

LUNA RAMÍREZ

RECITAL
DE GRADO

(CANTO)

Sábado

1

de junio

de 2024

2:00 p.m.

Obras de
**Pejačević, Schubert,
Boulangier, Wieniawski,
Donaudy y Copland**

Dirigido por:
Juana Monsalve

Piano:
Beatriz Batista

Auditorio Lleras,
Universidad de los Andes
Calle 19 # 1 - 37, Bogotá.

Evento de **entrada gratuita**
hasta completar el aforo de la sala

Foto por Diego Alejandro Tovar García.

Más información: facart.es/recital-canto-luna

Luna Ramírez Fuentes

Solista – Canto lírico

Voz y piano

Beatriz Batista (piano)

Luna Ramírez Fuentes (canto)

Empezó sus estudios en canto en el año 2011 bajo la dirección de la maestra Magda Perdomo. Desde entonces, ha participado en diferentes ensambles corales y festivales del distrito. En 2016 empezó su formación como actriz de doblaje y locución, mientras continuó estudiando música en la Academia Luis A. Calvo de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En el año 2018 ingresó a la Universidad de Los Andes al énfasis de canto lírico bajo la cátedra del maestro Andrés Silva y posteriormente con la maestra Juana Monsalve, desde entonces ha sido parte del coro Uniandes, conjuntos de cámara, clases magistrales con el maestro Benjamin Czarnota y del taller de opera incluyendo el montaje Dido y Eneas (2019) y Savitri (2024).

Beatriz Batista (piano)

Beatriz Batista es una pianista cubana graduada de la Universidad Nacional de Colombia bajo la tutela de la maestra Mariana Posada. Su trayectoria como pianista acompañante y repetidora comenzó en el Teatro Lírico Nacional de Cuba, junto al reconocido tenor cubano Adolfo Casas. Desde entonces, ha desarrollado una carrera como intérprete en la escena de la ópera y de la música de cámara, colaborando con distintos formatos, instrumentistas y cantantes.

A lo largo de su carrera, ha sido galardonada como 'Mejor pianista acompañante' en el Concurso de Canto UNEAC de La Habana, en 2011, y en los concursos Premio de Canto de Bogotá en 2020 y Colombia Lírica en 2022, de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Tanto en su país natal como en Colombia, ha tenido la oportunidad de participar de manera activa en festivales de gran prestigio, como el Festival de Música Contemporánea y el Festival de Música Antigua de La Habana, el Festival de Música de Cámara de Santa Clara, el Festival de Música de Cartagena, el Festival de Música Sacra de Bogotá y el Festival Ópera al Parque. Recientemente, fue becaria del reconocido festival Music Academy en Santa Bárbara, California.

Beatriz ha recibido clases magistrales con los renombrados pianistas Andrea Lucchesini, Giovanni Bietti, Marin Katz, Margo Garret, Tamara Sanikidze y John Chuchwell. En la actualidad, se desempeña como pianista de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad de Los Andes, es integrante del trío Ataraxia, hace parte del equipo fundador del Festival Internacional Filarmónico de Flauta de la Academia Filarmónica de Flauta de Bogotá y colabora frecuentemente con distintos músicos, instrumentistas y cantantes, continuando así con una carrera enfocada en explorar la versatilidad del piano en diferentes lenguajes y formatos musicales.

Programa

Pjiesme Dora Pejačević (Hungria 1885 – 1923)

Op.11 Ein Lied

Op. 30 N°4: Ich glaub' liebe schatz
D.877 Gesänge aus 'Wilhelm Meister' Franz Schubert (Austria 1797 - 1828)

Op.62 N°1: Dueto, Nur wer die Sehnsucht kennt

Op.62 N°2: Heiss mich nicht reden

Op.62 N°3: So lasst mich scheinnen
Cinq Chansons Nadia Boulanger (Francia 1887 - 1979)

Élegie

Cantique
Méodies sur des poésies de Paul Verlaine Régine Wieniawski (Bélgica 1879 - 1932)

Spleen

En sourdine

36 Arie di Stile Antico Stefano Donaudy (Italia 1879 –
O del mio amato ben 1925)

Vaghissima Sembianza

INTERMEDIO

Twelve Poems of Emily Dickinson Aaron Copland (Estados Unidos
1900 – 1990)

N°3: *Why do they shut me out of heaven*

N°5: *Heart, we will forget him*

Si no fuera por ti Jaime León Ferro (Colombia 1921
- 2015)

