

JOÃO DOS SANTOS MARTINS
com JOANA SÁ, ANA JOTTA e FILIPE PEREIRA

ESTÁ VISTO

SALÃO NOBRE DA ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA
BoCA — BIENNAL OF CONTEMPORARY ARTS

8, 9, 10 setembro 2023 19:30



Interpretação: João dos Santos Martins, Joana Sá, piano e outros
Música: *Dichterliebe, op. 48*, de Robert Schumann, (des)arranjos de Joana Sá
Figurino: Jotta & Fátscia
Luzes e assistência de cena: Filipe Pereira
Apoio vocal: Rui Baeta
Letras em LGP: Cláudia Dias
Apoio gestual: Miguel Ralha

Coprodução: Associação Parasita, BoCa — Bienal of Contemporary Arts, Vaga
Residências: Casa da Dança, DeVIR CAPa, Espaço Parasita, Estúdios Victor Córdon,
Forum Dança, Goethe-Institut Lisboa, Grand Studio/Materiais Diversos,
Salão Nobre da Escola Superior de Educação de Lisboa, Teatro da Voz,
Vila Sul Goethe Institut Salvador

Produção e administração: Sofia Lopes e Lysandra Domingues | Associação Parasita, Association Mimã
Design gráfico: Nuno Maio

Agradecimentos: Ana Rita Teodoro, Ana Bigotte Vieira, Connor Scott, Joana Mário, Joana Nascimento,
Luís José Martins, Luísa Saraiva, Rita Natálio, Sabine Macher, Sebastian Felten

A Parasita é uma estrutura financiada pela República Portuguesa
- Ministério da Cultura/Direção-Geral das Artes no biénio 2023-2024.

Um bailarino que não sabia dançar, um cantor que não sabia cantar, um ator que não sabia atuar,
um escritor que não sabia escrever, um pintor que não sabia pintar.
Um bailarino que cantava, um escritor que pintava, um ator que escrevia.
Era preciso saber-se fazer para saber-se ser.
Enquanto as linhas ténues que separam o ser do fazer, o eu da acção, a coisa
do sujeito, são confusas, há algo que permanece inapto e disfuncional.
Um monstro que não cumpre a função.

JOÃO DOS SANTOS MARTINS

I.
Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Knospen sprangen,
Da ist in meinem Herzen
Die Liebe aufgegangen.

Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Vögel sangen,
Da hab' ich ihr gestanden
Mein Sehnen und Verlangen.

II.
Aus meinen Tränen spriessen
Viel blühende Blumen hervor,
Und meine Seufzer werden
Ein Nachtigallenchor.

Und wenn du mich lieb hast, Kindchen,
Schenk' ich dir die Blumen all',
Und vor deinem Fenster soll klingen
Das Lied der Nachtigall.

III.
Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne,
Die liebt' ich einst alle in Liebeswonne.
Ich lieb' sie nicht mehr, ich liebe alleine
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine;
Sie selber, aller Liebe Wonne,
Ist Rose und Lilie und Taube und Sonne.

IV.
Wenn ich in deine Augen seh',
So schwindet all' mein Leid und Weh';
Doch wenn ich küsse deinen Mund,
So werd' ich ganz und gar gesund.

Wenn ich mich lehn' an deine Brust,
Kommt's über mich wie Himmelslust;
Doch wenn du sprichst: ich liebe dich!
So muss ich weinen bitterlich.

V.
Ich will meine Seele tauchen
In den Kelch der Lilie hinein;
Die Lilie soll klingend hauchen
Ein Lied von der Liebsten mein.

Das Lied soll schauern und bebem,
Wie der Kuss von ihrem Mund,
Den sie mir einst gegeben
In wunderbar süsser Stund'.

VI.
Im Rhein, im heiligen Strome,
Da spiegelt sich in den Well'n
Mit seinem großen Dome
Das große, heilige Köln.

Im Dom, da steht ein Bildnis,
Auf goldenem Leder gemalt;
In meines Lebens Wildnis
Hat's freundlich hineingestrahlt.

Es schweben Blumen und Englein
Um unsre Liebe Frau;
Die Augen, die Lippen, die Wänglein,
Die gleichen der Liebsten genau.

VII.
Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht,
Ewig verlornes Lieb! Ich grolle nicht.
Wie du auch strahlst in Diamantenpracht,
Es füllt kein Strahl in deines Herzens Nacht.

