

AUDITORIO
PALACIO DE CONGRESOS ZARAGOZA
SALA MOZART

41º Ciclo de
INTRODUCCIÓN
a la MÚSICA

Conciertos para
una mañana de
domingo

2021
ENERO - MARZO
11.30 horas

21

MARZO

JUAN JOSÉ OLIVES EN EL RECUERDO

**ORQUESTA DE CÁMARA DEL
AUDITORIO. GRUPO ENIGMA**

Miguel Romea, director invitado

Sara Almazán, contralto

Eduardo Sandoval, tenor

Aniana Jaime, Miguel Ángel Tapia y Juan Carlos
Segura, piano

ORQUESTA DE CÁMARA DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA. GRUPO ENIGMA

La Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza "Grupo Enigma" dio su concierto de presentación el 21 de noviembre de 1995.

Fue fundada por el maestro Juan José Olives, director de orquesta y compositor canario, que fue su director artístico y titular desde los inicios de la orquesta hasta su fallecimiento en diciembre de 2018. Olives aportó al grupo su personal impronta y el ideario alrededor del cual Enigma ha crecido y continúa trabajando.

En varias ocasiones la OCAZENigma ha ofrecido obras sinfónico-corales: "Rosamunda" de Schubert, "Requiem" de Fauré, sinfonías de Haydn, Mozart, Beethoven y distintas piezas de Wagner, Britten o Dvorák. Invitada a participar en distintos festivales y ciclos, la orquesta ha visitado, entre otras ciudades, Madrid, Barcelona, La Coruña, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, México, La Habana, París, Londres, Moscú, Sofía, y Dublín.

En el capítulo de grabaciones la orquesta tiene en su haber un disco enteramente dedicado a Joaquín Homs (destacado como disco excepcional en las revistas "Ritmo" y "Scherzo"), un segundo compacto que reúne obras de compositores actuales aragoneses y sendos monográficos dedicados a Angel Oliver y a Luciano Berio. Como formación sinfónica existe un CD con la "Misa en mi bemol" de Schubert. Entre los últimos trabajos se encuentran la grabación de un CD con música de Paul Hindemith. La orquesta ha realizado también grabaciones para RNE-Radio Clásica y Catalunya Ràdio.

Además de sus conciertos de temporada y extraordinarios, la orquesta realiza, desde 1997, una importante labor de difusión y conocimiento de la música entre los más jóvenes mediante el programa de Conciertos Pedagógicos y Concierto en Familia. En los últimos años, merecen especial mención los conciertos del 2007 dedicados a la ópera Carmen de Bizet, a las relaciones entre la danza y la música en 2008, en 2011 a la Historia del elefante Babar de Poulenc, destacando especialmente los conciertos de 2010, con la colaboración de los Titiriteros de Binéfar, en el ambicioso proyecto El retablo de Maese Pedro de Falla con escena. En las últimas temporadas se han realizado aproximaciones a la *Historia del soldado* de Igor Stravinsky (2012), la orquesta de cuerda (2013) y la figura de Maurice Ravel y el impresionismo (2014), el Carnaval de los Animales (2015) y Manos a la Obra (2016), Un Viaje por la Historia de la Música (2017) y La Música Mágica (2019) en colaboración de Tachán Teatro y Javi el Mago.

En cuanto a la presencia en festivales y foros internacionales, en los últimos años la OCAZENigma ha estado presente en el Festival Aujourd'hui Musiques (2008), ExpoZaragoza (2008), Festival de Músicas de Torroella de Montgrí (2008), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2009), Museo Reales Casas en Santo Domingo-

República Dominicana (2010), Centro Nacional de las artes-México (2010), Église Saint Marcel (2010), Moscow State Philharmonic Society (2010), Bolívar Hall de Londres (2010), Bulgaria Concert Hall de Sofía (2010), Fundación BBVA-Bilbao (2010), Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante (2007, 2010, 2012), Sendesaal de Bremen-Alemania (2011), The Theathre-Consevatory of Dublín (2011), Sala de la BBK de Bilbao (2011, 2012), el X Festival Bernaola de Vitoria (2013), Auditorio Nacional de Música de Madrid (2016), Alicante Actual (2016), Auditorio de Tenerife (2017) MNCARS (2017) Festival Música Contemporánea de Córdoba (2018), Festival Asisa en Villaviciosa de Odón (2018), Museo Nacional de Arte Reina Sofía Auditorio 400 (2019) y Festival de Ensems Valencia (2019), Festival CLASS_IK Lanzarote (2020), XXXI Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE-CNDM (2020).

