

Notas al Programa

Sergei Rachmaninoff nació en Rusia en 1873 y falleció en Estados Unidos en 1943.

Rachmaninoff compuso 83 piezas llamadas “Romances Rusos o formalmente Romanzas” para voz y piano, todas compuestas antes de 1917 cuando salió de Rusia para nunca más volver después de que su casa en la cual había invertido todos sus recursos económicos, llamada Ivanovka, fue invadida y confiscada por el régimen comunista. La mayoría de sus “Romances” tienen textos de escritores y poetas de la distinción de Pushkin, Lermontov, Chekhov y Tolstoy, entre otros. Son de una exquisitez extraordinaria. Tanto el piano como la voz tienen igual importancia musical. No poseen un simple acompañamiento. Se puede decir que forman un dúo en igualdad de circunstancias musicales.

Para mí, “Vocalise”, la última de las romanzas de la primera parte del programa, la cual no tiene palabras, es una obra cumbre del repertorio para estos dos instrumentos, la voz y el piano.

Para quienes deseen saber sobre Rachmaninoff les recomiendo el titulado “Sergei Rachmaninoff, a lifetime in music” por Sergei Bertensson y Jay Leyda con la asistencia de Sophia Satina, la cuñada y prima de Rachmaninoff.

Disfrutemos de estas bellísimas piezas. Las haremos sin aplausos entre una y otra para no romper el ambiente especial que deja cada una. Si usted desea, puede aplaudir al final de la primera parte.

Igualmente, las de la segunda parte. Las haremos sin aplausos entre las piezas para no romper el ambiente especial que deja cada una. Si usted desea, puede aplaudir al final de la segunda parte.

Emilio Lluís

“El Romance Ruso” o la “Romanza” como Género Musical significa una composición de carácter artístico para voz solista y piano, típicamente lírica y expresiva, originaria de la tradición rusa (Romans), alemana (Lied) o francesa (Mélodie) dentro del contexto de la Musicología, crítica musical, programas de conciertos y literatura especializada. En ruso, el término “Romans” eleva la pieza a un nivel de sofisticación y drama emocional.

Mientras que la palabra “canción”, que a veces puede usarse de forma intercambiable con “Romance” o “Romanza”, suele referirse a una pieza con una estructura más sencilla, melódica y de estilo más popular, folclórico o comercial pero siempre con la voz humana como una característica presente.

Con respecto a cada romanza del programa les escribo lo siguiente.

1) “La Cosecha del Dolor o Tristeza” Op. 4 No. 5 está basada en un poema de Tolstói, donde utiliza la imagen de un campo de trigo abatido por el viento para crear una poderosa metáfora del dolor, la dispersión de pensamientos y el crecimiento de la amargura y la tristeza en el alma. La música de Rachmaninoff complementa perfectamente ese texto, utilizando una melodía lírica pero sombría. Está en su tonalidad favorita, re menor la cual contribuye a su atmósfera melancólica.

2) “El Sueño” es el Opus 8 No. 5, publicado en 1893. La letra es de un poema del poeta alemán Heinrich Heine. Es de una delicada belleza lírica y un tono suavemente melancólico, característico de las romanzas de Rachmaninoff. El poema describe un sueño en el que aparece un ser querido que ya no está, evocando una profunda sensación de anhelo y un dolor agrídulce. La música es etérea y tranquila, con una melodía que fluye y que a menudo sugiere la quietud del sueño.

3) “Yo te espero” o “Espero por ti” compuesta entre 1894 y 1896. Está basada en un poema de Mariya Davydova la cual encapsula la melancolía y la anticipación romántica, típicas del estilo melódico y emotivo de Rachmaninoff.

4) Agua de Primavera, Op. 14 No. 11 está basada en un poema del poeta ruso Fyodor Tyutchev. Es una pieza virtuosística de Rachmaninoff, donde el piano, que evoca el rápido fluir del agua expresa una exultante alegría

ante la llegada de la primavera y el derretimiento de la nieve. Es una metáfora de renovación y la llegada del amor.

