

II CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE ROBERT SCHUMANN (1810-1856)



Dietrich Henschel • Shai Wosner

Notas al programa

Poesía y música en el hogar de los Schumann

La palabra alemana “*lied*” se puede traducir como “canción”. Sin embargo, en su acepción como género musical, responde a la idea de canción culta de concierto con acompañamiento instrumental, normalmente piano, pero también ocasionalmente guitarra u otros instrumentos o pequeños grupos instrumentales. Como género poético-musical, el *lied* supone la fusión entre texto y música, que se subliman en una nueva categoría superior que trasciende a ambas por separado. En el caso del *lied* romántico alemán, dos de cuyos máximos representantes, Robert Schumann (1810-1856) y Johannes Brahms (1833-1897), conforman el programa de este concierto, el género experimentó su apogeo en el siglo XIX estimulado por la eclosión poética paralela que tiene lugar en la misma época. Si nos fijamos en las fechas en las que vivieron algunos de los poetas en cuyos textos se basan las canciones del programa de hoy –Wolfgang von Goethe (1749-1832), Friedrich Rückert (1788-1866) o Heinrich Heine (1797-1856)– podemos apreciar que se trataba de contemporáneos de los dos compositores citados, a quienes sirvieron como fuente de inspiración. Como reacción al afán expansivo fruto de la Revolución Francesa, el arte alemán se defiende buscando en sus raíces para crear una poesía popular y nacional, tanto en los temas elegidos como en cuanto a las soluciones formales adoptadas. Una de las principales características de la poesía del Romanticismo, movimiento renovador caracterizado por la importancia que se otorga a los sentimientos, es la relevancia que adquiere el ‘yo’ lírico, para cantar al amor y a la naturaleza como ejes temáticos principales. Esta nueva corriente valora especialmente todo aquello inconsciente, irracional, misterioso y oculto, incluso en lo siniestro, y busca la máxima libertad individual, que en el terreno artístico se traduce en la

ausencia de sometimiento de la fantasía creativa a las reglas preestablecidas. En cuanto a la parte musical del *lied*, de la misma manera que la expansión de la poesía impulsa su evolución, el desarrollo del virtuosismo instrumental –pianístico en este caso– que tuvo lugar durante el siglo XIX, llevó al género a sus más altas cotas de realización. En el concierto de hoy escucharemos cómo la parte pianística no se puede calificar como mero acompañamiento, sino que interactúa a nivel parejo al de la voz, fusionándose con ésta para ofrecer un resultado musical que va mucho más allá del simple apoyo instrumental. Schumann y Brahms dedicaron buena parte de sus mejores logros compositivos al piano, tanto en su faceta de solista como en el ámbito camerístico. La complejidad de la escritura pianística de ambos se muestra no sólo en su importantísima contribución a la historia del repertorio eminentemente instrumental, sino también en un piano que en el *lied* alcanza una importancia hasta entonces impensable. Un inmejorable ejemplo de lo dicho lo constituye el ciclo *Dichterliebe* op. 48 (Amor de poeta), que ocupa la segunda parte de este concierto y que constituye uno de los mayores logros de Robert Schumann en el terreno *liederístico*. El compositor toma dieciséis poemas de *Lyrisches Intermezzo* (Intermedio lírico) pertenecientes a *Buch der Lieder* (Libro de canciones) de Heine y con ellos hila una historia de amor y desamor que bien podría verse como una especie de ópera en miniatura en la que el piano hace las veces de escenario y escenografía, mientras el cantante es el personaje que interpreta el papel de poeta, que expresa sus sentimientos sobre el amor, la naturaleza y el abandono. Ya desde los primeros compases del primer *lied* el piano crea un clima emocional en el que se integra la voz, alcanzando el ciclo una unidad y un carácter cíclico cuya importancia trasciende la mera sucesión de canciones agrupadas, para constituir un ejemplo perfecto

