

Winterreise

(*El viaje de invierno*)

Una creación de Joan Fontcuberta

FRANZ SCHUBERT

Viernes, 23 de febrero de 2024 a las 19.30h

Gran Teatre
del Liceu

Ficha artística

Creación, concepto,
diseño de espacio e imagen

Joan Fontcuberta

Poemas **Susanna Rafart**

Dirección de escena **Anna Ponces**

Iluminación **Conchita Pons**

Actrices **Berta Errando, Miriam Moukhles**

Michael Volle, barítono

Helmut Deutsch, piano

Duración aproximada: **1 h y 15 min**
(recital sin pausa)

Fuente de las imágenes: la mayor parte proceden del archivo del príncipe Francesco Chigi Albani della Rovere (1881-1953), fotógrafo dilectante enamorado de la naturaleza, que al final del siglo XIX realizó numerosas fotografías estereoscópicas de los Alpes. Su fondo se encuentra custodiado en el ICCD de Roma (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione), del Ministerio de Cultura italiano, que invitó a Joan Fontcuberta a hacer una residencia de creación artística entre 2022 y 2023.

© Joan Fontcuberta, VEGAP, Barcelona 2023

Programa

Franz Schubert (1797-1828):

Winterreise, op. 89 D 911

(*El viaje de invierno*)

Ciclo de *lieder* basados en los poemas de Wilhelm Müller, D 911

1. *Gute Nacht* – Buenas Noches

2. *Die Wetterfahne* – La Veleta

3. *Gefrorne Tränen* – Lágrimas Heladas

4. *Erstarrung* – Convertido en Hielo

5. *Der Lindenbaum* – El Tilo

6. *Wasserflut* – La Corriente

7. *Auf dem Flusse* – En el Río

8. *Rückblick* – Mirando Hacia Atrás

9. *Irrlicht* – Fuego Fatuo

10. *Rast* – Descanso

11. *Frühlingstraum* – Sueños de Primavera

12. *Einsamkeit* – Soledad

13. *Die Post* – El Correo

14. *Der greise Kopf* – La Cabeza Cana

15. *Die Krähe* – El Cuervo

16. *Letzte Hoffnung* – Última Esperanza

17. *Im Dorfe* – En el Pueblo

18. *Der stürmische Morgen* –
Mañana de Tormenta

19. *Täuschung* – Espejismo

20. *Der Wegweiser* –
La Señal

21. *Das Wirtshaus* -La Posada

22. *Mut* – Valor

23. *Die Nebensonnen* –
Los Falsos Soles

24. *Der Leiermann* –
El Organillero

En el mundo lleno de heridas que plantea el *Winterreise*, Joan Fontcuberta pone en diálogo su obra con la música de Schubert. Al emprender este Viaje de invierno, el artista evoca poéticamente el paso del tiempo y la memoria menguante. Entonces, adentrarse hacia la soledad, el frío y la oscuridad sugiere sumergirse en la nebulosa de una patología degenerativa que lleva a confundir recuerdos ilusorios con vivencias reales.

Con un respeto total por el protagonismo de los intérpretes, se nos propone una sencilla acción escénica y un envoltorio visual que ilumina el sentimiento melancólico de los *lieder*. Las imágenes proyectadas son mayoritariamente fragmentos de majestuosos paisajes alpinos encontrados en un archivo fotográfico maltrecho por la acción de la humedad y los hongos. Esta situación de degradación nos lleva a una paradoja: concebidas originariamente como testigos duraderos, estas fotografías se vuelven amnésicas, como si sufrieran Alzheimer. Constituyen una caligrafía del olvido. Porque la fotografía que se desvanece no es más que el espejo de una memoria que se pierde.

Gran Teatre
del Liceu

1. Gute Nacht
Fremd bin ich eingezogen,
Fremd zieh' ich wieder aus.
Der Mai war mir gewogen
Mit manchem Blumenstrauß.
Das Mädchen sprach von Liebe,
Die Mutter gar von Eh'. -
Nun ist die Welt so trübe,
Der Weg gehüllt in Schnee.

Ich kann zu meiner Reisen
Nicht wählen mit der Zeit,
Muß selbst den Weg mir weisen
In dieser Dunkelheit.
Es zieht sein Mondenschatten
Als mein Gefährte mit,
Und auf den weißen Matten
Such' ich des Wildes Tritt.

Was soll mich länger hineilen,
Daß manch' trübe heulen?
Laß dir' Hunde heulen
Vor ihres Herren Hause;
Die Liebe liebt das Wandern -
Gott hat sie so gemacht -
Von einem zu dem andern.
Fein Liebchen, gute Nacht!

