

1.1.Oratorio: Coral *O Haupt voll Blut und Wunden* de la *Pasión según San Mateo* de Johann Sebastian Bach (1685-1750) sobre texto de Paul Gerhardt (1607–1676). Adaptación al castellano de Federico Fliedner (1845-1901). Archivo sonoro grabación de Rocío de Frutos (soprano) y Tommaso Cogato (piano).

El texto de este coral son dos estrofas de un himno escrito en alemán por Paul Gerhardt basándose en el himno latino *Salve Caput Cruentatum* atribuido a Arnulfo de Lovaina (1200-1250) y que, a su vez, es parte de las siete meditaciones dedicadas a los miembros de Cristo crucifixión (*Membra Jesu Nostri*).

Se trata, por tanto, ya en su origen de una adaptación del latín al alemán. La melodía del coral se atribuye al organista Johann Crüger (1598-1662). Bach armonizó esta melodía en diferentes obras, en el Oratorio de Navidad o en su Cantata 159, además de en la *Pasión según San Mateo*. En este caso, el propio Bach realizó la selección de las estrofas utilizadas de Gerhardt y no el principal libretista de la *Pasión*, Christian Friedrich Henrici *Picander* (1700-1764).

Federico Fliedner, misionero alemán en España durante más de tres décadas, adaptó numerosos himnos protestantes al castellano y estas traducciones-adaptaciones cantables lograron cierta difusión en el mundo coral, donde todavía son relativamente frecuentes estas interpretaciones en español. Uno de los casos es este himno “Oh, rostro ensangrentado”. De este mismo coral existen otras versiones, cuyo autor no nos consta, que también han tenido difusión. La versión de Fliedner incluye cuatro estrofas de las diez de Gerhardt. En la *Pasión según San Mateo* Bach emplea sólo dos estrofas. A continuación incluimos las dos estrofas empleadas por Bach, seguidas de una traducción lo mas fiel posible, la adaptación al castellano cantable anónima en dos estrofas, y las dos primeras estrofas de la adaptación cantable en castellano de Fliedner.

[Gerhardt]	[Traducción literal por Jaime Goyena]	[Anónimo]	[Fliedner]
O Haupt voll Blut und Wunden , Voll Schmerz und voller Hohn ; O Haupt, zu Spott gebunden Mit einer Dornenkron ! O Haupt, sonst schön gezieret , Mit höchster Ehr' und Zier , Jetzt aber hoch schimpfiet : Gegrüßet seist du mir !	¡Oh, cabeza lacerada y herida, llena de dolor y escarnio! ¡Oh, cabeza como burla rodeada de una corona de espinas! ¡Oh, cabeza otrora adornada con elevados honores y agasajos, y ahora grandemente ultrajada! ¡yo te saludo!	¡Oh, rostro lacerado Del divino Señor , de espinas coronado , transido de dolor ! Oh, rostro esclarecido De tan radiante luz . Oh, rostro escarnecido , te adoro, buen Jesús.	¡Oh, rostro ensangrentado , Imagen del dolor , Que sufres, resignado , La burla y el furor ! Soportas la tortura , La saña, la maldad ; En tan cruel amargura , ¡Qué grande es tu bondad !
Du edles Angesichte , Vor dem sonst schrickt und scheut Das große Welt gerichte , Wie bist du so bespeit! Wie bist du so erbleichet , Wer hat dein Augen licht , Dem sonst kein Licht nicht gleichet ,	Tú, noble rostro, ante el que tiembla y teme todo el mundo, ¡cómo se te escupe!, ¡qué pálido estás!, ¿quién se ha ensañado de forma tan infame con la luz sin par de tus ojos?	Oh, faz ensangrentada Que al mundo da pavor . Oh, faz atormentada De nuestro Salvador . La luz de tu mirada quién puede amortiguar . Tu faz tan adorada Quién pudo así infamar .	Cubrió tu noble frente La palidez mortal ; Cual velo transparente De tu sufrir, señal . Cerróse aquella boca , La lengua enmudeció; La fría muerte toca Al que la vida dio .

So schändlich zugericht't?			
----------------------------	--	--	--

Las adaptaciones existentes parecen guiarse por el criterio del respeto al sentido esencial del texto, pero no a su literalidad y dan prioridad a la conservación de la rima presente en el texto alemán original. Ninguna de las dos versiones presentadas es especialmente respetuosa con el contenido exacto del texto alemán. La de Fliedner es la más libre, en realidad es una reconstrucción, una nueva creación partiendo del himno de Gerhardt del que Bach había tomado dos estrofas para la Pasión. De hecho, no mantiene siquiera la estructura de exclamaciones presentes en la primera estrofa, ni la alusión a la corona de espinas. Sin embargo, resulta algo más natural en sus expresiones que la versión anónima. Esta última recurre a giros un tanto forzados (“¿quién pudo así infamar?”, “oh, rostro esclarecido de tan radiante luz”, “la luz de tu mirada quién puede amortiguar”).