Finalmente, durante los meses de octubre y noviembre 2020 ha organizado las XI Jornadas de Música Contemporánea Española MUSICA XXI.ZARAGOZA, además de una gira de conciertos que incluye ciudades como Madrid, Logroño, Zaragoza y Bilbao.

MIGUEL ROMEA, director invitado

Nace en Madrid, en cuyo Real Conservatorio de Música consigue el “Premio de Honor Fin de Carrera”. Cursa estudios de postgrado en Rotterdams Conservatorium y Universität Mozarteum de Salzburgo. Asimismo realiza estudios de composición y piano.

Desde 2010 es Director Titular y Artístico de la Orquesta Sinfónica Verum, formada por músicos de la nueva y talentosa generación de jóvenes españoles y referencia tanto en el repertorio sinfónico como en ópera y ballet, trabajando con artistas como Plácido Domingo, Gregory Kunde, Javier Camarena, English National Ballet o el Ballet Nacional de Uruguay. Anteriormente, ha sido Director Titular de la Joven Orquesta de Extremadura, Filarmónica Beethoven, con las que ha sido invitado a varios festivales europeos, y también Director Asistente de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, realizando varias giras de conciertos por España e Italia.

Ha dirigido un gran número de orquestas nacionales e internacionales: Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta de RTVE, Orquesta de Valencia, Sinfónica de Bilbao, Malaysian Philharmonic Orchestra, Duisburger Philharmoniker, Kuopio Symphony Orchestra (Finlandia), Jönköpings Sinfonietta (Suecia), Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, Orquesta de Córdoba, Orquesta Sinfónica de Navarra, OJUEM (Ciudad de México), Orquesta de Extremadura, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Joven Orquesta Nacional de España, Orquesta Andrés Segovia, Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta Sinfónica de El Paso, West Island Symphony Orchestra, Orquesta SJ de Montreal, entre otras. Con estas agrupaciones mantiene un trabajo constante, desarrollando un repertorio que abarca ciclos completos de Beethoven,

Schumann y Brahms, sinfonías de Mahler, así como el gran repertorio de música rusa (Tchaikovsky, Stravinsky, Shostakovich, Prokofiev, etc.) y española (Albéniz, Falla, Turina, etc.).

Miguel Romea ha dirigido un buen número de estrenos, entre los que se encuentran las óperas *Yo lo vi* de Tomás Marco , *El Quijote* de Wilhelm Kienzl, *The Bohemian Girl* de Balfe, y de multitud de obras sinfónicas de José Luis Turina, Sofia Martínez, Joaquín Clerch, Carlos Satué, Marisa Manchado, José Luis Greco y José Zárate, entre otros. Ha dirigido en los festivales de música de Montreal, Florencia, Alicante, Málaga, etc., además de estar al frente de la Dirección Musical de numerosas producciones de zarzuela.

Recientes y próximos compromisos incluyen su debut con la Robert Schumann Philharmonie en el Theater Chemnitz (Alemania), el grupo Enigma , la Camerata XXI y su regreso al frente de la Jönköping Sinfonietta (Suecia), Sinfonica de Vaasa (Finlandia), entre muchos otros.

Miguel Romea es profesor de Dirección de Orquesta en la Facultad de Música de la Universidad Alfonso X el Sabio y la Academia de Opus 23. Asimismo, imparte con regularidad cursos de dirección de orquesta, siendo en la actualidad uno de los pedagogos más solicitados en toda la geografía española.

SARA ALMAZÁN, mezzosoprano

Cantante y pianista, estudia en el Conservatorio Superior de Música de su ciudad, Zaragoza. Perfecciona su formación en Austria con estudios de "Lied y Oratorio" ,de "Pedagogía aplicada al Canto" y de "Ópera", obteniendo además el título de "Interpretación Dramático-Musical", en las Universidades de Música y Artes Escénicas de Graz y Viena. Intérprete de todas las épocas y estilos, dedicada también a la divulgación de la música más contemporánea, ha actuado como cantante solista de repertorio escénico y de recital en diferentes auditorios y teatros de Eslovenia, Austria, Alemania, Rusia, Indonesia, España, Namibia, Marruecos y Rusia; trabajando con orquestas sinfónicas, orquestas de cámara, y formando parte de diferentes agrupaciones camerísticas. Ha estrenado en numerosas ocasiones, en España, Francia y Austria, obras acústicas y electrónicas de nueva creación.

