

Espacio Turina. Sala Silvio.

Sábado, 25 de noviembre de 2023. 20:00 horas.

Lied en Turina.

En colaboración con el Festival Life-Victoria. Centenario Victoria de los Ángeles

Dame Sarah Connolly

I

Johannes Brahms (1833-1897)

Ständchen [Serenata] Op.106 n^o1 [1886-88]

Da unten im Tale [Allá abajo en el valle] WoO 33 n^o6 [1893-94]

Feldeinsamkeit [Soledad campestre] Op.86 n^o2 [1878-80]

Robert Schumann (1810-1856)

De los Fünf Lieder [Cinco canciones] Op.40 [1840]

1. Märzveilchen [Violetas de marzo]
2. Muttertraum [El sueño de la madre]
3. Der Soldat [El soldado]
4. Der Spielmann [El juglar]

Gustav Mahler (1860-1911)

Rückert-Lieder [1901-02]

1. Ich atmet' einen linden Duft [Aspiré una dulce fragancia]
2. Blicke mir nicht in die Lieder! [¡No mires mis canciones!]
3. Um Mitternacht [A medianoche]
4. Liebst du um Schönheit [Si amas por la belleza]
5. Ich bin der Welt abhanden gekommen [Estoy perdido para el mundo]

II

Claude Debussy (1862-1918)

Trois chansons de Bilitis [Tres canciones de Bilitis] [1897-98]

1. La flûte de Pan [La flauta de pan]
2. La chevelure [El cabello]
3. Le tombeau des Náyades [La tumba de las náyades]

Frank Bridge (1879-1941)

Day after day [Día tras día] [1922]

John Ireland (1914-1992)

Earth's Call [La llamada de la tierra] [1918]

Ernest John Moeran (1894-1950)

Twilight [Crepúsculo] [1920]

Ivor Gurney (1890-1937)

Thou did'st delight my eyes [Cautivaste mis ojos] [1918]

Gustav Mahler

Kindertotenlieder [1901-04]

1. Nun will die Sonn' so hell aufgeh'n [Ahora el sol quiere levantarse tan brillante]
 2. Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen [Ahora veo bien por qué tan oscuras llamas]
 3. Wenn dein Mütterlein [Cuando tu madrecita]
 4. Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen! [A veces pienso que ellos sólo han salido]
 5. In diesem Wetter, in diesem Braus [Con este tiempo, con este huracán]
-

Dame Sarah Connolly mezzosoprano

Joseph Middleton piano

NOTAS

Aunque con antecedentes memorables (Mozart, Beethoven), el *lied* romántico alemán nace deslumbrante con Schubert, se consolida con Schumann y Brahms, culmina en Wolf y vive un hermosísimo otoño en Mahler y Strauss. Dame Sarah Connolly empieza su recital con tres piezas brahmsianas. La **Serenata** es una de las cinco canciones de la **Op.106**, una pieza ligera, con imitaciones de acompañamiento guitarrístico sobre un poema convencional de Franz Kugler. **Allá bajo en el valle** es la armonización de una canción popular de una colección de 49 sin número de opus. **Soledad campestre** es posiblemente el más destacado de los 6 *lieder* **Op.86** que **Brahms** escribió en el verano de 1880. Escrito sobre un poema de Hermann Allmers, la melodía se extasía en un amplio arco sobre pedales armónicos en un dibujo profundamente romántico de la melancolía.

De los aproximadamente 260 *lieder* compuestos por **Schumann**, 138 nacieron en 1840, su *Liederjahr* (año del lied). Sus obras maestras más reconocidas se concentran en esos meses. Los cinco de la **Op.40** están escritos sobre versos de Hans-Christian Andersen traducidos al alemán por Adalbert von Chamisso. La colección se abre con una radiante y sencilla canción en sol mayor (**Violetas de marzo**; terminará en el mismo tono en una canción que hoy no se escuchará), pero luego las armonías se van rarefizando, desde el tono salmódico, declamado, con un acompañamiento casi de naturaleza bachiana de **El sueño de la madre** a las imitaciones de un violín delirante en **El juglar**, pasando por la marcha fatalista, con polirritmia incluida, de **El soldado**.

Entre el verano de 1901 (en que nacieron cuatro) y el de 1902 (**Si amas por la belleza**), en un momento de rara tranquilidad en su existencia, **Mahler** escribió cinco canciones sobre poemas de Friedrich **Rückert**. Son obras puramente líricas de las que Henry-Louis de la Grange escribió: "En ellas todo es ternura, lirismo, efusividad, intimidad. Su dulzura y su reserva hacen que lleguen a resultar desgarradoras, en virtud de su extraño optimismo triste, que tal vez sólo sea un pesimismo sonriente".

La segunda parte del recital empieza con las **3 canciones de Bilitis** sobre los conocidos poemas eróticos de Pierre Louÿs que **Debussy** escribió entre 1897 y 1898. Es imposible no acordarse de Mélisande en ese lenguaje modal y declamado de la primera canción, de una sensualidad mágica, o en la segunda, que parece recrear la escena del cabello cayendo de la torre en la ópera, que se culmina además con un acorde de Tristán para representar el clímax sexual. El simbolismo domina la tercera pieza, marcada "très lent" y escrita en una tonalidad de fa sostenido menor que apenas encuentra reposo, pues Debussy la somete a continuas modulaciones.

Siguen luego cuatro canciones escritas entre 1918 y 1922 por otros tantos compositores ingleses. La de **Bridge** está compuesta sobre un texto de Rabindranath Tagore: la música describe en su permanente ambigüedad la historia de amor de la joven indecisa hacia el hombre que "va y viene". La de **Ireland** tiene el tono impresionista de mucha de su música, una postal de la vida campesina impresa en dos corazones que miran al unísono y al final escuchan el canto del cuco. En su **Crepúsculo, Moeran** recrea la imagen de los amigos ya desaparecidos con el lirismo del estilo pastoral inglés, trufado de notas folclóricas, característico de su tiempo. En su recreación de la fugacidad de los placeres, **Ivor Gurney** parece mirar a las canciones en estilo popular de los grandes maestros alemanes del pasado.

La amarga experiencia de la muerte de dos hijos pequeños de escarlatina en el invierno de 1833-34 inspiró a Friedrich Rückert una extensa colección de poemas, de los cuales **Mahler** escogió cinco para sus **Kindertotenlieder**, que escribió entre 1901 y 1904. Son piezas dramáticas, concebidas para la orquesta y rápidamente instrumentadas. Mahler les otorgó una refinada estructura armónica, y por eso escribió sobre ellas: "Estas cinco canciones forman un todo completo e indivisible, y, por esa razón, se debe mantener la continuidad, impidiendo las interrupciones y, sobre todo, los aplausos, al final de cada pieza". Palabra de compositor. **Pablo J. Vayón**