Ambas versiones respetan en términos generales la sincronización de acentos textuales y musicales. No obstante, las dos presentan algún desfase puntual. En el caso de la versión anónima, ocurre ya en la primera frase, donde el acento del compás recae sobre la primera sílaba de la palabra “divino”. En la versión de Fliedner, la segunda estrofa es la que presenta algún problema. Así, el texto “la palidez mortal” está colocado de tal modo que el acento musical recae en la primera sílaba de “palidez”.

El hecho de que ambas versiones, así como otras similares que circulan entre los coros españoles, respeten la estructura rimada parece responder a la forma de los corales. Su estructura homofónica, con frases relativamente cortas, regulares y claramente delimitadas por cadencias, parecen resaltar y agradecer especialmente la presencia de rima. De ahí que, incluso en adaptaciones a otros idiomas que optan por prescindir de la forma versificada y traducir en prosa el resto de la Pasión, mantienen el criterio de verso con rima para los corales.

Un ejemplo de esto lo encontramos en una edición en francés de Henry Litolf impreso en 1874 en Brunswick de *La Pasión según San Mateo (La Passion selon Saint Matthieu)* de J.S. Bach (Collection Litolf, vol. 225). Lo curioso de esta versión es que no incluye además el texto original en alemán, solo contiene la versión cantable en francés. El autor de la adaptación es Charles Bannelier, que en su nota como traductor, explica sus criterios. Nos parece interesante reproducir aquí parte de esa nota, pues es muy indicativa del tipo de decisiones que debe afrontar un adaptador y además nos

orienta sobre el motivo por el cual los corales suelen adaptarse conservando las características de verso y rima.

Si bien no consideramos la solución o regla adoptada para esta Pasión como única válida, sí nos parece positivo el hecho de que responda a un proceso de reflexión previo:

“Para esta traducción francesa de la Pasión según San Mateo, como para toda versión musical que tienda a la exactitud, la prosa nos ha parecido preferible al verso. Cuando se impone versificar una traducción, no se podría evitar modificar el original de una manera más o menos sensible; se puede ver uno obligado a desplazar o a suprimir el acento atribuido por el compositor a una u otra palabra, a una u otra frase. El único medio de escapar a tan grave inconveniente, es evidentemente el de renunciar a las ventajas que ofrece el verso: ventajas además casi nulas en el caso presente, que no existen más que para la vista, en la mayor parte de las obras vocales de Bach, que repite a menudo las palabras, y algunas veces enreda las frases de tal forma que vuelve inútil la molestia que el autor de las palabras se ha tomado por rimar.

El texto de Chrétien Frédéric Henrici (más conocido por su seudónimo Picander) sobre el que Bach ha escrito su partitura, es sin duda bastante poco poético, y a veces de una rara inocencia; pero no nos hemos creído con el derecho de cambiar nada, de atenuar nada, estimando que este texto tenía también su importancia en la historia de la música religiosa en Alemania, donde puede servir para caracterizar una época, y que nuestro deber era, por el contrario, calcarlo lo más exactamente posible, con el fin de conservar en cada período musical, la expresión en la que ha sido concebida. Se encontrarán incluso en nuestra traducción algunas licencias prosódicas, a las que nos hemos resignado nada más que con este fin.

La ley que nos habíamos impuesto, de emplear siempre la prosa, no ha sufrido excepciones más que en los corales, donde no se puede pasar del verso, a causa de la brevedad y de la altura corriente de las frases, y en dos o tres trozos donde el ritmo es demasiado ajustado para que el oído no desee la asonancia. Esperamos, sin embargo, haber conseguido con éxito guardar a lo largo de todo el texto una fidelidad suficiente”
(Bannelier en Bach, 1874: Avertissement)

A continuación aportamos la adaptación realizada por Bannelier para cantarse en francés junto con su traducción al castellano por Paloma Domínguez. Para valorar la fidelidad o no al original de Gerhardt se aporta la traducción literal realizada por Jaime Goyena.