Das weiß ich längst. Ich sah dich ja im Traum,
Und sah die Nacht in deines Herzens Raum,
Und sah die Schläng', die dir am Herzen frißt,
- Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist.

VIII.
Und wüßten's die Blumen, die kleinen,
Wie tief verwundet mein Herz,
Sie würden mit mir weinen,
Zu heilen meinen Schmerz.

Und wüßten's die Nachtigallen,
Wie ich so traurig und krank,
Sie ließen fröhlich erschallen
Erquickenden Gesang.

I.
No maravilhoso mês de Maio,
quando todos os rebentos brotavam,
então no meu coração
desabrochou o amor.

No maravilhoso mês de Maio,
quando todos os pássaros cantavam,
então confessei-lhe
os meus anseios e desejos

II.
Das minhas lágrimas brotam
muitas flores
e os meus suspiros transformam-se
num coro de rouxinóis.

E se me tens amor, bebé
ofereço-te as flores todas,
e diante da tua janela soará
O canto do rouxinol.

III.
A rosa, o lírio, a pomba, o sol,
esses todos amei outrora em enlevos de amor.
Já não os amo mais; amo apenas
a pequena, a bela, a pura, a única;
Ela própria, enlevo de todo o amor,
é rosa e lírio e pomba e sol.

IV.
Quando nos olhos te olho
desaparece toda a minha mágoa e tristeza
mas quando beijo a tua boca
então fico completamente são.

Quanto me encosto ao teu peito
vem sobre mim como que um prazer celestial;
mas quando dizes: amo-te!
Então tenho de chorar amargamente.

V.
Quero a minha alma mergulhar
no cálice d'um lírio;
o lírio segredará cantando
uma canção da minha amada.

A canção estremecerá e vibrará
como o beijo da sua boca
que ela uma vez me deu
numa hora maravilhosamente doce.

VI.
No Reno, nesse santo rio,
espelha-se nas ondas,
com a sua grande catedral
a grande e santa Colónia.

Lá na catedral há um quadro,
em pele dourada pintado;
no deserto da minha vida
esplandeceu amistoso.

Pairam flores e anjinhos
Em volta de Nossa Senhora;
os olhos, os lábios, a carinha
são exactamente iguais aos da minha amada

VII.
Não guardo rancor, e embora o coração se parta,
amor para sempre perdido, não guardo rancor.
Como também brilha em esplendor de diamantes,
não desce nenhum raio na noite do teu coração.

Isso sei eu há muito. Vi-te em sonhos,
e vi a noite no lugar do teu coração,
e vi a serpente que te devora o coração,
- Vi, meu amor, como és infeliz.

VIII.
E soubessem as flores, as pequenas
como está ferido o meu coração
comigo chorariam
para aliviar a minha dor.

E soubessem os rouxinóis
como estou tão triste e doente
deixavam alegremente ressoar
um canto refrescante.

Dichterliebe [*Amor(es) de Poeta*], Op. 48 (1840)
composto por
ROBERT SCHUMANN
a partir dos poemas de
HEINRICH HEINE

Lyrisches Intermezzo [*Interlúdio Lírico*] (1823)
Tradução de Fernando Jorge Azevedo
em *Antologia Poético-Musical:*
textos traduzidos o mais literalmente possível de obras para canto e piano
(Porto: Edições Politema, 2002)

Und wüßten sie mein Wehe,
Die goldenen Sternelein,
Sie kämen aus ihrer Höhe,
Und sprächen Trost mir ein.

Sie alle können's nicht wissen,
Nur eine kennt meinen Schmerz:
Sie hat ja selbst zerrissen,
Zerrissen mir das Herz.

IX.
Das ist ein Flöten und Geigen,
Trompeten schmettern darein;
Da tanzt wohl den Hochzeitsreigen
Die Herzallerliebste mein.

Das ist ein Klingen und Dröhnen,
Ein Pauken und ein Schalmei'n;
Dazwischen schluchzen und stöhnen
Die lieblichen Engelein.

X.
Hör' ich das Liedchen klingen,
Das einst die Liebste sang,
So will mir die Brust zerspringen
Vor wildem Schmerzendrang.

