els ossos de l'animal.
Genet de foc que indiferent
cavalques en la teva tomba!
Mira! Va caure desent-se en cendres!
Descansa, descansa
baix en el molí.

que el pecho humano más fiel,
cargado de pena y alegría
tan rápidamente pueda olvidar.

La hierba crece por encima, ¡ay, que pronto!
La tumba misma se vuelve alegre.
Como cuando una hoja de la copa cae,
así se marcha una vida del mundo
Los pájaros siguen cantando.

¡O corazón humano, con tu orgullo!
¿Qué susurran los cipreses?
“Estamos plantados en un lugar pequeño,
debajo del cual, apenas yace un corazón,
que ya está olvidado.”

El jinete de fuego

¿Veis otra vez el gorro colorado
junto a la ventanita?
Algo pasa
porque va de un lado a otro.
Mirad!

Y de pronto, ¿que agitación!
desde el puente al campo.
¿Escucha! ¿están tocando a fuego!
¡Tras la montaña! ¡tras la montaña!
¡se esta quemando el molino!

¡Mira! ya llega por la puerta
el jinete de fuego galopando furioso
sobre su bestia esquelética,
como sobre una escalera de fuego!
A trabes de los campos, por la humareda
y las cenizas ya corre ya llega.
Mas allá resuenan voces y más voces.
¡Tras la montaña! ¡tras la montaña!
¡se esta quemando el molino!

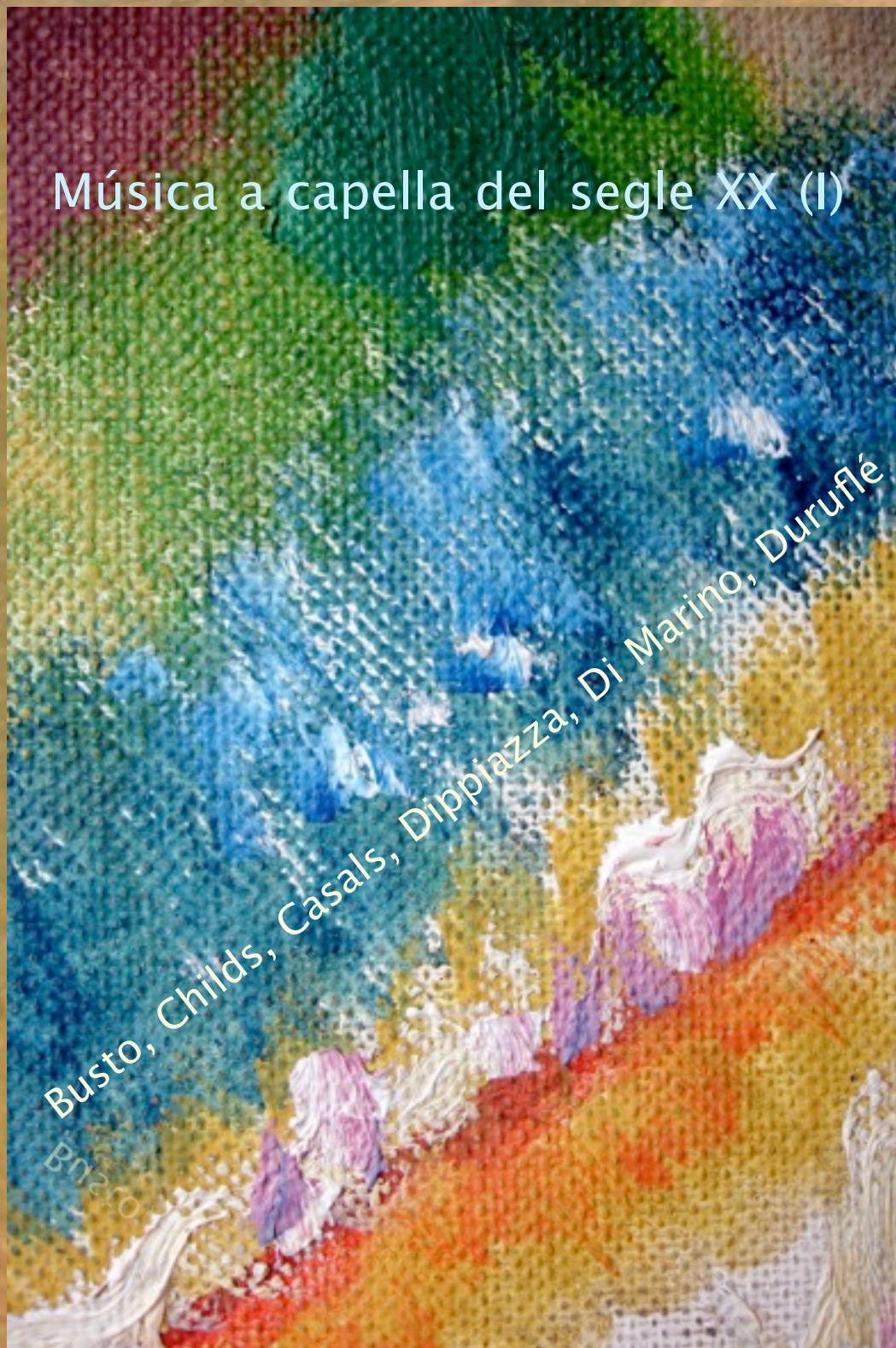
Tu, que desde lejos has oído el gallo
rojo a menudo, y que sacrílego, has
conjurado el fuego por la madera
de la santa cruz, ¡Ay de ti!
desde el tejado se ríe burlón
el enemigo entre las llamas del infierno
¡Que Dios se apiade de tu Alma!
¡Tras la montaña! ¡tras la montaña!
¡Se apresura en el molino!

