

Fundación
BBVA

CICLO TRES VISIONES DEL AMOR EN MÚSICA

Schumann revisitado

Fundación BBVA
Palacio del Marqués de Salamanca
Paseo de Recoletos, 10 · Madrid
19:30 horas

11
MAR
2023

Fundación BBVA

La Fundación BBVA tiene entre sus objetivos principales el impulso a la creación de excelencia y su difusión a la sociedad. En un momento en el que se está intensificando la recuperación de los espacios públicos, entendidos como lugares que posibilitan la experiencia del conocimiento compartido y la interacción, la Fundación BBVA ha programado en su sede de Madrid un renovado programa de Cultura en el que cobra una especial relevancia la actividad musical. El Palacio del Marqués de Salamanca acoge propuestas donde el repertorio clásico y el descubrimiento de la música contemporánea caben por igual y que proponen líneas de conexión entre distintos compositores y periodos. Todos tienen en común, eso sí, el dar al público la oportunidad de escuchar en directo a solistas y grupos, españoles o extranjeros, reconocidos internacionalmente. Será también el escenario en el que se sucedan ciclos de conferencias sobre el mundo clásico, el arte de los siglos XX y XXI y la historia de las ideas.

El programa de Cultura de la Fundación BBVA se completa con alianzas con el Museo Guggenheim Bilbao, el Museo Nacional del Prado y la Fundació Joan Miró de Barcelona, con los que hace posible exposiciones singulares; con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, con el que impulsa nuevas narrativas digitales; con el Gran Teatre del Liceu, el Teatro Real y ABAO Bilbao Opera, con los que colabora para presentar montajes de ópera en coproducción con los principales coliseos del mundo, y con la Orquesta Sinfónica de Madrid, de cuya temporada la Fundación BBVA es patrocinadora principal.

Intérpretes

Grupo Modus Novus

Mónica Raga

Flauta y flauta en sol

Carlos Gustavo Duarte

Clarinete

José Luis González

Vibráfono y marimba

Oihane Igerabide

Arpa

Manuel Jesús Corbacho

Piano y celesta

David Mata

Violín I

Emilio Robles

Violín II

Evelin Tomasi

Viola

Aldo Mata

Violonchelo

Josep-Ramon Olivé

Barítono

Santiago Serrate

Director

Programa

Christian Jost (1963)

Dichterliebe* (65')

(Basado en *Dichterliebe*, op. 48 de Robert Schumann, con textos de Heinrich Heine)

1. Im wunderschönen Monat Mai
2. Aus meinen Tränen sprießen
3. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne
4. Wenn ich in deine Augen seh
5. Ich will meine Seele tauchen
6. Im Rhein, im heiligen Strome
7. Ich grolle nicht
8. Zerrissen mir das Herz — Und wüßten's die Blumen
9. Das ist ein Flöten und Geigen
10. Hör' ich das Liedchen klingen
11. Andante espressivo
12. Ein Jüngling liebt ein Mädchen
13. Am leuchtenden Sommermorgen
14. Ich hab' im Traum geweinet
15. Allnächtlich im Traume seh ich dich
16. Aus alten Märchen winkt es
17. Die alten, bösen Lieder — Und aller Qual entnommen,
und frei und selig sein

* Schott Music GmbH & Co, Kg
Estreno en España

Notas al programa

En torno a la época en que se casó con Clara Wieck (el 12 de septiembre de 1840), Schumann comenzó a componer de una forma planeada y sistemática, abordando formatos que en la década anterior había dejado de lado. Así, 1840 fue para él el año de las canciones, 1841 el de la música sinfónica y 1842 el de la música de cámara. Durante los doce meses de 1840, la intensidad de su producción fue extraordinaria: desde los *Mirtos*, op. 25 hasta el segundo volumen de *Romances y baladas*, op. 49, Schumann compuso dieciocho ciclos que suman en total 130 canciones (de las que alrededor de una decena, como luego se ha demostrado, fueron en realidad compuestas por Clara). Si pensamos que en los diez años anteriores —su *opus 1* es de 1830— Schumann había creado casi exclusivamente páginas pianísticas, podemos deducir con qué seriedad se tomó el reto de escribir *Lieder*, una ampliación de miras a la que le animó su esposa y que tendría un influjo muy duradero en su producción instrumental posterior, en la que aparecerán a menudo temas y melodías que, por su fisonomía *cantabile*, parecen tener el género de la canción como inspiración.

