

***Zigeunerlieder* Op.103, de Johannes Brahms**

Una de las últimas composiciones para cuarteto con piano de Brahms es los once *Zigeunerlieder* Op.103, compuestos en 1887. Estas “canciones gitanas” combinan hábilmente el atractivo de sus dos trabajos más populares y exitosos, las *Danzas Húngaras* y el *Liebeslieder-Walzer*. Como en esta segunda, forma una secuencia de canciones y danzas para cuarteto vocal; pero ahora con los ritmos y las exóticas armonías difuminadas de la primera. Brahms, quien a estas alturas de su vida no tenía ningún tipo de presión económica o financiera, parece haberlas escrito por pura diversión y placer, y existen testimonios posteriores que evidencian la fascinación extraordinaria y el efecto tan fertilizante que tenía la música gitana en su estilo. Los textos son de una colección de 25 canciones húngaras populares, traducidas por su amigo Hugo Conrat para una edición originalmente publicada en Budapest con acompañamiento de piano realizado por Zoltán Nagy. Eligiendo libremente de las palabras de Conrat, pero sólo evocando las tonalidades originales de manera intermitente, Brahms produjo una secuencia concentrada de canciones que suenan como un conjunto ingenioso de combinaciones del ritmo de 2/4 de Csárdás con los momentos de waltz (vals) del *Liebeslieder*. La presencia del idioma húngaro es no obstante difuso, y algunas de las canciones (notablemente las nº 7 y 8) recuerdan a un Lied estrófico con colores eslavos. El tema de la primera canción, *He, Zigeuner, greife*, vuelve de diferentes formas durante la pieza como en el tema de la última, *Rote Abendwolken ziehn*, y en el nº 10 el piano realiza una misteriosa imitación del címbalo húngaro.

Extraído de notas de Calum MacDonald (2009)

TEXT

1. He, Zigeuner, greife in die Saiten ein!

He, Zigeuner, greife in die Saiten ein!
Spiel das Lied vom ungetreuen Mägdelein!
Laß die Saiten weinen, klagen, traurig bange,
Bis die heiße Träne netzet diese Wange!

2. Hochgetürmte Rimaflut

Hochgetürmte Rimaflut,
Wie bist du so trüb;
An dem Ufer klag ich
Laut nach dir, mein Lieb!

Wellen fliehen, Wellen strömen,
Rauschen an dem Strand heran zu mir.
An dem Rimaufer laß mich
Ewig weinen nach ihr!

3. Wißt ihr, wenn mein Kindchen am...

Wißt ihr, [wenn] mein Kindchen am allerschönsten ist?
Wenn ihr süßes Mündchen scherzt und lacht und küßt.
Mägdelein, du bist mein, inniglich küß ich dich,
Dich erschuf der liebe Himmel einzig nur für mich!

Wißt ihr, [wenn] mein Liebster am besten mir gefällt?
Wenn in seinen Armen er mich umschlungen hält.
Schätzelein, du bist mein, inniglich küß ich dich,
Dich erschuf der liebe Himmel einzig nur für mich!

Hugo Conrat, after traditional Hungarian songs

TRANSLATION

1. Hey, Gypsy, pluck your strings!

Hey, Gypsy, pluck your strings!
Play the song of the unfaithful maiden!
Let the strings weep and lament, mournful and despairing,
Until hot tears flow down these cheeks!

2. High-towering River Rima

High-towering River Rima,
How murky you are;
On the water's edge I lament
Loudly for you, my beloved!

The waves flee, the waves stream by,
Roaring toward me on the shore;
At the edge of the Rima let me
Weep for her forever!

3. Do you know when my beloved is...

Do you know when my beloved is the fairest?
When her sweet little mouth jests and laughs and kisses.
Maiden, you are mine; dearly I kiss you,
Dear heaven created you for me alone!

Do you know when my beloved pleases me the best?
When he enfolds me in his arms.
My treasure, you are mine; dearly I kiss you,
Dear heaven created you for me alone!

Emily Ezust (2019)

TRADUCCIÓ

1. Ei! Gitano, fes sonar les cordes!

Ei! Gitano, fes sonar les cordes!
Toca la cançó de la noia infidel!
Fes que les cordes plorin, es planyin, tristes,
angoixades,
fins que ardents llàgrimes humitegin aquestes galtes.

2. Crescudes aigües del Rima

Crescudes aigües del Rima
que tèrboles sou;
a la riba, cridant fort,
em planyo de tu, amor meu!

Les ones passen amb corrent impetuós
a la platjola, bramulant envers meu.
A la riba del Rima, deixeu-me
plorar eternament per ella!

3. Sabeu quan la meva nena és...

Sabeu quan la meva nena és més bonica?
Quan la seva dolça boqueta bromeja i riu i besa.
Noia, tu ets meva, jo et beso amb delit,
el cel gloriós et va crear només per a mi!

Sabeu quan la meva estimada més m'agrada?
Quan em té abraçat en els seus braços.
Petit tresor, tu ets meva, jo et beso amb delit,
el cel gloriós et va crear només per a mi!

