

Anexo 3.1:

Documento común inicial (datos de partida) y aproximación al análisis melódico y pianístico

CONTEXTO BIOGRÁFICO: EL COMPOSITOR Y SU OBRA

Johannes Brahms (7 de mayo de 1833 - 3 de abril de 1897) fue un compositor, pianista y director de orquesta alemán del período romántico. Nacido en Hamburgo, se le ha comparado habitualmente con Bach y Beethoven en cuanto a relevancia en el ámbito de la música culta.

Brahms compuso para orquesta sinfónica, conjuntos de cámara, piano, órgano y voz y coro. Pianista virtuoso, estrenó muchas de sus propias obras. Trabajó con algunos de los principales intérpretes de su tiempo, incluida la pianista Clara Schumann y el violinista Joseph Joachim (los tres eran amigos íntimos). Muchas de sus obras se han convertido en elementos básicos del repertorio de conciertos moderno. Un perfeccionista intransigente, Brahms destruyó algunas de sus obras y dejó otras inéditas.

Brahms ha sido considerado, por sus contemporáneos y por escritores posteriores, tanto un tradicionalista como un innovador. Su música está firmemente arraigada en las estructuras y técnicas compositivas de los maestros clásicos. Si bien muchos contemporáneos encontraron su música demasiado académica, su contribución y artesanía han sido admiradas por figuras posteriores tan diversas como Arnold Schönberg y Edward Elgar. La naturaleza diligente y altamente construida de las obras de Brahms fue un punto de partida y una inspiración para una generación de compositores. Sin embargo, incrustados en sus meticulosas estructuras hay motivos profundamente románticos.

Centraremos el estudio biográfico en los años en los que tuvo lugar la composición de los *Liebeslieder Walzer* op. 52 (escritos en torno a 1869).

La denominada “etapa de madurez” (1862-1876)

Brahms había esperado que le dieran la dirección de la Filarmónica de Hamburgo, pero en 1862 este puesto fue otorgado al barítono Julius Stockhausen (Brahms continuó esperando el puesto; pero cuando finalmente le ofrecieron el puesto de director en 1893, objetó porque se había "acostumbrado a la idea de tener que seguir otros caminos"). En otoño de 1862, Brahms hizo su primera visita a Viena, permaneciendo allí durante el invierno. Allí se convirtió en socio

de dos miembros cercanos del círculo de Wagner, su antiguo amigo Peter Cornelius y Karl Tausig, y de Joseph Hellmesberger y Julius Epstein, respectivamente director y jefe de estudios de violín, y jefe de estudios de piano, en la Conservatorio de Viena. El círculo de Brahms creció hasta incluir al notable crítico (y oponente de la "Nueva Escuela Alemana") Eduard Hanslick, el director Hermann Levi y el cirujano Theodor Billroth, quienes se convertirían en sus mayores defensores.

En enero de 1863 Brahms conoció a Richard Wagner por primera vez, para quien interpretó sus *Variaciones sobre un tema de Haendel* Op. 24, que había completado el año anterior. La reunión fue cordial, aunque Wagner en años posteriores haría comentarios críticos, e incluso insultantes, sobre la música de Brahms. Sin embargo, Brahms conservó en este momento y más tarde un gran interés en la música de Wagner, ayudando con los preparativos para los conciertos de Viena de Wagner en 1862/63, y siendo recompensado por Tausig con un manuscrito de parte del *Tannhäuser* de Wagner (que Wagner exigió allá por 1875).

Aunque Brahms consideró la idea de ocupar puestos de dirección en otro lugar, se basó cada vez más en Viena y pronto la convirtió en su hogar. En 1863, fue nombrado director de la Wiener Singakademie. Sorprendió a su público programando gran parte del trabajo de los primeros maestros alemanes como Heinrich Schütz y J. S. Bach, y otros compositores tempranos como Giovanni Gabrieli. La música más reciente estuvo representada por obras de Beethoven y Felix Mendelssohn. Brahms también escribió obras para coro, incluido su motete Op. 29. Sin embargo, descubriendo que el puesto ocupaba demasiado tiempo que necesitaba para componer, abandonó el coro en junio de 1864. De 1864 a 1876 pasó muchos de sus veranos en Lichtental, hoy parte de Baden-Baden, donde Clara Schumann y su familia también pasaron algún tiempo. Su casa en Lichtental (donde trabajó en muchas de sus principales composiciones, como el *Requiem alemán* op. 45 y sus obras de cámara del período medio) se conserva como museo.

