

FRAUENLOB (Elogio a la mujer) - 1860

Compositor: Wilhelm Frick (1813-1905)

Texto: Tradicional alemán

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 anecdotario, 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.

«Frauenlob»

El uso doméstico de la música por sobre la creación de arte *per se*. Este es un ejemplo claro, que contrasta con otras obras del mismo Frick antologadas aquí. Esto no quiere decir falta de esmero en la composición, sino que el texto elegido, el carácter de la pieza y la dedicatoria misma de la obra busca un espacio, un escenario, un público familiar que conociera la historia detrás de la canción y compartiera su credo. Se trata de un Lied estrófico de cuidada melodía, con estrofas en alemán o en castellano, con un acompañamiento de piano que no escatima protagonismo y recursos: figuras de acompañamiento del *bel canto* (el inicio mismo, con esa suerte de guitarra o arpa que es casi igual al inicio del sexteto de «Lucia di Lammermoor»), el cruce de manos y el alado ritmo de polonesa del final, tal como si se tratara de una pieza para piano. La obra lleva la siguiente dedicatoria y fecha: «Dedicada a mi querida esposa Clotilde, nacida Asenjo Molina [sus apellidos de soltera], 1860», es decir, ya con trece años de matrimonio. Y aclara el estilo: «En el carácter de las tonaditas, tal como eran cantadas con acompañamiento de guitarra a mi llegada a Chile en 1840».

* 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 (Kultrún Ed., 2024).

2-. TEXTO

Original

FRAUENLOB

Traun, der Mann ist Neides werth,
dem sein Gott ein Weib bescheert,
schön und klug und tugendreich,
sonder Falsch, den Täublein gleich!
Seiner Wonne Maß ist groß,
seine Ruhe wechsellos!

Traducción al español

ELOGIO A LA MUJER

Ciertamente, el hombre es digno de envidia,
pues Dios le otorgó una mujer,
bella y sabia y virtuosa,
sin falsedad, como las palomillas.
Su dicha es grande
¡Y su tranquilidad incomparable!

Traducción al inglés

ODE TO WIBES

Truly, that man is worthy of envy,
he to whom God has given a wife,
beautiful and clever and full of virtue,
like young doves, they show no guile.
This man possesses immense bliss,
And his peace is unrivalled!

Denn kein Kummer nagt den Mann,

den solch Weiblein trösten kann!
Gleich des Mondes Silberblick,
lächelt sie den Gram zurück,
küsst des Mannes Thränen auf,
streut mit Blumen seinen Lauf!

Keine Mühe wird ihm schwer!
Keine Stunde freudenleer;
**denn nach jeder Arbeit Last
harret sein die süße Rast!*
Engel fördern ihre Ruh,
drücken beider Augen zu!
Ihrer keuschen Ehe Band
knüpfte Gottes Vaterhand!

En honor de la mujer
es preciso conocer
que ella es todo nuestro afán;
desde Cristo hasta Luzbel
desempeña el gran papel
la consorte fiel de Adán.

Los pesares del amor
hacen grato su dolor
por causarles la mujer;
y es forzoso confesar
que el que tiene a quien amar
muy dichoso puede ser.

Una esposa angelical
es la dicha más cabal
de este mísero vivir;
y quien bodas de oro vio
es el hombre de quien yo
envidiara su existir.

¡Pues ninguna preocupación aqueja al
hombre

que a una muchacha puede consolar!
Al igual que el plateado rostro de la luna,
alivia ella toda aflicción,
besa las lágrimas del hombre
y esparcen de flores su andar.

Ningún esfuerzo le será demasiado pesado,
ninguna hora ausente de alegrías;
**¡pues tras cada esfuerzo laboral
va a su encuentro el dulce descanso!*
Ángeles estimulan su paz,
cerrándole ambos ojos.
Su casto vínculo matrimonial,
la mano de Dios ató.

