

RAMON CALZADILLA

Barítono - Cuba

RAMON CALZADILLA

Baritono - Cuba

Nació en ciudad de La Habana. Realizó estudios musicales de nivel elemental y medio en el Conservatorio "Hubert de Blanck". Arturo Bovi y María Pisarewskaya fueron sus primeros profesores de canto.

Cursó estudios de especialización en la Academia Santa Cecilia de Roma y en el Conservatorio Porumbescu de Bucarest, contando entre sus profesores a Giòrgio Favaretto, Rodolfo Ricci, George Ionescu y Marta Joja.

Ha ofrecido presentaciones en importantes escenarios de Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Brasil, Bulgaria, Rumania, Hungría, RDA, Checoslovaquia, URSS, Polonia, Mongolia, Corea, Vietnam, Suiza, Argelia, México, Ecuador, Francia, Italia, Holanda, Portugal, España y Perú.

Ha obtenido gran cantidad de distinciones entre las que se destacan:

I Premio del Concurso Internacional Beniamino Gigli (Italia).

I Premio del Concurso de Frascati, Roma (Italia).

Premio del Jurado Concurso Città di Roma (Italia).

I Premio del Concurso Internacional de Canto de Toulousse (Francia).

Laureado en ópera e interpretación de canciones búlgaras en el Concurso de Jóvenes Cantantes de Opera en Bulgaria.

Medalla de Oro en el Festival de Laureados Katia Popova (Bulgaria).

Premio Extraordinario de Música Española en el Concurso Francisco Viñas (España).

Orden al Mérito Artístico de la República Popular de Polonia.

Orden XXX Aniversario de la República de Checoslovaquia.

Orden de la Amistad del Pueblo de Vietnam.

En Cuba:

Orden "Raúl Gómez García".

Orden por los XV y XX años de labor artística.

Medalla Alejo Carpentier.

Distinción por la Cultura Nacional.

Actualmente el maestro Calzadilla es jefe del departamento de canto en el Instituto Superior de Arte y se le ha conferido la categoría docente de Profesor Titular.

Ha ofrecido cursos de canto y clases magistrales en:

Instituto Superior de Música de Berlín, RDA.

Universidad Autónoma Vida y Movimiento, México.

Conservatorios de Música en Perú, Brasil y Ecuador.

RAMON CALZADILLA

Barítono - Cuba

Ha participado en los Festivales de Música Contemporánea de la UNEAC, Festival de Otoño en Eslovaquia, Festival George Enescu, Rumania y en el Festival Primavera de Praga en Checoslovaquia.

Ha sido jurado en concursos de canto tales como:

Concurso Tchaikovsky, Unión Soviética en tres oportunidades.

Jóvenes Cantantes de Opera, Bulgaria.

Concurso Internacional de Canto de Toulouse, Francia.

Concurso de Canto de Rio de Janeiro, Brasil.

Concurso de Canto "Oralia Domínguez", México.

Concurso de Canto "Valentino Bucchi", Italia.

Este recital se realiza
con la colaboración del
Instituto Distrital
de Cultura y Turismo

TERESA GOMEZ

Pianista - Colombia

TERESA GOMEZ

Pianista - Colombia

Nació en Medellín. Inició sus estudios de piano a la edad de cinco años. Los profesores más influyentes en su carrera musical fueron: Marta Agudelo de Maya, Ana María Penella y Harold Martina. Se graduó en la Universidad de Antioquia, otorgándosele en esta ocasión el SUMMA CUM LAUDE.

Ha realizado conciertos de música de cámara al lado de figuras internacionales como el cellista Paul Tortelier, el violinista Ruggiero Ricci y el flautista Jean Pierre Rampal.

Ha sido solista en numerosas ocasiones con la Orquesta Sinfónica de Colombia, Filarmónica de Bogotá y las orquestas del Valle y Antioquia. Tuvo una actuación memorable en el Festival Bach en Bogotá, lo mismo que en los Festivales de Música Religiosa de Popayán.