Dichterliebe es el segundo ciclo más extenso y también el más célebre entre los compuestos durante ese *annus mirabilis* de 1840. Creó las veinte canciones sobre poemas extraídos del *Buch der Lieder* (Libro de las canciones) de Heinrich Heine en un arrebato: la primera nota la puso el 24 de mayo y la última el 1 de junio. Se embarcó luego en un largo proceso de negociaciones con diferentes editoriales para publicar este ciclo del que aseguraba, en una carta de 1843 a Breitkopf & Härtel, que con él daría término a su «carrera como compositor de canciones». *Dichterliebe*, ya con este título definitivo, lo publicó finalmente la editorial Peters de Leipzig en una versión revisada y reducida a dieciséis canciones. Las cuatro que se perdieron por el camino vieron la luz póstumamente, como parte de sus *opus 127* y *142*.

Schumann admiraba profundamente la poesía de Heine, a quien tuvo la ocasión de conocer en 1828 en Múnich. El compositor de dieciocho años anotó sus impresiones sobre el poeta tras aquel encuentro: «En sus labios había una sonrisa amargamente irónica, pero era una sonrisa altiva dirigida a las trivialidades de la vida y un desprecio por los hombres mezquinos». Se ha comentado a menudo que en *Dichterliebe* la ironía característica de Heine está suavizada, pero esa impresión puede ser consecuencia de las sucesivas revisiones a que se vio sometido el ciclo, pues Schumann era muy consciente de la importancia que esta figura retórica adquiere en el mundo poético heineano: «En ciertos momentos, la poesía [de Heine] se pone la máscara de la ironía para ocultar su uso del dolor; tal vez, por un momento, la mano amiga de un genio pueda levantar esa máscara para que las lágrimas salvajes se transformen en perlas», escribió el compositor.

El prólogo de *Lyrisches Intermezzo* (Intermezzo lírico), uno de los cinco largos poemas que recoge el *Buch der Lieder*, narra la historia de «un poeta soñador que se hace llamar caballero y que es catapultado abruptamente desde el país de las hadas de sus ilusiones sobre la vida y el amor al ático de un poeta solitario», según la descripción del barítono Thomas Hampson. En *Dichterliebe*, el poeta protagonista atesora una similar visión idílica del amor, que se va desintegrando según avanza el ciclo. En los números de apertura se elevan cantos al hermoso clima, a las flores y a los pájaros, que son parte del ensueño dichoso del poeta, pero su historia de amor, real o imaginaria, está condenada al fracaso: en su ordenación de los poemas de Heine, Schumann traza una trayectoria que atraviesa estados como el arrepentimiento, la súplica, la reconciliación o el perdón, y, al final del ciclo, «el poeta está tan desconsolado que se dispone a ahogar su amor, sus penas y sus sueños en un ataúd en las profundidades del mar», concluye Hampson.

Christian Jost nació en Tréveris en 1963 y en su formación como compositor experimentó dos mundos musicales muy distintos: el de las vanguardias centroeuropeas durante sus años de estudio en Colonia, entre 1983 y 1988, y el eclecticismo de la música estadounidense de finales de los ochenta, ya que al terminar sus estudios en Colonia ingresó por un periodo de dos años en el Conservatorio de San Francisco. Aunque esta ciudad era baluarte del estilo minimalista, Jost estudió con David Sheinfeld, un alumno de Ottorino Respighi que se encontraba más cercano al peculiar modernismo estadounidense y sus conexiones con la música posromántica y vernácula. Posteriormente, entre 1996 y 1998, Jost mantuvo un contacto cercano con intérpretes de China y viajó a menudo al país asiático. A partir de todas esas influencias, desarrolló un estilo propio definido por una gran heterogeneidad de técnicas y referencias estilísticas, y que no tiene miedo en tomar elementos del *jazz* y de las músicas populares si esto le ayuda a alcanzar su objetivo, que resume con estas palabras: «Estoy permanentemente en la búsqueda del momento mágico y solo puedo lograrlo a través de una relación compleja y diferenciada entre estructura, forma y tono».

