

ANÁLISIS DEL SONETO "ALLES ENDET, WAS ENTSTEHET" DEL CICLO DE CANCIONES DE MIGUEL ÁNGEL COMPUESTO POR HUGO WOLF

Raúl Carranza

Grupo de Investigaciones en Técnica Vocal (LEEM, FBA-UNLP)
raulcarranza@hotmail.com

Resumen

Hugo Wolf (1860-1903) compuso sus últimas canciones en marzo de 1897 y tomó como texto tres sonetos del famoso pintor, escultor y arquitecto Michelangelo Buonarroti (1475-1564): "I'vo pensando al mio viver di prima", "Chiunche nasce a morte arriva" y "Non so se s'è la desiata luce". Estos sonetos fueron traducidos al alemán por Walter Robert-Tornow y conformaron un ciclo de tres canciones que Wolf llamó "Michelangelo Lieder" ("Canciones de Miguel Ángel): No. 1) Wohl denk ich oft an mein vergangnes Leben (A menudo pienso en mi vida pasada), N° 2) Alles endet, was entsteht (Todo lo que nace ha de morir) y N° 3) Fühlt meine Seele das ersehnte Licht (¿Siente mi alma la luz anhelada?). Miguel Ángel escribió estos sonetos cuando ya era anciano y reflejan su pesimismo hacia la vida. En el primero de ellos, el poeta rememora los días de su juventud, el segundo es una observación de la naturaleza efímera de todo lo terrenal y el tercero es un recuerdo del amor perdido. El propósito de este artículo es analizar el texto del segundo soneto, "Alles endet, was entstehet", desde el punto de vista de la pronunciación, brindar elementos a los cantantes y directores para producir un texto con una dicción clara y expresiva y presentar una reseña sobre Wolf y su relación con el texto literario.

Palabras Clave

Hugo Wolf - Michelangelo Buonarroti - Dicción - Técnica Vocal

ANALYSIS OF THE SONNET "ALLES ENDET, WAS ENTSTEHET" FROM THE MICHELANGELO'S CYCLE OF SONGS BY HUGO WOLF

Abstract

Hugo Wolf (1860-1903) composed his last songs in March 1897, and took as text three sonnets of the famous painter, sculptor, and architect, Michelangelo Buonarroti (1475-1564): "I'vo pensando al mio viver di prima", "Chiunche nasce a morte arriva" y "Non so se s'è la desiata

luce". This sonnets were translated to German by Walter Robert-Tornow, and became part of a three song cycle, called by Wolf "Michelangelo Lieder" ("Songs of Michelangelo": No. 1 Wohl denk ich oft an mein vergangnes Leben (I often think about my past life), N° 2) Alles endet, was entstehet (All that is born must die), and N° 3) Fühlt meine Seele das ersehnte Licht (Does my soul feel the desired light?). Michelangelo wrote this sonnets when he was old, and they reflect his pessimism upon life. On the first of them, the poet remembers his youth's days, the second is an observation about the mayfly nature of terrenal things, and the third is a lost love memory. The purpose of this paper is to analyze the text of the second sonnet "Alles endet, was entstehet" from the point of view of pronunciation, to offer resources to singers and conductors in order to produce a text with a clear and expressive diction, and to present a review about Wolf and his relation to the literary text.

Key-Words

Hugo Wolf - Michelangelo Buonarroti - Diction - Vocal Technique.

.....

El soneto "Alles endet, was entstehet" en italiano, alemán y español.

A continuación se presenta una comparación del soneto original en italiano, la traducción al alemán de Tornow y su versión en español. Este soneto era el predilecto de Wolf. El mensaje de esta canción es sombrío y fatalista y totalmente representativo de la idea de la muerte en el Renacimiento. Es un miedo a lo que viene después de la vida. Miguel Ángel refleja en el poema dos conceptos del tiempo: el tiempo humano, que es finito, y el Tiempo Divino, que es infinito. En una carta a Grohe, Wolf hace una asombrosa confesión: "Casi me da miedo esta composición, porque me hace temer por mi propia razón". Wolf quiso llamar a esta obra "Vanitas vanitatum", la famosa expresión del Eclesiastés, para referirse a la futilidad de todo lo humano frente a la certidumbre de la muerte.