En febrero de 1865 murió la madre de Brahms y comenzó a componer su gran obra coral *Un Requiem alemán*, Op. 45. Seis de sus siete movimientos fueron completados en 1866. Los primeros tres movimientos se estrenaron en Viena, pero la obra completa se interpretó por primera vez en Bremen en 1868 con gran éxito. Se agregó un séptimo movimiento (el solo de soprano "Ihr habt nun Traurigkeit", nº 5 de la versión final) para el igualmente exitoso estreno de Leipzig (febrero de 1869), y la obra recibió elogios de la crítica en toda Alemania y también en Inglaterra, Suiza y Rusia, marcando efectivamente la llegada de Brahms al escenario mundial. Brahms también experimentó en este período el éxito popular con obras como su primer conjunto de *Danzas húngaras* (1869), los *Liebeslieder Walzer* (obra que aquí nos ocupa), op. 52, y algunas de sus colecciones de *lieder* (op. 43 y 46–49). Tras tales éxitos finalmente completó una serie de obras con las que había luchado durante muchos años, como la cantata *Rinaldo* (1863-1868), sus dos primeros cuartetos de cuerda op. 51 (1865-1873), el tercer cuarteto de piano

(1855-1875), y especialmente su Primera sinfonía, que data de 1876, pero que había comenzado ya en 1855.

Entre 1872 y 1875, Brahms fue director de los conciertos de la *Gesellschaft der Musikfreunde* de Viena. Se aseguró de que la orquesta estuviera integrada únicamente por profesionales y dirigió un repertorio que iba desde Bach hasta los compositores del siglo XIX que no pertenecían a la "Nueva Escuela Alemana", es decir, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Joachim, Ferdinand Hiller, Max Bruch y él mismo (en particular, sus obras corales a gran escala, como el *Réquiem alemán*, la *Rapsodia para alto* y el patriótico *Triumphlied*, Op.55, que celebró la victoria de Prusia en la Guerra Franco-Prusiana.

Contextualizados en esta época y esta etapa de la producción brahmsiana, los *Liebeslieder Walzer* nos sorprenden al coincidir en breve espacio de tiempo con obras de mayor envergadura y de carácter mucho más intenso. Estos vals no dejan de ser pequeñas joyas, piezas de pequeño formato y de carácter ligero (derivado como es lógico de los poemas seleccionados), pero que por otra parte no tienen nada que envidiar a las grandes obras del periodo en cuanto a la calidad de la factura compositiva y del tratamiento vocal.

Los *Liebeslieder Walzer* op. 52 (primera serie)

Las *Canciones de amor*, o *Liebeslieder*, de Johannes Brahms, son una serie de canciones escritas para cuatro voces y piano a cuatro manos. Tienen estructura de vals, por ello su nombre completo es el de *Liebeslieder Walzer*, Op.52. Posteriormente, animado por la buena acogida que tuvieron estas canciones, Brahms escribiría una nueva serie, *Neue Liebeslieder*, op. 65, aunque ahora nos centraremos en las pertenecientes al op. 52.

Los textos de los *Liebeslieder* de Brahms están extraídos de la colección de poemas y canciones populares *Polydora*, de Georg Friedrich Daumer (1800-1875). Así pues, nos encontraremos con una serie de canciones que tienen un aire ligero, popular y deliciosamente encantador.

Son las siguientes:

1. *Rede, Mädchen, allzu liebes. Im Ländler-Tempo*
2. *Am Gesteine rauscht die Flut*
3. *O die Frauen*
4. *Wie des Abends schöne Röthe*
5. *Die grüne Hopfenranke*
6. *Ein kleiner, hübscher Vogel nahm. Grazioso*
7. *Wohl schön bewandt*

8. *Wenn so lind dein Augen mir*
9. *Am Donaustrande*
10. *O wie sanft die Quelle*
11. *Nein, est ist nicht auszukommen*
12. *Schlosser auf, und mache Schlösser*
13. *Vögelein durchrauscht die Luft*
14. *Sieh, wie ist die Welle klar*
15. *Nachtigall, sie singt so schön*
16. *Ein dunkeler Schacht ist Liebe. Lebhaft*
17. *Nicht wandle, mein Licht. Mit Ausdruck*
18. *Es bebet das Gesträuche. Lebhaft*

1.-

*Rede, Mädchen, allzu liebes,
das mir in die Brust, die kühle,
hat geschleudert mit dem Blicke
diese wilden Glutgefühle!*

*Willst du nicht dein Herz erweichen,
willst du, eine Überfromme,
rasten ohne traute Wonne,
oder willst du, daß ich komme?*

*Rasten ohne traute Wonne,
nicht so bitter will ich büßen.
Komme nur, du schwarzes Auge.
Komme, wenn die Sterne grüßen.*

2.-

*Am Gesteine rauscht die Flut,
heftig angetrieben:
wer da nicht zu seufzen weiß,
lernt es unterm Lieben.*

