

CANTATES INFANTILS

Transatlàntida

En el centenari de la mort de Jacint Verdaguer

Música: Baltasar Bibiloni

Text: Miquel DescLOT

Encàrrec del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya

Versió per a cor i piano

DINSIC
Publicacions Musicals

SECRETARIAT
DE CORALS
INFANTILS
DE CATALUNYA

Partitura original per a cor i narrador, 2 flautes, 2 oboès, 2 clarinets,
2 fagots, 4 trompes, 2 percussionistes i corda.
Versió per a cor i piano.

Podeu trobar el disc compacte de la cantata *Transatlàntida*, dins la
col·lecció *Acuitacantar*, que el SCIC ha enregistrat en col·laboració
amb TVC disc i Catalunya Cultura.

Aquesta obra és un encàrrec del Secretariat de Corals Infantils de
Catalunya, en el centenari de la mort de Jacint Verdaguer, per a ser
estrenada el 12 de maig de 2002 al Palau Sant Jordi de Barcelona
dins la 35a Trobada de Corals Infantils de Catalunya.

Transatlàntida

1a edició: setembre 2001

Disseny coberta: Pep Creus
Il·lustració coberta: Francesc Rovira
Maquetació: DINSIC GRÀFIC

© Del text: Miquel Descot
© De la música: Baltasar Bibiloni
© Coediten: DINSIC Publicacions Musicals, S.L.
Santa Anna, 10, E3a / 08002-Barcelona
S.C.I.C., Secretariat de Corals Infantils de Catalunya
Pça. Víctor Balaguer, 5 / 08003-Barcelona

Imprès a: Gràfiques APR
Formentera, 50, 08016-Barcelona

Dipòsit Legal: B-41.798-2001
ISBN: 84-95055-65-1

La reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment,
compresa la reprografia i el tractament informàtic, així com també la
distribució d'exemplars mitjançant lloguer i préstec, resten rigorosament
prohibides sense l'autorització escrita de l'editor o entitat autoritzada, i
estaran sotmeses a les sancions establertes per la llei.

Distribueix: DINSIC Distribucions Musicals, S.L.
Santa Anna, 10, E 3a - 08002 Barcelona
Telf.93-318.06.05 - Fax 93-412.05.01
e-mail: dinsic@cambrabcn.es
www.dinsic.es www.dinsic.com

TRANSATLÀNTIDA

El primer que em sent empès a fer, en haver d'escriure unes paraules de presentació de *Transatlàntida*, és agrair al Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC) l'honor que m'ha atorgat de confiar-me'n la composició de la música. Perquè, per a mi, és un gran honor:

–Poder oferir als joveníssims cantaires, noies i nois de les corals infantils, unes peces que, en més o menys encert, he preparat amb molta il·lusió tot pensant en ells.

–Veure'm inclòs dins el llistat amb altres compositors, ells sí veritables mestres, que abans ja han escrit cantates per encàrrec del SCIC.

–Compartir autoria amb l'admirat Miquel Descot, el text del qual dóna, per ell mateix, categoria a *Transatlàntida*.

–Contribuir, des de la meua modèstia, a l'homenatge que amb aquesta cantata es vol retre a la memòria de Jacint Verdaguer, a qui dec el fet que, als primers anys cinquanta del segle que acabem de tancar, em descobris, per la lectura encisadora de *Canigó*, la riquesa i bellesa de la nostra llengua que, fins aleshores, em devia semblar adient tan sols per a nivells col·loquials. Així érem formats —deformats— els infants i joves a la Mallorca d'aquell temps.

Em semblaren assenyadíssimes les exigències del SCIC en demanar una obra que fos un combinat de fàcil i no tan fàcil, per tal que la seva preparació pogués resultar una tasca interessant tant per als cantaires més experts com per als qui, per l'edat o altres circumstàncies, no anessin sobrats d'experiència. En conjunt, l'obra és ben assequible, o així he intentat que fos. Hi trobareu fragments unisonals que permeten la participació de tothom i altres parts, a dues o tres veus, que demanen cantaires més competents, ja sia pels àmbits en què despleguen les melodies o per les dissonàncies que, amb mesura, s'infilten en el devenir harmònic.

L'acompanyament pianístic, així com l'orquestral, pretén, alhora que potenciar, ser suport i ajut al cant.

Hi trobareu el tradicional cànon, la melodia del qual serveix, cantada unisonalment, com a tornada a una estrofa que, per la seva especial característica —vol evocar el cant negre americà— necessita una o un solista ben esbrinat, o bé un petit grup que pugui interpretar-la de manera ben expressiva.

Escriure les melodies ha estat un treball planer i agradable, talment com si les notes i els ritmes ja s'amaguessin rere els versos de Miquel Descot. Completar-ho, harmonies, arranjaments, etc., per mi, és cosa de mirar-s'ho i tornar-ho a mirar, fer i tornar a refer, cosa de no acabar mai, de no quedar-ne mai satisfet.

Vet aquí, finalment, aquests cants "...com una d'eixes petxines que cada dia, cansada de brunyir-les, la maror llença a la platja; i, bó o mal arrodonit, veu's el aquí". Si així escrivia l'altíssim Verdaguer en presentar el seu poema *Atlàntida*, què és el que hauria d'escriure jo?

Resti palès, idò, el meu agraïment al Secretariat de Corals Infantils de Catalunya.

La primera idea per a la cantata de celebració de 2002 me la va furnir la Maria Martorell, a casa meua, una tarda que havia vingut a entrevistar-me, amb la Mercè Argüelles, per a la revista *Circular* del Secretariat.

–Recorda que el 2002 serà el centenari de la mort de Verdaguer. Si se t'acudís alguna idea per fer cantar unes quantes poesies seves, tindriem un doble motiu de celebració. Però només és una idea, eh?, no t'hi encaparris.

Allò que només era una idea, però, em va quedar efectivament al cap, borinant com un corcò. Així, quan finalment em vaig asseure a treballar-hi, vaig començar per regirar les poesies del gran poeta de Folgueroles. Però de seguida em vaig adonar que per aquell camí difícilment arribaria a aconseguir el premi que m'havia endut amb la cantata *Concert desconcertant*, que havia escrit l'any 1985, això és: que la mainada que la va estrenar dos anys després encara se'n recordi ara. La raó era que aquelles poesies de Verdaguer, tan admirables per tants conceptes, em van semblar de molt mal transmetre a la jovenalla d'avui. En més d'un sentit, semblaven molt més velles del que en realitat eren. La nostra infortunada història ha fet, senzillament, que el nostre primer clàssic modern resulti poc menys que il·legible a la mainada del nostre temps, si no és amb notes a peu de plana! I, doncs, ho vaig deixar córrer i vaig començar a pensar en altres coses. Finalment, però, quan ja havia descartat del tot aquell camí, em va venir al cap que, anys endarrere, jo havia escrit un conte per a la meua amiga Fina Rifà sobre l'*Atlàntida* de Verdaguer. Me'l vaig rellegir, doncs, i aleshores em va semblar que per aquell camí esbiaixat sí que podia aprofitar la idea de la Maria Martorell i proposar un homenatge de les corals al nostre primer poeta renaixentista.

En el conte primigeni, que es va publicar amb l'enigmàtic títol de *Que descobreix l'Atlàntida*, el tema verdaguerià només era el desencadenant d'una rondalla que en realitat no tenia res de verdagueriana. Era la història d'una formiga que, a través d'un viatge transatlàntic, descobria amb meravella la relativitat de les mesures del món. Però el fet mateix que la protagonista fos una formiga es va mostrar —m'ho van assenyalar de seguida— com un possible obstacle per fer acceptable el conte a la jovenalla més gran que havia de fer la cantata: una altra formigueta que va a Jerusalem? Tanmateix, tot i admetre el risc, vaig continuar endavant amb aquella història: em va semblar que la naturalesa filosòfica del conte no tenia res d'infantil i que, si de cas, tot i l'aparença anderseniana, tenia més a veure amb els contes filosòfics de Voltaire (llegiu el seu deliciós *Micromégas*, si us plau) que no pas amb les cantarelles del parvulari (tot plegat, és clar, amb les degudes distàncies guardades).

Espero, doncs, que el resultat final aconseguixi tots els diversos objectius plantejats: homenatjar Verdaguer i acostar-lo a la joventut d'ara, engrescar petits i grans amb la història i amb els versos de les cançons, i fer la feina com més agradable millor als qui li heu de donar vida. Tant de bo que d'aquí a uns anys ho puguem celebrar.

TRANSATLÁNTIDA

Lo primero que quiero hacer, al tener que escribir unas palabras de presentación de *Transatlántida*, es agradecer al Secretariado de Corales Infantiles de Cataluña (SCIC) el honor que me ha otorgado al confiarme la composición de la música. Porque, para mí, es un gran honor:

–Poder ofrecer a los jovencísimos cantantes, chicos y chicas de las corales infantiles, unas piezas que, en mayor o menor acierto, he preparado con mucha ilusión pensando en ellos.

–Verme incluido en el listado con otros compositores, ellos sí verdaderos maestros, que ya habían escrito cantatas antes por encargo del SCIC.

–Compartir autoría con el admirado Miquel DescLOT, cuyo texto, por sí solo, da categoría a *Transatlántida*.

–Contribuir, desde mi modestia, al homenaje que con esta cantata se quiere rendir a la memoria de Jacint Verdaguer, a quien debo que, en los primeros años cincuenta del siglo que acabamos de cerrar, me descubriera, gracias a la lectura de *Canigó*, la riqueza y la belleza de nuestra lengua que, hasta el momento, me debía parecer adecuada sólo para niveles coloquiales. Así éramos formados —deformados— los niños y jóvenes en la Mallorca de aquel tiempo.

Me parecieron muy adecuadas las exigencias del SCIC al pedir una obra que fuera un combinado de fácil y no tan fácil, para que su preparación pudiera resultar una tarea interesante tanto para los cantantes más expertos como para los que, por la edad o las circunstancias, no estuvieran sobrados de experiencia. En conjunto, la obra es muy asequible, o al menos eso he intentado. Encontraréis fragmentos unisonales que permiten la participación de todos y otras partes, a dos o tres voces, que requieren cantantes más competentes, ya sea por los ámbitos en los que despliegan las melodías o por las disonancias que, con medida, se infiltran en el devenir armónico.

El acompañamiento pianístico, al igual que el orquestal, pretende, a la vez que potenciar, ser soporte y ayuda al cantante.

Encontraréis el tradicional canon, cuya melodía sirve, cantada unisonalmente, como estribillo a una estrofa que, por su especial característica —quiere evocar el canto negro americano— necesita de una o un solista adecuado, o bien de un pequeño grupo que pueda interpretar la de una manera expresiva.

Escribir las melodías ha sido un trabajo sencillo y agradable, como si las notas y los ritmos ya estuvieran escondidos tras los versos de Miquel DescLOT. Completarlo, armonías, arreglos, etc., para mí es cosa de mirarlo y volver a mirarlo, hacer y rehacer, cosa de nunca acabar, de no quedarse nunca satisfecho.

Y hete aquí, finalmente, estos cantos “... como una de esas conchas que cada día, cansada de pulirlas, la marea lanza a la playa; y, bien o mal redondeado, helo aquí”. Si así escribía el altísimo Verdaguer al presentar su poema *Atlántida*, ¿qué es lo que debía escribir yo? Que quede constancia de mi agradecimiento al Secretariado de Corales Infantiles de Cataluña.

Baltasar Bibiloni

La primera idea para la cantata de celebración de 2002 me la dio Maria Martorell, en mi casa, una tarde que había venido a entrevistarme, con Mercè Argüelles, para la revista *Circular* del Secretariado.