<p>Chiunque nasce a morte arriva nel fuggir del tempo; e 'l sole niuna cosa lascia viva.</p> <p>Manca il dolce e quel che dole e gl'ingegni e le parole; e le nostre antiche prole al sole ombre, al vento un fummo.</p> <p>Come voi uomini fummo, lieti e tristi, come siete; e or sian, come vedete, terra al sol, di vita priva.</p> <p>Ogni cosa a morte arriva.</p> <p>Già fur gli occhi nostri interi con la luce in ogni speco; or son voti, orrendi e neri, e ciò porta il tempo seco.</p>	<p>Alles endet, was entstehet. Alles, alles rings vergehet, denn die Zeit fliehet, und die Sonne sieht daß alles rings vergehet.</p> <p>Denken, Reden, Schmerz und Wonne; Und die wir zu Enkeln hatten Schwanden wie bei Tag die Schatten, Wie ein Dunst im Windeshauch.</p> <p>Menschen waren wir ja auch, Froh und traurig, so wie ihr, Und nun sind wir leblos hier, Sind nur Erde, wie ihr sehet.</p> <p>Alles endet, was entstehet. Alles, alles rings vergehet.</p>	<p>Todo lo que nace muere. Todo lo que nos rodea perece, porque el tiempo huye, y el sol ve que todo lo que nos rodea perece.</p> <p>Pensamiento, habla, dolor y delicia; y los hijos de nuestros hijos desvaneciéndose como el día entre las sombras, como la bruma en un soplo de viento.</p> <p>Sí, también fuimos seres humanos, alegres y tristes, como ustedes, y ahora estamos aquí sin vida, sólo somos tierra, como ven.</p> <p>Todo lo que nace muere. Todo lo que nos rodea perece.</p>
--	---	--

Transcripción fonética del soneto y recomendaciones sobre la dicción para cantantes y directores.

En esta sección se presenta la transcripción fonética de la versión en alemán “Alles endet, was entstehet” del texto original de Miguel Ángel que Wolf tomó para componer su ciclo y se incluyen comentarios relacionados con la dicción alemana.

Alles endet, was entstehet

/alləs ɛndət vas ɛntʃtɛ:ət/

Si bien en el alemán hablado no se pronuncian las dobles consonantes, en el canto se las debe marcar para resaltar la duración de la vocal que las precede, que por regla se la debe pronunciar como una vocal de corta duración. Este es el caso de /alles/. La “l” se duplica y la “e” de la segunda sílaba se pronuncia con una vocal neutra, inarticulada /ə/ (schwa) porque está en una sílaba no acentuada. La palabra “entstehet” está compuesta por dos elementos: el prefijo inseparable “ent” y la palabra raíz “stehet”. Por regla, el prefijo se pronuncia con /ɛ/ y, al tratar a la palabra raíz como un vocablo separado, la “s” inicial seguida de “t” se va a pronunciar con el grupo consonántico /ʃt/.

Alles, alles rings vergehet,

/alləs alləs rɪŋs fɛrgɛ:ət/

La palabra “vergehet” está también formada por dos componentes: un prefijo inseparable “ver” y la palabra raíz “gehet”. Esta composición de elementos nos ayuda a determinar la acentuación de la palabra. El acento cae sobre la primera sílaba de la palabra raíz /ge:/ que coincide con la acentuación musical. La segunda “e” de “-et” se pronuncia con una “schwa” /ə/ no articulada y no acentuada que ayuda a seguir lo que exige la música, que es no acentuarla.

