

Crítica de libros

Los Lieder de Mahler y otros textos de canciones

(Por Aurelio Viribay)

Título: Los Lieder de Gustav y Alma Mahler. Textos en alemán y castellano recopilados, traducidos y presentados por Fernando Pérez Cárceles. Prólogo de Teresa Berganza. Nº de páginas: 430 págs. Editorial: [Hiperión](#). ISBN:978-84-7517-927-8.

El género liederístico es uno de los más fascinantes y de los que más placer pueden reportar al oyente, por lo que supone de maridaje entre poesía y música, dos artes que se ven potenciadas mutuamente para constituir una nueva entidad que trasciende a ambas. Para comprender el Lied hace falta por tanto comprender no sólo su música sino también el texto en que ésta está basada, texto que existe antes que la música y que es en buena medida el inspirador del compositor. Una comprensión directa del texto en su idioma original es lo ideal para adentrarse en este género, pero, en su defecto, las traducciones constituyen una herramienta muy útil para todo aquel que busque el máximo disfrute y comprensión del Lied.

La Editorial Hiperión en su colección *Poesía Hiperión* comenzó en 2003 una modélica labor de edición bilingüe de textos liederísticos, con la edición de **El Lied clásico** (ISBN: 84-7517-760-3), volumen que incluye los Lieder de **Haydn, Mozart y Beethoven** en alemán y castellano, recopilados, traducidos y presentados por Judit G. Viloria. En 2005 la misma editorial lanza **Los Lieder de Schubert** (ISBN: 84-7517-841-3), tres gruesos volúmenes con los textos de la integral liederística de Schubert, igualmente en edición bilingüe, esta vez a cargo de Fernando Pérez Cárceles, monumental edición que fue objeto de una [reseña en esta revista](#). Las dos ediciones citadas cuentan con un prólogo del recientemente desaparecido Miguel Zanetti, conocedor como pocos de este género.

Ahora le ha llegado el turno a **Los Lieder de Gustav y Alma Mahler** (ISBN: 978-84-7517-927-8). Fernando Pérez Cárceles, se ocupa aquí no sólo de los textos de la integral liederística de Gustav Mahler y de su esposa Alma, sino que incluye también los de las composiciones del primero para voz y orquesta como *Das Lied von der Erde* y *Das Klagende Lied*, así como los textos cantados de sus sinfonías. Cada canción o ciclo de canciones es objeto de una presentación y comentario que introducen el texto original y su traducción española. Además, este volumen se completa con una cronología de ambos compositores, información sobre los poetas, una relación alfabética de Lieder que permite localizarlos fácilmente en las páginas del libro, y una bibliografía. Teresa Berganza, autora del prólogo de este libro, dedica en el mismo elogiosas palabras de admiración y reconocimiento a la labor de Fernando Pérez Cárceles, labor "que tan necesaria y beneficiosa ha de resultar para todos aquellos que nos dedicamos al arte lírico: estudiantes, profesores de canto, repertoristas, cantantes y directores de orquesta. Además de los aficionados que no sepan el idioma alemán, y que ahora, tienen la oportunidad de entender el texto de los 'lieder', y, en consecuencia, disfrutar con mayor conocimiento de esa maravillosa simbiosis que se da entre poesía y música". Tanto este libro como los anteriores volúmenes dedicados a los Lieder de Haydn, Mozart, Beethoven y Schubert no deberían faltar en la biblioteca de ninguno de los

profesionales y aficionados aludidos en las palabras de Teresa Berganza, ni por supuesto en la biblioteca de ningún conservatorio o escuela de música, para uso tanto de profesores como de alumnos, que ahora, gracias a la labor de *Poesía Hiperión* y de los autores que trabajan en esta serie dedicada al Lied, tienen la fortuna de contar con un material que muchos soñábamos con tener en nuestra época de estudiantes.

Como apéndice a esta reseña me parece interesante abordar un repaso por la bibliografía más destacada que incluye textos de Lieder (en diferentes idiomas) traducidos al castellano. Sin salir de la colección *Poesía Hiperión*, tenemos el primer volumen de **Stéphane Mallarmé, Obra poética** (ISBN: 84-7517-024-2) que incluye la edición bilingüe a cargo de Ricardo Silva-Santisteban de los poemas que sirvieron de base a los **Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé** de **Claude Debussy**, a una de las obras maestras más fascinantes nacidas del genio de **Maurice Ravel** —sus **Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé**—, o a las menos conocidas **Chansons bas, op. 44** y **Deux petits airs op. 51** de **Darius Milhaud**. En la misma editorial encontramos **Arthur Rimbaud, Iluminaciones** (ISBN: 84-7517-419-1) que permite acceder al enigmático texto —preparado en edición bilingüe por Juan Abeleira— que sirvió de base a **Benjamin Britten** para una de sus obras más inspiradas, **Les Illuminations op. 18**, para tenor y orquesta de cuerda.

