

MUSICAL ITINERARIES OF THE 1939 SPANISH REPUBLICAN EXILES IN THE AMERICAS

WABASH COLLEGE, October 21, 2019 7:30 pm

UNIVERSITY OF MARYLAND (Mexican Cultural Institute, Washington, D.C.) October 24, 2019 7:30 pm

POEMS

**RAFAEL ALBERTI, LUIS CERNUDA, ERNESTINA DE CHAMPOURCIN,
FEDERICO GARCIA LORCA, JORGE GUILLÉN,
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, AND PEDRO SALINAS**

MUSIC

DR. CARLOS JOSÉ MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

SOPRANO

ANAÍS NAHARRO-MURPHY

PIANO

DR. MOISÉS RUIZ DE GAUNA

WATER COLORS

JUAN GOMEZ MACÍAS

**WABASH
COLLEGE**

**SCHOOL OF
LANGUAGES
LITERATURES
& CULTURES**

AC/E

Acción Cultural
Española

BACKGROUND

Exile is a global, plural, and protean phenomenon that has touched every people and nation at one particular juncture of their history. These modern political banishments affected liberals democracies particularly during the rise of Twentieth C. totalitarianisms, and led, among other conflicts, to the Spanish Civil War of 1936-39 that vanquished the democratic Second Spanish Republic.

Contrary to the exemplary and generous Mexican policies which accepted about 40,000 refugees, US administrations were particularly restrictive in the influx of Spanish exiles. In fact, their numbers among the 500,000 diaspora were marginal, mostly representing academics, thinkers, artists, and professionals, backed by personal and institutional affidavits of support that could circumvent the 1920's 259 immigration yearly Spanish quotas to the USA, while trying to stand clear of any left leanings.

All things considered, US institutions and the University of Puerto Rico were able to attract an important group of Spanish exile poets and musicians. Notably, we need to point out to our University of Maryland Nobel recipient Juan Ramón Jiménez, back from Cuba to Florida in 1939, after having acted in 1936 as "honorary cultural attaché" in the USA, alongside his companion, feminist and human rights activist Zenobia Camprubí. Before reemigrating to Puerto Rico, they kept up their *Political Poetics* from Washington, D.C. to the University of Maryland (1942-1951), while nurturing all along a relationship with progressive US Vice President (1941-1945) Henry Wallace.

PROGRAM

This musical program in honor of these Spanish Exiles of 1939 in the USA will feature already recorded US exile poems by Juan Ramón Jiménez put into music by Carlos José Martínez Fernández from the *Itineraries cd/book Project* (in press, 2019). They will be completed with poems by Rafael Alberti, Luis Cernuda, Ernestina de Champourcin, Federico García Lorca, Jorge Guillén, and Pedro Salinas. The program will also display the projection of Spanish painter Juan Gómez Macías's water colors. He has been linked to the Juan Ramón Jiménez's tradition through his abundant work displayed at the University of Maryland Jiménez Hall and the *Itineraries* Book/CD. <https://www.juangomezmacias.com>
<https://www.juangomezmacias.com/itinerarios>

Below please find the composer's notes to the program, both in English and Spanish.

Itineraries. From exile to the inner voice.

Poetry, a fortified weapon of the present- within a future that seems so far away- brings us closer like no other creation of the same root to this inner voice that shakes our vital foundations until it splits open into the first and final meaning of our work. Those that left in exile, arrived not with a perishing wound, but with the ability to exercise unyielding freedom and the perfect excuse to walk the first steps through which our now perceived modernity has since ploughed.

The critic, musicologist, and composer Adolfo Salazar found literature to be the way to encourage those in the Spanish Republic to leave behind the corset of tradition and always look forward to the new winds that brought the sounds of Neo-classicism and Impressionism from France, Russia, and the heart of old Europe. This undeniable path of transition towards their own liberation- although many would have to pay the price with exile- follows a meaningful language, dotting on the singularity and ethic of a work riddled with truth and sense.

Falla, Halffter, Pitaluga, Bacarisse, and Prieto are only some of the names that would reap efforts on two shores, linking us to a future with mastery, beauty, and formal simplicity. Having received the commission to set to music some of these poems, encouraged by the same idea of freedom in movement, I have turned esthetically and in form to the Impressionist and Neo-classicist references to try to place value on each one of the verses by García Lorca, Salinas, Cernuda, Guillén, and Champourcin.