En diciembre de 1976 estrenó con la Orquesta Sinfónica de Colombia el concierto para piano y orquesta No. 2 de Carlo Hachino, dedicado a Colombia.

Ha sido profesora en los Conservatorios de Música de las Universidades de Antioquia, Caldas y Cauca. Además, fue integrante del Conjunto Colombiano de Música Contemporánea.

El Taller Nueva Música la condecoró como "Artista del Pueblo".

Ha realizado recitales en Bogotá, Medellín, Cali, Popayán, Manizales, Quito, Guayaquil, Panamá, Cuba (donde fue invitada por la Casa de las Américas para realizar tres recitales con obras de compositores colombianos), París, Viena, Budapest, Berna, Basilea, Hamburgo, München, Berlín y Polonia.

Participó en el Festival Internacional FRANZ LISZT, en Weimar en 1986 y asistió a las clases del maestro Jakob Lateiner.

Durante el pasado gobierno, el Presidente de Colombia, Belisario Betancur, la nombró encargada de los asuntos culturales de la Embajada de Colombia en la República Democrática Alemana, cargo que ocupó hasta el mes de noviembre de 1987.

En 1988 participó en el Festival Internacional de Piano —Bogotá 450 años— organizado por el Banco de la República y presentó recitales en diferentes sucursales.

En 1989 con la pianista Luz Angela Posada conformó un dúo de piano realizando presentaciones en la Sala Luis-Angel Arango y Camarín del Carmen.

Así mismo, grabó un disco dedicado a la obra del compositor Luis A. Calvo.

PROGRAMA

✓ Del Fausto de Goethe: "Había una vez un Rey"
(o "La Canción de la Pulga"),
Opus 75 No. 3 (1809)

✓ In questa tomba oscura, WoO 133 (1807)
✓ (En esta tumba oscura)

✓ Im Wunderschönen Monat Mai
(En el maravilloso mes de mayo)

Del ciclo "Amores del Poeta", Opus 48 No. 1

✓ Die beiden Grenadieren, Opus 49 No. 1
(Los dos granaderos)

✓ Quisiera con una palabra (1875)

✓ En un ruidoso baile, Opus 38 No. 3 (1878)

✓ Dos Canciones del Opus 27 (1894)
✓ Morgen (Mañana)

✓ Heimliche Aufforderung (Invitación secreta)

✓ De "Siete Canciones Populares Españolas"
✓ El Paño Moruno (1914)
✓ El Polo (1914)

L. van Beethoven
(1770-1827)
Texto: Wolfgang Goethe

L. van Beethoven
Texto: Giuseppe Carpani

Robert Schumann
(1810-1856)
Texto: Heinrich Heine

✓ Robert Schumann
Texto: Heinrich Heine

Piort I. Tchaikovsky
(1840-1893)
Texto: Heinrich Heine

Piort I. Tchaikovsky
Texto: León Tolstoi

Richard Strauss
(1864-1949)
Texto: John H. Mackay
Texto: John H. Mackay

Manuel de Falla
(1876-1946)

INTERMEDIO

Roll, Jordan, roll
(Fluye, Jordán, fluye)

✓ Deep River
(Río profundo)

✓ Where you there?
(¿Dónde estábais?)

Espiritual Anónimo

Espiritual Anónimo

Espiritual anónimo

CANCIONES CUBANAS

✓ El arroyo que murmura

✓ Quando cadran le foglie
(Cuando caigan las hojas)

Danza negra
Oggere (Canción de cuna)
Sóngoro Cosongo

✓ Jorge Anckermann

Eduardo Sánchez
de Fuentes
(1874-1944)
Texto: Lorenzo Stechetti

✓ Gilberto Valdés
Eliseo Grenet
Texto: Nicolás Guillén

Bogotá, 28 de marzo de 1990

CONCIERTO No. 8

notas al programa

Las canciones que integran este recital muestran una gama muy variada de lo que fue la canción en el siglo pasado desde el *lied* relativamente clásico de Beethoven hasta los logros más complejos de Strauss. En cuanto a lo popular, incluye elaboraciones de Manuel de Falla, cantos tradicionales de Norteamérica (los sentidos *Negro Spirituals*) y un muestreo de canciones populares cubanas de los últimos años del siglo pasado y la primera parte del siglo XX.