No sorrow gnaws that man

who can be comforted by a wife!
Like the silvery face of the moon
she eases the man's grief,
dabs his tears away,
bestrews his trail with flowers.

He finds no labour difficult,
he finds no moment without joy.
**For after the burden of every task,
Sweet rest awaits him.*
Angels assist his peace,
by shutting his eyes gently.
The hands of God Himself
tied their chaste marriage bond.

In honour to women
this shall be known:
she is all we desire.
From Christ to Lucifer,
as Adam's loyal consort
she plays the mighty role.

When a woman is the reason
of any sorrow of love,
such pain turns to joy;
and may all men confess:
those who a loved one possess,
quite merry they can be.

An angelic wife
is the brightest bliss
of this dismal existence;
yet who I envy the most
is such man who was
in golden weddings.

*Estos versos no fueron musicalizados por Frick

*Estos versos no fueron musicalizados por Frick

*Estos versos no fueron musicalizados por Frick

3- PRONUNCIACIÓN

Original

FRAUENLOB

Traun, der Mann ist Neides werth,
dem sein Gott ein Weib bescheert,
schön und klug und tugendreich,
sonder Falsch, den Täublein gleich!
Seiner Wonne Maß ist groß,
seine Ruhe wechsellos!

Denn kein Kummer nagt den Mann,
den solch Weiblein trösten kann!
Gleich des Mondes Silberblick,
lächelt sie den Gram zurück,
küsst des Mannes Thränen auf,
streut mit Blumen seinen Lauf!

Keine Mühe wird ihm schwer!
Keine Stunde freudenleer;
Engel fördern ihre Ruh,
drücken beider Augen zu!
Ihrer keuschen Ehe Band
knüpfte Gottes Vaterhand!

En honor de la mujer
es preciso conocer
que ella es todo nuestro afán;
desde Cristo hasta Luzbel
desempeña el gran papel
la consorte fiel de Adán.

Transcripción I.P.A.

[ˈfraʊənlo:p]
[traʊn de:v man ɪst ˈnaɪdəns ve:rt]
[de:m zain gɔt aɪn vaɪp bəˈʃe:rt]
[ʃø:n ʊnt klu:k ʊnt ˈtu:gəntraɪç]
[ˈzɔndə falʃ de:n ˈtɔɪplam glaiç]
[ˈzainə ˈvɔnə ma:s ɪst gro:s]
[ˈzainə ˈru:ə ˈvɛksəlo:s]

[dɛn kaɪn ˈkʊmə na:kt de:v man]
[de:n zɔɫç ˈvaɪplam ˈtrø:stən kan]
[glaiç dɛs ˈmo:ndəs ˈzɪlbɐˌblik]
[ˈlɛçəlt zi: de:n gra:m tsu:ˈryk]
[kʏst dɛs ˈmanəs ˈtrɛnən aʊf]
[ʃtrɔɪt mɪt ˈblu:mən ˈzainən laʊf]

[ˈkaɪnə ˈmy:ə vɪrt i:m ʃve:v]
[ˈkaɪnə ˈʃtʊndə ˈfrɔɪdənˌle:v]
[ɛŋəl ˈfœrdən i:rə ru:]
[ˈdʁʏkən ˈbaɪdɐ ˈaʊgən tsu:]
[ˈi:rə ˈkɔɪʃən ˈe:ə bant]
[ˈknʏpfə ˈgɔtəs ˈfa:tɐˌhant]

[ɛν ʊonoP α λα μυϋξεP]
[ɛs πPeʊσισo ʊkonosɛP]
[kɛ ʊεϞα ɛs ʊtoΔo ʊnʋɛστPo αʊφαν]
[ʊδɛσδɛ ʊκPισto ʊασta λυσʊβɛλ]
[δɛσɛμʊπɛ/α ɛλ ʊϞPαν παʊπɛλ]
[λα κονʊσοPτɛ ʊφφɛλ δɛ αʊΔαν]

[λoσ πɛʊσαPɛσ δɛλ αʊμoP]

Los pesares del amor
hacen grato su dolor
por causarles la mujer;
y es forzoso confesar
que el que tiene a quien amar
muy dichoso puede ser.

Una esposa angelical
es la dicha más cabal
de este mísero vivir;
y quien bodas de oro vio
es el hombre de quien yo
envidiara su existir.

[ΰασεν ΰ®Ρατο συ ΔοΰλοΡ]
[ποΡ χαωΰσαΡλεσ λα μυΰξεΡ]
[ι εσ φοΡσοσο κονΰφεσαΡ]
[ΰκε ελ ΰκε τφεΰνε α ΰκφεν αμαΡ]
[μυι9 Διΰτ□Σοσο ΰπ2ωεδε ΰσεΡ]

[ΰυνα εσΰποσα ανξελιΰκαλ]
[εσ λα ΰδιτ□Σα ΰμασ καΰζαλ]
[δε ΰεστε ΰμισεΡο ζιΰζιΡ]
[ι ΰκφεν ΰβοΔασ δε ΰοΡο ΰζφο]
[εσ ελ ομΰβΡε Δε ΰκφεν Øο]
[εμβιΰΔφαΡα συ εκσισΰτιΡ]

4-. RECOMENDACIONES PARA LA INTEPRETACIÓN

Recomendaciones generales

- En nuestra versión audiovisual optamos por escoger dos cantantes, uno para cada idioma, tomándonos la libertad de que uno de los cantantes improvisara una segunda voz en la última estrofa interpretada. Con ello quisimos reflejar la praxis doméstica de la música de salón de la época, que puede ser vista como objeto de arte, pero también como de esparcimiento social.
- Queda a elección de los intérpretes el tomar solo las estrofas alemanas o solo las españolas o, también, tal como lo hicimos nosotros, hacer una mezcla entre ellas, tomando en cuenta que una no es la traducción de la otra y cada idioma tiene su propia narrativa.
- La canción cuenta de tres secciones, cada una de ocho compases de duración y con un acompañamiento distinto en el piano. Las dos primeras secciones desembocan en el heroísmo de la tercera escrita en do mayor.
- Solo al inicio de la obra se especifica para ambos intérpretes la dinámica *piano*, sumando la indicación de *staccato* para el piano, sin embargo, creemos que a partir del compás 13 se requiere una variación y un incremento sonoro.

Recomendaciones para el canto

- La obra pide una tesitura no extrema, pero sí aguda, que debe ser cantada con alegre entusiasmo y un buen desarrollo técnico vocal.

Recomendaciones para el piano

- El compositor especifica que la obra está inspirada en las «tonaditas para canto y guitarra» que escuchó en su llegada a Chile. Esto queda especialmente de manifiesto en la primera sección de la canción. A partir del compás 13 el piano adopta su verdadera personalidad y se expresa como en la literatura pianística del siglo XIX.
- En los compases introductorios (y siempre que se repita la misma figuración) se sugiere respetar la indicación de *staccato* para todas las figuras, incluidas las semicorcheas de la mano derecha.
- Se recomienda hacer una pequeña cesura al final de la introducción del piano.
- Exagerar una pausa entre el compás 20 y 21 enfatizando el cambio tonal que se produce sin modulación.
- En las indicaciones de trino de los compases 7 y 11 se recomienda realizar un *grupetto* tal como está escrito en el compás 27.
- Entre los compases 21 y 28 proponemos enfatizar el ritmo de polonesa exagerando la rapidez de la galopa.

5- CRÉDITOS

Contextualización:	Gonzalo Cuadra
Traducción al inglés:	Jorge Saavedra
Traducción al español:	Gonzalo Simonetti
Transcripción IPA:	Gonzalo Simonetti / Labfon16 – Laboratorio de Fonética y Ciencias del Lenguaje UAH
Recomendaciones:	Gonzalo Cuadra / Gonzalo Simonetti / Andrés Silva