

A photograph of two women in a forest setting. One woman, with long curly hair and wearing a patterned scarf, stands and holds a lit candle. The other woman, with dark hair and wearing a blue dress, sits on a log and looks at sheet music. The scene is dimly lit, with the candle providing the main light source. The background consists of dark, rocky terrain and trees.

NO HAY
CANTAR
SIN AMOR

Songs by Granados, Mahler & Wagner

PILAR VÁZQUEZ
ELISA RAPADO

NO HAY
CANTAR
SIN AMOR

PILAR VÁZQUEZ
ELISA RAPADO

NO HAY CANTAR SIN AMOR

RICHARD WAGNER (1813–1883)

WESENDONCK LIEDER (*Matilde Wesendonck*)

1	i	Der Engel	2'51
2	ii	Stehe still!	3'29
3	iii	Im Treibhaus	4'31
4	iv	Schmerzen	2'27
5	v	Träume	4'16

GUSTAV MAHLER (1860–1911)

FÜNF RÜCKERTLIEDER (*Friedrich Rückert*)

6	i	Blicke mir nicht in die Lieder	1'30
7	ii	Ich atmet' einen linden Duft!	2'26
8	iii	Liebst du um Schönheit	2'29
9	iv	Um Mitternacht	6'19
10	v	Ich bin der Welt abhanden gekommen	6'09

ENRIQUE GRANADOS (1867–1916)

from **COLECCIÓN DE TONADILLAS** (*Fernando Periquet*)

11	i	Amor y odio	2'21
12	v	El mirar de la maja	3'12
13	ix	La maja dolorosa No.1	2'30
14	x	La maja dolorosa No.2	2'33
15	xi	La maja dolorosa No.3	3'02

from **GOYESCAS** (*Fernando Periquet*)

16		La maja y el ruiseñor	6'30

57'07

PILAR VÁZQUEZ *mezzo-soprano*

ELISA RAPADO *piano*

The Pilar Vázquez and Elisa Rapado duo was founded at the end of 2008, with the aim of discovering and exploring the art song repertoire through programmes that traverse languages, landscapes and cultures. Since their debut in August 2010 at the Schubertiade à Vilabertrán (near Barcelona), they have given numerous concerts, including performances at L'Auditori de Barcelona, Quincena Musical (San Sebastián), the opening of Fundación Juan March in 2011 (Madrid), the Centenary of the Wagner Society in Madrid and a Liedmatinée for children in Berlin (an example of their connection with new audiences). They recently performed at Rogelio Egusquiza's exhibition "El Mal se desvanece" in the Museo del Prado with a recital of Parsifal's musical and literary precedents, and also at the Fundación Cerezas Antonino y Cinia's "Cabins for thinking" (about the retirement cabins often used by artists and writers) at which they gave a recital of Mahler Lieder. Brigitte Fassbaender, Wolfram Rieger and Julius Drake have all been important to the artistic development of the Duo.

Pilar Vázquez, mezzo-soprano, was born in León (Spain) and studied in Madrid. She has performed as a soloist with conductors including Víctor Pablo Pérez, Josep Pons, Antoni Ros Marbá, Thomas Neuhold and Sir Neville Marriner. She performs regularly at all the major theatres in Spain (including Teatro Real in Madrid, Liceo in Barcelona and Les Arts in Valencia) as well as many theatres and festivals abroad (including Capitole in Toulouse and Maggio Musicale Fiorentino). A recognised Wagnerian mezzo-soprano, Pilar has performed the roles of Waltraute (*Die Walküre*) and Second Norna (*Götterdämmerung*) in a Spanish-Italian co-production, artistically directed by Zubin Mehta and staged by La Fura dels Baus. She made her debut as Waltraute (*Götterdämmerung*) with the Orquesta Sinfónica de Galicia and as Flosshilde (*Rheingold*) in Oviedo.

Elisa Rapado, pianist from Zamora (Spain) discovered her passion for Lied and vocal accompaniment while studying chamber music in Moscow with Georgi Fedorenko. She has appeared in many voice recitals, the international masterclasses Cordes et Pics (France) and the last masterclasses given by Teresa Berganza in León. As a professor of piano and accompaniment at León's conservatoire, Elisa helps many young singers at the beginning of their careers by evangelising Lied and art song through lessons, as well as her frequent concerts and activities aimed at children, young people and amateurs.

THERE IS NO SONG WITHOUT LOVE

Under these evocative words of Periquet's, we have collected three composers' works, whose individual concepts of love are slightly different, reflecting the inner feelings of each of them. In Wagner's hands, love is the beating, frustrated desire that shakes all the *Wesendonck Lieder*, from the apathy of *Im Treibhaus* to the ardour of *Stehe still!* and *Schmerzen*. Only *Der Engel* and *Träume* describe a quiet concept of love, but they evoke it with surreal images: angels and dreams.

In contrast to these sensual Wagnerian passions, the heart in *Rückertlieder* is eternity. The order we have chosen attempts to reinforce this idea. After the bee's lovely circle in *Blicke mir nicht in die Lieder*, the same quavers get quietly slower and their scent brings us peace under its Chopinian melody. *Ich atmet' einen Lindenduft* radiates its fragrance long after its last chord. But it's *Liebst du um Schönheit* that tells us, with its confident harmonies, that this infinite love (immerdar) refuses to be associated with jewels or superficial beauties. The basis of love is love itself. After the existential battle in *Um Mitternacht*, *Ich bin der Welt abhanden gekommen* condenses the pure Mahlerian essence in two concepts: love and song.

Mahler's strict contemporary Enric Granados was a great admirer of his. He changes love into drama and death, as is considered by all Europe to be the Spanish tradition. The young *Maja Dolorosa* traverses different moments in her mourning. The anger and disbelief of the first pieces come after evocation and memories. Love in Periquet's poems can have the intensity of the pain – in *El mirar de la maja* –, love's disappointment – in *Amor y odio* – or the torture of jealousy. The powerful metaphor from which *La maja y el ruiseñor* is born says that the nightingale would like to be radiant as the sun. Realising this is impossible, the nightingale sings in the night to transform its wish into a love song.