For García Lorca, I have utilized a simple but modest language, open yet in no way restricted by form and also distanced from any labels. In the heart of it are references to Thelonius Monk, between classical music and jazz, though unable to fall under either category.

If Champourcin writes well aimed arrows straight into the heart of the reader, the music can only be an excuse to veil and softly trace a path through which flows every letter, every word, every verb, every...

In the music for the poetry of Salinas and Guillén, we find a different register, removed from any trace of goodness and claimed beauty, without renouncing to a militant simplicity. *Nocturno de los Avisos* (Nocturne of the Warnings) tries to tell of a small universe, a micro-theatrical history brought to the edge of delirium on the stage only with the help of the voice- alone and assertive- of the soprano who is always flanked by the piano. There is no intention- in fact just the opposite. A moment of music, not less not more, the inner voice, the modern and brave poet facing the desolation and nakedness of the composer.

However, *Contigo* (With You) and Cernuda create a counterpoint in the recital. It is a text that is so overwhelmingly beautiful! There is no other recourse from there but to part, step aside, and let that inner voice resound.

I can but only applaud the decision of the soprano to include the marvelous text of Alberti's *Se equivocó la paloma* (The Dove Was Mistaken) in the extraordinary version by the

Argentinian Guastavino. Its beauty justifies a whole life dedicated to composition. To be born to write this music is a total privilege and to share my stay with it, a gift.

All in due time.

Carlos José Martínez Fernández

Itinerarios. Del exilio a la voz interior.

La poesía, arma cargada de presente –el futuro se nos antoja un tanto lejano– nos acerca como ninguna otra creación a la raíz misma, a esa voz interior que sacude los cimientos vitales hasta resquebrajar el sentido primero y final de nuestra obra. Aquellos que partieron al exilio, legaron no una cicatriz percedera, sino un ejercicio de libertad inquebrantable y la excusa perfecta para caminar primero los senderos por los que transitar en aras de la modernidad entendida como proclama.

El crítico, musicólogo y compositor Adolfo Salazar encontró en la literatura la manera de alentar a aquellos –Grupo de la República– para dejar atrás el corsé de la tradición y mirar siempre hacia los vientos nuevos que traían sonos de neoclasicismo e impresionismo desde Francia, Rusia y el corazón de la vieja Europa. Este camino irrenunciable de tránsito hacia la propia liberación –aunque muchos hubieron de pagar con el exilio– trazaría un lenguaje significativo, dotando de singularidad y ética a una obra plagada de verdad y de sentido pleno.

Falla, Halffter, Pitaluga, Bacarisse, Prieto, son sólo algunos de los nombres que cosecharían un empeño en ambas orillas, legando a futuro, magisterio, belleza y simplismo formal. Recibido el encargo de musicalizar algunos de estos poemas, urgido por la misma idea de transitar en libertad, acudo como compositor a las referencias impresionistas y neoclásicas en estética, en forma y en fondo para tratar de poner en valor cada uno de los versos de García Lorca, Salinas, Cernuda, Guillén, Champourcin.

Para García Lorca, alejado de etiquetas, apuesto por un lenguaje simple que no sencillo, abierto y en nada restringido, libertad formal y alejado de etiqueta alguna. En el corazón, siempre la referencia pianística del primer Monk, entre lo clásico y el *jaz*, alejado igualmente de etiqueta alguna.

Si Champourcin escribe versos certeros, flechas al corazón del lector, la música no puede ser sino una excusa para velada y suavemente, trazar un camino por el que dejar marchar cada letra, cada palabra, cada verbo, cada...

En las música referidas a Salinas y Guillén, encontramos un registro bien distinto, lejos de cualquier atisbo de bondad y de belleza (pretendidamente) pero sin renunciar a ese simplismo militante. Del *Nocturno de los Avisos* contar que se trata de un pequeño universo, una micro historia teatral llevada al delirio del escenario sin más ayuda que la voz –única y militante– de la soprano siempre custodiada por el piano. No hay ninguna intención, sino lo contrario. Un momento de música sin más, la voz interior, moderna y valiente del poeta frente a la desolación y desnudez del compositor.

Sin embargo, *Contigo* y Cernuda crean un contrapunto en el recital. Es un texto ¡tan abrumadoramente bello! que no queda más remedio que apartarse, echarse a un lado y dejar que esa voz interior resuene.