Will dich im Traum nicht stören,
Währ schad' um deine Ruh',
Sollst meinem Tritt nicht hören -
Sach' sie die Türe zu!
Schreib' im Vorübergehen
Ans Tor dir: Gute Nacht,
Damit du mögest sehen,
An dich hab' ich gedacht.

2. Die Wetterfahne

Der Wind spielt mit der Wetterfahne

Auf meines Schönen

Liebchens Hause.

Da dacht' ich schon in meinem Wöhne

Sie pfiff den armen flüchtling aus.

Er hätte' es eher bemerken sollen,

Des Hauses aufgestechen Schild,

So hätte' er nimmer suchen wollen

Im Hause ein treues Frauenbild.

Der Wind spielt drinnen

mit dem Herzen

Wie auf dem Dach, nur nicht so laut.

Was fragen sie nach

meinen Schmerzen?

Ihr Kind ist eine reiche Braut.

3. Gefrorne Tränen

Gefrorne Tropfen fallen

Von meinen Wangen ab:

Ob es mir denn entgangen,

Daß ich geweinet hab?

Er Tränen, meine Tränen,

Und seid ihr gar so lau,

Daß ihr erstarrt zu Eise

Wie kühler Morgentau?

Und dringt doch aus der Quelle

Der Brust so glühend heiß,

Als wolltet ihr zerschmelzen

Des ganzen Winters Eis!

4. Erstarrung

Ich such' mich Trinne vergebens

Nach ihrer Spur,

Wo sie an meinem Arme

Durchstrich die grüne Flur.

Ich will den Boden küssen,

Durchdringen Eis und Schnee

Mit meinen heißen Tränen,

Bis ich die Erde seh'.

Wo find' ich eine Blüte,

Wo find' ich grünes Gras?

Die Blumen sind erstorben

Der Rasen sieht so blaß.

Soll denn kein Angedenken

Ich habs' mit von hier?

Wenn meine Schmerzen schweigen,

Wer sagt mir dann von ihr?

Mein Herz ist wie erstorben,

Kalt standt ihr Bild darin;

Schmilzt je das Herz mir wieder,

Fließt auch ihr Bild dahin!

5. Der Lindenbaum

Am Brunnen vor dem Tore

Da steht ein Lindenbaum;

Ich träumt in seinem Schatten

So manchen süßen Traum.

Ich schnittt in seine Rinde

So manches liebe Wort;

Es zog in Freud' und Leide

Zu ihm mich immer fort.

Ich mußt' auch heute wandern

Vorbei in tiefer Nacht,

Da hab' ich noch im Dunkel

Die Augen zugemacht.

Und seine Zweige rauschten,

Als riefen sie mir zu:

Komm her zu mir, Geselle,

Hier findest du deine Ruh'!

Die kalten Winde briesen

Mir grad ins Angesicht;

Der Hut flog mir vom Kopfe,

Ich wendete mich nicht.

Nun bin ich manche Stunde

Entfernt von jenem Ort,

Und immer hör' s die's rauschen:

Du fändest Ruhe dort!

6. Wasserflut

Manche Trän aus meinen Augen

Ist gefallen in den Schnee;

Seine kalten Flocken saugen

Durstig ein das heiße Weh.

Wenn die Gräser sprossen wollen

Weht daher ein lauer Wind;

Und das Eis zerspringt in Schollen

Und der weiche Schnee zerrinnt.

Schnee, du weißt von meinem Sehnen

Sag' woan doch geht dein Lauf?

Folge nach nur meinen Tränen,

Nimmt dich bald das Bächlein auf.

Wirst mit ihm die Stadt durchziehen,

Munt' seine Straßen ein und;

Fühlst du meine Tränen glühen,

Da ist meiner Liebsten Häus.

7. Auf dem Flusse

Der du so lustig rauschest,

Du heller, wilder Fluß,

Wie weit du getowden Haare,

Gibst keinen Scheidegruß.

Mit harter, starrer Rinde

Hast du dich überdeckt,

Liegst kalt und unbeweglich

Im Sande ausgestreckt.

In deine Decke grab' ich

Mit einen spitzen Stein

Den Namen meiner Liebchen

Und Stund' und Tag hinein:

Den Tag des ersten Grüßes,

Den Tag, an dem ich ging;

Um Nam' und Zahlen windet

Sich ein zerbroch'ner Ring.

Mein Herz, in diesem Bache

Erkenntst du nun dein Bild?

Ob's unter seiner Rinde

Wohl auch so reißend schwilf?