Si bien en Beethoven hay manifestaciones claras de las nuevas formas preferidas por los románticos (miniaturas para piano y canciones), todavía hay en su estilo y en la manera de tratar los textos, rasgos del siglo XVIII. Las formas, básicamente estróficas o ternarias no permiten mucha variedad musical y el piano ejecuta acompañamientos discretos. La belleza de estas piezas es más bien abstracta y su emotividad, controlada. Beethoven, admirador de la obra de Goethe escogió un curioso pasaje del *Fausto* para la tercera canción del Opus 75; la moraleja de la pulga ha popularizado esta canción en el mundo hispano como *La canción de la pulga*. *In questa toma oscura*, pertenece a una época en que Beethoven escribió gran cantidad de canciones, de acuerdo con el gusto vienés de la época. Si bien, Beethoven ha sido inmortalizado por su obra instrumental, casi el cuarenta por ciento de sus composiciones numeradas son vocales. En ellas expresó de manera concisa sus estados de ánimo y pensamientos musicales. El texto dramático de Carpani complementa otros textos en torno a la muerte, el luto, lo elegíaco que trató Beethoven en las canciones de 1807.

En un solo año, 1840, Schumann compuso 140 canciones. El móvil de semejante torrente de inspiración fue su amor por Clara Wieck y gracias a esta incontrolable actitud romántica el *lied* (perfectamente manejado con anterioridad por Schubert) creció y se desarrolló. Uno de los poetas favoritos de esta época es Heine, autor de los textos de los dos *lieder* que aquí escuchamos. *Im wun-*

derschönen Monat Mai, es la primera canción del ciclo *Dichterliebe*; su delicadeza, riqueza armónica y la participación más activa del teclado marcan la pauta para el resto del ciclo. *Die beiden Grenadiere* es tal vez una de sus baladas más cantadas: y aunque es un documento histórico sobre la gloria desvanecida de la era napoleónica, la *Marseillaise* surge majestuosa al final.

Curiosamente, las canciones de Tchaikovsky no tuvieron el éxito de sus pasajes operáticos, en donde el compositor logra una combinación muy feliz de texto, canto y colorido instrumental. En sus canciones con piano es más conservador, *Quisiera una palabra* pertenece al ciclo de canciones en alemán, un gesto de reconocimiento y respeto hacia la tradición del *lied*. En la obra sobre textos de Tolstoi, Tchaikovsky expresa su admiración y gusto por lo propio —lo ruso— gesto que habría de repetir una y otra vez en su música.

Strauss compuso canciones a lo largo de toda su carrera musical, desde sus primeras obras a la edad de veinte años hasta sus últimas canciones, escritas un año antes de morir. Su esposa, la cantante Pauline Ahna, lo incentivó e inspiró constantemente. En sus canciones se aprecian las características más claras de su estilo: refinado sentido del timbre, uso rico y discreto de sonoridades contrastantes; armonías románticas y expresivas, fieles al sentido del texto; empleo de gestos neo-mozartianos en lo armónico y la claridad formal.

De Falla advirtió que sus *Siete canciones populares españolas*, no eran transcripciones fieles de tonadas tradicionales, sino transformaciones sutiles de sus valores esenciales. En *El paño moruno* se reconoce una gran elaboración armónica de la tonada original y en el *Polo*, De Falla recrea un ritmo-tipo sin acudir a modelos pre-existentes.

Nada más placentero para un buen barítono que la interpretación de los *Negro Spirituals* con su inmensa riqueza

melódica y su añoranza permanente. La naturaleza y la vida cotidiana se mezclan alegóricamente con el optimismo religioso consolador del esclavo negro norteamericano. En *Were you there?* el cantante recuerda escenas de la Crucifixión y tiembla.