–Recuerda que en el 2002 se celebrará el centenario de la muerte de Verdaguer. Si se te ocurriera alguna idea para hacer cantar unas cuantas de sus poesías, tendríamos un doble motivo de celebración. Pero es tan solo una idea, ¿eh?, no te preocupes.

Pero aquello que era tan solo una idea se me quedó efectivamente en la cabeza, zumbando como un moscardón. Así, cuando finalmente me senté a trabajarlo, empecé por revisar las poesías del gran poeta de Folgueroles. Pero enseguida me di cuenta de que por aquel camino difícilmente conseguiría el premio que me había llevado con la cantata *Concierto desconcertante*, que había escrito en 1985, es decir, que los niños que la estrenaron dos años más tarde aún se acuerden. La razón era que aquellas poesías de Verdaguer, tan admirables por tantos conceptos, me parecieron difíciles de transmitir a la juventud de hoy en día. En más de un sentido, parecían mucho más viejas de lo que eran en realidad. Nuestra infortunada historia ha hecho, sencillamente, que nuestro primer clásico moderno resulte poco menos que ilegible a los ojos de los niños de nuestro tiempo, ¡si no es con notas a pies de página! Así que lo dejé correr y empecé a pensar en otras cosas. Pero finalmente, cuando ya había descartado del todo ese camino, me vino a la cabeza que, años antes, yo había escrito un cuento para mi amiga Fina Rifà sobre la Atlántida de Verdaguer. Lo releí y entonces me pareció que por ese camino sesgado sí que podía aprovechar la idea de Maria Martorell y proponer un homenaje de las corales a nuestro primer poeta renacentista. En el cuento primigenio, que se publicó con el enigmático título de *Que descubre la Atlántida*, el tema verdagueriano sólo era el desencadenante de una rondalla que, en realidad, no tenía nada de verdagueriana. Era la historia de una hormiga que, a través de un viaje transatlántico, descubría maravillada la relatividad de sus medidas del mundo. Pero el mismo hecho de que la protagonista fuera una hormiga se mostró —me lo señalaron enseguida— como un posible obstáculo para hacer aceptable el cuento a los niños mayores que tenían que hacer la cantata: ¿otra hormiguita que va a Jerusalén? Sin embargo, a pesar de admitir el riesgo, continué con esa historia: me pareció que la naturaleza filosófica del cuento no tenía nada de infantil y que, en todo caso, a pesar de la apariencia anderseniana, tenía más que ver con los cuentos filosóficos de Voltaire (leed su delicioso *Micromégas*, por favor) que con las canciones del parvulario (todo, por supuesto, con las debidas distancias guardadas).

Espero que el resultado final consiga todos los objetivos planteados: homenajear a Verdaguer y acercarlo a la juventud de hoy, implicar a pequeños y mayores en la historia y en los versos de las canciones, y hacer el trabajo tan agradable como sea posible a los que tenéis que darle vida. Espero que dentro de unos años podamos celebrarlo.

Miquel DescLOT

TRANSATLÀNTIDA

The first thing I feel moved to do, on writing some introductory words to *Transatlàntida*, is to thank the Secretariat of Children's Choirs of Catalonia (SCIC) for having done me the honour of entrusting me with the composition of the music. I am deeply honoured, indeed:

- to offer young singers, the girls and boys of the children's choirs, some pieces which, more or less happily, I have composed with great enthusiasm, bearing these singers in mind all the while;

- to find myself included in the list of other composers, who are indeed true masters and who have preceded me in writing cantatas for the SCIC;

- to share the authorship with the admirable Miquel DescLOT, whose text lends, in itself, great category to *Transatlàntida*; and

- to contribute, albeit modestly, to the homage that this cantata is intended to pay to the memory of Jacint Verdaguer, to whom I am grateful for having revealed to me, in the early nineteen-fifties, through the enchanted pages of *Canigó*, the wealth and beauty of our language which, until then, seemed to me suitable only for casual conversation. That was what we, the children and young people of the Majorca of those times, were taught – or mistaught – to think.

I found it quite wise for the SCIC to demand that the work be a combination of the simple and the not-so-simple, in order that its preparation should prove an interesting task for both the more expert singers and for those who, owing to their age or other circumstances, might be somewhat lacking in experience. All in all, this work is thoroughly accessible, or at least that has been my intention. Here one may find unisonal fragments that allow everyone's participation, and other parts for two or three voices requiring more skilful singers, either because of the regions in which the melodies unfold or because of the dissonances that infiltrate, with measure, the harmonic development.

The piano accompaniment, as well as that of the orchestra, seeks to strengthen as well as to support and assist the singing.

Here one finds the traditional canon, the melody of which, sung in unison, serves as a return to a stanza that, because of its special character – seeking to evoke Negro spirituals – requires a well-chosen male or female soloist, or else a small group that can interpret it in a very expressive way.

The composition of the melodies has been a simple, pleasant task, as if the notes and the rhythms already lay concealed behind Miquel DescLOT's verses. To complete this task, the harmonies, arrangements and so on, means to go over it once and again, to do things and re-do them, as a never-ending job with which one is never quite satisfied.

So here, at last, are the songs "...like one of the shells that the sea, wearied of polishing them, casts on the beach each day; and well-rounded or not, here they are". If the great Verdaguer wrote these words on introducing his poem *Atlàntida*, what is there for me to say?

Accordingly, allow me to reiterate my gratitude to the Secretariat of Children's Choirs of Catalonia.

The original idea for the cantata in celebration of the year 2002 was suggested to me by Maria Martorell, at my home one afternoon, when she came over with Mercè Argüelles to interview me for the Secretariat's journal *Circular*.

–Remember that 2002 will be the centennial of Verdaguer's death. If you were to have any idea about how some of his poems could be sung, we would have a twofold reason for celebration. Of course, that is just an idea... please don't let it trouble you.

But that which was just an idea did indeed stay on mind, boring into it like a woodworm. So when I finally sat down to work on it, I began to pore over the poems of the great poet from Folgueroles. I was not long to realise, however, that by this method I would hardly reach the success I achieved with the cantata *Concert desconcertant*, which was composed in 1985 and which the children who gave its first performance two years later still remember today. The cause of this difficulty was that Verdaguer's poems, which are so admirable for so many reasons, seemed to me to be very hard to convey to the young people of today. In more than one sense, these poems seemed much older than they actually are. Our unfortunate history has simply caused our first modern classic to be little less than unreadable for the children of our times, without the aid of footnotes! So I decided to abandon the idea and to turn my attention to other matters. In the end, however, after having ruled out completely that approach, I remembered that, years earlier, I had written a story about Verdaguer's *Atlàntida* for my friend Fina Rifà. I re-read that story and it occurred to me that, by following such an oblique path, I could indeed do something with Maria Martorell's idea and propose a homage of the choirs to our foremost Renaixença poet.

In the original story, which was published under the enigmatic title *Que descobreix l'Atlàntida*, the theme of Verdaguer was only the triggering device of a tale that actually had nothing Verdaguerian about it. It was the story of an ant that was amazed to discover, by way of a transatlantic voyage, the relativity of the measurements of the world. But the selfsame fact that the main figure was an ant – as I was immediately told – was a possible obstacle to the acceptability of the story for the older children who were to sing the cantata: another little ant who goes to Jerusalem? Even so, and admitting the risk, I carried on with this idea: I believed that the philosophical nature of the story had nothing childish about it and that, in any case, despite its Andersenian appearance, it had more to do with Voltaire's philosophical tales (such as his marvellous *Micromégas*, if you please – and without in any way pretending to compare myself to him) than with nursery songs.

Consequently, may the final result be the achievement of the various objectives that have been set: to pay homage to Verdaguer and to draw him nearer the young people of today, to arouse the interest of younger and older children in the story and in the verses of the songs, and to make the task as pleasant as possible for those who are to bring to life this cantata. I hope very much that we will be able to celebrate it in a few years.

Baltasar Bibiloni

Miquel DescLOT

TRANSATLÀNTIDA

La première chose que je tiens à faire, dans la rédaction de ces propos de présentation de *Transatlàntida*, est remercier le Secrétariat des Chorales pour Enfants de Catalogne (SCIC) de l'honneur qu'il m'a fait en m'en confiant la composition de la musique. Pour moi, c'est un grand honneur de pouvoir offrir aux très jeunes chanteurs, filles et garçons des chorales pour enfants, des pièces que, avec plus ou moins de succès, j'ai préparées en pensant à eux avec beaucoup d'enthousiasme; d'autre part, me voir inclus dans la liste avec d'autres compositeurs, de vrais maîtres, qui sont les auteurs de cantates commandées par le SCIC; enfin, de partager le titre d'auteur avec mon admiré Miquel DescLOT, dont le texte valorise *Transatlàntida*;

et d'apporter mon humble contribution à l'hommage que cette cantate veut rendre à la mémoire de Jacint Verdaguer qui, durant les premières cinquante années du siècle que nous venons de clore, me permit de découvrir, avec la lecture charmante de *Canigó*, la richesse et la beauté de notre langue qui, jusqu'à alors, devait me sembler uniquement appropriée au domaine parlé. Ainsi étaient formés - déformés - les enfants et les jeunes dans la Majorque de l'époque.

Les exigences du SCIC m'ont semblé très pertinentes lorsqu'il m'a été demandé une oeuvre qui fût un alliage du facile et du moins facile, pour que sa préparation puisse devenir une tâche intéressante aussi bien pour les chanteurs les plus expérimentés que pour ceux qui, pour leur âge ou pour d'autres circonstances, n'auraient pas trop d'expérience. Dans l'ensemble, l'oeuvre est fort accessible, ou, du moins, telle a été mon intention. Vous y trouverez des fragments unissons permettant la participation de tous, et d'autres parties, à deux ou trois voix, qui requièrent des chanteurs plus compétents, pour le champ du déploiement des mélodies ou pour les dissonances qui, avec mesure, pénètrent dans le devenir harmonieux.

L'accompagnement piano, ainsi qu'orchestral, vise à encourager, à être un soutien et une aide au chant.

Vous y trouverez le canon traditionnel, dont la mélodie, chantée à l'unisson, comme le retour à une strophe qui, pour sa caractéristique spéciale qui veut évoquer le chant spirituel américain, a besoin d'un ou d'une soliste bien cherché, ou d'un petit groupe qui puisse l'interpréter d'une façon fort expressive.

Écrire les mélodies a été un travail simple et agréable, comme si les notes et les rythmes se cachaient derrière les vers de Miquel DescLOT. La complétion, les harmonies, les arrangements, etc. sont pour moi une question de voir et revoir, faire et refaire, à n'en plus finir, sans en être satisfait.

Voici, enfin, ces chants "...comme un de ces coquillages que, tous les jours, lassée de les polir, la mer lance sur la plage; bien ou mal arrondi, le voici". Si le grand Verdaguer écrivait ceci dans la présentation de son poème *Atlàntida*, que devais-je écrire?

Je tiens donc à manifester ma gratitude au Secrétariat des Chorales pour Enfants de Catalogne.

Baltasar Bibiloni

La première idée pour la cantate de célébration de 2002 m'a été donnée par Maria Martorell, chez moi, un après-midi qu'elle était venue avec Mercè Argüelles pour me faire une entrevue pour la revue *Circular* du Secrétariat. « Rappelle-toi qu'en 2002 nous fêterons le centenaire de la mort de Verdaguer. S'il te vient à l'esprit une idée pour faire chanter plusieurs de ses poèmes, nous aurions une double raison de célébration. Mais ce n'est qu'une idée, n'est-ce pas? Ne t'entête pas ».