No puedo sino aplaudir la decisión de la soprano de incluir el maravilloso texto de Alberti *Se equivocó la paloma*, con la extraordinaria versión del argentino Guastavino. Su belleza justifica toda una vida dedicada a la composición. Nacer para escribir esta música es todo un privilegio y compartir estancia con ella, un regalo. En buena hora.

Carlos José Martínez Fernández

SOPRANO: Anaïs Naharro-Murphy

PIANO: Dr. Moisés Ruiz de Gauna

MUSIC: Carlos Guastavino (1912-2000)

“Se equivocó la paloma”
Entre el clavel y la espada 1941

Rafael Alberti (1902-1999)

MUSIC: Carlos José Martínez Fernández

*Cuatro canciones con Lorca***
“De otro modo” *Canciones para terminar* 1921-24
“Deseo” *Libro de poemas* 1921
“Nana” (Recogida por Federico García Lorca)
“Remanso -Cancion final” *Primeras canciones* 1922

Federico García Lorca (1898-1936)

“Nocturno de los Avisos” *
Todo más claro y otros poemas 1949

Pedro Salinas (1891-1951)

“Contigo”**
La realidad y el deseo 1927-1962

Luis Cernuda (1902-1963)

“Fallingwater”*
“Nuestra película no es de Hollywood”*
Aire Nuestro 1968

Jorge Guillén (1893-1984)

“Si derribas el muro...”*
Primer exilio 1971
“Amor”*
Canción inútil 1936

Ernestina de Champourcin (1905-1999)

*World premiere
** US premiere

Music: Carlos Guastavino (1912-2000)
Rafael Alberti (1902-1999)

“Se equivocó la paloma” *Entre el clavel y la espada*” 1941

¿Se equivocó la paloma,
se equivocaba.
Por ir al norte fue al sur,
creyó que el trigo era el agua.
Creyó que el mar era el cielo
que la noche la mañana.
Que las estrellas rocío,
que la calor la nevada.
Que tu falda era tu blusa,
que tu corazón su casa.
(Ella se durmió en la orilla,
tú en la cumbre de una rama.)

Music: Carlos José Martínez Fernández

Federico García Lorca (1898-1936)
Cuatro canciones con Lorca**

“De otro modo” *Canciones para terminar* 1921-24

A Rafael Alberti

La hoguera pone al campo de la tarde,
unas astas de ciervo enfurecido.
Todo el valle se tiende. Por sus lomos,
caracolea el vientecillo.

El aire cristaliza bajo el humo.
¿Ojo de gato triste y amarillo?
Yo en mis ojos, paseo por las ramas.
Las ramas se pasean por el río.

Llegan mis cosas esenciales.
Son estribillos de estribillos.
Entre los juncos y la baja tarde,
¡qué raro que me llame Federico!

“Deseo” *Libro de poemas* 1921

Sólo tu corazón caliente,
y nada más.

Mi paraíso un campo
sin ruiñeñor
ni liras,
con un río discreto
y una fuentecilla.

Sin la espuela del viento
sobre la fronda,
ni la estrella que quiere
ser hoja.

Una enorme luz
que fuera
luciérnaga
de otra,
en un campo
de miradas rotas.

Un reposo claro
y allí nuestros besos,
lunares sonoros
del eco,
se abrirían muy lejos.

Y tu corazón caliente,
nada más.

“Nana” (Recogida por Federico García Lorca)

Duérmete, niño mío,
que tu madre no está en casa;
que se la llevó la Virgen
de compañera a su casa.

“Remanso -Cancion final” *Primeras canciones 1922*

Ya viene la noche.

Golpean rayos de luna
sobre el yunque de la tarde.

Ya viene la noche.

Un árbol grande se abriga
con palabras de cantares.

Ya viene la noche.

Si tú vinieras a verme
por los senderos del aire.

Ya viene la noche.

Me encontrarías llorando
bajo los álamos grandes.
¡Ay morena!
bajo los álamos grandes.