En el verano de 2015, el autor alemán concibió la idea de recomponer *Dichterliebe* de Schumann como un regalo para su mujer, la mezzosoprano Stella Doufexis, que acababa de grabar el ciclo original de Schumann y también los *Liederkreis*, op. 39. Mientras era testigo del proceso de grabación de este disco de su esposa, que fallecería poco después, Jost comprendió el equilibrio entre dolor y ligereza sobre el que Schumann construye estos dos ciclos de canciones. «Es esta estrecha línea divisoria entre el dolor y la ligereza la que marca el *Dichterliebe* y puede ser rastreada a lo largo de toda la obra de Schumann y Heine», escribió Jost. «El dolor de la melodía nos afecta directamente, pero la ligereza de su mundo sonoro y la resonante calidad del lenguaje y de los versos elevan el mensaje a un

nivel donde nace el arte. La tragedia está engastada en un arte sutil que nos permite sentir simpatía por el poeta, y revela un grado de dolor que nos parece tanto mayor cuanto que es comunicado a través de la obra».

La dura pérdida que sufrió Jost justo en el momento de embarcarse en este proyecto, le hizo ser consciente de que durante siglos el dolor ha sido uno de los motores que impulsa el arte, «con el corazón como su compañero palpitante», y que la pena ha sido el detonante de cientos de obras únicas. Jost cita a Heine, que escribió que «cuando el corazón se rompe una vez, entonces seguramente la canción puede volver a casa», y reflexiona: «En el transcurso de los últimos años me he visto forzado a menudo a pensar sobre este sentimiento y preguntarme cuándo se me rompió el corazón y cuándo las canciones vuelven a casa. ¿La tragedia se convierte en la fuerza motivadora detrás de lo nuevo o sofoca la fuente que debería brindarnos inspiración? ¿Es mi corazón mi compañero o simplemente late mientras mata el tiempo?»

La «recomposición» que Jost hace del *Dichterliebe* de Schumann va más allá de la simple orquestación para un conjunto instrumental que incluye dos violines, viola, violonchelo, flauta, clarinete, arpa, vibráfono, marimba, piano y celesta. Conserva en su integridad los textos de Heine y en gran medida las melodías originales, pero Jost parte del ciclo de Schumann solo como base desde la que hacer volar su propia fantasía, sumándose así a una práctica que se remonta a la «interpretación compuesta» del *Winterreise* de Schubert que Hans Zender realizó en 1993. El análisis de *Dichterliebe* que hace Jost es totalmente subjetivo, así como el trato que da a los materiales sonoros originales: escuchamos las melodías de Schumann en medio de armonías disonantes, o empujadas por ritmos galopantes, levitando sobre soñadoras texturas creadas por la percusión de láminas, o ferozmente distorsionadas en los momentos de mayor

dramatismo y desesperación del poeta. Su acercamiento es también muy heterogéneo en lo estilístico, de forma que a lo largo del ciclo aparecen referencias de todo tipo, desde el ballet y la música de cine hasta el minimalismo o la música atonal más abstracta. Además, su «recomposición» no se limita únicamente a las canciones sino que se aplica al ciclo en su conjunto y a los vínculos entre ellas, construyendo transiciones que no existen en el original, donde cada canción es independiente. Genera así lo que denomina «un mar de armonía en el que las canciones pueden flotar como islas, en una extensión del diseño de Schumann que se desarrolla en formas complejas».

Para observar el tipo de trabajo que realiza Jost, podemos detenernos en el que considera el fragmento más conmovedor de *Dichterliebe: Hör' ich das Liedchen klingen* (Escucho el sonido de la cantinela). «Para mí, esta canción parece estar hecha de vidrio, vidrio que quise hacer sonar: un vidrio que es frágil, cristalino y agrietado», explica el compositor. «La línea descendente que se encuentra en la composición de Schumann continúa su curso descendente en mi propia versión de la canción, mientras que al mismo tiempo se ensancha. De esta forma, genero algo nuevo a partir del material armónico de Schumann, pensando en él y llevándolo un paso más allá, ampliando su diseño y entrando en las salas cuyas puertas ya abrió el propio Schumann. Con la fuerza de una escritura densa para arpa y celesta, vibráfono, un violonchelo en su registro más alto y un clarinete y una flauta alto que flotan, he podido crear un sonido de fondo de un barniz enfáticamente brillante, que evoca el elemento vidrioso de la canción y, al mismo tiempo, hace que parezca de otro mundo y frágil».