Three composers express three different emotions associated with concepts of love that go beyond limits, spaces and periods. We have tried to be true to their intensity and modernity.

Pilar Vázquez and Elisa Rapado

El dúo de Pilar Vázquez y Elisa Rapado se funda a finales de 2008 con el fin de explorar de forma novedosa el repertorio de canciones, configurando programas en torno a un recorrido que puede atravesar diversas lenguas, espacios y culturas. Tras su debut en la Schubertiada de Vilabertrán (Barcelona), su actividad se ve reflejada en numerosos conciertos en diversas capitales españolas. Destacan los celebrados en el Auditori de Barcelona, Quincena Musical de San Sebastián, la inauguración del ciclo “La infancia y la música” en la Fundación Juan March de Madrid, la Lied matinée para niños en el Studio Niculescu de Berlín o el Centenario de la Sociedad Wagner de Madrid. Recientemente han ilustrado en el Museo del Prado la exposición “El Mal se desvanece”, de Rogelio Egusquiza, con un recital sobre los antecedentes del mito de Parsifal y la exposición “Cabañas para Pensar” de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia. En la formación del dúo destaca la influencia de los maestros Brigitte Fassbaender, Wolfram Rieger y Julius Drake.

Pilar Vázquez, natural de León y formada musicalmente en Madrid, ha actuado como solista bajo la batuta de Víctor Pablo Pérez, Josep Pons, Antoni Ros Marbá, Thomas Neuhold o Sir Neville Marriner. Interpreta numerosos roles y actúa en todos los grandes teatros españoles (Teatro Real de Madrid, Liceo de Barcelona y Les Arts de Valencia) y teatros y festivales extranjeros (Capitole de Toulouse, Maggio Musicale Fiorentino). Reconocida mezzosoprano wagneriana, entre 2009 y 2013 ha interpretado repetidas veces Waltraute (*Die Walküre*) y la Segunda Norna (*Götterdämmerung*) bajo la dirección musical del Maestro Zubin Mehta y dirección escénica de La Fura dels Baus. También ha debutado como Waltraute (*Götterdämmerung*) junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia y como Flosshilde en *Rheingold* (Oviedo).

Elisa Rapado, zamorana, descubre su pasión por el Lied y el acompañamiento vocal tras un breve máster de música de cámara en la Academia Gnessin de Moscú con Georgi Fedorenko. Ha acompañado numerosos recitales líricos, el Curso Internacional Cordes et Pics (Francia) y las últimas clases magistrales impartidas por Teresa Berganza en León. Como profesora de piano y repertorista del Conservatorio de Música de León contribuye a la formación musical de relevantes cantantes jóvenes y difunde el repertorio de Lied y canciones a través de clases, conciertos y actividades didácticas para niños, jóvenes y adultos.

NO HAY CANTAR SIN AMOR

Bajo el que quizá sea nuestro verso favorito de Fernando Periquet albergamos los nombres de tres compositores cuyo concepto del amor cantado se tiñe de una pátina distinta, que refleja las inquietudes más profundas de cada autor. En manos de Wagner, el amor es el palpitante deseo que agita los *Wesendonck Lieder* desde la apatía de *Im Treibhaus* hasta el ardor de *Stehe still!* o *Schmerzen*. Solamente *Der Engel* o *Träume* nos transmiten una idea tranquila del amor, pero no es casual que ambos se basen en imágenes irreales: los ángeles y los sueños.

A diferencia de las sensuales pasiones wagnerianas, en los *Rückertlieder* reina la eternidad. La ordenación que hemos elegido refuerza esta idea: tras el revoloteo de las abejas en *Blicke mir nicht in die Lieder*, esas mismas corcheas se calman y su aroma nos trae la paz bajo su chopiniana melodía: *Ich atmet' einen Lindenduft* irradia su perfume largo tiempo después de haber sonado su última nota. Pero es *Liebst du um Schönheit* quien nos confía que este amor infinito (immerdar) rehúye el resplandor de las joyas o la belleza y se basa únicamente en sí mismo. Por su carácter de revelación lo incluimos como eje central del ciclo, a pesar de que, siendo puristas, no forme parte de él. Tras la lucha existencial de *Um Mitternacht, Ich bin der Welt abhanden gekommen* resume la pura esencia mahleriana en los conceptos de amor y canción.

Estricto contemporáneo de Mahler, Enric Granados convierte el amor en drama y muerte, tal y como se asocia a la tradición española desde Europa. La joven *Maja Dolorosa* atraviesa etapas distintas en su duelo: La rabia e incredulidad de las primeras piezas dejan paso a la evocación y el recuerdo. El amor en los poemas de Periquet puede tener la intensidad del dolor – *El mirar de la maja* –, el desamor – *Amor y odio* – o el tormento de los celos: según la poderosa metáfora de *La maja y el rruiseñor*, el rruiseñor quisiera tener la luz radiante del sol. Como no es posible, transforma su anhelo en un canto que despliega por la noche, en las sombras.

Tres compositores expresan tres emociones distintas asociadas a un concepto de amor que trasciende fronteras, épocas y espacios. Esperamos haber hecho justicia a su intensidad y su modernidad.

Pilar Vázquez y Elisa Rapado

Das Duo von Pilar Vázquez und Elisa Rapado wurde Ende 2008 gegründet. Die beiden Künstlerinnen wollten das Liederrepertoire besser kennen und mitteilen, meistens in der Konzeption eines Liederabends, wie eine Reise, die verschiedene Epochen, Autoren und Kulturen durchqueren kann. Nach ihrem Debüt im August 2010 bei der XVIII Schubertiada von Vilabertrán (Barcelona), haben sie Liederabende gespielt, von denen einige Höhepunkte waren: Auditori von Barcelona, die Eröffnung der Saison der Fundación Juan March von Madrid, "Von Rhein bis zum Bidasoa" in Quincena in San Sebastián, das Jubiläum der Wagnergesellschaft von Madrid oder die in Berlin gespielte Liedmatinée für Kinder. Vor kurzem hat das Duo die Ausstellung "El Mal se desvanece" mit einem Liederabend über literarische und musikalische Geschichte von Parsifal in dem Museo del Prado illustriert. Sie haben auch einen Mahlerabend für die Ausstellung "Cabañas para pensar" in Fundación Cereales Antonino y Cinia gespielt. Namen wie Brigitte Fassbaender, Wolfram Rieger und Julius Drake sind besonders wichtig für das Duo.

