

ISLA (1952)

Compositora: Sylvia Soublette (1923 – 2020)

Texto: Juan Guzmán Cruchaga (1895 – 1979)

1- CONTEXTUALIZACIÓN

Nuevamente tenemos la no muy frecuente asociación de cantante de profesión además de compositora, esto a la par de su pionera difusión de la Música Antigua en nuestro país y su labor como directora orquestal y coral. Sus primeros estudios musicales los realizó en Antofagasta y Viña del Mar. Entra al Conservatorio Nacional de Música en 1946, estudiando composición con Domingo Santa Cruz y canto con Clara Oyuela. Se perfeccionará en el Conservatorio de París con Darius Milhaud y Oliver Messiaen. En música antigua trabajó en Londres con Raymond Leppard y en Nueva York con la sección Archivos y manuscritos del Metropolitan Museum. En nuestro país recibió connotadas distinciones del Consejo Chileno de la Música, Círculo de Críticos de Arte, Consejo Internacional de la Música y la Sociedad Chilena del Derecho de Autor y la UNESCO. En relación al canto, fundó y dirigió variadas agrupaciones, tanto en Chile como en Venezuela, algunas de ellas pioneras, como el Conjunto de Música Antigua de la Universidad Católica, y tuvo a su cargo la fundación y dirección de instituciones de enseñanza y difusión musical. En el área de la docencia también tuvo una amplia labor. Su trabajo como compositora, que abarcó desde 1944 hasta la primera década del siglo XXI, no es muy extenso, quizá por la energía y tiempo que le conllevaron las actividades antes descritas; sin embargo, la cantante mantuvo su afinidad con la voz, ya que, dentro de este catálogo, al lado de algunas piezas instrumentales de cámara, son mayoría las piezas corales. El formato canción no es abundante y ciertamente “Isla” destaca.

“Isla” fue compuesta en 1952 sobre un breve poema de Juan Guzmán Cruchaga de título homónimo que el poeta había publicado en su libro “Aventura” de 1940. Soublette tomará el texto completo y repetirá la primera mitad nuevamente al final, en una suerte de *da capo* reflexivo. La canción se puede dividir en tres partes, iniciando con una suerte de fanfarria en el piano que establece el llamado de atención a quien esté escuchando, para proseguir con una parte de canto y piano poética, pero resulta y sentenciosa; la segunda sección se inicia en el compás 16 y es un momento de gentil descripción onírica; la tercera es una recapitulación de la primera parte, concluyendo con aquella fanfarria que había abierto la canción.

2- EL TEXTO

Original

ISLA

Lejos de todo, en medio
de un oleaje de sombras y de lágrimas,
vive serena, erguida,
mi soledad de isla o de montaña.

La rodea un anillo de silencio
Y la defiende un arco de distancia.
Cuando pienso, las nubes la ensombrecen.
Cuando sueño, los pájaros la encantan.

Traducción inglés

ISLAND

Far from everything,
amidst a tide of shadows and tears,
serene, upstraight, there lives
my island or mountain solitude.

Embraced by a ring of silence,
and protected by a bow of distance;
the clouds overshadow it when I think,
the birds enchant it when I dream.

3- LA PRONUNCIACIÓN

Original

ISLA

Lejos de todo, en medio
de un oleaje de sombras y de lágrimas,
vive serena, erguida,
mi soledad de isla o de montaña.

La rodea un anillo de silencio
Y la defiende un arco de distancia.
Cuando pienso, las nubes la ensombrecen.
Cuando sueño, los pájaros la encantan.

Transcripción IPA

ISLA

['le:.'xos: de 'to:.do en 'me.djo:
dwun o.'lwa:.xe de 'som.bras i de
'la:.yri.'mas:
'bi:.ve se.'re.na er.'yi:.da: mi so.le.'d
ad de 'is.la o de mon.'ta:.'pa:

la ro.'de:.a u.na.'ni:.jo de si.'len:.'sjo
i la de.'fjen.de u.'nar.ko de
dis.'tan:.'sja:
'kwan.do 'pjen:.'so las 'nu.βes la
en.som.'bre:.'sen:
'kwan.do 'swe:.po los 'pa.xa.ros la
en.'kan:.'tan:]

4- RECOMENDACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN

Recomendaciones generales:

- Es importante tener claridad respecto a diferenciar expresivamente la primera sección respecto de la recapitulación que se produce en el compás 28.
- La obra tiene una estructura ABA, en donde la sección B ha de sonar contrastante, con un *tempo* más movido como lo pide la partitura, más ligera, más lírica.

Recomendaciones para el canto:

- La partitura original indica un fraseo contrario a la sintaxis habitual. Por ejemplo, entre los compases 6 y 11 (y su repetición posterior). Soubllette propone: “Lejos de todo en medio / de un oleaje de sombras / y de lágrimas”; nosotros, en cambio, proponemos la siguiente distribución del fraseo: “Lejos de todo/ en medio de un oleaje de sombras / y de lágrimas”.

Recomendaciones para el piano:

- Se recomienda pensar de una manera muy teatral y contrastante la introducción y coda de la canción.

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