Denn die Zeit flieht

/den di: tsɑɪt flɪ:t/

En esta frase, aparecen dos palabras con la /i:/ cerrada y larga /di:/ y /flɪ:t/. La longitud de esa vocal se puede observar en /flɪ:t/ como final de frase. En /tsɑɪt/, en cambio, la “i” del diptongo /ɑɪ/ es más abierta y corta y, en el canto, debe tender a acercarse a una /e/.

und die Sonne Sieht

/unt̩di: zɔnnə zi:t/

La /t/ de /unt/ y la /d/ de /di:/ se pueden unir como si fuera una doble consonante. Tanto “sonne” como “sieht” comienza con “s” seguida de vocal, lo cual indica que debe pronunciarse con /z/ “s” sonora. En “Sonne” se debe marcar la doble consonante /nn/ y se debe explotar la t final de “sieht”.

daß alles rings vergehet,

/das alləs rɪŋs fɛrɡe:ət/

Denken, Reden, Schmerz, und Wonne;

/dɛŋkən, re:dən, ʃmɛrts unt vɔnnə/

En esta frase aparecen distintos timbres de “e”. La primera “e” de “denken” y la “e” de la palabra “Schmerz” se pronuncian con /ɛ/ “e” abierta por estar seguida de dos consonantes la primera y por más de dos la otra. La primera “e” de “reden” es cerrada y larga, pero, como no es cómoda para el canto, se opta por pronunciar una /ɪ/ que da más cavidad y mejora la producción vocal.

Und die wir zu Enkeln hatten

/unt di: vi:r tsu ɛŋkəlŋ hattən/

Schwanden wie bei Tag die Schatten,

/ʃvandən vi: bəi ta:k di: ʃattən/

En la palabra “tag”, la “g” final debe pronunciarse, por regla, con la consonante oclusiva velar sorda /k/, es decir /ta:k/. En “Schatten” debe hacerse notar la doble consonante seguida de una “schwa” /ə/ en la sílaba final.

Wie ein Dunst im Windeshauch.

/vi: aɪn dʊnst ɪm vɪndəʃaʊch/

“Dunst” debe pronunciarse con una /u/ abierta por regla y debe observarse que la palabra Windeshauch está compuesta por dos elementos: “Windes” y “hauch”. Por lo tanto, la “h” inicial de “hauch” debe ser aspirada.

Menschen waren wir ja auch,

/mɛnʃən va:rən vi:r ja aux/

En esta frase aparece la palabra “ja” que se pronuncia con la semivocal /j/ /ja/. Entre /ja/ y /aux/ se debe hacer una separación glótica imperceptible para no afectar el ligado de la línea de canto.

Froh und traurig , so wie ihr,

/fro: unt trauriç zo vi: i:r/

La regla de la fonética alemana dice que la “o” de froh es cerrada y larga por estar seguida de “h” dentro de la misma sílaba. La “g” final de la palabra “traurig” no cumple la regla que dice “las oclusivas sonoras en posición final se pronuncian sordas”, sino que, por ser una excepción, se pronuncia con el sonido “ich” Laut que se asemeja al sonido que se da en la palabra “higiene” /içjene/ en español.

Las palabras “wie” e “ihr” se pronuncian con /i:/ cerrada y larga.

Und nun sind wir leblos hier,

/unt nu:n zint vi:r le:plo:s hi:r/

La palabra “leblos” está compuesta por dos elementos: la raíz del verbo “leben” y el sufijo “los”. Para descubrir la pronunciación de este vocablo, debe tenerse en cuenta su morfología, es decir, de qué elementos está formado para tratarlos en forma independiente. En “leben”, la primera “e” está seguida de una sola consonante, por lo tanto se va a pronunciar con una “e” cerrada, que en el canto se va a abrir hacia la /ɪ/ como se explicó anteriormente. Además, la “b” queda en posición final y se va a pronunciar con la contrapartida en sorda /p/. El sufijo “los” sigue la regla que dice que cuando la “o” está seguida de una consonante se pronuncia cerrada y larga.

