

RECITAL

Temporada 2023-2024

Winterreise

(*El viatge d'hivern*)

Una creació de Joan Fontcuberta

FRANZ SCHUBERT

Divendres, 23 de febrer del 2024 a les 19.30h

Gran Teatre
del Liceu

Fitxa artística

Creació, concepte,
disseny d'espai i imatge

Joan Fontcuberta

Poemes **Susanna Rafart**

Direcció d'escena **Anna Ponces**

Il·luminació **Conchita Pons**

Actrius **Berta Errando, Miriam Moukhles**

Michael Volle, baríton

Helmut Deutsch, piano

Durada aproximada: **1 h i 15 min**
(recital sense pausa)

Font de les imatges: la majoria provenen de l'arxiu del príncep Francesco Chigi Albani della Rovere (1881-1953), fotògraf diletant enamorat de la natura que en el tombant de segle va fer nombroses fotografies estereoscòpiques dels Alps. El seu fons està custodiada a l'ICCD de Roma (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione), del Ministeri de Cultura d'Itàlia, que va convidar Joan Fontcuberta a fer-hi una residència de creació artística entre 2022 i 2023.

© Joan Fontcuberta, VEGAP, Barcelona 2023

Programa

Franz Schubert (1797-1828):

Winterreise, op. 89 D 911

(Viatge d'hivern)

Cicle de *lieder* basats en poemes de Wilhelm Müller, D 911

1. *Gute Nacht* – Bona nit

2. *Die Wetterfahne* – El penell

3. *Gefrorne Tränen* – Llàgrimes gelades

4. *Erstarrung* – Congelació

5. *Der Lindenbaum* – El tell

6. *Wasserflut* – Diluvi

7. *Auf dem Flusse* – Damunt el riu

8. *Rückblick* – Remembrança

9. *Irrlicht* – Foc follet

10. *Rast* – Repòs

11. *Frühlingstraum* – Somni de primavera

12. *Einsamkeit* – Solitud

13. *Die Post* – El correu

14. *Der greise Kopf* – Testa d'ancià

15. *Die Krähe* – La gralla

16. *Letzte Hoffnung* – Darrera esperança

17. *Im Dorfe* – Al poble

18. *Der stürmische Morgen* –
Matí tempestuós

19. *Täuschung* – Illusió

20. *Der Wegweiser* –
L'indicador del camí

21. *Das Wirtshaus* -L'hostal

22. *Mut* – Coratge

23. *Die Nebensonnen* –
Els parhelis

24. *Der Leiermann* –
L'home del manubri

En el món ple de ferides que planteja el *Winterreise*, Joan Fontcuberta posa en diàleg la seva obra amb la música de Schubert. En emprendre aquest Viatge d'hivern, l'artista evoca poèticament el pas del temps i la memòria minvant. Aleshores, el fet d'endinsar-se cap a la solitud, el fred i la foscor suggereix submergir-se en la nebulosa d'una patologia degenerativa que porta a confondre records il·lusoris amb vivències reals.

Amb un respecte total al protagonisme dels intèprets, se'ns proposa una senzilla acció escènica i un embolcall visual que il·lumina el sentiment malenconíós dels *lieder*. Les imatges projectades són majoritàriament fragments de majestuosos paisatges alpins trobats en un arxiu fotogràfic malmès per l'acció de la humitat i els fongs. Aquesta situació de degradació ens aboca a una paradoxa: concebudes originàriament com a testimonis duradors, aquestes fotografies es tornen amnèsiques, com si patissin Alzheimer. Constitueixen una cal·ligrafia de l'oblit. Perquè la fotografia que s'esvaeix no és més que el mirall d'una memòria que es perd.

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 Welt so trübe,
Der Weg gehüllt im Schnee.

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

Was soll mich länger hinein,
Daß manch trieb hinein?
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, sach 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 Haus.

Da dacht ich schon in meinem Wöhle

Sie pfiff den armen flüchtling aus.

Er hätte' es eher bemerken sollen,

Des Hauses aufgestecktes 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. Gefrorene Tränen

Gefrorene Tropfen fallen

Von meinen Wangen ab:

Ob es mir denn entgangen,

Daß ich geweinat 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 trinke den Schnee vergebens

Nach ihrer Spur,

Wo sie an meinem Arme

Durchstich 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 geh' von mir 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' ich's rauschen:
Du fandest 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
du sag' wohl doch geht dein Lauf?
Folge nach nur meinen Tränen,
Nimmt dich bald das Bächlein auf.

Wirst mit ihm die Stadt durchziehen,
Munt'ne Strafen ein und aus;
Fühlst du meine Tränen glühn,
Da ist meiner Liebsten Häus.

7. Auf dem Flusse

Der du lustig rauschest,
Du heller, wilder Fluß,
Wie stillst du geworden,
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'n'r Ring.

Mein Herz, in diesem Bache
Erkenntst du nun dein Bild?
Ob's unter seiner Rinde
Wohl auch so reißend schwillt?

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 Nachtgall im Streit.

Die runden Lindenbäume blüthen,
Die klaren Rinnen rauschten hell,
Und ach, zwei Mädchenaugen glühen
Da war's geschenk' um dich, Gesell!

Kommt mir der Tag in die Gedanken,
Möcht' ich noch einmal
rückwärts 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 gewohn 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 hält mich munter hin
Auf unverhofft'nen Wege.

Die Füße frugen nach nach Rast,
Es war zu kalt zum Stehen;
Der Rücken fühlte keine Last,
Der Sturm halft mich wehen.

In eines Koehler engem Hau
Hab' Obdach ihn gefunden;
Doch meine Glieder sindt' nicht aus:
So brennen ihre Wunden.

