

FESTIVAL
ACADEMIA INTERNACIONAL
DE MÚSICA
PORTILLO
2023

programa de conciertos
notas al programa por Felipe Elgueta

lunes 23 y martes 24

19:30 hrs | Teatro Municipal de Santiago

GUSTAV MAHLER “ LA CANCIÓN DE LA TIERRA”

Orquesta Festival Academia Internacional de Música Portillo

Alejandra Urrutia, Directora

Laura Cmet, Directora asistente (HUB de Directoras de Orquesta 2022)

Javier Weibel, Tenor

Patricio Sabaté, Barítono

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

Der Einsame im Herbst (Nach Qian Qi)

Von der Jugend(Nach Li Tai-Po)

Von der Schönheit (Nach Li Tai-Po)

Der Trunkene in Frühling (Nach Li Tai-Po)

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

Traducción revisada por Fernando Strotkötter y Felipe Elgueta para Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción (Concepción, Chile, julio de 2014)

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

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

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

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

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

1. Brindis del quejido de la tierra (de Li Tai-Po)

El vino se mece ya en las copas de oro,
pero no bebáis todavía, primero os cantaré una canción
El canto de la amenaza sonará irrisoriamente en vuestras almas.
Cuando la amenaza se acerca, el jardín del alma se torna un desierto,
marchitos y muertos el canto y la alegría.
Sombria es la vida y la muerte.

¡Señor de esta casa!
¡Tu bodega rebosa de vinos dorados!
¡Aquí me apropio de este laúd!
Tañer el laúd y vaciar las copas,
son las cosas que se avienen.
¡Una copa rebosante de vino en el momento propicio
vale más que todas las riquezas de esta Tierra!
Sombria es la vida y la muerte.

Azulea el firmamento eternamente y la Tierra
se mantendrá por largo tiempo firme y floreciente en primavera.
Pero tú, hombre, ¿cuánto vivirás?
¡No tienes ni un siglo para gozar
de todas las baratijas podridas de esta Tierra!

¡Mirad allá abajo! En el claro de luna, sobre las tumbas
salta en cuclillas una figura salvaje y fantasmal.
¡Es un simio! ¡Escuchad cómo sus aullidos
resuenan estridentes entre los dulces aromas de la vida!
¡Ahora tomad el vino! ¡Ahora es el momento, camaradas!
¡Vaciad vuestras copas doradas hasta el fondo!
Sombria es la vida y la muerte.

2. Der Einsame im Herbst (Nach Qian Qi)

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

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

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

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

2. El solitario en otoño (por Qian Qi)

Las nieblas del otoño flotan azulosas sobre el lago;
la escarcha cubre toda la hierba;
podría pensarse que un artista ha rociado
con polvo de jade las delicadas flores.

El dulce aroma de las flores se disipa
y un viento helado encorva sus tallos.
Pronto, marchitas, las doradas hojas
de las flores de loto quedarán a la deriva sobre el agua.

Mi corazón está cansado. Mi candil
que se apagó crepitando, me invitó al sueño.
¡Me dirijo hacia ti, amado lugar de reposo!
¡Sí, dame descanso, necesito tanto tu solaz!

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

3. Von der Jugend (Nach Li Tai-Po)

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

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

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

Ihre seidnen Ärmel gleiten
Rückwärts, ihre seidnen Mützen
Hocken lustig tief im Nacken.

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

Alles auf dem Kopfe stehend
In dem Pavillon aus grünem
Und aus weißem Porzellan;

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

3. De la juventud (por Li Tai-Po)

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

Como el lomo de un tigre
se arquea el puente de jade
hacia el pabellón.

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

Sus mangas de seda se deslizan
hacia atrás, sus gorros de seda
caen alegremente sobre la nuca.

Sobre la serena superficie
del pequeño estanque, todo se refleja
maravillosamente en un espejo:

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

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

4. Von der Schönheit (Nach Li Tai-Po)

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

Gold'ne Sonne webt um die Gestalten,
Spiegelt sich im blanken Wasser wider,
Sonne spiegelt ihre schlanken Glieder,
Ihre süßen Augen wider,
Und der Zephir hebt mit Schmeichelkosen das Gewebe
Ihrer Ärmel auf, führt den Zauber
Ihrer Wohlgerüche durch die Luft.

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

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

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

4. De la belleza (por Li Tai-Po)

Unas muchachas recogen flores,
recogen flores de loto en la orilla.
Sentadas entre arbustos y follaje,
juntan flores en su regazo
e intercambian bromas.

El sol dorado destella en torno a las figuras
y las refleja en el agua clara.
El sol refleja sus finos miembros,
también sus dulces ojos.
Y el viento Céforo levanta delicadamente la tela
de sus mangas, llevando la magia
de sus perfumes por el aire.

¡Oh, mirad! ¿Quiénes son aquellos apuestos muchachos
que allá en la orilla montan sus briosos corceles?
¡Resplandeciendo como los rayos de sol
entre las ramas de verdes sauces
cabalgan ellos, rebosantes de juventud!

