

AVE MARIA (1871)

Compositora: Amalia Larraín de Armstrong (1832-1928)

Texto: Oración tradicional

1-. CONTEXTUALIZACIÓN

El caso de Amalia Larraín es ejemplificador de una élite social chilena que tuvo acceso a una formación musical como parte de una educación privilegiada pero que, especialmente en lo concerniente a las mujeres, no consideraba a la música como una vía profesional, sino un complemento intelectual y social. Revisando su biografía, en Amalia Larraín y Vicuña (su nombre de soltera) ciertamente tenemos una dama de alta sociedad chilena, hija de una genealogía aristócrata. En 1851 ingresa al Instituto Académico del Conservatorio Nacional de Música, entidad que se había inaugurado dos años antes, siendo de sus primeras alumnas. En 1872, junto a otras damas, funda el Hospital del Salvador en Santiago. Ese año se casa con Diego Armstrong. El matrimonio pasa a vivir a Europa y viaja extensamente por Medio Oriente; tendrán tres hijos, destacando Alicia Armstrong, pionera directora de cine chileno. Son muy pocas las obras musicales que se conocen de Amalia Larraín, siendo ambas obras vocales para canto y piano: un «Ave María» y la romanza «Las doce del día», sobre un texto de Guillermo Matta, cuya edición musical fue realizada especialmente a beneficio de los damnificados del terremoto del 10 de noviembre de 1922 que afectó al centro norte de Chile.

«Ave María»

Publicada por la Litografía Editorial Cadot. En portada, el título compite en protagonismo con la fotografía del dedicatario de la obra: «A la memoria del Rdo. Padre Justino Delaunay (1839 – 1901)». Este sacerdote francés, de la Congregación de San Vicente de Paul, había llegado a Chile en 1866 para realizar labores en los Hospitales San Juan de Dios y San Francisco de Borja. Trabajó en innumerables actividades benéficas y se hizo célebre por un licor que llevaba su nombre y al que, durante la peste de cólera de 1886, se le atribuyeron propiedades salutíferas. El presente «Ave Maria» es una obra para canto y piano, instrumento que sirve de sostén armónico a una serena melodía, y que a su vez va, en sus figuraciones, imitando el arpa. La obra podría dividirse en tres secciones, es pródiga en indicaciones de parámetros musicales y ciertamente se tiñe de un lirismo operático en su piadosa amplitud sonora. Es necesario aclarar que, pese a ser una obra impresa, el «Ave María» de Amalia Larraín tiene serios problemas de notación musical y de colocación del texto: algunas veces el valor de las notas dentro de un compás excede lo permitido y la acentuación del latín cae fuerte en sílabas átonas, lo que requirió que debiésemos tomar decisiones editoriales, pero que no alteran en nada el perfil melódico, espíritu mismo de la obra ni su trabajo armónico. No tenemos una fecha clara de composición de esta obra, pero fue anunciada en el periódico «El Independiente» el 7 de agosto de 1871.

2-. EL TEXTO

Original

AVE MARIA
Ave Maria, gratia plena
Dominus tecum
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

Sancta Maria mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amén.

Traducción español

AVE MARIA
Dios te salve María, llena eres de gracia
El Señor es contigo
Bendita tú eres entre todas las mujeres,
Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Santa María, madre de Dios,
Ruega por nosotros pecadores,
Ahora y en la hora de la muerte.
Amen.

Traducción inglés

AVE MARIA
Hail Mary, full of Grace,
the Lord is with thee.
blessed art thou among women,
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.

Holy Mary, Mother of God,
pray for us sinners
now, and at the hour of death.
Amen.

3-. LA PRONUNCIACIÓN

Original

AVE MARIA
Ave Maria, gratia plena
Dominus tecum
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

Sancta Maria mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amén.

Transcripción IPA

AVE MARIA
[ˈavɐ maˈria ˈgrattsja ˈplɛna]
[ˈdɔminus ˈtɛkum]
[bɛnɛˈdikta tu in muliˈɛribus]
[ɛt bɛnɛˈdiktus ˈfruktus ˈventris ˈtʰui ˈjɛzus]

[ˈsankta maˈria ˈmater ˈdɛi]
[ˈɔra prɔ ˈnɔbis pɛkkaˈtɔribus]
[nuŋk ɛt in ˈɔra ˈmɔrtis ˈnɔstrɛ]
[ˈamɛn]

4-. RECOMENDACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN

Recomendaciones generales:

- La partitura, pese a ser una edición publicada, presenta serios problemas en la distribución del texto, exigiendo, por tanto, un trabajo editorial que considere la correcta prosodia del latín. Debido a esto, debemos sentirnos libres de hacer algunos cambios y enmiendas rítmicas, silábicas y de arcos de fraseo, para conseguir una distribución orgánica y musical del texto. Para mayor claridad del proceso editorial que hemos seguido, se advierte la notación original arriba de nuestra opción de versión corregida.
- La obra permite interpretaciones tanto íntimas, de cuidado carácter religioso o, por el contrario, una interpretación más extrovertida y, por tanto, más teatral, como es propio de las piezas sacras de concierto cuando son abordadas por cantantes líricos. Está en ambos intérpretes el consensuar hacia qué dirección dirigir la obra.
- Si bien la indicación de *tempo* de la pieza es *Adagio sostenuto*, nos parece importante no tomar un *tempo* base extremadamente lento, para poder hacer así un real cambio en el compás 19 donde está indicado “*più lento*”.

Recomendaciones para el canto

- La obra exige un control de *fiato* sostenido, debido a las largas frases, por lo que esto ha de ser tomado en cuenta al momento de decidir el *tempo* base de la pieza.
- La obra es rica en indicaciones de articulación y dinámica para el canto que bien creemos que el seguirlas aumentará el resultado expresivo.

Recomendaciones para el piano

- Ambas manos remiten a una suerte de orquestación: la derecha, por una parte, al arpa; la izquierda, por otra parte, a un instrumento grave de cuerdas que hace tonos sostenidos y, además, frases melódicas en contrapunto con el canto. Creemos que una consciente interpretación de este aspecto aportará al embellecimiento de la obra.
- La pieza se beneficiaría de un sonido ppp en la mano derecha utilizando el pedal en los cambios armónicos o cuando se acumule mucho sonido.
- Remover el pedal cuando ocurran cromatismos ascendentes en la mano izquierda (por ejemplo, en los compases 10, 12, 18, 23 y 26).

5-. CRÉDITOS

Contextualización: Gonzalo Cuadra

Transcripción IPA: Gonzalo Simonetti

Recomendaciones: Gonzalo Cuadra / Gonzalo Simonetti