

PENTAGRAMA · Agosto 16, 2016

No se puede afirmar que Franz Schubert -que de los grandes compositores asociados con Viena fue el único que nació allí el 31 de enero de 1797- haya sido el creador del *Lied*, que de las formas vocales es la más refinada de todas. Pero sí que ha sido, hasta hoy, el compositor más prolífico de todos, muy probablemente el más grande y el encargado de convertirlo en una forma musical tan refinada como cualquiera de las grandes manifestaciones de la música de cámara, como el cuarteto de cuerdas, por ejemplo.

Sus *Lieder*, que son más de 600, son para voz solista y piano, con apenas unas pocas excepciones en las que participan otros instrumentos. Cuando Schubert murió, el 19 de noviembre de 1828, tenía 32 años, y ya se había establecido en Viena, y en otras ciudades de Austria y Alemania su prestigio como compositor del género, pues el reconocimiento como compositor sinfónico, de obras para piano o música de cámara fue muy posterior a su prematura muerte.

Decía que los *Lieder* schubertianos son en su abrumadora mayoría para voz y piano, y fueron compositores posteriores a él, como Berlioz, Wolf o Mahler, quienes abordaron el género de la canción de concierto con acompañamiento de orquesta. Algunos compositores a lo largo de la historia han tomado la iniciativa de orquestrar algunos de sus *Lieder* y es de eso que vamos a hablar en esta emisión de *Pentagrama*: de *Lieder* de Schubert, con orquesta. Digamos que nos dan una visión diferente de ellos.

Para muchos estudiosos, *Gretchen am Spinnrade D. 118*, *Margarita en la rueca*, marca el nacimiento del género, porque es del año 1814, y el ciclo *A la amada lejana* de Beethoven es dos años posterior. No es su primer *Lied*, pero sí hay que

observar que con 17 años logra escribir el primero que ya es una absoluta obra maestra. Recurre a un fragmento que proviene del *Fausto* de Johann Wolfgang von Goethe, y en él el piano abandona el rol de acompañar al cantante y se involucra de lleno en el drama: Fausto ya ha conseguido conquistar a Margarita, que piensa en él mientras teje en su rueca, que es descrita por el *ostinato* rítmico de la mano derecha del piano que simboliza, además, su angustia: *Desapareció mi sosiego, nunca conseguiré hallar la paz.*

Canta la soprano austríaca Gundula Janowitz con el acompañamiento del pianista Irwin Gage.

Control: Margarita en la rueca. Track 1 [4'00"]

Margarita en la rueca de Schubert, en voz de Gundula Janowitz con el acompañamiento de Irwin Gage. El compositor Max Reger, nacido en Brand, Alemania, en 1873, orquestó *Margarita en la rueca*, su trabajo tiene un detalle que vale la pena destacar y es que encarga al timbal de reproducir el incesante movimiento de la rueca. Reger murió en Leipzig en 1916. Canta la mezzosoprano sueca Anne Sofie von Otter, con la Orquesta de cámara de Europa, dirigida por el italiano Claudio Abbado, de quien habría que decir que fue quien tuvo esta iniciativa de recopilar estas orquestaciones de *Lieder* de Schubert

Control: Margarita en la rueca. Track 2 [3':26"]

Era la orquestación de Max Reger, sobre *Margarita en la rueca* de Franz Schubert. *Die Forelle, D 550, La trucha* es otra obra maestra del género, escrita en 1817, su

popularidad es por partida doble, porque el tema del *Lied* fue luego utilizado por él como tema del cuarto movimiento del quinteto conocido como *Quinteto de la Trucha*. El *Lied* usa un texto del poeta Christian Friedrich Schubart; describe los movimientos de la trucha y las intenciones del pescador de atraparla, lo que finalmente consigue luego de enturbiar el agua donde nadaba el pez. Se oye en la interpretación del gran barítono alemán Dietrich Fischer-Dieskau, acompañado por Gerald Moore.