Hör' ich das Liedchen klingen es, desde el punto de vista dramático, el punto de inflexión del ciclo en su conjunto. Según Jost, «a partir de este momento, la amante imaginaria ya no tiene nada de real, aunque antes quizá

tampoco lo haya tenido. Es transportada a otro reino, perdida, muerta o posiblemente viva pero en otra vida. No lo sabemos, ni nunca lo sabremos». Para acentuar esta cesura que se produce poco después de la mitad del ciclo, Jost decide romper con la cronología que establece Schumann, introduciendo tras dicha canción el posludio para piano solo que en el original aparece al final. Y a partir de este momento, todo se precipita. «Las preguntas sobre el amor y el arte, y sobre la inspiración y la experiencia visionaria, suponen un adiós a todas las esperanzas que se habían abrigado anteriormente, tanto por el éxtasis del amor como por el deseo de alcanzar un estado de felicidad similar en el arte», afirma Jost. «Eusebius y Florestan se han fusionado como uno solo, y en la canción final, *Die alten, bösen Lieder* [Las viejas, malvadas canciones], entierran el amor y el arte en un mismo ataúd. El corazón ha estallado y las canciones se han callado. Pero con ellos se ha creado una obra, y el amor del poeta y del compositor sigue resonando».

El *Dichterliebe* de Jost fue estrenado el 21 de octubre de 2017 en el Kozerthaus de Berlín, por el tenor Peter Lodahl y el Horenstein Ensemble dirigidos por el propio compositor. La versión que escucharemos esta tarde de manos de Josep-Ramon Olivé, Modus Novus y Santiago Serrate, supone su estreno en España.

Mikel Chamizo

Robert Schumann / Christian Jost

Dichterliebe

[poemas de Heinrich Heine]

1. Im wunderschönen Monat Mai

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

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

2. Aus meinen Tränen sprießen

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

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

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

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

1. En el maravilloso mes de mayo

En el maravilloso mes de mayo,
cuando todos los capullos se abrían,
fue entonces cuando en mi corazón
nació el amor.

En el maravilloso mes de mayo,
cuando todas las aves cantaban,
yo le confesé a ella
mis anhelos y deseos.

2. De mis lágrimas brotan

De mis lágrimas brotan
muchas flores abiertas,
y mis suspiros se convierten
en un coro de ruiseñores.

Y cuando tú me amas, niña,
te regalo todas las flores,
y bajo tu ventana resonará
la canción del ruiseñor.

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

La rosa, el lirio, la paloma, el sol,
a todos amé antaño, con delirio.
Pero ya no los amo, solo amo
a la pequeña, la delicada, la pura, la única;
ella misma, donde vive todo el amor,
es la rosa, el lirio, la paloma, y el sol.
Yo amo solamente
a la pequeña, la delicada, la pura, la única.

4. Wenn ich in deine Augen seh

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

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

5. Ich will meine Seele tauchen

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

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

6. Im Rhein, im heiligen Strome

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

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

Es schweben Blumen und Englein
Um unsre Liebe Frau;
Die Augen, die Lippen, die Wänglein,
Die gleichen der Liebsten genau.

4. Cuando miro tus ojos

Cuando miro tus ojos
desaparecen toda pena y dolor;
pero cuando beso tu boca,
de pronto me siento totalmente sano.

Cuando me recuesto en tu pecho,
me embriaga un celestial placer;
pero cuando dices: «¡Te amo!»,
tengo que llorar amargamente.

5. Debo sumergir mi alma

Debo sumergir mi alma
en el cáliz de un lirio;
el lirio ha de exhalar
un canto de mi amada.

Ese canto debe estremecerse y temblar,
como el beso de su boca
que una vez me dio
en una hora maravillosamente dulce.

6. En el sagrado Rhin

En el sagrado Rhin,
sobre sus olas,
se refleja la gran catedral
de la magna y sacrosanta Colonia.

En la catedral hay un retrato
pintado en cuero dorado
que en el desierto de mi vida
resplandeció dulcemente.

Revolotean flores y ángeles
en torno a Nuestra Señora;
los ojos, los labios, las mejillas,
son iguales a las de mi amada.

7. Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht

Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht,
Ewig verlор'nes Lieb! Ich grolle nicht.
Wie du auch strahlst in Diamantenpracht,
Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht.

