

Canciones - eine Art Oper.

Nach Gedichten von Federico Garcia Lorca

Ein Auftragswerk Laute und Sopran von Monica Pustelnik

Gedanken zum zu schaffenden Werk

Die Gedichte von Federico García Lorca zeichnen sich durch eine einzigartige Mischung aus Symbolismus und Surrealismus aus wie durch eine Art magisch erklingende Musik die sich durch alle seine Gedichte hinzieht.

In seinen Gedichten verbinden sich Emotionen mit einer Bildsprache, die oft von Natur, Tod, Liebe und dem spanischen Volksschicksal mit emotioneller Wahrheit und symbolischen Gleichnissen

Der Symbolismus ist tiefgreifend und vielschichtig, ja sogar paradox. Die Werke, die oft eine Mischung aus Lyrik und Drama enthalten, sind durchdrungen von universellen wie auch spezifisch spanischen Themen.

Sehr wichtige sich ständig wiederholende Symbole im Schaffen von Garcia Lorca sind:

- das Wasser:

ist ein zentrales Symbol, das die Lebendigkeit und zugleich die Tragik der menschlichen Existenz einfängt: Vitalität, Fruchtbarkeit, Leidenschaft und Sehnsucht, aber auch Hoffnungslosigkeit und Unabwendbarkeit des Todes.

- der Mond: ein ebenfalls wichtiges und vielschichtiges Symbol Garcia Lorcas. Oft hat er eine düstere, unheilvolle Bedeutung von Tod, Schicksal und grosser Distanziertheit zum Menschen, aber auch als unaufhaltbare übernatürliche Kraft die das Leben unausweichlich bestimmt

- die andalusische Volkskultur, um universelle und mythische Themen zu gestalten
Der Flamenco, insbesondere der Cante Jondo (tiefer Gesang), ist eines der zentralen Motive in Lorcas Werk. Der Cante Jondo ist eine archaische Form des Flamencogesangs, die von Schmerz, Tragik und der menschlichen Existenz handelt. Die rhythmische Struktur, die musikalische Intensität und die Bildsprache des Flamencos beeinflussten den Ton und die Form seiner Gedichte.

Diese drei fundamentalen und bestimmenden Elemente im Schaffen von Garcia Lorca bestimmen die Auswahl der folgenden Gedichte ich für die Komposition Canciones - eine Art Oper ausgewählt habe:

1- La balada del agua del mar (Wasser)

2 - Colores (Mond)

3 - Dos estrellas del mar (Wasser)

4 - Romance de la luna (Mond)

5 - Baile (andalusische Volkskultur)

La balada del agua del mar

El mar
sonríe a lo lejos.
Dientes de espuma,
labios de cielo.

-¿Qué vendes, oh joven turbia,
con los senos al aire?

-Vendo, señor, el agua
de los mares.

-¿Qué llevas, oh negro joven,
mezclado con tu sangre?

-Llevo, señor, el agua
de los mares.

-Esas lágrimas salobres
¿de dónde vienen, madre?

-Lloro, señor, el agua
de los mares.

-Corazón, y esta amargura
seria, ¿de dónde nace?

-¡Amarga mucho el agua
de los mares!

El mar
sonríe a lo lejos.
Dientes de espuma,
labios de cielo.

Colores

Sobre París la luna
tiene color violeta
y se pone amarilla
en las ciudades muertas.

Hay una luna verde
en todas las leyendas,
luna de telaraña
y de rota vidriera.
Y sobre los desiertos
es profunda y sangrienta.

Pero la luna blanca,
la luna verdadera,
sólo luce en los quietos
cementeros de aldea.

Dos estrellas del mar

En la torre
de la madrugada

María enseña a Venus
a tejer lana
Venus le muestra todas
sus miradas
y María se asombra

En la torre
de la madrugada

Romance de la luna

La luna vino a la fragua
Con su polisón de nardos.
El niño la mira mira.
El niño la está mirando.
En el aire conmovido
mueve la luna sus brazos
y enseña lúbrica y pura,
sus senos de puro estaño.

–Huye luna, luna, luna.
Si vinieran los gitanos
harían de tu corazón
collares y anillos blancos.
–Niño, déjame que baile.
Cuando vengan los gitanos,
te encontrarán sobre el yunque
con los ojillos cerrados.

–Huye luna, luna, luna,
Que ya siento sus caballos.
–Niño, déjame, no pises
mi blancor almidonado.
El jinete se acercaba
tocando el tambor del llano.
Dentro de la fragua, el niño
tiene los ojos cerrados.
Por el olivar venían,
bronce y sueño, los gitanos.
Las cabezas levantadas
y los ojos entornados.

¡Cómo canta la zumaya,
ay cómo canta el árbol!
Por el cielo va la luna
con un niño de la mano.
Dentro de la fragua lloran,
dando gritos, los gitanos.
El aire la vela vela.
El aire la está velando.

Baile

La Carmen está bailando
por las calles de Sevilla.
Tiene blancos los cabellos
y brillantes las pupilas.

¡Niñas,
corred las cortinas!

En su cabeza se enrosca
una serpiente amarilla,
y va soñando en el baile
con galanes de otros días.

¡Niñas,
corred las cortinas!

Las calles están desiertas
y en los fondos se adivinan,
corazones andaluces
buscando viejas espinas.

¡Niñas,
corred las cortinas!