

Andreas Pflüger

Christmas Ballad

nach dem gleichnamigen Gedicht von Joseph Brodsky für Mezzosopran, Bariton, Cister, Schlagzeug und Streichorchester.

Das Werk habe ich im Jahre 2021 im Auftrag von Facundo Agudin/Musique des Lumières komponiert.

Joseph Brodsky war ein Dichter vielfältiger Masken und Metamorphosen, eine Art russischer Odysseus, ein Liebeselegiker, Exilant und Erforscher der Zeit, ein eingefleischter Skeptiker und energischer Verteidiger von Wert und Würde der Poesie. Seine Gedichte sind von mysteriösem und enigmatischem, ja fast magischem Charakter.

Ein besonderes Merkmal von Brodskys Poetik ist, dass die künstlerische Sprache seiner Werke eine ganze Reihe von Schattierungen bildet. Eine wichtige Rolle in Brodskys Lyrik spielt die Kontrastrezeption.

Und diese Kontraste sind es, die ich im Hinblick auf eine Vertonung im Hinblick auf die mit dem Text symbiotisch verbundene Dimension der Musik so bereichernd empfand die aber auch eine grosse Herausforderung an eine sinnvolle musikalische Dramaturgie des Textes darstellte.

Nach eingehenden Gesprächen mit Facundo Agudin beschlossen wir, aus zwei Gründen den englischen Text für die Schaffung des Werkes zu verwenden.

- Brodsky lebte nach seiner Ausweisung aus der Sowjetunion in den USA und aus diesem Grund legitimierte er die englische Übersetzung als dem russischen Originaltext ebenbürtig.
- Einen Text sinnvoll vertonen setzt voraus, dass man die zu vertonende Sprache, d.h. die Sprachmelodie und die Semantik kennt. Da ich aber ausser einigen wenigen Standardfloskeln nicht Russisch kann, hätte ich den Text nicht sinnvoll in Musik umsetzen können. Dazu wäre auch das Problem einer Niederschrift mit der kyrillischen Schrift entstanden, das aber, sozusagen als eine Art Notlösung, durch eine Transliteration hätte eventuell umgangen werden können, was mir aber wenig sinnvoll schien.

In „Christmas Ballad“ greife ich die irrationale düstere, winterliche Stimmung in Strassen Moskaus auf, die immer wieder von sehr kurzen hellen Funken der Hoffnung, eben der oben erwähnten Kontraste, erleuchtet wird um gleich wieder zu verschwinden. Der harte, metallische Klang der Cister unterstreicht diese winterliche, gefrorene Stimmung.

Die ganz besondere magische, enigmatische Stimmung und die inhaltliche Tiefgründigkeit des Gedichts werden durch die Musik um eine irrationale und nur intuitiv zugängliche Dimension, nämlich die Musik, erweitert, die den Hörer eine Reise in sein eigenes verborgenes Ich erleben lässt.

Andreas Pflüger

Christmas Ballad (Balada de Navidad)

según el poema homónimo de Joseph Brodsky para mezzosoprano, barítono, cítara, percusión y orquesta de cuerda.

Encargué esta obra en 2021 al director Facundo Agudin, con quien me une una amistad artística desde hace muchos años, y a su "Musique des Lumières".

Joseph Brodsky fue un poeta de múltiples máscaras y metamorfosis, una especie de Ulises ruso, elegista del amor, exiliado y explorador del tiempo, escéptico empedernido y vigoroso defensor del valor y la dignidad de la poesía. Sus poemas son misteriosos y enigmáticos, de carácter casi mágico.

Un rasgo distintivo de la poética de Brodsky es que el lenguaje artístico de sus obras forma toda una gama de matices. La recepción de contrastes desempeña un papel importante en la poesía de Brodsky.

Y son estos contrastes los que me parecieron tan enriquecedores en términos de ambientación musical en vista de la dimensión de la música simbióticamente conectada con el texto, pero que también planteaban un gran reto para una dramaturgia musical significativa del texto.

Tras profundas conversaciones con Facundo Agudin, decidimos utilizar el texto inglés para la creación de la obra por dos razones.

- Brodsky vivió en EE.UU. tras su expulsión de la Unión Soviética y por este motivo legitimó la traducción inglesa como igual al texto original ruso.
- Poner música a un texto de forma significativa presupone conocer el idioma que se va a poner, es decir, la melodía y la semántica del idioma. Pero como yo no sé ruso, salvo algunas frases estándar, no habría podido traducir el texto a música de forma significativa. También habría existido el problema de transcribir el texto en escritura cirílica, que podría haberse evitado con la transliteración.... como una especie de solución de emergencia, por así decirlo.

En "Christmas Ballad" retomo el irracional ambiente sombrío e invernal de las calles de Moscú, que se ilumina repetidamente con brevísimos destellos brillantes de esperanza, precisamente los contrastes antes mencionados, para volver a desaparecer de inmediato. El sonido duro y metálico de la cítara subraya este ambiente invernal y helado.

El ambiente mágico y enigmático y la profundidad del contenido del poema se amplían con la música mediante una dimensión irracional y sólo accesible intuitivamente, a saber, la música, que permite al oyente experimentar un viaje a su propio interior escondido.