Toutefois, ce qui n'était qu'une idée me resta dans la tête, bourdonnante comme un insecte. Ainsi, quand enfin je m'assis pour travailler sur ce projet, je commençai par feuilleter les poèmes du grand poète de Folgueroles. Mais je m'aperçus tout de suite que cette voie me permettrait difficilement d'obtenir le prix qui m'avait été décerné pour la cantate *Concert desconcertant*, que j'avais écrite en 1985 : les enfants qui chantèrent la première se la rappelaient toujours deux ans plus tard. La raison était que les poèmes de Verdaguer, si admirables à plus d'un titre, me semblaient très difficiles à transmettre aux jeunes d'aujourd'hui. À plus d'un point de vue, elles semblaient beaucoup plus vieilles qu'elles ne l'étaient. Tout simplement, notre malheureuse histoire a fait que notre premier classique moderne soit pratiquement illisible pour les enfants de notre époque, si ce n'est avec des notes au bas de la page ! J'ai donc laissé tomber et j'ai commencé à penser à d'autres choses. Enfin, cependant, quand j'avais totalement laissé de côté cette voie, je me suis rappelé que, quelques années auparavant, j'avais écrit un conte pour mon amie Fina Rifà sur *L'Atlàntida* de Verdaguer. En le relisant, il m'a semblé que ce chemin indirect me permettait de profiter de l'idée de Maria Martorell et de proposer un hommage des chorales à notre premier poète de la Renaissance catalane.

Dans le conte original, publié sous le titre énigmatique de *Que descobreix l'Atlàntida*, le thème de Verdaguer servait à déclencher une rondaille qui, en réalité, n'avait rien des traits de Verdaguer. C'était l'histoire d'une fourmi qui, dans un voyage transatlantique, découvrait émerveillée la relativité des dimensions du monde. Mais le fait d'avoir une fourmi pour personnage principal - comme il m'a été signalé tout de suite - , a été perçu comme un possible obstacle pour faire accepter le conte aux adolescents qui devaient jouer la cantate : une autre petite fourmi qui va à Jérusalem ? Toutefois, bien qu'en admettant le risque, j'ai continué avec l'histoire. Il m'a semblé que l'essence philosophique du conte n'avait rien d'enfantin et que, en tout cas, malgré son air andersenien, il avait plus de traits en commun avec les contes philosophiques de Voltaire (je vous prie de lire son délicieux *Micromégas*) qu'avec les chansonnettes du jardin d'enfants (en respectant, naturellement, le recul dû).

J'espère donc que le résultat final atteindra tous les objectifs posés : rendre hommage à Verdaguer et le rapprocher des jeunes d'aujourd'hui, faire plaisir aux enfants et aux adultes avec l'histoire et les vers des chansons, et rendre la tâche le plus agréable possible à ceux qui doivent la mettre en scène. J'espère que dans quelques années nous pourrons le célébrer.

Miquel DescLOT

TRANSATLÀNTIDA

Wenn ich hier ein paar Worte zur Einführung in die Kantate *Transatlàntida* schreiben soll, dann möchte ich an erster Stelle dem Sekretariat katalanischer Kinderchöre (SCIC) für die mir mit dem Auftrag zur Komposition der Musik erwiesene Ehre danken. Denn für mich ist es tatsächlich eine große Ehre,

- unsere jungen Sängern, unseren in den verschiedenen Kinderchören zusammengefaßten Mädchen und Jungs eine Reihe von Gesangsstücken vorlegen zu können, die ich mit mehr oder weniger Geschick, auf jeden Fall aber mit sehr viel Freude und Begeisterung für sie geschrieben habe;

- mich in einer Liste mit vielen anderen Komponisten, und diese wirklich von Rang und Namen, zu sehen, die bereits vor mir vom SCIC in Auftrag gegebene Werke komponiert haben;

- die Autorenschaft an diesem kleinen Werk mit Miquel Descot teilen zu können, durch dessen Text der Kantate *Transatlàntida* bereits eine hohe Kategorie zuteil wird;

- von meiner bescheidenen Position aus zur Ehrung beitragen zu können, die mit dieser Kantate dem großen katalanischen Dichter Jacint Verdaguer erwiesen werden soll, Jacint Verdaguer, dem ich es verdanke, daß ich mit der mich packenden Lektüre seines *Canigó* in den fünfziger Jahren des nun hinter uns liegenden 20. Jahrhunderts den Reichtum und die Schönheit unserer Sprache entdecken konnte, die mir bis dahin wohl gerade nur für den Hausgebrauch geeignet zu sein schien. Denn dies war die (Ver)Bildung, die uns Kindern und Jugendlichen in jener Zeit auf der Insel Mallorca zu teil wurde.

Die vom SCIC zur Auflage gemachten Voraussetzungen, wonach sich das Werk aus leichten und weniger leichten Einzelstücken zusammensetzen sollte, schienen mir überaus angebracht, kann auf diese Weise doch gewährleistet werden, daß sich die Einstudierung der Kantate sowohl für schon erfahrenere Chormitglieder als auch für Sänger interessant gestaltet, deren musikalische Vorbildung wegen ihres Alters oder aufgrund anderer Umstände noch nicht allzu fortgeschritten ist. Im ganzen gesehen ist das Werk wirklich ohne größere Probleme zu meistern – zumindest war dies das Ziel, das ich mir bei meiner Kompositionsarbeit gestellt habe. Es gibt einstimmige Fragmente, bei denen alle mitsingen können, und es gibt andere, für zwei oder drei Stimmen geschriebene Stücke, die an die Sänger etwas höhere Ansprüche stellen, sei dies nun aufgrund der Bereiche, in denen sich die Melodien entfalten, oder sei es wegen der Dissonanzen, die sich in vertretbarem Maße in den harmonischen Ablauf einschleichen. Mit der Klavier und Orchesterbegleitung wird versucht, den Gesang nicht nur zu potenzieren, sondern gleichermaßen auch zu unterstützen und in gewisser Weise zu vereinfachen.

Es gibt den traditionellen Kanon, die Melodie, die, einstimmig gesungen, als Rückkehr zu einer Strophe dient, die aufgrund ihrer besonderen Merkmale – sie soll an den Gesang der amerikanischen Neger erinnern – eine(n) etwas erfahrenere(n) Solosänger(in) bzw. eine kleine Gruppe erfordert, die sie ausdrucksstark zu Gehör bringen kann.

Das Komponieren der Melodien war eine schöne Arbeit, die mir leicht von der Hand ging. So, als ob die Noten und Rhythmen schon in den Versen von Miquel Descot versteckt wären. Die Vervollständigung des ganzen, die Harmonien, die Arrangements usw., das ist dann schon beschwerlicher, erfordert mehr Aufwand, mehr Tun und Machen, ist eine Arbeit, die nie zum Abschluß zu kommen scheint, nie voll befriedigt.

Hier sind sie nun, diese Gesänge: "... wie eine jener Muscheln, die die wogenden Wellen tagaus tagein, des Glättens müde geworden, an den Strand werfen, so liegt sie nun da, stumpf oder geschliffen." Und wenn dies der große Verdaguer bei der Vorlage seiner *Atlàntida* schrieb, was kann dann ich noch sagen? Eines ja: ein großes Dankeschön an das Sekretariat katalanischer Kinderchöre.

Baltasar Bibiloni

Den ersten Anstoß für diese Kantate als Beitrag zu den Gedächtnisfeiern des Jahres 2002 gab mir Maria Martorell, als sie eines Nachmittags zusammen mit Mercè Argüelles wegen eines Interviews für die vom Sekretariat katalanischer Kinderchöre herausgegebene Zeitschrift *Circular* zu mir nach Hause kam.

–Denk' daran, sagte sie, daß wir 2002 den hundertsten Todestag von Verdaguer haben. Vielleicht fällt dir etwas ein, wie wir ein paar seiner Gedichte mit unseren Chören zum Vortrag bringen könnten. Auf diese Weise hätten wir einen doppelten Anlaß zum Feiern. Aber das ist nur so eine Idee, weiter nichts...

Das, was nur so eine Idee war, das ging mir nicht mehr aus dem Kopf, ließ mich nicht mehr zur Ruhe kommen. Und so setzte ich mich also an den Schreibtisch und begann, mich in das Werk Verdaguers zu vertiefen. Doch bald schon wurde mir bewußt, daß dieser Weg nicht zu dem Erfolg führen würde, der mir mit meiner im Jahr 1985 geschriebenen Kantate *Concert desconcertant* beschieden war, an die sich die kleinen Sänger der Uraufführung noch zwei Jahre danach erinnerten. Die in vieler Weise so bewundernswerten Verse Verdaguers schienen mir einfach zu schwierig, um sie ohne weiteres der Jugend von heute vermitteln zu können. Aus vielerlei Gründen schienen sie viel älter zu sein, als dies wirklich der Fall ist. Unsere unglückselige Geschichte wollte es einfach, daß unser erster moderner Klassiker für die Kinder unserer Tage praktisch unlesbar ist, wenn man nicht jeder Seite die entsprechenden Fußnoten beigibt. Ich verzichtete so auf mein ursprüngliches Vorhaben und begann, mich auf andere Lösungen

zu besinnen. Als der ursprünglich eingeschlagene Weg aber schon vollständig ausgeschlossen war, kam mir plötzlich in den Sinn, daß ich vor Jahren für meine Freundin Fina Rifà eine Erzählung über Verdaguers *Atlàntida* verfaßt hatte. Die nahm ich mir nun wieder vor, und plötzlich wurde mir klar, daß ich auf diesem Umweg sehr wohl die Idee von Maria Martorell aufnehmen und zu einer Ehrung dieses großen katalanischen Dichters durch unsere Kinder und Jugendchöre beitragen konnte.

In der ursprünglichen, unter dem rätselhaften Titel *Que descobreix l'Atlàntida* [Que entdeckt Amerika] veröffentlichten Erzählung war Verdaguers Werk eigentlich nur der Auslöser für ein Märchen, daß in Wirklichkeit gar nichts mit dem Dichter zu tun hatte. Es war die Geschichte einer Ameise, die bei einer Reise über den Atlantik zu ihrer größten Verwunderung die Relativität der Größenordnungen dieser Welt entdeckte. Der Umstand jedoch, daß es sich bei der Hauptfigur um eine Ameise handelte, erwies sich – ich wurde sofort darauf hingewiesen – als ein mögliches Hindernis, die Erzählung für die schon etwas herangewachsenen Kinder, für die die Kantate ja

geschrieben werden sollte, akzeptabel zu machen: Noch eine Ameise auf dem Weg nach Jerusalem? Aber ich nahm das Risiko in Kauf und spann die Geschichte weiter, denn der philosophische Grundgedanke der Erzählung hat ja überhaupt nichts Kindliches an sich und nähert sich trotz seiner sicher an Andersen erinnernden Ausdrucksform mehr den philosophischen Erzählungen eines Voltaire (sein entzückendes *Micromégas* ist eine äußerst empfehlenswerte Lektüre) als (mit dem gebührenden Verlaub) den in einem Kindergarten üblichen Liedchen.

So hoffe ich denn, daß das Endergebnis all den gesteckten Zielen gerecht wird: Den großen Jacint Verdaguer zu seinem hundertsten Todestag zu ehren, ihn unserer heutigen Jugend nahe zu bringen, Groß und Klein mit der Geschichte und den Versen der Lieder zu unterhalten und allen, die ihr der Sache Leben verleihen müßt, die Arbeit so angenehm als möglich zu machen. Und schön wäre es, wenn wir dies dann in ein paar Jahren ebenso feiern könnten.