8. Rückblick

Es brennt mir unter beiden Sohlen,

Tret' ich auch schon

auf Eis und Schnee,

Ich möchte' nicht wieder Atem holen,

Bis ich nicht mehr die Türme seh'.

Hab' mich an jedem Stein gestoßen,

So elit' ich zu der Stadt hinus;

Die Krähen warfen Bäll' und Schlossen

Aum meinen Hut von jedem Haus.

Wie anders hast du mich empfangen,

Du Stadt der Unbeständigkeit!

An deinen blanken Fenstern sangen

Die Lerch' und Nachtgärt' im Streit.

Die runden Lindenbäume blüthen,

Die klaren Rinnen rauschten hell,

Und ach, zweihändchen grünen glühen

Da war's gescheh' um dich, Gesell!

Kommt mir der Tag in die Gedanken,

Möcht' ich noch einmal sehn'

Möcht' ich zurücke wieder wanken,

Vor Ihnen Hause stille steh'n.

9. Irrlicht

In die tiefen Felsengruende

Lockte mich ein Irrlicht hin:

Wie ich einen Ausgang finde,

Liegt nicht schwer mir in dem Sinn.

Bin gewohnt das Irreghen,

's führ' ja jeder Weg zum Ziel:

Uns're Freuden, uns're Leiden,

Alles eines Irrlichts Spiel!

Durch des Bergstroms trock'ne Rinnen

Wind' ich ruhig mich hinab;

Jeder Sturm wird's Meer gewinnen,

Jedes Leiden auch sein Grab.

10. Rast

Nun merk' ich erst,

wie müd' ich bin,

Da ich zur Ruh' mich lege:

Das Wandern hielt mich munter hin

Auf ungewohnter Wege.

Die Füße frugen nicht nach Rast,

Es war zu kalt zum Stehen;

Der Rücken fühlte keine Last,

Der Sturm half fort mich wehen.

In eines Koehler engem Hau

Hab' Obdach hier gefunden;

Doch meine Glieder fühlen sich nicht aus:

Sobrenn ihre Wunden.

Auch du, mein Herz,

in Kampf und Sturm

So wild, und so verwegen,

Und meine Rund' wardt' nicht

Auf meiner Haupt geflogen.

Nun, es wird nicht weit mehr gehn

An dem Wandlerstabe,

Krähe, lasst mich endlich sehn'

Wohl auch so reißend schwilf?

11. Frühlingstraum

Ich träumt von bunten Blumen,

So wie sie wohl blühen im Mai;

Ich träumt von grünen Wiesen,

Von lustigem Vogelgescheire.

Und als die H

Poemas

El caminant

EN el passeig de tarda, el **caminant** observa els plataners d'obrades branques: les fulles giravolten amb neguit, i, en el fervor, s'allunyen de la casa picant amb altres fulles fins a terra, com un cabbell de sons, agosarades. Les altres, les germanes, aplaudeixen l'adeu sense temença provocat per la imminent partida que els espera. El caminant en el crepuscle roda, ressec fins a morir en un vell desig, sense companys i ja esqueixat de l'arbre que un dia va nodrir amb el seu lament.

DORMEN els sentinelles d'una **raó** deixada: a fora hi ha els combats, també les nits ordides entre el desig i el vent; fronteres i desfics, l'or pur del determini, malastrugança i temps.

JA no teniu **coratge**, bells animals del somni: balleu amb caps torbats entre l'herba daurada mentre us desfeu al vent de remotes paraules. L'home es perd i s'ignora als miralls de l'exili.

Acuita't en el fred dels teus deserts camins.

*

Desmembra't, **desraona't** com una paret nua.

*

Hi ha boscos circulars i petjades estèrils.

I si el reclama amor?
Somriu amb la ventada d'un **til-ler** sense branques, joia dels jorns inútils.
De lluny unes paraules se'n van veles enllà d'un retorn impossible.

T'atures viatger?
És l'ombra el que et commou dels rars sembrats nocturns o bé la revolada de cornelles infaustes sobre murs esfondrats?

RENEIX la llum callada al cap d'un vell hivern, raval de solitud.
Qui fou l'home que excava en el seu pit els corbs que dormiran al ras?
Un dic de melangia l'atura en el desguàs: terra, dolor i estada, sols negres defallits en un fang esvaït on la roda s'encalla.

No crida el cor.
No crida el mar.
Se n'esqueixen les tardes.

Crepiten al camí per l'oblit **flamejant** els ulls ja manllevats que no esperen tornada.

Susanna Rafart