Das weiß ich längst. Ich sah dich ja im Traume,
Und sah die Nacht in deines Herzens Raume,
Und sah die Schlang', die dir am Herzen frißt,
Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist.

8. Und wüßten's die Blumen, die kleinen

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

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

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

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

9. Das ist ein Flöten und Geigen

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

7. No guardo rencor, aunque mi corazón se destroce

No guardo rencor, aunque mi corazón se destroce.
¡Amor perdido para siempre!, no te guardo rencor.
Aunque brilles con el resplandor de un diamante,
sé que ninguna luz ilumina la noche de tu alma.

No guardo rencor, aunque mi corazón se destroce.
Te vi en un sueño, y vi la oscuridad de tu alma,
y vi la serpiente que tu corazón carcome,
y vi, mi amor, cuán desdichado eres.

8. Si las florecillas supieran

Si las florecillas supieran
cuán profundamente herido está mi corazón,
conmigo llorarían
para aliviar mi dolor.

Si los ruiseñores supieran
cuán triste y enfermo estoy,
gustosos entonarían
una refrescante canción.

Si mi dolor conocieran
las estrellas doradas,
de lo alto bajarían
y me hablarían dándome consuelo.

Pero nadie puede saberlo,
solamente una conoce mi dolor,
y es la misma
que destrozó mi corazón.

9. Las flautas y violines suenan

Las flautas y violines suenan,
retumban las trompetas,
tal vez baile la danza nupcial
mi bien amada.

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

10. Hör' ich das Liedchen klingen

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

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

11. Andante espressivo

(Instrumental)

12. Ein Jüngling liebt ein Mädchen

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

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

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

13. Am leuchtenden Sommermorgen

Am leuchtenden Sommermorgen
Geh' ich im Garten herum.

Esto es una sonora algarabía
de timbales y gaitas;
y en medio, sollozando, se quejan
los adorables angelitos.

10. Escucho el sonido de la cantinela

Escucho el sonido de la cantinela
que mi amada cantó un día.
Mi pecho cree estallar
por el salvaje dolor.

Un oscuro deseo me impulsa
hacia la altura del bosque,
allí se disipará en lágrimas
mi dolor inmenso.

11. Andante espressivo

(Instrumental)

12. Un joven amaba a una muchacha

Un joven amaba a una muchacha,
ella prefería a otro;
el otro amaba a otra
y se ha casado con ella.

La muchacha escoge despechada
al primer hombre
que se le cruza por el camino:
el joven está desolado.

Es una vieja historia,
pero siempre actual;
y a quien acaba de ocurrirle,
le destroza el corazón.

13. En una brillante mañana veraniega

En una brillante mañana veraniega
paseo por el jardín.

Es flüstern und sprechen die Blumen,
Ich aber wandle stumm.

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

14. Ich hab' im Traum geweinet

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

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

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

15. Allnächtlich im Traume seh ich dich

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

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

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

Susurran y hablan las flores,
mas yo paseo silencioso.

Susurran y hablan las flores,
y me miran compasivas.
No te enfades con nuestra hermana,
ioh tú, hombre triste y pálido!

14. He llorado en sueños

He llorado en sueños.
En mi sueño, yacías en la tumba.
Desperté y las lágrimas
fluían aún por mis mejillas.

En sueños he llorado.
Soñé que me dejabas.
Desperté y lloré larga
y amargamente.

En sueños he llorado.
Soñé que me querías.
Desperté y todavía
fluye el río de mis lágrimas.

15. Te veo en sueños todas las noches

Te veo en sueños todas las noches,
me saludas amigablemente,
y empapado en lágrimas
me arrojo a tus pies delicados.

Tú, con melancolía me contemplas
y con tu rubia cabecita niegas.
Se deslizan cual perlas
pequeñas gotas de lágrimas.

Me dices con disimulo una dulce palabra
y me das un ramo de ciprés.
Despierto: el ramo desapareció
y olvidé la palabra.