Pilar Vázquez, Mezzosopranistin aus León, in Madrid ausgebildet, arbeitete schon als Solistin mit Víctor Pablo Pérez, Josep Pons, Antoni Ros Marbá, Günter Neuhold und Sir Neville Marriner. Sie hat auf den Bühnen aller großen Theater in Spanien – Teatro Real von Madrid, Liceu von Barcelona oder Les Arts von Valencia – ihre Rollen vorgetragen, und auch im Capitole von Toulouse oder beim Festival Maggio Musicale (Firenze). Als eine der bekanntesten Wagnerstimmen in Spanien, hat sie oft Waltraute (*Die Walküre*) und Zweite Norn (*Götterdämmerung*) zwischen 2009 und 2013 in der Produktion mit Regie von La Fura dels Baus und unter der künstlerischen Leitung von Zubin Mehta gesungen. Sie debütierte auch als Waltraute (*Götterdämmerung*) mit dem Orquesta Sinfónica de Galicia und als Flosshilde (*Rheingold*) in Oviedo.

Elisa Rapado, Pianistin aus Zamora (Spanien) entdeckte ihre Leidenschaft für das Lied und Gesangsbegleitung nach einem Master in Kammermusik in der Akademie "Gnesin" (Moskau) mit Georgi Fedorenko. Sie spielt oft mit Sängern auf der Bühne und hat auch beim Festival Cordes et Pics und beim letzten Meisterkurs der bekannten Mezzosopranistin Teresa Berganza in León begleitet. Im Konservatorium von León unterrichtet sie Klavier und als Zuständige des Zusammenstellens des Repertoires, kümmert sie sich um die Ausbildung und die Karriere von jungen interessanten Stimmen. Da bietet sie das Liedrepertoire im Unterricht oder bei ihren Konzerten und pädagogischen Aktivitäten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene dar.

ES GIBT KEINEN GESANG OHNE LIEBE

Unter der Zeile von Periquet banden wir drei Namen zusammen, deren Liebeskonzept eine andere Farbschattierung bekommt, welches die tiefen Ängste der einzelnen Autoren zeigt. Bei Wagners Hände, bedeutet Liebe das bittende Sehnen, das die *Wesendonck Lieder* schüttelt, von der Gefühllosigkeit von *Im Treibhaus* bis zur Glut von *Stehe still! oder Schmerzen*. Nur *Der Engel* und *Träume* sprechen über eine ruhige Liebe, aber auch nur mit unwirklichen Bildern: die Engel, die Träume.

Die *Rückertlieder* zeigen uns eine ganz andere Welt. Ihr Herz wäre für uns die Ewigkeit und das wollen wir auch mit der Organisation der Lieder zeigen: nach dem süßen Flug der Bienen in *Blicke mir nicht in die Lieder*, werden die gleichen Achtel ruhiger und bringen uns den Frieden ihrer Melodie mit Tropfen von Chopin. *Ich atmet' einen Lindenduft* duftet lange nach der letzte Note. *Liebst du um Schönheit* zeigt uns, dass die Grundlage der Liebe nur in der wahren Liebe liegt. Deshalb konnten wir der Versuchung nicht widerstehen, sie als Mitte dieses Kreises zu verlegen, obgleich es aus Musikwissenschaftlicher Sichtweise doch keines der Rückertlieder ist. Nach dem existenziellen Krieg in *Um Mitternacht, Ich bin der Welt abhanden gekommen* erstarrt das Mahlersche Wesen in Liebe und Lied perfekt.

Mahlers Zeitgenosse und Bewunderer Enric Granados kann nicht vermeiden, dass sich Liebe bei ihm in Drama und Tod wandelt. Ganz Europa hat seit langem den spanischen Sinn für Tragödie verwundern. Die junge *Maja Dolorosa* in Trauer fühlt am Anfang Wut und Unglaube so tief wie Erweckung und Erinnerung am Ende. Liebe bei dem Dichter Periquet hat die Stärke des Schmerzes – *El mirar de la maja* –, Lieblosigkeit – *Amor y odio* – oder die Qual der Eifersucht: die kräftige Metapher von *La maja y el ruiseñor* erzählt uns, wie die neidische Nachtigall in der Nacht singt, um mit ihrem Gesang das Licht der Sonne zu erwecken.

Drei Komponisten drücken Liebe in Verbindung mit drei innigen Gefühlen aus, die Länder, Landschaften und Epochen durchfliessen. Wir hoffen, uns ganz treu ihrer Intensität und Zeit geäußert zu haben.

Pilar Vázquez und Elisa Rapado

RICHARD WAGNER

WESENDONCK LIEDER

Mathilde Wesendonck (1828–1902)

1 i Der Engel

In der Kindheit frühen Tagen
Hört ich oft von Engeln sagen,
Die des Himmels hehre

Wonne
Tauschen mit der Erdensonne,

Daß, wo bang ein Herz in
Sorgen

Schmachtet vor der Welt verborgen,
Daß, wo still es will verbluten,
Und vergehn in Tränenfluten,

Daß, wo brünstig sein Gebet
Einzig um Erlösung fleht,
Da der Engel niederschwebt,
Und es sanft gen Himmel hebt.

Ja, es stieg auch mir ein
Engel nieder,
Und auf leuchtendem Gefieder
Führt er, ferne jedem Schmerz,
Meinen Geist nun himmelwärts!

2 ii Stehe still!

Sausendes, brausendes Rad
der Zeit,

Messer du der Ewigkeit;
Leuchtende Sphären im
weiten All,

Die ihr umringt den Weltenball;
Urewige Schöpfung, halte doch ein,
Genug des Werdens, laß mich sein!