Obtiene por concurso-oposición las especialidades de Canto y de Pianista Acompañante de Instrumentos. Ha sido profesora de armonía en el Conservatorio Profesional de Música de Huesca, pianista acompañante de canto y de instrumentos en los Conservatorios Superior y Profesional de Música de Zaragoza, y profesora de Acompañamiento Vocal y Correpetición-Concertación en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Desde junio de 2019 es catedrática de canto en la Escuela Superior de Canto de Madrid.

EDUARDO SANDOVAL, tenor

Nace en Molina de Segura, Murcia. Es licenciado en Geografía e Historia en la especialidad de arte por la universidad de Murcia, realiza sus estudios de canto en el Conservatorio Superior de Música de Valencia bajo la dirección de Ana Luisa Chova, Obteniendo las máximas calificaciones, premio fin de grado medio y mención honorífica fin de grado superior. Ha realizado cursos y clases magistrales con Giuseppe Di Stefano, Licia Albanese, Elena Obratsova, Magda Olivero, Renata Scotto, Miguel Zanetti y Wolfram Rieger. Debuta en 1998 en los Cuentos de Hoffmann de Offenbach con el papel principal de Hoffmann en el Palau de la Música de Valencia bajo la dirección de Kamal Khan. Posteriormente canta Tamino de la Flauta Mágica de Mozart en el Auditorio de Torrente y Palau de la Música de Valencia dirigido por Roberto Forés, Lampionaio de Manon Lescaut en el Teatro Principal de Valencia bajo la dirección de Christian Badea en el festival Puccini. Interpreta los roles Conde de Lerma y Heraldo Real de Don Carlo de Verdi en el Palau dirigido por Miguel Ángel Gómez Martínez. Interpreta el papel de L'Amante en Amelia al Ballo de G.C Menotti en el XV Festival de Música Clásica y Polifonía de Albal y Amalh y Los Reyes Magos de Menotti en el Palau con M.A.Gómez Martínez. Obtuvo el tercer premio del concurso de Canto de Jerez de La Frontera, motivo por el cual debutó en el teatro Villamarta con el papel de Spoletta en Tosca de Puccini, interpreta Nireno en Julio Cesar de Haendel en una producción del Teatro Real de Madrid, en el Auditorio de Murcia con dirección escénica de Emilio Sagi. Ha estrenado la obra Oda de Marcelo Beltrán en la inauguración del Teatro Villa de Molina con la Orquesta Sinfónica de Murcia dirigidos por Virginia Martínez. Ha cantado El Mesías de Haendel en el Auditorio de Murcia dirigido por Lazslo Heltay, y en Santa María del Mar, Barcelona, con la orquesta del Vallés. Oda a Santa Cecilia de Haendel en Murcia con la Orquesta Musici dirigidos por Virginia Martínez. El Canto de los Bosques de Shostakovich bajo la dirección de Cristóbal Soler para la Sociedad

Filarmónica de Valencia en el Palau de la Música y El Réquiem de Mozart dirigido por Vicente Balaguer. En Mallorca ha interpretado y grabado el Magníficat de Bach con la orquesta de la Marina Alta de Alicante dirigidos por Francesc Estévez. Hace su debut en el teatro Monumental de Madrid con la orquesta de RTVE en una obra del compositor valenciano Amando Blanquer, dirigida por Adrian Leaper. Actualmente participa en la producción "Tres Forasteros en Madrid" en gira por toda España, ha cantado con éxito el rol de Javier de Luisa Fernanda de Federico Moreno Torroba, en una producción del Palau de la Música de Valencia y en Madrid con la orquesta de RTVE en Las Campanas de S. Rachmaninov.

Este programa está dedicado a la memoria del que fuera fundador y director artístico de la Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza - Grupo Enigma, desde que comenzó su andadura como tal orquesta hasta diciembre de 2018, fecha del fallecimiento de nuestro querido Juan José Olives.