Siempre

Doce canciones populares argentinas Carlos Guastavino (Argentina
1912 – 2000)

N°2: *El Sanpedrino*

N°5: *Vidala del Secadal*

N°6: *Pampamapa*

Al Borde del Camino Luna Ramirez Fuentes (Colom-
bia 1999)

Notas al Programa:

Dora Pejačević

Pjiesma

De origen húngaro, Dora Pejačević fue una compositora miembro de familia noble. Dejó un extenso catálogo de 58 opus que incluye canciones para piano música de cámara y composiciones para gran orquesta. Su madre pianista fue quien le dio clases desde temprana edad. Este dominio del instrumento le permitió equilibrar magistralmente los lenguajes del piano y la voz, permitiendo a ambos relucir en su propio lenguaje como nos damos cuenta en ambas piezas.

Franz Schubert

Gesänge aus ‘Wilhelm Meister’

Franz Schubert fue un compositor austriaco reconocido por sus composiciones de canciones, sinfonías, obras para piano y música de cámara. Aunque su trayectoria abarcó solo 15 años, fue sumamente prolífico en su

obra. A pesar de no destacar como director o virtuoso, su renombre internacional llegó mucho después de su prematura muerte a los 31 años. En la actualidad, es ampliamente reconocido como uno de los pioneros de la música romántica. Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister es la segunda novela del escritor y poeta Wolfgang Von Goethe. En esta novela, el autor narra las historias y aventuras que enfrenta Wilhelm en un viaje que emprende para autorrealizarse. En el camino que recorre Wilhelm en esta obra se encuentra con una niña llamada Mignon. Mignon era una niña extranjera huérfana que trabajaba en un circo, allí era maltratada y por esto Wilhem decide adoptarla. Schubert se inspira en la historia y relación que tienen Mignon y Wilhelm y por eso decide componer un ciclo de canciones titulado “Vier Gesänge aus ‘Wilhelm Meister’” o Cuatro canciones del Maestro Wilhelm en las cuales presenta las diferentes emociones que vive la niña a lo largo de la novela.

Nadia Boulanger

Cinq Chanson

Nadia Boulanger y su talentosa hermana menor Lili provenían de una familia con una fuerte tradición musical. Con diez años, Nadia ingresó al Conservatorio de París, donde se especializó en armonía, composición y recibió clases privadas de órgano. Gabriel Fauré, su profesor de composición, la alentó y respaldó en su desarrollo musical.

A partir de 1919, Nadia Boulanger dejó de componer y se dedicó a la enseñanza, convirtiéndose en una destacada profesora de composición y una de las primeras directoras profesionales en la música del siglo XX. Su influencia trascendió fronteras, especialmente durante su tiempo en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Boulanger fue promotora de la música de su hermana y de sus alumnos, entre ellos, Stravinsky. Además, contribuyó a la investigación y resurgimiento de la música antigua en el siglo XX. A lo largo de su vida, recibió numerosos honores y reconocimientos.

scribió más de treinta canciones, y todas estas se destacan por su énfasis en la armonía cromática y modal. El ciclo de canciones titulado “Cinq Chansons” (Cinco Canciones) es una obra notable dentro de su repertorio compositivo. Consta de cinco piezas, cada una con un poema diferente. Estas canciones reflejan la influencia del impresionismo francés, con armonías ricas y sutiles, melodías expresivas y una atención cuidadosa al texto poético.

Régine Wieniawski

Mélodies sur des poésies de Paul Verlaine

Poldowski, originalmente llamada Régine Wieniawski, creció inmersa en la aristocracia musical, comenzando a interpretar sus propias composiciones en público desde la adolescencia.

Regine publicó varias de sus obras con diferentes nombres. Sus primeras obras fueron publicadas bajo el nombre de ‘Irène Wieniawska’. Después de su matrimonio en con Sir Aubrey Dean Paul, adoptó diversas combinaciones de apellidos. A veces firmaba como Lady Dean Paul, Irène Dean Paul o solo Wieniawska. Tras la tragedia de la muerte de su primer hijo, su matrimonio se desmoronó, llevándola a París para continuar sus estudios, adoptando luego el seudónimo “Poldowski”.

A pesar de las adversidades personales, Poldowski disfrutó de una exitosa carrera como compositora y pianista. Su trabajo se aclamaba internacionalmente y sus composiciones se interpretaron regularmente en varios países europeos.

