

Hans Federico Newman del Castillo, un trascendental y no reconocido compositor colombiano

Hans Federico Newman del Castillo, a trascendental unrecognized Colombian composer

Por: Yamira Rodríguez Núñez
Docente de la Universidad del Atlántico, Colombia
Recibido 6/1/11, aceptado 9/29/11

"Describe el artista la primicial turbación de un anheloso espíritu al que, imprevistamente, se le ofrece la vida bajo la imagen de una herencia profusa"

*D'Annunzio*¹

Resumen

En este trabajo se presenta el perfil de la vida y obra del maestro barranquillero Hans Federico Neuman del Castillo y se destaca su legado artístico desde la perspectiva de su trascendencia como compositor, el cual tuvo su mayor esplendor en el periodo 1940-1970. En su obra se presenta una relación de equilibrio entre la utilización de elementos pertenecientes a la música occidental con influencia de la escuela europea, del romanticismo e impresionismo especialmente de compositores como Rachmaninoff y Debussy, y los propios de la tradicional colombiana basada en elementos nacionales representados en géneros como *el pasillo* y *el bambuco*.

Palabras clave: Legado artístico, trascendencia, compositor colombiano, esplendor, música.

¹ Fragmento del argumento "El Fuego", parte III, en Neuman, Federico (1999), "Breve Antología D'Annunziana", Ediciones Gobernación del Atlántico, Editorial Mejoras, Barranquilla.

Abstract

The profile of the life and work of Barranquilla teacher Hans Neuman are presented in this paper, emphasizing his artistic legacy from the perspective of composer, their greatest splendor between 1950 and 1970. In his work there is a relation of balance between the use of elements that belong to the occidental music with influence of the european movement of the Romanticism and impressionism schools, specially of composers like Rachmaninoff and Debussy and the propers of the traditional colombian based in national elements representated in the genres like "el pasillo" and "el bambuco".

Key Words: Artistic legacy, transcendent, Colombian composer, splendor, music.

Introducción

Johann Friederich Neuman del Castillo nació en Barranquilla, Colombia el 19 de diciembre de 1917 y murió el 5 de enero de 1992 en su ciudad natal, a la edad de 74 años. La escasa documentación bibliográfica, el poco conocimiento sobre la vida y obra, la ausencia de estudio en relación al análisis musical de las composiciones y finalmente la trascendencia del maestro Hans Federico Neuman del Castillo, constituyen las razones fundamentales para la realización del presente trabajo. El esquemático apelativo de "célebre desconocido" asignado por su biógrafo Luís Carlos Rodríguez en el artículo "Hans Neuman del piano y del poema" (Rodríguez, 1998:8-11) confirma la justificación del desarrollo de esta investigación, en la cual se presenta la contribución de esta personalidad en su faceta como compositor dentro del ámbito musical de la Región Caribe colombiana.

Por su parte, el periodista Andrés Pardo Tovar decía:

"Artista de finísima sensibilidad, conjugándose armónicamente en él, al músico integral y al poeta creador y traductor de altos quilates, discreto, hondamente perceptivo y cultísimo, su producción musical es considerada de tipo ecléctico, tanto técnica como estéticamente, en ocasiones ha cultivado el nacionalismo, muy discreta y refinadamente".

Tanto el ser considerado un "célebre desconocido", como el planteamiento antes citado, así como el haber conocido su obra vocal ejecutada en

diversos conciertos como pianista², constituyeron la fuente de motivación más importante para realizar el trabajo de análisis musical de su obra que a continuación se presenta.

Hans Neuman, COMPOSITOR

El maestro aborda en el conjunto de su creación géneros que van desde la música para piano solo, de cámara, vocal, coral, hasta la orquestal (como lo muestra la tabla No 1) siendo característica la utilización *del piano* en todos los formatos establecidos. *El piano* es el instrumento de preferencia del autor (Rodríguez, 1999:101) y es observable como en el manejo de todos los formatos abordados está presente, ya sea en el rol de solista o acompañante manteniendo un alto grado de elaboración. Incluso en el segundo en mención (acompañante) estamos en presencia de un complejo tratamiento de la factura instrumental que exige del intérprete un alto nivel técnico y de interpretación.

Tabla No 1: Relación de obras compuestas por el maestro en los diferentes géneros abordados.

CREACIÓN DEL COMPOSITOR				
Total: 27				
MUSICA PARA ORQUESTA	MUSICA DE CAMARA	VOZ Y PIANO	MUSICA PARA CORO	MUSICA PARA PIANO
2	6	9	3	6

A partir de esta clasificación se determinó el estilo compositivo, a través del estudio comparativo entre su obra y los diversos géneros de compositores clásicos reconocidos en el ámbito universal europeo, esto con el fin de mostrar el nivel de su realización, los elementos pertenecientes a la música occidental y los propios de la tradición nacional.

