

SAMACUECA SENTIMENTAL Op. 8 (1889)

Compositor: Arturo Hgel (1852-1950)

Texto: Gustavo A. Bquer (1836 – 1870)

1-. CONTEXTUALIZACIÓN

Arturo Hgel nació en Würzburg, Baviera. Se forma como cellista en Alemania. Fue integrante de la orquesta del teatro de ópera de Mannheim. Realiza una gira por Europa en 1872 y luego por América Latina: Brasil, Uruguay y Argentina. Avescindado en Chile funda la «Sociedad del Cuarteto», que será un grupo fundacional en la historia de la msica de cámara nacional. También se desempeñará como profesor en el Conservatorio Nacional de Música. Fallecer en nuestro país. Son pocas las composiciones que se conocen de Arturo Hgel, siendo, sin duda, la más destacada la «Samacueca Sentimental – Chilenischer Liebestanz» Op. 8.

«Samacueca Sentimental – Chilenischer Liebestanz» Op. 8 es la única obra vocal que se conoce de Arturo Hgel. Está compuesta de manera bilingüe: sobre la Rima XXVIII de Gustavo Adolfo Bquer, además de una adaptación de este texto al alemán. La obra fue publicada por el Centro Editorial de Música de Juan Augusto Boehme en 1889, si bien fue ejecutada en público antes, en 1886. La obra se reedit al menos en dos ocasiones más, por las casas Boehme y Brandt. Su portada tiene una vivaz ilustración que muestra un salón y una escena de baile y también nos indica la dedicataria de la obra: Inés Engber de Hoefele. Recordemos que la familia Hoefele será una de las anfitrionas del joven Raoul Hgel en su viaje de perfeccionamiento en Alemania. La zamacueca de Arturo Hgel es una obra que sirve como una obra de aclimatación y homenaje al país de residencia, un ejemplo de folclor nacional, entendiendo este como el paisaje sonoro de la zona que hoy llamamos centro de Chile, y también sirve como un punto de partida para la propia creación y fantasía compositiva del compositor, como hubiera hecho al componer un Lied propiamente tal, respetando el «perfume» local popular, pero demostrando su pericia compositiva.

2-. EL TEXTO

Original

SAMACUECA SENTIMENTAL
Cuando entre la sombra oscura
perdida una voz murmura
turbando su triste calma,
si en el fondo de mi alma

Traducción al español

SAMACUECA SENTIMENTAL

Traducción al inglés

SAMACUECA SENTIMENTAL
When a lost whisper appears
amidst the dark gloom
and disturbs the somber calm,
if I hear its sweet murmur

la oigo dulce resonar,
dime: ¿es que el viento en sus giros
se queja, o que tus suspiros
me hablan de amor al pasar?

Cuando el sol en mi ventana
rojo brilla la mañana
y mi amor tu sombra evoca,
si en mi boca de otra boca
sentir creo la impresión,
dime: ¿es que ciego deliro,
o que un beso en un suspiro
me envía tu corazón?

Senkt die Nacht ihr schwarz Gefieder
schattend auf die Erde nieder
hör ich deine süsse traute
Stimm' aus jedem Flüsterlaute
der die Stille rings durchtönt.
Sag mir: Irren scheinblendet meine Sinne
oder sendet mir die Liebe einen Gruss.

La noche descende su negro plumaje
ensombreciendo así a la tierra.
Escucho tu dulce y querida voz
en cada murmullo que envuelve al silencio.
Dime, dime:
¿Mis sentidos encandilados se confunden
o el amor me envía un saludo?

from the depths of my soul,
tell me: is it the whimper of the wind
wandering, or your gentle sighs
saying words of love to me?

When the red sun out my window
makes the morning shine
and my love evokes your shadow,
if I perchance feel it
in my mouth from another mouth,
tell me: is it me raving blind,
or a kiss from your heart
carried by a love sigh?

When the night lets its dark plumage
cast a shade on the earth,
if I hear your cherished voice
in each murmur
across the silence,
tell me: is it my feelings bewitched
or love itself saying hello?

3-. LA PRONUNCIACIÓN

Original

SAMACUECA SENTIMENTAL
Cuando entre la sombra oscura
perdida una voz murmura
turbando su triste calma,
si en el fondo de mi alma
la oigo dulce resonar,
dime: ¿es que el viento en sus giros
se queja, o que tus suspiros
me hablan de amor al pasar?

