



## Petite MORT

Obras de Alban Berg, Gabriel Fauré, Samuel Barber, Erich Wolfgang Korngold, Francis Poulenc y Joaquín Turina

Texto original en alemán de Manuel Nonnenmann

Traducción al español de Natalia Labourdette

### petite MORT

La caracterización poética de la experiencia postorgásmica como petite mort o “pequeña muerte” en francés se refiere a un espectro polifacético de asociaciones que el programa de este CD refleja en varias capas. Según un análisis de Claus-Steffen Mahnkopf (Philosophie des Orgasmus, 2020), “la metáfora de la muerte sigue al enturbiamiento momentáneo de la conciencia, a la pérdida de control y a la suspensión del yo despierto durante el clímax”. Esto va de la mano del fenómeno de la “interrupción del tiempo de vida; la suspensión del fluir del tiempo”. Así, la experiencia del orgasmo se cimienta en una “dialéctica sutil”, basada en la conexión de la experiencia del placer con el instinto de muerte, “es decir, en el tranquilo deseo de quedarse dormido para siempre, porque nada de lo que venga podrá superar este momento de dicha”. Por último, la expresión también se refiere a los momentos de depresión postorgásmica: la experiencia de una soledad existencial en la constatación de ser indisoluble en el otro.

Todos estos planos de significado recorren las Sieben frühe Lieder (Siete canciones tempranas) de Alban Berg. La primera canción, situada en la frontera entre sueño y realidad y titulada Nacht (Noche), se basa en una escala de tonos enteros que, inevitablemente, provoca la sensación de ausencia de suelo firme bajo los pies. Un rasgo particularmente característico es un acorde aumentado sobre la nota Mi, con el que la pieza comienza y -sin resolver (“O gib acht!” - ¡Oh, presta atención!) - termina. En Schilflied (Canción de caña), el tema del anhelo se expresa mediante progresiones armónicas expresionistas sin un claro patrón hacia un centro (tonal). La orientación de Berg hacia Wagner es especialmente perceptible aquí, pues incluso se cita el famoso acorde de Tristán. En Die Nchtigall (El ruiseñor), el clímax, apasionadamente extendido en estilo wagneriano (“Da sind in Hall und Widerhall / Die Rosen aufgesprungen” - Y por su resonancia y eco / las rosas han florecido), viene sucedido por una calmada y, asimismo, conmovedora percepción temporal. En marcado contraste con el exaltado estallido de las rosas, el éxtasis de Traumgekrönt (Coronado en sueños) se escenifica con alusiones a rasgos de muerte: simbólica (“crisantemos blancos”), narrativa (“y entonces viniste a llevarte mi alma”) y musicalmente (con el motivo fa bemol- mi bemol- si bemol- la y el doble tritono que contiene). En contraste con la oscura atmósfera de Traumgekrönt, Im Zimmer (En la habitación) está palpablemente impregnado del deseo

fáustico de un eternamente prolongado momento de júbilo. En un suave si bemol mayor, la pieza parece no tener fin deleitándose en un tiempo pulsante ("wie leise die Minuten zieh'n"- ¡Cuán suaves los minutos pasan!). En Liebesode (Oda de amor), con el telón de fondo de una brillante noche de luna, aparecen momentos embriagadores de "pequeña muerte" sin métrica fija ni estructura de rima, en una tensa interpretación del texto -disonancia entre la y sol sostenido en "lecho de amor" (¡!)- y una inquietante ambigüedad que, metafóricamente atravesada, espesa la textura motivica. Por último, en Sommertage (Días de verano), se desarrolla una extensa representación del "profundo, profundo deseo", caracterizada por una expresiva concepción temporal -con fluctuaciones de ritardando y acelerando en muy poco tiempo-, así como por arrebatos dinámicos extremos.

La soledad, la depresión y la tristeza impregnan las Quatre Mélodies, Op. 51 (Cuatro melodías) de Gabriel Fauré, con el agua constantemente presente como símbolo de melancolía. La canción Larmes (Lágrimas), interpretada como expresión de aislamiento, patina sobre un salvaje Do menor, intercalando fuertes acentos y armonizaciones cromáticas. Au cimetière (En el cementerio) avanza como una marcha fúnebre, con sus amplias frases vocales apuntaladas por fatídicos acordes de piano en andante. En contraste con la ceremonia fúnebre de búsqueda de consuelo en presencia de una congregación de luto ("Tous ceux qu'il a connus, / Venus, / Lui font de longs adieux"- Todos aquellos que él conoció / vinieron / a rendirle un largo adiós), se encuentra la sección central declamato, fuertemente acentuada, que lamenta hasta el fortissimo la muerte de aquellos marineros ahogados y desarraigados en el mar. Por último, Spleen asocia la melancolía con la lluvia brumosa y densa, representada musicalmente por las perlas sincopas de corchea en el piano.