5) "Qué Bien se Está Aquí" es el Op. 21 No. 7 del año 1902. La letra es de la poetisa rusa Glafira Galina. Es un himno a la serenidad y la quietud de la naturaleza. Tiene una sensación de paz profunda y felicidad contenida. La letra describe un lugar idílico en la naturaleza donde el alma encuentra reposo, sin dolor ni tristeza. Es un momento de pura contemplación. La composición es notable por su melodía expansiva y fluida, a menudo interpretada con una sensación de "tiempo suspendido". El piano crea un fondo textural rico que imita el ambiente sereno, con figuras que recuerdan al suave murmullo de un arroyo o el movimiento de las hojas.

6) La Tormenta Op. 34 No. 3 está dedicada al célebre tenor Leonid Sobinov, basada en un poema de Pushkin en el cual se relata acerca de una doncella parada al borde de un acantilado dejando ver su silueta por los rayos, con el mar y el viento furiosos pasando por ella. Rachmaninoff describe con amenazador vigor la escena y de repente aparece un toque delicioso durante un momento de calma donde para el poeta es más bella la escena de la doncella que las fuerzas de la naturaleza. Al final, el piano trae de nuevo la violencia de la tormenta y finaliza con una modulación inesperada de do menor a mi menor. Como en todas las romanzas de Rachmaninoff, la agotadora parte del piano demanda de un gran virtuosismo.

7) "En mi jardín de noche" es el Op. 38 No. 1 trata de un árbol sauce que llora como un símbolo poético de una dama afligida cuyas lágrimas serán secadas al amanecer. Tiene un aire armenio donde el compositor sigue el texto del poema el cual tiene líneas de siete u ocho sílabas con ritmo totalmente libre de tal manera que no se tiene un tempo asignado fijo.

8) "A ella", Op. 38 N0 2 basada en un poema de Andrei Bely dice de un amante que oye a su amada pero que espera en vano que llegue. Las últimas dos notas de las cinco del tema representan el llanto de desesperación del amante.

9) Vocalise es el Op. 34 No. 14 dedicado a la soprano coloratura Antonina Nezhdanova quien le expresó a Rachmaninoff que no tenía texto. Rachmaninoff le contestó que "¿cuál es la necesidad de las palabras cuando tu puedes transmitir todo de mejor manera y más expresivamente

que nadie con palabras, mediante tu voz e interpretación?”. Data de 1915 en Moscú y podemos observar las cuatro primeras notas del Dies irae. La Música comienza donde terminan las palabras.

Gabriel Fauré (1845-1924) se erige como el maestro indiscutible de la “Mélodie Francesa”, estableciendo un estándar de elegancia y contención que lo distingue del dramatismo del Romanticismo alemán. Su música vocal se caracteriza por la “moderación armónica”, la fluidez melódica y un profundo respeto por la poesía. Fauré buscaba una unión íntima entre el texto y el sonido, priorizando la claridad de la dicción y la atmósfera sutil sobre el virtuosismo vocal ampuloso. En su estilo, el piano no es un mero acompañamiento, sino un coprotagonista que envuelve la voz en un tejido armónico, a menudo con ritmos ondulantes y síncopas delicadas que confieren a la música un aire de ensueño y lirismo ininterrumpido.

"Après un rêve" Op. 7 No. 1 fue compuesta probablemente entre 1870 y 1877, "Después de un sueño" es la más famosa de sus melodías y ejemplifica el estilo temprano de Fauré, cargado de un romanticismo idealizado. El poema de Romain Bussine describe un sueño de felicidad inalcanzable y el doloroso despertar a la realidad. Fauré captura esta dualidad con una melodía que es larga, etérea y con forma de arco, ascendiendo a un clímax apasionado para luego caer en la resignación. La música se desliza suavemente sobre un acompañamiento de piano en continuo movimiento, y el final, con la súplica: "¡Regresa, oh noche misteriosa!", se disuelve en una sonoridad melancólica y suspendida.

