

CANCIÓN (1949)

Compositora: Ida Vivado (1913 – 1989)

Texto: Alberto Spikin (1898 – 1972)

1- CONTEXTUALIZACIÓN

Pianista, docente y compositora. Comenzó sus estudios en Tacna. Luego de un par de infructuosos intentos, logra ingresar al Conservatorio Nacional de Música en Santiago. Realizará sus estudios de piano con Elcira Castrillón y Alberto Spikin y composición con Domingo Santa Cruz, Salvador Candiani y Fré Focke. En 1947 y hasta 1988 será profesora de la cátedra de piano en el Conservatorio. Entre 1981 y 1987 tendrá el honor de ser la primera mujer en la presidencia de la Asociación Nacional de Compositores, labor por la que recibió numerosos elogios. También su hogar fue lugar de reunión y tertulias musicales que ayudaron a muchas jóvenes generaciones de pianistas y compositores. En Vivado la composición abarcó casi exactamente la segunda mitad de su vida; su catálogo de obras no es muy extenso y privilegia la composición de cámara, balanceándose entre tratamientos diatónicos, cromáticos, tonales, politonales, atonales y seriales. También pondrá especial interés en crear obras didácticas para el piano.

El ciclo “Tres poemas y una canción” fue compuesto en 1949 y representa la primera obra de la compositora. El texto, estrófico, de métrica y rima tradicionales, por otra parte, altamente metafórico, es de su maestro Alberto Spikin. La obra fue estrenada ese mismo año con Elba Fuentes en el canto y Hugo Fernández al piano y obtuvo entonces un premio de los Festivales de Música Chilena de la Universidad de Chile. El estilo es indudablemente posromántico, con una línea melódica amplia, sinuosa y emocional, trabajada en conjunto a una escritura pianística virtuosa, altamente descriptiva y de iguales quilates en sensibilidad.

“Canción” es una de las piezas de Vivado más llevada a la escena de concierto y grabación. Hay algo de atractiva tonada sentimental en la música que acompaña su texto de refranero popular, también hay algo de vaporoso vals lento posromántico y poéticas metáforas paisajísticas. La melodía misma es relativamente clara y tradicional y cae en la armonización del piano la misión de aportar el pleno siglo XX. La compositora, al igual que en la mayoría de las canciones de este ciclo, propone un breve momento de serenidad y contemplación al final de la pieza, aunque solo sea un momento que permite juntar energía para retomar el impulso y subrayar el final mismo.

2- EL TEXTO

Original

CANCIÓN

Puse a secar mi dolor
En un verde limonero.
¿Si se marchita la flor,
Será dolor verdadero?

Eché a caminar mis penas
Por la alameda otoñal.
¿Si verdecieran las hojas
Acabaría mi mal?

Al muelle vienen las olas
En busca de soledad;
Si a solas estoy conmigo,
Yo les doy eternidad.

Olas, limones y otoño
Me quisieran consolar.
Sal, ácido y amarillo
Es amar y amar.

Traducción inglés

SONG

I let my pain dry
in a green lemon tree.
Should the flower wither,
will the pain be real?

I let my sorrow stroll
through the autumnal woods.
Should the leaves green,
will my disgrace disappear?

Waves come to the dock
in search of solitude.
Should I be by myself,
to them I will offer eternity.

Waves, lemons and autumn
would comfort me hopefully.
Salt, acid and yellow
means love, love, and love.

3- LA PRONUNCIACIÓN

Original

CANCIÓN

Puse a secar mi dolor
En un verde limonero.
¿Si se marchita la flor,
Será dolor verdadero?

Transcripción IPA

CANCIÓN

[ˈpu.se.a se.ˈkar: mi do.ˈlor:
e.ˈnun ˈber.de li.mo.ˈne.ro:
a.ˈsi se mar.ˈtʃi.ta la flor:
se.ˈra do.ˈlor ver.da.ˈde:.ro:]

Eché a caminar mis penas	e: .tʃe.a ka.mi.'nar: mis 'pe:.nas
Por la alameda otoñal.	por.la.la.'me.da o.to.'nal:
¿Si verdiecieran las hojas	a.'si ver.de.se.'ran la.'so:.xas
Acabaría mi mal?	a.'ka.ba.'rja mi mal:

Al muelle vienen las olas	al 'mwe:.je 'uʒe.nen la.'so:.las:
En busca de soledad;	en 'bus:.ka de so.le.'dad:
Si a solas estoy conmigo,	sja so.'la.ses.toi kon.'mi:.go:
Yo les doy eternidad.	jo les doi e.ter.'ni.dad:

Olas, limones y otoño	'o.las li.'mo.nes i o.'to:.no
Me quisieran consolar.	me ki.'sje.ran kon.so.'lar:
Sal, ácido y amarillo	sa:.'la.si.do ja.ma:.'ri:.jo
Es amar y amar.	e.sa.'mar: ja.'mar:]

4- RECOMENDACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN

Recomendaciones generales:

- La indicación “Expresivo” al comienzo de la pieza nos da la señal que estamos frente a una obra que requiere de un elegante uso del *rubato*, en donde el canto propone y el pianista ha de secundarlo con atención.
- A pesar del fuerte cromatismo presente, hay que entender la obra como una estilización de un ritmo popular, ya sea una tonada o un vals.
- A raíz de lo anterior, la línea vocal puede ser tomada con la acentuación popular o docta. Por ejemplo, los compases 3, 26 y 30 permiten dos acentuaciones diversas. Si lo hacemos al modo popular, se mantiene el 6/8 y cantaríamos “EN un verDE limonero”; mientras que la forma docta permitiría hacer una hemiola cambiando así la acentuación del texto: “EN un VERde LIMonero”. Queda abierta a la interpretación de quienes la ejecuten qué opción tomar, teniendo en cuenta que posiblemente resulten acentuaciones diversas entre el canto y el piano.
- Hay una hemiola entre los compases 9 y 10 que vale la pena destacar.
- Es importante no pasar de largo la pausa escrita en el compás 18, antes de comenzar la nueva sección que empieza con el texto: “Al muelle vienen las olas”.

Recomendaciones para el canto:

- La obra presenta desafíos musicales melódicos que han de estar lo suficientemente bien resueltos para poder tener la libertad requerida en el fraseo y la interpretación.

5- CRÉDITOS

Contextualización: Gonzalo Cuadra

Traducción al inglés: Jorge Saavedra

Transcripción IPA: Labfon16 - Laboratorio de Fonética y Ciencias del Lenguaje UAH

Recomendaciones: Gonzalo Cuadra / Gonzalo Simonetti