El tema de la soledad, con casi total probabilidad, no se explota con más insistencia en ningún otro ciclo de este programa como en el Despite and Still, Op. 41 (Aún y aún así) de Samuel Barber. La tragedia sutilmente perceptible en Solitary Hotel (Hotel solitario), una escena tomada del Ulysses de James Joyce, consiste en la tensa contradicción entre el acercamiento de los dos protagonistas -sugerido a través del tango- y el hecho de que sin embargo permanecen inalcanzables el uno para el otro- lo que se corresponde lingüísticamente con la descripción realizada en palabras sueltas abreviadas de forma protocolaria. La prominente expansión de este tema, también en las canciones In the Wilderness (Por el desierto) y A Last Song (Una última canción), asocia biográficamente la composición de este ciclo con una época en la que el compositor atravesaba una fase de grave depresión, aislamiento y alcoholismo causada por la separación tras varios años de relación de su amante Gian Carlo Menotti. La única excepción a la tónica depresiva de este ciclo es la brillante y animada reminiscencia del amante en My Lizard (Mi lagarto), que suena casi maníaca en este contexto. Por último, en la canción que da nombre al ciclo- Despite and Still- desafía toda la expresivamente declamada decepción y desesperación y, acompañada por martilleantes acordes del piano, se "grita" en un extenso fortissimo, como invocando una inquebrantable voluntad de unión.

En cambio, la confesión de amor Was Du mir bist? (¿Qué eres para mí?) de Erich Wolfgang Korngold, famoso sobre todo por su música cinematográfica, es completamente arrebatadora. Con un generoso rubato, la respuesta ("mi fe en la felicidad") se interpreta en

un brillante fa sostenido mayor. La estructura claramente ambivalente de *Mit Dir zu schweigen* (Callar contigo) corresponde a la - para Korngold atípica - cromatización armónica. Como sacado del tiempo, el momento de *petite mort* "es flotar hacia los mundos de gran abundancia" suena aquí "lento, sentido", y en él las suaves líneas de las partes vocal y pianística se entrelazan estrechamente. La pequeña colección de canciones se cierra con la oda de amor *Welt ist stille eingeschlafen* (El mundo silenciosamente se durmió), que se disuelve en un sueño, con su larga nota final en *morendo*.

*Reine des Mouettes* (Reina de las gaviotas), la primera de las *Metamorphoses* de Francis Poulenc, basadas en los poemas surrealistas de Louise de Vilmorin, despliega el recuerdo arrebatador de una joven -simbolizada por la "rosa"- con una línea vocal lírica animada y efervescente, sujeta a semicorcheas nerviosas y de respiración corta en el piano. Esto sólo se interrumpe con la suave y delicada cata del "Rosa bajo las muselinas". En el postludio de piano, la música se escapa hacia un registro agudo, reflejando el carácter fugaz del título. La retrospectiva de una relación amorosa pasada realizada en *C'est ainsi que tu es* (Es así que tú eres) está marcada por una tierna melancolía. La subjetividad del poema se refleja, en particular y atípicamente en la obra de Poulenc, en la fluctuación del pulso a lo largo de un extenso *rubato*. Según la concepción del propio compositor, la línea vocal, ampliamente curvada, debe cantarse "sin pretensiones anodinas" (*Journal de mes mélodies*, 1964).

El proyecto de Joaquín Turina de desarrollar una cultura de la canción española con un colorido típicamente nacional lleva en el *Poema en forma de canciones*, Op. 19, en particular, a influencias de las tradiciones andaluzas. En la *Dedicatoria* pianística inicial, por ejemplo, se detectan influencias de la música andaluza para guitarra, especialmente en lo que respecta a los trémolos secundarios que se repiten rápidamente y al amplio uso de acordes arpegiados. Todas las canciones basadas en poemas de Ramón de Campoamor giran en torno al mismo juego: la relación apasionada y tensa de dos amantes. En *Nunca olvida*, el trasfondo musical en su ternura siembra claramente la duda sobre la seriedad del "¡Nunca te perdonaré!" declarado en el lecho de muerte. El tema central de *Cantares* es una dialéctica de cercanía y distancia: cuanto mayor es la distancia espacial, mayor es la cercanía percibida. En el suspiro apasionadamente ornamentado ("Ay") se perciben claras influencias del cante jondo. La tensión entre la cercanía y la distancia está aún más desarrollada y es más ambivalente en *Los dos miedos*, ya que "¡Tengo miedo de ti!" y "¡Tengo miedo sin tí!" se entrelazan paradójicamente. Las locas por amor finalmente vierten en una lujuria salvajemente placentera el deseo de ser, aunque por poco tiempo, locamente amadas. Se puede sentir literalmente la influencia de las danzas folclóricas españolas con sus bailes, pisotones y palmas rítmicas.

## Las artistas

### Notas biográficas

Tras su exitoso debut en reconocidos festivales como *Schubertiada de Vilabertran* en 2018 y *Schubertiada de Valdegovía* en 2019, la soprano Natalia Labourdette y la pianista Victoria Guerrero han seguido una intensa carrera actuando juntas. El dúo español ha ofrecido conciertos en la *Sociedad Richard Wagner Berlín-Brandeburgo* (2019), en los festivales *Música d'Estiu* en Menorca (2020) y *Jóvenes Músicos Jerezanos en Europa* en Jerez de la Frontera (2021), así como en el *Festival Internationales Liedkonzert* de Berlín (2020), habiendo sido este último grabado y emitido por la radio alemana Deutschlandfunk Kultur. Tras el lanzamiento de su primer CD *petite MORT*, el dúo consolida su fructífera trayectoria en común.

Cuando aún estudiaba en la *Universität der Künste Berlin* con Enrico Facini, la soprano Natalia Labourdette fue premiada en importantes concursos internacionales como el Riccardo Zandonai en Riva del Garda y Nuevas Voces en Sevilla. Paralelamente ha interpretado numerosos papeles de ópera, como Nannetta (*Falstaff*) y Despina (*Così fan tutte*) en el Teatro de la Maestranza de Sevilla y Clorinda (*La Cenerentola*) en el Teatro Real de Madrid, y ha actuado como solista con importantes orquestas, como la Orquesta Nacional de Radio España.

