

El lied “perfecta simbiosis entre poesía y música”

>Sarai González Arano

>Jaydoel Gómez*

34
Cinzontle

¿Se imagina una canción dónde el cantante interprete en un mismo fragmento musical a varios personajes? ¿En la cual sin necesidad de actuación consiga crear una atmósfera a través del uso del texto y los sonidos? ¿Que el piano sin palabras, describa o realce lo que el texto pretende mostrar? eso es el lied, una narrativa poética y musical en una misma obra.

Hablamos de una forma musical escrita para voz y piano principalmente, desarrollada en Alemania durante el siglo XIX; el vocablo proviene del alemán cuyo significado más próximo es canción. El lied adquiere relevancia en una época donde la literatura abanderó cambios estéticos importantes, bajo este escenario los músicos utilizaron poemas de grandes escritores como Goethe y Schiller. La poesía proporciona una estructura que es por sí misma musical, su temática es diversa, pasando por descripciones de eventos ordinarios (como el girar de una rueda, el nadar de una trucha, el correr del agua, etc.), poemas de amor, hasta complejas introspectivas filosóficas de la vida y la muerte.

La estructura musical de este género es variada pasando por el lieder en forma estrófica, otros giran en torno a un evento climático como en el lied “Gretchen am Spinnrade”

(“Margarita en la rueda” de F. Schubert), y ciclos completos compuestos por varios poemas a veces organizados bajo una temática lineal como el “Die Winterreise” (“Viaje de invierno” de R. Schumann) o “Die schöne Müllerin” (“la bella molinera” de F. Schubert).

Los compositores logran a través de nuevas técnicas de escritura musical que el piano y la voz mantengan una misma jerarquía, el piano no se limita a realizar un acompañamiento como había sido costumbre, sino que ahora colabora participando activamente en el desarrollo de atmósferas

o cantando al igual que la voz. La dependencia entre piano y voz en estas obras es innegable, ambas colaboran para el desarrollo de la otra.

Una de sus particularidades, es el público para el que solían presentarse, habitualmente se hacía en reuniones de amigos y encuentros bohémios donde asistían artistas, escritores, músicos y cantantes, los intérpretes desarrollaron una sensibilidad hacia este género, a tal grado que se pierde la dimensión entre quien acompaña y quien interpreta, en palabras del mismo Schubert: “La forma que tiene Volg [...] y mi for-



* Profesores del Centro de desarrollo de las Artes de la UJAT.



Renacer.

ma de acompañar su canto, cuando en un determinado momento se diría que entre los dos formamos un solo y único interprete, es algo nuevo e inaudito para los que nos escuchan”.

La mayoría de los compositores del romanticismo abordaron este género, sin embargo fueron los músicos: Franz Schubert (1797- 1828), Robert Schumann (1810-1856) y Felix Mendelssohn (1809-1847) quienes adoptaron y lo consagraron como un estilo distintivo dentro de su repertorio. El lied “Der Erlkönig” (“El rey de los Elfos”) es un poema de Johann Wolfgang Goethe, en él se describe la historia de un padre cabalgando en la noche con su hijo en brazos; mientras cabalgan el niño ve al rey de los Elfos, éste comienza a persua-

“El lied adquiere relevancia en una época donde la literatura abandera cambios estéticos importantes”.

dirlo invitándolo a un mundo fantástico, al ver a su hijo asustado le pregunta que pasa, el niño le comenta lo que ve mientras el padre trata de distraerlo diciéndole que sólo son las sombras de la noche, después de un diálogo cruzado entre los tres personajes, el pequeño expresa a su padre: “el rey de los Elfos me ha herido”, momento después el niño muere en sus brazos. Esta pieza despierta un gran

interés, debido a la forma en la que el compositor presenta en una sola obra a cuatro personajes: narrador, padre, hijo y el Rey de los Elfos cantados por un mismo intérprete; cada personaje cuenta con su propia característica musical mediante el uso de diferentes planos sonoros, motivos rítmicos y modos menores o mayores en la línea melódica; si se interpretan adecuadamente es posible distinguirlos incluso sin conocer el idioma; un quinto elemento se haya descrito en el piano, el galope del caballo, éste se deja escuchar a través del incesante ritmo de tresillo que acompaña a casi toda la pieza. Por las razones antes mencionadas esta composición se considera como una obra con un alto grado de dificultad para interpretarse, así como con una complejidad técnica en el acompañamiento, el cual requiere la habilidad de mantener notas repetidas de forma mecánica a través de toda la pieza. Existen varias versiones escritas sobre este poema, pero la de Schubert ha logrado colocarse como la más popular debido a sus características excepcionales. En palabras de Monique Birghoffer, biógrafa de Schubert:

Nos encontramos con la obra maestra de las obras maestras, el extraordinario Erlkönig; poema de una belleza que suspende el ánimo, de una fuerza dramática pasmosa, la música de Schubert va a darle una dimensión inigualable, esa música que su autor compone de un tirón bajo el imperio de la emoción que había hecho nacer en él los versos de Goethe.

Hoy en día el lied es tema de estudio y especialización para músicos, en las salas de concierto y escuelas de música se les interpreta con mucha frecuencia y la creciente tendencia a mantener viva su tradición musical está tomando auge.

Les invitamos a disfrutar de esta maravillosa obra, a través de la siguiente liga, esperamos que la disfruten: <https://www.youtube.com/watch?v=JS91p-vmSf0>