En la confección del programa, hemos querido abarcar dos aspectos: por un lado, recoger la faceta de compositor de Juan José; por otro, uno de sus repertorios favoritos y más representativos de la OCAZ, las versiones de cámara de la obra sinfónica de Mahler.

Programa

Duración aproximada: 75 min

LA CANCIÓN DE LA TIERRA In memoriam Juan José Olives

J. J. OLIVES Ocho piezas para piano

Miguel Ángel Tapia, piano

Juan Carlos Segura, piano

Aniana Jaime, piano

G. MAHLER "La Canción de la Tierra"

(Versión de A. Schönberg / R. Riehn)

Brindis a la miseria terrenal

Solitario en otoño

A la juventud

Canto a la belleza

El borracho en primavera

La despedida

ORQUESTA DE CÁMARA DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA. GRUPO ENIGMA

Sara Almazán, contralto

Eduardo Sandoval, tenor

Miguel Romea, director

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

Schon winkt der Wein im goldnen 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 Dinge, die zusammenpassen!
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 stehn
und aufblüh'n im Lenz.
Du aber, Mensch, wie lange 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 goldnen Becher zu Grund!
Dunkel ist das Leben, ist der Tod.

Der Einsame im Herbst*(Nach Tchang-Tsi)*

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 verflogen;
Ein kalter Wind beugt ihre Stengel nieder.
Bald werden die verwelkten,
goldnen Blätter
Der Lotosblüten auf dem Wasser zieh'n.

Mein Herz ist müde.
Meine kleine Lampe

Canto báquico del dolor de la tierra*(Según Li-Tai-Po)*

El vino brilla en las copas de oro,
pero no bebáis todavía,
¡escuchad mi canto!
El canto de la pena sonará
en vuestras almas como una risa.
Cuando llega la pena,
el jardín del alma se torna yermo,
se apagan alegría y cantos.
Sombría es la vida y la muerte.

¡Señor de esta casa!
¡Tu bodega rebosa de vinos dorados!
¡He aquí el laúd, ahora es mío!
Tocar el laúd y vaciar las copas,
¡son cosas que se complementan!
¡Una copa de vino en su momento
es máspreciada
que todos los reinos de la tierra!
Sombría es la vida y la muerte.

El firmamento será siempre azul
y la Tierra reverdecerá en primavera.
Pero tú, hombre, ¿cuánto vivirás?
¡No tienes ni un siglo para gozar
de todas las vanidades putrefactas
de esta Tierra!

¡Mirad allá! En el claro de luna,
sobre las tumbas, una figura
agachada, salvaje y espectral.
¡Es un mono! ¡Oid cómo su gemido
se funde en el dulce aroma de la vida!

¡Ahora el vino!
¡Es el momento amigos!
¡Vacíad las copas áureas hasta el fin!
Sombría es la vida y la muerte.

El solitario en otoño*(Según Tchang-Tsi)*

La bruma otoñal azulea en el lago;
la gélida escarcha del amanecer
cubre la hierba;
como si un artista hubiera rociado
con polvo de jade las delicadas flores.

El dulce aroma de las flores se disipa;
y un viento helado vence sus tallos.
Pronto marchitos,
los dorados pétalos del loto
flotarán sobre el agua.

Mi corazón esta cansado.
Mi candil que se apagó

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?

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 seid'nen Ärmel gleiten
Rückwärts, ihre seid'nen Mützen
Hocken lustig tief im Nacken.

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

Alles auf dem Kopfe stehend
Im dem Pavillon aus grünem
Und aus weißen Porzellan.

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

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.

Goldne Sonne webt um die Gestalten,
Spiegelt sie im blanken Wasser wider.
Sonne spiegelt ihre schlanken Glieder,
Ihre süßen Augen wider.
Und der Zephir hebt mit Schmeichelkosen

en un último suspiro,
me lleva al sueño.
¡Me dirijo hacia ti, amada morada!
¡Sí, dame la paz que tanto necesito!

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

De la juventud

(Según Li-Tai-Po)

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

Como el dorso de un tigre
se comba el puente de jade
hacia el pabellón.

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

Sus mangas y gorros de seda
se deslizan hacia atrás
cayendo alegremente sobre la nuca.

En la superficie silenciosa
del pequeño estanque todo se refleja
maravillosamente como 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.