3.-

*O die Frauen, o die Frauen,
wie sie Wonne tauen!
Wäre lang ein Mönch geworden,*

1.-

*Dime, niña, amada sobre todas las cosas,
por qué en mi pecho, tan frío,
has encendido con tu mirada
este fogoso ardor.*

*¿No quieres dulcificar tu corazón?
¿Acaso quieres, virtuosa,
vivir sin conocer las delicias del amor?
¿O quieres que yo llegue hasta a ti?*

*Vivir sin conocer las delicias del amor,
nada tan amargo quisiera soportar.
Ven pues tú, el de los ojos negros.
Ven cuando las estrellas brillen.*

2.-

*Contra las rocas el torrente
violentamente se estrella:
aquel que no sepa lo que es gemir,
lo aprenderá del amor.*

3.-

*¡Ah, las mujeres, las mujeres,
con cuántos placeres nos deleitan!
¡Tiempo hace que me hubiese hecho monje,*

wären nicht die Frauen!

si no fuese por las mujeres!

4.-

*Wie des Abends schöne Röte
möcht' ich arme Dirne glühn,
Einem, Einem zu gefallen,
sonder Ende Wonne sprühn.*

4.-

Con la belleza del rojo atardecer
me gustaría a mí, pobre chica, resplandecer;
y a uno, a uno sólo, gustar:
¡qué fuente infinita de felicidad!

5.-

*Die grüne Hopfenranke,
sie schlängelt auf der Erde hin.
Die junge, schöne Dirne,
so traurig ist ihr Sinn!*

5.-

Los verdes zarcillos de la parra,
caen girando sobre sí mismos hacia el suelo.
La joven y hermosa doncella,
¡qué triste está!

*Du höre, grüne Ranke!
Was hebst du dich nicht himmelwärts?
Du höre, schöne Dirne!
Was ist so schwer dein Herz?*

Decid, verdes zarcillos,
¿por qué no os alzáis hacia el cielo?
Di tú, hermosa joven,
¿por qué te pesa tanto el corazón?

*Wie höbe sich die Ranke,
der keine Stütze Kraft verleiht?
Wie wäre die Dirne fröhlich,
wenn ihr das Liebste weit?*

¿Cómo pueden los zarcillos alzarse,
sin un apoyo que los sostenga?
¿Cómo puede la joven alegrarse,
cuando su bien amado no está?

6.-

*Ein kleiner, hübscher Vogel nahm den Flug
zum Garten hin, da gab es Obst genug.
Wenn ich ein hübscher, kleiner Vogel wär,
ich säumte nicht, ich täte so wieder.*

6.-

Un pequeño y hermoso pájaro alzó el vuelo
hasta el jardín en donde abundan los frutos.
Si yo fuese un hermoso pajarillo,
no lo dudaría, otro tanto haría.

*Leimruten-Arglist lauert an dem Ort;
der arme Vogel konnte nicht mehr fort.
Wenn ich ein hübscher, kleiner Vogel wär,
ich säumte doch, ich täte nicht wieder.*

Ramas maliciosamente encoladas le esperaban
allí. / El pobre pájaro no podía volar.
Si yo fuese un hermoso pajarillo,
dudaría, otro tanto no haría.

*Der Vogel kam in eine schöne Hand,
da tat es ihm, dem Glücklichen, nicht and.
Wenn ich ein hübscher, kleiner Vogel wär,
ich säumte nicht, ich täte doch wieder.*

El pájaro cayó en una bella mano,
otra cosa no quería el afortunado.
Si yo fuera un hermoso pajarillo,
no lo dudaría, otro tanto haría.

7.-

*Wohl schön bewandt war es vorehe
mit meinem Leben, mit meiner Liebe;
durch eine Wand, ja, durch zehn Wände
erkannte mich des Freundes Sehe;
doch jetzo, wehe, wenn ich dem Kalten
auch noch so dicht vorm Auge stehe,
es merkt's sein Auge, sein Herze nicht.*

8.-

*Wenn so lind dein Auge mir
und so lieblich schauet
jede letze Trübe flieht,
welche mich umgrauet.*

*Dieser Liebe schöne Glut,
laß sie nicht verstieben!
Nimmer wird, wie ich, so treu
dich ein Andrer lieben.*

9.-

*Am Donaustrande, da steht ein Haus,
da schaut ein rosiges Mädchen aus.
Das Mädchen, es ist wohl gut gehegt,
zehn eiserne Riegel sind vor die Türe gelegt.
Zehn eiserne Riegel das ist ein Spaß;
die spreng ich, als wären sie nur von Glas.*

10.-

*O wie sanft die Quelle sich
durch die Wiese windet;
O wie schön, wenn Liebe sich
zu der Liebe findet!*

11.-

*Nein, es ist nicht auszukommen mit den
Leuten;
Alles wissen sie so giftig auszudeuten.
Bin ich heiter, hegen soll ich lose Triebe;*

7.-

¡Qué felices parecían ser hace tiempo
mi vida y mi amor!
A través de una pared, incluso de diez paredes,
me llegaba la mirada del amigo;
pero ahora ¡ay! tan frío y distante está
que por más cerca que yo esté de su mirar
ni sus ojos ni su corazón reparan en mí.