<p>[Traducción literal de los textos de Gerhardt por Jaime Goyena]</p> <p>¡Oh, cabeza lacerada y herida, llena de dolor y escarnio! ¡Oh, cabeza como burla rodeada de una corona de espinas! ¡Oh, cabeza otrora adornada con elevados honores y agasajos, y ahora grandemente ultrajada!: ¡yo te saludo!</p> <p>Tú, noble rostro, ante el que tiembla y teme todo el mundo, ¡cómo se te escupe!, ¡qué pálido estás!, ¿quién se ha ensañado de forma tan infame con la luz sin par de tus ojos?</p>	<p>[Charles Bannelier]</p> <p>Ta tête vénérée Se courbe sous l'affront; l'épine entrelacée de sang remplit ton front; ô tête éblouissante de céleste clarté, l'injure est impuissante à nuire à ta beauté!</p> <p>O radieux visage, dans les cieux salué d'un éternel hommage, ils t'ont donc conspué! Mais la pâleur mortelle Dont tes traits sont empreints, pour les bourreaux seuls céle les charmes souverains.</p>	<p>[Traducción literal por Paloma Domínguez]</p> <p>Tu cabeza venerada se curva bajo la afrenta; la espina entrelazada de sangre llena tu frente; ¡oh! cabeza resplandeciente de celeste claridad la injuria es impotente para perjudicar tu belleza.</p> <p>¡Oh, radiante rostro! En los cielos salutado de un eterno homenaje te han pues abuchado! Pero la palidez mortal cuyos trazos están impresos para los verdugos solos encubre los encantos soberanos.</p>
---	---	--

CHORAL.

Soprano.
Contr'alto.

p Ta té - te vé - né - ré - e se cour - be sous l'af -
O ra - di - eux vi - sa - ge, dans les cieux sa - lu -

cresc.

Ténor.
Basse.

p front; l'é - pine en - tre - la - cé - e de sang rem - plit ton
é d'un é - ter - nel - hom - ma - ge, ils t'ont donc con - spu -

cresc.

f front; ô tête é - blou - is - san - te de cé - les - te clar -
él mais la pâ - leur mor - tel - le dont tes traits sont em -

ff

té, l'in - jure est im - puis - san - te à nuire à ta beau - té!
preints pour les bour - reaux seuls cé - le les char - mes sou - ve - rains.

COLLECTION LITOLFF No. 225

Vemos que en la declaración de intenciones de Bannelier, el respeto a la fidelidad se ha impuesto sobre otras. Sin embargo, si analizamos su traducción del coral, vemos que la fidelidad no es tan estricta, pues es cierto que el propio Bannelier reconoce flexibilizar este criterio en los corales precisamente para poder mantener la rima.

Desde luego, la fidelidad al texto original no es el principio que rige las adaptaciones analizadas de Fliedner, quien quizá en coherencia con el espíritu más pragmático de un misionero, antepone otros criterios a la conservación musicológica o

histórica al texto. Los himnos están al servicio de los objetivos de difusión religiosa perseguidos y, para ello, es secundario el respeto a la forma y contenido originales. De hecho, también se adapta la tonalidad, de modo que existen numerosas versiones de este mismo coral en diferentes tonalidades, ya sea para adaptarlo a tesituras más cómodas para los cantantes (en coros aficionados especialmente), ya sea por exigencias técnicas de los posibles instrumentos que doblen las voces, ya sea para que la transición armónica con respecto a otra obra inmediatamente anterior o posterior sea más lógica, etc.

A continuación se aporta partitura con los textos en alemán de Fiedler en una tonalidad diferente a la del coral con respecto a la que aparece en la Pasión según San Mateo de Bach.

¡Oh Rostro Ensangrentado!

Paul Gerhardt, 1656; tr. Federico Fliedner

Hans Leo Hassler, 1601; arr. J. S. Bach, 1729

J = 115

1. ¡Oh ros - tro en - san - gren - ta - do, I - ma - gen del do - lor, Que
 2. Cu - brió tu no - ble fren - te La pa - li - dez mor - tal; Cual
 3. Se - ñor, tú has so - por - ta - do Lo que yo me - re - ci; La
 4. Aun - que tu vi - da a - ca - ba No de - ja - ré tu cruz; Pues

su - fres, re - sig - na - do, La bur - la y el fu - ror! So - por - tas la tor -
 ve - lo trans - pa - ren - te De tu su - frir, se - ñal. Ce - rró - se a - que - lla
 cul - pa que has car - ga - do, Car - gar - la yo de - bí. Mas mi - ra - me: con -
 cuan - do e - rran - te an - da - ba, En ti en - con - tré la luz. Me a - pa - cen - tas - te

- tu - ra, La sa - ña, la mal - dad; En tan cruel a - mar -
 bo - ca, La len - gua en - mu - de - ció; La fri - a muer - te
 fi - o En tu cruz y pa - sión. O - tór - ga - me, Dios
 siem - pre, Pa - cien - te cual pas - tor; Me a - mas - te tier - na -

- gu - ra, ¡Qué gran - de es tu bon - dad!
 to - ca Al que la vi - da dio.
 mí - o, La gra - cia del per - dón.
 - men - te Con in - fi - ni - to a - mor.

Dominio Público
 Cortesía de Cyber Hymnal™