16. Aus alten Märchen winkt es

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

Wo bunte Blumen blühen
Im goldnen Abendlicht,
Und lieblich duftend glühen
Mit bräutlichem Gesicht;

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

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

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

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

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

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

16. De los antiguos cuentos

De los antiguos cuentos
me hace señas una blanca mano.
Canta y resuena desde
un país mágico;

Donde flores multicolores
se abren al dorado atardecer
y resplandecen sus dulces perfumes
con nupciales caritas radiantes;

Y los verdes árboles cantan
antiguas melodías,
que los aires entonan
y las aves cantan con fuerza;

Y jirones de niebla
suben del suelo
y bailan airosas danzas
en un maravilloso conjunto;

Y azules centellas arden
en cada hoja y raíz,
y luces rojas corren
en loco y enmarañado círculo;

Y ruidosas fuentes brotan
de las rocas marmóreas,
y el reflejo brilla extrañamente
en los riachuelos.

¡Ay!, si pudiera llegar allí
y alegrar mi corazón,
librarme de todo tormento
y ser feliz.

¡Ay!, aquel delicioso país.
Lo veo en sueños a menudo,
pero al llegar el sol de la mañana,
se desvanece como la espuma.

17. Die alten, bösen Lieder

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

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

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

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

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

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

17. Las viejas, malvadas canciones

Las viejas, malvadas canciones,
las feas pesadillas,
las tenemos ahora que enterrar.
Traed un enorme ataúd.

Allí meteré muchas cosas,
pero no diré todavía cuáles.
El sarcófago debe ser aún mayor
que el tonel de Heidelberg.

Traed también una camilla
con tablones fijos y gruesos.
Deberá también ésta
ser más larga que el puente de Maguncia.

Traedme también doce gigantes.
Deberán ser más fuertes
que el san Cristóbal
de la catedral de Colonia, junto al Rhin.

Ellos tienen que llevar el ataúd
y sumergirlo en el océano;
pues un ataúd tan grande
merece una tumba enorme.

¿Sabes por qué el ataúd
debe ser tan grande y pesado?
Es para meter juntas
toda mi pena y mi angustia.

[Traducción: Mauricio Rábago]

Josep-Ramon Olivé
Barítono

Nacido en Barcelona, recibió la Medalla de Oro de la Guildhall School of Music & Drama de Londres en 2017, así como el primer premio del Handel Singing Competition en 2015.

Estudió Dirección coral y Canto clásico en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) y continuó su formación vocal en la Guildhall School de Londres con el profesor Rudolf Piernay.

Ha colaborado con orquestas como Le Concert des Nations, Les Arts Florissants, Hespèrion XXI, Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, London Handel Orchestra y Orchestra of the Age of Enlightenment, actuando en salas como el Palau de la Música Catalana, L'Auditori de Barcelona, Het Concertgebouw de Ámsterdam, Elbphilharmonie de Hamburgo, Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Philharmonie de París, Musikverein y Konzerthaus de Viena, Wigmore Hall y Barbican Hall de Londres, y bajo la batuta de directores como Jordi Savall, William Christie, Kazushi Ono, Giampaolo Bisanti, John Fiore, Laurence Cummings, Josep Pons y Víctor Pablo Pérez.

Entre los roles que ha representado figuran Il Conte (*Le nozze di Figaro*), Mercutio (*Roméo et Juliette*), Schaunard (*La Bohème*), Masetto (*Don Giovanni*), Tarquinius (*The Rape of Lucretia*), Kuligin (*Katia Kabanová*), Maximilian (*Candide*) y Orfeo (*L'Orfeo* de Monteverdi), entre otros. En la vertiente del *Lied*, ha cantado los ciclos *Die schöne Magelone* de Brahms, *Lieder eines fahrenden Gesellen* y *Rückert-Lieder* de Mahler, *Die schöne Müllerin* y *Winterreise* de Schubert, *Dichterliebe* de Schumann, *Histoires naturelles* de Ravel, *La bonne chanson* de Fauré y *An die ferne Geliebte* de Beethoven, entre otros.

Entre sus actividades recientes, destacan sus debuts en el Gran Teatre del Liceu y el Teatro Real, sus actuaciones en el Festival Castell de Peralada con la Orquestra Sinfónica de Tenerife, o en el Ciclo de Lied del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) en el Teatro de la Zarzuela.

Santiago Serrate
Director

El maestro Santiago Serrate dirige habitualmente las principales orquestas españolas, y en países como Portugal, Italia, Alemania, Grecia, China y México. Su compromiso con la música actual se manifiesta con más de cien estrenos mundiales y 29 nacionales, conciertos y grabaciones discográficas con el Grupo Modus Novus y el Sax-Ensemble.

