

AMORE! AMORE! (C. 1884)

Compositor: Eliodoro Ortiz de Zárate (1865 - 1953)

Texto: Eliodoro Ortiz de Zárate (1865 - 1953)

1-. CONTEXTUALIZACIÓN

El caso de Eliodoro Ortiz de Zárate es uno de los más complejos y fascinantes de la música docta nacional; una biografía de ribetes novelescos que en pocos años transitó del joven compositor, de la anhelada promesa de la música nacional, de la admiración, becado al Conservatorio de Milán, del primer chileno en estrenar una ópera (“La fioraria di Lugano”, 1895), a recibir el repudio de la crítica, el menoscabo social, el rechazo y el consecuente olvido tanto de los escritos musicológicos como de la misma historia musical nacional. Visto hoy en perspectiva más objetiva, sin duda que se trata de un músico talentoso, de importante influencia del ochocientos italiano verdiano, no alejado de la *Grand Opéra meyerberiana* y ciertas influencias wagnerianas, de personalidad fuerte como fuertes fueron sus detractores, anhelante de una esquivada fama centrada en la composición de óperas, justamente el género social e institucionalmente más visible por entonces en nuestras repúblicas americanas. Esto se traduce en una magra obra instrumental en comparación con la vocal, que comprende óperas y canciones. De entre estas segundas destaca la estrófica “Amore! Amore!”.

De esta canción podemos dar una datación cercana a 1885, ya que es una pieza testimonial dedicada a la señorita Matilde Pinto, soltera, que luego de esa fecha ya sería su esposa. El texto mismo, en un italiano particular (errores como “profummo”, “coure” y rarezas casi *huidobrianas* como “russignor”), podría ser del propio compositor, ya que confiesa su amor por aquella “Matilde etérea”.

El estilo es clásico en su trabajo estrófico, de una clara melodía acompañada. No hay intenciones de innovación en esta canción porque ni el estilo ni la función de esta lo buscaba, pero sí se puede apreciar el seguro oficio, el atractivo melódico, la clara conducción emocional del texto, que se subraya por los posludios pianísticos que retoman parte de la melodía. Digno de mención es el uso de los tresillos, característica muy querida a Ortiz de Zárate, notable en su gran ópera “Lautaro” (1902).

2-. EL TEXTO

Original

AMORE! AMORE!
Amo il soave mormorio del salice
in riva d'un ruscel,
amo il profumo degl'ollente petali
che si solleva dolcemente al ciel.

Amo la blanda Primavera,
il tiepido raggio del nuovo Sol,
amo nell'ora tacita del giorno
la garula canzon del rossignol*.

N'allor che l'occhio tuo nerissimo
m'arride lusinghier,
allor che in sogno il tuo viso candido
si pinge dinanzi al mio pensier!

Del ciel, del mare, della terra
sfumano le infinite beltà.
Amo te sola, Matilde eterea,
tua sembianza nel mio cuore stà.

*En el original: russignor

Traducción al español

¡AMOR! ¡AMOR!
Amo el suave murmullo de un sauce
a la orilla de un arroyo,
amo el perfume de los fragantes pétalos
que se alzan dulcemente al cielo.

Amo la suave primavera,
el cálido rayo del naciente sol,
amo, en la hora callada del día,
la inquieta canción del ruiseñor.

Mas ahora, que tus ojos negrísimos
me sonríen halagüeños,
¡ahora que en sueños tu cándida faz
se ilumina ante mi pensamiento!

Del cielo, del mar y de la tierra
se esfuman sus infinitas bellezas.
Te amo a ti sola, Matilde etérea,
tu semblanza en mi corazón está.

Traducción inglés

LOVE! LOVE!
I love the soft murmurof a weeping willow
by a stream,
I love the perfume of the scented petals
that gently rise to the skies.

I love the soft springtime,
the warm ray of the rising sun,
I love, during the day's silent hour,
the skittish song of the mockingbird.

Yet now that your pitch-black eyes
smile to me, sweetly,
now that your candid face
lightens before my thoughts, in dreams!

Everlasting beauties fade
from heaven, sea and earth.
I love you and you alone, ethereal Matilde,
in my heart your memory dwells.

3-. LA PRONUNCIACIÓN

(En proceso)

4- RECOMENDACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN

Recomendaciones generales:

- La obra, en general, no tiene muchas indicaciones de dinámica o articulación, lo que no implica no buscarlas o proponerlas por parte de los intérpretes. Por ejemplo, un piano súbito en el compás 13, quizá preparado con un *ritardando*, y otro cambio de color al inicio del 17.

Recomendaciones para el canto:

- Aprovechando la ausencia de coma, recomendamos unir en un solo *fiato* la frase “della terra sfumano le infinite beltà”, otorgando así variedad al fraseo
- Sugerimos hacer más exagerados los saltillos para aprovechar los énfasis expresivos.

Recomendaciones para el piano:

- En la introducción y los posludios de las estrofas, el piano hace las veces del canto, por lo que debiera mantener el tono emocional de la pieza, sin temor al *rubato* y agógicas que podrían parecer “cursis” o melodramáticos, pero que son permitidos por estilo y época: hacer más exagerados los saltillos, cambio súbito de dinámica (gozar del *forte* en c.21 y hacer *piano* súbito al inicio del c.25, por ejemplo), llevar la frase con un *accelerando* desde el compás 3 hacia el compás 4 y luego ceder con un *ritardando*, por ejemplo.

5- CRÉDITOS

Contextualización: Gonzalo Cuadra

Traducción al español: Gonzalo Cuadra

Traducción al inglés: Jorge Saavedra

Transcripción IPA:

Recomendaciones: Gonzalo Cuadra / Gonzalo Simonetti