del concepto de “ciclo de canciones”, que apuntara Beethoven en *An die ferne Geliebte* (A la amada lejana) y desarrollara genialmente Schubert en *Die schöne Müllerin* (La bella molinera) y *Winterreise* (Viaje de invierno). El grupo de canciones bajo el título *Myrten* op. 25 (Mirtos) de Robert Schumann sin embargo no posee dicha unidad como ciclo, sino que presenta veintiséis canciones independientes agrupadas bajo un mismo número de opus con diversas procedencias de fuentes poéticas (Goethe, Rückert, Byron, Th. Moore, Heine, Burns y J. Mosen), lo que permite su interpretación fraccionada. El compositor entregó esta obra, envuelta en una corona de mirtos, a su futura esposa, Clara Wieck, la víspera de su enlace, como regalo de boda. El recital del barítono Dietrich Henschel y el pianista Shai Wosner se inicia con una selección de once canciones de *Myrten*, compuestas en 1840, año extraordinariamente fructífero del *lied* schumanniano, pues es la fecha en la que vieron la luz obras fundamentales del género como *Frauenliebe und-leben* op. 42 (Amor y vida de mujer), sobre poemas de Chamisso, *Liederkreis* op. 24 (Ciclo de canciones) sobre Heine, *Liederkreis* op. 39 sobre Eichendorff, o el *Dichterliebe* op. 48 que se escuchará en la segunda parte de este concierto. Antes de la pausa, cuatro ejemplos *liederísticos* de Johannes Brahms, amigo y protegido de Robert y Clara Schumann, así como testigo cercano de la intimidad de su hogar, nos permitirán apreciar la base formal de la obra del compositor de Hamburgo, quien, basándose en los maestros del pasado como Bach, construía sus *lieder* sobre dos pilares fundamentales: la línea vocal y la línea del bajo del piano. Su siempre fértil inspiración y su formidable técnica compositiva hacían el resto para ofrecer los ejemplos de portentosa belleza musical, como los cuatro *lieder* que cierran la primera parte de este programa. Aunque al principio de estas notas nos hemos

referido al género *liederístico* como ‘canción de concierto’, lo cierto es que el *lied* –que no es sino música de cámara vocal–, al igual que buena parte de la música de cámara instrumental, fue concebido en gran parte para su uso doméstico, en reuniones y veladas familiares, amistosas o sociales. La costumbre de hacer música en casa, muy extendida en la Alemania del siglo XIX, derivó posteriormente hacia el hecho concertístico tal y como lo conocemos actualmente. Hoy esta sala de la Fundación Botín se convertirá por unos instantes en el hogar del círculo íntimo de Clara y Robert Schumann y su amigo Johannes Brahms, donde asistiremos a una velada de música con la expresiva voz de Dietrich Henschel junto al piano de Shai Wosner.

Aurelio Viribay

Dietrich Henschel, barítono

Nacido en 1967 en Berlín, Dietrich Henschel se formó en Alemania en las especialidades de piano, canto y dirección de orquesta. Su carrera internacional comenzó con dos producciones consecutivas: *El Príncipe de Homburg* de Henze en la Staatsoper de Berlín y *Doktor Faust* de Busoni en la Ópera de Lyon bajo la dirección de Kent Nagano. Desde entonces ha sido invitado por los más importantes teatros y festivales, como el Teatro Chatelet de París Ópera de la Bastilla de París, Ópera de Génova, Netherlands Ópera de Amsterdam, Maggio Musicale de Florencia o las óperas de Ginebra, Colonia, Lyon o Zurich, entre otras. Dietrich Henschel ha colaborado con orquestas de la importancia de la Wiener Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, Orchestra de la Suisse Romande, Orquesta de París, Nacional de Francia, Academia di Santa Cecilia de Roma, Concertgebouw, London Symphony, etc. Ha trabajado con directores de la talla de Nikolaus Harnoncourt, John Eliot Gardiner, Christoph

Eschenbach, Kent Nagano, Christoph von Dohnanyi, Semyon Byschkov, Sir Simon Rattle, Christian Thielemann, Zubin Metha, Riccardo Muti, René Jacobs, William Christie, etc. Parte importante de su actividad se centra en los *Lieder*; ofreciendo recitales en Europa y Japón acompañado por Irwin Gage, Helmut Deutsch, Fritz Schwinghammer, Michael Schäfer, Shinya Okahara, etc. Dietrich Henschel ha grabado para sellos como Erato, Teldec, Naïve, EMI o Harmonia Mundi, entre otros. Entre sus grabaciones destacan *Doktor Faust* de Busoni, galardonado con un Premio Grammy, *Las estaciones* de Haydn bajo la dirección de René Jacobs, *La bella molinera* de Schubert, *Mörrike-Lieder* de Wolf, *La Pasión según San Mateo* de Bach con Harnoncourt y Herreweghe, *Alceste* de Gluck bajo la dirección de Gardiner o *Winterreise* de Schubert con Irwin Gage. Recientemente se han publicado bajo el sello Harmonia Mundi varios recitales de *lieder* de Korngold, Beethoven, Schubert, Hugo Wolf con orquesta con Kent Nagano y Mahler con Philippe Herreweghe. En la actualidad, Dietrich Henschel está concretando su carrera como director, obteniendo ya un gran éxito en el Teatro Châtelet de París con la *Primera Sinfonía* de Beethoven y el *Canto de la Tierra* de Mahler (versión Schönberg), en la Ópera de Rouen con el *Concierto para piano número 2* de Beethoven y *La noche transfigurada* de Schönberg con la Orquesta de la Monnaie en Bruselas. Como director, ha publicado recientemente su primer CD con l’Ensemble DiaboliCUS con obras de Wagner, Berg y Strauss para el sello Naïve.