Como director lírico y de ballet, ha trabajado en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Teatro Real y Teatro de la Zarzuela de Madrid, el ciclo Òpera a Catalunya, Palau de les Arts de Valencia, Teatro de la Maestranza de Sevilla, Theater Chemnitz (Alemania) y con el Ballet de l'Opéra de Lyon (Francia). Ha dirigido los estrenos en España de *L'ape musicale* de Lorenzo Da Ponte, *Šárka* de Janáček, *Il prigioniero* de Dallapiccola o la recuperación del *Cristoforo Colombo* de Ramón Carnicer. Ha estrenado mundialmente y grabado, gracias a una Beca Leonardo de la Fundación BBVA, la ópera de cámara *Tenorio*, de Tomás Marco. Estrenó la ópera *Fuenteovejuna*, de Jorge Muñiz, para la Ópera de Oviedo, con gran éxito, y recientemente se ha repuesto en la Ópera de Tenerife.

En su amplio repertorio operístico se encuentran 71 títulos, y ha trabajado con grandes artistas como Plácido Domingo, Dolores Zajick, Jonas Kaufmann, Juan Pons, Roberto Alagna, Leo Nucci, Anja Harteros, Pretty Yende o Carlos Álvarez. Ha colaborado en calidad de asistente de maestros como Pinchas Steinberg y Michel Plasson, además de con los compositores Cristóbal Halffter y Johannes Kalitzke en diversos proyectos.

Es profesor de Concertación de la Cátedra de Canto "Alfredo Kraus" Fundación Ramón Areces y mecenas de instrumento de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, profesor en el Centre Superior de Música Liceu de Barcelona y en el Curso Internacional de Dirección de Orquesta Antoni Ros-Marbà, así como director musical, patrono y profesor del Curso de Formación para Directores de la Fundación Sax-Ensemble. Actualmente, es director de la Temporada de Música 2022-2023 de la Fundación BBVA.

www.santiagoserrate.com

Grupo Modus Novus

Fundado en 1998, está formado por jóvenes músicos pertenecientes a la Orquesta RTVE, todos ellos con una dilatada experiencia como solistas y en numerosas agrupaciones de cámara de todo el país. La experiencia acumulada en el trabajo continuado, unido a la brillante trayectoria individual de todos sus componentes, garantizan un rigor interpretativo y una apuesta musical del más alto nivel.

De sus conciertos, cabe destacar sus actuaciones en salas como la Fundación Juan March y el Círculo de Bellas Artes de Madrid, Festival Musica de Estrasburgo, Festival de Música Are-More de Vigo, IV Ciclo Jóvenes Músicos de la Orquesta RTVE, XX Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante, el concierto homenaje a Igor Markevitch con motivo del 40 aniversario de la Orquesta RTVE, Centro para la Difusión de la Música Contemporánea (CDMC), Teatre Principal de Sabadell, VI Festival Internacional de Música Contemporánea de Tres Cantos, XIII Festival Internacional de Música de La Mancha y X Estío Musical Bungalés, así como el estreno mundial de la ópera *Tenorio* de Tomás Marco en el Festival Internacional de Verano de El Escorial, que se grabó para el sello Cezanne.

Ha estrenado obras de Tomás Marco, José María Sánchez-Verdú, Luis de Pablo, Mauricio Sotelo, Miguel Franco, Agustín Bertomeu, Agustín González Acilu, Jacobo Durán-Loriga, Óscar Colomina, David del Puerto, Enrique Igoa, George Crumb y Luigi Dallapiccola.

Ha sido dirigido desde sus inicios por directores como José Luis Temes, Luca Pfaff, José de Eusebio, Joan Cerveró, Lorenzo Ramos y, desde 2004, por Santiago Serrate.

Ha grabado para TVE, RNE y Canal Clásico. Entre su discografía, destaca un CD para el sello EMEC con obras de Tomás Marco, el libro-DVD *Luis de Pablo: A contratiempo*, publicado por Círculo de Bellas Artes, y un CD monográfico de Jacobo Durán Loriga para el sello Verso y la Fundación BBVA.

www.contrapunto-fbbva.es

Síguenos en:

@FundacionBBVA

Más información
sobre el concierto:

