

“Las canciones (Lieder)” de Franz Schubert

El *Lied* es la expresión de una experiencia interior y debe servir para liberar el corazón y la imaginación.

Sigrid Haas,
3.05.2009

Nuestra familia es numerosa: somos más de 1000 creaciones musicales en total, de los cuales 600 son canciones. Perdimos nuestro padre muy joven, cuando tan solo había cumplido 31 años.

Su fuerza creativa era asombrosa y nos protegió, además, contra la fiebre de Rossini. Así, siempre pudimos hablar alemán: entre nosotros, en casa y con el público. Hemos nacido hace unos 200 años en Viena, pero nuestra verdadera patria es la naturaleza con sus bosques y riachuelos y los pájaros que cantan bajo los rayos del sol y de la luna. .

Lo dice en serio, ¿600 canciones en tan pocos años de vida creativa?

(divertido) Sí, es cierto. Aunque los *Lieder* seamos fundamentalmente poéticas, y además, románticas, solemos decir grandes verdades....

Entonces, su padre debe haber sido un genio!

Como creaciones tuyas, no le vamos a decir que no! Pero se ha escrito tanto sobre mi padre, y la mayoría de las veces para encerrarle en clichés. Según el momento era el compositor sereno o el genio vienés creando canciones y valsos, pero también el soñador solitario y marginado social...

En resumen, un hombre con muchas caras...

Pero con una visión muy clara de su destino: sabía que había nacido para componer. Esta certeza le dio la fuerza necesaria para superar muchas bofetadas emocionales: la indiferencia de su “ídolo” Goethe ante sus canciones, la muerte de su madre y la falta del apoyo familiar y social ante su determinación de vivir como “artista libre”.

Hoy en día, los psicólogos dirían que Schubert tenía el don de la resiliencia....

¿?

...entendida como capacidad de sobreponerse a periodos de dolor emocional.

Gracias por ponernos al día, qué bella palabra... En todo caso, la respuesta de nuestro padre ante las pruebas existenciales siempre era la misma: componer. Componer cada día, 6 a 7 horas, con una concentración tremenda y sin dejarse molestar por visitas de amigos que pasaban, la tormenta que caía o cualquier otra circunstancia externa...

En breve, constancia, inspiración y concentración....

...y también algunas tazas de café, no por nada estamos en Viena! Y así nacimos, uno tras otro...y con nosotros una nueva forma artística que se conoce ahora como “Lied” (canción), unión de amor entre poesía y canción popular ennoblecida.

Después de esta explicación, me quedo con ganas de escuchar alguna.

Cuanto más oferta, más difícil es escoger... (*reflexionan y consultan entre ellos*). Ya está!
Como estamos en primavera, hemos decidido hacerle escuchar una canción dedicada a esa bella estación. Se llama justamente "Im Frühling".

Soy todos oídos!

Espere un momento. Antes de escucharla, tómese un tiempito para familiarizarse con el texto, en su traducción al castellano, si quiere, para poder disfrutarla verdaderamente...

Ahora sí... (escucha con atención). Estremecedora y nostálgica también....cuando dice:

*La suerte del amor se desvanece / Y se queda solo detrás el amor /
El amor y, ay, el sufrimiento....*

Cierto, estamos allí con el juego de los contrastes y ése es el momento más dramático de la canción. Pero fíjese como acaba todo: en mayor, la tonalidad de la alegría y además, con un ejemplo de conducta resiliente que nos ofrece el pajarito que aparece al final de la canción:

*Si solo fuera un pajarito /Allá en la colina del prado / Me quedaría aquí en un ramo /
Y cantaría una dulce canción de ella / Durante todo el verano.*

Por su capacidad de volar está más cerca del cielo, vive en unión con la naturaleza, en el momento presente. Hace fielmente aquello que le dicta su impulso interno: canta, y cantando, transforma el recuerdo de su amada (ahora ausente) en algo dulce.

Buff, eso no es fácil...si pienso en mi ex, por ejemplo....

No crea que el tema de las mujeres haya sido fácil para Schubert. A pesar, o quizás gracias a eso llegó a una conclusión tan sencilla de decir como compleja de aplicar: "Uno debe aceptar los seres humanos como son y no como deberían ser".