Es especialmente reconocida por sus canciones sobre poemas de Paul Verlaine, en donde refleja las tendencias francesas del siglo XX y la influencia de compositores como Debussy, Ravel y Fauré, con un enfoque delicado en la armonía y el texto, y una voz única que se aprecia en sus diversas composiciones, desde atmósferas mesuradas hasta marcados lirismos.

Stefano Donaudy

Arie di Stile Antico

Stefano Donaudy fue un compositor, profesor y pianista acompañante italiano. Escribió principalmente música vocal, dividiendo sus trabajos entre la ópera y la canción, aunque también escribió música de cámara y orquestal.

Su trabajo más reconocido es el conjunto de canciones que agrupó bajo el título “36 Arie di stile antico”. Tras una aparente sencillez, estas canciones esconden un dominio perfecto de la simbiosis entre música y texto, en las que fluye de forma natural la belleza de sus melodías, llenas de sensibilidad, y que en ocasiones parecen más próximas a la música renacentista o a la barroca que al romanticismo de finales del siglo XIX, de ahí su nombre.

Para su composición, utilizó los textos escritos por su hermano, Alberto Donaudy, quien presenta en estas pequeñas piezas una poesía clara y directa que se convierte en el perfecto complemento de la melodía.

Aaron Copland

Doce poemas de Emily Dickinson

Nacido en el seno de una familia judía de origen ruso, inició su educación musical en Nueva York. En 1921 se trasladó a París, donde durante tres años recibió clases de composición de la célebre Nadia Boulanger.

Copland fue un compositor y director de orquesta, uno de los más interesantes de su patria pues sus obras más representativas se enmarcan en una corriente que buscaba sus motivos de inspiración en el folclore estadounidense, integrando también técnicas compositivas abstractas y dodecáfónicas.

Su ciclo de canciones Doce poemas de Emily Dickinson no fue pensando como un ciclo de manera intencional, su interés por los poemas de Dickinson comenzó con “The Chariot” y poco a poco fue añadiendo otros. Este ciclo es el trabajo más largo de Copland para voz solista en donde cada canción está destinada a ser completa en sí misma y cada poema está dedicado a un amigo compositor: David Diamond, Elliott Carter, Ingolf Dahl, Alexei Haieff, Marcelle de Manziarly, Juan Orrrego-Salas, Irving Fine, Harold Shapero, Camargo Guernieri, Alberto Ginastera, Lukas Foss y Arthur Berger. “Why do they shut me out of Heaven?” es característico del ciclo en el amplio rango vocal requerido del cantante y demuestra cómo su estilo esencialmente instrumental podría adaptarse a la voz.

“Heart, we Will forget him” es una canción de amor íntima y expresiva, con una melodía lírica que evoca una sensación de melancolía y resignación.

Jaime León Ferro

Canciones

Pianista, compositor y director de orquesta colombiano, Jaime León incursionó prácticamente en todos los ámbitos del quehacer musical, desde la interpretación instrumental y la composición para distintos formatos hasta la pedagogía y la gestión institucional. En su música encontramos influencia tanto del teatro musical y el jazz norteamericano como de la canción popular colombiana y latinoamericana, llamada hoy ‘canción artística’. Sus canciones para voz y piano se caracterizan por llevar melodías ricas y expresivas que incorporan ritmos y motivos inspirados en la música folclórica de Colombia, como el bambuco, el pasillo, el joropo y la cumbia.

Carlos Guastavino

Doce canciones populares argentinas

Carlos Guastavino fue una de las figuras de la música argentina más conocidas en el mundo entero. Su vasta obra, se reparte en obras para piano, guitarra, música de cámara para diversas formaciones, obras para orquesta, coro y una enorme cantidad de canciones para voz y acompañamiento. Su estilo musical influenciado por el romanticismo del siglo XIX y su éxito al crear una música nacional atractiva empleando un lenguaje romántico fue lo que le convirtieron en un modelo para los autores de música popular y folclórica argentina, que aplicaron muchas de las innovaciones de Guastavino en su propia música.

“Doce Canciones Populares Argentinas” es una colección de canciones, que incluye piezas para voz y piano con poesía de diversos autores.

Guastavino incorpora melodías que capturan la esencia de la música folclórica argentina, utilizando recursos como el uso de escalas modales y ornamentaciones características del folklore del país. También, emplea patrones rítmicos variados inspirados en danzas tradicionales argentinas como la vidala, la zamba, la chacarera o la milonga.