"Au bord de l'eau" Op. 8 No. 1 compuesta casi al mismo tiempo que "Après un rêve" sobre un texto de Sully Prudhomme, "Al borde del agua" ofrece un contraste en su temperamento, moviéndose hacia una serenidad estoica. La pieza utiliza la imagen de una pareja sentada junto a un río que fluye constantemente como metáfora del paso del tiempo y la transitoriedad de la vida. A diferencia de la pasión intensa de "Après un rêve", aquí la música se caracteriza por un movimiento rítmico suave y repetitivo del piano, que imita el fluir tranquilo del agua. La melodía vocal es lírica pero contenida, reflejando una calma agri dulce. La pieza es un testimonio de la habilidad de Fauré para expresar la nostalgia y la contemplación profunda a través de la sencillez y la exquisita armonía.

Maurice Ravel, a menudo etiquetado como Impresionista al igual que Debussy, se distingue por su enfoque en la precisión, la claridad y el

control formal. A diferencia de la fluidez nebulosa de Debussy o el lirismo cálido de Fauré, el estilo de Ravel es como el de un "relojero suizo": meticoloso, brillante en la orquestación y con una armonía que, aunque moderna, es tonal y de corte claro. En el género de la "Mélodie", Ravel buscaba con frecuencia el exotismo y el folklore, utilizando escalas modales y ritmos poco convencionales para evocar paisajes sonoros lejanos, desde la España de la "Habanera" hasta la Grecia de esta pieza. Su música vocal es una prueba de su gusto por la instrumentación delicada y la síntesis de la sencillez folclórica con la sofisticación armónica de vanguardia.

"Chanson de la mariée" (1904-1906) es la primera de las cinco melodías inspiradas en traducciones de canciones populares griegas. La canción celebra el despertar de la novia en su día de boda, un tema de alegría y deseo. Ravel utiliza una melodía vocal sencilla, casi monódica, que recuerda al canto folclórico original. La genialidad del compositor reside en su acompañamiento de piano, que envuelve la melodía en una atmósfera brillante y rítmica. Utiliza armonías modales (a menudo el modo lidio), que le confieren un sonido antiguo y exótico, muy diferente a las escalas mayor/menor tradicionales. Esta fusión de una línea vocal ingenua con un acompañamiento de piano refinado y tonalmente ambiguo crea una pieza de encanto inconfundible, que anticipa el interés de Ravel por la música popular y sus posibilidades expresivas.

La influencia del cabaré y la música popular fue crucial para el lenguaje compositivo de Poulenc, especialmente en sus más de 150 "Mélodies".

El estilo de Francis Poulenc se forjó en la reacción contra el Romanticismo tardío y el misticismo del Impresionismo (Debussy). El Grupo de los Seis, al que pertenecía, buscaba una música francesa, clara y accesible, inspirada en la vitalidad de la vida cotidiana de París. Para Poulenc, esto significó incorporar los géneros populares que escuchaba en los cabarés, el music-hall y los cafés-concerts. De estos ambientes tomó varios elementos clave.

Las melodías de Poulenc son a menudo diatónicas y directas, evitando el cromatismo denso. Adoptan la estructura de canciones populares o baladas, lo que las hace inmediatamente pegadizas y fáciles de cantar, aunque con un giro armónico sofisticado. Utilizó libremente ritmos de baile como el vals, el java (un vals popular parisino) o la polca, dotando a

sus obras de un tempo y una energía muy terrenales. Por ejemplo, "Les Chemins de l'amour" es un vals elegante, que recuerda a la música de salón o de cine de la época. A diferencia de la elevada y formal declamación de Fauré, Poulenc a menudo usa la voz de manera casi conversacional o humorística, capturando el argot y el tono irónico de los poetas de su época, como Cocteau o Apollinaire.

Esta adopción de elementos populares no hizo que la música de Poulenc fuera superficial; más bien le permitió desarrollar su distintiva "doble personalidad" musical. El género del cabaré fue la herramienta perfecta para inyectar un modernismo chic y juguetón en la música clásica francesa.

Poulenc podía tomar un ritmo de vals frívolo y usarlo para acompañar un texto profundamente melancólico (como en "Les Chemins de l'amour"), creando una tensión emocional. El piano, aunque conserva la claridad y el ingenio armónico, a veces recuerda a un ragtime o a una orquesta de café. Esta habilidad para pasar rápidamente de la elegancia mundana a la más profunda ternura es lo que hace que sus melodías resuenen de manera tan directa y sigan siendo interpretadas por cantantes de ópera y de música popular por igual.