Miquel Desclot

CANTATA INFANTIL

Transatlàntida

En el centenari de la mort de Jacint Verdaguer

Música: Baltasar Bibiloni

Text: Miquel DescLOT

Encàrrec del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya

I - Pròleg

♩ = 92

Maestoso

8va-----

(8va)-----

22 *Pomposo*

U-na his - tò - ria us can - ta -

cresc. *ff* *mf*

26

rem del des - tí d'u - na for - mi - ga que e-ra

3 3

29

ne - gra com la nit i des - per - ta com el

32

di - a, que e-ra ne - gra com la nit i des -

3 3 3 3 3 3

Aquesta és, en efecte, la història d'una formiga, tot i que hauria pogut ser molt bé la d'una fulla o la d'una pedra. La formiga Que, la nostra protagonista, habitant de la Vinya Grossa, era sens dubte la formiga més llegida de tota la història formiguera. La seva amiga Piga, posem per cas, era molt llesta, però la veritat és que no havia llegit ni la meitat que ella.

La formiga Que s'entusiasmava amb les aventures del cavaller Tirant lo Blanc, s'entristia amb la tràgica cançó del comte Roland, vivia impressionada per l'heroica lluita entre Aquil·les i Hèctor, s'encuriosia amb la inacabada història de Perceval, s'entendria amb els amors de Tristany i Isolda i plorava amb els de Romeu i Julieta... De manera que, a través de les seves nombroses lectures, la vida de la formiga Que era d'una riquesa envejable!

Doncs vet aquí que una vegada va llegir el poema L'Atlàntida, de Jacint Verdaguer, i va quedar profundament impressionada per la història tràgica d'aquell continent que les aigües atlàntiques havien engolit sencer, amb la seva gent, amb els seus arbres, amb els seus animals, amb els seus amors, amb els seus neguits... Quan la formiga va saber que Verdaguer havia madurat el seu poema durant els anys que va passar viatjant com a capellà dels vaixells d'una companyia de viatges transatlàntics, també ella va tenir ganes de conèixer aquell misteriós oceà Atlàntic que guardava al fons de les entranyes tot un continent d'un altre temps, la terra dels atlants, la mítica Atlàntida. Però com que allò només es podia fer viatjant per les ones atlàntiques, calia agafar el farcell, deixar la Vinya Grossa i emprendre el camí del mar.

Sense pensar-s'ho dos cops, la formiga Que s'acomia de la seva amiga Piga i, amb el farcellet a l'esquena i L'Atlàntida en edició de formiga sota el braç, emprèn la caminada cap al mar. Així començava la seva expedició a Amèrica, per damunt de l'enfonsada Atlàntida.

II - A Amèrica*

* Nota: El fragment que comença al compàs 5 i acaba al compàs 16 s'ha de repetir tan sols al començament: la primera vegada canta un cor petit i la segona el cor general. Quan aquest fragment es torna a interpretar després de la primera estrofa, ho fa el cor general.

32 *dim.* *p* *più lento*

a plo-rar, per a plo-rar ta fi, per a plo - rar

rar, plo-rar, per a plo-rar ta fi, per a plo - rar

a plo-rar, per a plo-rar ta fi, per a plo - rar

dim. *p*

37

ta fi.

ta fi.

ta fi.

tempo *morendo*

TRANSATLÁNTIDA

En el centenario de la muerte de Jacint Verdaguer

PRÓLOGO

Una historia os cantaremos
del destino de una hormiga
que era negra como la noche
y despierta como el día.

No quería coger grano
como hacían las vecinas,
y se quedaba en el nido
removiendo y leyendo libros.

Se sabía los secretos
de Tirant y Carmesina,
y podía recitar
La cigala y la hormiga.

Le gustaba viajar
con Marco Polo por China
y por el mar grecolatino
con la vieja nave de Ulises.

De ella os cantaremos algo
que con nombrarlo estremece,
una hazaña sin igual
digna de una gran hormiga.

Ésta es, en efecto, la historia de una hormiga, si bien podría haber sido muy bien la de una hoja o la de una piedra. La hormiga Que, nuestra protagonista, habitante de Viña Grande, era sin duda la hormiga que más leía de toda la historia hormiguera. Su amiga Piga, por ejemplo, era muy lista, pero la verdad es que no había leído ni la mitad que ella.

La hormiga Que se entusiasmaba con las aventuras del caballero Tirant lo Blanc, se entristecía con la trágica canción del conde Roland, vivía impresionada por la heroica lucha entre Aquiles y Héctor, sentía curiosidad por la inacabada historia de Perceval, se enternece con los amores de Tristán e Isolda, y lloraba con los de Romeo y Julieta... De manera que, a través de sus numerosas lecturas, ¡la vida de la hormiga Que era de una riqueza envidiable!

Y hete aquí que una vez leyó el poema La Atlántida, de Jacint Verdaguer, y quedó profundamente impresionada por la historia trágica de aquel continente que las aguas atlánticas se habían tragado entero, con sus gentes, sus árboles, sus animales, sus amores, sus miedos... Cuando la hormiga supo que Verdaguer había madurado su poema durante los años que pasó viajando como sacerdote de los barcos de una compañía de viajes transatlánticos, también ella tuvo ganas de conocer aquel misterioso océano Atlántico que guardaba en el fondo de sus entrañas todo un continente de otro tiempo, la tierra de los atlantes, la mítica Atlántida. Pero como sólo podía hacerse viajando por las olas atlánticas, era necesario hacer la maleta, dejar Viña Grande y lanzarse a la mar.

Sin pensárselo dos veces, la hormiga Que se despidió de su amiga Piga y, con el hato a la espalda y La Atlántida en edición de hormiga bajo el brazo, emprendió su andadura hacia el mar. Así empezaba su expedición a América, por encima de la hundida Atlántida.

¡A AMÉRICA!
¡Quiero ir a América,
tierra barbárica
de savia lírica,
fuerza telúrica,
vida fecunda!

Me voy a América
por la ola atlántica,
sobre la auténtica
perdida Atlántida,
en mar profunda.

¡Antigua Atlántida,
la más romántica,
la más espléndida,
la más recóndita
del mapamundi!

La primera dificultad de la expedición era que ella no había visto nunca el mar, y que ni tan sólo sabía dónde estaba. Se podría pensar que era una gran imprudencia irse a la ligera de aquella manera, pero Que confiaba en su propio instinto y en sus conocimientos. Así, salió de la madriguera, olfateó el aire y emprendió el camino del agua. Anda que andarás, al cabo de un rato Que ya se encontraba en la entrada de una espesa selva verde, donde el sol a duras penas podía entrar de tanto a guiñar un ojo a alguno de sus holgazanes habitantes. Uno de ellos, un caracol monja de cuernos elásticos, estaba en medio del camino de Que.

—¿Que me dejaría pasar?

—¿Dónde quieres ir, guapa? —pregunta el cotilla del caracol.

—Me voy a América. Tengo ganas de atravesar el famoso océano que guarda en su fondo el viejo continente de la Atlántida, según explica este gran poema de Verdaguer —replica, ratita sabia, la hormiga.

El caracol, que era tan lento de entendeder como de pies, no sabía nada de Verdaguer ni de la Atlántida, ni de América. Por no saber, no sabía ni leer, y pensaba que un poema era una variedad dulce de manzana leridana.

CANCIÓN DEL CARACOL
No soy muy espabilado
por ser de cáscara dura
y cavilo poco a poco
como dicta la natura.

Pero tengo un corazón veloz
como una locomotora
y se enciende como no lo hace
mi máquina pensadora.

El buen caracol no la pudo ayudar mucho, pero la animó un montón. Y hete aquí que ya tenemos de nuevo a la hormiga Que dándolo todo a las seis patas. Anda que te andarás, llegó a un extraño bosque de árboles desnudos y dorados y rectos como cirios.

A diferencia de la selva que acababa de atravesar, la luz lo iluminaba todo. Enseguida la hormiga se encontró con un enorme saltamontes que tomaba el sol más quieto que un bastón. Y, sin pizca de timidez, Que lo interrogó por si podía orientarla en la aventurera empresa de atravesar el Atlántico. El saltamontes, bohemio y desgarrado, no sabía apenas nada de libros ni tampoco de poemas, pero al menos había oído hablar del mar.

CANCIÓN DEL SALTAMONTES

El mar debe ser un bancal
de trigo dorado por el sol
donde cantan las amapolas
con voz de abejero.

El mar debe ser un prado
al fondo de un amplio valle
que surcan doce vacas,
tres yeguas y un caballo.

El mar debe ser un campo
de flores de color azul
en una tierra verde
donde sopla un viento suave.

Lo que sabía el saltamontes quizás no era de gran ayuda, pero también la animó a continuar su camino de aventurera. Y adelante siguió la valiente hormiga instruida.

No había andado ni una hora cuando se encontró delante de una escena que la perturbó de emoción. A lo lejos, un gigante aterrador golpeaba la tierra con una herramienta colosal para dejar pasar el agua que hervía al otro lado. Se quedó maravillada:

—¡Qué te juegas a que este titán espeluznante es el Hércules de Verdaguer abriendo a golpes de azada la tierra para que el agua mediterránea pueda inundar la Atlántida!

El emocionante descubrimiento le hace entender que su expedición va por buen camino y que la Atlántida debe estar esperando, colgada bajo el mar que ya presiente. El espectáculo era tan impresionante que la hormiga se quedó con la boca abierta.

HÉRCULES EN GIBRALTAR

Hércules se espatarra,
un pie en cada cima,
y se afana contra
el brazo del terreno arenoso.

Con una azada colosal,
el héroe derriba colinas
y dispersa grandes terrones
más allá de sus talones.

Golpea sin parar
para no salvar ni una hebra
y el agua hierve y salta
por ese nuevo camino.

El charco explota con furia
como de un gran embalse
y corre a destrozar
un amplio continente.

Llena de emoción, la hormiga Que cogió su Atlántida, la abrió por el canto sexto y leyó, con voz temblorosa, el lamento de la bella Hesperis ante el fin catastrófico de su amada tierra:

“Una patria tenía, yema de la tierra; no tengo ya ni patria dulce ni nada de lo que amé: tu brazo, tu brazo terrible, por siempre me lo entierra, y sólo los ojos me dejás para llorar sin fin.”

La hormiga, conmovida, cerró el libro y retomó el camino con entusiasmo renovado. Y al final, como quien camina hace camino, llegó al lado del mar que tanto deseaba ver. Y se quedó boquiabierta contemplando aquella gran extensión de agua moviéndose al compás del viento con espuma de olas.

Una mariquita que la vio llegar la sacó de su ensoñación y la saludó. La hormiga viajera, volviendo a poner los pies en el suelo, le explicó sus planes y la buena mariquita se ofreció a ayudarla. Entre las dos armaron una nave muy marinera con una pajita de trigo que encontraron por ahí cerca y la echaron al agua. Una mariposa cotilla que las había oído hablar se ofreció gentilmente a hacer de vela con sus alas extendidas.

Ahora sí, ya tenemos a la hormiga navegando mar adentro. Al principio, las olas que la mecían de un lado al otro le daban escalofríos. ¡Ella nunca se había movido de los alrededores de su nido! Suerte que la mariposa estaba acostumbrada a los golpes de viento y la animó a resistir sin miedo. ¡Y suerte que de momento no se mareaba!

Al cabo de un par de horas de navegación, las aguas se abrieron súbitamente junto al barco de paja, y una boca enorme se abrió ante ellas. Ahora era la mariposa quien se asustó y echó a volar.

LOS MONSTRUOS MARINOS

Del fondo del abismo,
los monstruos marinos
surgen de golpe
empujados desde dentro.

Los ojos escudriñan
como ojos de cíclope;
las bocas enormes
se abren de golpe.

Han sacado a desfogarse
las sombras del fondo,
pero las devuelven
a los pocos segundos.

