

Discusiones sobre la traducción de *Le nuove musiche* de Giulio Caccini

Moya Acosta, Mario Adrián (1); Ammetto, Fabrizio (2)

1 Licenciatura en Música, Departamento de Música, DAAD, CG, Universidad de Guanajuato | moyaking2004@yahoo.com.mx

2 Profesor-investigador (SNI II), Departamento de Música, DAAD, CG, Universidad de Guanajuato | fammetto@ugto.mx

Resumen

Le nuove musiche (1602) del compositor italiano Giulio Caccini (1551-1618) es un importante tratado que brinda vasta información sobre como ejecutar la música vocal que floreció en la primera década del siglo XVII en Florencia y que marcaría un hito en el desarrollo de la música europea en siglos posteriores. El presente trabajo da a conocer diversas problemáticas surgidas durante el proceso de traducción del texto de Caccini para obtener una traducción al castellano que transmita de la manera más fiel posible la información que desea compartir el autor a través de un texto viable para la lectura y comprensión del lector en nuestros días.

Abstract

Le nuove musiche (1602) by Italian composer Giulio Caccini (1551-1618) is an important treatise that provides vast information on how to perform the vocal music style that flourished in the first decade of the 17th century in Florence and which would mark a milestone in the development of European music in later centuries. This paper presents several problems that arose during the translation process of Caccini's text to obtain a translation into Spanish that transmits as faithfully as possible the information that the author wishes to share but at the same time is a viable text for the reading and understanding of the reader in our day.

PALABRAS CLAVE

Estilo monódico; Barroco; canto; traducción; Italia.

INTRODUCCIÓN

Punto de partida

El presente texto da continuidad al trabajo “Problemas metodológicos en la traducción y edición de un texto italiano musical-musicológico de los siglos XVII y XVIII”, resultado del Verano de Investigación 2016. En él se ha hablado principalmente sobre los problemas relacionados con la transcripción paleográfica y, a modo de conclusión, explica que el producto obtenido serviría para facilitar el proceso de traducción. A partir de ahora a este material se le ha de llamar “Transcripción 2016” [1].

Por lo tanto, ahora se expondrán algunas problemáticas relacionadas con la traducción y la manera en que se les dio solución, dando prioridad a aquellas relacionadas con los objetivos del producto final, como son: comprensión de la información, adaptación de la naturaleza arcaica del texto original al uso de la lengua moderna. Varias veces, sin embargo, se obtuvo más de una solución única, por lo que fue necesario someter a discusión las posibles soluciones para seleccionar la más adecuada a la intención del trabajo.

Más que un texto musical

La información que brinda el autor es variada, no solamente se limita a la música, también brinda información sobre diversos personajes, la manera de comportarse en el contexto del autor, la visión cultural de su grupo y estatus social, entre otros. Esta información muestra la gran necesidad de traducir y diseminar la información de esta obra, pues permite que el abordaje al estilo musical de la obra (o contemporáneo a ésta) vaya más allá de la comprensión musical.

Estructura del trabajo

Para explicar los resultados del trabajo se utilizará la primera página de *Le nuove musiche* que entra de lleno a la materia. Se mostrarán algunos de los procedimientos, métodos, soluciones, ejercicios, etc., utilizados para sintetizar información.

MATERIALES Y MÉTODOS

La bibliografía en esta ocasión ha sido reducida considerablemente, pues para la traducción se ha usado la “Transcripción 2016” (la cual fue estructurada y definida bajo los parámetros expuestos en aquel entonces).

Los materiales de trabajo principales fueron la edición original de la obra de Caccini [2], la edición de Federico Kaftal de *Le nuove musiche* [3], la traducción de Whitley Hitchcock [4], el diccionario de la Cruzca [5] y la “Transcripción 2016”.

La traducción partió de la “Transcripción 2016”: dada la facilidad de comprensión gráfica del texto se hizo una lectura general del texto. Posteriormente se dividió el texto por temas. Se agruparon los conectores y se decidieron las traducciones adecuadas para la homogeneidad de su uso a lo largo del texto. A cada una de las divisiones del texto se le hizo un ajuste gramatical y ortográfico al uso de la lengua moderna.

A partir de aquí se llevó a cabo la traducción por frases o ideas concretas (el resultado de esto es una traducción casi literal). Teniendo completas las ideas de cada división se realizó una paráfrasis del texto para lograr una comprensión precisa del mensaje que se busca transmitir para aplicarla en la traducción final.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

División temática

El discurso del texto de Caccini inicia como un texto común de la época: portada, permiso de la inquisición y agradecimientos a su patrón.

