SCHWEIZERS HEIMWEH (Nostalgia suiza) – 27 de junio de 1862

Compositor: Wilhelm Frick (1813-1905)

Texto: Johann R. Wyss (1781 – 1830)

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 recala 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.

«Schweitzers Heimweh»

Esta cantata o escena, terminada de componer el 27 de junio de 1862, más que un Lied tradicional, explora el tema de la añoranza patria, del exilio emocional. No es de extrañar que el tema cale hondo en un Frick que estaba inmerso en una suerte de Alemania en el destierro, como era nuestra colonización en el sur. El poema da pie a un trabajo de composición amplio, como si de una escena de ópera se tratara, y para ello recurre a procedimientos compositivos, como la frase melódica recurrente, que va dando unidad a una composición con bastantes secciones contrastadas, detallada en anotaciones de dinámica, metronómicas y de agógica, que no escatima recursos estilísticos operáticos, como las exclamaciones, los trémolos y fanfarrias, la zona aguda de la voz como extravertido subrayado emocional, no es ajena a la influencia estilística de un Weber, a las figuras de acompañamiento asociadas al *bel canto* y post clasicismo italiano, estilos bien conocidos por Frick ya desde su aprendizaje y prácticas en Alemania. Esto redunda en una de las composiciones vocales más extensas y ricamente compuestas por el compositor, que requiere un desempeño vocal que se aleja del amateurismo, al igual que su escritura pianística requiere de mucha solvencia. Esta obra da a entender una búsqueda compositiva de arte, por un camino distinto a la creación de repertorio de salón y de interpretaciones domésticas, cumpliendo así con el diverso y funcional catálogo que se esperaría de un compositor, con el talento de llenar distintas demandas y deseos musicales, tanto externas o propias.

* 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

SCHWEIZERS HEIMWEH Herz, mein Herz, warum so traurig? Und was soll das Ach und Weh? Ist ja schön in fremden Lande! Herz, mein Herz, was fehlt dir mehr?

Traducción al español

NOSTALGIA SUIZA
Oh corazón, ¿por qué tan triste?
¿De dónde vienen esas quejas y dolores?
¡También son bellas las tierras lejanas!
Corazón, ¿qué más te hace falta?

Traducción al inglés

SWISS NOSTALGIA
Heart of mine, why the sorrow?
Why all the grief and suffering?
Distant lands are beautiful too!
Heart of mine, what else do you crave?

Was mir fehlt? Mir fehlet alles, bin so ganz verlassen hier! Ist's gleich schön in fremden Lande, doch zur Heimath wird es nie!

Zu der Heimath möcht' ich wieder, aber bald, ach ja, recht bald; möcht' zum Vater, möcht' zur Mutter, möcht' zu Berg' und Tal und Wald!

Möcht die Firsten wieder schauen, und die klaren Gletscher dran, wo die flinken Gemslein laufen, und kein Jäger vorwärts kann!

Möcht die Glocken wieder hören, wenn der Hirt zum Walde treibt. Wo die Lämmer fröhlich springen und kein Lamm zurücke bleibt.

Möcht auf Flüh' und Hörnen steigen, möcht am heiter blauen See, wo der Bach von Felsen shäumet, unser Dörflein wieder seh'n.

Wieder seh'n die braunen Häuser, und allen Thüren frei, nachbarsleut', die freundlich grüssen, und ins lust' ge Dörflein heim.

Keiner hat mich lieb hier draußen, keiner drückt so warm die Hand, und kein Kindlein will mehr lächeln wie daheim im Schweizerland. ¿Qué me hace falta? ¡Me hace falta todo! Estoy completamente abandonado aquí. Son bellas las tierras extranjeras, ¡pero nunca como la patria!

A la patria quiero volver, pero pronto, muy pronto. Quiero volver donde la madre, donde el padre.

la montaña y el bosque.

Volver a ver las cimas y los claros glaciares colgando de ellas; donde las ágiles gamuzas caminan y donde ningún cazador logra irrumpir.

Quiero volver a escuchar las campanas cuando los pastores se meten en los bosques,

donde los corderos alegres saltan y ninguno de ellos se queda atrás.

