

Cants de Poetes

Lieder i Silencis a l'ombra d'un Somni

Concerts Didàctics de Lied

a càrrec de Rosa Maria Campasol, mezzosoprano

Cants de Poetes

Lieder i Silencis a l'ombra d'un Somni

Concerts Didàctics per conèixer una de les músiques més cultes que ha existit, el Lied.

Amb el Lied sentim la unió de les arts i respirem el perfum en el que s'inspira tot el Romanticisme. Una fusió que fa *poetes als músics, músics als poetes, i als pintors al mateix temps, músics i poetes.*

Tot un llegat d'art que cal conèixer profundament per arribar a gaudir de tota la seva bellesa. Només quan tenim una perfecta comprensió del poema inspirador, frase per frase, estrofa rera estrofa, es pot captar tot el significat en la seva justa mesura, o emocionar-se en l'audició d'una bona interpretació liederística.

Un diàleg entre veu i piano, sempre molt expressiu, negant, desmentint, contradint, complementant o incidint en aspectes del text.

La rellevància del piano es manifesta en els sublims preludis, interludis i postludis de cada lied, que desvetllen la veu interior, prolongant així la tensió expressiva, un cop en silenci la part cantada, evocant la llunyania del lloc i nostàlgia.

La senzillesa del dibuix melòdic es manifesta sobre una trama harmònica i contrapuntística de gran complexitat i una rítmica en ocasions contrastant.

Immersos en un clima propici per a la meditació us convidem a compartir amb nosaltres un viatge poètic-musical, en el que us podreu transportar i emocionar en la solitud dels *vostres silencis.*

Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms,
Hugo Wolf, Gustav Mahler i Richard Strauss , cinc grans
compositors que posen música a poemes de grans poetes com són
Rückert, Goethe, Mörike, Joseph Freiherr von Eichendorff i
Heinrich Heine entre molts d'altres.

*“ en la naturalesa, en els somnis de la soletat dels boscos,
així com en el laberint del cor humà, dormita, des dels
origens, un cant etern i meravellós, una bellesa
embriagadora, en la que la lliberació és el destí del poeta ”*
Eichendorff

Cants de Poetes

Estructura i Programació

Cants de Poetes és un curs per aprendre a gaudir de l'art del Lied. Consta de quatre sessions de dues hores de durada cada una. En cada sessió es parlarà d'un o més compositors, situant-nos en l'època, moment que es vivia, anècdotes, influències musicals i altres aspectes relacionats amb les seves obres i vides.

La finalitat principal és la de poder fer un anàlisi de l'obra i gaudir-ne de la interpretació en directe, aprenent a escoltar tots els detalls amagats en la partitura: text, poesia, tempo, dinàmiques, acompanyaments i tots els elements que la conformen.

Aquest curs es pot presentar de diferents maneres i que cal pactar amb qui el sol·liciti:

- Sessions de dues hores, en el què es combina l'anàlisi i seguidament la interpretació del Lied.
- Sessions de dues hores, en el que la primera és d'anàlisi i la segona Recital; deixant un espai de descans de 20 minuts.
- Quatre sessions d'anàlisi de 1'30 minuts i en acabar aquesta part fer dos recitals , d'una hora de durada cada un, en dies diferents.

Es tindrà en compte altres possibilitats proposades pel sol·licitant. Així com fer una sessió per setmana, mes, trimestre...

També s'ofereix la possibilitat de només fer-ne un, dos....segons si es vol aprofundir més en un compositor, obra...

Rosa Maria Campasol, mezzosoprano

Als Lieder de Schubert

La innocència i l'instint genial del que feia gala Schubert al posar música als seus poetes grans, mitjans o d'altres considerats menys importants, però que estaven dins el seu cercle d'amistats.

Mai es va sentir a gust en els cercles de la noblesa, ni tant sols quan les portes dels grans salons es van començar a obrir davant d'ell.

A Viena, la justícia total al seu geni no li és reconeguda fins al març del 1828, quan fa el seu primer concert públic amb un programa exclusivament compostat per ell. Fins aleshores, només s'havien celebrat Schubertiades en els cercles privats.

Franz Schubert. neix a Viena, el 31- 1- 1797
mor a Viena, el 19-11- 1828

Als Lieder de Schumann

Robert Schumann es mostra més selectiu a l'hora d'escollir els seus companys de viatge poètic-musical. La seva necessitat d'esperit artístic el decanta cap a dos poetes: Joseph Freiherr von Eichendorff i Heinrich Heine. Però serà amb Heine – totalment oposat a ell- amb qui es troba plenament a ell.

Heine es defineix a ell mateix com “el poeta del perfum de les violetes i el clar de lluna”, buscava l'estat pur de l'ànima. El resultat de la unió de Heine i Schumann són 38 lieder.

Comença a compondre lieder durant l'any 1840 -l'any de Clara- en el que està en possessió d'una sòlida formació acadèmica i humanística.

No es pot parlar del Lied de Schumann sense una paraula clau: *Emoció*

Robert Schumann, neix a Zwickau, Sajònia, el 8-6-1810
mor a Emdenich, prop de Bonn, el 29-7-1856

Els Lieder de Brahms

En el catàleg de les seves obres, predominen les seves composicions vocals.

Els poetes, els passatges de la Bíblia que escull, ens donen una idea molt rica del seu pensament. Tenia fe en la naturalesa humana, en els sentiments de rectitud, d'amor i d'amistat, que havien d'unir als homes; creia en una religió sense església.