Una última pregunta, su padre....tuvo novia?

Una cosa puede decirse con seguridad: su novia de toda la vida fue la música. Eso dicho, su escasez en recursos materiales y quizás también en estatura (1,51 cm) le dificultaron acceder al matrimonio. Aún así, no renunció a los placeres de la carne. Intuyó que había que aprovechar cada día de esta preciosa vida.

Y por eso le brindamos con una taza de té de "Wedding Imperial", compuesto por la fuerza dorada de un *Assam* junto a dulces sabores de chocolate y caramelo: un himno de amor para Franz y para su novia, la música!

Nuestras vidas y la de Schubert tienen mucho más en común de lo que podemos sospechar a primera vista. Aunque nos separen unos 200 años y 2000 kilómetros de la Viena natal del compositor de cabellera rizada, la vida emocional de cada uno de nosotros se construye hoy como ayer al ritmo de alegrías, tristezas, descubrimientos y despedidas

Gran pintor de melodías, Schubert refleja en su obra ese eterno cambio entre polaridades aparentemente "opuestas", y lo hace con tal gracia que dejan de ser contradictorios. Simplemente son, suenan - y desaparecen otra vez en el silencio. Como si nunca hubiesen estado allí, o siempre.

Una manera entrañable de acercarse al universo de Schubert es escuchar sus canciones, unas miniaturas sonoras admirables. En ellas, establece una comunión

tan subtil como poderosa entre poesía, sentimiento y expresión musical y logra así envolver la vivencia de un instante fútil con el aura de la eternidad.

Schubert, Im Frühling / En primavera

(poesía de Ernst Schulze)

Still sitz' ich an des Hügels Hang,
Der Himmel ist so klar,
Das Lüftchen spielt im grünen Tal.
Wo ich beim ersten Frühlingsstrahl
Einst, ach so glücklich war.

*Tranquilamente estoy sentado en la colina
El cielo es tan claro
El viento juega en el valle verde
Donde estaba en la primera luz de la primavera
Tan feliz, antaño.*

Wo ich an ihrer Seite ging
So traulich und so nah,
Und tief im dunklen Felsenquell
Den schönen Himmel blau und hell
Und sie im Himmel sah.

*Donde iba a su lado
Tan confidente y tan cerca
Y dentro de la fuente que brotaba de la roca
Vi al hermoso cielo azul y claro
Y a ella, en el cielo.*

Sieh, wie der bunte Frühling schon
Aus Knosp' und Blüte blickt!
Nicht alle Blüten sind mir gleich,
Am liebsten pflückt ich von dem Zweig,
Von welchem sie gepflückt!

*Mira, cómo la primavera con sus colores ya
Te saluda con capullos y flores!
No todas las flores me parecen igual de bellas
Yo prefiero cogerlas de aquella rama
De la que ella las cogió!*

Denn alles ist wie damals noch,
Die Blumen, das Gefild;
Die Sonne scheint nicht minder hell,
Nicht minder freundlich schwimmt im
Quell das blaue Himmelsbild.

*Porque todo está como fue antaño,
Las flores, el campo y los prados
El sol no brilla con menos luz
Y tan amable como antaño nada en la fuente
La imagen del cielo azul.*

Es wandeln nur sich Will und Wahn,
Es wechseln Lust und Streit,
Vorüber flieht der Liebe Glück,
Und nur die Liebe bleibt zurück,
Die Lieb und ach, das Leid.

*Lo que sí cambió es el deseo y la ilusión
Alternan placer y disputa
La suerte del amor se desvanece
Y se queda solo detrás el amor
El amor y, ay, el sufrimiento.*

O wär ich doch ein Vöglein nur
Dort an dem Wiesenhang
Dann blieb ich auf den Zweigen hier,
Und säng ein süßes Lied von ihr,
Den ganzen Sommer lang.

*Si solo fuera un pajarito
Allá en la colina del prado
Me quedaría aquí en un ramo
Y cantarí una dulce canción de ella
Durante todo el verano.*