El texto entra en materia a partir de su dedicación *ai lettori* (a los lectores), a quienes explica el porqué de publicar su obra, sus orígenes, así como la situación del canto en el contexto de la obra. Posteriormente pasa a explicar qué es –para él– la buena manera de cantar (afinación, agógica y dinámica de la voz, adornos, etc.) y cierra con sus conclusiones y un agradecimiento especial a Antonio Naldi (a quien Caccini atribuye el invento del *chitarrone*, instrumento que a lo largo del texto Caccini propone como el mejor adecuado para

acompañar la voz). La división del texto por temas quedó de la siguiente manera:

- portada;
- permiso de la inquisición;
- dedicatoria;
- razón de su obra;
- origen del estilo;
- motivación a difundir su obra;
- introducción a la buena manera de cantar: razones del estilo monódico, comentarios, aplicación;
- la buena manera de cantar: crecer y decrecer de la voz, *esclamazione*, trillo y grupo, tempo, *sprezzatura*, transposición;
- conclusiones;
- acompañamiento.

Vocabulario y conectores

A lo largo del texto aparecen varias palabras que se encuentran en desuso, son propias del contexto en que se usan o han sido sustituidas.

Con estas palabras se elaboraron tres listas: (1) la primera incluye conectores (por ejemplo: *acciocché*, *anco*, *apprèso* o *adunque*, que pasaron a ser sustituidas por *affinché*, *inoltre*, *vicino* y *ancora*, respectivamente); (2) la segunda lista incluye palabras que han cambiado su significado o uso, o que son propias del contexto sin incluir términos musicales (por ejemplo: *illustrata*, *disposizione* o *sprezzatura*); (3) la tercera es una lista de términos meramente musicales como *trillo*, *gruppo* o *cascata*.

La mayoría de estas palabras aparecen más de una vez, para ello se ha decidido antes de la traducción todo lo relativo a su aplicación e importancia en el texto: traducción, corrección, uso, etc.

Discusiones y procedimientos

Tomemos como ejemplo el siguiente extracto de la primera página del texto, en donde Caccini habla sobre la razón de publicar su obra.

AI LETTORI.

Se gli studi della musica fatti da me intorno alla nobile maniera di cantare dal famoso Scipione del Palla mio maestro appresa, et altre mie composizioni di più madrigali, et arie, composti da me in diversi tempi io non ho sino ad hora manifestati, ciò è

addvenuto dal non istimare io: parendo à me che assai di onore ricevessero dette mie muciche, e molto più di merito loro veggendole continuamente esercitate, da i più famosi cantori, e cantatrici d'Italia, et altri nobili, amatori de questa professione: Ma ora veggendo andare attorno molto di esse lacere, e guaste, et in oltre malamente adoperarsi quei lunghi giri di voci semplice, e doppi, cioè raddoppiate, intrecciate l'una nell'altra ritrovate da me per isfuggire quella antica maniera di passaggi che già si costumarono, più propria per gli strumenti di fato, e di corde, che per le voci, et altresì usarsi indifferentemente, il crescere, e scemare della voce, l'esclamazioni, trilli, e gruppi, et altri cotali ornamenti alla buona maniera di cantare; sono flato necessitato, et anco mosso da amici di far istampare dette mie musiche; et in questa prima impressione con questo discorso à i Lettori mostrare le cagioni, che m'indussero à simil modo di canto per una voce sola, affine che, non essendosi ne' moderni tempi passati costumate (ch'io sappia) musiche di quella intera grazia ch'io sento nel mio animo risonare, io ne possa in questi scritti lasciare alcun vestigio, e che altri possa giungere alla perfezione, che Poca favilla a gran fiamma seconda.

A este texto se le han hecho las correcciones y adaptaciones gramaticales-ortográficas necesarias para iniciar la traducción y el resultado es el siguiente.

AI LETTORI

Se gli studi della musica fatti da me intorno alla nobile maniera di cantare dal famoso Scipione del Palla mio maestro appresa, et altre mie composizioni di più madrigali, et arie, composti da me in diversi tempi io non ho sino ad ora reso pubblici, ciò è avvenuto dal non stimare io. Parendo a me che assai di onore ricevessero dette mie musiche —e molto più di merito— loro vedendole continuamente eseguite, dai più famosi cantori, e cantatrici d'Italia, e altri nobili, amatori di questa professione. Ma ora vedendo andare attorno molto di esse lacere, e guaste, e in oltre malamente usarsi quei lunghi giri di voci semplice, e doppi —cioè raddoppiate, intrecciate l'una nell'altra— inventate da me per evitare quella antica maniera di passaggi che già si usarono (più propria per gli strumenti di fato, e di corde, che per le voci); e similmente usarsi indifferentemente, il crescere, e diminuire della voce, l'esclamazioni, trilli e gruppi, et altri tali ornamenti alla buona maniera di cantare. Sono stato obbligato (et anche mosso da amici) di far stampare dette mie musiche, et in questa prima impressione con questo discorso à i Lettori mostrare le cause/motivi, che mi indussero à simil modo di canto per una voce sola, affinché, non essendosi nei moderni tempi passati solite fare (ch'io sappia) musiche di quella intera grazia ch'io sento nel mio animo risonare, io ne possa in questi scritti lasciare

alcuna traccia, e che altri possa giungere alla perfezione, che "Poca favilla a gran fiamma seconda".