Luna Ramirez Fuentes

Al borde del camino

Esta canción se escribió sobre una adaptación del poema “Llanura de Tuluá” que presenta el escritor colombiano Fernando Charry Lara en su libro “Los Adioses”. En este poema, el autor pretende reflejar la cruda realidad de la violencia que se vive en Colombia desde mediados del siglo XX.

Es una canción formalmente sencilla, que busca mediante una melodía simple y clara reflejar una escena cruda, llena de nostalgia y tristeza. Esta pieza se escribió como parte del proceso de formación como compositora de la interprete, iniciando una faceta diferente en donde también la voz se presenta como la oportunidad de explorar distintas maneras de crear un universo sonoro en donde los elementos simples pueden ser altamente expresivos y narrativos.

Traducciones_

EIN LIED

Ich hab' ein Lied gesungen,
das hat so munter geschallt.
nun ist es längst verklungen,
in trübe Nacht verhallt.

Nur manchmal will's mir scheinen
als hört' ich's bang und schwer
wie ein verstohl'nes Weinen,
aus weiter Ferne her.

UNA CANCIÓN

Canté una canción
Eso sonaba tan alegre.
Ahora hace tiempo que se desvaneció,
Se desvanece en una noche nublada.

Solo a veces me parece
Como si lo oyera ansioso y pesado
Como un grito furtivo
De lejos.

ICH GLAUB' LIEBER SCHATZ

Unter den blühenden Linden
Weißt du's noch?
Wir konnten das Ende nicht finden,
Erst küßtst du mich,
Und dann küßte ich dich --
Ich glaub', lieber Schatz, es war Sünde,
Aber süß, aber süß war es doch

Der Vater rief durch den Garten --
Weißt du's noch?
Wir schwiegen ... der Vater kann warten!
Erst küßtst du mich,
Und dann küßte ich dich:
Ich glaub', lieber Schatz, es war Sünde,
Aber süß, aber süß war es doch.

YO CREO QUERIDO TESORO

Bajo la flor de tilo
¿Ya lo sabes?
No podíamos encontrarle fin.
Primero me besaste
y luego te besé.
Yo creo, querido tesoro, que fue un pecado
pero era dulce. Ciertamente fue dulce.

Papá gritó a través del jardín:
¿Ya lo sabes?
Nos quedamos callados. Papá puede esperar.
Primero me besaste y luego te besé.
Yo creo, querido tesoro, que fue un pecado
pero era dulce. Ciertamente fue dulce.

HEISS MICH NICHT REDEN

Heiss' mich nicht reden, heiss' mich schweigen, Denn mein Geheimnis ist mir Pflicht; Ich möchte dir mein ganzes Innre zeigen, Allein das Schicksal will es nicht.

Zur rechten Zeit vertreibt der Sonne Lauf Die finstre Nacht, und sie muss sich erhellen; Der harte Fels schliesst seinen Busen auf, Missgönnt der Erde nicht die tief verborgnen Quellen.

Ein Jeder sucht im Arm des Freundes Ruh, Dort kann die Brust in Klagen sich ergiessen; Allein ein Schwur drückt mir die Lippen zu, Und nur ein Gott vermag sie aufzuschliessen

SO LASST MICH SCHEINEN

So lasst mich scheinen, bis ich werde, Zieht mir das weisse Kleid nicht aus! Ich eile von der schönen Erde Hinab in jenes feste Haus.

Dort ruh' ich eine kleine Stille, Dann öffnet sich der frische Blick; Ich lasse dann die reine Hülle, Den Gürtel und den Kranz zurück.

Und jene himmlischen Gestalten, Sie fragen nicht nach Mann und Weib, Und keine Kleider, keine Falten Umgeben den verklärten Leib.

NO ME DIGAS QUE HABLE

No me digas que hable, dime que me calle, Porque estoy obligado a guardar secreto; Me encantaría desnudarte mi alma, Pero el destino ha querido otra cosa.

A la hora señalada el sol se disipa La oscuridad y la noche deben convertirse en día; La dura roca abre su seno, No envidia a la tierra sus manantiales profundamente escondidos.

Todos los seres humanos buscan la paz en los brazos de un amigo, Allí el corazón puede derramar su dolor; Pero mis labios, ¡ay!, están sellados por un voto, Y solo un dios puede abrirlos.