El muestrario de canciones populares cubanas que ofrece el maestro Calzadilla se inicia con la güajira, *El arroyo que murmura* de Anckermann, director del célebre teatro de variedades Alhambra de La Habana en la segunda mitad del siglo pasado y continúa con dos ejemplos de la canción de Eduardo Sánchez de Fuentes, conocido por todos por su habanera *Tú*. Gilberto Valdés experimentó ampliamente con la percusión afrocubana y se inspiró en ella sistemáticamente. Lo rítmico, tanto en el texto como en la música, es el factor predominante del *Sóngoro Cosongo* de Grenet y Guillén.

Ellie Anne Duque

Aus Goethes, Faust

Es war cimal ein König, der hatt'einen
grossen Floh,
den liebt er gar nicht wenig, als wie seinen eignen
Sohn.
Da rief er seinen Schneider, der Schneider Kam
heran: Da,
miss dem junker Kleider und miss ihm Hosen an;

In Sammet und in Seide war er nun angetan,
hatte Bänder auf dem Kleide, Hatt'auch ein Kreuz
daran.
Und war sogleich Minister, und hatt'eimen grossen
Stern, da wurden
seine Geschwister bei Hof'auch grosse Herrn.

Und Herr un Fraun am Hofe, die waren
schr geplagt,
die Königin und die Zofe gestochen und genagt.

Und durften sie nicht Knikken, und weg sie jukken
nicht,
Wir Knicken und erstikken doch, doch gleich, wenn
einer sticht.

In questa tomba oscura

In questa tomba oscura lasciami riposar,
quando vivero ingrata doreri a me pensar.
Lascia che l'ombre ignude godan di pace almen,
e non bagnar mie cenere d'inutile velen.

Im Wunderschönen Monat Mai

Im Wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen
sprangen,
da ist in meinem Herzen, die liebe aufgegangen.
Im Wunderschönen Monat Mai, als all Vögel sangen,
da hab ich ihr gestanden mein Schnen und Verlangen.

Die beiden Grenadiere

Nach frankreich zagen zwei Grenadier
die waren in Russland gefangen, und als sie kamen
ins deutsche
Quartier, Sie liess die Köpfe hangen. Da hörten
Sie beide
die traurige Mär dass Frankreich verloren
gegangen besiegt
und geschlangen das tapfere Heer, und der Kaiser
der Kaiser
gefangen. Da weinten zusammen die Grenadier
wohl ob der
klälichen Kunde. Der eine sprach: Wie wch wird
mir, Wie
brennt neine alte Wunde. Der andere sprach:
Dass Lied ist
aus, auch ich möcht mit dir sterben, doch hab ich
Weib und
Kind zu Haus, die hne mich verderben. Was schert
mich Weib
Was schert mich Kind, ich trage weit besser
verlangen;
betteln gehn wenn Sie hungrig sind Mein Kaiser,
Mein Kaiser.
fangen. Gewähr mir, Bruder, eine Bitt wenn ich jetat
sterben werde so nimm meine Leiche nach

Del "Fausto" de Goethe: ————— Beethoven**"La Canción de la Pulga"**

Erase una vez un rey que tenía una pulga de gran
tamaño a la cual
quería como a un hijo. Motivado por su amor pater-
nal, llamó a un
sastre para que le confeccionara al insecto un lujoso
vestido. No
contento con esto, le otorgó altas condecoraciones
e incluso la designó primer ministro.
La pulga trajo entonces a sus parientes, quienes
martirizaron con sus picaduras tanto a la reina,
como a los demás miembros de la corte,
quienes soportaban estoicamente ese sufrimiento
con tal de no con-
trariar al rey.

El texto culmina expresando: "Sin embargo, con qué
gusto nosotros
las aplastamos cuando nos pican"

El mensaje de la obra de Goethe, destaca irónica-
mente la hipocresía
palaciega tan común en
aquellos tiempos.

En esta tumba oscura ————— Beethoven

En esta tumba oscura déjame reposar,
cuando vivía, ingrata, debiste en mí pensar.