Salvador Pila (2014)

TEXT

4. Lieber Gott, du weißt, wie oft bereut...

Lieber Gott, du weißt, wie oft bereut ich hab,
Daß ich meinem Liebsten einst ein Küßchen gab.
Herz gebot, daß ich ihn küssen muß,
Denk, solange ich leb, an diesen ersten Kuß.

Lieber Gott, du weißt, wie oft in stiller Nacht
Ich in Lust und Leid an meinen Schatz gedacht.
Lieb ist süß, wenn bitter auch die Reu,
Armes Herze bleibt ihm ewig, ewig treu.

5. Brauner Bursche führt zum Tanze

Brauner Bursche führt zum Tanze
Sein blauäugig schönes Kind;
Schlägt die Sporen keck zusammen,
Csardasmelodie beginnt.

Küßt und herzt sein süßes Täubchen,
Dreht sie, führt sie, jauchzt und springt;
Wirft drei blanke Silbergulden
Auf das Zimbal, daß es klingt.

6. Röslein dreie in der Reihe blühn so...

Röslein dreie in der Reihe blühn so rot,
Daß der Bursch zum Mädclen gehe, ist kein Verbot!
Lieber Gott, wenn das verboten wär,
Ständ die schöne weite Welt schon längst nicht
mehr;
Ledig bleiben Sünde wär!

Hugo Conrat, after traditional Hungarian songs

TRANSLATION

4. Dear God, You know how often I've...

Dear God, You know how often I've been sorry
That I once gave my beloved a little kiss.
My heart told me that I had to kiss him;
As long as I live, I'll think about that first kiss.

Dear God, You know how often in the silent night
I've thought of my beloved in joy and sorrow.
Love is sweet, even if regret is bitter;
My poor heart will forever be true to him.

5. A swarthy young man leads to...

A swarthy young man leads to the dance
His fair, blue-eyed maiden;
His spurs strike boldly together,
The csárdás medody begins.

He kisses and hugs his sweet little dove,
He whirls her around, leads her, cheers, and
jumps; / And he tosses three shining silver pieces
Upon the cymbal so that it jingles.

6. Three little roses in a row...

Three little roses in a row, blossoming so red,
That it is not forbidden for the boy to woo a
maiden! / Dear god, if it had been forbidden,
The beautiful wide world would long have been
no more;
To remain single would be a sin!

Emily Ezust (2019)

TRADUCCIÓ

4. Bon Déu, tu saps quan sovint em...

Bon Déu, tu saps quan sovint em penedeixo
d'haver, una vegada, besat el meu estimat.
El cor em dictà que jo l'havia de besar,
i, tant temps com visqui, només pensaré en
aquest primer bes.

Bon Déu, tu saps quant sovint, en la nit
silenciosa,
penso en el meu tresor, amb delit i pena.
L'amor és dolç, com amarg és el penediment,
aquest pobre cor li restarà per sempre, sempre,
fidel.

5. El xicot morè portar a ballar

El xicot morè portar a ballar
la seva bonica noia d'ulls blaus;
fa batre els esperons amb força,
comença la melodia de les czardes.

Besa i acarona la seva dolça colometa,
la fa girar, la guia, crida i salta;
llança tres brillants florins d'argent
als címbals, per què ressonin.

6. Tres petites roses en renglera...

Tres petites roses en renglera floreixen tan
vermelles
que el xicot va vers la noia, no és pas interdit!
Bon Déu, si això fos prohibit,
el bonic i ample món s'hauria acabat;
restar solter seria pecat!

Salvador Pila (2014)

TEXT

Schönstes Städtchen in Alföld ist Ketschkemet,
Dort gibt es gar viele Mädchen schmuck und nett!
Freunde, sucht euch dort ein Bräutchen aus,
Freit um ihre Hand und gründet euer Haus,
Freudenbecher leeret aus.

7. Kommt dir manchmal in den Sinn...

Kommt dir manchmal in den Sinn, mein süßes
Lieb,
Was du einst mit heil'gem Eide mir gelobt?
Täusch mich nicht, verlaß mich nicht,
Du weißt nicht, wie lieb ich dich hab,
Lieb du mich, wie ich dich,
Dann strömt Gottes Huld auf dich herab!

8. Horch, der Wind klagt in den...

Horch, der Wind klagt in den Zweigen traurig
sacht;
süßes Lieb, wir müssen Scheiden: gute Nacht.
Ach wie gern in deinen Armen ruhte ich,
doch die Trennungsstunde naht, Gott schütze
dich.

Dunkel ist die Nacht, kein Sternlein spendet Licht;
süßes Lieb vertrau auf Gott und weine nicht;
führt der liebe Gott mich einst zu dir zurück,
bleiben ewig wir vereint in Liebesglück.

TRANSLATION

The loveliest village in Alföld is Kecskemét,
There are many maidens who live there, pretty
and nice! / Friends, choose a little bride there,
Ask for her hand and build your house,
And drain the cup of happiness!