Es treibt mich ein dunkles Sehnen
Hinauf zur Waldeshöh',
Dort löst sich auf in Tränen
Mein übergroßes Weh.

XI.
Ein Jüngling liebt ein Mädchen,
Die hat einen andern erwählt;
Der andre liebt eine andre,
Und hat sich mit dieser vermählt.

Das Mädchen heiratet aus Ärger
Den ersten besten Mann,
Der ihr in den Weg gelaufen;
Der Jüngling ist übel dran.

Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu;
Und wem sie just passieret,
Dem bricht das Herz entzwei.

XII.
Am leuchtenden Sommermorgen
Geh ich im Garten herum.
Es flüstern und sprechen die Blumen,
Ich aber, ich wandle stumm.

Es flüstern und sprechen die Blumen,
Und schau'n mitleidig mich an:
»Sei unserer Schwester nicht böse,
Du trauriger, blasser Mann!«

XIII.
Ich hab im Traum geweinet,
Mir träumte, du lägest im Grab.
Ich wachte auf, und die Träne
Floß noch von der Wange herab.

Ich hab im Traum geweinet,
Mir träumt', du verließest mich.
Ich wachte auf, und ich weinte
Noch lange bitterlich.

Ich hab im Traum geweinet,
Mir träumte, du bliebest mir gut.
Ich wachte auf, und noch immer
Strömt meine Tränenflut.

XIV.
Allnächtlich im Traume seh ich dich
Und sehe dich freundlich grüßen,
Und laut aufweinend stürz ich mich
Zu deinen süßen Füßen.

Du siehest mich an wehmütiglich
Und schüttelst das blonde Köpfchen;
Aus deinen Augen schleichen sich
Die Perleträentröpfchen.

Du sagst mir heimlich ein leises Wort
Und gibst mir den Strauß von Cypressen.
Ich wache auf, und der Strauß ist fort,
Und 's Wort hab ich vergessen.

XV.
Aus alten Märchen winkt es
Hervor mit weißer Hand,
Da singt es und da klingt es
Von einem Zauberland;

Wo bunte Blumen blühen
Im goldnen Abendlicht,
Und lieblich duftend glühen
Mit bräutlichem Gesicht;

Und grüne Bäume singen
Uralte Melodei'n,
Die Lüfte heimlich klingen,
Und Vögel schmettern drein;

São clangores e retumbâncias,
são timbales e charamelas;
no meio soluçam e gemem
os lindos anjinhos.

X.
Ouço soar a canção
Que dantes a bem-amada cantava,
E quer-se-me o peito estalar
De desenfreada angústia.

Empurra-me um obscuro desejo
para o alto da floresta;
aí se desfaz em lágrimas
a minha enorme dor

XI.
Um rapaz ama uma rapariga
que escolheu um outro;
o outro gosta de outra
e com esta se casou.

A rapariga aceitou, de zangada,
o primeiro homem
que com ela se cruzou no caminho;
o rapaz tem pouca sorte.

É uma velha história.
porém permanece sempre nova;
e a quem ela precisamente acontece
parte-se-lhe o coração.

XII.
Em luminosa manhã de Verão
ando a passear pelo jardim.
Sussurram e falam as flores,
eu, porém, caminho calado.

Sussurram e falam as flores
e olham-se com pena:
“Não estejas zangado com a nossa irmã,
ó triste e pálido homem!”

XIII.
Chorei em sonhos,
sonhei que jazias na sepultura.
Acordei e as lágrimas
ainda escorriam pela face.

Chorei em sonhos.
Sonhei que me abandonavas.
Acordei e chorei
ainda longa e amargamente.

Chorei em sonhos.
Sonhei que ainda me querias bem.
Acordei e ainda corria
a torrente das minhas lágrimas.

XIV.
Allnächtlich im Traume seh ich dich
Und sehe dich freundlich grüßen,
Und laut aufweinend stürz ich mich
Zu deinen süßen Füßen.

Du siehest mich an wehmütiglich
Und schüttelst das blonde Köpfchen;
Aus deinen Augen schleichen sich
Die Perleträentröpfchen.

Du sagst mir heimlich ein leises Wort
Und gibst mir den Strauß von Cypressen.
Ich wache auf, und der Strauß ist fort,
Und 's Wort hab ich vergessen.