Uno de los caballos relincha alegre
y vacila y parte al galope,
sobre flores y hierba pasan los cascos,
aplastando los pétalos caídos como una tempestad.
¡Ah, cómo ondulan con frenesí sus crines
y humean sus ollares!

El sol dorado destella en torno a las figuras,
las refleja en el agua clara.
Y la más bella entre las vírgenes
lanza al joven miradas anhelantes.
Su orgullosa postura no es más que fachada:
en el destello de sus grandes ojos,
en la oscuridad de su ardiente mirada,
vibra quejumbrosa la excitación de su corazón.

5. Der Trunkene in Frühling (Nach Li Tai-Po)

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

Und wenn ich nicht mehr trinken kann,
Weil Kehl' und Seele voll,
So tauml' ich bis zu meiner Tür
Und schlafe wundervoll!

Was hör ich beim Erwachen? Horch!
Ein Vogel singt im Baum.
Ich frag ihn, ob schon Frühling sei,
Mir ist als wie im Traum.

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

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

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

5. El borracho en primavera (por Li Tai-Po)

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

Y cuando no puedo beber más,
gaznate y alma colmados,
me voy tambaleando hasta mi puerta
¡y duermo de maravilla!

¿Qué es lo que oigo al despertar? ¡Escuchad!
Un pájaro canta en el árbol.
Le pregunto si ha llegado ya la primavera,
esto me parece un sueño.

El pájaro gorjea: "¡Sí!
¡La primavera ya llegó, vino durante la noche!"
Lo escucho con gran atención,
¡el pájaro canta y ríe!

Vuelvo a llenar mi vaso
y lo vacío hasta el fondo
¡y canto hasta que la luna resplandece
en el negro firmamento!

Y cuando ya no puedo cantar,
me vuelvo a dormir.
¿Qué tengo yo que ver con la primavera?
¡Dejádme estar borracho!

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

Die Sonne scheidet hinter dem Gebirge.
In alle Täler steigt der Abend nieder
Mit seinen Schatten, die voll Kühlung sind.
O sieh! Wie eine Silberbarke schwebt
Der Mond am blauen Himmelssee herauf.
Ich spüre eines feinen Windes Weh'n
Hinter den dunklen Fichten!

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

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

Er stieg vom Pferd und reichte ihm den Trunk
Des Abschieds dar. Er fragte ihn, wohin
Er führe und auch warum es müßte sein.
Er sprach, seine Stimme war umflort. Du, mein Freund,
Mir war auf dieser Welt das Glück nicht hold!
Wohin ich geh'? Ich geh', ich wand're in die Berge.
Ich suche Ruhe für mein einsam Herz.
Ich wandle nach der Heimat! Meiner Stätte.
Ich werde niemals in die Ferne schweifen.
Still ist mein Herz und harret seiner Stunde!
Die liebe Erde allüberall blüht auf im Lenz und grünt
Aufs neu! Allüberall und ewig blauen licht die Fernen!
Ewig... ewig...

6. El adiós (por Mong Kao-Yen y Wang Wei)

El sol se va tras las montañas.
Sobre todos los valles cae la tarde
con sus sombras llenas de frescor.
¡Oh mirad! Como un barco de plata
flota la luna en el mar azul del cielo.
¡Siento el soplo de una sutil brisa
detrás de los abetos sombríos!

El arroyo canta armonioso atravesando la oscuridad.
Las flores palidecen en el crepúsculo.
La tierra respira silencio y sueño.
Toda ansia busca soñar,
¡las gentes cansadas vuelven a casa,
para volver a aprender en el sueño
la fortuna y la juventud olvidadas!
Los pájaros se agazapan silenciosamente en sus ramas.
¡El mundo se duerme!

Sopla frío el viento a la sombra de mis abetos.
Aquí estoy y añoro a mi amigo;
le espero ansiosamente para un último adiós.
Añoro, oh amigo, disfrutar a tu lado
la belleza de esta tarde.
¿Dónde estás? ¡Me dejas tanto tiempo solo!
Vago de arriba a abajo con mi laúd,
por los senderos rebosantes de tierna hierba.
¡Oh belleza! ¡Oh mundo ebrio de eterno amor y vida!

Bajó del caballo y le extendió
la copa del adiós. Le preguntó adónde
se dirigía y por qué había de ser así.
Habló, tenía la voz velada: Amigo mío,
en esta tierra, ¡la suerte no me fue favorable!
¿Adónde voy? Vago por los montes.
Busco reposo para mi solitario corazón.
¡Vuelvo a mi patria, mi morada!
Nunca más erraré en la lontananza.
Tranquilo está mi corazón y ansia su hora.
¡La amada tierra florece y reverdece por todas partes en primavera!
¡Por todas partes y eternamente brilla azul la lontananza!
Eternamente... eternamente...