De la belleza

(Según Li-Tai-Po)

Unas muchachas recogen flores
de loto en la orilla del río.
Sentadas entre matorrales y follaje,
recogen flores en su seno
e intercambian bromas.

El sol dorado brilla sobre sus cuerpos
y los refleja en el agua clara.
El sol refleja sus delicados miembros,
sus dulces ojos.
Y el céfiro hincha con su caricia

Das Gewebe ihrer Ärmel auf,
führt den Zauber
Ihrer Wohlgerüche durch die Luft.

la tela de sus mangas,
llevando la magia
de su perfume por el aire.

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

¡Oh, mirad! ¿Quiénes son
aquellos bellos muchachos
que allá en la orilla
montan sus corceles?
¡Resplandeciendo como rayos de sol
entre las ramas de sauces verdes
cabalgan los jóvenes gallardos!

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!

Uno de los caballos relincha alegre
y duda y vuela,
sobre flores y hierba pasan los cascos,
como una tempestad
pisando los pétalos caídos.
¡Ah, cómo ondulan sus crines
y humean sus ollares!

Goldne 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.

El sol dorado brilla sobre sus cuerpos
y los refleja en el agua clara.
Y la más bella entre las muchachas
le sigue con una mirada de deseo.
Su orgullo no es más que fachada:
en la chispa de sus grandes ojos,
en la oscuridad de su ardiente mirada,
vibra aún la quejosa agitación
de su corazón.

Der Trunkene in Frühling (Nach Li-Tao-Po)

El borracho en primavera (Según Li-Tao-Po)

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

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

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

Y cuando no puedo más,
cuerpo y alma colmados,
voy vacilando hasta mi puerta
¡y duermo maravillosamente!

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

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

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

¡El pájaro gorjea, sí!
¡La primavera llegó durante la noche!
Lo escucho con gran atención,
¡el pájaro canta y ríe!

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

Vuelvo a llenar mi vaso
y lo apuro hasta la última gota
y canto hasta que la luna resplandece
en el negro firmamento.

Und wenn ich nicht mehr singen kann,

Y cuando ya no puedo cantar

So schlaf ich wieder ein,
Was geht mich denn der Frühling an?
Laßt mich betrunken sein!

vuelvo a dormir.
¿Qué tengo que ver con la primavera?
¡Dejadme estar ebrio!

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 Wehn
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 müde Menschen gehn 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.
Es 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 wandre 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...

El adiós

(Según Mong-Kao-Yen y Wang-Wei)

El sol desaparece tras las montañas,
en cada valle 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 pinos sombríos!

El arroyo canta armonioso
en la oscuridad.
En el crepúsculo las flores palidecen.
La tierra respira el silencio y el sueño.
Todos los deseos aspiran al sueño,
los hombres cansados vuelven a casa,
para volver a aprender
en la felicidad y juventud olvidadas.
Los pájaros se acurrucan en las ramas.
El mundo se duerme

Sopla viento a la sombra de los pinos.
Estoy aquí a la espera de mis amigos;
les espero para un último adiós.
Deseo gozar a tu lado, amigo,
de la belleza de esta tarde.
¿Dónde estás?
¡Me dejas tanto tiempo solo!
Vago de una parte a otra con mi laúd,
por los caminos plenos
de tierna hierba. ¡Oh belleza!
¡Oh mundo ebrio
de eterno amor y vida!

Bajó del caballo
y le dio la copa del adiós.
Le preguntó adónde iba
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.
Mi corazón solitario busca la paz.
¡Vuelvo hacia mi patria, mi morada!
No habrá más horizontes lejanos.
Mi corazón tranquilo espera su hora.
¡De nuevo la tierra amada
florece y reverdece
por todas partes en primavera,
¡Por todas partes y eternamente
brillan luces azules en el horizonte!
Eternamente... eternamente...