En el maravilloso mes de mayo ————— Schumann

En el maravilloso mes de mayo cuando
las
flores abren sus cálices y se escucha el canto
de las aves, es cuando en mi alma nace el amor.

Los dos granaderos ————— Schumann

Dos soldados franceses que se encontraban
presos en Rusia llegan
a su patria.
Allí se enteran con dolor que Francia
había perdido
la guerra y que el Kaiser
estaba preso.
Uno de los granaderos dijo: "Cómo me duele
mi antigua herida"
El otro exclamó: "Yo también deseo morir contigo,
pero tengo
esposa e hijo y sin mí
sufrirán penurias".
A mí no me importan ni mi esposa ni mi hijo
—responde el primero—
"ya pedirán limosna cuando padezcan de hambre.
Mi Kaiser,
mi Kaiser
preso . . ."
"Mi hermano, compláceme; lleva mi cadáver
a Francia y
coloca la Cruz Roja de mi honor sobre mi pecho,
el fusil
en la mano, y la espada en el cinturón.
Un día escucharé el rugido de los

Frankreich mit
begrab mich in Frankreich Erde. Das ehren Kreuz
am roten
Band sollst du aufs herz mir legen die Flinte gib mir
in die Hand und gürt mir um den Degen. So will ich
liegen und horchen still, wie eine Schildwach, im
Grabe, bist einst ich höre Kanonen gebrüll und wie
hern der Rosse Getrabe.
Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab, viel
schwerter Klirren und blitzen. Dann steig ich
gewaffnet hervor aus den Grab, den
Kaiser zu schützen.

————— **Quisiera con una palabra**

Quisiera con una palabra
echar mis penas al viento
y que éste los lleve hacia ti.

————— **En un ruidoso baile**

La conocí en un ruidoso baile.
Sus ojos tristes, su voz de maravillosos acentos
me causaron una profunda impresión.
A veces en la soledad de la noche vuelvo a revivir
aquella inolvidable sensación ¿Será que la amo?
No sé . . . aunque me parece que sí.

————— **Morgen**

Und morgen wird die Sonne wieder scheinen und
auf dem
Wege, den ich gehen werde, wird uns, die
Glücklichen, sie
wieder einen in mitten dieser sonnen atmenden
Erde . . .
und zu dem Strand, dem weiten, wogen blaven,
werden wir still und langsam nieder steigen, stumm
werden wir uns in die
Augen schaven, und auf uns sinkt des Glückes
stummes Schweigen . . .

————— **Heimliche Aufforderung**

Auf, hebe die funkelnde schale empor zummund,
und trinke beim Freuden mahle dein Herz gesund
Und wenn du sie hebst so winke mir heimlich zu
dann lächle ich und dann trinke ich still wie du . . .
und still gleich mir betrachte um uns das Heer der
trunknen Schwätzer, ver achte Sie nicht zu sehr.
Nein, hebe die blinkende Schale, gefühilt mit Wein,
und less beim lärm den Mahle sie glücklich sein.
Doch hast du das Mahl genossen, den Durst gestillt,
dann verlasse der lauten Genossen fust freudiges
Bild, und wandle hinaus in den Garten zum Rosen
Strauch, durt will ich dich dann erwarten nach altem
Branch, und will an die
Brust dir sinken, ehdus gehoft und derne Küsse
trinken, wie ehemals oft, und flechten in deine Haare,
der Rose Pracht. O Komm du Wunderbare coschnte
nacht.

————— **El paño moruno**

Al paño fino, en la tienda, una mancha le cayó.
Por menos precio se vende, porque perdió su valor.

cañones y mi
Kaiser cabalgará seguro
sobre mi tumba".

————— *Tchaikovsky*

————— *Tchaikovsky*

————— **Mañana**

Y mañana brillará el sol de nuevo y el camino
que yo he
de seguir nos traerá la felicidad otra vez,
en esa soleada
tierra. Enmudecidos nos miraremos
a los ojos y
seremos felices.