La heroica hormiga no se asustó en absoluto. Estaba convencida de que aquellas bocas que se habían abierto ante ella sólo podían ser descendientes de antiguos habitantes de la Atlántida y las consideró amigas sin mala fe. La mariposa, por su lado, al ver que los monstruos no le habían hecho nada a la nave ni a la capitana, volvió al palo a hacer de vela. Porque la navegación continuaba y era necesario superar todos los obstáculos de una travesía tan osada.

CANCIÓN DE ALTA MAR

Los vientos galopan como caballos,
las olas se alzan en castillos,
los peligros acechan por doquier,
la nave avanza entre borbotones,
¡y en todas partes surgen los escollos!

Después de muchas horas de peligrosa navegación, la nave de Que llegó al final del viaje. La mariposa, desde el palo, fue la primera en dar la noticia: “¡Tierra! ¡Por fin tierra!”, pensó la hormiga, emocionada. Había atravesado las aguas de la Atlántida, como su admirado Verdaguer, ¡y ahora llegaba a las costas de América! Nuestra heroína no cabía en su pellejo de alegría, si es que lo que tienen las hormigas puede calificarse de pellejo.

Mientras desembarcaban como auténticas descubridoras, una hormiga de color rojo se les acercó con curiosidad. De entrada, el paisaje del nuevo mundo no parecía muy distinto del de casa, ¡pero aquella hormiga roja que se acercaba no podía ser más que una auténtica piel roja americana! Las dos hormigas se saludaron con las antenas sonrientes y la entusiasta Que empezó a explicar con todo detalle su aventura y su pasión por la Atlántida y su amor por Verdaguer y... no encontraba el momento de dejar hablar a su nueva amiga americana.

Afortunadamente, la hormiga roja era espabilada y consiguió hacerse una idea de lo que le decía la forastera llegada del otro lado del mar. Pero lo que tenía que responderle no era demasiado alentador, la verdad.

DUETO DE HORMIGAS

—Buena hormiga de piel roja,
que me traes la pipa de la paz,
dime como primera cosa
de qué tribu vienes, por favor.

—Buena hormiga de piel negra,
que vienes montada en una nave,
ahora mismo no te sé comprender,
pero podemos hablarlo en mi madriguera.

—Buena hormiga de piel dorada,
lo que te pido ya se entiende:
¿eres una sioux o una apache,
una comanche o una cheyene?

—Buena hormiga de piel negra,
el pelo a mí nadie me lo toma.

Aquí somos gente trabajadora
y no hacemos el indio como un niño.

A la hormiga roja le costó mucho convencer a la recién llegada Que de que eso no había sido nunca América. Justamente las hormigas rojas estaban convencidas de que América estaba al otro lado de aquel mar que la nave de Que acababa de atravesar con tan generoso esfuerzo. Así pues, la hormiga Que había desembarcado en Viña Pequeña, ¡y no en una playa del Caribe! ¿Todo su espíritu de aventura, toda su ilusión, todo su valor... tan sólo la habían llevado de Viña Grande a Viña Pequeña? Ella estaba segura de que el libro de Verdaguer no la había engañado, pero la verdad es que eso no era lo que ella había perseguido. ¿Qué había pasado entonces?

Por suerte, la hormiga roja era viva y despierta como un lince y se sumó a la sorpresa de su nueva amiga conversando y reflexionando con ella. Y hablando hablando, las dos hormigas llegaron a la conclusión, maravilladas y soñadoras, de que quizás el mundo no es tan grande como parece mirado desde tan abajo, que es como ellas lo ven, y que quizás visto de más arriba ofrece un aspecto distinto.

Quién sabe si el Atlántico es tan sólo el lavadero de la Viña, y sus monstruos marinos solamente renacuajos juguetones. Quién sabe si el Hércules terrible que golpeaba Gibraltar no era tan sólo un pacífico campesino que abría la reguera para sus tomateras. Quién dice que los bosques dorados no son sino rastros de trigo segado, y la selva verde no es más que un huerto de acelgas y lechugas. ¡Quién dice que nuestro planeta no es sino una mota en el ojo del cielo!

CANTO FINAL

Una flor es una casa lujosa
para el gusano delicado;
un león es un gatito de juguete,
y una mosca un gigante.

Un manzano es un enjambre de planetas
orbitando lentamente,
donde la vida late en silencio
guardando su secreto.

El océano es un abismo insondable
y una gota en un vaso;
una estrella es un punto en el negro
y una aurora de fuego.

Texto de Miquel Desclot. Música de Baltasar Bibiloni.

TRANSATLANTIDA

On the centenary of the death of Jacint Verdaguer

PROLOGUE

A story we will sing you
of the fate of an ant
that was black as night
and lively as day.

She didn't want to fetch grain
as her neighbours would do,
and she was always in the nest
restless and reading books.

She knew the secrets
of Tirant and Carmesina,
and could recite
La cigala i la formiga.

She liked to travel
with Marco Polo round China
and across the Grecian-Latin sea
on the old ship of Ulysses.

Of her we will sing a true story
that just to tell makes us quiver,
a matchless exploit
worthy of a great ant.

This is, in fact, the story of an ant, even though it might well have been that of a leaf or a stone. Que the ant, our main character, inhabitant of the Big Vineyard, was doubtless the best-read ant in ant history. Her friend Piga, for example, was very clever, but, the truth be said, she had not read even half as much as Que.

Que the ant adored the adventures of the knight Tirant lo Blanc, the tragic song of the count Roland saddened her, she was fascinated with the heroic struggle between Achilles and Hector, the unfinished story of Perceval had her intrigued, she shared the love of Tristan and Isolde and cried with that of Romeo and Juliet... So, through so much reading the life of Que the ant was rich like no other's!

Well, as it happened, she once read the poem L'Atlàntida by Jacint Verdaguer and was deeply impressed by the tragic story of that continent that the waters of the Atlantic had swallowed up whole, with its people, with its trees, with its animals, with its loves, with its anxieties... When the ant found out that Verdaguer had composed his poem during the years he spent travelling as a priest on the transatlantic ocean liners of a passenger ship company, she too wished to know that mysterious Atlantic Ocean that held at the bottom of its depths an entire continent of another time, the land of the Atlanteans, the mythical Atlantis. But since that was only possible voyaging over the Atlantic waves, she would have to take his bundle, leave Big Vineyard and strike out for the sea.

Without a second thought, Que the ant bade farewell to her friend Piga, and, with her

bundle on her back and L'Atlàntida in ant edition under her arm, she set out walking towards the sea. Thus began her journey to America, sailing over the sunken Atlantis.

TO AMERICA!

I want to go to America,
Barbaric land,
of lyrical vitality,
quite earthy,
fertile life!

I'm off to America
by the Atlantic waves,
over the authentic
lost Atlantis,
in the deep sea.

Ancient Atlantis,
the most romantic,
the most splendid,
the most recondite
in the world!

The first obstacle she faced on the journey was that she had never seen the sea, and she didn't even know where it lay. One might think her quite imprudent to set off blindly in that way, but Que trusted her own instincts and knowledge. So she emerges from the nest, sniffs the air and takes the way to the water. She walked and walked and after a while Que already found herself at the edge of a thick green forest, where the sun would barely ever penetrate and cause any of its lazy inhabitants to squint. One of the latter, a snail with springy antennae, stood right in Que's way.

"Might you allow me to pass, please?"

"Where do you wish to go, dear?", asked the inquisitive snail.

"I'm off to America, sir. I am keen to cross the famous ocean that hides at its bottom the old continent of Atlantis, as it is told in this great poem by Verdaguer", answered, clever clogs, the ant.

The snail, who was as slow of mind as he was of feet, knew nothing of Verdaguer, nor of Atlantis, nor of America. Indeed, he didn't even know how to read, and surely thought that a poem was a sweet variety of Lleida apple.

SONG OF THE SNAIL

I'm not so sharp
because I've got a hard shell
and I think slowly
as nature has made me.

But I have a speedy heart
like a locomotive
that gets running
just as my thinker does not.

The good snail couldn't be of much help, but he encouraged Que greatly. So we now have again Que the ant giving her all with her six legs.

Walking and walking, she comes to a strange forest of naked, golden trees straight as candles. Unlike the forest she had crossed before, here the sun shone brightly. Soon the ant runs into an enormous locust, sunbathing as motionless as a stick. And, not the least shy, Que disturbs him to ask if he might be able to point the way in her adventurous endeavour to cross the Atlantic. The locust, Bohemian and slovenly as he was, knew practically nothing of books, nor of poems either, but at least he had heard tell of the sea.

SONG OF THE LOCUST

The sea must be a sheaf
of corn turned golden in the sun
where the poppies sing
with a bee-eater's voice.

The sea must be a meadow
at the bottom of a broad valley
plied by a dozen cows,
three mares and a stallion.

The sea must be a great field
of blue flowers
on a green land
where a gentle wind whistles.

What the locust knew might not have been a great help, but he also encouraged Que to continue on her adventurous way. And forward went the courageous, literate ant.

She hadn't even walked an hour when she came across a scene that had her trembling with excitement. There in the distance, a terrifying giant pounded the earth with huge maul trying to open a breach for the surging waters from the other side to pass. Que was utterly amazed:

"What do you bet that frightening titan is Verdaguer's Hercules opening Gibraltar with his sledge-hammer so that the waters of the Mediterranean can flood Atlantis!"

By this exciting discovery she understands that her journey is on the right road and that Atlantis must be awaiting her, floating under the sea that she can already feel so close. The sight was so awe-inspiring that the ant stood rooted to the spot, gaping.

HERCULES AT GIBRALTAR

Hercules stood spread-legged,
a foot on either peak,
and he toiled against
the sandy arm of land.

With colossal hoe,
the hero levels hills
and showers great clods
round his heels.

He strikes with all his might
so to leave not a trace
and the water surges and cascades
through that new way.

The torrent rages furiously
as from a bursting dam
and runs to destroy
a great continent.

Overcome with excitement, Que the ant grabs her Atlántida, opens it to the sixth verse and reads with quavering voice the lament of the beautiful Hesperis at the catastrophic demise of her beloved land:

"A homeland had I, centre of the world; I have no longer a sweet homeland nor anything I once loved: that arm, that terrible arm, for ever it has buried what was mine, and only my eyes it leaves me to weep over its end."

The ant, moved, closes the book and sets off again with renewed enthusiasm. And finally, as those who walk miles make, she arrives at the shore of the sea she was so anxious to behold. She stands agape at that great expanse of water moving to the will of the wind with frothy caps of waves.

A glow-worm having spotted her arrival awakes her from her dreamy state and greets her. The travelling ant having come back down to earth tells him her plans and the good glow-worm offers to help. Together they build a boat as seaworthy as any ever seen, with a straw they have found nearby for a mast, and they launch it into the water. An inquisitive butterfly, who has heard them talking, kindly offers to spread its wings and serve as the sail.

Finally, we have the ant sailing on the sea. At first, the waves that rock her to and fro send shivers down her spine. And she who had never even ventured outside the nest! Luckily the butterfly is accustomed to gusts of wind and encourages her to overcome her fears. And lucky too that she doesn't get seasick!

After a couple of hours sailing the waters suddenly part round the straw craft and a gaping hole opens before them. Now it is the butterfly that is frightened and he takes to the air.

MONSTERS OF THE SEA

From the bottom of the abyss,
the sea-monsters
suddenly emerge
propelled from within.

The eyes scrutinise
like the eyes of a Cyclops;
the huge mouths
open wide at once.

They have come up to escape
the shadows of the deep,
but they return there
after a few seconds.

The ant isn't scared in the least. She is convinced that those mouths that have opened round her can only be descendants of the ancient inhabitants of Atlantis, and so regards them as

friends without bad intentions. The butterfly, for his part, upon seeing that the monsters have done the ship and its captain no harm, returns to the mast to catch the wind. For the ship must sail on and all the obstacles in so daring a crossing must be overcome!