Posa les seves confidències en els Lieder. No són conflictes el que revela, sinó un estat d'ànima en el que s'uneixen el dolor i la serenitat, l'esperança i la resignació, la fugida a la naturalesa i l'amor pels homes.

Li agradava compondre pensant en circumstàncies concretes o amics estimats. i preferia interpretar-les en un entorn privat.

Utilitzava molt la tècnica de la Variació, combinant els elements melòdics, harmònics, contrapuntístics, rítmics i mètrics, tant en la melodia com en els acompanyaments.

Johannes Brahms, neix a Hamburg, el 7-5-1833

mor a Viena, el 3-4-1897

Als Lieder de Wolf

En alguns dels seus 300 lieder, torna a enllaçar amb l'art de Schubert i especialment de Schumann. També s'hi respira una profunda influència de Wagner, sobretot pel que fa a l'harmonia i la declamació de textos. La poesia, obra de l'art del llenguatge, és per Wolf, l'element essencial. El piano no el redueix a un acompanyament sense importància, sinó que agafa una existència musical pròpia, s'allibera del domini de la veu, i n'exalta la seva línia amb harmonies que posa de manifest en les introduccions, interludis, i parts finals de les obres. L'art del Lied de Wolf es pot definir, per la seva energia amb que situa els caràcters i per un humor innat, a vegades irònic i a vegades més vast.

Hugo Wolf, neix a Eslovènia, el 13-3-1860.
mor a Viena, el 22-2-1903

Als Lieder de Mahler

Gustav Mahler, ha passat de ser un músic poc interpretat a ser gairebé el més programat en els concert.
Mahler, sabia que la seva obra seria molt valorada amb el temps i que arribaria l'hora en què es reconeixeria el "seu sentit del futur".
El seu camí cap a l'èxit no va ser gens fàcil, la seva manera de fer música no era acceptada per part de la crítica.
Mahler, que admirava l'obra de Brahms, també va ser un gran liederista, però a més se'l considera l'inventor del Lied Simfònic.

Gustav Mahler, neix a Kalliste, ciutat de Bohèmia, el 7-7-1860
Mor a Viena, el 18-5-1911

El Lieders de Strauss

Va ser un conservador. La seva música és plena de classicisme i romanticisme. Se'l considera l'últim representant important de l'època clàssica i romàntica.

La seva obra abarca la majoria de gèneres musicals, però no la religiosa, ja que no li interessava ni l'església ni el cristianisme.

La seva música es distingeix per la seva riquesa melòdica, les sonoritats sensuals i coloristes i per una tècnica refinada i nova de la modulació.

Va utilitzar un llenguatge sonor, poètic i sensible, proporcionant a cada idea una forma adequada i única.

Richard Strauss, neix a Munic, el 11-6-1864

mor a Baviera, el 8-9-1949

Fitxa tècnica

Aula amb capacitat mínima per recital de cambra.

Piano de cua i banqueta.

Un faristol.

Dues taules i dues cadires.

Espai per canviar-nos.

Programa

Es passarà el repertori que es presentarà en el programa, així que sigui del vostre interès iniciar aquest curs.

Contacte

Rosa Maria Campasol i Terrats, mezzosoprano

Mòbil: 610 853 443

Pàgina Web: www.Recitals.cat

rosacampasol@gmail.com

<http://cerclledesons.blogspot.com>

Arenys de Munt, octubre del 2011

Programa Schubert

- An die Musik.
- Du bist die Ruh.
- Nacht und Traume.
- Ständchen.
- Erbkönig.
- Der Tod und das Mädchen.
- Seligkeit.
- An Silvia.
- Frühlingsglaube.
- Im Frühling.
- Rastlose Liebe.
- Die Forelle.
- Auf dem Wasser zu singen.
- Romanze aus Rosamunde.
- Wohin?
- Gretchen am Spinnrade.

Programa Schumann

- Widmung.
- Du bist wie eine Blume.
- In der Fremde.
- Stille Tränen.
- Ich grolle nicht.
- Requiem.

Programa Brahms

- Liebestreu.
- Sapphische Ode.
- Wie Melodien zieht es mir.
- Immer leiser wird mein Schlummer.
- Auf dem Kirchhofe.
- Botschaft.
- Sonntag.
- O wusst'ich doch den Weg zurück.
- Dein blaues Auge.
- An die Nachtigall.
- Alte Liebe.
- Von ewiger Liebe.
- Die Mainacht.
- Vergebliches Ständchen.
- Meine Liebe ist grün.
- Die Meere

Programa Wolf

- Um Mitternacht.
- Verschwiegene Liebe.
- Anakreons Grab.
- Wiegenlied.
- Blumengruss.

Programa Mahler

Cicle Kindertotenlieder

- Nun will die Sonn' so hell aufgeh'n-
- Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen.
- Wenn dein Mütterlein.
- Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen!
- In diesem Wetter, in diesem Braus.

Programa Strauss

- Allerseelen.
- Die Nacht.
- Morgen!
- Befreit.
- Ich schwebe
- Cäcilie.

Cants de Poetes també amplia el seu repertori amb altres compositors i dona l'opció a poder gaudir de lied francès, cançó catalana , música espanyola i sudamericana entre d'altres, fent un programa específic , a petició del sol·licitant.