COMENTARIOS AL PROGRAMA

HOMENAJE AL MAESTRO OLIVES

Un edificio, por maravilloso que sea, no es nada sin la gente que lo habita. Si eso es verdad para cualquier edificio en un Auditorio como el de Zaragoza eso se concreta en que esta casa no es nada sin los músicos que durante más de un cuarto de siglo han llenado las distintas salas y pocos nombres la han llenado tanto y han sido tan protagonistas de la historia del Auditorio de Zaragoza como el de Juan José Olives. Durante 25 años el catedrático de dirección de orquesta del Conservatorio Superior de Música de Aragón, Juan José Olives dirigió a su grupo, la Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza, el Grupo Enigma y fue sin duda uno de los buques insignia de la programación de esta casa. Tras su fallecimiento, el año pasado estaba previsto este concierto para homenajearle cerrando el Ciclo de Introducción a la Música pero la pandemia hizo que este concierto se suspendiera con lo cual hoy es doble motivo de felicidad que se celebre: no solo se recupera un interesantísimo proyecto musical sino que por fin se rinde el merecido homenaje al maestro Olives.

El programa está formado por dos obras musicales que definen dos de las señas de identidad del Grupo Enigma en su trayectoria: por un lado, el repertorio actual, la música de compositores recientes (en este caso del propio Juan José Olives) y las versiones de cámara de las grandes obras tardo románticas que tantas veces nos acompañaron en las veladas musicales que dirigió el maestro sobre todo en la sala Luis Galve de esta casa.

Para hablar de la primera obra tomamos aquí la literalidad del texto escrito sobre ella por la profesora Carolina Cerezo, bien conocedora del trabajo y la obra del maestro Olives:

“Con tal sólo 26 años, Olives compone estas piezas para piano, que dan muestra del mundo musical que le rodeaba, así como de una especial sensibilidad y un dominio exquisito de los recursos. Están escritas en un lenguaje que podríamos situar dentro del llamado “Atonalismo libre”, pero en cada una de ellas empleado con distintos matices, que van desde el cromatismo exacerbado a otras sonoridades más “coloristas” con séptimas y acordes por cuartas, que nos conectan con mundos sonoros menos germánicos. Destaca el pensamiento profundamente contrapuntístico y el tratamiento tan refinado que reciben la articulación, el ritmo y la dinámica. Exploran todo tipo de timbres del piano y dotan a cada gesto musical de gran significación interna.”

Y para hablar de La Canción de la Tierra en la versión que escucharemos que mejor que recoger una palabras del propio maestro Olives que la revista Sul Ponticello recuperaba justo pensando en estos conciertos de homenaje al maestro:

Para Arnold Schönberg (1874-1951) la figura de Gustav Mahler tuvo una significación muy especial. A medio camino entre la admiración por su obra y la veneración por su talante como intérprete exigente y minucioso, la actitud de Schönberg hacia Mahler, compartida por sus discípulos principalmente Alban Berg y Anton Webern, se manifestó de distintas maneras. Desde un hermoso artículo

recogido en *El Estilo y la Idea* hasta una dedicatoria aparecida en la primera edición de su *Tratado de Armonía* (corregida luego en la segunda edición) pasando por la creación de las pequeñas piezas para piano opus 19, directamente inspiradas en la muerte de Mahler en 1911, o por la defensa práctica de su obra bien fuera mediante la realización de arreglos o bien a través de la interpretación de su música. Es en esta última vertiente en donde se sitúa esta versión de *La Canción de la Tierra*.

Desde nuestra perspectiva no deja de ser sorprendente –y para algunos estaríamos rozando el terreno de lo irreverente- que una de las obras más emblemáticas de Mahler, escrita para una enorme plantilla orquestal, sea tratada como un objeto de laboratorio y reducida a una esquelética instrumentación pudiendo perder así, se diría, gran parte de su sentido. Dejando aparte otras consideraciones, ha de entenderse, sin embargo, que en el ánimo del creador del dodecafonismo, lejos de cualquier intención frívola o simplemente distante, no cabía sino una postura de respeto y de profundo reconocimiento hacia un compositor que, para los creadores de la “nueva música”, representaba el único eslabón válido con la tradición de la música alemana y el mejor defensor, desde aquella tradición, de las nuevas tendencias. El ideario de la asociación para la que se sugirió el arreglo de esta obra de Mahler es prueba palpable al respecto.