SONG OF THE HIGH SEAS

The winds gallops like horses,
the waves rise like castles,
besieged by dangers all around,
the ship advances among swells,
everywhere rise the reefs!

After many hours of perilous sailing, Que's ship comes to the end of its voyage. The butterfly, from up on the mast, is the first to call out: "Land ho!" "Land at last!" thinks the ant, tingling all over. She had crossed the waters of Atlantis, like her admired Verdaguer, and now she was nearing the costs of America! Our hero was jumping of her skin, if that which ants wear may be called skin.

As they disembark like true discoverers, a red ant approaches them, intrigued. At first, the new world didn't looked much different to that at home, by that red ant that was approaching could only be a real American Redskin! The two ants greet each other with their tickling antennae, and a keen Que begins to explain in total detail her adventure and her passion for Atlantis and her love for Verdaguer and... she doesn't find time to stop to let her new American friend speak.

Fortunately, the red ant is clever enough to get an idea of what the stranger from across the sea is saying. But what he has to tell her in response does not make Que very happy.

ANTS' DUET

"Good ant of red skin,
bring me the pipe of peace,
tell me first of all,
from what tribe you come, if you please.

"Good ant of black skin,
who comes by ship,
right now I do not understand you,
but we can talk it over in my nest.

"Good golden-skinned ant,
what I ask you is readily understood:
are you a Sioux or are you an Apache,
a Comanche or a Cheyenne?

"Good black-skinned ant,
my leg no one pulls.
Here we are working folk
and we don't play at Indians like a kid.

The red ant has quite a hard time in convincing the newcomer Que that America has never been here. Indeed, the red ants were convinced that America was across the sea that Que's ship had just crossed with such generous effort. So it was that Que the ant had landed at

Little Vineyard, and not at a Caribbean beach! All her adventurous spirit, all her determination, all her courage... had they only taken her from Big Vineyard to Little Vineyard? She was sure that Verdaguer's book hadn't fooled her, but the truth is that that place wasn't what she had sought. What, then, had happened?

Luckily the red ant was lively and sharp as a spark and he shared the surprise of his new friend, talking and thinking about it. Talking and talking, then, what happens is that the two ants come to the conclusion, wonderstruck and dreamy, that maybe the world isn't so big as at looks from the ground, which is how they look at it, and seen from above perhaps it appears otherwise.

Who knows, then, whether the Atlantic is just the water tank in the Vineyard, and its sea-monsters nothing more than frisky tadpoles. Who knows if the terrible Hercules who hammered Gibraltar wasn't just a peaceful peasant opening a channel to water his tomato plants! Who says that the golden forests are anything but the stubble of scythed wheat, and that the green forest is more than a garden of chard and lettuce! Who says that our planet is anything more than a maddening speck in the eye of heaven!

LAST SONG

A flower is luxurious home
for the delicate worm:
a lion is stuffed kitten,
and a fly a giant.

An apple tree is a swarm of planets
slowly in orbit,
where life beats in silence
always keeping the secret.

The ocean is an unfathomable abyss
and a drop in a glass;
a star is a point in the blackness
and an aurora of fire.

Text by Miquel DescLOT. Music by Baltasar Bibiloni.

TRANSATLANTIDA

À l'occasion du centenaire de la mort de Jacint Verdaguer

PRÉFACE

Nous allons vous conter
l'histoire du destin d'une fourmi,
noire comme la nuit
et vive comme le jour.

Elle ne voulait pas ramasser le grain
comme ses voisines,
elle passait son temps dans son nid
à fureter et à lire des livres.

Elle connaissait les petits secrets
de Tirant et de Carmesina,
et savait réciter par cœur
La Cigale et la Fourmi.

Elle aimait voyager
avec Marco Polo en Chine
et traverser la mer gréco-latine
dans le vieux bateau d'Ulysse.

Nous vous conterons un fait
qui, à l'entendre, fait frémir,
l'exploit hors du commun
digne d'une grande fourmi.

Voici, en effet, l'histoire d'une fourmi qui aurait bien pu être celle d'une feuille ou d'une pierre. La fourmi Que, notre héroïne, habitant la Grande Vigne, était sans doute la fourmi la plus instruite de toute l'histoire fourmilière. Son amie Piga, par exemple, était très maligne, mais elle avait lu la moitié des livres qu'avait lus Que.

La fourmi Que s'enthousiasmait avec les aventures du chevalier Tirant lo Blanc, se sentait triste en lisant la tragique chanson du comte Roland, était très impressionnée par la lutte héroïque entre Achille et Hector, éprouvait une forte curiosité pour l'histoire inachevée de Perceval, s'attendrissait sur les amours de Tristan et Isolde et pleurait sur celles de Roméo et Juliette... De sorte que, par le biais de ses nombreuses lectures, la vie de la fourmi Que était d'une richesse enviable !

Une fois elle lut le poème L'Atlantida, de Jacint Verdaguer, elle fut profondément bouleversée par l'histoire tragique de ce continent englouti tout entier par les eaux, avec ses gens, ses arbres, ses animaux, ses amours, ses soucis... Lorsque la fourmi apprit que Verdaguer avait mûri ce poème au cours des années de son voyage comme aumônier des paquebots d'une compagnie de voyages transatlantiques, l'envie lui prit de connaître ce mystérieux océan qui conservait dans ses entrailles tout un continent d'une autre époque, la terre des Atlantes, la mythique Atlantide. Or, comme elle pouvait seulement le faire en traversant l'Atlantique, il fallait prendre son fardeau, quitter la Grande Vigne et prendre le chemin vers la mer.

Aussitôt dit, aussitôt fait, la fourmi Que dit au revoir à son amie Piga et, le fardeau à l'épaule et L'Atlantide en édition fourmi sous le bras, entreprit son chemin vers la mer. Ainsi commença son expédition vers l'Amérique, au-dessus de l'Atlantide engloutie dans les flots.

POUR L'AMÉRIQUE !

Je veux partir pour l'Amérique,
terre barbare
à la sève lyrique,
à la force tellurique,
à la vie féconde !

Je pars pour l'Amérique
à travers les ondes atlantiques,
sur la vraie Atlantide,
disparue dans la mer profonde.

Antique Atlantide,
la plus romantique,
la plus splendide,
la plus cachée
de la mappemonde !

Le premier obstacle de l'expédition était qu'elle n'avait jamais vu la mer et qu'elle ne savait même pas où elle se trouvait. L'on pourrait penser qu'il était fort imprudent de partir à tort et à travers, mais la fourmi Que faisait confiance à son instinct et à ses connaissances. Elle sortit donc de sa fourmilière, renifla l'air et entreprit son chemin vers la mer. Chemin faisant, au bout d'un bon moment, Que se trouvait sur la lisière d'une dense forêt vierge, qu'elle eut du mal à pénétrer tellement elle cligna de l'oeil à l'un de ses paresseux habitants. L'un d'eux, l'escargot aux cornes élastiques, se trouvait sur le chemin de Que.

—Pourriez-vous me laisser passer?

—Où veux-tu aller, ma belle? —demanda le curieux escargot.

—Je pars en Amérique, maître. J'ai envie de traverser le célèbre océan qui conserve dans ses entrailles l'ancien continent de l'Atlantide, selon l'évoque le grand poème de Verdaguer —répliqua, savante, la fourmi.

L'escargot, dont le cerveau était aussi lent que les pattes, n'avait jamais entendu parler de Verdaguer ni de l'Atlantide ni de l'Amérique. Il ne savait ni lire ni écrire et il croyait qu'un poème était une variété douce de pomme de Lérída.

CHANSON DE L'ESCARGOT

Je ne suis guère futé
car j'ai le crâne dur
et je rumine lentement
comme le dicte la nature.

Mais mon cœur est rapide
comme une locomotive ;
il s'allume beaucoup plus vite
que mon cerveau.

Le bon escargot ne pouvait guère aider la fourmi, mais il l'encouragea de son mieux. Voici donc la fourmi Que qui se mit à se presser sur ses six pattes. Sans interrompre son chemin, elle arriva dans un étrange bosquet d'arbres dépouillés et dorés, droits comme des cierges. Contrairement à la forêt vierge qu'elle venait de traverser, les rayons de lumière inondaient le bosquet. Tout de suite la fourmi rencontra une immense sauterelle des chaumes qui se dorait au soleil, figée comme un bâton. Sans un brin de timidité, Que l'aborda pour qu'elle l'oriente dans l'entreprise aventurière de la traversée de l'Atlantique. La sauterelle, bohème et dégingandée, ne connaissait rien ni aux livres ni aux poèmes, mais au moins elle avait entendu parler de la mer.

CHANSON DE LA SAUTERELLE

La mer doit être une frange
de blé doré par le soleil
où chantent les coquelicots
d'une voix de guépier.

La mer doit être un pré
au fond d'une large vallée
sillonée par douze vaches,
trois juments et un cheval.

La mer doit être une étendue
de fleurs de couleur bleue
sur une terre verte
où souffle un vent doux.

Ce que savait la sauterelle n'était peut-être pas très utile, mais elle l'encouragea aussi à poursuivre son chemin d'aventurière. Et c'est ce que fit la fourmi courageuse et instruite.

Elle n'avait pas marché pendant une heure qu'elle assista à une scène qui la bouleversa profondément. Un peu plus loin, un géant effroyable battait la terre avec un outil colossal pour laisser passer l'eau bouillonnante de l'autre côté. Que en fut émerveillée :

— Je parie que ce titan redoutable est l'Hercule de Verdaguer qui ouvre Gibraltar à coups de maillet pour que l'eau de la Méditerranée puisse inonder l'Atlantide !

L'émouvante découverte lui fit deviner que son expédition était sur la bonne voie et que l'Atlantide l'attendait, accroupie sous la mer qu'elle pressentait déjà. Le spectacle était si bouleversant que la fourmi en resta bouche bée.

HERCULE À GIBRALTAR

Hercule écarte les jambes,
pose un pied sur chaque sommet,
et trime sur le bras
de terrain sablonneux.

Avec une houe géante,
le héros abats des collines
et disperse des mottes de terre
au-delà de ses talons.

Il bat sans mesure
pour n'épargner aucun brin
et l'eau bouillonne et bondit
sur le nouveau chemin.

Le jet surgit furieusement
comme d'une mare
et court pour faire des ravages
sur un vaste continent.

Toute émue, la fourmi Que prit son Atlantide, l'ouvrit au sixième chant et lut, d'une voix tremblante, la lamentation de la belle Hespéris lors de la fin catastrophique de sa chère contrée :

“J'avais une patrie, centre de la terre ; j'ai perdu ma douce patrie et tout ce que j'ai aimé: ton bras, ton bras terrible, me l'a enfoui pour toujours, et tu ne me laisses que ses yeux pour pleurer sa mort.”

La fourmi, émue, referma son livre et reprit son chemin avec un enthousiasme renouvelé. Et enfin, elle arriva tout près de la mer qu'elle avait tant envie de voir. Elle demeura stupéfaite à contempler cette grande étendue d'eau qui déferlait au gré du vent avec son écume de vagues.

Une coccinelle qui la vit arriver interrompit sa rêverie et lui dit bonjour. La fourmi voyageuse, de nouveau les pieds sur terre, lui conta ses projets et la bonne coccinelle se dévoua pour l'aider. Ensemble, elles armèrent un bateau marin d'un brin de blé qu'elles trouvèrent tout près et le lancèrent à l'eau. Un papillon curieux les entendit parler et se proposa pour être la voile en étendant les ailes.

La voilà qui naviguait vers la haute mère. Au début, les vagues qui la berçaient d'un côté vers l'autre lui firent peur. Elle n'avait jamais quitté la lisière de son nid ! Fort heureusement, le papillon était habitué aux coups de vent et l'encouragea à résister sans crainte. Heureusement qu'elle n'eut pas encore le mal de mer !