8.-

Cuando tus dulces ojos sobre mí
tan tiernamente se posan,
hasta el último pesar
desaparece.

¡No permitas que se extinga
el bello resplandor del amor!
Nunca tan sinceramente como yo
te amaré nadie.

9.-

En las orillas del Danubio hay una casa.
Allí vive una muchachita en flor.
La muchachita está bien guardada
pues diez cerrojos cierran su puerta.
Diez cerrojos de hierro ¡qué tontería!
yo los haré saltar como si fuesen de cristal.

10.-

Cuán suavemente el riachuelo
a través de la pradera corre.
¡Cuánta dicha cuando el amor,
al amor encuentra!

11.-

No, no hay nada que hacer con la gente;
todo lo interpretan retorcidamente.
Si estoy alegre, es que me ocupo en malas ideas.
Si estoy tranquilo, es que el amor me ha
enloquecido.

bin ich still, so heißt, ich wäre Irr aus Liebe.

12.-

*Schlosser auf, und mache Schlösser,
Schlösser ohne Zahl!
Denn die bösen Mäuler will ich
schließen allzumal.*

13.-

*Vögelein durchrauscht die Luft,
sucht nach einem Aste;
und das Herz, ein Herz, ein Herz begehrt's,
wo es selig raste.*

14.-

*Sieh, wie ist die Welle klar,
blickt der Mond hernieder!
Die du meine Liebe bist,
liebe du mich wieder!*

15.-

*Nachtigall, sie singt so schön,
wenn die Sterne funkeln.
Liebe mich, geliebtes Herz,
küsse mich im Dunkeln!*

16.-

*Ein dunkeler Schacht ist Liebe,
ein gar zu gefährlicher Bronnen;
da fiel ich hinein, ich Armer,
kann weder hören noch sehn,
nur denken an meine Wonnen,
nur stöhnen in meinen Wehn*

17.-

*Nicht wandle, mein Licht, dort außen
im Flurbereich!
Die Füße würden dir, die zarten,
zu naß, zu weich.
All überströmt sind dort die Wege,*

12.-

¡Vamos, cerrajero, fabrica candados,
muchos candados!
Quiero a las malas lenguas,
de una vez por todas, acallar.

13.-

El pajarillo cruza rápido el aire
buscando una rama.
Un corazón, otro, otro corazón persigue,
donde pueda tranquilo reposar.

14.-

¡Mira qué claras son las olas
cuando la luna las ilumina!
Tú, que eres mi amor,
¡ámame también tú!

15.-

Que hermoso canta el ruiseñor
cuando las estrellas brillan.
¡Ámame, querido corazón,
bésame en la oscuridad!

16.-

Un oscuro pozo es el amor,
y muy peligroso;
en él he caído ¡pobre de mí!
no puedo oír ni ver,
sólo soñar con mi felicidad,
sólo llorar mi dolor.

17.-

¡No te aventuras, amor mío, ahí fuera,
en la campiña!
Para tus pies, tan delicados,
está demasiado húmeda, demasiado blanda.
Totalmente inundados están los caminos,
los senderos, para ti;

*die Stege dir;
so überreichlich tränkte dorten
das Auge mir.*

18.-

*Es bebet das Gesträuche;
gestreift hat es im Fluge ein Vögelein.
In gleicher Art erbebet die Seele mir,
Erschüttert von Liebe, Lust und Leide,
gedenkt sie dein.*

tan profusamente han llorado
mis ojos.

18.-

Tiembla el arbusto;
lo ha agitado el vuelo de un pajarillo.
De la misma forma tiembla mi alma,
agitada por el amor, la alegría y el sufrimiento,
cuando pienso en ti.

Referencias bibliográficas

- GEIRINGER, Karl. *Brahms: His Life and Work* (3ª edición). Nueva York: Da Capo, 1981.
- MUSGRAVE, Michael, ed. *The Cambridge Companion to Brahms*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- SWAFFORD, Jan. *Johannes Brahms: A Biography*. Londres: MacMillan, 1999.
- TARUSKIN, Richard. *Music in the Nineteenth Century*. Oxford: Oxford University Press, 2010.