Pedro Salinas (1891-1951)

“Nocturno de los Avisos” * *Todo más claro y otros poemas* 1949

¿Quién va a dudar de ti, la rectilínea,
que atraviesas el mundo tan derecha
como el asceta, entre las tentaciones?
Todos acatan, hasta el más rebelde,
tus rigurosas normas paralelas:
aceras, el arroyo,
los rieles del tranvía,
tus orillas, altísimos ribazos
sembrados de ventanas, hierba espesa,
que a la noche rebrilla
con gotas del eléctrico rocío.
Infinita a los ojos
y toda numerada, a cada paso
un algo nos revelas
de dos en dos, muy misteriosamente:
setenta y seis, setenta y ocho, ochenta.
¿Marca es de nuestro avance hacia la suma
total, esclavitud a una aritmética
que nos escolta, pertinaz pareja
de pares y de impares,
recordando a los pájaros
esta forzosa lentitud del hombre?
¿O son, como los años, tantas cifras
señas con que marcar en la carrera
sin señales del tiempo, a cada vida,
las lindes del aliento,
año de cuna, año de tumba, texto
sencillo de dos fechas
que cabe en cualquier losa de sepulcro?
¿Llegaré hasta qué número? Quizá
tú no sabes tampoco a dónde acabas.
Tu número cien mil, si tú pudieras
prolongarte, ya muerta, sin tus casas,
seguir, por el espacio, así derecha,
¿no sería la Arcadia, y dos amantes,
a la siesta tendidos en la grama,
antes de Cristo y de los rascacielos?
Nunca respondes, hasta que es de noche,
cuando en lo alto de tus dos orillas
empiezan los eléctricos avisos

a sacudir las almas indecisas.

<<¡Lucky Strike, Lucky Strike!>> ¡Qué refulgencia!

¿Y todo va a ser eso?

¿Un soplo entre los labios,

imitación sin canto de la música,

tránsito de humo a nada?

¿Naufragaré en el aire, sin tragedia?

Ya desde la otra orilla, otros destellos

me alumbran otra oferta:

<<White Horse. Caballo Blanco.>>¿Whisky? No.

Sublimación, Pegaso.

Dócil sirviente antiguo de las musas,

ofreciendo su grupa de botella,

al que encuentre el estribo que le suba.

¿Cambiaré el humo aquél por tu poema?

¡Cuantas más luces hay, más hay, de dudas!

Tu piso, sí, tu acera, están muy claros,

pero rayos se cruzan en tus crestas

y el aire se me vuelve laberinto,

sin más hilo posible que aquí abajo:

el hilo de un tranvía sin Ariadna.

¡Qué fácil, sí, perderse en una recta!

Nace centelleante, otra divisa,

un rumbo más, y confusión tercera:

<<¡Dientes blancos, ciudad los dientes blancos!>>

Se abre en la noche una sonrisa inmensa

dibujada con trazos de bombillas

sobre una faz supuesta en el espacio.

¡Tan bien que me llevabas por tu asfalto,

cuando no me ofrecías tus anuncios!

Ahora, al mirarlos, no hay nada seguro,

para las mariposas, que se queman

un millar por minuto en torpes aras.

No sé por dónde voy más que en el suelo.

Y sin embargo el alba no se alquila.

Lo malo son las luces, las hechizas

luces, las ignorantes pitonisas

que responden con voces más oscuras

a las oscuras voces que pedían.

Ya otra surge,

más trágica que todas: <<Coca Cola.

La pausa que refresca. >>Pausa. ¿En dónde?

¿La de Paolo y Francesca en su lectura?

¿La del Crucificado entre dos mundos,
muerte y resurrección? O la otra, ésta,
la nada entre dos nada: el domingo.
Van derechos los pasos todavía:
quebrada línea, avanza, triste, el alma:
tu falsa rectitud no la encamina.
Fingiendo una alegría de arco iris
pluricolor se enciende otra divisa:
<<Gozad del mundo. Hoy, a las ocho y treinta.>>
La van a defender cien bailarinas
con la precisa lógica de un cuerpo
que argumenta desnudo por el aire
mientras que los coristas,
con un ritmo de jazz, van repitiendo
aquel sofisma, aquel, aquel sofisma.
¿A eso llevabas? ¿El final, tan simple?
¿Vale la pena haber llegado al número
seiscientos veintisiete,
y encontrarse otra vez con nuestros padres?
Mas no será. Ya el príncipe constante,
que vuelve, si se fue, que no se rinde,
con su grito de guerra. <<Dientes blancos,
no hay nada más hermoso>>, nos avisa,
contra la gran tramoya
que no se cansan de cantar los besos.
El dentífrico salva:
meditación, mañana tras mañana,
al verse en el espejo el esqueleto;
cuidarlo bien. Los huesos nunca engañan,
y ellos han de heredar lo que dejemos.
Ellos, puro resumen de Afrodita
poso final del sueño.

