

LUZ (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.

“Luz” es la segunda pieza del ciclo. Aquí, por más que la línea del canto lleva una atractiva melodía, será el piano un vertiginoso protagonista, con obstinados tresillos de semicorcheas pintando el destello de la “diáfana luz”. Es como si el cantante, emocionado, describiendo, sobrevolara por sobre aquellas “cataratas de luz”. La obra cierra con una breve serenidad que sirve como remanso antes del vehemente cierre.

2- EL TEXTO

Original

LUZ

Diáfana luz brotando en el cerezo,

Y luz en los cristales de la fuente.

Luz en la luz del alba y en el beso;

Luz en los ojos del amor ausente.

En el gótico ventanal y el rezo,

Mística luz en éxtasis ardiente.

Luz en el lago y en el bosque espeso,

¡Cataratas de luz en la corriente!

En la tierra dormida. ¡Oh maravilla!

Cautiva está la luz en la semilla:

¡Todo el ramaje de la luz alerta!

Transfigurada noche de mi pena,

De cara hacia la luz, en la serena

contemplación del sol, mi alma despierta.

Traducción inglés

LIGHT

Diaphanous light blossoming in the cherry tree,

and light on the glass of the fountain.

Light in the light of dawn, in the kiss;

light in the eyes of the absent love.

In the gothic bow window and in the prayer,

mystic light glowing with ecstasy.

Light on the lake and in the thick woods,

cascades of light on the stream.

Inside the sleeping earth, oh, miracle!

Cherished is the light inside the seed;

foliage of the light, be attentive!

Transfigured night of my sorrow, facing the light,

in the serene contemplation

of the sun, my soul awakes.

3- LA PRONUNCIACIÓN

Original

LUZ

Diáfana luz brotando en el cerezo,

Y luz en los cristales de la fuente.

Luz en la luz del alba y en el beso;

Luz en los ojos del amor ausente.

Transcripción IPA

LUZ

['dja. fa. ma 'luθ βro. 'tan. do_e. nel
se. 're. θo

i. 'luθ. en los. kris. 'ta. les ðe. la. 'fwen. te
'luθ. en la. 'luθ ðe. 'lal. ba j_e. nel. 'be. so
'luθ. en lo. 'so. xos ðe. la. 'mo. ra_ɹ. sen. te

En el gótico ventanal y el rezo,
 Mística luz en éxtasis ardiente.
 Luz en el lago y en el bosque espeso,
 ¡Cataratas de luz en la corriente!

e.nel.'go.ti.ko 'βen.ta.nal j_el.'re.θo
 'mis.ti.ka.luθ e.'nes.ta.siø ar.'ðjen.te
 lu.θe.ne.'la.γo j_e.'nel bos.'ke.es.pe.so
 ka.ta.'ra.tas ðe.'luθ en.la.ko.'rjen.te

En la tierra dormida. ¡Oh maravilla!
 Cautiva está la luz en la semilla:
 ¡Todo el ramaje de la luz alerta!

en.la.'tje.ra ðor.'mi.ða_o ma.ra.'βi.ja
 'kau.ti.βa es.'ta la.'luθ en.la.se.'mi.ja
 'to.do.el ra.'ma.xe ðe.la.'luθ a.'ler.ta

Transfigurada noche de mi pena,
 De cara hacia la luz, en la serena
 contemplación del sol, mi alma
 despierta.

'trans.fi.γu.ra.da 'no.tʃe ðe.mi.'pe.na
 ðe.'ka.ra 'a.sja la.'luθ en.la.se.'re.na
 kon.tem.pla.'sjon del.'sol 'mj_al.ma
 des.'pjer.ta]

4- RECOMENDACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN

Recomendaciones generales:

- Para lograr una buena sincronización entre ambos intérpretes es necesario trabajar la obra con metrónomo.
- Luego de realizado ese trabajo conjunto, es importante poner atención a las indicaciones dinámicas y de carácter que le dan variedad a la obra, como la sección indicada con un “tranquilo” del compás 17, que invita a buscar otro color.
- Ya que el estilo lo permite, tanto el canto como el piano no deben temer a la expresión emocional, a cierta extraversión, a subrayar las frases.

Recomendaciones para el canto:

- En los compases 40 y 41 aparece una suerte de madrigalismo sobre la palabra “serena”, en donde toda la agitación del acompañamiento se detiene y están escritos solo dos acordes en el piano. Hay que ser consciente de ello para crear realmente un paréntesis previo al dramático final.
- Si bien el ciclo fue estrenado por una sola cantante, en este caso, una soprano, “Luz”, en particular, nos parece más apropiada para una voz más central y más sonora en la zona grave, tal como una mezzo-soprano, un barítono.

Recomendaciones para el piano:

- Por el punto antes mencionado, es importante que el piano tome en consideración cuán sonora alcanza a hacer la voz del canto en la tesitura grave, de modo de no forzarla, sin ser sobrepasada por la sonoridad del piano.

5- CRÉDITOS

Contextualización: Gonzalo Cuadra

Traducción al inglés: Jorge Saavedra

Transcripción IPA: Labfon 16 – Laboratorio de Fonética y Ciencias del Lenguaje UAH

Recomendaciones: Gonzalo Cuadra / Gonzalo Simonetti