————— *Strauss*

————— **Invitación Secreta**

Levanta la centelleante copa y toma con placer.
Deja a los bulliciosos compañeros satisfechos y
dirigete al jardín. Allí te esperaré con la esperanza
de recibir tus besos como antaño.
Trenzaré en tu pelo el esplendor de una rosa
Oh! vuelve maravillosa noche.

————— *Strauss*

————— *De Falla*

Guardo una pena en mi pecho que a nadie se la diré,
Malhaya el amor y quien me lo dió a entender.

Roll Jordan Roll

Roll Jordan roll, roll Jordan roll,
I wanta go to hear'n when I die
to hear old Jordan roll.

Oh, brothers you oughter been there,
yes my Lord. Settin'up in the Kingdom,
for to hear old Jordan roll.

Oh, sisters you oughter been there,
yes my Lord. Settin'up in the Kingdom,
for to hear old Jordan roll.

Depp River

Deep river, my home is
over Jordan.
Lord, I want to cross over in
to campground.
Oh, don't you want to go. To the gospel feast,
that promised land where all is peace.
Deep river, my home is over Jordan,
Lord, I want to cross over into campground.

Where you there?

Where you there when they crucified my Lord?
Oh, Sometimes it causses me to tremble, brothers,
tremble.
Where you there when they laid him in the tomb?
Oh! Sometimes it causses me to tremble, brothers,
tremble.

El arroyo que murmura

El arroyo que murmura y que la luna retrata,
cuando sus rayos de plata atraviesan la espesura.
Escarba la codorniz al pie de los altos güines,
y cantan los tomeguines en las gabias del maíz.
El sinsonte de voz pura que alegra el monte y el llano,
la palma de verde guano que al son del viento se mece,
y que suspirar parece, ese es el punto cubano.

Quando cadran le foglie

Quando cadran le foglie e, tu verrai
a cercar la mia croce in camposanto
in un cantuccio la ritroverai e moltifior
le saran nati accanto. Cogli allora pei tuoi
biondi capelli i fiori nati del mio cor.
Son quelli canti che pensai ma che non scrissi,
le parole d'amor che non ti dissi.

Danza negra

Tumba bambará, gurumbé que gurumbé,
juye guanabá, agüe le bajó Changó
Huéyema guin den bó huéyema, gurumbe
huéyema.

Fluye Jordán fluye ———— Espiritual Anónimo

Fluye Jordán fluye,
Yo deseo cuando vaya al cielo
escucharlo fluir desde allá.

Oh!, mis hermanos, ustedes
deben estar en el reino de los cielos
para escucharlo también

Río Profundo ———— Espiritual Anónimo

Río profundo, mi hogar se encuentra más allá
del Jordán.
Señor, yo deseo ir a la tierra prometida donde
todo es paz.

¿Dónde estábais? ———— Espiritual Anónimo

¿Dónde estábais cuando crucificaron a mi Señor?
Oh, Algunas veces ello me produce pavor,
hermanos.

Jorge Anckermann

Cuando caigan las hojas ———— Sánchez de Fuentes

Cuando caigan las hojas y tú vayas
a buscar mi tumba,
notarás que está rodeada de flores.
Toma entonces para tus cabellos rubios
las flores nacidas de mi corazón.
Son aquellos cantos que pensé y que no escribí,
las palabras de amor que no te dije.

Sánchez de Fuentes

Ogguere, la campana la sei tá resoná batey,
y lo negro dotasión, va a rezá la oración.
Ogguere drumeri que yo tien que susí,
y dipué ja se ecó pa comprá barracón.

Sóngoro Cosongo

Grenet

Ay! negra si tu supiera que anoche te ví pasá
y no quise que me viera, a él tú le hará como a mí,
que en cuanto no tuve plata te corríte de bachata
sin acodatte de mí.
Sóngoro cosongo songo bé
sóngoro cosongo de mamey,
sóngoro la negra baila bien,
sóngoro de uno, sóngoro de trê.

Versiones de Ramón Calzadilla