La pianista Victoria Guerrero también ha tenido un éxito temprano, ganando premios como mejor pianista en los concursos Das Lied – International Song Competition en Heidelberg y Paula-Salomon-Lindberg Wettbewerb „Das Lied“. Desde que terminó sus estudios universitarios con Pauliina Tukiainen y Hartmut Höll, ha actuado regularmente en festivales entre otros, el *Bonn Schumannfest*, el *Heidelberger Frühling*, y ofreciendo conciertos *Schubertiade en Vilabertran y Valdegovía* y en el *Palau de la Música Catalana* de Barcelona. Paralelamente a sus carrera artística, Victoria Guerrero trabaja como pianista en el prestigioso conservatorio *Universität Mozarteum de Salzburgo*.

## Textos y traducciones

Original

Traducción

### Alban Berg (1885-1935)

#### Sieben frühe Lieder

##### 01 Nacht

Texto: Carl Hauptmann (1858-1921)

Dämmern Wolken über Nacht und Tal.  
Nebel schweben. Wasser rauschen sacht.  
Nun entschleiert sich's mit einem Mal.  
O gib acht! gib acht!

##### 01 Noche

Traducción: Natalia Labourdette y Victoria Guerrero

*Vespertinas* nubes sobre la noche y el valle.  
*Las nieblas flotan, las aguas murmuran*  
*cuidadosamente.*  
*Ahora se desvela de una vez:*  
*¡Oh, presta atención! ¡Presta atención!*

Weites Wunderland ist aufgetan,  
Silbern ragen Berge traumhaft groß,  
Stille Pfade silberlicht talan  
Aus verborg' nem Schoß.

Und die hehre Welt so traumhaft rein.  
Stummer Buchenbaum am Wege steht  
Schattenschwarz – ein Hauch vom fernen Hain  
Einsam leise weht.

Und aus tiefen Grundes Dusterheit  
Blinken Lichter auf in stummer Nacht.  
Trinke Seele! trinke Einsamkeit!  
O gib acht! gib acht!

## 02 Schilflied

Texto: Nikolaus Lenau (1802-1850)

Auf geheimem Waldespfade  
Schleich' ich gern im Abendschein  
An das öde Schilfgestade,  
Mädchen, und gedenke dein!

Wenn sich dann der Busch verdüstert,  
Rauscht das Rohr geheimnisvoll,  
Und es klaget und es flüstert,  
Daß ich weinen, weinen soll.

Und ich mein', ich höre wehen  
Leise deiner Stimme Klang,  
Und im Weiher untergehen  
Deinen lieblichen Gesang.

## 03 Die Nachtigall

Texto: Theodor Storm (1817-1888)

Das macht, es hat die Nachtigall  
die ganze Nacht gesungen;  
Da sind von ihrem süßen Schall,  
Da sind in Hall und Widerhall  
Die Rosen aufgesprungen.

Sie war doch sonst ein wildes Blut,  
Nun geht sie tief in Sinnen,  
Trägt in der Hand den Sommerhut  
Und duldet still der Sonne Glut  
Und weiß nicht, was beginnen.

Das macht, es hat die Nachtigall  
die ganze Nacht gesungen;  
Da sind von ihrem süßen Schall,  
Da sind in Hall und Widerhall  
Die Rosen aufgesprungen.

*Un lejano país de maravillas es descubierto,  
Plateadas se elevan las montañas de gran ensueño,  
Silenciosos senderos de plateada luz hacia el valle  
Desde un brote escondido.*

*Y el glorioso mundo puro como un sueño.  
Silenciosa haya se yergue junto al camino,  
Sombras negras - un aliento de la lejana arboleda  
solo quedamente sopla.*

*Y desde la profunda penumbra de tinieblas  
Centellean luces en la silenciosa noche.  
¡Embébet de alma! ¡Embébet de soledad!  
¡Oh, presta atención! ¡Presta atención!*

## 02 Canción de caña

Traducción: Natalia Labourdette y Victoria Guerrero

*Por un secreto sendero del bosque  
Me escabullo con gusto bajo el brillo vespertino  
Junto a la desértica orilla de juncos,  
Muchacha, ¡y pienso en ti!*

*Cuando entonces el arbusto se seca,  
murmura la caña misteriosamente,  
Y se lamenta y susurra (tanto),  
Que debo llorar.*

*Y me parece escuchar soplar,  
suavemente el sonido de tu voz,  
Y en el estanque ahogarse  
Tu afectuoso canto.*

## 03 El ruiseñor

Traducción: Natalia Labourdette y Victoria Guerrero

*Esto hace, el ruiseñor\*  
toda la noche ha cantado;  
Por su dulce canto,  
y por su resonancia y eco,  
las rosas han florecido.*

*Ella era antes de sangre salvaje,  
ahora camina concentrada,  
lleva en la mano el sombrero de verano,  
soportando en silencio el ardor del sol,  
sin saber muy bien qué hacer.*

*Esto hace, el ruiseñor  
toda la noche ha cantado;  
Por su dulce canto,  
y por su resonancia y eco,  
las rosas han florecido.*

\* En alemán ruiseñor es femenino "die Nachtigall"

#### 04 Traumgekrönt

Texto: Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Das war der Tag der weißen Chrysanthemen,  
Mir bangte fast vor seiner Pracht...  
Und dann, dann kamst du mir die Seele nehmen  
Tief in der Nacht.