Victor Borge (1909-2000) fue un famoso humorista escénico y musical danés-estadounidense, destacado por su habilidad como pianista y comediante. Catalogado como niño prodigio, dio su primer recital de piano a los ocho años y más tarde estudió en la Real Academia Danesa de Música. Luego de unos años como concertista clásico, comenzó sus famosas rutinas humorísticas que siempre combinaban su talento al piano con juegos de palabras, bromas y comedia física. Debido a la situación en Europa, se trasladó a Estados Unidos, donde continuó su exitosa carrera, llegando a ser anfitrión de "The Victor Borge Show" en 1946 y realizando giras hasta una edad avanzada. Su estilo único se burlaba del mundo de la música, pero siempre con un profundo respeto por el arte. Pueden ver sus geniales actuaciones en YouTube escribiendo su nombre. Haremos una paráfrasis de algunos de sus guiones como un homenaje e invitación a ustedes para que lo disfruten.

<p>The harvest of sorrow English translation © Philip Ross Bullock</p> <p>Oh you, my field, my beloved field, You cannot be mowed with a single stroke You cannot be bound in a single sheaf! Oh you, my thoughts, my beloved thoughts, You cannot be shaken off with a single shrug, You cannot be expressed in a single tale! Did not the wind batter you, oh field of mine? Did it not bend your ears of wheat right to the ground, Scattering the ripe grain hither and thither! Ah my thoughts, you have been scattered far and wide, And where a single little thought did fall, There a grass of cruel sadness did sprout, There burning bitterness did grow.</p>	<p>La cosecha de la melancolía Traducción al inglés © Philip Ross Bullock</p> <p>Oh tú, mi campo, mi amado campo, No te pueden cortar de un solo golpe ¡No podéis estar atados en una sola gavilla! Oh ustedes, mis pensamientos, mis amados pensamientos, No puedes deshacerte de ti con un sólo encogimiento de hombros, ¡No puedes expresarte en un sólo cuento! ¿No te azotó el viento, oh campo mío? ¿No dobló tus espigas hasta el suelo, ¡Esparciendo el grano maduro de aquí para allá! Ah, mis pensamientos, habéis sido dispersos por todas partes, Y donde cayó un pequeño pensamiento, Allí brotó una hierba de cruel tristeza, Allí creció una amargura ardiente.</p>
<p>A dream</p> <p>And I had a motherland-- So beautiful was she! There spruce trees swayed above ... But it was a dream! There our family friends still lived. From every side about me Were heard sweet words of love ... But it was a dream!</p>	<p>Un Sueño</p> <p>Y yo tenía una patria ¡Qué hermosa era ella! Allí los abetos se balanceaban arriba ... ¡Pero fue un sueño! Allí todavía vivían nuestros amigos de la familia. De todos lados sobre mí Se escucharon dulces palabras de amor... ¡Pero fue un sueño!</p>
<p>I wait for thee.</p> <p>The sunset died and the dark covers of the night Are ready to descend upon the earth And to hide us, I wait for thee Aromatic night bliss filled the sleeping world And parted forever the passing day with the coming one. I wait for thee Tortured by love I am counting every moment, Full of longing and impatience, I wait for thee</p>	<p>Te espero.</p> <p>El atardecer murió y las oscuras cubiertas de la noche Están listas para descender sobre la tierra. Y para escondernos, te espero La aromática dicha nocturna llenó el mundo dormido. Y separó para siempre el día que pasaba con el que venía. Te espero torturado por el amor Estoy contando cada momento, Lleno de anhelo e impaciencia, te espero</p>
<p>Spring Waters English translation © Philip Ross Bullock</p>	<p>Arroyos de Primavera Traducción al inglés © Philip Ross Bullock</p>