DÉJAME BRILLAR

Déjame brillar como un ángel hasta que me convierta en uno; ¡No me quites mi vestido blanco! Me apresuro a salir de la hermosa tierraHasta esa casa inexpugnable.

Allí descansaré en breve reposo, Entonces mis ojos se abrirán, renovados; Mi vestidura pura entonces me irá, Con faja y rosario, detrás.

Y esos seres celestiales, No preguntan quién es hombre o mujer, Y sin prendas, sin pliegues Cubre el cuerpo transfigurado.

Zwar lebt' ich ohne Sorg' und Mühe, Doch fühlt' ich tiefen Schmerz genug. Vor Kummer altert' ich zu frühe; Macht mich auf ewig wieder jung!

Aunque viví sin problemas ni trabajo, He sentido un dolor bastante profundo. Envejecí de dolor antes de tiempo; ¡Oh, hazme eternamente joven de nuevo!

NUR WER DIE SEHNSUCHT KENNT

Nur wer die Sehnsucht kennt Weiss, was ich leide! Allein und abgetrennt Von aller Freude, Seh' ich an's Firmament Nach jener Seite. Ach! der mich liebt und kennt Ist in der Weite. Es schwindelt mir, es brennt Mein Eingeweide. Nur wer die Sehnsucht kennt Weiss, was ich leide

SOLO AQUELLOS QUE CONOCEN EL ANHELO

Solo aquellos que conocen el anhelo ¡Conoce lo que sufro! Sola y aislada De toda alegría, Busco en el cielo En esa dirección. ¡Ah! el que me ama y me conoce Está muy lejos. Mi cabeza se tambalea, Mi cuerpo arde. Solo aquellos que conocen el anhelo ¡Conoce lo que sufro!

Traducción por Wolfgang Von Goethe.

CANTIQUE

A toute âme qui pleure, A tout péché qui
passe, J'ouvre au sein des étoiles Mes mains
pleines de grâces. Il n'est péché qui vive,
Quand l'amour a parlé, Il n'est âme qui meure,
Quand l'amour a pleuré. Et si l'amour s'égare
Aux sentiers d'ici-bas, Ses larmes me retrou-
vent Et ne s'égareront pas.

ELEGIE

Une douceur splendide et sombre
Flotte sous le ciel étoilé.
On dirait que, là-haut, dans l'ombre
Un paradis s'est écroulé.

CÁNTICO

A todas las almas que lloran,
A todos los pecados efímeros,
Abro, acunado por las estrellas,
Mis manos llenas de gracia.
Ningún pecado puede vivir
Cuando el Amor ha hablado,
Ningún alma puede morir
Cuando el Amor ha llorado.

Y si el Amor se extravía
En los trayectos terrestres,
Sus lágrimas me encontrarán
Y no extraviarse.

Traducción por Maurice Maeterlinck.

ELEGIA

Una dulzura radiante y sombría
flota bajo el cielo estrellado.
Se diría que allá arriba, en la sombra,
Un paraíso se ha derrumbado.

Et c'est comme l'odeur ardente,
L'odeur fiévreuse dans l'air noir,
D'une chevelure d'amante
Dénouée à travers le soir.
Tout l'espace languit de fièvres
Du fond des cœurs mystérieux
S'en viennent mourir sur les lèvres
Des mots qui font fermer les yeux.

Et de ma bouche où s'évapore
Le parfum des bonheurs derniers
Et de mon cœur vibrant encore
S'élèvent de vagues pitiés.

Pour tous ceux-là, qui, sur la terre,
Par un tel soir tendant les bras,
N'ont point dans leur cœur solitaire
Un nom à sangloter tout bas

SPLEEN

Les roses étaient toutes rouges Et les lierres
étaient tout noirs. Chère, pour peu que tu te
bouges, Renaissent tous mes désespoirs.

Le ciel était trop bleu, trop tendre, La mer
trop verte et l'air trop doux. Je crains toujo-
urs,—ce qu'est d'attendre!—

Quelque fuite atroce de vous. Du houx à la
feuille vernie Et du luisant buis je suis las,
Et de la campagne infinie Et de tout, fors de
vous, hélas!

Y es como una fragancia ardiente,
Una fragancia febril en el aire negro
del pelo de un amante,
aflojó a lo largo de la noche.
Toda la atmósfera arde de fiebre
desde las profundidades de corazones mis-
teriosos.
Palabras que cierran los ojos
terminan muriendo en los labios.
Y de mi boca, de la que se ha evaporado
el perfume de la felicidad pasada,
Y de mi corazón aún vivo
surge una vaga lástima
Por todos los que están aquí abajo en la tier-
ra en una noche así estiran los brazos,
pero no tienen en su corazón solitario
Un nombre para sollozar para sí mismos.

