

IL SOFFRIRE (El sufrimiento) (1844)

Compositor: Henry Lanza (1810-1869)

Texto: Desconocido

1-. CONTEXTUALIZACIÓN

Henry Lanza, barítono, músico, director orquestal, es un ejemplo muy interesante del cosmopolitismo del siglo XIX. Hijo de padres italianos, nació en Londres, pero se educó en París. Entre 1827 y 1832 vivió en contacto con las familias napoleónicas, siendo profesor de piano de la reina Hortensia de Beauharnais, la madre de Napoleón III. Estudia canto con Massimino, el mismo profesor de Isidora Zegers, y es a instancias de amigos parisinos de ella que obtiene la recomendación para obtener el cargo de maestro de capilla de la Catedral de Santiago. Llega a Chile en 1840, a bordo del «Bonne clemence». Sin embargo, duró poco en el cargo ya que integra, en calidad de “barítono sobresaliente”, la compañía de ópera Pantanelli, a cargo de las temporadas en Santiago. Aquí aborda tanto roles principales de barítono y bajo (Rodolfo en «La Sonnambula», Oroveso en «Norma», Belcore en «Elisir d’amore», Malatesta en «Don Pasquale») como secundarios. Esto causó que el Cabildo Eclesiástico lo despidiera. Continuando con su pintoresca biografía, anotemos que perderá gran parte de su patrimonio en fallidas empresas mineras y se dedica a la enseñanza en la Academia del Conservatorio Nacional de Música. Forma familia en nuestro país, entre la que destaca su hija, Amelia Lanza de Fougueux, también música y docente. Fallecerá el 8 de agosto de 1869, cumpliendo con su deber como bombero. Dentro de sus diversas actividades, Henry Lanza publica en Santiago, en 1844, un «Álbum musical» en la Litografía Desplanques, que ya había sido anunciado desde 1842. Dentro de esta cuidada edición tenemos tres piezas vocales: dos romanzas y una canción nacional a la Bandera Tricolor a dos voces y pensada para ser ejecutada por el 4° batallón cívico. Esta última es la única que expresamente dice que es de autoría de Henry Lanza, lo que abre la especulación si las romanzas son efectivamente de él o quizá forman parte de una recopilación. En ese caso, el nombre de «Álbum musical compuesto por Henry Lanza» pasaría a designar no el álbum de mis obras, sino de aquellas que recomiendo, me representan y con las que apporto a la cultura de esta nación, composición como sinónimo de disposición, arreglo.

«Il soffrire»

Es una pieza para voz aguda y piano sobre un texto genérico italiano de carácter amoroso. Forma un interesante contraste estilístico con «Canto a la Luna», la otra romanza del compositor en el «Álbum». Sonoramente pareciera un homenaje a la música compuesta en el siglo XVIII, con ciertas figuraciones en el piano de aire clásico (sección que se inicia desde «*Quel bel ciglio*»), el gusto por las notas *staccate*, la temática galante de su texto, la forma rondó. También es pródiga en anotaciones de articulación, como las ya citadas notas *staccate*, acentos sobre una nota, reguladores de dinámica y anotaciones de dinámica en general que van desde el pp al ff; también el uso de calderones. La obra exige vitalidad de canto, gracia, cierta galantería que bien puede posicionarse a mitad de camino del uso de salón y la sala de concierto.

2-. TEXTO

Original

IL SOFFRIRE

Corri, vola, aiuta, amore.

Langue, ahimè, la mia diletta,

quel bel ciglio feritore

più non brilla e non saetta.

Quel bel ciglio, oh Dio, si annera

come il sol vicino a sera.

Corri, vola...

Ahi, svanir le prime rose

dell'amabile tuo riso,

ahi, le labbra graziose

più non sia prono al sorriso.

Ahi, che meno verrà tosto,

come fiore al caldo agosto.

Corri, vola...

Traducción al español

EL SUFRIMIENTO

Corre, vuela, ayuda, amor.

Desfallece, ay, mi adorada,

esa bella mirada hiriente

ya no brilla ni saeta.

Esa bella mirada, oh, Dios, se oscurece

como el sol cercano al atardecer.

Corre, vuela...

Ay, se desvanecen las primeras rosas

de tu amable sonrisa,

ay, ese labio coqueto

ya no es dado a la sonrisa.

Ay, que desfallecida estará pronto,

como la flor en el cálido agosto.

Corre, vuela...

Traducción al inglés

THE SUFFERING

That beautiful cutting gaze,

it's fading, dear, running away –

it shines like an arrow no more.

God help me, sweetheart!

Oh, such gaze is blurring

like a sun near dusk.

It's running away...

Oh, your sweet smile,

its first roses are withering;

Oh, that charming lip

smiles no longer now.

Oh, how flagging it'll soon be,

like flowers in a warm August.

It's running away...

3-. LA PRONUNCIACIÓN

Original

IL SOFFRIRE

Corri, vola, aiuta, amore.

Langue, ahimè, la mia diletta,

quel bel ciglio feritore

più non brilla e non saetta.

Quel bel ciglio, oh Dio, si annera

come il sol vicino a sera.

Corri, vola...

Transcripción I.P.A.

En proceso

Ahi, svanir le prime rose
dell'amabile tuo riso,
ahi, le labbra graziose
più non sia pronò al sorriso.
Ahi, che meno verrà tosto,
come fiore al caldo agosto.
Corri, vola...

4-. RECOMENDACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN

Recomendaciones generales

- Propio del estilo de la pieza es hacer uso del *rubato* para potenciar la expresión.

Recomendaciones para el canto

- La sección que comienza al alzar del compás 29 requiere de un cambio de actitud y articulación, además de una precisión rítmica que permita hacer un juego entre las fusas del canto y las semicorcheas y silencios del piano. Esta sección termina con un *crescendo* escrito muy segmentadamente (p, f, ff), pero que creemos que hace referencia a un *crescendo* gradual, «*rinforzando*» la repetición rítmica.
- Justo en el final antes mencionado, siguiendo las convenciones estilísticas de este repertorio, hemos añadido una pequeña *cadenza* en el calderón escrito. Incentivamos a que cada cantante diseñe una *cadenza* personal según sus habilidades vocales. Otro calderón que permitiría una *cadenza* o adorno más pequeño, es el escrito en el compás 20.

Recomendaciones para el piano

- En la pequeña introducción pianística de la pieza sugerimos diferenciar claramente el antecedente del consecuente, realizando un *quasi accelerando* en uno y *rallentando* el otro, por ejemplo.
 - Recomendamos usar el pedal con los cambios armónicos que lleva el bajo.
-

5- CRÉDITOS

Contextualización: Gonzalo Cuadra

Traducción al español: Gonzalo Cuadra

Traducción al inglés: Jorge Saavedra

Transcripción IPA:

Recomendaciones: Gonzalo Cuadra / Gonzalo Simonetti / Andrés Silva