

LIEBESLIED - Robert & Clara

Espectáculo de Lied performativo: Interpretación poética de la historia de amor entre Robert y Clara Schumann (1810-1856 y 1819-1896) a través de su música, poesía y expresión corporal.

Duración total aproximada: 75 minutos

Idioma: alemán (sobretítulos simultáneos en castellano)

SINOPSIS

Enamoramiento - En septiembre de 1830 el joven Robert conoció por primera vez, en casa de su maestro de piano Friedrich Wieck, a quien sería su único amor: Clara. La virtuosa y excepcional hija del maestro no pasó desapercibida a los ojos de Robert y se convertiría en la mujer que inspiraría la mayoría de sus trabajos. Robert, nueve años mayor que ella, era por aquel entonces alguien desconocido en el panorama musical, mientras que Clara era una niña prodigio del piano que daba conciertos por toda Europa. Entre ellos se forjó una cálida amistad que poco a poco se convertiría en un amor apasionado. Se dedicaban su música mutuamente y en ocasiones se confesaban que incluso en sueños se escuchaban el uno al otro.

Amor prohibido y desesperación - Robert y Clara se amaban profundamente pero su sueño de estar juntos se desvanecía por las negativas y la prohibición del padre de ella. Iniciaron así una relación en secreto donde sólo sus cartas eran testigo de su amor. Se querían, ansiaban verse y estremecerse juntos, pero la distancia y la incertidumbre les provocaba una inmensa desolación. Su música era un diálogo oculto entre los dos que sólo ambos podían disfrutar: una canción de amor a través de las palabras.

Compromiso y dicha - La pareja se casó un día antes de que Clara cumpliera 21 años y alcanzase así la mayoría de edad. Tras una batalla legal con el padre de ella, que veía en Robert un compositor sin reputación, reconocimiento ni ingresos, el tribunal falló a favor de los novios. La pareja, embriagada de felicidad, compartía ahora además de su música, su vida. Se convirtieron en la otra mitad de un único ser, como un contrapunto a dos voces que converge en una bella melodía. La devoción y ardiente admiración de Clara por su esposo la hizo mantenerse siempre a su lado. Cuando Robert se quedó impedido para tocar, las manos de Clara pasaron a ser las suyas, pues ella estrenaba en sus giras la música de su amado. Ella fue inspiración e intérprete de su obra.

Dolor y enfermedad - La salud mental de Robert empeoraba por momentos. Sin sentirse dueño de sus propios sentimientos, las crisis, depresiones y reclusiones eran una constante. El amor a su marido y a sus ocho hijos llevó a Clara a una vida de renuncia para no agravar el padecimiento de la mente de Robert. La música de la pareja se oscureció y, en 1854, desesperado por el devenir de su vida, él se arrojó al Rin. Rescatado a tiempo se internó en un hospital donde permaneció hasta su muerte. En estos duros momentos comenzó la amistad incondicional de Brahms y Joachim -dos músicos prometedores- con el matrimonio. El joven Brahms compartía el sufrimiento silencioso de Clara y, como un verdadero amigo, la inspiraba y alentaba a seguir adelante.

Muerte y recuerdo - Teniendo prohibido reunirse con Clara durante su reclusión, Robert recibía las visitas de Brahms que le consolaba y contaba noticias de ella y sus hijos. La vida de ambos, siempre envuelta en un halo de pasión y drama, finalmente terminaría en tragedia cuando él muere internado en el hospital en 1856. El recuerdo de Robert permanecerá en

Clara cuarenta años más a través de su música y sus conciertos. Una música que encarna las mayores profundidades, contradicciones, anhelos y tensiones del espíritu romántico. Una música ardiente, desgarradora, vehemente y soñadora.

Berta Pérez-Caballero Rubio

PROGRAMA

ENAMORAMIENTO

- R. Schumann, de *Escenas de Niños op. 15*: "Habla el poeta" (piano solo)
R. Schumann- A. von Chamisso, de *Amor y vida de mujer op. 42*: "Desde que le he visto"
R. Schumann- H. Heine, de *Amor de poeta op. 48*: "En el maravilloso mes de mayo"
"De mis lágrimas brotan"
"La rosa, el lirio, la paloma, el sol"
C. Schumann- E. Geibel, de *Lieder op. 13*: "La luna sale silenciosa"
R. Schumann- J. von Eichendorff, de *Liederkreis op. 39*: "El silencio"
R. Schumann- F. Rückert, de *Mirtos op. 25*: "Dedicatoria"
R. Schumann, de *Piezas de fantasía op. 73* para clarinete y piano: I. Dulce y con expresión

AMOR PROHIBIDO Y DESESPERACIÓN

- C. Schumann- H. Heine, de *Lieder op. 13*: "Ambos se amaban"
R. Schumann- H. Heine, de *Amor de poeta op. 48*: "Quiero sumergir mi alma"
R. Schumann- N. Lenau, de *Lieder op. 90*: "Llegada y despedida"
C. Schumann- F. Rückert: "Oh pena de la partida"
R. y C. Schumann- F. Rückert, de *Amor primaveral op. 37*: "Amado/a ¿qué puede separarnos?"