Traducción por Albert Samain.

SPLEEN

Todas las rosas eran rojas
Y la hiedra era toda negra.
Querido, a tu menor movimiento,
Toda mi desesperación revive.
El cielo era demasiado azul, demasiado
tierno,
El mar demasiado verde, el aire demasiado
suave.
Siempre temo —¡oh, esperar y preguntarme!
Una de tus partidas agónicas.
Estoy cansado del acebo brillante,
Del reluciente boj también,
Y el campo sin límites
¡Y todo, ay!, ¡menos tú!

Traducción por Paul Verlaine.

EN SOURDINE

Calmes dans le demi-jour Que les branches
hautes font, Pénétrons bien notre amour De
ce silence profond.

Mélons nos âmes, nos cœurs Et nos sens ex-
tasiés,

Parmi les vagues langueurs

Des pins et des arbousiers.

Ferme tes yeux à demi,

Croise tes bras sur ton sein,

Et de ton cœur endormi

Chasse à jamais tout dessein. Laissons-nous
persuader

Au souffle berceur et doux

Qui vient, à tes pieds, rider Les ondes des
gazons roux.

Et quand, solennel, le soir Des chênes noirs
tombera Voix de notre désespoir,

Le rossignol chantera.

EN SILENCIO

Calma en el crepúsculo

Echado por ramas altas,

Déjanos empapar nuestro amor

En este profundo silencio.

Mezclemos nuestras almas, nuestros cora-
zones

Y nuestros sentidos embelesados

Con la languidez nebulosa

De madroño y pino.

Cierra los ojos a medias,

Cruza los brazos sobre el pecho,

Y de tu corazón ahora arrullado para des-
cansar

Destierra para siempre toda intención.

Sucumbamos los dos

A la suave y arrulladora brisa

Que viene a alborotar a tus pies

Las olas de la hierba rojiza.

Y cuando, solemnemente, la noche

Cae de los robles negros,

Esa voz de nuestra desesperación,

El ruiseñor cantará.

VAGHISSIMA SEMBIANZA

Vaghissima sembianza d'antica donna amata,
chi, dunque, v'ha ritratta contanta simiglianza
ch'io guardo, e parlo, e credo d'avervi a me
davanti

come ai bei dì d'amor?

La cara rimembranza che in cor mi s'è destata
si ardente v'ha già fatta rinascere la speranza,

che un bacio, un voto, un grido d'amore

più non chiedo

che a lei che muta è ognor.

VAGUÍSIMA SEMBLANZA

Vaguísima semblanza de antigua mujer ama-
da que te ha retratado con tanta semejanza
que yo veo, y digo, y creo, tenerte frente a mi
como en los bellos días de amor.

La querida remembranza que ha despertado
en mi corazón, tan ardiente ha hecho renac-
er la esperanza que un beso, una promesa,
un grito de amor

solo pido a la que siempre calla.

O DEL MIO AMATO BEN

O del mio amato ben perduto incanto! Lungi è dagli occhi miei chi m'era gloria e vanto! Or per le mute stanze sempre lo cerco e chiamo con pieno il cor di speranze? Ma cerco invan, chiamo invan! E il pianger m'è sì caro, che di pianto sol nutro il cor.

Mi sembra, senza lui, triste ogni loco.

Notte mi sembra il giorno; mi sembra gelo il foco.

Se pur talvolta spero di darmi ad altra cura, sol mi tormenta un pensiero:

Ma, senza lui, che farò? Mi par così la vita vana cosa senza il mio ben.

AY DE MI BIEN AMADO

¡Ay! de mi bien amado he perdido el encanto! Lejos está de mis ojos quien me era gloria y orgullo. Ahora por las silenciosas habitaciones siempre la busco y llamo con el corazón lleno de esperanzas...

Pero busco en vano, llamo en vano.

Y el llorar me es tan querido,

que sólo de llanto nutro el corazón

Me parece, sin él, triste cada lugar. La

noche me parece el día; el hielo me parece

fuego.

Si a veces espero darme cura, sólo me ator-

menta un pensamiento: pero, sin él, ¿qué

haré?

Me parece así la vida cosa vana sin mi

amado.