Quiero escalar cuernos y peñascos, e ir a los serenos lagos, donde el arroyo contra la piedra espumea, y mi pueblito volver a ver.

Volver a ver las casas cafés, las puertas abiertas, vecinos que amablemente saludan y el pueblito es su alegre hogar!

Nadie me quiere aquí, nadie me estrecha con cariño la mano, y ningún niño quiere sonreírme como en casa, en las tierras suizas. What do I crave? I crave everything! I'm left here all alone.
Foreign lands are beautiful, yet not nearly as much as home!

I crave my homeland, I wish soon to return. I want to be with mother, with father, in the mountain, in the woods.

At the hilltops and the glaciers crowning them, where the graceful chamois wander and where no hunter invades.

I want to hear the bells again, when the shepherds enter the woods, where the joyous ship go hopping, trying not to lag behind.

I want to climb mounts and hillocks, and visit the serene lakes, where the stream meets the rocks ...and then see my town again.

To see again the brown cottages, with their doors wide open, with kind neighbours welcoming everyone to their joyful town!

I have got here no love, no one shakes my hand kindly, no child smiles at me the way they do in my Swiss hometown. Auf und fort! und führ' mich wieder, wo ich jung so glücklich war! Hab' nicht Lust und hab' nicht Frieden, bis in meinem Dorf ich bin.

Herz, mein Herz, warum so Traurig? Was soll selbst gemachte Pein? Will es Gott, so kannst du morgen schon in deiner Heimath sein. ¡Arriba! Vamos donde joven fui tan feliz. No tendré ni alegría ni paz, Hasta no estar en mi pueblo.

Oh corazón, ¿por qué tan triste? ¿De dónde viene ese sufrimiento

autoinfligido?

¡Quiera Dios mañana mismo volver a estar en tu patria!

Up! Let us go to my happy place of youth. I shall feel no joy or peace till I return to my homeland.

Heart of mine, why the sorrow? Why all this self-inflicted pain? May God help you return to your homeland very, very soon.

3- PRONUNCIACIÓN

Original

SCHWEIZERS HEIMWEH Herz, mein Herz, warum so traurig? Und was soll das Ach und Weh? Ist ja schön in fremden Lande! Herz, mein Herz, was fehlt dir mehr?

Was mir fehlt? Mir fehlet alles, bin so ganz verlassen hier! Ist's gleich schön in fremden Lande, doch zur Heimath wird es nie!

Zu der Heimath möcht' ich wieder, aber bald, ach ja, recht bald; möcht' zum Vater, möcht' zur Mutter, möcht' zu Berg' und Tal und Wald!

Möcht die Firsten wieder schauen, und die klaren Gletscher dran, wo die flinken Gemslein laufen, und kein Jäger vorwärts kann!

Transcripción I.P.A.

['fvaitses 'haimve:]
[herts main herts va'rom zo: 'traoriç]
[ont va:s zol da:s ax ont ve:]
[ist ja: fø:n in 'fremden 'lande]
[herts main herts va:s fe:lt di:e me:e]

[va:s mi:v fe:lt mi:v fe:lət 'aləs]
[bin zo: gants fev'lasən hi:v]
[ists glaiç ʃø:n in 'fremdən 'landə]
[dəx tsu:v 'haima:t virt ɛs ni:]

[tsu: de:e 'haima:t 'mø:çt iç 'vi:de] ['a:be balt ax ja: reçt balt] [mø:çt tsum 'fa:te mø:çt tsu:æ 'mote] [mø:çt tsu: berk ont ta:l ont valt]

[mø:çt di: 'fırstən 'vi:dɐ 'ʃaʊən] [ʊnt di: 'kla:rən 'glɛtʃɐ dran] [vo: di: 'flıŋkən 'gɛmslaın 'laʊfən] [ʊnt kaın 'jɛ:gɐ 'fo:ɐvɛrts kan] Möcht die Glocken wieder hören, wenn der Hirt zum Walde treibt. Wo die Lämmer fröhlich springen und kein Lamm zurücke bleibt.

Möcht auf Flüh' und Hörnen steigen, möcht am heiter blauen See, wo der Bach von Felsen shäumet, unser Dörflein wieder seh'n.