Sind nur Erde, wie ihr sehet.

/zint nu:r e:rdə, vi: i:r ze: ət/

“Erde” se pronunciaría, según la regla, con una /ɛ/ abierta pero, como es una excepción, se pronuncia con /e:/, que para el canto se opta por la /ɪ/. En “sehet”, la primera “e” de “seh” es cerrada por regla y la segunda es una schwa /ə/, vocal inarticulada. Es importante saber reconocer la división de las sílabas en palabras como éstas para poder seleccionar los fonemas correctos. Hay separación glótica entre /vi:/ e /i:r/.

En este análisis, se usó, como base, el “Alfabeto Fonético Internacional”, único y esencial sistema que le permitirá a un cantante profesional o a un director de coros o de orquesta abordar un texto en un idioma extranjero con la precisión que exige la obra musical.

Wolf y su relación con el texto literario

Wolf tenía una marcada predilección por la poesía y fue la que lo llevó a elegir a la canción de cámara, “Lied”, como centro de su producción musical. La emotividad proveniente de los textos literarios afectaba aún más su delicada sensibilidad. Wolf no tiene rival en lo que respecta a la comprensión de la poesía. Ningún otro compositor ha evidenciado un respeto tan escrupuloso por los poemas que musicalizó. Quitar un acento, una modulación, era visto por él como un hecho gravísimo que llevaba a una concepción equivocada en la interpretación. Es por eso que el cantante que interprete sus obras debe poner en práctica la sutileza en la declamación que exigen sus canciones. El texto debe ser dicho de una manera adecuada de manera que se pueda entender el sentido de la música en su íntima relación con las palabras.

En la década del ochenta esa disposición hacia la literatura se define cuando aborda en forma sistemática la poesía de Eduard Mörike (1804-1875), a quien Wolf ya había frecuentado y conocía a través de los *Lieder* de Schumann.

El año 1897 marca el fin de la trayectoria de Wolf como compositor. En marzo de ese año termina de componer los “*Sonetos de Michelangelo*”, en septiembre entra en la última fase de su enfermedad y muere cuatro años después en un asilo.

“La música y la poesía tienen un campo en común, del cual se inspiran y en el que ellas operan: el paisaje del alma. Juntas, tienen la capacidad de dar forma intelectual a lo que se percibe y se siente para transmutarse, luego, en un lenguaje que ningún otro arte puede expresar. El poder mágico que reside en la música y en la poesía tiene la capacidad incesante de transformarnos” (Dietrich Fischer-Diskau).

Referencias bibliográficas

Caroll Kimball (2005). *Song, a Guide to Art Song Style and Literature*. Milwaukee: Hal Leonard Corporation.

Fischer-Diskau, D. (1995). *The Fischer-Diskau Book of Lieder*. New York: Limelight Editions.

Rausch, R. y Rausch, I. (1991). *Deutsche Phonetik für Ausländer*. Berlin: Langenscheidt.

Odom, W. y Schollum, B. (1998). *German for Singers*. New York: Schirmer / Cengage Learning.

Bio autor

Traductor Público en Idioma Inglés, Facultad de Humanidades, UNLP. Cursó en la misma institución el profesorado en Lengua y Literatura Inglesas y Francesas y el Traductorado Público en Idioma Francés. Estudios superiores de Francés (Alianza Francesa de París) y de alemán (Instituto Goethe). Realizó estudios de Canto en el Conservatorio Gilardo Gilardo y en forma particular. Es docente de la materia “Dicción y Fonética” de la carrera de “Dirección Coral” en la Facultad de Bellas Artes, UNLP y de “Dicción Alemana” y “Fonética aplicada a la interpretación del canto” en el Conservatorio Gilardo Gilardi. Instructor idiomático, traductor de libretos de óperas y conciertos y operador de sobretitulado en el Teatro Argentino de La Plata.