Mir war so bang, und du kamst lieb und leise,  
Ich hatte grad im Traum an dich gedacht.  
Du kamst, und leis' wie eine Märchenweise  
Erklang die Nacht.

#### 05 Im Zimmer

Texto: Johannes Schlaf (1862-1941)

Herbstsonnenschein.  
Der liebe Abend blickt so still herein.  
Ein Feuerlein rot  
Knistert im Ofenloch und loht.

So, mein Kopf auf deinen Knie'n,  
So ist mir gut.  
Wenn mein Auge so in deinem ruht,  
Wie leise die Minuten zieh'n.

#### 06 Liebesode

Texto: Otto Erich Hartleben (1864-1905)

Im Arm der Liebe schliefen wir selig ein.  
Am offenen Fenster lauschte der Sommerwind,  
und uns'rer Atemzüge Frieden  
trug er hinaus in die helle Mondnacht. –  
Und aus dem Garten tastete zagend sich  
Ein Rosenduft an unserer Liebe Bett  
Und gab uns wundervolle Träume,  
Träume des Rausches – so reich an Sehnsucht!

#### Sommertage

Texto: Paul Hohenberg (1885-1956)

(c) 1928 by Universal Edition · UE8853

#### 04 Coronado en sueños

Traducción: Natalia Labourdette y Victoria Guerrero

*Era el día de los blancos crisantemos,  
Me atemorizó casi su esplendor ...  
Y luego, luego viniste a llevarte mi alma  
Profundamente en la noche.*

*Tenía tanto miedo y viniste suave y silencioso,  
Había pensado en ti en sueños.  
Viniste, y silenciosa como un cuento de hadas  
Resonó la noche.*

#### 05 En la habitación

Traducción: Natalia Labourdette y Victoria Guerrero

*Brillo del Sol de otoño.  
La querida tarde mira tan queda hacia dentro.  
Un fuegucillo rojo  
crepita en el hogar y llamea.*

*¡Así! Mi cabeza sobre tus rodillas,  
Así me siento bien.  
Cuando mis ojos en los tuyos descansan.  
¡Cuán suaves los minutos pasan!*

#### 06 Oda de amor

Traducción: Natalia Labourdette y Victoria Guerrero

*En brazos del amor nos dormimos felizmente.  
Por la abierta ventana el viento veraniego escuchaba,  
y de nuestra respiración paz  
trajo él hacia la brillante noche de Luna. -  
Y desde el jardín buscó a tientas  
un aroma a rosas junto a nuestro lecho de amor  
y nos dio maravillosos sueños,  
sueños de embriaguez - ¡tan ricos en anhelo!*

#### Días de verano

Traducción: Natalia Labourdette y Victoria Guerrero

*Ahora transcurren días sobre el mundo,  
enviados desde la azul eternidad,  
en el viento veraniego se dispersa el tiempo.  
Ahora, de noche, trenza el Señor  
guirnaldas de estrellas con beatífica mano  
encima de un país de caminantes y maravillas.*

*Oh, corazón, qué puede en estos días  
tu más clara canción de caminante decir  
de tu profundo, profundo deseo:  
en el canto de las praderas enmudece el pecho,  
ahora calla la palabra, cuando imagen a imagen  
a ti se arrastra y te llena por completo.*

## Gabriel Fauré (1845-1924)

### Quatre Mélodies, Op. 51

#### 08 Larmes

Texto: Jean Richepin (1849-1926)

Pleurons nos chagrins, chacun le nôtre,  
Une larme tombe, puis une autre,  
Toi, qui pleures-tu? Ton doux pays,  
Tes parents lointains, ta fiancée.  
Moi, mon existence dépeuplée  
En vœux trahis.

Pleurons nos chagrins, chacun le nôtre.  
Une larme tombe, puis une autre.  
Semons dans la mer ces pâles fleurs.  
À notre sanglot qui se lamente  
Elle répondra par la tourmente  
Des flots hurleurs.

Pleurons nos chagrins, chacun le nôtre.  
Une larme tombe, puis une autre.  
Le flux de la mer en est grossi  
Et d'une salure plus épaisse,  
Depuis si longtemps que notre espèce  
Y pleure ainsi.

Pleurons nos chagrins, chacun le nôtre.  
Une larme tombe, puis une autre.  
Peut-être toi-même, ô triste mer,  
Mer au goût de larme âcre et salée,  
Es-tu de la terre inconsolée  
Le pleur amer.

#### 09 Au Cimetière

Texto: Jean Richepin

Heureux qui meurt ici,  
Ainsi que les oiseaux des champs!  
Son corps, près des amis,  
Est mis dans l'herbe et dans les chants.  
Il dort d'un bon sommeil vermeil,  
Sous le ciel radieux.  
Tous ceux qu'il a connus, venus,  
Lui font de longs adieux.