No ha transcurrido una hora
y el molino arde en ruinas,
pero desde esta hora
no se ha visto mas al arrogante caballero.
Pueblo y carro confundidos
se retiran de este lugar de horror.
La campana ya no suena:
¡Tras la montaña! ¡tras la montaña!
¡Se esta quemando!

Con el tiempo, un molinero encontró
un esqueleto y un gorro
apoyado en la pared del sótano
sobre los huesos del animal.
Jinete de fuego ¡que indiferente
cabalga en tu tumba!
¡Mira! ¡Cayó deshaciéndose en cenizas!
Descansa, descansa
Abajo en el molino.

Temporada de concerts 2009-2010 concert n. 6
Església de Santa Magdalena dilluns 26 de abril a les 20:45

Música a capella del segle XX (I)

Temporada de concerts 2009 / 2010

6	Dilluns, 26 d'abril Església de Santa Magdalena (Palma)	20:45	“Música coral del segle XX” (I) David Childs, Javier Busto, Pau Casals, Maurice Duruflé, Roberto di Marino, Orlando Dippiazza	Studium cor de cambra a capella
7	Dilluns, 31 de maig Església de Santa Magdalena (Palma)	20:45	“Symphoniae Sacrae” Heinrich Schütz 1585-1672	Studium Aureum
8	Dilluns, 28 de juny Església de Santa Magdalena (Palma)	20:45	“Música coral del segle XX” (II) Damijan Môcnik 1967, Eric Whitacre 1970 Vytautas Miskinis 1954	Studium cor de cambra a capella

Fundació Studium Aureum

Patronat:

President: Carles Ponseti Verdaguer

Secretari: Luís Llorens Morillo

Vocals: Amèlia Forteza Albertí, Joan Carles Simó Artero, Andreu Riera Gomila,

Fundadors:

Anthony Edmone Bonner

Joan Buades Feliu

Joan Calafat Rotger

Gene Font Mora S L

Luís Llorens Morillo

Josep Munne Costa

Carles Ponseti Verdaguer

Joan Roca Pedrosa

Joan Carles Rosselló Reynés

Vicenç Rotger Rebassa

Studium cor de cambra

Socis col·laboradors:

Maria Morell

Ketty Isern

Si voleu ajudar a finançar la temporada, patrocinar un dels concerts o fer una donació, contactau amb nosaltres via email info@studiumcordecambra.com, o cridant al 971-765156.

Necessitem la vostra col·laboració!

Fundació Studium Aureum

Studium Aureum

Studium cor de cambra

ESBALUARD | museu d'art modern
i contemporani de palma

Casa Martí