WESENDONCK SONGS

The angel

*In early childhood days
I often heard talk of angels,
Who swapped the exalted bliss
of heaven*

*For the earth's sun,
So that, where a troubled heart
anxiously*

*Languishes, hidden from the world,
Where it silently wants to shed blood,
And perish in a flood of tears,*

*Where its fervent prayer
Pleads only for deliverance,
There the angel will float down,
And gently lift it to heaven.*

*Yes, an angel also came down
to me,
And on shining wings
He leads my soul, far from every pain,
Towards heaven!*

Stand still!

*Rushing, roaring wheel
of time,*

*You measure eternity;
Gleaming spheres in the
wide universe,*

*You that surround the globe;
Eternal creation, stop;
Enough of evolution, let me be!*

CANCIONES DE WESENDONCK

El ángel

*En los tempranos días de mi infancia
Oí a menudo hablar de ángeles
Que cambiaban la sublime felicidad
del cielo*

*Por la luz del sol de la tierra
Así, donde un corazón en
pena*

*Oculto al mundo su pesar,
Donde sangra en silencio
Y desaparece entre lágrimas,*

*Cuando su fervorosa plegaría
Pide tan solo su liberación
El ángel descendiend suavemente hacia él
Y le conduce tiernamente al Cielo.*

*Sí, también un ángel descendiend
sobre mí
Y sobre sus alas resplandecientes
Conduce, lejos de cualquier dolor,
Mi espíritu hacia el Cielo.*

¡Deteneos!

*Zumbadora, susurrante rueda
del tiempo,*

*Cuchillo de la eternidad
Esferas centelleantes del
gran Todo*

*Que rodeáis el globo del mundo
Creación original antecesora, ¡detente!
Basta de lo que ha de ser, ¡déjame ser!*

Halte an dich, zeugende Kraft,
Urgedanke, der ewig
schafft!

Hemmet den Atem, stillt den Drang,
Schweiget nur eine Sekunde lang!
Schwellende Pulse, fesselt
den Schlag;
Ende, des Wollens ew'ger Tag!

Daß in selig süßem Vergessen
Ich mög alle Wonnen ermessen!
Wenn Aug' in Auge wonnig
trinken,

Seele ganz in Seele
versinken;

Wesen in Wesen sich
wiederfindet,

Und alles Hoffens Ende sich kündigt,
Die Lippe verstummt in
staunendem Schweigen,

Keinen Wunsch mehr will das
Innre zeugen:

Erkennt der Mensch des Ew'gen
Spur,

Und löst dein Rätsel, heil'ge Natur!

*Hold back, creative power,
Primal thought that is always
creating!*

*Stop your breath, still your desire,
Be silent for just a second!
Swelling pulses, restrain
your beating;
End, eternal day of desiring!*

*That in blessed, sweet oblivion
I might measure all my delights!
When eye blissfully absorbs
eye,*

*Soul completely sinks into
soul;*

*Being finds itself again in
being,*

*And the end of all hope is revealed,
The lips are mute in
astounded silence,*

*The inner self has no more
desires:*

*Then man perceives eternity's
footprint,*

And solves your riddle, holy nature!

In the greenhouse

*High-arching crowns of leaves,
Canopies of emerald,
You children from distant places,
Tell me, why do you lament?*

*Silently you bend your branches,
Drawing signs in the air,
And as a mute witness to your
sorrow,*

A sweet fragrance rises.

*Pensamiento primigenio
Que siempre
bulle*

*Detén tu aliento, calma tu furia,
¡Para tan solo un segundo!
¡Pulso ardiente, calma
tus latidos!
¡Detente, día eterno de la voluntad!*

*¡Que en un feliz y dulce olvido,
pueda medir toda mi alegría!
Cuando los ojos beben la delicia de
otros ojos,*

*Cuando plena el alma en otra alma
se sumerge,*

*Cuando un ser y un ser se encuentran
de nuevo*

*Y se narra el final de toda esperanza
Enmudecen los labios en un
sorprenido silencio.*

*Ningún deseo más quiere mostrar
nuestro interior*

*Reconoce el hombre la huella de lo
eterno*

¡Y resuelve tu enigma, santa Naturaleza!

En el invernadero

*Vosotras, pomposas coronas de hojas,
Baldaquines de esmeralda,
Hijas de tierras lejanas,
Decidme... ¿por qué os quejáis?*

*En silencio inclináis las ramas,
Dibujáis signos en el aire
Y – de vuestras penas mudo
testigo –*

Asciende un dulce perfume.

3 iii Im Treibhaus

Hochgewölbte Blätterkronen,
Baldachine von Smaragd,
Kinder ihr aus fernen Zonen,
Saget mir, warum ihr klagt?

Schweigend neiget ihr die Zweige,
Malet Zeichen in die Luft,
Und der Leiden stummer
Zeuge

Steiget aufwärts, süßer Duft.

Weit in sehndem Verlangen
Breitet ihr die Arme aus,
Und umschlinget wahnbefangen
Öder Leere nicht'gen
Graus.

Wohl, ich weiß es, arme Pflanze;
Ein Geschicke teilen wir,
Ob umstrahlt von Licht
und Glanze,
Unsre Heimat ist nicht hier!

Und wie froh die Sonne scheidet
Von des Tages leerem Schein,
Hüllet der, der wahrhaft
leidet,

Sich in Schweigens Dunkel ein.

Stille wird's, ein säuselnd
Weben

Füllet bang den dunklen Raum:
Schwere Tropfen seh ich schweben
An der Blätter grünem Saum.

*In desirous longing,
You open your arms wide
And embrace in your delusion
The empty horror of the desolate
void.*

*I understand, poor plants;
We share a destiny,
Though we bathe in light
and radiance,
Our homeland is not here!*

*And just as the sun is happy to leave
The empty shine of day,
He who truly suffers
wraps
Himself in the darkness of silence.*

*It becomes quiet, a whispering
weaving
Uneasily fills the dark room:
I see heavy drops hovering
On the leaves' green edge.*

*Amplios, en anhelante deseo,
Ensancháis vuestros brazos
Y estrecháis en vano
La cruel soledad del
vacío.*

*Oh, lo sé, pobres plantas,
Un mismo destino compartimos.
Aunque vivamos rodeadas de luz
y esplendor,
Nuestro hogar no está aquí.*

*Y como alegre el sol se separa
Del vacío esplendor del día,
Se envuelve el que
verdaderamente sufre
En el oscuro manto del silencio.*

*Se hará el silencio. Un manto
susurrante
Llena asustado la estancia oscura.
Pesadas gotas veo, se deslizan
Hacia los verdes bordes de las hojas.*

4 iv **Schmerzen**

Sonne, weinest jeden Abend
Dir die schönen Augen rot,
Wenn im Meeresspiegel badend
Dich erreicht der frühe Tod;

Doch erstehst in alter
Pracht,

Glorie der düstren Welt,
Du am Morgen neu erwacht,
Wie ein stolzer Siegesheld!