À sa croix les parents pleurants,  
Restent à genouillés,  
Et ses os, sous les fleurs, de pleurs  
Sont doucement mouillés  
Chacun sur le bois noir,  
Peut voir s'il était jeune ou non,  
Et peut, avec de vrais regrets,  
L'appeler par son nom,

#### 08 Lágrimas

Traducción: Natalia Labourdette y Victoria Guerrero

*Lloramos nuestras penas, cada uno la nuestra,  
Una lágrima cae, después otra  
Tú, ¿a quién lloras? Tu dulce país,  
tus padres que están lejos, tu prometida.  
Yo, mi existencia desperdiciada  
Con votos traicionados.*

*Lloramos nuestras penas, cada uno la nuestra.  
Una lágrima cae, después otra.  
Sembremos estas flores pálidas en el mar.  
A nuestro sollozo que se lamenta  
Ella responderá con la agitación  
de las olas aulladoras.*

*Lloramos nuestras penas, cada uno la nuestra.  
Una lágrima cae, luego otra.  
El flujo de las mareas se magnifica  
Y se vuelve más salado  
Mientras nuestra especie  
Allí también está de luto.*

*Lloramos nuestras penas, cada uno la nuestra.  
Una lágrima cae, después otra.  
Tal vez tú mismo, oh, triste mar,  
Un mar con sabor a lágrimas amargas y saladas,  
Eres de la tierra desconsolada  
el llanto amargo.*

#### 09 En el cementerio

Traducción: Natalia Labourdette y Victoria Guerrero

*¡Dichoso quien muere aquí  
así como los pájaros del campo!  
Su cuerpo, cerca de los amigos,  
yace en la hierba y en las canciones.  
Duerme un buen sueño rojizo,  
Bajo el cielo radiante.  
Todos aquellos que él conoció, vinieron,  
a rendirle un largo adiós.*

*Junto a su cruz los llorosos parientes,  
Permanecen arrodillados;  
Y sus huesos, bajo las flores, de llantos  
son dulcemente humedecidos.  
Cada cual sobre la madera negra,  
Puede ver si era joven o no  
Y puede, con sincera pesadumbre  
Llamarle por su nombre.*

Combien plus malchanceux  
Sont ceux qui meurent à la mé,  
Et sous le flot profond  
S'en vont loin du pays aimé!  
Ah! pauvres! qui pour seul linceuls  
Ont les goëmons verts,  
Où l'on roule inconnu, tout nu,  
Et les yeux grands ouverts!

### 10 Spleen

Texto: Paul Verlaine (1844-1896)

Il pleure dans mon cœur  
Comme il pleut sur la ville ;  
Quelle est cette langueur  
Qui pénètre mon cœur ?

Ô bruit doux de la pluie,  
Par terre et sur les toits!  
Pour un cœur qui s'ennuie,  
Ô le chant de la pluie!

Il pleure sans raison  
Dans mon cœur qui s'écoeure.  
Quoi! nulle trahison? ...  
Mon deuil est sans raison.

C'est bien la pire peine,  
De ne savoir pourquoi  
Sans amour et sans haine  
Mon cœur a tant de peine!

### 11 La Rose

Texto: Charles-Marie René Leconte de Lisle (1818-1894)

Je dirai la rose aux plis gracieux.  
La rose est le souffle embaumé des Dieux,  
Le plus cher souci des Muses divines!  
Je dirai ta gloire, ô charme des yeux,  
Ô fleur de Kypris, reine des collines!

Tu t'épanouis entre les beaux doigts  
De l'Aube écartant les ombres moroses;  
L'air bleu devient rose, et roses les bois;  
La bouche et le sein des vierges sont roses!  
Heureuse la vierge aux bras arrondis  
Qui dans les halliers humides te cueille!  
Heureux le front jeune où tu resplendis!  
Heureuse la coupe où nage ta feuille!

Ruisselante encor du flot paternel,  
Quand de la mer bleue Aphrodite éclore  
Étincela nue aux clartés du ciel,  
La Terre jalouse enfanta la rose;  
Et l'Olympe entier, d'amour transporté,  
Salua la fleur avec la Beauté!

*¡Cuánto más desdichados  
son aquellos, que mueren en el mar,  
Y bajo las aguas profundas  
Se van lejos del país amado!  
¡Ah! ¡Infelices! Quienes por único sudario  
tienen las marañas de algas verdes,  
donde se los llevan, anónimos y desnudos,  
¡Y los ojos grandes abiertos!*

### 10 Spleen

Traducción: Natalia Labourdette y Victoria Guerrero

*Llueve sobre mi corazón  
como llueve sobre la ciudad;  
¿Cuál es esta languidez  
que penetra en mi corazón?*

*Oh, ruido dulce de la lluvia  
por la tierra y sobre los tejados.  
Para un corazón que se aburre  
Oh, el canto de la lluvia.*

*Llueve sin razón  
En mi corazón que se asquea.  
¿Qué! ¿Ninguna traición?  
Mi duelo es sin razón.*

*Así la peor pena  
es no saber el porqué  
sin amor y sin odio  
¡Mi corazón tiene tanta pena!*

### 11 La Rosa

Traducción: Natalia Labourdette y Victoria Guerrero

*Hablaré de la Rosa, de pliegues graciosos.  
La Rosa es el soplo perfumado de los Dioses,  
El más querido afán de las Musas divinas.  
Hablaré de tu gloria, oh, encanto de los ojos.  
¡Oh, flor de Cipris, reina de las colinas!*

*Floreces entre los hermosos dedos  
del alba apartando las sombrías sombras.  
El aire azul se torna rosa y rosa son los bosques;  
¡La boca y el seno de las doncellas son rosas!  
¡Feliz la virgen de mórbidos brazos  
quien en la espesura húmeda te recoja!  
¡Feliz la frente joven donde brillas!  
¡Feliz la copa donde nada tu hoja!*

*Bañada todavía por el flujo paterno,  
Cuando del mar azul Afrodita salió  
Brillaba desnuda a la luz del cielo,  
La tierra celosa engendró la rosa,  
Y el Olimpo entero, extasiado de amor,  
Saludó a la flor con la belleza.*



## Samuel Barber (1910-1981)

### Despite and Still Op.41

#### 12 A Last Song

Texto: Robert Graves (1895-1985)

A last song, and a very last, and yet another  
O, when can I give over?  
Must I drive the pen until blood bursts from my nails  
And my breath fails and I shake with fever,  
Or sit well wrapped in a many colored cloak  
Where the moon shines new through Castle Crystal?  
Shall I never hear her whisper softly:  
"But this is truth written by you only,  
And for me only;  
Therefor, love, have done?"

#### 13 My Lizard (Wish for a Young Love)

Texto: Theodore Roethke (1908- 1963)

My lizard, my lively writher,  
May your limbs never wither,  
May the eyes in your face  
Survive the green ice  
Of envy's mean gaze;  
May you live out your life  
Without hate, without grief,  
And your hair ever blaze,  
In the sun, in the sun,  
When I am undone,  
When I am no one.

#### 14 In the Wilderness

Texto: Robert Graves

He, of his gentleness,  
Thirsting and hungering  
Walked in the wilderness;  
Soft words of grace he spoke  
Unto lost desert-folk  
That listened wondering.

He heard the bittern call  
From ruined palace-wall,  
Answered him brotherly;  
He held communion  
With the she-pelican  
Of lonely piety.

Basilisk, cockatrice,

#### 12 Una última canción

Traducción: Natalia Labourdette y Victoria Guerrero

*Una última canción, una ultimísima, y aún otra más  
Oh ¿cuándo puedo rendirme?  
¿Debo conducir el bolígrafo hasta que la sangre  
estalle de mis uñas?  
Y el aliento me falte y yo tire de fiebre,  
¿O sentarme bien envuelto en una capa de muchos  
colores,  
Donde la luna brilla nueva a través del Castillo de  
Cristal?  
No tendré nunca que escucharla susurrar  
suavemente:  
"Pero esto es verdad escrita por ti solamente,  
Y para mí solo;  
Por eso, amor, ¿lo he hecho?"*

#### 13 Mi lagarto (Deseo para un amor joven)

Traducción: Natalia Labourdette y Victoria Guerrero

*Mi lagarto, mi animado reptilcillo,  
Ojalá que tus miembros nunca se marchiten,  
Que los ojos en tu cara  
Sobrevivan al verde hielo  
De la malvada mirada de la envidia;  
Que vivas tu vida  
Sin odio, sin pesar,  
Y tu cabello siempre arda,  
bajo el sol, bajo el sol,  
Cuando me deshaga,  
Cuando no sea nadie.*

#### 14 Por el desierto

Traducción: Natalia Labourdette y Victoria Guerrero

*Él, con su gentileza,  
sediento y hambriento  
caminaba por el desierto;  
Suaves palabras de salvación dijo  
a las perdidas gentes del desierto,  
que escucharon asombradas.*

*Escuchó del avetoro la llamada  
desde las ruinas de la muralla del palacio  
y le respondió fraternalmente;  
Comulgó  
con la pelícano  
de solitaria piedad.*

*Basilisco, cocatriz,*

Flocked to his homilies,  
With mail of dread device,  
With monstrous barbed stings  
With eager dragon eyes;  
Great bats of leathern wings

And old, blind broken things  
Mean in their miseries.  
Then ever with him went,  
Of all his wanderings  
Comrade, with ragged coat,  
Gaunt ribs – poor innocent –

Bleeding foot, burning throat,  
The guileless young scapegoat:  
For forty nights and days  
Followed in Jesus' ways,  
Sure guard behind him kept,  
Tears like a lover wept.

### 15 Solitary Hotel

Texto: James Joyce (1882-1941)

Solitary hotel in a mountain pass. Autumn. Twilight.  
Fire lit. In dark corner young man seated. Young  
woman enters. Restless. Solitary. She sits. She goes  
to window. She stands. She sits. Twilight. She thinks.  
On solitary hotel paper she writes. She thinks. She  
writes. She sighs. Wheels and hoofs. She hurries out.  
He comes from his dark corner. He seizes solitary  
paper. He holds it towards fire. Twilight. He reads.  
Solitary. What?  
In sloping, upright and backhands: Queen's hotel,  
Queen's hotel, Queen's ho...

### 16 Despite and still

Texto: Robert Graves

Have you not read  
The words in my head,  
And I made part  
Of your own heart?  
We have been such as draw  
The losing straw —  
You of your gentleness,  
I of my rashness,  
Both of despair —  
Yet still might share  
This happy will:  
To love despite and still.  
Never let us deny  
The thing's necessity,  
But, O, refuse  
To choose,  
Where chance may seem to give  
Love in alternative.

*acudieron en bandada a sus sermones  
con mensaje de pavorosa armadura,  
con monstruosos picos,  
con ansiosos ojos de dragón;  
Grandes murciélagos de alas de cuero*

*Y viejas, ciegas y rotas cosas  
Mezquinos ante sus miserias.  
Desde entonces siempre fueron junto a él,  
de todas sus incursiones  
Camarada, con abrigo rasgado,  
Demacradas costillas - pobre inocente -*

*Sangrante pie, ardiente garganta,  
Sin culpa el joven chivo expiatorio:  
Cuarenta noches y días  
Siguió la senda de Jesús,  
Seguros tras él sus caminos guardó,  
Lágrimas cual amante lloró.*

### 15 Hotel solitario

Traducción: Natalia Labourdette y Victoria Guerrero

*Hotel solitario en paso de montañas. Otoño.  
Crepúsculo. Fuego encendido. En rincón oscuro,  
hombre joven sentado. Entra mujer joven. Inquieta.  
Solitaria. Se sienta. Va a la ventana. Se queda de pie.  
Se sienta. Crepúsculo. Piensa. Sobre papel de hotel  
solitario escribe. Piensa. Escribe. Suspira. Ruedas y  
cascos de caballos. Sale apresurada. Él sale de su  
rincón oscuro. Se apodera del papel solitario. Lo  
acerca al fuego. Crepúsculo. Lee. Solitario. ¿Qué?  
En letra inclinada, derecha, al revés: Queen's Hotel,  
Queen's Hotel, Queen's Ho...*

### 16 Aún y aún así

Traducción: Natalia Labourdette y Victoria Guerrero

*¿No has leído  
Las palabras en mi cabeza  
Y yo fui parte  
de tu propio corazón?  
Nosotros hemos sido como un dibujo  
de la gota que colma el vaso -  
Tú con tu gentileza,  
Yo con mi imprudencia,  
Ambos con desesperación -  
Todavía se podría compartir  
Esta feliz voluntad:  
Amar aún y aún así.  
Nunca nos dejes negar  
La necesidad de ello,  
Pero, oh, evita  
Elegir,  
Donde la ocasión parezca ofrecer  
Amor como alternativa.*

## Erich Wolfgang Korngold (1897-1957)

### Drei Lieder Op.22

#### 17 Was du mir bist?

Texto: Eleonore van der Straten (1873-1960)

Was du mir bist?

Der Ausblick in ein schönes Land,  
Wo fruchtbelad'ne Bäume ragen,  
Blumen blühn' am Quellenrand.

Was du mir bist? Der Stern' Funkeln,  
das Gewölk durchbricht,  
Der ferne Lichtstrahl,  
der im Dunkeln spricht:  
O Wand'rer, verzage nicht!

Und war mein Leben auch Entsagen,  
glänzte mir kein froh Geschick,  
was du mir bist? Kannst du noch fragen?  
Was du mir bist: mein Glaube an das Glück.

#### 18 Mit dir zu schweigen

Texto: Karl Kobald (1876-1957)

Mit dir zu schweigen still im Dunkel,  
Die Seele an der Träume Schoß gelehnt  
Ist Lauschen ew'gen Melodei'n,  
Ist Liebe ohne End'...

Mit Dir zu Schweigen in der Dämmerzeit,  
Ist Schweben nach der Welten großer Fülle,  
Ist Wachsen weit in die Unendlichkeit,  
Entrückt in ewige Stille...

#### 19 Welt ist stille eingeschlafen

Texto: Karl Kobald

Welt ist stille eingeschlafen,  
Ruht im Mondenschein.  
Öffnen sich im Himmelshafen  
Augen, golden, rein.

Gottes Geige singt jetzt leise-  
Liebste denk' an Dich.  
Wie im Traumboot geht die Reise,  
Such' in Sternen Dich.

Strahlen seliger Lieb' erhellen  
Meines Herzens Raum.  
Zwiesprach' halten unsere Seelen,  
Küssen sich im Traum.

#### 17 ¿Qué eres para mí?

Traducción: Natalia Labourdette y Victoria Guerrero

*¿Qué eres para mí?*

*La vista de un hermoso país,  
Donde los árboles cargados de frutas se elevan,  
Las flores florecen en el borde de la fuente.*

*¿Qué eres para mí? El brillo de la estrella,  
que por las nubes se abre paso,  
el rayo de luz distante,  
que habla en la oscuridad:  
¡Oh vagabundo, no desesperes!*

*Y fue mi vida también la renuncia  
ningún destino feliz brilló sobre mí,  
¿Qué eres para mí? ¿Puedes aún preguntarlo?  
Lo que eres para mí: mi fe en la felicidad.*

#### 18 Callar contigo

Traducción: Natalia Labourdette y Victoria Guerrero

*Callar contigo en la oscuridad,  
El alma sobre el regazo de los sueños apoyada  
es escuchar eternas melodías,  
Es amor sin fin ...*

*Callar contigo en el crepúsculo,  
Es flotar hacia los mundos de gran abundancia,  
Es crecer hacia el infinito,  
ensimismado en el eterno silencio...*

#### 19 El mundo silenciosamente se durmió

Traducción: Natalia Labourdette y Victoria Guerrero

*El mundo silencioso se durmió,  
descansa a la luz de la Luna.  
Se abren en el puerto del cielo,  
ojos, dorados, puros.*

*El violín de Dios, canta ahora suavemente.  
Queridísima, pienso en ti.  
Como en un barco de ensueño transcurre el viaje,  
Te busco en las estrellas. A tí.*

*Rayos de amor bendito iluminan  
el espacio de mi corazón.  
Diálogos sostienen nuestras almas,  
Y se besan en sueños.*

## Francis Poulenc (1899-1963)

### Métamorphoses FP 121

#### 20 Reine des mouettes

Texto: Louise de Vilmorin (1902-1969)

Reine des mouettes, mon orpheline  
Je t'ai vue rose, je m'en souviens  
Sous les brumes mousselines  
De ton deuil ancien.

Rose d'aimer le baiser qui chagrine  
Tu te laissais accorder à mes mains  
Sous les brumes mousselines  
Voiles de nos liens.

Rougis, rougis mon baiser te devine  
Mouette prise aux noeuds des grands chemins.

Reine des mouettes, mon orpheline  
Tu étais rose,  
accordée à mes mains  
Rose sous les mousselines  
Et je m'en souviens.

#### 21 C'est ainsi que tu est

Texto: Louise de Vilmorin

Ta chair d'âme mêlée  
Chevelure emmêlée,  
Ton pied courant le temps,  
Ton ombre qui s'étend  
Et murmure à ma tempe.  
Voilà, c'est ton portrait,  
C'est ainsi que tu es  
Et je veux te l'écrire  
Pour que la nuit venue  
Tu puisses croire et dire  
Que je t'ai bien connue.

#### 22 Paganini

Texto: Louise de Vilmorin

Violon hippocampe et sirène  
Berceau des coeurs coeur et berceau  
Larmes de Marie-Madeleine  
Soupir d'une Reine  
Écho

Violon orgueil des mains légères  
Départ à cheval sur les eaux  
Amour chevauchant le mystère  
Voleur en prière  
Oiseau

#### 20 Reina de las gaviotas

Traducción: Natalia Labourdette y Victoria Guerrero

*Reina de las gaviotas, mi huérfana  
Te he visto rosa, me acuerdo,  
Bajo las brumas de muselina  
De tu antiguo dolor.*

*Rosa por amar el beso que apena,  
Te entregaste a mis manos  
Bajo las brumas de muselina,  
Velos de unión entre nosotros.*

*Sonrojada, sonrojada, mi besar te descubre  
Gaviota capturada en nudos de grandes caminos.*

*Reina de las gaviotas, mi huérfana  
Te sonrojaste,  
Te entregaste a mis manos  
Rosa bajo las muselinas  
Y lo recuerdo.*

#### 21 Es así que tú eres

Traducción: Natalia Labourdette y Victoria Guerrero

*Tu carne, mezclada con el alma,  
Tu cabello enredado,  
Tu pie corriendo el tiempo  
Tu sombra que se extiende  
Y le susurra a mi sien.  
Ahí está tu retrato,  
Es así que tú eres  
Y te lo quiero escribir  
Para que cuando llegue la noche  
Puedas creer y decir  
Que te he conocido bien.*

#### 22 Paganini

Traducción: Natalia Labourdette y Victoria Guerrero

*Violín, Caballito de mar y sirena,  
Cuna de corazones, corazón y cuna  
Lágrimas de María Magdalena,  
Suspiro de una reina,  
Eco*

*Violín, Orgullo de manos ligeras  
Salida a caballo sobre las aguas  
Amor a horcajadas en el misterio  
Ladrón en oración  
Pájaro*

Violon femme morganatique  
Chat botté courant la forêt  
Puits des vérités lunatiques  
Confession publique  
Corset

*Violín, mujer morganática  
El gato con botas recorriendo el bosque  
Pozo de verdades caprichosas  
Confesión pública  
Corsé*

Violon alcool de l'âme en peine  
Préférence. Muscle du soir  
Épaule des saisons soudaines  
Feuille de chêne  
Miroir

*Violín, Alcohol del alma en pena.  
Preferencia. Músculo vespertino  
Hombro de temporadas repentinas  
Hoja de roble  
Espejo*

Violon chevalier du silence  
Jouet évadé du bonheur  
Poitrine des mille présences  
Bateau de plaisance  
Chasseur

*Violín, Caballero del silencio  
Juguete fugitivo de la felicidad  
Pecho de mil presencias  
Barco de placeres  
Cazador.*

## Joaquín Turina (1889-1949)

### Poema en forma de canciones Op.19

#### **Nunca olvida**

Texto Ramón de Campoamor (1817-1901)

Ya que este mundo abandono,  
antes de dar cuenta a Dios,  
aquí para entre los dos  
mi confesión te diré.

Con toda el alma perdono  
hasta a los que siempre he odiado,  
a tí que tanto te he amado  
nunca te perdonaré.

#### **Cantares**

Texto: Ramón de Campoamor

¡Ay! ¡Ay!  
Más cerca de mí te siento  
cuanto más huyo de tí,  
pues tu imagen es en mí  
sombra de mi pensamiento.

¡Ay!  
¡Vuélvemelo a decir!  
Pues embelesado ayer  
te escuchaba sin oír  
y te miraba sin ver.  
¡Ay! ¡Ay!

### **Los dos miedos**

Texto: Ramón de Campoamor

Al comenzar la noche de aquel día  
ella lejos de mí

“¿Por qué te acercas tanto?”

Me decía: “Tengo miedo de tí”

Y después que la noche hubo pasado,  
dijo cerca de mí:

“¿Por qué te alejas tanto de mi lado?”

Tengo miedo sin tí”

### **Las locas por amor**

Texto: Ramón de Campoamor

Te amaré diosa Venus si prefieres  
que te ame mucho tiempo y con cordura  
y respondió la diosa de Citeres:

Prefiero como todas las mujeres

que me amen poco tiempo y con locura.

Te amaré diosa Venus, te amaré.

Copyrights:

**Metamorphoses** • Music by Francis Poulenc • Lyrics by Marie Louise Lévêque de Vilmorin • Published by Editions Salabert, a catalogue of Universal Music Publishing Classical • *International Copyright Secured. All Rights Reserved* • Reproduced by permission of Hal Leonard Europe BV (Italy)

**Despite and Still** • Music by Samuel Barber • G. Schirmer Inc. / Edition Wilhelm Hansen • Mit freundlicher Genehmigung der Bosworth Music GmbH