XV.
Aus alten Märchen winkt es
Hervor mit weißer Hand,
Da singt es und da klingt es
Von einem Zauberland;

Wo bunte Blumen blühen
Im goldnen Abendlicht,
Und lieblich duftend glühen
Mit bräutlichem Gesicht;

Und grüne Bäume singen
Uralte Melodei'n,
Die Lüfte heimlich klingen,
Und Vögel schmettern drein;

Und Nebelbilder steigen
Wohl aus der Erd' hervor,
Und tanzen luft'gen Reigen
Im wunderlichen Chor;

Und blaue Funken brennen
An jedem Blatt und Reis,
Und rote Lichter rennen
Im irren, wirren Kreis;

Und laute Quellen brechen
Aus wildem Marmorstein.
Und seltsam in den Bächen
Strahlt fort der Widerschein.

Ach, könnt' ich dorthin kommen
Und dort mein Herz erfreun
Und aller Qual entnommen
Und frei und selig sein!

Ach! jenes Land der Wonne,
Das seh' ich oft im Traum;
Doch kommt die Morgensonne,
Zerfließt's wie eitel Schaum.

XVI.
Die alten, bösen Lieder,
Die Träume schlimm und arg,
Die laßt uns jetzt begraben,
Holt einen großen Sarg.

Hinein leg ich gar manches,
Doch sag ich noch nicht was;
Der Sarg muß sein noch größer
Wie 's Heidelberger Faß.

Und holt eine Totenbahre,
Von Brettern fest und dick;
Auch muß sie sein noch länger,
Als wie zu Mainz die Brück'.

Und holt mir auch zwölf Riesen,
Die müssen noch stärker sein
Als wie der heil'ge Christoph
Im Dom zu Köln am Rhein.

Die sollen den Sarg forttragen
Und senken ins Meer hinab,
Denn solchem großen Sarge
Gebührt ein großes Grab.

Wißt ihr, warum der Sarg wohl
So groß und schwer mag sein?
Ich legt auch meine Liebe
Und meinen Schmerz hinein.

XIV.
Todas as noites, em sonhos, vejo-te
e vejo-me a saudar-te cordialmente,
e, chorando alto, arrojo-me
a teus doces pés.

Contemplas-me melancolicamente
e abanas a loira cabecinha;
dos teus olhos soltam-se
gotinhas de lágrimas como pérolas.

Dizes-me em segredo uma palavra suave
e dá-s-me o ramo de cipreste.
Acordo e o ramo desapareceu
e a palavra esqueci.

XV.
De antigos contos de fadas
acena com branca mão,
cantando e tocando,
dum país encantado;

onde flores multicores desabrocham
à luz dourada da tarde,
e deliciosamente perfumadas incandescem
com aspecto nupcial;

e verdes árvores cantam
antiquíssimas melodias,
os ares soam em segredo
e pássaros cantam lá;

e imagens brumosas saem
bem da terra para fora,
e dançam ligeiras rondas
num coro maravilhoso;

e faíscas azuis ardem
em cada folha e rebento
e luzes vermelhas correm
em louco e confuso círculo;

e ruidosas fontes brotam
de agreste pedra mármore
e, de modo estranho, nos regatos
irradia o reflexo

Ah! Pudesse eu ir para lá,
e aí o meu coração alegrar
e, a todo o sofrimento subtraído,
ser livre e feliz!

Ah! Esse país das delícias
vejo-o eu muitas vezes em sonhos,
mas vem o sol da manhã
e desfá-lo como mera espuma.

XVI.
As antigas e cruéis canções,
os sonhos perversos e maldosos
que nos deixam já enterrados,
vão procurar um grande ataúde.

Dentro meto-lhe muitas coisas,
porém ainda não digo o quê;
o ataúde deve ser ainda maior
do que o tonel de Heidelberg.

E vão procurar um caixão
e tábuas firmes e grossas;
também têm que ser ainda mais compridas
do que a ponte de Mainz.

E vão-me procurar também doze gigantes
que devem ser ainda mais fortes
do que o forte S. Cristóvão
da catedral de Colónia, no Reno.

São eles que devem levar o ataúde
e descê-lo para dentro do mar;
porque a tão grande ataúde
é adequada uma grande sepultura.

Sabeis porque é que o ataúde
tão grande e pesado há-de ser?
Lá dentro meti não só o meu amor
como também a minha dor.