Sorrows

*Sun, you weep every evening
Until your beautiful eyes are red,
When bathing in the sea's mirror
You reach an early death;*

*But you arise in your former
splendour,*

*Glorious in a gloomy world,
When you awake in the morning,
As a proud, victorious hero!*

Dolores

*Sol, lloras cada tarde
De tus hermosos ojos rojos,
Cuando, bañado en el espejo del mar,
La temprana muerte te alcanza*

*Pero regresas con tu antiguo
brillo,*

*Gloria del mundo siniestro,
Despierto de nuevo en la mañana
Como un orgulloso héroe vencedor.*

Ach, wie sollte ich da klagen,
Wie, mein Herz, so schwer dich
 sehn,
Muß die Sonne selbst verzagen,
Muß die Sonne untergehn?

Und gebieret Tod nur Leben,
Geben Schmerzen Wonne nur:
O wie dank ich, daß gegeben
Solche Schmerzen mir Natur!

5 ▼ Träume

Sag, welch wunderbare Träume
Halten meinen Sinn umfängen,
Daß sie nicht wie leere
 Schäume
Sind in ödes Nichts vergangen?

Träume, die in jeder Stunde,
Jedem Tage schöner
 blühn,

Und mit ihrer Himmelskunde
Selig durchs Gemüte ziehn!

Träume, die wie hehre Strahlen
In die Seele sich versenken,
Dort ein ewig Bild zu
 malen:

Allvergessen, Eingedenken!

Träume, wie wenn
 Frühlingssonne
Aus dem Schnee die Blüten küßt,
Daß zu nie geahnter
 Wonne
Sie der neue Tag begrüßt,

*Ah, why should I lament,
My heart, to see you so
 heavy,
Must the sun itself despair,
Must the sun go down?*

*And if only death gives birth to life,
If only pain gives birth to bliss,
Oh, how thankful I am that
Nature has given me such sorrow!*

Dreams

*Tell me, what wondrous dreams
Embrace my senses,
That they have not, like empty
 bubbles
Vanished into a barren void?*

*Dreams, that every hour
Every day blossom more
 beautifully,
And with their heavenly greetings
Blissfully float through my soul!*

*Dreams, that like holy rays
Sink into my soul,
There to paint an eternal
 image:
Forgetting all, remembering one!*

*Dreams, like when the spring
 sun
Kisses flowers in the snow,
So that with unexpected
 bliss
The new day may greet them,*

*Ay, ¿por qué debería lamentarme?
¿Por qué a mi corazón le
 pesa
Que el propio sol desespere,
Que incluso el sol deba caer?*

*Y si la muerte hace nacer a la vida,
Los dolores solo dan felicidad:
¡Oh, cómo te agradezco, Naturaleza,
Que me hayas dado estos dolores!*

Sueños

*Dime ¿qué maravillosos sueños
Retienen abrazados mis sentidos,
Para que no desaparezcan como
 vacía espuma,
En el sinsentido de la nada?*

*Sueños que cada hora,
Cada día florecen más
 hermosos.
Y que, con sus rasgos del Cielo,
Atraviesan felices mi espíritu.*

*Sueños que, como sublimes rayos,
Se sumen en el alma
Para pintar en ella una imagen
 inmortal:
¡El olvido de todo, la meditación interior!*

*Sueños que, como cuando el sol de
 la primavera
Besa las flores sumergidas en la nieve
Para que, con una felicidad nunca
 imaginada,
Saluden al nuevo día,*

Daß sie wachsen, daß sie blühen,
Träumend spenden ihren Duft,
Sanft an deiner Brust verglühen,
Und dann sinken in die Gruft.

*So that they may grow and blossom,
Dreaming, bestow their fragrance,
Gently fade on your breast,
And then sink into their grave.*

*Para que crezcan, para que florezcan
Y soñando, irradien su perfume,
Se marchiten suavemente sobre tu pecho
Y desciendan después a la tumba.*

GUSTAV MAHLER

FÜNF RÜCKERTLIEDER

Friedrich Rückert (1788–1866)

FIVE RÜCKERT SONGS

CINCO CANCIONES DE RÜCKERT

6 i **Blicke mir nicht in die Lieder**

Blicke mir nicht in die Lieder!
Meine Augen schlag' ich nieder,
Wie ertappt auf böser Tat;
Selber darf ich nicht getrauen,
Ihrem Wachsen
zuzuschauen:
Deine Neugier ist Verrat.
Bienen, wenn sie Zellen
bauen,
Lassen auch nicht zu sich schauen,
Schauen selbst auch nicht zu.
Wenn die reichen Honigwablen
Sie zu Tag gefördert haben,
Dann vor allen nasche du!

Do not look into my songs

*Do not look into my songs!
I lower my eyes,
As if caught doing wrong;
I cannot trust myself,
To watch their
growth:
Your curiosity is betrayal.
Bees, when they build their
cells,
Also let no-one watch them,
Nor do they watch themselves.
When the rich honeycomb
They dispatch to the daylight,
You shall nibble before anyone else!*

¡No mires mis canciones!

*¡No mires mis canciones!
Bajo los ojos con suavidad
Como descubierto en una mala acción.
Pero si ni siquiera yo mismo
Me siento capaz de vigilar su
crecimiento.
Tu curiosidad es traición.
Cuando las abejas construyen sus
celdas
No se dejan ver
Ni miran tampoco alrededor.
Cuando los ricos panales
Salgan a la luz del nuevo día,
¡Entonces, antes que nadie, tú lo verás!*

7 ii **Ich atmet' einen linden Duft!**

Ich atmet' einen linden Duft!
Im Zimmer stand
Ein Zweig der Linde,
Ein Angebinde
Von lieber Hand.
Wie lieblich war der
Lindenduft!