Los textos de Verlaine que han dado pie a numerosas canciones de **Gabriel Fauré, Claude Debussy, Maurice Ravel** o **Reynaldo Hahn**, entre muchos otros compositores, pueden encontrarse repartidas entre **Paul Verlaine, Poesía** (ISBN: 84-7522-176-9) de Jacinto Luis Guereña en la colección *Visor de poesía* y **Paul Verlaine, La buena canción, Romanzas sin palabras, Sensatez** (ISBN: 84-376-1053-2) de Miguel Casado en la editorial *Cátedra*. Esta misma editorial dedica volúmenes a **Charles Baudelaire, Las flores del mal** (ISBN: 84-376-0953-4) —textos que sirvieron de base a **Duparc, Debussy, Fauré, Caplet** o **Alban Berg**, entre otros—, y a **Guillaume Apollinaire, Caligramas** (ISBN: 84-376-0676-4), edición de J. Ignacio Velázquez, a la que acudir para leer —y también ver!— esta inclasificable obra que motivó a **Francis Poulenc** a componer sus siete breves **Calligrammes**.

Sin abandonar la *Mélodie francesa*, encontramos los poemas de las **Trois Ballades de François Villon** de **Claude Debussy** en **Villon, Poesía completa** (ISBN: 84-7175-109-7), edición bilingüe en *Libros Río Nuevo*; o las tres **Chansons de Bilitis** del mismo compositor en **Pierre Louÿs, Las canciones de Bilitis** (ISBN: 978-84-7702-605-1), una muy reciente edición —únicamente en castellano— de Elena Fernández en la editorial *Valdemar*. Y de especial interés, por combinar la edición literaria con la discográfica, es **Jules Renard, Historias Naturales** (ISBN: 84-226-9726-2), que el *Círculo de Lectores* presenta con ilustraciones de Henri de Toulouse-Lautrec, prólogo de Manuel Rivas, traducción de Manuel Rivas y la inclusión de la grabación de las bellísimas **Histoires naturelles** de **Maurice Ravel** en la voz oscura y sugerente de la contralto Nathalie Stutzmann acompañada al piano por Catherine Collard.

Volviendo al Lied alemán con el que habíamos comenzado esta reseña, la editorial *El Acantilado* editó en 2003 **Wilhelm Müller, Viaje de invierno** (ISBN: 84-96136-23-X), con la versión bilingüe de los poemas que inspiraron a Schubert su ciclo más célebre y uno de los momentos fundamentales y más sobrecogedores de la historia del Lied: **Winterreise**. El siguiente pilar de este género tras Schubert es **Hugo Wolf**, cuyos cincuenta y tres **Mörrike-Lieder** se incluyen en versión bilingüe en **Mozart, camino de Praga y los poemas musicados por Hugo Wolf** (ISBN: 84-8428-293-7), una suma de novela, poesía y música ideada por la *Alba Editorial*, también anteriormente [comentada en esta revista](#). Y para cerrar este repaso, una curiosa sugerencia, esta vez en forma de novela: **Una muerte en la familia**

de **James Agee** (ISBN: 978-84-206-4892-7), en *Alianza Editorial*, cuyo prólogo titulado *Knoxville: verano de 1915*, fue utilizado por **Samuel Barber** para extraer el texto de su evocador y nostálgico **Knoxville: Summer of 1915**, para soprano y orquesta.

Este repaso bibliográfico no pretende en absoluto ser exhaustivo sino tan sólo servir como sugerencia para que todos aquellos interesados en el Lied sientan el estímulo de acudir a la fuente del poema que en algún momento estuvo en las manos y en la mente del compositor, antes de la existencia de esa música que durante el proceso creativo se fusionó con las palabras. Y tampoco está de más hacer este recorrido de ida y vuelta entre las palabras y la música con un idioma para el que no necesitamos traducción, y visitar los poemas de Gustavo Adolfo Bécquer, Federico García Lorca o Rafael Alberti —por citar sólo los tres poetas quizás más utilizados por los compositores españoles— que han servido de inspiración a tantas y tan buenas canciones de Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Joaquín Turina, Óscar Esplá, Jesús García Leoz, Julián Bautista, Federico Mompou, Ernesto, Rodolfo y Cristóbal Halffter, Xavier Montsalvatge o Antón García Abril.

Escribir a [Aurelio Viribay](#)

RSS

La opinión de OpusMúsica se expresa sólo a través de los editoriales. Cualquier responsabilidad por el contenido de otras colaboraciones y artículos corresponde en exclusiva a sus respectivos autores.

**Copyright © 2008 OpusMúsica. All Rights Reserved
ISSN: 1885-7450**