WHY DO THEY SHUT ME OUT OF HEAVEN

Why do they shut Me out of Heaven?

Did I sing too loud?

But I can say a little "Minor"

Timid as a Bird!

Wouldn't the Angels try me

Just once more

Just see if I troubled them

But don't shut the door!

Oh, if I were the Gentleman

In the "White Robes"

And they were the little Hand that knocked

Would I forbid?

Why do they shut Me out of Heaven?

Did I sing too loud?

¿POR QUÉ ME EXCLUYEN DEL CIELO? Why

¿Por qué me excluyen del Cielo?

¿Canté demasiado fuerte?

Pero puedo decir un poco "Menor"

¡Tímido como un pájaro!

¿No me pondrían a prueba los ángeles?

Solo una vez más

A ver si les he molestado

¡Pero no cierres la puerta!

Oh, si yo fuera el caballero

Con las "Túnicas Blancas"

Y ellos eran la manita que llamaba a la puerta

¿Lo prohibiría?

¿Por qué me excluyen del Cielo?

¿Canté demasiado fuerte?

HEART, WE WILL FORGET HIM

Heart, we will forget him
You and I, tonight.
You may forget the warmth he gave,
I will forget the light.

When you have done, pray tell me,
That I [my thoughts may dim];
Haste! lest while you're lagging,
I may remember him!

CORAZÓN, LO OLVIDAREMOS

Corazón, lo olvidaremos
Tú y yo, esta noche.
Puede que te olvides de la calidez que te dio,
Olvidaré la luz.

Cuando hayas terminado, por favor, dime,
Para que yo [mis pensamientos se oscurez-
can];

¡Prisa! no sea que mientras te estás
quedando atrás,

¡Puede que me acuerde de él!

SIEMPRE

Por ti serán siempre mis hondos cantares
Por ti nuevas trovas ensayan sus vuelos
Tú has sido en mi senda de mudos pesares
Rosal florecido de amor y consuelos
La perla más blanca de todos mis mares,
La estrella más dulce de todos mis cielos
La flor más gloriosa de mis azahares
El premio más grande de ocultos anhelos.
Solo por amarte comprendo la vida
Tan solo por verte perdono la herida
De males que hieren sin tregua ni calma
Por ti hay nuevas rosas sobre los senderos
Y como jazmines temblantes luceros
Despliegan sus broches
De luz en el alma.

SI NO FUERA POR TI

Si no fuera por ti, las cosas no tendrían
esa vaga ternura, esa luz de penumbra.

Si no fuera por ti, esta melancolía
de soñar y llorar no fuera la dulzura.

Si no fuera por tí, ¡oh muerte!, cuántas cosas
inadvertidas fueran.

Otorga tu silencio soledad a las rosas.

Por ti los ojos míos en el lucero esperan.

Si no fuera por ti, qué triviales serían

el amor y las manos que se unen, amor;

y qué triste también el sol de cada día

si en la tarde no hubiera muriente resplandor.

Si no fuera por ti, el amor no tendría tanta dulce ternura, tan firme retener

de las cosas que amamos: nube, flor, poesía

¡y este divino atardecer!

SAN PEDRINO

Soy nacido en San Pedro, pa' que lo sepas, unos vientos me traen y otros me llevan.

Es triste amigo, trajinarse en la huella sin un cariño.

Tal vez algún cariño en que ir pensando por esos campos solos

al ir arreando... Trebolares fresquitos, gramilla tierna, margaritas silvestres que fueron de
ella.

No digan, flores, que ha pasado un resero llorando amores... San Pedro de mi vida,
quisiera verte antes de que me piale por ahí la muerte.

Pero, aparcerero,

si ella no está en el pago

y a nadie tengo...

a nadie tengo, amigo,

como decía ni me espera la prenda

que yo quería.

Trebolares fresquitos,

gramilla tierna,

margaritas silvestres

que fueron de ella.

No digan, flores,

que ha pasado un resero

llorando amores...

VIDALA DEL SECADAL

Ya más no ha de importunarte
el que tanto te adoraba.

A los desiertos se va
el que te amaba.

Que digan los manantiales
de mi puro pensamiento.

Que lo repita la flor,
lo diga el viento.

Solo me iré,
solo me voy.

Solita mi alma,
conmigo estoy...

Ya nadie me reconoce
por mi nombre de costumbre.

Soy el que suele habitar
la soledumbre.

Amores que me alumbraron,
de su gloria me despido.