I breathed a gentle fragrance!

*I breathed a gentle fragrance!
In the room stood
A twig of lime,
A gift
From a dear hand.
How lovely the fragrance of lime
was!*

Aspiré un perfume de tilo

*Aspiré un tierno perfume de tilo
En mi habitación había
Una rama de tilo,
Un regalo
De la mano amada.
¡Qué amable era el perfume del
tilo!*

Wie lieblich ist der Lindenduft!
Das Lindenreis
Brachst du gelinde!
Ich atme leis
Im Duft der Linde
Der Liebe linden Duft.

*How sweet the fragrance of lime is!
The sprig of lime
You broke off gently!
I softly breathe
The scent of lime
The gentle fragrance of love.*

*¡Qué amable es el perfume del tilo!
La rama de tilo
Que tiernamente cortas.
Respiro tranquilo
El perfume del tilo,
El amado perfume del tilo.*

8 **iii Liebst du um Schönheit**

Liebst du um Schönheit,
O nicht mich liebe!
Liebe die Sonne,
Sie trägt ein gold'nes Haar!

If you love for beauty

*If you love for beauty,
Oh do not love me!
Love the sun,
She has golden hair!*

Si amas la belleza

*Si amas la belleza,
¡No me ames a mí!
¡Ama al Sol,
Dueño de tan dorado cabello!*

Liebst du um Jugend,
O nicht mich liebe!
Liebe den Frühling,
Der jung ist jedes Jahr!

*If you love for youth,
Oh do not love me!
Love the spring,
Which is young every year!*

*Si amas la juventud,
¡No me ames a mí!
¡Ama la primavera,
Que renace joven cada año!*

Liebst du um Schätze,
O nicht mich liebe.
Liebe die Meerfrau,
Sie hat viel Perlen klar.

*If you love for treasures,
Oh do not love me.
Love the mermaid,
She has many shining pearls.*

*Si amas las riquezas,
¡No me ames a mí!
¡Ama a la sirena,
Que tiene perlas tan puras!*

Liebst du um Liebe,
O ja, mich liebe!
Liebe mich immer,
Dich lieb' ich immerdar.

*If you love for love,
Oh yes, love me!
Love me always,
I will love you forever.*

*Si me amas por mi amor,
¡Ámame entonces!
¡Ámame siempre,
Yo te amaré para siempre!*

9 **iv Um Mitternacht**

Um Mitternacht
Hab' ich gewacht
Und aufgeblickt zum Himmel;
Kein Stern vom Sternegewimmel
Hat mir gelacht
Um Mitternacht.

At midnight

*At midnight
I awoke
And looked up at the sky;
Not one of the throng of stars
Smiled at me
At midnight.*

A medianoche

*A medianoche
Me desperté
Y miré al cielo;
Ninguna de los cientos de estrellas
Me sonrió
A medianoche.*

Um Mitternacht
Hab' ich gedacht
Hinaus in dunkle Schranke.
Es hat kein Lichtgedanke
Mir Trost gebracht
Um Mitternacht.

Um Mitternacht
Nahm ich in Acht
Die Schläge meines Herzens;
Ein einz'ger Puls des Schmerzens
War angefacht
Um Mitternacht.

Um Mitternacht
Kämpft' ich die Schlacht,
O Menschheit, deiner Leiden;
Nicht konnt' ich sie entscheiden
Mit meiner Macht
Um Mitternacht.

Um Mitternacht
Hab' ich die Macht
In deine Hand gegeben!
Herr über Tod und Leben
Du hältst die Wacht
Um Mitternacht!

*At midnight
My thoughts reached
The dark boundaries of space.
No bright thought
Brought me comfort
At midnight.*

*At midnight
I paid attention
To the beating of my heart;
A single pulse of pain
Was set on fire
At midnight.*

*At midnight
I fought the battle
Of your suffering, oh mankind;
I could not resolve it
With my power,
At midnight.*

*At midnight
I gave my power
Into your hands!
Lord of life and death,
You keep watch
At midnight!*

*A medianoche
Pensé
En los oscuros espacios.
Ningún pensamiento luminoso
Me trajo consuelo
A medianoche.*

*A medianoche
Presté atención
A los latidos de mi corazón;
Un solo pulso de dolor
Me hizo arder
A medianoche.*

*A medianoche
Peleé en la lucha,
¡Oh, Humanidad!, de tus males;
Pero no pude decantarla
Con mis fuerzas
A medianoche.*

*¡A medianoche
Dejé mis fuerzas
En tus manos!
¡Señor! ¡Sobre la vida y la muerte
Tú mantienes la guardia
A medianoche!*

10 v **Ich bin der Welt abhanden
gekommen**

Ich bin der Welt abhanden gekommen,
Mit der ich sonst viele Zeit
verdorben,
Sie hat so lange nichts von mir
vernommen,
Sie mag wohl glauben, ich sei
gestorben.

I am lost to the world

*I am lost to the world,
With which I used to waste
much time
It has heard nothing from me for
so long,
It may well believe that I am
dead.*

Estoy perdido para el mundo

*Estoy perdido para el mundo
Con el que ya había perdido
demasiado tiempo.
Hace tanto que no sabe nada
de mí
Que bien podría creer que he
muerto.*

Y esta es la pena que sufro
ahora:
Sentir mi alma llena
De amor por quien me olvida
Sin que una luz alentadora
Surja en las sombras de
mi vida.

12 v **El mirar de la maja**

¿Por qué es en mis ojos
Tan hondo el mirar
Que a fin de cortar
Desdenes y
enojos
Los suelo entornar?
¿Qué fuego dentro llevarán
Que si acaso con calor
Los clavo en mi
amor
Sonrojo me dan?
Por eso el chispero
A quien mi alma di
Al verse ante mí
Me tira el sombrero
Y dícame así:
“Mi maja, no me mires
más,
Que tus ojos rayos son
Y ardiendo en pasión
La muerte me dan.”

*And this is the pain I suffer
now:
To feel my soul full
Of love for one who forgets me
Without an encouraging light
To emerge in the shadows of
my life.*

The maiden's gaze

*Why, when my eyes
Gaze so intensely,
In order to avoid
Disdain and
anger,
Do I tend to half-close them?
What fire do they carry within them
That if I happen
To look at my beloved
warmly
It makes me blush?
That is why this blacksmith,
To whom I gave my soul,
When standing before me,
Throws me his hat
And says this to me:
“My maiden, don't look at me
any more,
For your eyes are lightning,
And burning with passion
They give me death.”*

*Und dies ist der Schmerz, unter dem
ich jetzt leide:
Meine Seele, voll von Liebe für den,
Der mich vergisst, zu fühlen,
Ohne dass ein aufmunterndes Licht
In den Schatten meines
Leben aufsteigt.*

Des Mädchens Blick

*Warum ist in meinen Augen
Der Blick so tief,
Dass ich diese
Um Eifersucht und Verachtung zu
vermeiden,
Oft halb schließe?
Was für ein Feuer
Bergen sie in sich,
Dass, falls ich warm sie auf meine
Liebe hefte,
Mich erröten?
Deshalb sagt der Kaminkehrer,
Dem ich meine Seele gab,
Wenn er vor mir steht,
Und sein Hut
Über mich wirft:
„Mein Mädchen, schau mich nicht
so an!
Deine Augen sind Blitze,
Glühend in Leidenschaft,
Und geben mir den Tod!“*

Es ist mir auch gar nichts daran
gelegen,
Ob sie mich für gestorben hält,
Ich kann auch gar nichts sagen
dagegen,
Denn wirklich bin ich gestorben
der Welt.

Ich bin gestorben dem Weltgetümmel,
Und ruh' in einem stillen Gebiet.
Ich leb' allein in meinem Himmel,
In meinem Lieben, in meinem Lied.

*Yet it is of absolutely no concern
to me
If it thinks me dead;
Nor can I deny it in any
way
For I really am dead to the
world.*

*I am dead to the world's turmoil,
And I rest in a quiet place.
I live alone in my heaven,
In my loving, in my song.*

*Y en realidad bien poco
importa
Que me tenga por muerto;
Tampoco podría decir nada
en contra,
Pues ciertamente he muerto para
el mundo.*

*He muerto para el mundanal ruido
Y reposo en una pequeña parcela.
Vivo solo en mi cielo,
En mi amor, en mi canción.*

ENRIQUE GRANADOS

COLECCIÓN DE TONADILLAS

Fernando Periquet (1873–1940)

COLLECTION OF TONADILLAS

SAMMLUNG VON TONADILLAS

11 i Amor y odio

Pensé que yo sabría
Ocultar la pena mía
Que por estar en lo profundo
No alcanzara a ver
el mundo:

Este amor callado
Que un majo malvado
En mi alma encendió.

Y no fue así
Porque él
vislumbró
El pesar oculto en mí.
Pero fue en vano que vislumbrara
Pues el villano mostróse
Ajeno de que le amara.

Love and hate

*I thought I would know
How to hide my sorrow,
That by being so deep
It would not reach to see
the world:*

*This silent love
That an evil boy
Lit in my soul.*

*And it was not so,
Because he
glimpsed
The grief hidden within me.
But it was glimpsed in vain
For the villain showed himself
Indifferent to the one who loved him.*

Liebe und Hass

*Ich dachte, dass ich
Meinen Schmerz verstecken könnte,
Der, weil er in der Tiefe war,
Es nicht schaffen würde, die Welt
zu sehen:*

*Diese stille Liebe,
Die ein netter Bösewicht
In meiner Seele entzündet hat.*

*Und es war nicht so,
Weil er die verborgene Trübsal in mir
ahnte.
Aber es war vergeblich,
Was er ahnte, denn der Grausame
Zeigte sich gleichgültig dem gegenüber,
Dass ich ihn liebte.*

13 ix **La maja dolorosa No.1**

¡Oh muerte cruel!
¿Por qué tú, a traición,
Mi majo arrebataste
A mi pasión?
¡No quiero vivir sin él,
Porque es morir así vivir!

No es posible ya
Sentir más dolor:
En lágrimas deshecha
Mi alma está.
¡Oh Dios, torna mi amor,
Porque es morir así
vivir!

14 x **La maja dolorosa No.2**

¡Ay majo de mi vida,
No, tú no has muerto!
¿Acaso yo existiese
Si fuera eso cierto?

¡Quiero loca
Besar tu boca!
Quiero segura
Gozar más de tu ventura,
Mas ¡ay! deliro, sueño,
Mi majo no existe;
En torno mío el mundo
Lloroso está y triste.

¡A mi duelo
No hallo consuelo!
Mas muerto y frío
Siempre el majo será mío.

The sorrowful maiden No.1

*Oh cruel death!
Why have you treacherously
Taken away my boy,
My passion?
I do not want to live without him,
Because it is death to live like this!*

*It is not possible
To feel more pain:
My soul is drowning
In tears.
Oh God, return my beloved,
Because it is death to live like
this!*

The sorrowful maiden No.2

*Ah love of my life,
No, you have not died!
Could I survive
If this were true?*

*I want crazy
To kiss your mouth!
I really want
To enjoy your future,
But ah! I'm raving, I'm dreaming,
My boy does not survive;
Around me the world
Is tearful and sad.*

*For my grief
I find no comfort!
Come death and coldness
So that the boy will be mine forever.*

Das leidende Mädchen Nr.1

*Grausamer Tod!
Warum nahmst du, Verräter,
Meinen Geliebten
Von meiner Leidenschaft?
Ich will nicht ohne ihn leben,
Weil es der Tod ist, so leben zu müssen!*

*Es ist nicht möglich
Mehr Leid zu fühlen
In Tränen zerrissen,
Liegt meine Seele.
O Gott, gib mir meine Liebe wieder,
Weil es gleich wie Sterben ist, so leben
zu müssen.*

Das leidende Mädchen Nr.2

*Ach, Geliebter meines Lebens,
Nein, du bist nicht gestorben!
Könnte ich noch leben,
Falls es wahr wäre?*

*Ich will, die Verrückte,
Deinen Mund küssen!
Ich will ganz sicher,
Viel mehr dein Glück geniessen!
Aber ich tobe, träume,
Mein Geliebter existiert nicht mehr!
Um mich die Welt
Weinet und ist traurig.*

*Meine Trauer
Findet keinen Trost!
Aber auch gestorben und kalt,
Bleibt mein Geliebter immer mein!*

15 xi **La maja dolorosa No.3**

De aquel majo amante que fue
mi gloria

Guardo anhelante dichosa
memoria.

Él me adoraba vehemente y fiel.
Yo mi vida entera di a
él.

Y otras mil diera si
él quisiera,

Que en hondos amores martirios
son flores.

Y al recordar mi majo
amado

Van resurgiendo ensueños
De un tiempo pasado.

Ni en el Mentidero ni en la Florida
Majo más majo paseó en la vida.

Bajo el chambergo sus ojos vi
Con toda el alma puestos en mí,
Que a quien miraban
enamoraban,

Pues no hallé en el mundo mirar
más profundo.

Y al recordar mi majo
amado

Van resurgiendo ensueños
De un tiempo pasado.

The sorrowful maiden No.3

*Of that lovely boy who was
my glory*

*I wistfully keep the happy
memory.*

*He adored me earnestly and faithfully.
I gave him my whole
life*

*And would give a thousand more if
he wanted,*

*For in the depth of love torments
are flowers.*

*And in remembering my beloved
boy*

*Dreams will come back
Of a past time.*

*Neither in Mentidero nor in Florida
Did boy after boy enter my life.*

*Under his hat's brim I saw his eyes,
With all his soul directed at me,
That loved the one at whom
they looked,*

*And I did not find a deeper gaze in
the world.*

*And in remembering my beloved
boy*

*Dreams will come back
Of a past time.*

Das leidende Mädchen Nr.3

*Von jenem geliebten Liebsten, der
meine Seligkeit war,*

*Halte ich ahnend eine glückliche
Erinnerung.*

*Er verehrte mich, heftig und treu,
Mein ganzes Leben habe ich ihm
gewidmet,*

*Und noch tausend Leben würde ich
ihm geben,*

*Weil Qualen in tiefen Lieben
Blumen sind.*

*Und erinnere ich mich an meinen
Geliebten,*

*Entspringen Träume
Aus dieser alten Zeit.*

*Weder in Mentidero noch in Florida,
Schöner Geliebter wandelt nimmer.*

*Unter dem Mantel sah ich seine Augen,
Mit ganzer Seele auf mich starren,
Die jeden, auf den sie blickten,
verliebten,*

*Da nie auf der Welt ich einen solchen
tiefen Blick fand.*

*Und erinnere ich mich an meinen
Geliebten,*

*Entspringen Träume
Aus dieser alten Zeit.*

16 **La maja y el ruiseñor**

Fernando Periquet

¿Por qué entre sombras el
ruiseñor

Entona su armonioso cantar?

¿Acaso al rey de día guarda
rencor

Y de él quiera algún agravio
vengar?

¿Guarda quizás su pecho oculto
tal dolor,

Que en la sombra espera
alivio hallar,

Triste entonando cantos de amor?

¿Y tal vez alguna flor,

Temblorosa del pudor de amar,

Es la esclava enamorada de
su cantor?

¡Misterio es el cantar

Que entona envuelto en sombra
el ruiseñor!

Son los amores como flor

Como flor a merced de la mar.

¡Amor! ¡Amor!

No hay cantar sin amor.

Ruiseñor, es tu cantar himno
de amor.

**The maiden and the
nightingale**

*Why in the shadows does the
nightingale*

Sing its harmonious song?

*Perhaps it holds a grudge against
the sun*

*And wants to avenge some
wrong?*

*Perhaps it keeps hidden some pain in
her breast,*

*For which it hopes to find relief in
the shadows,*

Singing sad love songs?

Or maybe some flower,

Trembling with love's embarrassment,

*Is the enamoured slave of
its singing?*

The singing is mysterious

*Which the nightingale sings wrapped
in the shadow!*

Love is like a flower

Like a flower at the mercy of the sea.

Love! Love!

There is no song without love.

*Nightingale, your singing is a hymn
of love.*

**Das Mädchen und die
Nachtigall**

*Warum nur singt die Nachtigall
im Schatten*

Einen so harmonischen Gesang?

*Grollt sie der
Himmelsbraut*

*Und will an ihr eine Beleidigung
rächen?*

*Versteckt sie tief im Busen
solche Pein*

*Und will sich im Schatten
erleichtern,*

Traurig, indem sie an die Liebe singt?

Und vielleicht eine Blume,

Zitternd vor der Scham der Liebe,

*Ist die Sklavin, verliebt in
ihren Sänger?*

Geheimnisvoll ist der Gesang,

*Den im Schatten verhüllt die
Nachtigall anstimmt.*

Die Liebe ist wie eine Blume

Wie eine Blume dem Meer ausgeliefert.

Liebe! Liebe!

Es gibt keinen Gesang ohne Liebe

*Nachtigall, dein Gesang ist ein
Liebeshymnus.*

This project has been developed as part of Fundacion Cereales Antonino y Cinia's programme which encompasses the fields of art, music, sound and other disciplines. We are very grateful to them for their generous support towards the making of this recording. We would also like to thank all people who have supported our passion for music, both individually and also as a duo. You know who you are!

Produced, engineered and edited by Pablo Vega.
Recorded 21–23 July 2014 at Auditorio de Caja España, León, Spain.
Piano tuner: Javier Arévalo.

Publishers: Schott (1–5); Kahnt (6–10); Tritò (11–16).

Booklet notes © 2015 Pilar Vázquez and Elisa Rapado.
English translations © 2015 Mark Stone.
Spanish translations © 2015 Pilar Vázquez and Elisa Rapado.
German translations © 2015 Ruth Fischer (11) and Barbara Fernández-Ramos (12–16).
Photographs © 2014 Ignacio García.
Graphic design: Colour Blind Design.

Printed in the E.U.

5060192780543

