
LA

MARCH

Jóvenes intérpretes

Rachel Fenlon

19 Y 20 NOV 2023

Para la imaginería de los poetas y los liederistas de la segunda mitad del siglo XIX, los tópicos sobre la noche y el sueño constituyeron una fuente inagotable de metáforas relacionadas con la memoria, la soledad y lo irreal. Estos territorios oníricos, fruto del *vita somnium* barroco, entrelazan nanas y lamentos con historias de amor y paisajes idílicos que, con el auge del expresionismo, se tornarían paulatinamente en escenarios delirantes.

En el barroco, la fórmula musical para conseguir una sensación hipnótica fue el empleo de acompañamientos repetitivos llamados *ostinati* o *grounds*. Muchas formas musicales se basaban en estos procedimientos para desplegar la evocación de un afecto concreto en un estado de trance. Por ejemplo, *Flow my tears* [Fluyen mis lágrimas], el aire más popular de **John Dowland**, emplea el *basso di lamento* como figura retórica para el llanto, mientras que *O solitude, my sweetest choice* [Oh soledad, mi más dulce elección] ilustra la habilidad de **Henry Purcell** para manejar esta técnica, con once notas en el bajo que se repiten durante toda la obra. Los arreglos de Fenlon, empleando las cuerdas del piano, evocan el sonido del laúd al mismo tiempo que revisten estas melodías de una cualidad onírica.

La naturaleza del sueño como dimensión paralela hizo de éste un contexto recurrente para temáticas percibidas como trascendentales o místicas en la poesía decimonónica. Autores como Heyse, Eichendorff o Goethe, omnipre-

sentes en las composiciones de **Hugo Wolf**, describen con frecuencia paisajes cuya cualidad idílica es acentuada por la nocturnidad, como ocurre en *Nachtzauber* [Magia de la noche] o por la delirante aparición de personajes divinos, como en *Wir haben beide lange Zeit* [Hemos permanecido en silencio durante mucho tiempo] o en *Kennst du das Land* [¿Conoces la tierra donde florecen los limoneros?]. La intensidad del hechizo amoroso, imbuido de misticismo, también encuentra en el juego entre el sueño y la vigilia una metáfora capaz de contener estos matices, como ocurre en el poema *O quand je dors* [Oh, mientras duermo] de Victor Hugo. Esta cosmovisión fue recogida por **Alban Berg** en sus *Siete canciones tempranas*, donde el empleo de atmósferas prestadas del estilo debussyista y del ultrarromanticismo wagneriano compendian los tópicos liederísticos frecuentados por autores desde Schumann hasta Mahler.

Pero es quizá la obra de **George Crumb** la que indaga en mayor profundidad en la psique humana y en la relación entre el sueño, la memoria y la muerte. *Apparition*, un ciclo de canciones para voz y piano amplificado sobre cantos de Walt Whitman, desdibuja los límites entre lo primitivo y lo sobrenatural situando el escenario nocturno en un bosque en el que nos adentramos con *Summer sounds* [sonidos de verano], *Invocation* [Invocación] y *Death carol* [Villancico de la muerte]. Esta noche te-lúrica actúa como escenario ideal para inscribir el ritual de despedida de *Come lovely and soothing death* [Ven, hermosa y tranquilizadora muerte].

John Dowland (1563 – 1626)

Flow my tears (arreglo para cuerdas de piano de Rachel Fenlon)

George Crumb (1929 – 2022)

Apparition, para soprano y piano amplificado

The night in silence under many a star

Vocalise 1: Summer sounds

When lilacs last in the dooryard bloom'd

Dark mother always gliding near with soft feet

Vocalise 2: Invocation

Approach strong deliveress!

Vocalise 3: Death carol

Come lovely and soothing death

The night in silence under many a star

Henry Purcell (1659 – 1695)

O solitude, Z. 406 (arreglo de Rachel Fenlon)

Hugo Wolf (1860 – 1903)

Wir haben Beide lange Zeit geschwiegen (*Italienisches Liederbuch*)

Nachtzauber (*Eichendorff-Lieder*)

Mignon: Kennst du das Land? (*Goethe-Lieder*)

George Crumb

Dream Images (Love-Death Music) (*Makrokosmos*, libro 1), para piano solo

Alban Berg (1885 – 1935)

Sieben Frühe Lieder

Nacht

Schilflied

Die Nachtigall

Traumgekrönt

Im Zimmer

Liebesode

Sommertage

Franz Liszt (1811 – 1886)

Oh! quand je dors, S. 282

RACHEL FENLON

soprano y piano

Concierto del domingo en directo por Canal March y YouTube.
El audio estará disponible en Canal March durante 30 días.

LA

MARCH

Fundación
Juan March
Castelló, 77
28006 Madrid

musica@march.es
+34 914354240

Entrada gratuita.
Parte del aforo
se puede reservar
por anticipado.
Conciertos en directo
por Canal March
(web, AndroidTV y
AppleTV) y YouTube.
Los de miércoles,
también por Radio
Clásica y RTVEPlay.

Accede a toda la
información de la
temporada en
[march.es/madrid/
conciertos](http://march.es/madrid/conciertos).

Suscríbete a nuestra
newsletter con este
código QR:

Partiendo de un enfoque de cantautora, la soprano y pianista canadiense **RACHEL FENLON** desarrolla una carrera de liederista acompañándose a sí misma en recitales destacados por su original programación. Natural de Reino Unido, creció en la costa oeste de Canadá y actualmente reside en Berlín. Ha actuado en prestigiosos festivales como el Festival Oxford Lieder, el Festival International de Lanaudière, el Chamberfest de Ottawa, el Festival de Ópera de Vancouver, el Festival Martha Argerich de Hamburgo, el Festival de Música de Verano de Toronto, el Festival de Música de Cámara de Ahrenshoop y el Festival GEDOK de Berlín, y en salas como la Kühlhaus de Berlín, el Cabaret Fox de Vancouver, las óperas de Leipzig y Vancouver y el Teatro im Delphi de Berlín. Comenzó su carrera como cantante de ópera estrenando *Heart Chamber* de Chaya Czernowin en la Deutsche Oper de Berlín, y ha actuado como solista con la Orquesta Sinfónica de Vancouver y la Sinfónica de Victoria, el ensemble barroco finlandés Nylandia y el Coro Bach de Vancouver.

PRÓXIMOS CONCIERTOS DE ESTA SERIE

26 Y 27 NOV
Marta Puig

3 Y 4 DIC
Ismael Campanero

21 Y 22 ENE
Trío Kalon