Los secadales me ven

Anochecido.

PAMPAMAPA

Yo no soy de estos pagos, pero es lo mismo

He robado la magia de los caminos.

Esta cruz que me mata me da la vida

Una copla me sangra que canta herida.

No me pidas que deje mis pensamientos

No encontrarás la forma de atar al viento.

Si mi nombre te duele, échalo al agua

No quiero que tu boca se ponga amarga,

Se ponga amarga.

A la huella, mi tierra, tan trasnochada.

Yo te daré mis sueños, dame tu calma.

Como el pájaro antiguo conozco el rastro,

Sé cuándo el trigo es verde, cuando hay que amarlo.

Por eso es que, mi vida, no te confundas,

El agua que yo busco es más profunda.

Para que fueras cierto te alcé en un canto,

Ahora te dejo solo, me voy llorando.

Pero nunca, mi cielo, de pena muero

Junto a la luz del día nazco de nuevo,

Nazco de nuevo.

A la huella, mi tierra, tan trasnochada.

Yo te daré mis sueños, dame tu calma.

AL BORDE DEL CAMINO

Al borde del camino, dos cuerpos parecen
amarse,
un hombre una mujer de formas cálidas,
devorándose.

Enlazando sus cinturas se piensa: ¿soñarán
sus bocas?,

Son jóvenes, sus silencios, sus manos, sus
miradas.

Más no hay beso, sino el aire seco
del verano, sin movimiento.

Uno junto al otro, los dos están caídos,
al borde del camino yacen muertos.

Son cuerpos que son piedra, no son nada,
cuerpos de mentira.

Uno junto al otro, los dos están caídos,
Mutilados de su suerte, ignorantes de su
Muerte.

Bibliografía:

The Lieder Net Archive: <https://www.lieder.net/lieder/> The Oxford

International Song Festival/ Oxford Lieder: <https://oxfordsong.org/>

Material del archivo físico y virtual de la Biblioteca Luis Ángel Arango:

<https://www.banrepcultural.org/bogota/biblioteca-luis-angel-arango>

Material del archivo físico y partituras de la Biblioteca de la Universi-

dad de Los Andes: <https://biblioteca.uniandes.edu.co/f>

Agradecimientos:

Quiero expresar mi profunda gratitud a aquellos que han sido pilares fundamentales en este viaje académico y personal que culmina en la realización de este recital. A mi mamá, quien nunca dejó de creer en mí y me sostuvo con su inquebrantable apoyo en los momentos más difíciles. Su amor y dedicación fueron el motor que me impulsó a seguir adelante. A mi papá, especialmente por haber sembrado en mí la semilla del amor por la música. Su pasión y talento han sido una inspiración constante en mi vida, guiándome hacia este camino que tanto amo. A Sofí, mi hermana, cuya creatividad y determinación han sido una constante guía para mí. Su ejemplo me ha impulsado a perseguir mis sueños con valentía y convicción. A Diego, mi refugio y mi cómplice en todas mis travesías. Su amor, su apoyo incondicional y su presencia constante han sido mi mayor fortaleza y alegría a lo largo de este proceso. A mis amigos, Nicole, Diego, Santi, Jhonatan y Laura, les agradezco de corazón por su constante compañía, su apoyo y por compartir conmigo cada momento de este viaje universitario. Su amistad ha sido un regalo invaluable que atesoro profundamente. A mis maestros, Jorge García, Camilo Daza y Juana Monsalve, les debo un enorme reconocimiento por su dedicación, por compartir su conocimiento y experiencia conmigo y por creer en mí cuando yo misma dudaba. Gracias por guiarme, inspirarme y por no permitirme renunciar a mi pasión por la música. Agradezco también a todas las personas que han formado parte del Ensamble de rock Uniandes, quienes me han enseñado invaluable lecciones a través de la diversidad de personalidades, gustos y experiencias compartidas. Gracias por ser parte de mi historia y por enriquecer mi camino con su presencia y colaboración.

A cada persona que ha sido parte de mi trayectoria académica, les estoy agradecida.

Y por último a cada uno de ustedes que está leyendo este programa, gracias por formar parte de este viaje.

Sus contribuciones han dejado una huella imborrable en mi vida y en mi carrera académica.

DEPARTAMENTO DE
MÚSICA

musica.uniandes.edu.co

infomusi@uniandes.edu.co

Música Universidad de los Andes

Universidad de los Andes | Vigilada MinEducación - Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964 - Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia