

DER SÄNGER (El cantor)

Compositor: Wilhelm Frick (1813-1905)

Texto: Johann W. von Goethe (1749 – 1832)

1-. CONTEXTUALIZACIÓN

El abogado, ingeniero, arquitecto, físico, químico, botánico, lingüista, explorador, agricultor, agente de colonización, profesor, bombero, inventor y ciertamente músico y compositor Wilhelm Frick nació el 15 de julio de 1813 en Berlín, ciudad que por entonces se encontraba bajo control napoleónico*. Allí cursó sus estudios primarios, siendo amigo y compañero de Otto von Bismark, futuro Canciller del Imperio Alemán. En la universidad estudiará y se graduará de Leyes. Muy pronto nacieron en él las ganas de migrar, deseoso de independencia y conocer nuevos paisajes y culturas. Su intención era radicarse en California, pero cuando el barco recalca en Valparaíso en febrero de 1840 decide Chile como destino. Entre sus pertenencias, además de efectos personales, traía instrumentos de análisis químico, balanzas, libros, armas, partituras y un piano de cola. Busca ganarse la vida en la industria minera y entabla amistad con personalidades como Claudio Gay e Ignacio Domeyko, afines a su interés, pero luego de intentos infructuosos, se radica en Valdivia en 1842, antes de la gran colonización alemana en la zona que empezará oficialmente en 1845. En 1847 contrae matrimonio con la chilena Clotilde Asenjo Molina. Comienza su trabajo como explorador y cartógrafo (con varios destinos antes inexplorados), también como ingeniero y agrimensor. Recomendará al gobierno chileno la ciudad de Valdivia para el proceso de colonización alemana por sobre otro destino; de hecho, el mismo gobierno lo nombrará agente interino de colonización. En 1851 se le designa jefe de ingenieros de la Provincia por parte del Ministerio del Interior, especialmente en lo que refería rutas de conexión con otras localidades. Este será un trabajo estable por muchos años, lo que le permitirá dedicarse con más holgura a otras áreas que le apasionaban, como la botánica y la música. En 1859 un gran incendio en Valdivia arrasa con varias casas, entre ellas la de Frick, con la pérdida incluida de su biblioteca, partituras y el piano de cola. Continuará con un infatigable listado de actividades, entre las que se cuentan la meteorología, la lingüística, la aeronavegación, las políticas fronterizas con Argentina, la docencia y ser rector del Liceo de Valdivia, actividades y materias que le tendrán ocupado hasta avanzada edad. Fallecerá el 12 de agosto de 1905.

A lo largo de esa larga y ocupada vida hay una actividad de la que no se apartará jamás: la música, tanto como intérprete, organizador, pero sobre todo como compositor. Guillermo Frick tuvo temprano acercamiento a la música dentro de su hogar y de la mano de profesores y mentores, así como en la práctica grupal. Dentro de sus primeras grandes influencias se cuentan Beethoven y Gasparo Spontini, al que pudo conocer. En 1834 en Berlín integra el Club o Sociedad de la Música Clásica Dramática y comienza su trabajo de compositor, que tendrá pleno desarrollo en Chile. De Frick se conservan varias decenas de composiciones, la mayor parte agrupada y recopilada en tres volúmenes que publicó al final de su vida a manera de legado a la posteridad, las «Valdivianische Musik» (1899, 1900, 1904). Se trata de una antología de piezas camerísticas, mayoritariamente para piano y vocales para diversas conformaciones, casi todas en alemán, que eran de circulación y ejecución local y que son deudoras del estilo germano tanto de conciertos como de uso doméstico. Frick anota en muchas de ellas fechas, circunstancias y un nutrido

anecdótico, lo que los hace un testimonio histórico y de praxis musical valdiviana invaluable. De especial interés son las obras que fueron dedicadas y aceptadas por el príncipe Otto von Bismark, otras ligadas a la vida política chilena, la escena que retrata a Aurelie Antoine, rey de la Araucanía, también canciones de arte, Lieder, tanto de corte estrófico tradicional, como otras que son verdaderas escenas.

«Der Snger»

Aquí campea el Romanticismo alemán en su esplendor, con la narrativa medieval, la figura del rapsoda, del rey, del brindis, temas que bien podrian haber inspirado a un Schubert (y de hecho s lo hicieron). El poema elegido por Frick consta de seis estrofas, la última con una variante; cada una, musicalmente, está compuesta con una melodía principal en el canto y un piano con figuras de acompañamiento, procedimiento que a su vez divide cada estrofa en dos: una primera más exultante en su figuración como de una marcha, y una segunda con acorde arpegiado, que da a entender la fluidez y el impulso de la narrativa. La figura estrófica estricta, tan propia del Lied clásico, es la forma propicia para la narrativa de hechos, y sólo es alterada por la coda final en la sexta estrofa, que eleva el canto para un final que deja alto el espíritu y da pie a los aplausos.

* Gran parte de la información de datos biográficos se debe al magnífico libro «Guillermo Frick Elze, primer alemán en el Sur de Chile» de Boris Borneck Bielefeld (Kultrn Ed., 2024).

2-. TEXTO

Original

DER SNGER

Was hr' ich drauen vor dem Thor,
was auf der Brücke schallen?
Lasst den Gesang zu unserm Ohr
im Saale wiederhallen!
Der Knig sprach's, der Page lief;
der Knabe kam, der Knig rief:
"Bring mir herein den Alten!"

Gegrsset seid, ihr hohe Herrn,
Gegrsst ihr schnen Damen!
Welch reicher Himmel! Stern bei Stern!

Traducción al español

EL CANTOR

"Qu escucho frente al portón?
Qu es lo que retumba sobre el puente?
Dejen entrar al canto
Y que resuene en nuestra gran sala."
El rey dio la orden, el page obedeció.
El page volvió y el rey exclam:
"Dejen entrar al viejo!"

"Sean saludados nobles caballeros.
Sean saludadas bellas damas.
Qu bello cielo forman todas estas estrellas!

Traducción al inglés

THE MINSTREL

"What do I hear from beyond the gate?
What is resonating along the drawbridge?
May the chanting enter
and invade our festal halls."
Thus spoke the king, the page obeyed.
The boy returned, and the king exclaimed:
"Let the old man in!"

"All hail, you noble knights!
All hail, you gorgeous ladies!
The stars compose a beautiful sky!

Wer kennet ihre Namen?
Den Saal, voll Pracht und Herrlichkeit
schliesst, Augen euch, hier ist nicht Zeit,
sich staunend zu ergötzen.

Der Sänger drückt die Augen ein,
und schlug die vollen Töne,
die Ritter schauten mutig drein
und in den Schoos die Schönen.
Der König, dem das Lied gefiel,
Liess ihm, zu Lohne für sein Spiel,
Eine gold'ne Kette holen.

Die gold'ne Kette gib mir nicht,
die Kette gib den Rittern,
vor deren kühnen Angesicht
der Feinde Lanzen splittern;
Gib sie dem Kanzler, den du hast,
und lass ihn noch die goldne Last
zu andern Lasten tragen.

Ich singe, wie der Vogel singt,
der in den Zweigen wohnt,
das Lied, das aus der Kehle dringt,
ist Lohn, der reichlich lohnet;
doch darf ich bitten, bitt' ich ein's:
lasst einen Trunk des besten Wein's
Im reinen Glase bringen.

Er setzt' ihn an, er trank ihn aus.
O Trank voll süsser Labe!
O dreimal hochbeglückten Haus,
wo das ist kleine Gabe!
Ergeht's euch wohl, so denkt an mich,
und danket Gott so warm, als ich
Für diesen Trunk euch danke.

¿Quién conoce sus nombres?
Cerraos ojos míos, en esta bella sala,
llena de prestancia y majestuosidad,
no hay tiempo de divertirse y quedar
anonado."

El cantor cerró sus ojos
y comenzó a cantar con toda su potencia.
Los caballeros miraban valerosamente,
las bellas damas en sus regazos.
Al rey, a quien le gustó la canción,
pidió que le trajeran un collar de oro
para retribuirle su presentación.

"No me den el collar de oro,
el collar dénselo a los caballeros,
ante cuyas valerosas miradas
las lanzas enemigas se deshacen en pedazos.
Dáselo al canciller que tienes,
y déjale a él la dorada carga,
para que otros la carguen.

"Yo canto como lo hacen
los pájaros que viven en las ramas.
La canción que brota de mi garganta,
es por lejos suficiente retribución.
Sin embargo, si pudiera pedir tan solo una
cosa,
pediría que llenaran mi copa
con el mejor vino de la casa."

Él se preparó y bebió la copa hasta el fondo.
"¡Oh, bebida dulcemente refrescante!
¡Oh, dichosa es la tan excelsa casa,
donde esto es un pequeño regalo!
Que os vaya bien, piensen en mí,
y agradezcan a Dios ardientemente,
como yo les agradezco esta bebida!"

Who can tell their names?
May our eyes close in this sublime hall
brimming with grace and majesty;
now's not the time for awestruck."

The minstrel closed his eyes
and uttered a thrilling tone;
the knights watched solemnly,
the beautiful ladies on their laps.
The king fancied the chant
and asked for a golden necklace
for the minstrel as retribution.

"I wish no golden necklace,
pass it to the knights,
before whose fierce glances
the opposing lances crumble.
Or give it to your chancellor there,
let him have such gold
with other burdens he may bear.

"I sing in the style of birds,
the dwellers of branches.
The song rising from the throat
repays the minstrel well.
One thing I'd dare ask:
The filling of my glass
with your best wine."

He promptly drank his glass to the bottom
"Oh, drink, sweet and refreshing!
Oh, mighty and joyful house,
where this is just a tiny gift!
Fare well, remember me,
thank God as fervently
as I thank you for this drink!"

3- PRONUNCIACIÓN

Original

DER SÄNGER

Was hör' ich draußen vor dem Thor,
was auf der Brücke schallen?

Lasst den Gesang zu unserm Ohr
im Saale wiederhallen!

Der König sprach's, der Page lief;
der Knabe kam, der König rief:
"Bring mir herein den Alten!"

Gegrüßet seid, ihr hohe Herrn,
Gegrüßt ihr schönen Damen!
Welch reicher Himmel! Stern bei Stern!
Wer kennet ihre Namen?
Den Saal, voll Pracht und Herrlichkeit
schliesst, Augen euch, hier ist nicht Zeit,
sich staunend zu ergötzen.

Der Sänger drückt die Augen ein,
und schlug die vollen Töne,
die Ritter schauten mutig drein
und in den Schoos die Schönen.
Der König, dem das Lied gefiel,
Liess ihm, zu Lohne für sein Spiel,
Eine gold'ne Kette holen.

Die gold'ne Kette gib mir nicht,
die Kette gib den Rittern,
vor deren kühnen Angesicht
der Feinde Lanzen splintern;
Gib sie dem Kanzler, den du hast,
und lass ihn noch die goldne Last
zu andern Lasten tragen.

Transcripción I.P.A.

[de:v 'zɛŋɐ]
[va:s hœ:v(r) ɪç 'draʊsən fo:v de:m to:v]
[va:s aʊf de:v 'brʏkə 'ʃalən]
[last de:n gə'zɑŋ tsu: 'ʊnzəm o:v]
[ɪm 'za:lə 'vi:də ˌhalən]
[de:v 'kø:nɪç ʃpraxs de:v 'pa:ʒə li:f]
[de:v 'kna:bə kam, de:v 'kø:nɪç ri:f]
[brɪŋ mi:v hɛ'raɪn de:n 'altən]

[gə'gry:sət zait i:v 'ho:ən hɛrn]
[gə'gry:st i:v 'ʃø:nən 'da:mən]
[vɛlç 'raɪçə 'hɪməl ʃtɛrn baɪ ʃtɛrn]
[ve:v 'kɛnət 'i:rə 'na:mən]
[de:n za:l fəl praxt ʊnt 'hɛrlɪçkaɪt]
[ʃli:st 'aʊgən ɔɪç hi:v ɪst nɪçt tsait]
[zɪç 'ʃtaʊnənt tsu: ɛv'gœtsən]

[de:v 'zɛŋɐ dʁʏkt di: 'aʊgən aɪn]
[ʊnt ʃlu:k di: 'fələn 'tø:nə]
[di: 'rɪtɐ 'ʃaʊtən 'mu:tɪç dʁaɪn]
[ʊnt ɪn de:n ʃo:s di: ʃø:nən]
[de:v 'kø:nɪç de:m da:s li:t gə'fi:l]
[li:s i:m tsu: 'lo:nə fy:v zɑɪn ʃpi:l]
['aɪnə 'gøltnə 'kɛtə 'ho:lən]