A partir de este texto, el resultado de la traducción es el siguiente:

A LOS LECTORES

Si los estudios de música hechos por mí entorno a la noble manera de cantar del famoso Scipione del Palla aprendida, y otras composiciones mías de más madrigales y arias, compuestas por mí en diversas ocasiones yo no he sino ahora publicarlas, es por no considerarlo necesario. Pareciéndo a mí que mucho honor recibieran dichas músicas mías –y mucho más de su mérito– viéndolas continuamente ejecutadas por los más famosos cantantes de Italia, y otros nobles amantes de esta profesión. Pero ahora viendo circular muchas de ellas laceradas y dañadas, y además malamente utilizarse aquellos largos giros de voces simples y dobles –redobladas, entrelazadas la una en la otra– inventadas por mí para evitar aquella antigua manera de pasajes que entonces se acostumbraban (más propia para los instrumentos de aliento y de cuerdas que para las voces); y así mismo usarse indiferentemente el crecer y disminuir de la voz, las exclamaciones, trillos y grupos, y otros adornos parecidos a la buena manera de cantar. Me vi obligado/ he visto la necesidad/me ha sido necesario (y también animado por amigos) de hacer mandar estampar dichas músicas mías, y en esta primera impresión con este discurso mostrar a los Lectores las causas, que me indujeron a tal modo de canto para una sola voz, afin que, no habiéndose acostumbrado en los tiempos modernos pasados (que yo sepa) músicas de aquella entera gracia que yo siento resonar en mi ánimo, pueda en estos escritos dejar algún testimonio de ellas, y que otros puedan alcanzar la perfección, porque "Poca favilla gran fiamma seconda".

Para dar forma al texto se ha agrupado –con el utilizo de diferentes colores– la información por temas. Con amarillo se resalta aquello que brinda información del autor, con azul los personajes, con verde aquello que habla sobre la música de Caccini, con rosa los términos musicales, con rojo las afirmaciones que da Caccini sobre su obra y con gris los elementos ajenos a la obra.

Si los estudios de música hechos por mí entorno a la noble manera de cantar del famoso Scipione del Palla aprendida, y otras composiciones mías de más madrigales y arias, compuestas por mí en diversas ocasiones yo no he sino ahora publicarlas, es por no considerarlo necesario. Pareciéndo a mí que mucho honor recibieran dichas músicas mías –y mucho más

de su mérito– viéndolas continuamente ejecutadas por los más famosos cantantes de Italia, y otros nobles amantes de esta profesión. Pero ahora viendo circular muchas de ellas laceradas y dañadas, y además malamente utilizarse aquellos largos giros de voces simples y dobles –redobladas, entrelazadas la una en la otra– inventadas por mí para evitar aquella antigua manera de pasajes que entonces se acostumbraban (más propia para los instrumentos de aliento y de cuerdas que para las voces); y así mismo usarse indiferentemente el crecer y disminuir de la voz, las exclamaciones, trillos y grupos, y otros adornos parecidos a la buena manera de cantar. Me vi obligado/ he visto la necesidad/me ha sido necesario (y también animado por amigos) de hacer mandar estampar dichas músicas mías, y en esta primera impresión con este discurso mostrar a los Lectores las causas, que me indujeron a tal modo de canto para una sola voz, afin que, no habiéndose acostumbrado en los tiempos modernos pasados (que yo sepa) músicas de aquella entera gracia que yo siento resonar en mi ánimo, pueda en estos escritos dejar algún testimonio de ellas, y que otros puedan alcanzar la perfección, porque "Poca favilla gran fiamma seconda".

¿Qué nos esta diciendo Caccini? ¿Por qué? ¿Cómo justifica lo que dice? Para responder a estas interrogantes se ha realizado una paráfrasis del texto.