En 1918, Schönberg creó en Viena la *Sociedad de Ejecuciones Musicales Privadas*. Para los miembros de esta sociedad que desapareció, fundamentalmente por motivos económicos, en 1921, se establecieron una serie de normas ético-artísticas que la convertían en una especie de bastión de resistencia contra las “impurezas” y la “corrupción” reinante en los medios musicales oficiales de la ciudad. Entre otras cosas, y tal como recogían sus estatutos, se intentaba dar a conocer la nueva música a través de cuidadísimas interpretaciones, alejadas de la influencia de la publicidad y realizando frecuentes audiciones de las mismas obras ante las que los socios no podían expresar ninguna aprobación o rechazo. Lo que se pretendía era hacer justicia a la música y puesto que en ese camino lo que importaba era satisfacer la esencia última de la partitura, prescindir del “ropaje” instrumental –que en este caso, además, era algo obligado habida cuenta la escasez de fondos- o bien reducirlo a las posibilidades de la asociación, no sólo no era entendida como un menosprecio sino que llegó a tener un valor artístico intrínseco.

Entre otras obras de Mahler –se interpretaban también obras de Ravel, Bartók, Debussy, Strauss y, por supuesto, de los miembros de la Sociedad- se dieron a conocer, en arreglo para dos pianos o en versiones para pequeña orquesta, *La Séptima Sinfonía*, *la Cuarta* o *los Lieder eines fahrenden Gesellen*. *La Canción de la Tierra*, en cambio, no figura entre las obras programadas por la asociación. Ante esta obra que evidentemente iba a formar parte del catálogo de obras interpretadas en la Sociedad, Schönberg, como era su costumbre frente a algunas de las adaptaciones emprendidas, esbozó, sobre un ejemplar de la versión orquestal, las grandes líneas de conjunto y no llegó a anotar las indicaciones en la nueva orquestación sino en los primeros doscientos compases de *Das Trinklied vom Jammer der Erde*. El resto de la adaptación, siguiendo las pautas de Schönberg, tendría que haberla realizado otro compositor. En principio se creyó que tal responsabilidad había recaído en Webern, pero sobre esta posible adaptación –si es que en realidad llegó a realizarse- nada más se supo.

La versión que hoy conocemos se debe a Rainer Riehn quien, después de un escrupuloso estudio de las intenciones de Schönberg, ha presentado su particular

realización a partir de las ideas de este último. El conjunto empleado que sigue lo previsto por Schönberg se compone de 1 flauta (piccolo), 1 oboe (corno inglés), 1 clarinete en si bemol (clarinete en re y clarinete bajo), 1 fagot, 1 trompa, 2 violines (o 3 si fuera posible), 1 viola, 1 violoncello, 1 contrabajo, 1 armonio, 1 piano y percusión. En su caso la utilización de la celesta –y del arpa- no establecida por Schönberg en sus anotaciones, queda plenamente justificada dado el carácter de algunas páginas, sobre todo del final, “Abschied”, de la obra.

Como en tantas ocasiones en este texto el maestro Olives volvía ha demostrar su gran talla intelectual, una de sus características más definitorias, pocos músicos en el panorama nacional podían competir con el llorado director de Enigma en este campo, hablar de él como un pensador de la música es simplemente hacerle justicia. Y en estas notas que en este caso tanto están teniendo de recopilación me van a permitir una cita más y es que el director del concierto de hoy, hace unos días en sus redes sociales reflexionaba así sobre la perspectiva de este concierto:

“Esta tarde mientras estudiaba de nuevo La canción de la Tierra de Mahler, obra que dirigiré en unos 10 días en la Sala Mozart del auditorio de Zaragoza , he tenido un momento de revelación personal maravilloso que además he podido compartir con mi hija que estaba a mi lado . Esa música nos lleva a aceptar la muerte , aunque con el dolor de la despedida , como una parte más del eterno ciclo del universo . Y no podía pensar más que en mi madre o en las personas queridas que se han ido, y escuchando esa música en mi cabeza realmente la sentía a mi lado. Y no hablo de la sensación de creer que estaba a mi lado, sino de la certeza de oír su voz y sentir su perfume. La música tiene ese poder, comunicarnos y conectarnos con lo imposible, y trascender. Qué bendecidos estamos todos los que nos dedicamos a ello en nuestro día a día . Y qué bonita responsabilidad de, a través de los sonidos, crear puentes de emoción hacia lo inexplicable . Sigamos creando amor en forma de sonido !! Música música ...”

Que mejor manera pues de homenajear al Maestro Olives, y de convertirlo cada uno de nosotros también en un homenaje a los que nos faltan que mediante esta maravillosa música de Mahler.

Juan Carlos Galtier