

EL SURTIDOR (1927)

Compositor: Pedro Humberto Allende (1885 – 1959)

Texto: Gabriela Mistral (1889 – 1957) (Del libro “Desolación” de 1922)

1- CONTEXTUALIZACIÓN

Junto con ser compositor e investigador, Pedro Humberto Allende es un notable pedagogo de composición y figura emblemática de la música docta chilena en la primera mitad del siglo XX. En él es notoria la influencia del folklore nacional y la cultura francesa y de allí se comprenderá lo melódico, colorístico y armónico. Sus obras orquestales serán de las primeras en entrar habitualmente en las salas de concierto nacional. Prolífico autor, cultivó tanto piezas de arte como obras de ocasión. Premio Nacional de Arte en 1945.

Si bien Allende trabajó en extenso con la voz (desde himnos a música incidental cantada), su producción de canciones de arte es relativamente acotada y la mayor parte circunscritas a la década del '20, y muestran magistralmente las influencias antes anotadas.

De 1925 son un grupo de composiciones para canto con textos de Gabriela Mistral -A las nubes, Mientras baja la nieve y El surtidor-; su grupo de canciones más destacado tanto en lo armónico como en el trabajo atmosférico. Como primer dato podemos decir que, conjuntamente con Domingo Santa Cruz, Allende es de los primeros compositores doctos en utilizar textos de la poeta.

Estructuralmente, se puede notar en estas obras que el trabajo de composición nace de un devenir armónico altamente descriptivo y de allí ha nacido el trazo melódico del canto, no como la antigua tradición de melodía acompañada; además, las tres obras están claramente construidas y juegan con la repetición, ya sea casi estróficamente como en “Mientras baja a nieve”, en un símil de *da capo* en “A las nubes” o con el trabajo en espejo ABCBA de “El surtidor”, lo que puede ser tomado como una decisión personal por parte del compositor como también un certero diálogo con una escritura poética firmemente estructurada en lo estrófico. Estas tres piezas fueron editadas en 1927, tanto en Chile como en Buenos Aires.

“El surtidor” retoma el trabajo francés (arpegiados, escala de tonos enteros, sensuales cromatismos) con un toque de mayor intensidad en el drama de su narrativa. El texto también proviene de “Desolación”.

2- EL TEXTO

Original

EL SURTIDOR

Soy cual el surtidor abandonado
que muerto sigue oyendo su rumor.
En sus labios de piedra ha quedado
tal como en mis entrañas el fragor.

Y creo que el destino no ha venido
su tremenda palabra a desgajar;
que nada está segado ni perdido,
que si extendiendo mis brazos te he de hallar.

Soy como el surtidor enmudecido.
Ya otro en el parque erige su canción;
pero como la sed ha enloquecido
¡sueña que el canto está en su corazón!

Traducción inglés

THE FOUNTAIN

I am like the abandoned fountain
which, already dead, keeps hearing its murmur.
It has stayed in its stone lips
as it has stayed in my guts.

And I believe that destiny is yet to come
to unveil its inevitable sentence,
that nothing is lost or finished,
that should I extend my arms I must find you.

I am like the mute fountain.
A different one in the park now sings;
as thirst is now out of control nonetheless,
the fountain dreams that the song is in its heart!

Sueña que erige hacia el azul gorjeantes
rizos de espuma. ¡Y se apagó la voz!
Sueña que el agua colma de diamantes
vivos su pecho. ¡Y lo ha vaciado Dios!

It dreams of sending warbling bubbles
to the blue sky. And the voice stopped!
It dreams of water filling its chest
with living diamonds. And God has emptied it!

3- LA PRONUNCIACIÓN

Original

EL SURTIDOR

Soy cual el surtidor abandonado
que muerto sigue oyendo su rumor.
En sus labios de piedra ha quedado
tal como en mis entrañas el fragor.

Y creo que el destino no ha venido
su tremenda palabra a desgajar;
que nada está segado ni perdido,
que si extendiendo mis brazos te he de hallar.

Soy como el surtidor enmudecido.
Ya otro en el parque erige su canción;
pero como la sed ha enloquecido
¡sueña que el canto está en su corazón!

Transcripción IPA

EL SURTIDOR

[ˈsoj.kwal.el.sur.ti.ˈdor
a.ban.do.na.ˈdo.ke.ˈmwer.to.ˈsi.ge.o.ˈjen.do.su.ru.ˈmor]
[en.sus.ˈla.bjos.de.ˈpje.dra.a.ke.da.do
ˈtal.ˈko.mo.en.mis.en.ˈtra.ɲas.el.fra.ˈgor]

[i.ˈkre.o.ke.el.des.ˈti.no.no.a.be.ni.ˈdo
su.tre.ˈmen.da.pa.ˈla.bra.a.des.ga.ˈxar
ke.ˈna.da.es.ˈta.se.ˈga.do.ni.per.ˈdi.do
ke.ˈsj.eks.ˈtjen.do.mis.ˈbra.sos.te.a.de.a.ˈjar]

[ˈsoj.ˈko.mo.el.sur.ti.ˈdor.en.mu.de.ˈsi.do
ja.ˈo.tro.en.el.ˈpar.ke.e.ˈri.xe.su.kan.ˈsjon
ˈpe.ro.ˈko.mo.la.sed.a.en.lo.ke.si.do
ˈswe.ɲa.ke.el.ˈkan.to.es.ˈta.en.su.ko.ra.ˈson]

Sueña que erige hacia el azul gorjeantes
rizos de espuma. ¡Y se apagó la voz!
Sueña que el agua colma de diamantes
vivos su pecho. ¡Y lo ha vaciado Dios!

'swe.ɲa.ke.e.'ri.xe.'a.sja.el.a.'sul.gor.xe.an.tes
'ri.sos.de.es.'pu.ma.i.se.a.pa.'go.la.bos]
['swe.ɲa.ke.el.'a.gua.'kol.ma.de.dja.'man.tes
'bi.bos.su.'pe.tʃo.i.lo.a.ba.'sja.do.djos]

4- RECOMENDACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN

Recomendaciones generales:

- Obra que hace un interesante paralelo con “Mientras baja la nieve”; ambas descriptivas, casi escénicas, ambas con un estilo musical de influencia francesa de cambio de siglo. En particular esta tiene un tinte más dramático y oscuro.

Recomendaciones para el canto

- Como es general en Allende, no necesariamente la frase musical va de acuerdo con la gramatical. Por ejemplo, en la tercera frase no se debiera respirar sino hasta el inicio del compás 12, con la repetición de frase. Esto puede ocurrir en otras secciones, como al final, en donde se recomienda cantar en un fraseo “diamantes vivos”, luego darse tiempo para respirar y finalizar con un solo arco la frase “su pecho. ¡Y lo ha vaciado Dios!”. Es decir, el fraseo de esta obra requiere decisiones por parte de quien cante.
- La pieza pide voz de soprano, no obstante, es de tesitura muy central, incluso grave, lo que hay que tener en cuenta para que el piano no cubra la voz de quien cante en esas zonas.

Recomendaciones para el piano:

- El motivo del primer compás hay que interpretarlo como un gran gesto que emula un torrente de agua subterráneo.

5- CRÉDITOS

Contextualización: Gonzalo Cuadra

Traducción al inglés: Jorge Saavedra

Transcripción IPA: Laboratorio de Fonética UAH

Recomendaciones: Gonzalo Cuadra / Gonzalo Simonetti