[di: 'gøltnə 'kɛtə gi:p mi:v nɪçt]
[di: 'kɛtə gi:p de:n 'rɪtɛn]
[fo:v 'de:rən 'ky:nən 'angəzɪçt]
[de:v 'faɪndə 'lantsən 'ʃplɪtɛn]
[gi:p zi: de:m 'kantslə de:n du: hast]
[ʊnt las i:n nɔx di: 'gøltnə last]
[tsu 'andən 'lastən tra:gən]

Ich singe, wie der Vogel singt,
 der in den Zweigen wohnt,
 das Lied, das aus der Kehle dringt,
 ist Lohn, der reichlich lohnet;
 doch darf ich bitten, bitt' ich ein's:
 lasst einen Trunk des besten Wein's
 Im reinen Glase bringen.

Er setzt' ihn an, er trank ihn aus.
 O Trank voll süßes Labe!
 O dreimal hochbeglückten Haus,
 wo das ist kleine Gabe!
 Ergeht's euch wohl, so denkt an mich,
 und danket Gott so warm, als ich
 Für diesen Trunk euch danke.

[ɪç 'zɪŋə vi: de:v 'fo:gəl zɪŋt]
 [de:v ɪn de:n 'tsvaɪgən 'vo:nət]
 [da:s li:t da:s aus de:v 'ke:lə drɪŋt]
 [ɪst lo:n de:v 'raɪçlɪç 'lo:nət]
 [dɔx darf ɪç 'bɪtən bɪt ɪç aɪns]
 [last 'aɪnən trʊŋk dəs 'bɛstən vaɪns]
 [ɪn 'raɪnən 'gla:ze 'brɪŋən]

[e:v zɛst i:n an e:v traŋk i:n aus]
 [o: traŋk fɔl 'zy:sə 'la:bə]
 [o: 'drama:l 'ho:xbə glɪktən haʊs]
 [vo: da:s ɪst 'klaɪnə 'ga:bə]
 [ɛə'ge:ts ɔɪç vo:l zo: dɛŋkt an mɪç]
 [ʊnt 'dɑŋkət gɔt zo: varm als ɪç]
 [fy:v 'di:zən trʊŋk ɔɪç 'dɑŋkə]

4-. RECOMENDACIONES PARA LA INTEPRETACIÓN

Recomendaciones generales

- Al tratarse de un *Lied* narrativo y estrófico, la canción implica un gran desafío interpretativo, que exige la mayor variedad posible de recursos tímbricos, de agógica, dinámicas y articulación.
- Referente a lo narrativo, quien canta no es un personaje literario en sí, ni un hablante poético, sino un narrador que personifica a algún personaje, en este caso, al cantante de nuestro poema. Esto conlleva que quien canta ha de adoptar una actitud extrovertida y abierta, de directa comunicación con la audiencia, como si esta fuese el público de nobles de aquel antiguo castillo.
- Recomendamos tomar decisiones interpretativas que guarden relación con la estrofa completa que se esté interpretando y no fragmentariamente, frase tras frase. La razón de esto es que para la audiencia es muy difícil de distinguir colores y emociones en tan cortos fragmentos y el mensaje quedará más claramente plasmado si es entregado en secciones más grandes de la obra.

Recomendaciones para el canto

- En nuestra versión nos dimos la libertad de ornamentar alguna de las estrofas, teniendo en consideración que en ese momento era el personaje del cantante quien se expresaba. Se trata de adornos tradicionales románticos como el *grupetto*

Recomendaciones para el piano

- Aun cuando pueda ser obvio, nos parece importante recalcar que el acompañamiento debe secundar la variedad interpretativa que la obra requiere, jugando con cambios de pedal, articulación, dinámica y *tempo*.

5- CRÉDITOS

Contextualización:	Gonzalo Cuadra
Traducción al español:	Gonzalo Simonetti
Traducción al inglés:	Jorge Saavedra
Transcripción IPA:	Gonzalo Simonetti
Recomendaciones:	Gonzalo Cuadra / Gonzalo Simonetti / Andrés Silva