Ya no sigo.
Incrédulo de letras y de aceras
me sentaré en el borde de la una
a esperar que se apaguen estas luces
y me dejen en paz, con las antiguas.
Las que hay detrás, publicidad de Dios,
Orión, Cefeo, Arturo, Casiopea,
anunciadoras de supremas tiendas,
con ángeles sirviendo
al alma, que los pague sin moneda,
la última, sí, la para siempre moda,
de la final, sin tiempo, primavera.

Luis Cernuda (1902-1963)

“Contigo” *La realidad y el deseo* 1927-1962**

¿Mi tierra?
Mi tierra eres tú.

¿Mi gente?
Mi gente eres tú.

El destierro y la muerte
para mi están adonde
no estés tú.

¿Y mi vida?
Dime, mi vida,
¿qué es, si no eres tú?

Jorge Guillén (1893-1984)

“Fallingwater”* *Aire Nuestro* 1968

Sobre la roca y la cascada,
Murmullo que apenas se siente,
He ahí
He ahí,
triunfante morada:
reino musical de la mente.

“Nuestra película no es de Hollywood”* *Aire Nuestro* 1968

No concluye esta vida en happy ending.
Mientras vivo, sostengo mi esperanza.
Vivir es esperar y cuando muera,
eso será morir: no esperar nada.

Ernestina de Champourcin (1905-1999)

“Si derribas el muro...”* *Primer exilio* 1971

¡Si derribas el muro
qué gozo en todas partes!
¡Qué lazo de palabras
se sentirá en la tierra!
Y todo será nuevo,
como recién nacido...
Si derribas el muro
de todas las mentiras
¡Qué júbilo de amor
abierto sobre el mundo!
¡Qué horizonte sin nubes
en la curva del cielo!

“Amor”* *Canción inútil* 1936

Puliré mi belleza con los garfios del viento.
Seré tuya sin forma, hecha polvo de aire,
diluida en un cielo de planos invisibles.

Para ti quiero, amado, la posesión sin cuerpo,
el delirio gozoso de sentir que tu abrazo
solo ciñe rosales de pura eternidad.

Nunca podrás tenerme sin abrir tu deseo
sobre la desnudez que sella lo inefable,
ni encontrarás mis labios
mientras algo concreto enraíce tu amor...

¡Que tus manos inútiles acaricien estrellas!
No entorpezcan besándome la fuga de mi cuerpo.
¡Seré tuya en la piel hecha fuego de sol.

*World premiere

** US premiere

Carlos Martínez Fernández

Carlos Martínez Fernández, Ph. D in Musicology has also an MA in Conducting (RSM, London) and in Flute. He is the President of Sociedad Torner for the study and dissemination of the Ibero-American Heritage. He is also a prolific composer with a large catalogue including Opera, Lied, Chamber Music, Choral and Symphonic Music. He is the recipient of numerous awards for his stage work.

Anaïs Naharro-Murphy

Anaïs is a classically trained soprano active in the Philadelphia area as a soloist, choral singer, and chamber musician. Recent highlights include performances as The Plaintiff with Opera Delaware, concerts with the Princeton Singers, and the Mendelssohn Club of Philadelphia. She is also a dedicated teaching artist, currently on staff with Opera Philadelphia, Bright Lights Music Academy, and Paul Michael School of Music. As an avid proponent of music in contemporary culture, Anaïs focuses on premiering new works, making music inventive and interactive, reviving unknown works, or performing works that have been recently re-discovered. For more information, please visit anaisnaharromurphy.com. In addition to her stage work, Anaïs is also a co-founder and Artistic Director of ENAensemble. For more information, please visit enaensemble.org.

Dr. Moisés Ruiz de Gauna

A Fulbright grantee, he currently works as a piano teacher, and as pianist for the Spanish RadioTelevision Orchestra (ORTVE.) He holds a Post-Graduate Diploma from the Liszt Academy of Budapest, a Master’s from the Eastman School of Music, an Artist Diploma and PhD from Cincinnati’s College-Conservatory of Music.

Juan Gómez Macías

A Spanish painter living in San Roque, Cádiz, Spain, he has displayed his work in exhibitions across Europe and the USA. His work is in public and private collections in Spain, UK, the USA, France, Italy, Germany, the Netherlands, Belgium, Morocco, Mexico and Japan. His *Luna verde de enero*, homage to the Nobel Prize recipient, Juan Ramón Jiménez, is displayed in Juan Ramón Jiménez Hall at UMD.

For further information, please contact: jmn@umd.edu