COMPROMISO Y DICHA

- R. Schumann- J. von Eichendorff, de *Liederkreis op. 39*: "Bella lejanía"
R. Schumann- H. Heine, de *Mirtos op. 25*: "La flor de loto"
R. y C. Schumann - F. Rückert, de *Amor primaveral op. 37*: "Hermosa es la fiesta de primavera"
R. Schumann – F. Rückert, de *Mirtos op. 25*: "Epílogo"
R. Schumann- A. von Chamisso, de *Amor y vida de mujer op. 42*: "En mi corazón, en mi pecho"

DOLOR Y ENFERMEDAD

- R. Schumann, de *Sonata n. 1, op. 105* para violín y piano: I. Con apasionada expresión
R. Schumann. H. Heine, de *Amor de poeta op. 48*: "En una luminosa mañana veraniega"
R. Schumann- H. Heine, de *Amor de poeta op. 48*: "Escucho el sonido de la cantilena"
R. Schumann – J. von Eicherdorff, de *Liederkreis op. 39*: "Crepúsculo"
Poema recitado de Luis de Camoes "De dentro tengo mi mal"
R. Schumann- L. de Camoes (trad. de E. Geibel) de *Canciones de amor españolas op. 138*:
"Llevo la pena en el fondo de mi corazón"
R. y C. Schumann – F. Rückert, de *Minnespiel op. 101*: "¡Mi bella estrella!"
R. Schumann- N. Lenau, de *Lieder op. 90*: "La tarde pesada"
R. Schumann- H. Heine, de *Amor de poeta op. 48*: "Las viejas, amargas canciones"
R. Schumann- H. Heine, de *Amor de poeta op. 48*: "He llorado en sueños"

MUERTE Y RECUERDO

- C. Schumann, de *Variaciones sobre un tema de Robert*, var. III (piano solo)
C. Schumann- F. Rückert, de *Lieder op. 13*: "He visto en tus ojos"
R. Schumann- A. von Chamisso, de *Amor y vida de mujer op. 42*: "Ahora me has causado el primer dolor"

EQUIPO ARTÍSTICO

Cantantes (en orden de aparición): Roberto Olabarria (tenor), Imanol Gamboa (barítono), María Ruiz (soprano), Ana Camilo (soprano), Petrica Aryton (barítono)

Pianistas (en orden de aparición): Leyre Lisarri, Ana Lucía Navarro, Miriam Sánchez

Violín: Aitor Prada; **Clarinete:** Unai Villabona

Recitado: Ana Lucía Navarro, Sira Martín

Coreografía a solo: Imanol Gamboa, Ana Camilo

Figurantes: Peru Altube, Rebeca Barragán, Lucía Basurto, Mario Bermejo, Rosa Bermejo, Ángela Blanco, Adrián Buenaga, Elena Caballero, José Ángel Ciria, Luis De Pando, Ramón Del Valle-Inclán, María Erezuma, Ignacio Esteban, Félix Etxeberria, Amaia Foncillas, Fermín Galdeano, Imanol Gamboa, Nuria García, Sergio Gómez, Unai González, Alba González, Irati Gutierrez, Lara Juarros, Jesús Lasheras, Javier López, Peio Martínez, Nuria Morales, Marta Moriones, Ana Lucía Navarro, Ekaitz Otxoa, Idoia Pérez, Alba Pérez, Javier Ribes, Alex Rivera, Virgen Sáenz, Guillermo Sáinz, Miriam Sánchez, Amaia Santana, Lucía Velasco, Clara Ventura, Víctor Zamorano

Dirección escénica: Mercedes Castaño

Dirección musical: Leyre Lisarri (Repertorio vocal); Idoia Somoza y Amaya Gargallo (Canto).

Escenografía y vestuario: Mercedes Castaño

Iluminación: Mercedes Castaño y Yarleku Producciones

Traducciones y fonética alemana: Maryló Istúriz

Imágenes y diseño de cartel: Idoia Somoza

Proyecciones: Javier Pelegrín

Sobretitulación: Amaya Gargallo

Regiduría: Berta Pérez-Caballero, Andoni Arcilla y Garaine Jorajuria

Idea original: Leyre Lisarri y Mercedes Castaño

Organiza: Grupo de trabajo docente "Producción de un montaje lírico-escénico como herramienta pedagógica transversal II" del CSMN: Leyre Lisarri, Mercedes Castaño, Idoia Somoza, Amaya Gargallo, Berta Pérez-Caballero, Javier Pelegrín, Andoni Arcilla, Maryló Istúriz y Garaine Jorajuria