Caccini es un hombre que aprendió la noble manera de cantar con el famoso Scipione del Palla, estas nobles maneras de cantar junto con sus composiciones eran ejecutadas por los más famosos cantantes de Italia; en esto Caccini encuentra un gran honor. Sin embargo, ha notado que sus obras no están siendo ejecutadas de manera correcta con el mal uso de los giros de voces, pasajes, el crecer y disminuir de la voz, las exclamaciones, los trillos y los grupos. Por ello, se ha visto obligado –alentado por sus amigos– a imprimir un texto que explique como se deben de ejecutar correctamente las músicas que él siente resonar en su ánimo, esperando que su legado sea una pequeña chispa para que otros alcancen la perfección y entonces esa chispa se convierta en una gran flama.

Hasta este momento se ha logrado una traducción entendible y el mensaje es claro pero aún presenta algunos problemas de sintaxis. Esto se debe principalmente al uso de la lengua de la época, una

manera de expresarse bastante rebuscada. Por ejemplo en:

Si los estudios de música hechos por mí entorno a la noble manera de cantar del famoso Scipione del Palla aprendida, y otras composiciones mías de más madrigales y arias, compuestas por mí en diversas ocasiones yo no he sino ahora publicarlas, es por no considerarlo necesario.

Caccini presenta diversos elementos: sus estudios de música sobre la noble manera de cantar, su maestro, su obra y la publicación de éstas. Estos tienen una relación directa entre sí, lo cual se pierde ligeramente al colocar “aprendida” después de “Scipione del Palla”. Para mejorar esto se ha elaborado la siguiente solución:

Si yo no he –si no hasta ahora– publicado mis estudios musicales en torno a la noble manera de cantar, aprendida de mi maestro el famoso Scipione del Palla, y otras composiciones mías de más madrigales y arias, compuestas por mí en diversas ocasiones, es porque no lo he considerado necesario.

Este tipo de arreglo provoca algunos cambios importantes en el texto, principalmente la pérdida del estilo del discurso original. En el resto del texto también será necesario hacer cambios importantes: por ejemplo, “hacer estampar” nos habla de que la manera en que funcionaba la imprenta en ese momento era a través de la estampación. Ahora con la tecnología el estampar prácticamente se limita a las artes como el grabado, dejando la tarea de publicar a las imprentas a través de la impresión.

Caccini también habla del canto para una voz como si fuese una gran novedad, es más el título de “Las nuevas músicas” hace referencia a ese nuevo y revolucionario estilo de música. (Hoy en día, ese el estilo más común para las bandas de rock and roll, pop y demás músicas modernas: una voz solista acompañada por una guitarra o algún instrumento de tipo armónico.)

Este tipo de situaciones ha sido causa de varias discusiones a largo de la elaboración del presente trabajo. Son problemas naturales que surgen al querer pasar la información a otro idioma procurando mantenerse lo más fiel posible al texto original. El principal problema, sin embargo, es el tiempo: son ya más de 400 años desde la primera

edición de *Le nuove musiche*. Caccini dirige su texto desde la tercera página “a los lectores”. Por ello, la principal respuesta a la solución de los problemas de traducción ha sido: ¿cómo podemos transmitir al lector moderno la esencia de lo que Caccini buscaba dejar como legado para las siguientes generaciones?

CONCLUSIONES

El texto de Caccini es una fuente primaria de vasta información, no solamente del canto en sí sino también del comportamiento del músico cortesano en Florencia a principios de 1600, la escena musical de la misma época, personajes involucrados, el pensamiento humanista como generador de una nueva visión artística. La realización de una traducción que permita la comprensión de todo esto es hoy en día menester para el desarrollo de nuevas generaciones que revivan de manera auténtica la “buena manera de cantar” de principios del siglo XVII en Italia.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece enormemente a Eduardo Gutiérrez Carrillo por su tiempo e invaluable colaboración para permitir varias discusiones y al profesor Arcangelo Tomasella por sus aportes en la materia.

REFERENCIAS

- [1] Moya Acosta, Mario Adrián; Ammetto Fabrizio (2016). “Problemas metodológicos en la traducción y edición de un texto italiano musical-musicológico de los siglos XVII y XVIII”. *JÓVENES EN LA CIENCIA*, vol. 2, núm. 1, pp. 934-938 (<http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/>).
- [2] Caccini, Giulio (1602). *Le nuove musiche*. Florencia: Marescotti.
- [3] Caccini Giulio (1602). *Le nuove musiche*: Firenze, 1601 (recte 1602), 1614, Venezia, 1607, 1615 vol. I (2009). Kaftal, Federico (ed.). Albese con Cassano: Musedita.
- [4] Caccini, Giulio (1602). *Le nuove musiche*. (1970); H. Wiley Hitchcock (ed.). Madison, Wisconsin: A-R.
- [5] <http://www.lessicografia.it/index.jsp>