7. Do you sometimes remember...

Do you sometimes remember, my sweet love,
What you once swore to me with a sacred vow?
Do not deceive me, do not leave me --
You do not know how much I love you!
If you loved me as I love you,
God's favour would stream down upon you!

8. Hark, the wind laments in the...

Hark, the wind laments in the branches, mournful
and soft;
Sweet love, we must part: good night.
Ah, how gladly I rested in your arms,
But the hour of parting is approaching, may God
protect you.

Dark is the night: not even a small star gives any
light. / Sweet love, trust in God and do not weep;
If our dear God one day leads me back to you,
We will be united forever in love's bliss.

TRADUCCIÓ

La ciutat més bonica de l'Alföld és Ketschkemet,
allà hi ha moltes noies ben plantades i bufones!
Amics, busqueu-vos allà una xicota,
demaneu la seva mà i poseu casa.
Buideu la copa de la joia.

7. Et ve mai al pensament...

Et ve mai al pensament, dolça estimada meva,
el que un dia, amb sagrat jurament, em
prometeres?
No m'enganyis, no em deixis,
no saps pas el molt que jo t'estimo,
estima'm com jo a tu,
aleshores la gràcia divina davallarà damunt teu!

8. Escolta el vent que es plany entre...

Escolta el vent que es plany entre les branques;
dolça estimada, ens hem de separar: bona nit.
Ai, de bon grat restaria en els teus braços,
però l'hora de la partença s'acosta, Déu tingui
cura de tu.

Fosca és la nit, cap estrella dona claror;
dolça estimada, confia en Déu i no ploris;
si mai el bon Déu em fa retronar al teu costat,
restarem per sempre units en la joia de l'amor.

TEXT

9. Weit und breit schaut niemand mich...

Weit und breit schaut niemand mich an,
und wenn sie mich hassen, was liegt mir dran?
Nur mein Schatz der soll mich lieben allezeit,
soll mich küssen, umarmen und herzen in
Ewigkeit.

Kein Stern blickt in finsterner Nacht;
keine Blum mir strahlt in duftiger Pracht.
Deine Augen sind mir Blumen Sternenschein,
die mir leuchten so freundlich, die blühen nur mir
allein.

10. Mond verhüllt sein Angesicht

Mond verhüllt sein Angesicht,
süßes Lieb, ich zürne dir nicht.
Wollt ich zürnend dich betrüben, sprich
wie könnt ich dich dann lieben?

Heiß für dich mein Herz entbrennt,
keine Zunge dir's bekennt.
Bald in Liebesrausch unsinnig,
bald wie Täubchen sanft und innig.

11. Rote Abendwolken ziehn am...

Rote Abendwolken ziehn am Firmament,
Sehnsuchtsvoll nach dir,
Mein Lieb, das Herze brennt,
Himmel strahlt in glühnder Pracht,
Und ich träum bei Tag und Nacht
Nur allein von dem süßen Liebchen mein.

Hugo Conrat, after traditional Hungarian songs

TRANSLATION

9. Far and wide, no one looks at me

Far and wide, no one looks at me,
And if they hate me, what is it to me?
Only my beloved, who will love me forever,
Shall kiss me, hold me, and embrace me for
eternity.

No star gleams in the dark night;
No flower radiates fragrant splendour at me.
To me, your eyes are starlight flowers
That shine on me so kindly and that blossom for
me alone.

10. The moon is veiling her face

The moon is veiling her face,
Sweet love; I am not angry with you.
Were I to afflict you with my anger, tell me,
How could I then love you?

My heart blazes feverishly for you,
Even if no tongue confesses to it,
One moment left absurd by its intoxication,
Another moment, as gentle and earnest as a little
dove.

11. Red evening clouds drift across the

Red evening clouds drift across the heavens;
Full of longing for you,
My love, my heart burns;
The sky blazes in glowing splendour,
And I dream day and night
Of my sweet beloved alone.

Emily Ezust (2019)

TRADUCCIÓ

9. Arreu, ningú em mira a la cara

Arreu, ningú em mira a la cara
i, si m'odien, què m'importa?
Només el meu tresor m'ha d'estimar per sempre,
m'ha de besar, abraçar i acaronar eternament.

Cap estrella brilla en la fosca nit;
cap flor llueix en flairosa esplendor.
Els teus ulls, per a mi, són flors i centelleig
d'estrelles
que brillen amables, que floreixen només per a
mi.

10. La lluna amaga la seva faç

La lluna amaga la seva faç,
dolça estimada, no estic pas enutjat amb tu.
Si et volgués entristir amb el meu enuig, digues:
com llavors podria estimar-te?

Ardent per tu, el meu cor s'abranda,
cap llengua t'ho podria confessar.
Adés, ebri d'amor, desassenyat,
adés, afectuós i tendre com un colomí.

11. Núvols rogencs passen pel cel al...

Núvols rogencs passen pel cel al capvespre,
plens de deler per tu,
amor meu el meu cor s'abrusa,
el cel brilla en ardent esplendor
i jo, dia i nit, somio
només en ma dolça estimada.

Salvador Pila (2014)