Wieder seh'n die braunen Häuser, und allen Thüren frei, nachbarsleut', die freundlich grüssen, und ins lust' ge Dörflein heim.

Keiner hat mich lieb hier draußen, keiner drückt so warm die Hand, und kein Kindlein will mehr lächeln wie daheim im Schweizerland.

Auf und fort! und führ' mich wieder, wo ich jung so glücklich war! Hab' nicht Lust und hab' nicht Frieden, bis in meinem Dorf ich bin.

Herz, mein Herz, warum so Traurig? Was soll selbst gemachte Pein? Will es Gott, so kannst du morgen schon in deiner Heimath sein. [mø:çt di: ˈgləkən ˈvi:dɐ ˈhø:rən] [ven de:ɐ hirt tsum ˈvaldə traipt] [vo: di: ˈlɛmɐ ˈfrø:liç ʃpriŋən] [unt kain lam tsu:ˈrykə blaipt]

[mø:çt auf fly: unt 'hærnən 'ʃtaɪgən] [mø:çt am 'haɪtɐ 'blauən ze:] [vo: de:ɐ bax fən 'fɛlsən 'ʃəɪmət] ['unzɐ 'dærflaın 'vi:dɐ ze:n]

['vi:de ze:n di: 'braunən 'həize] [unt an 'alən 'ty:rən frai] ['naxbars ləit di: 'frəintliç 'gry:sən] [unt ins 'lustgə 'dærflain haim]

['kaını hat mıç li:p hi:v 'drausən] ['kaını drykt zo: varm di: hant] [unt kaın 'kıntlaın vıl me:v 'lɛçəln] [vi: da'haım ım '[vaıtsı lant]

[aof ont fort ont fy:e miç 'vi:de]
[vo: iç juŋ zo: 'glykliç wa:r]
[ha:p niçt lost ont ha:p niçt 'fri:dən]
[bis in 'mainəm dərf ich bin]

[herts main herts va'rom zo: 'traoriç]
[va:s zol zelpst go'maxto pain]
[vil es got zo: kanst du: 'morgon]
[fo:n in 'daine 'haima:t zain]

4-. RECOMENDACIONES PARA LA INTEPRETACIÓN

Recomendaciones generales

- La obra, una de las más extensas de Frick, tiene una forma cercana al rondô, inserta en una especie de escena melodramática.
- Es de vital importancia tener absoluta claridad de qué *tempo* se quiere tomar en cada una de las diversas secciones, ensayando cuidadosamente las transiciones entre una y otra.
- La interpretación de la obra se beneficia de una expresión diferenciada en las repeticiones del tema principal del *rondò*, considerando que cada repetición viene de un texto distinto previo.

Recomendaciones para el canto

- A diferencia de otras canciones de Frick, en especial las estróficas, en este caso se requiere a una cantante resuelta vocalmente, con presencia vocal, de buen centro y sólida llegada al agudo.
- En variadas oportunidades, el fraseo está cortado por un silencio cada dos compases. Aproveche las instancias en las cuales se pueden hacer frases más largas.
- Frick pide algunos alzares de semicorcheas que tornan difícil la articulación del texto, debido a la velocidad que requieren. Nosotros recomendamos privilegiar la inteligibilidad del texto por sobre la exactitud y el impulso rítmico, pero que no ha de devenir luego en un tempo más lento y menos energético que lo recomendable en la sección que se está iniciando.

Recomendaciones para el piano

- En diversos pasajes de la obra aparece en la mano izquierda en los inicios del compás una «corchea blanca». Creemos que esto da a entender que lo que se busca es que esa nota se mantenga sonando lo más posible, quizá como un efecto pedal.
- El trabajo pianístico muchas veces asume cualidades orquestales, como en los trémolos y en las fanfarreas, que exigen convicción interpretativa.
- Recomendamos en toda la figuración de tresillos de mano izquierda de la primera sección (hasta el compás 44) enfatizar los bajos para dar peso al soporte armónico. Igualmente, para la sección de los compases entre el 61 al 76, 125 al 144 y 153 al 160.
- En la sección entre los compases 77 y 93 se recomienda cambiar el pedal con las octavas de la mano izquierda.
- El final (entre los compases 166 y 171) se sugiere realizarlo enérgicamente y con carácter marcial.

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