Control: La trucha. Track 3 [2'02"]

El barítono alemán Dietrich Fischer-Dieskau, acompañado al piano por Gerard Moore, cantaba *La trucha* de Franz Schubert, un *Lied* que por cierto suena muy sencillo, pero que fue trabajado por el compositor con un cuidado extremo, de hecho hay cinco versiones diferentes, la que oyeron es la cuarta; las diferencias son de detalles en los tempos. El compositor británico Benjamin Britten, nacido en Lowestoft en 1913 lo orquestó en el año de 1942, para voz y pequeña orquesta, lo cual no tiene porqué sorprendernos, pues su vida y su carrera estuvieron íntimamente ligadas a la del tenor, también británico, Peter Pears, que fue un gran intérprete de los *Lieder* de Schubert, y Britten le acompañaba al piano; aquí los arabescos del piano están encomendados al clarinete, con un efecto sin duda logradísimo. Benjamin Britten murió en Aldeburgh en 1976. Nuevamente la voz de Anne Sofie von Otter, con Claudio Abbado dirigiendo la Orquesta de cámara de Europa. La grabación es del año 2013.

Control: La trucha. Track 4 [2': 21"]

Orquestación de Benjamin Britten para *La trucha* de Franz Schubert. Cantaba Anne Sofie von Otter y Claudio Abbado dirigía la Orquesta de cámara de Europa. En *An Schwager Cronos D. 369, El postillón de Cronos*, Schubert recurre a uno de los poetas que más admiraba: Johann Wolfgang von Goethe y es de principios de 1816, una época durante el cual trabaja cuatro *Lieder* sobre textos del gran poeta alemán: *la canción de Mignon, El rey de Thulé, la serenata del cazador y Al postillón de Cronos*, obra en la que trabaja el tema del transcurso del tiempo, y consigue el palabras de Arturo Reverter retratar a la perfección *el sentido del movimiento, de la progresión continua [...] sobre un ritmo constante de 6/8 en corcheas y a cada imagen, o idea del poema, corresponde en la música una inflexión, un acento o una modulación determinada.*

La versión que se oye a continuación es el gran modelo de todas las que han sido llevadas al disco, la de Dietrich Fischer-Dieskau, acompañado por Gerald Moore

Control: Al postillón de Cronos. Track 5 [2':52"]

Era la interpretación de Dietrich Fischer-Dieskau, con el acompañamiento de Gerald Moore, de *Al postillón de Cronos* de Franz Schubert, Lied de cuya orquestación se ocupó otro de los grandes de la música, Johannes Brahms, nacido en Hamburgo en 1833 y fallecido en la Viena de Schubert en 1897. Su orquestación es del año 1962, trabajo del cual se conserva el manuscrito en la Biblioteca de la Universidad de Oxford.

El intérprete de la versión orquestal es el barítono alemán Thomas Quasthoff, que la interpreta con la Orquesta de cámara de Europa que dirige Claudio Abbado.

Control: Al postillón de Cronos. Track 6 [3':04"]

El barítono Thomas Quasthoff acaba de interpretar, con la Orquesta de cámara de Europa, dirigida por Claudio Abbado, *El Postillón de Cronos de Schubert. Die junge Nonne D. 828*. *La monjita*, es otra obra maestra del *Lied*. Es un *Lied* de intenso contenido dramático, que puede estar en la línea de Margarita en la rueda. El poema de Jacok Nicolaus Barón von Craigher von Jachelutta evoca una tempestad en medio de la que una joven monja expresa su religiosidad en medio de la tormenta; hay que poner de relieve la genialidad de Schubert, que no cae en la tentación de inundar la parte de piano de acentos muy intensos, sino que por el contrario, la permanente presencia de la tormenta se resuelve con una delicadeza magistral. Brigitte Massin, que es una absoluta autoridad en Schubert, observa que a lo largo del *Lied* queda la duda de sombras en el pasado de la joven religiosa, insinuadas por Schubert en el manejo de las armonías y las dinámicas indicadas en la parte vocal.

La voz de la soprano holandesa Elly Ameling con el acompañamiento de Dalton Baldwin.

Control: La joven monja. Track 7 [4': 43"]

Elly Alemling cantaba, acompañada al piano por Dalton Balwin, *La joven monja* de Franz Schubert. Este *Lied* fue uno de los muchos *Lieder* trabajados por Franz Liszt.

Liszt, nacido en Raiding, Hungría, en 1914 hizo transposiciones, fantasías y paráfrasis de muchos de ellos, y también orquestó en 1860 *la joven monja*, que van a oír, nuevamente en voz de Anne Sofie von Otter, Orquesta de cámara de Europa y Claudio Abbado en la dirección. Liszt consigue ese clima terrorífico del original, y al igual que Schubert, no cae en la tentación de facilismos para dibujar la atmósfera atormentada, tanto de la situación como del estado de ánimo de la joven religiosa. Habría que observar que esta versión con orquesta da un giro, quizá más intenso al dramatismo de la situación.