<p>The fields are still white with snow, But the streams already herald spring – They run and stir the sleepy banks, They run, and glitter, and proclaim...</p> <p>They proclaim in every direction: Spring is coming, spring is coming! We are the messengers of youthful spring, Who has sent us on ahead.</p> <p>Spring is coming, spring is coming, And the quiet, warm days of May, Like some rosy, radiant round-dance, Rush gaily in its wake!..'</p>	<p>Los campos todavía están blancos de nieve, Pero los arroyos ya anuncian la primavera. Corren y agitan las orillas somnolientas, Corren, brillan y proclaman...</p> <p>Proclaman en todas direcciones: ¡Se acerca la primavera, se acerca la primavera! Somos los mensajeros de la primavera juvenil, ¿Quién nos ha enviado por delante?</p> <p>Se acerca la primavera, se acerca la primavera Y los días tranquilos y cálidos de mayo, Como una danza circular rosada y radiante, ¡Corre alegremente tras su estela!</p>
<p>How fair is the spot English translation © Philip Ross Bullock</p> <p>How fair this spot... Just look, there in the distance The river is ablaze; The meadows are like a radiant carpet, And the clouds are white.</p> <p>There is nobody here... here silence reigns... Here I am alone with God. And the flowers, and the old pine tree, And you, my dream!...</p>	<p>Qué hermoso es el lugar. Traducción al inglés © Philip Ross Bullock</p> <p>Que hermoso este lugar... Solo mira, allá a lo lejos El río está en llamas; Los prados son como una alfombra radiante, Y las nubes son blancas.</p> <p>Aquí no hay nadie... aquí reina el silencio... Aquí estoy a solas con Dios. Y las flores, y el viejo pino, ¡Y tú, mi sueño!...</p>
<p>The storm.</p> <p>You saw a woman on the cliff, dressed in white, above the waves, when they were loudly splashing in the darkness. The sea played with the shore, as a bolt of lightning shone on her every moment in brilliant scarlet, and the wind fought and flew with her flying veil! How wonderful is the sea in the darkness, with skies that shine without blue; But believe me: The woman on the cliff is more beautiful than waves, skies, and storms.</p>	<p>La tormenta</p> <p>Has visto a la doncella en la roca, Con ropa blanca, sobre las olas. Cuando, furioso en la tormentosa oscuridad El mar jugaba con las orillas. Cuando el rayo iluminó Su siempre presente brillo escarlata Y el viento golpeó y voló ¡Con su manta voladora! Hermoso mar en la oscuridad tormentosa Y el cielo está en destellos, sin azul; Pero créeme: la doncella sobre la roca esta Más hermosa que las olas, los cielos y las tormentas.</p>
<p>In my garden at night.</p> <p>At night in my garden the weeping willow weeps,</p>	<p>En mi Jardín de noche.</p> <p>Por la noche en mi jardín El sauce llorón llora,</p>

<p>and she is inconsolable, This dear Willow, mournful willow tree.</p> <p>Early morning flashes; The gentle maiden Dawn From dear Willow, weeping bitterly, Wipes away the tears with her curls.</p>	<p>Y ella esta inconsolable Sauce, sauce triste.</p> <p>La madrugada brillará, Tierna niña del amanecer Sauce llorando amargamente Secará las lágrimas con rizos.</p>
<p>To her</p> <p>Pearls adorn the grass. From somewhere I hear mournful greetings, Cherished greetings... Dear one, where are you? Dear one!</p> <p>The lights of evening are clear, The lights of evening are red, My arms raised, I await you, Dear one, where are you? Dear one?</p> <p>My arms raised, I await you; In the streams, Lethe washes the years away, Pale Lethe, In the streams, Dear one, where are you? Dear one!</p>	<p>Para ella</p> <p>Las hierbas están adornadas con perlas. hola en alguna parte escucho gente triste Hola queridos... ¿Cariño, dónde estás? ¡Querida!</p> <p>Las luces del atardecer son claras Las luces de la tarde son rojas Mis manos están levantadas: Esperando por ti, ¿Cariño, dónde estás? ¿Querida?</p> <p>Mis manos están levantadas: Esperando por ti, En los arroyos, Leteo lava los años, Leteo pálido, En los arroyos, Querida, ¿dónde estás? ¡Querida!</p>