Au bout de deux heures de navigation, les eaux s'ouvrirent soudain des deux côtés du bateau et un gouffre énorme se forma devant eux. Le papillon s'effraya et s'envola.

LES MONSTRES MARINS

Du fond de l'abîme,
les monstres marins
surgissent soudain
poussés de l'intérieur.

Les yeux guettent
comme les yeux des cyclopes ;
les bouches énormes
s'ouvrent soudain.

Les ombres du fond
ont surgi,
mais elles replongent
au bout de quelques secondes.

L'héroïque fourmi ne s'effraya pas le moins du monde. Elle était convaincue que ces bouches qui s'étaient ouvertes ne pouvaient être que celles des descendants des anciens habitants de l'Atlantide et elles les considéra comme des amies de bonne foi. Le papillon, de son côté, vit que les monstres n'avaient rien fait au bateau ni à son capitaine, et il revint sur le mât pour apprivoiser le vent. Car la navigation se poursuivait et il fallait surmonter tous les obstacles d'une traversée si hardie.

CHANSON DE HAUTE MER

Les vents galopent
comme des chevaux,
les ondes s'élèvent comme des châteaux,
partout les dangers menacent,
le bateau avance entre les flots,
se dressant entre les écueils !

Après maintes heures de navigation dangereuse, le bateau de Que parvint à la fin du voyage. Le papillon, posé sur le mât, fut le premier à l'annoncer : « Terre ! ». « Terre, enfin ! » pensa la fourmi, hérissée. Elle avait traversé les eaux de l'Atlantide, comme Verdaguer qu'elle admirait tant, et elle allait accoster en Amérique ! Notre héroïne ne tenait pas dans sa peau, si l'on peut appeler ainsi ce qu'ont les fourmis.

Tandis qu'elles débarquaient comme de vraies exploratrices, une fourmi rouge s'approcha d'elles, toute curieuse. D'emblée, le paysage du nouveau monde ne semblait guère différent de celui de son pays, mais cette fourmi rouge qui l'accostait ne pouvait être qu'un vrai peau-rouge américain ! Les deux fourmis se saluèrent, leurs antennes amusées, et Que, enthousiaste, se mit à raconter dans les détails son aventure et sa passion pour l'Atlantide et son amour pour Verdaguer... Elle ne laissa à sa nouvelle amie américaine un moment pour souffler mot.

Heureusement, la fourmi rouge était débrouillarde et elle se fit vite une idée de ce que lui racontait l'étrangère venue de l'autre côté de la mer. Mais, à vrai dire, ce qu'elle lui répondit n'était pas très encourageant.

DUET DE FOURMIS

—Bonne fourmi à la peau rouge,
qui apportes la pipe de la paix,
dis-moi pour commencer
de quelle tribu tu viens ?

—Bonne fourmi à la peau noire,
qui arrives à bord d'un bateau,
je ne te comprends pas,
mais nous pouvons en causer
dans ma fourmilière.

—Bonne fourmi à la peau dorée,
ce que je te demande est clair :
es-tu une sioux, une apache,
une comanche ou une cheyenne ?

—Bonne fourmi noire,
personne ne se paye de ma tête.
Ici tout le monde travaille
et nous ne faisons pas le zouave
comme les enfants.

La fourmi rouge eut beaucoup de mal à convaincre la nouvelle arrivée que cette terre n'a jamais été l'Amérique. Justement les fourmis rouges étaient convaincues que l'Amérique se trouvait de l'autre côté de la mer que le bateau de Que venait de traverser d'un si généreux effort. Ainsi, la fourmi Que avait débarqué à Petite Vigne et non sur une plage des Caraïbes ! Tout son esprit d'aventure, son enthousiasme, son courage... l'avaient seulement portée de Grande Vigne à Petite Vigne ? Elle était sûre que le livre de Verdaguer ne l'avait pas leurrée, mais ce n'était pas du tout ce qu'elle avait poursuivi. Que s'était-il donc passé ?

Fort heureusement, la fourmi rouge était alerte et vive comme une étincelle et elle comprit la surprise de sa nouvelle amie en lui parlant et en réfléchissant. Tout en causant, les deux fourmis arrivèrent à la conclusion que le monde n'était peut-être pas si grand qu'on le voit au ras du sol, comme elles le voyaient, et que, vu d'un peu plus haut, il avait peut-être une autre allure.

Qui sait donc si l'Atlantique n'était que le lavoir de la Vigne et les monstres marins n'étaient que des têtards folâtres ? Qui sait si l'effroyable Hercule qui martelait Gibraltar n'était qu'un paysan paisible qui ouvrait le canal pour ses tomates ? Qui dit que les forêts dorées ne sont que des chaumes de blé fauché, et la forêt verte n'est qu'un jardin potager de blettes et de salades. Qui dit que notre planète n'est qu'une désagréable poussière dans l'oeil du ciel !

CHANT FINAL

Une fleur est une maison luxueuse
pour un ver de terre délicat ;
un lion est un chaton en jouet
et une mouche est un géant.

Un pommier est un essaim de planètes
qui tournent lentement,
où la vie bat en silence
et en garde le secret.

L'océan est une abîme insondable
et une goutte dans un verre ;
une étoile est un point dans le noir
et une aurore de feu.

Texte de Miquel Desclot. Musique de Baltasar Bibiloni.

TRANSATLANTIDA

Zum hundertsten Todestag von Jacint Verdaguer

VORWORT

Ein Lied will ich euch singen
vom Geschick einer Ameise,
die schwarz war wie die Nacht
und hellwach wie der Tag.

Sie wollte kein Korn einholen
so wie's ihre Nachbarinnen taten,
und ständig saß sie im Nest
und las und wälzte Bücher.

Sie kannte die kleinen Geheimnisse
von Tirant und Carmesina,
und auswendig rezitierte sie
Die Grille und die Ameise.

Sie liebte es zu reisen,
mit Marco Polo bis nach China,
und übers griechisch-lateinische Meer
mit Odysseus' altem Schiff.

Von einem Begebnis will ich singen,
das jeden bewegt und erschüttert,
von einer heldenhaften Tat,
wie sie einer großen Ameise würdig ist.

Es handelt sich hier also wirklich um die Geschichte einer Ameise. Aber genauso könnte es die Geschichte eines Blattes oder eines Steines sein. Die Ameise Que, unsere Hauptperson aus dem Großen Weinberg, war ohne jeden Zweifel die belesenste Ameise der ganzen Ameisengeschichte. Sicher, ihre Freundin Piga zum Beispiel war nicht dumm, aber gelesen hatte sie nicht halb so viel wie Que.

Die Ameise Que begeisterte sich an den Abenteuern des Ritters Tirant lo Blanc, beklagte leidvoll die traurigen Geschichten des Rolandslieds, erlebte fiebernd den heroischen Kampf zwischen Achill und Hektor, verging vor Neugier beim Lesen der unvollendeten Geschichte Parzivals, vergoß bittersüße Tränen bei der Liebe von Tristan und Isolde und verging vor Mitgefühl angesichts des Schicksals von Romeo und Julia ... Aufgrund einer dermaßen umfangreichen Lektüre war das Leben der Ameise Que so also von beneidenswert reicher Fülle!

Und so kam es denn auch, daß ihr eines Tages das Versepos *L'Atlàntida* [Atlantis] von Jacint Verdaguer in die Hände fiel. Die tragische Geschichte dieses Kontinents, der mit all seinen Bewohnern, all seinen Bäumen, seinen Tieren, seinen Lieben und seinen Sorgen von den Wassern des Atlantiks verschlungen wurde, berührte sie aufs tiefste. Und als Que gar in Erfahrung brachte, daß Verdaguer dieses Werk in der Zeit schrieb, als er für eine Reederei als Schiffskaplan auf der Atlantikroute tätig war, spürte auch sie das Verlangen, diesen geheimnisvollen atlantischen Ozean kennenzulernen, der in seinen Eingeweiden einen ganzen Kontinent aus früheren Zeiten birgt, das Land der Atlanten, das mythische Atlantis. Das hieß nun aber, auf Reisen zu gehen, sein Bündel zu packen, den Großen Weinberg zu verlassen und sich auf den Weg zum Meer zu machen.

Ohne sich es zweimal zu überlegen, nahm die Ameise Que von ihrer Freundin Piga Abschied und machte sich, ihr Bündelchen auf dem Rücken und Verdaguer's *Atlàntida* in Ameisenausgabe unter dem Arm, auf den Weg ans Meer. Und so begann ihre Expedition nach Amerika, hinweg über das versunkene Atlantis.

AUF NACH AMERIKA!

Nach Amerika will ich,
barbarisches Land,
Land lyrischer Kraft,
tellurischer Gewalt
und fruchtbaren Lebens.

Nach Amerika zieht's mich,
über die Wellen des Atlantiks,
hinweg über das große,
verlorene Atlantis,
das tief im Meere ruht.

Antikes Atlantis,
nichts auf der Welt kommt dir gleich
an Romantik,
an Pracht,
an geheimnisvoller Schönheit.

Das erste große Hindernis bei ihrer Expedition war die Tatsache, daß sie das Meer niemals zuvor gesehen hatte, ja daß sie nicht einmal wußte, wo es eigentlich zu suchen war. Sicher mag es vielen unter uns ausgesprochen leichtsinnig erscheinen, sich einfach so auf den Weg zu machen, aber Que vertraute auf ihren Spürsinn und ihr Wissen. So schlüpfte sie also aus ihrem Loch, reckte die Nase in die Luft und machte sich auf den Weg zum Wasser. Nach einer guten Weile unermüdlichen Wanderns fand sich Que plötzlich vor einem dichten grünen Urwald, in den die Sonne kaum eindringen konnte, um seinen faulen Bewohnern ab und zu ein wenig zuzublitzeln. Einer dieser Faulenzer, eine Schnecke mit federnden Hörnern, lag breit dahingestreckt quer über Que's Weg.

—Würdest du mich bitte vorbeilassen?

—Wohin soll's denn gehen, meine Kleine? —fragte neugierig die faule Schnecke.

—Nach Amerika, meine Dame. Ich will den berühmten Ozean überqueren, der auf seinem Grund diesem großartigen Epos von Verdaguer zufolge das antike Atlantis birgt —erwiderte belesen unsere kleine Ameise.

Die Schnecke, die beim Denken ebenso schnell war wie beim Laufen, hatte von Verdaguer, von Atlantis und von Amerika logischerweise noch nie etwas gehört. Und unwissend wie sie war, denn sie konnte ja nicht einmal lesen, ging sie davon aus, daß ein Epos mit aller Sicherheit eine süße Apfelfart aus Lleida sein mußte.

DAS LIED DER SCHNECKE

Sehr munter bin ich nicht,
denn hart ist meine Schale.
Und beim Denken tue ich mir schwer,
weil's die Natur eben so will.

Doch hab ich ein schnelles Herz,
wie eine Lokomotive,
ein Herz, das brennt, weil mein Kopf
zum Entbrennen nicht fähig ist.

Viel helfen konnte ihr die Schnecke also nicht, aber zumindest flöste sie ihr eine gute Portion Mut ein. Und so macht sich unsere Ameise Que schon bald wieder auf ihren Weg. Einen langen Weg hatte sie bereits zurückgelegt, als sie zu einem seltsamen Wald mit lauter nackten, goldenen und kerzengerade aufragenden Bäumen kam. Anders als bei dem hinter ihr liegenden Urwald drang hier das Licht in großer Fülle ein. Und ehe sie es sich noch versah, stand unsere Ameise einer riesigen Heuschrecke gegenüber, die sich, steif wie ein Spazierstock, von der Sonne den Rücken bescheinen ließ. Und Que, die keineswegs auf den Mund gefallen war, fragte sie sogleich, ob sie ihr bei ihrem abenteuerlichen Unterfangen, den Atlantik zu überqueren, vielleicht den einen oder anderen Tipp geben könnte. Die Heuschrecke, die eher liederlich war und gern in den Tag hinein lebte, wußte soviel wie nichts von Büchern und Gedichten; vom Meer aber hatte sie zumindest schon einmal gehört.