Auch du, mein Herz,
in Kampf und Sturm
verwegen,
So wild und so verwegen,

Fühlst in der Still' erst deinen Wurm,
Mit heißem Stich sich regen!

11. Frühlingstraum

Ich träumt von bunten Blumen,
So wie sie wohl blühen im Mai;
Ich träumt von grünen Wiesen,
Von lustigem Vogelgeschrei.

Und als die Hähne krähnen,
Da ward mein Auge wach;
Da war es kalt und finster,
Es schrien die Raben vom Dach.

Doch an den Fensterscheinen,
Wer malte die Blätter da?
Ihr lacht wohl über den Tränen,
Der Blumen im Winter sah?

Ich such' nach Lieb' und Liebe,
Von einer schönen Maid,
Von Herzen und von Küssen,
Von Wonne und Seligkeit.

Und als die Hähne krähen,
Da ward mein Herz wach;
Nun sitz' ich hier allein,
Und denke den Traume nach.

Die Augen schliss' ich wieder,
Noch schlägt das Herz so warm.
Wann grün't ihr Blätter am Fenster?
Wann hält' ich mein Liebchen im Arm?

12. Einsamkeit

Wie eine trübe Wolke
Durch heit' re Lüfte geht;
Wenn in der Tanne Wipfel
Ein mattes Lüftchen weht:

Sieh' auch die Hähne krähnen,
Doch manch ein Stein geh' aus;
So brennen ihre Wunden,
Auch du, mein Herz.

Und denkt' ich hier allein,
Doch weist' es geh' an, wie es will
Dreh' und seiher Teller steht,
Ihm nimmt' sie nicht weg von mir.

Ach, meine Sonnen seid ihr nicht!
Schauf' and' nach ins Angesicht!
Ja, neulich hatt' ich auch wohl an,
Nun sindt' hinaßt' die besten zwei.

Ging nur die dritt' erst hinterdein,
Im Dunkel wird mir wohler sein.

13. Die Wegweiser

Was vermeid' ich denn die Wege,
Wo die and'nen Wälder gehen,
Was hat es daß es so hoch aufspringt,
Mein Herz?

Die Post bringt keinen Brief für dich,
Was drängst du denn so wunderlich,
Mein Herz?

Nun ja, die Post kommt aus der Stadt
Wo ich ein liebes Liebchen hatt',
Mein Herz!

Willst wohl einmal hintübersehn',
Und frag' wie es dort mag geh'n,
Mein Herz?

14. Der greise Kopf

Der Reif hatt' einen weißen Schein
Mir übers Haar gestreuet;

Da glaub' ich schon ein Greis zu sein
Und hab' mich sehr gefreut.

Doch bald ist er hinweg getaut,
Hab' mich schwerer schwarz' Haare,
Daß mir's vor meiner Jugend graut -
Wie weit noch bis zur Bahre!

Vom Abendrot zum Morgenlicht
Ward manch' Kopf zum Greise.
Wer glaubt' und mein Greis zu sein
Wird' kalt und schwarz' sein.

Den Tag des ersten Grüßes,
Den Tag, an dem ich ging;
Um Nam' und Zahlen windet
Sich ein zerbroch'n'r Ring.

Mein Herz, in diesem Bache
Erkenntst du nun dein Bild?
Ob's unter seiner Rinde
Wohl auch so reißend schwillt?

15. Die Krähe

Eine Krähe war mit mir
Aus der Stadt gezogen;

Ist bis heut' für und für
Gefangen im Käfig.

Oftmals in den Zeiten
Sich ein zerbroch'n'r Ring.

Die Krähe, wunderliches Tier,
Willst mich nicht verlassen?
Mein Herz, daß sieh' hier allein
Mein Leib zu fassen?

16. Letzte Hoffnung

Hie und da ist an den Bäumen
Manches bunte Blatt zu sehn',

Von Herzen und von Küssen
Von Wonne und Seligkeit?

Die Post bringt keinen Brief für dich,
Was drängst du denn so wunderlich,
Mein Herz?

Nun ja, die Post kommt aus der Stadt
Wo ich ein liebes Liebchen hatt',
Mein Herz!

Willst wohl einmal hintübersehn',
Und frag' wie es dort mag geh'n,
Mein Herz?

17. Im Dorfe

Es bellen die Hunde,
es rascheln die Ketten

Es schlafen die Menschen
in den schläfrigen Rindern

Träumt' ich denken'g' Weit'
Ihr grün't hier gern' am Fenster

Wohl' ich geh' nicht hinüber
Ins dunkle Leid' der Toren

18. Der stürmische Morgen

Wie hat der Sturm zerrissen
Des Himmels graues Kleid!

Die Wolkenfetzen flattern
Um sich' am Fenster

Die Lerch' und Nachtgall im Streit
Treibt' mich' hier allein

Die Lerch' und Nachtgall im Streit
Treibt' mich' hier allein

19. Täuschung

Ein Licht tanzt freundlich vor mir her,
Ich folg' ihm nach die Kreuz und Quer

Ich folg' ihm gern' und seh' ihn an,
Wann grün't hier Blätter am Fenster

Wohl' ich geh' nicht hinüber
Ins dunkle Leid' der Toren

20. Der Leiermann

Drüben hinter'm Dorfe
steht ein Leiermann

Und hier läßt' ich denken'g' Weit'
Ihr grün't hier gern' am Fenster

Wohl' ich geh' nicht hinüber
Ins dunkle Leid' der Toren

21. Das Wirtshaus

Auf einen Steinacker hat mich
Mein Wirt' gehabt,
Schnell' und fein' und frisch'
Schnell' und fein' und frisch'

Und schnell' und fein' und frisch'
Schnell' und fein' und frisch'

Und schnell' und fein' und frisch'
Schnell' und fein' und frisch'

Poemes

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