Shai Wosner, piano

Nacido en Israel, Shai Wosner ha disfrutado de una amplia educación musical desde muy temprana edad. Estudió piano con Emanuel Krasovsky, así como composición, teoría

musical e improvisación con André Hajdu. Posteriormente estudió en la Juilliard School de Nueva York con el aclamado pianista Emanuel Ax. Su repertorio incluye obras desde Mozart y Beethoven hasta Ligeti y compositores de su generación. Aclamado por el Financial Times como “un artista a seguir intensamente”, el gran virtuosismo y capacidad de percepción han hecho de este joven pianista uno de los favoritos entre el público y la crítica. En las últimas temporadas, Shai Wosner ha aparecido con las orquestas más importantes en América del Norte y Europa, entre las que se encuentran las Orquestas de Los Angeles, Chicago, San Francisco, Atlanta, Dallas, Philadelphia, Staatskapelle de Berlín, Orquesta de Barcelona, Radio de Frankfurt o la Belgium National Orchestra. En 2006 debutó con la Wiener Philharmoniker durante las celebraciones en Salzburgo del 250 aniversario del nacimiento de Mozart. Ha trabajado con directores como Barenboim, Mehta, Slatkin, Conlon, Tortelier, entre otros. Como músico de cámara, ha colaborado con numerosos artistas como Pinchas Zukerman, Lynn Harrell, Lin Cho-Liang y Tetzlaff. Asimismo, ha actuado junto a agrupaciones de cámara de la New York Philharmonic en el Avery Fisher Hall. Durante varios veranos consecutivos, Wosner también participó en el taller West-Eastern Divan dirigida por Daniel Barenboim y gira como solista con la Orquesta West-Eastern Divan. Es invitado regularmente a los más importantes festivales de música, como el Festival de Ravinia, Hollywood Bowl, Mostly Mozart, Proms de Londres, Grand Teton Music Festival o Bravo! Vail Valley Music Festival. Shai Wosner ha tocado en las más importantes salas de conciertos del mundo, como el Wigmore Hall de Londres, Musée d’Orsay de París y La 92nd Street en Nueva York, entre otros.

Dietrich Henschel, barítono
Shai Wosner, piano

LA INTIMIDAD DE ROBERT SCHUMANN

I

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)

Myrten (Selección)

Widmung (Dedicatoria) (RÜCKERT)

Freisinn (Espíritu libre) (GOETHE)

Der Nußbaum (El nogal) (MOSEN)

Die Lotosblume (La flor de loto) (HEINE)

Aus den hebräischen Gesängen (De las canciones hebreas) (BYRON)

Zwei Venetianische Lieder (Dos canciones venecianas) (MOORE)

Leis'rudern hier (Rema despacio)

Wenn durch die Piazzetta (Cuando a través de la plaza)

HAUPTMANNS WEIB (La mujer del capitán) (BURNS)

Du bist wie eine Blume (Eres como una flor) (HEINE)

Aus den östlichen Rosen (De las rosas orientales) (RÜCKERT)

Zum Schluss (Para terminar) (RÜCKERT)

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)

Der Gang zum Liebchen (El camino hacia mi amada) (BOHEMIA)

Mainacht Op. 43,2 (Noche de mayo) (HÖLTY)

Sommerabend Op. 85,1 (Tarde de verano) (HEINE)

Ständchen Op. 106,1 (Serenata) (KUGLER)

II

ROBERT SCHUMANN

Dichterliebe Op. 48 (Amor de poeta)

Im wunderschönen Monat Mai (En el maravillosamente bello mes de mayo)

Aus meinen Tränen sprießen (De mis lágrimas brotan)

Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne (La rosa, el lirio, la paloma, el sol)

Wenn ich in deine Augen seh' (Si te miro a los ojos)

Ich will meine Seele tauchen (Quiero zambullir mi alma)

Im Rhein, im heiligen Strome (En el Rin el santo río)

Ich grolle nicht (No guardo rencor)

Und wüßtest du die Blumen (Si supieras las flores)

Das ist ein Flöten und Geigen (Suenan flautas y violines)

Hör'ich das Liedchen klingen (Cuando escucho la canción)

Ein Jüngling liebt ein Mädchen (Un chico ama a una chica)

Am leuchtenden Sommermorgen (Una radiante mañana de verano)

Ich hab im Traum geweinet (He llorado en sueños)

Allnächtlich im Traume seh'ich dich (Todas las noches te veo en sueños)

Aus alten Märchen winkt es (Desde los viejos cuentos)

Die alten bösen Lieder (Las viejas y amargas canciones)



II CENTENARIO DEL NACIMIENTO
DE ROBERT SCHUMANN (1810-1856)

Dietrich Henschel, barítono
Shai Wosner, piano

18 DE OCTUBRE DE 2010. 20 HORAS

PRÓXIMO CONCIERTO

Cuarteto Anima
25 de octubre de 2010



M Ú S I C A