La canción de la tierra

por Felipe Elgueta Frontier

Aunque Gustav Mahler (1860-1911) fue un aclamado director orquestal y de ópera, sus composiciones fueron aceptadas plenamente recién desde la segunda mitad del siglo XX gracias al esfuerzo de directores como el neoyorquino Leonard Bernstein, quien primero difundió las sinfonías de Mahler en Estados Unidos y luego las introdujo nada menos que en Viena, ciudad donde el propio compositor había desarrollado gran parte de su carrera.

“La canción de la tierra” (1908-09) podría parecer a primera vista un ciclo de canciones, pero es más que eso. Bernstein decía que era una “constelación” de canciones que, pese a tener extensiones extremadamente variables (de 3 a 30 minutos), manifiestan una evidente unidad. Su subtítulo es “Sinfonía para tenor, contralto (o barítono) y orquesta” y, por lo tanto, sería la novena sinfonía que compuso Mahler. Sin embargo, no la numeró, quizás porque no consideraba que fuera del todo una sinfonía, sino una forma híbrida entre sinfonía y ciclo de canciones. O tal vez Mahler quiso escapar a “la maldición de la Novena”, una superstición nacida del hecho de que ningún compositor destacado había logrado completar más de nueve sinfonías antes de morir. Además, el fin parecía peligrosamente cercano: en el desgraciado año de 1907, se le había diagnosticado una falla cardíaca.

Poco después de “La canción de la tierra”, Mahler completó la Sinfonía n° 9, puramente instrumental, y falleció mientras trabajaba en la Sinfonía n° 10 de la cual pudo completar apenas un movimiento. No vivió para escuchar ninguna de estas tres obras. “La canción de la tierra” fue estrenada en noviembre de 1911 en Múnich bajo la batuta del legendario colaborador de Mahler, Bruno Walter, quien además dejó varios registros discográficos de la obra, el último de ellos con la Filarmónica de Nueva York en 1960, cuando Bernstein era su director titular.

En sus sinfonías, Mahler trata temas como la muerte, la inocencia, la nostalgia de la juventud y la búsqueda de la fe. Para ello, recurre a sus propios símbolos personales, tomados del paisaje sonoro de su niñez, tales como llamados de pájaros, música de gitanos y toques de corneta militar y de “posthorn” (“corno de posta”). “La canción de la tierra” trata temas semejantes, pero lo hace de manera más abstracta y etérea, sin recurrir a los típicos símbolos mahlerianos.

Esto es coherente con los textos usados. En lugar de recurrir a la usual poesía romántica germánica, Mahler usa unas poesías chinas de la dinastía Tang (siglo VIII) que descubrió en el libro “La flauta china”. Dicho volumen, publicado por Hans Bethge en 1908, no contiene los textos originales, sino recomposiciones de traducciones francesas y alemanas. Además, Mahler cambió palabras, reescribió frases enteras e interpoló nuevos versos con el propósito de producir un texto unificado.

Los seis movimientos de “La canción de la tierra” están conectados por una serie de elementos musicales, tales como el orientalismo de la escala pentatónica y algunos motivos diminutos, como las dos notas que acompañan a la palabra “Ewig...” (“eternamente...”) en “El adiós” y que también se escuchan, por ejemplo, en el solo de oboe de la segunda canción.

Los textos chinos permitieron al compositor desplegar con toda su intensidad aquel dualismo desgarrador que caracteriza su música y que surge del propio Mahler: personalidad ingenua pero sofisticada a la vez, artista de origen provinciano pero de fama internacional, director exitoso pero compositor incomprendido, de cuna judía pero convenientemente bautizado en el cristianismo oficial.

Las primeras cinco canciones tratan de dualismos y contrastes, y las modificaciones introducidas por Mahler a los textos acentúan aún más el conflicto entre los opuestos: por un lado, el amor, la belleza, la tierra, la naturaleza y la vida que se renueva; por el otro, la muerte, la soledad, la agonía y la amargura.

Es interesante seguir el trayecto del vino, desde el brindis atormentado de la primera canción hasta la copa amarga de la despedida en la canción final, pasando por los amigos que beben y charlan en la serenidad del pabellón de porcelana y el borracho que no quiere saber nada de la primavera. También los reflejos, sobre todo en las canciones "De la juventud" y "De la belleza", que parecen interrogarnos acerca de cuál es verdaderamente la realidad y cuál la ilusión o el recuerdo.

Los dualismos se resuelven solamente al final de "El adiós". En mitad de esta extensa canción (30 minutos de duración), el solista guarda silencio durante un largo pasaje mientras la orquesta representa la dolorosa lucha final. Cuando regresa entonando un recitativo sobre el ominoso sonido del tam-tam (o gong), la atmósfera empieza a tornarse más calma ("Bajó del caballo y le extendió la copa del adiós"). Finalmente, el solista repite la palabra "Ewig..." ("eternamente...") una y otra vez, hasta que el último "Ewig..." queda sin resolución y nos deja flotando en la eternidad, en la fusión mística con la tierra y el cosmos. La muerte ha

organizan

auspician

colaboran

media partners

PortilloFest en Territorio