Cuando el sol en mi ventana

Transcripción I.P.A

[ʊkʷanðo ʋenɾe la ʊsoɱβɾa osoɰkʊɾa
peɾʊðiða ʋna ʊɸos muɾʊmuɾa]
tuɾʊɰa ɭndo su ʋɾɪste ʊkalma
si en el ʊɸonðo ðe mi ʊalma
la ʋoiɯɣo ʊðylse ɾesoʋnaɾ
ʊðime ʊðime ɭ ɸes kel ʊɰɸenɾo en suɰ ʋxiɾos
se ɭ ʊkeɭɰa o ke tuɰ suɰɰiɾos
me ʋaɰɰan ðe aʊmoɾ al paʋsaɾ]

ʊkʷanðo el ʊsol en mi ɰenʊtana
ʊɾoɰo ʊɰɾiða la maʊ/ana
i mi aʊmoɾ tu ʊsoɱɰɾa eʋɰoka

rojo brilla la mañana
y mi amor tu sombra evoca,
si en mi boca de otra boca
sentir creo la impresión,
dime: ¿es que ciego deliro,
o que un beso en un suspiro
me envía tu corazón?

Senkt die Nacht ihr schwarz Gefieder
schattend auf die Erde nieder
hör ich deine süsse traute
Stimm' aus jedem Flüsterlaute
der die Stille rings durchtönt.
Sag mir: Irren scheinblendet meine Sinne
oder sendet mir die Liebe einen Gruss.

σι εν μι υζοκα Δε υοτΡα υζοκα
σενυτιΡ υκΡεο λα ιμπΡευσφον
υδιμε υδιμε]εσ κε υσφεγο ΔευλιΡφο
ο κε υμ υβεσο εσ υν συσυπιΡο
με ενυζια τυ κοΡαυσον]

[zɛŋkt di: naxt i:v ʃvarts gə'fi:də]
['ʃatənt aʊf di: 'e:rdə 'ni:də]
[hø:v(r) ɪç 'daɪnə 'zy:sə 'traʊtə]
[ʃtɪm aus 'je:dəm 'flystə,lautə]
[de:v di: 'ʃtɪlə rɪŋs dʊrç'tø:nt]
[za:k mi:v 'ɪrən 'ʃaŋgə,blændət 'maɪnə 'zɪnə]
['o:də 'zændət mi:v di: 'li:bə 'aɪnən gru:s]

4-. RECOMENDACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN

Recomendaciones generales

- Si bien estamos ante una pieza de indudable inspiración folclórica, la libertad o fantasía armónica y formal planteada por Arturo Hügél, lleva esta canción al terreno de la canción de arte, sin perder por ello su inspiración original. Esto permite un acercamiento docto, tanto para el canto como el acompañamiento del piano. La elección de un poeta canónico de la literatura española refuerza también esta idea.

Recomendaciones para el canto

- La obra permite ser cantada en un solo idioma, sea español o alemán. Nosotros decidimos, opción válida también, mezclar los idiomas haciendo dos estrofas en español y una final en alemán, para así reforzar el sentido migratorio de la inspiración musical, destacando en este caso que estamos frente a un compositor alemán que se aventura con una obra de inspiración folclórica de su país de residencia.
- La recurrencia de estos «dime» / «sag' mir» requieren de un especial énfasis y fantasía interpretativa, de carácter insinuante y amoroso

Recomendaciones para el piano

- La escritura del piano remite a los tradicionales instrumentos que acompañan la zamacueca, es decir, el piano, la guitarra y el arpa. Pero también da a entender el impulso rítmico de un instrumento de percusión. No obstante, el carácter de esta pieza exige un sonido cuidado más cercano a lo docto que a lo popular.
-
-

5-. CRÉDITOS

Contextualización: Gonzalo Cuadra

Traducción al inglés: Jorge Saavedra

Transcripción IPA: Labfon16 – Laboratorio de Fonética y Ciencias del Lenguaje UAH / Gonzalo Simonetti

Recomendaciones: Gonzalo Cuadra / Gonzalo Simonetti / Yudalys Perdomo