DAS LIED DER HEUSCHRECKE

Ist das Meer nicht ein großes Feld
wo Weizen golden in der Sonne wogt
und Mohnblumen mit süßer Stimme
ihre sommerlichen Lieder singen?

Ist das Meer nicht eine große Wiese
tief im Grund eines weiten Tals,
wo zwölf Kühe, drei Stuten und ein Pferd
ihre tiefen Furchen ziehen?

Ist das Meer nicht eine große Ebene
mit schönen blauen Blumen,
die ein zart pfeifender Wind
in grüner Erde wiegt?

Was die Heuschrecke zu berichten hatte, war vielleicht nicht gerade von allzu großer Hilfe, aber es genügte, um unserer kleinen, unerschrockenen Ameise neuen Mut zur Fortsetzung ihres abenteuerlichen Unternehmens zu geben. Und so machte sie sich denn auch getrost wieder auf den Weg.

Noch war keine Stunde Wegs vergangen, als sich ihr eine Anblick bot, der sie zutiefst berührte: Sie sah sich einem furchterregenden Riesen gegenüber, der mit einem enormen Werkzeug auf die Erde einschlug, damit das sprudelnde Wasser von der einen Seite auf die andere fließen konnte. Und voller Verwunderung sagte sie sich:

—Ich möchte doch wetten, daß dieser schreckliche Titan Verdaguer's Herkules ist, der Gibraltar mit wuchtigen Hammerschlägen dem Meer öffnet, damit die Wasser des Mittelmeers Atlantis überschwemmen können!

Diese aufregende Entdeckung gab ihr zu verstehen, daß sie mit ihrer Ex-pedition auf dem richtigen Weg war und daß das vom bereits zu erahnenden Meer verschlungene Atlantis ohne jeden Zweifel auf sie wartete. Das Schauspiel war so beeindruckend, daß unsere Ameise wie gebannt dastand und einfach zusehen mußte.

HERKULES IN GIBALTAR

Breitbeinig steht Herkules da,
auf jedem Gipfel einen Fuß,
und kraftvoll schlägt er ein
auf ein Arm dünnen Lands.

Mit riesigem Spaten
trägt der Held die Hügel ab,
und häuft zu seinen Füßen
große Haufen Erde an.

Erbarmungslos schlägt er zu,
damit kein Stein auf dem anderen bleibt.
Und das Wasser kocht und sprudelt
und entweicht durch den neuen Spalt.

Mit Wucht und Ungestüm
schaffen die Fluten sich Weg
und ergießen sich zerstörend
über einen weiten Kontinent.

Voller innerlicher Bewegung griff Que zu ihrer Atlántida, suchte sich den sechsten Gesang heraus und las mit zitternder Stimme die Klage der schönen Hesperis, die das schreckliche Ende ihrer geliebten Heimat beweint:

“Ein Vaterland hatt' ich einst, das schönste der Welt; doch hinweg ist mein süßes Vaterland und alles was ich liebte: dein Arm, dein schrecklicher Arm versenkt mir alles auf ewig, und nur die Augen läßt du mir, um den Verlust zu beweinen.”

Hierauf schloß die Ameise gerührt ihr Buch und setzte mit neuer Begeisterung ihren Weg fort. Und nach langer, langer Wanderung kam sie dann schließlich zum Ufer des Meeres, nach dem sie sich so inbrünstig gesehnt hatte. Und sprachlos und staunend blieb sie vor dieser weiten, vom Wind hin und her bewegten Wasserfläche mit ihren seifenschaumigen Wellen stehen.

Ein Marienkäfer, der die Ameise hatte kommen sehen, sagte ihr guten Tag und riß sie so aus ihrer Versunkenheit. Tief beeindruckt begann sie, dem Käfer von ihrem Vorhaben zu erzählen, und dieser versprach sogleich, ihr dabei zu helfen. Mit einem Strohalm, den die beiden am Strand gefunden hatten, rüsteten sie mit vereinten Kräften ein Schiff aus und ließen es zu Wasser. Ein neugieriger Schmetterling, der sie hatte reden hören, bot sich bereitwillig an, mit seinen ausgebreiteten Flügeln als Segel zu dienen.

Und nun war es soweit: unsere kleine Ameise stach in See. Anfangs machten ihr die sie auf und ab schaukelnden Wellen noch Angst. Kein Wunder, war sie doch ihr ganzes Leben lang noch nie über den unmittelbaren Umkreis ihres Nests hinausgekommen! Gott sei dank war der Schmetterling an den starken Wind gewöhnt und konnte ihr so die Angst ausreden. Und Gott sei Dank merkte sie momentan auch noch nichts von Seekrankheit! Nach ein paar Stunden Seefahrt öffneten sich neben dem Strohhalmsschiff plötzlich die Wasser und ein riesiges Maul sperrte sich vor ihnen auf. Jetzt war es der Schmetterling, der Angst bekam und feige davonflog.

DIE SEEUNGEHEUER

Urplötzlich steigen
aus tiefster See
gräßliche Ungeheuer
ans Licht hervor.

Mit schielenden Augen,
wie ein Zyklop,
und riesigen Mäulern,
die schwupps sich öffnen.

Auslauf geben sie
den Schatten der Tiefe,
doch nur für Sekunden,
dann ist wieder Ruh.

Unsere heldenhafte Ameise blieb standhaft und hatte nicht die geringste Angst. Diese großen, sich vor ihr auftuenden Mäuler konnten doch nur zu den Nachfahren der früheren Bewohner von Atlantis gehören. Und so sah sie keinen Anlaß, sich vor ihnen zu fürchten. Und als er sehen mußte, daß die Ungeheuer weder dem Schiff noch seiner Kapitänin etwas antaten, kam auch der Schmetterling wieder an den Mast zurück und diente weiter als Segel. Denn die Seefahrt wurde fortgesetzt, trotz aller Hindernisse, die bei einer so gewagten Reise eben einfach mit in Kauf genommen werden mußten.

LIED AUF HOHER SEE

Wie Rosse galoppieren die Winde,
die Wellen türmen sich auf,
allseits lauern Gefahren,
das Schiff fährt durch wallende See,
überall von scharfen Klippen bedroht!

Nach vielen Stunden gefährlicher Seefahrt nahte sich für Que's Schiff das Ende der Reise. Der Schmetterling bemerkte es zuerst: "Land!" "Endlich Land in Sicht!" dachte erleichtert auch die Ameise und plusterte sich siegreich auf. Sie hatte die Wasser von Atlantis überquert, wie ihr verehrter Verdaguer, und jetzt sollte sie an Amerikas Küste an Land gehen! Unsere kleine Heldin war außer sich vor Stolz und Freude.

Als sie und der Schmetterling nun wie richtige Entdecker an Land gingen, kam ihnen neugierig eine rothäutige Ameise entgegen. Sicher: auf den ersten Blick schien die Landschaft der neuen Welt kaum anders als die von Zuhause zu sein, aber diese rothäutige Ameise, die ihnen da entgegen kam, die konnte doch wohl nichts anderes sein als eine waschechte amerikanische Rothaut. Die bei-den Ameisen begrüßten sich, schwenkten lustig ihre Antennen, und voller Begeisterung und mit allen Einzelheiten begann Que zu erzählen: von ihrem Abenteuer, ihrer Leidenschaft für Atlantis, ihrer Liebe für Verdaguer... Und sie merkte gar nicht, daß sie ihre neue amerikanische Freundin nicht einmal zu Wort kommen ließ.

Glücklicherweise war die rothäutige Ameise ein aufgewecktes Ding und konnte sich mehr oder weniger ein Bild von all dem machen, was ihre Artgenossin von der anderen Seite des Ozeans zu berichten hatte. Was sie ihr dann aber zu antworten hatte, das sollte bei Que nicht gerade einen Freudentaumel auslösen.

AMEISENDUETT

—Liebe Ameise mit roter Haut,
du bringst mir die Friedenspfeife,
doch zu allererst möchte ich wissen,
zu welchem Stamm du gehörst.

—Liebe Ameise mit schwarzer Haut,
du kommst mit einem Schiff daher,
doch ich kann dich hier nicht verstehen,
besser, wir gehen in meinen Bau.

—Liebe Ameise mit goldener Haut,
die Frage versteht sich doch von selbst:
Bist du eine Sioux oder eine Apache,
eine Komantsche oder eine Cheyenne?

—Liebe Ameise mit schwarzer Haut,
du nimmst mich wohl auf den Arm?
Wir sind hier fleißige, arbeitsame Leute,
und haben keine Zeit zum Indianerspiel.

Die rote Ameise konnte Que nur schwer davon überzeugen, daß man hier nicht in Amerika war. Und außerdem waren die roten Ameisen auch der Ansicht, daß Amerika doch gerade auf der anderen Seite des Meeres liegt, das Que's Schiff eben mit soviel Qual und Mühe überquert hatte. Um es kurz zu machen: Que war im Kleinen Weinberg gelandet, und nicht an irgendeinem Strand der Karibik! All ihr Abenteuergeist, ihr leidenschaftlicher Einsatz, ihr grenzenloser Mut hatten sie also nur vom Großen Weinberg zum Kleinen Weinberg gebracht? Verdaguer's Buch hatte sie nicht betrogen, davon war sie überzeugt; aber übers Meer von einen Weinberg in den anderen überzuwechseln, das war doch auch nicht das, was sie sich eigentlich vorgestellt hatte... Was war also geschehen?

Glücklicherweise war die rote Ameise lebhaft und aufgeweckt und ließ sich von der Überraschung ihrer neuen Freundin anstecken. Und beide redeten und überlegten, und indem sie so redeten und überlegten, kamen die beiden verträumten Ameisen zum Schluß, daß die Welt vielleicht gar nicht so groß ist, wie es den Anschein hat, wenn man sie von unten her sieht, so wie man es als Ameise tut; womöglich gibt sie von weiter oben aus ein ganz anderes Bild ab.

Und wer weiß denn schon, ob der Atlantik wirklich nur das große Wasch-becken im Weinberg ist, und die Seeungeheuer die Kaulquappen, die vergnüglich im Wasser planschen. Wer weiß, ob der schreckliche, die Straße von Gibraltar aufschlagende Herkules nicht einfach nur ein friedvoller Bauer ist, der den Bewässerungsgraben freihakt, um seinen Tomaten Wasser zulaufen zu lassen. Und waren die goldenen Wälder vielleicht nur die Stoppeln eines abgemähten Weizenfelds und der grüne Urwald ein Gemüsefeld mit Mangold und Kopfsalat? Wer weiß denn schon, ob unserer Planet nicht einfach nur ein lästiges kleines Stäubchen im großen Auge des Himmels ist?

SCHLUSSGESANG

Eine Blume ist ein kleiner Palast
für jeden winzigen Wurm;
der Löwe ist ein kleines Kätzchen,
und die Fliege ein wuchtiger Riese.

Der Apfelbaum vorm Haus
ist ein Schwarm von Planeten,
wo das Leben schweigsam schlägt
und wohl sein Geheimnis hütet.

Der Ozean ist ein tiefer Abgrund
und ein Tropfen in einem Glas;
ein Stern ist ein Punkt im Schwarzen
und ein loderndes Feuer am Himmel.

Text von Miquel DescLOT. Musik von Baltasar Bibiloni.