Control: La joven monja. Track 8 [4':45"]

Anne Sofie von Otter, con la Orquesta de cámara de Europa, ha interpretado *La joven monja* de Schubert.

Vamos ahora con una de las cumbres, no de los *Lieder* de Schubert, sino de la historia del género: *Erlkönig D. 328, El rey de los Elfos*, donde una vez más Schubert va a la obra poética de Goethe. La composición es del otoño de 1815; Schubert hizo cuatro revisiones sucesivas de la partitura, que difieren en detalles e ilustran la importancia que su composición tuvo para el compositor: el padre cabalga en la noche, llevando a su niño enfermo de muerte, quien a su vez siente la presencia mortal del Rey de los Elfos, que quiere arrebatarle la vida, como efectivamente ocurre al final de la obra, cuando un acorde seco concluye la partitura.

Lo oyen a continuación en interpretación del joven barítono canadiense Philippe Sly, que la canta acompañado al piano por Maria Fuller.

Control: El rey de los Elfos. Track 9 [4':07]

El barítono canadiense Philippe Sly, con el acompañamiento de Maria Fuller, interpretó *El rey de los Elfos* de Schubert. Por el intenso dramatismo, tanto del poema original como de la música, ofrece enormes posibilidades a quien tome la iniciativa de orquestarlo, y han sido varios los que lo han hecho, entre ellos Max Reger, Hector Berlioz y Franz Liszt. La versión que van a oír a continuación es la que corresponde a la orquestación del compositor francés Hector Berlioz, valga decirlo, uno de los más geniales orquestadores de la historia.

Canta la mezzosoprano sueca Anne Sofie von Otter. Claudio Abbado dirige la Orquesta de cámara de Europa.

Control: El rey de los Elfos. Track 10 [4':02]

Acaban de oír *El Rey de los Elfos* de Franz Schubert con la mezzosoprano Anne Sofie von Otter, acompañada de la Orquesta de cámara de Europa. La dirección fue de Claudio Abbado.

Ständchen D. 957 forma parte de la colección denominada por los editores, luego de la muerte de Schubert, como *El canto del cisne*, que no es un ciclo de *Lieder*, o no al menos a la manera de *La bella molinera* o *El viaje de invierno*. *Ständchen* es *Serenata* y es uno de los más populares, entre otras cosas por la infinidad de arreglos, de todos los pelambres, que existen de esta *Serenata*. Esta es la versión del barítono noruego Bo Skovhus, acompañado al piano por Helmut Deutsch. El poema es del poeta alemán Ludwig Rellstab, y para algunos musicólogos, se trata de la máxima sublimación posible de la *Serenata con mandolina* de *Don Giovanni*

de Mozart, de hecho e acompañamiento del piano lo sugiere; Arturo Reverter nos dice: *la melodía es de una pureza fuera de norma, la línea vocal, los efectos de eco, el balanceante ritmo de 3/4, son otros tantos factores, que contribuyen a dotar a esta página de un encanto irresistible.* Bo Skovhus y Helmut Deutsch en la versión original

Control: Serenata. Track 11 [3':24"]

Acaban de oír la *Serenata* de Franz Schubert en la voz del noruego Bo Skovjus con Helmut Deutsch. Decía que existen de la *Serenata* schubertiana toda clase de arreglos. La orquestación que oirán a continuación es, seguramente para sorpresa de algunos, de Jacques Offenbach, célebre compositor de operetas y de la ópera *Los cuentos de Hoffmann*. La interpretación es del barítono alemán Thomas Quanthoff. Una vez más la Orquesta de cámara de Europa y Claudio Abbado en la dirección.

Control: Serenata. Track 12 [3':38"]

La voz de Thomas Quanthoff en la *Serenata* de Franz Schubert, con orquestación de Jacques Offenbach, Orquesta de Cámara de Europa bajo la dirección de Claudio Abbado. Y llegamos de esta manera al final del *Pentagrama* de hoy, con orquestaciones de algunos *Lieder* de Franz Schubert, originales para voz y piano. La edición sonora del *pentagrama* fue de Enrique Araujo.