La música creada por el maestro es considerada para muchos de su época (que aún viven) como música profesional de concierto en especial su obra para voz y piano inspirada en poemas de distintos poetas colombianos como: Julio Flórez, Ismael Enrique Arciniegas, Meira del Mar o de su propia

² Concierto realizado en la Biblioteca Piloto del Caribe, en su sala Hans Federico Neuman junto a la soprano dramática Miriam Pantoja, donde se presentaron las canciones del maestro Neuman: "La piedad que pasa" y "Madrigal", el 1ero de diciembre de 1999 ciudad de barranquilla, Colombia

autoría. "Sus obras fueron escritas con aparente libertad e independencia".³

En cuanto a sus canciones el trabajo tanto de la voz como del piano fue muy elaborado teniendo en cuenta que a cada una presta igual importancia, con una técnica muy depurada, aparente sencillez y a su vez demandando de un gran esfuerzo para los intérpretes que las asumen.

Figura No 1: Hans Federico Neuman componiendo. Foto cedida por su hija Sara Cecilia Neuman.

En el análisis específico de algunas de las obras musicales, se considera pertinente la utilización de conceptos y términos referidos a los medios expresivos, el estilo y el género. Como modelo para ello se seleccionó el expuesto por la maestra cubana Lucía Rodríguez en *Tema Introducción al Análisis como Disciplina Científica* (Rodríguez: 1990), donde se exponen y analizan los medios expresivos a tener en cuenta para el análisis musical de una obra.

Entre las categorías que ella propone se tomaron: forma, factura, armonía, melodía, metrórritmo, agógica y dinámica.

Análisis comparativo entre las obras del maestro Hans Neuman y la música clásica Universal:

³Entrevista realizada a Miriam Pantoja (2003), cantante soprano dramática, discípula de los maestro Hans Neuman. Maestra en la cátedra de canto en la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad del Atlántico (1955-1983). En la actualidad jubilada de dicha institución, residente en la ciudad de Barranquilla.

Si observamos la presencia en la obra del maestro de la polifonización de la factura y el doblaje colorístico, la armonía enriquecida por acordes alterados de 9na, 11na, 13na y el exacerbado cromatismo que se hacen evidentes en el ejemplo No 1, nos damos cuenta de la influencia de elementos característicos del romanticismo.

The image displays a musical score for the song 'Cuando sea mi vida' by Hans Neuman. It is divided into two systems. The first system, measures 21-29, features a vocal line with lyrics 'de mi nue-vo po-e - ma.' and piano accompaniment. The tempo is marked 'Andante'. The second system, measures 46-50, features a vocal line with lyrics 'guar - da la lla - ve deo - ro de mis ver - sos en - tre tus jo - yas.' and piano accompaniment. The tempo is marked 'Tempo I'. The score includes dynamic markings such as 'smorzando', 'p', 'f', 'mf', and 'p dolce'.

Ejemplo No 1: Fragmento de la canción Cuando sea mi vida de Hans Neuman (Del compás 21 al 29).

Bastaría con observar algunos de los *Momentos Musicales* de Rachmaninoff (No.1, No.3 y/o No.5) o incluso el 1er Movimiento del *Concierto No 2 para piano y orquesta*, para darnos cuenta del efecto de éste en el comportamiento de los aspectos anteriormente mencionados como se muestra en el ejemplo No 2.

The image displays a musical score for a 'Momento Musical' by Rachmaninoff. It is divided into two systems. The first system, measures 1-4, features piano accompaniment with a dynamic marking of 'p'. The second system, measures 5-8, features piano accompaniment with dynamic markings of 'cresc.', 'f', and 'dim.'.

Ejemplo No 2: Fragmento del Concierto No 2 (1er Mov) de Serguei Rachmaninoff⁴.

Dicha influencia de los compositores antes mencionados (Rachmaninoff y Debussy) se manifiesta más específicamente en el tratamiento de la armonía, no sólo en la utilización de acordes de 9na, 11na, y 13na, sino también en los intervallos de 4ta y 5ta armónicos derivados de la misma factura. La amplia gama de acordes alterados en función del color; los giros elípticos que oscilan de la lógica sucesión romántica al característico paralelismo impresionista, junto a la ambigüedad tonal corroboran esta afirmación. Una muestra de esta elaboración se indica en el ejemplo No 3.

The image displays a musical score for a vocal and piano piece. The top system features a vocal line in G major with lyrics: "U-na can-ción de paz ya-mor al rit-mo de la san-gre que co-re-per-las ve-nas". The piano accompaniment includes markings for *Meno*, *p*, *ritmico*, *pp*, and *cresc.*. The bottom system continues the vocal line with lyrics: "U-na can-ción dea-mor y paz Tan so-lo de dul-ces". The piano accompaniment includes markings for *rit.*, *piu cresc.*, *Come Prima*, *f*, and *poco accel.*. The score is written in a standard musical notation with treble and bass clefs.

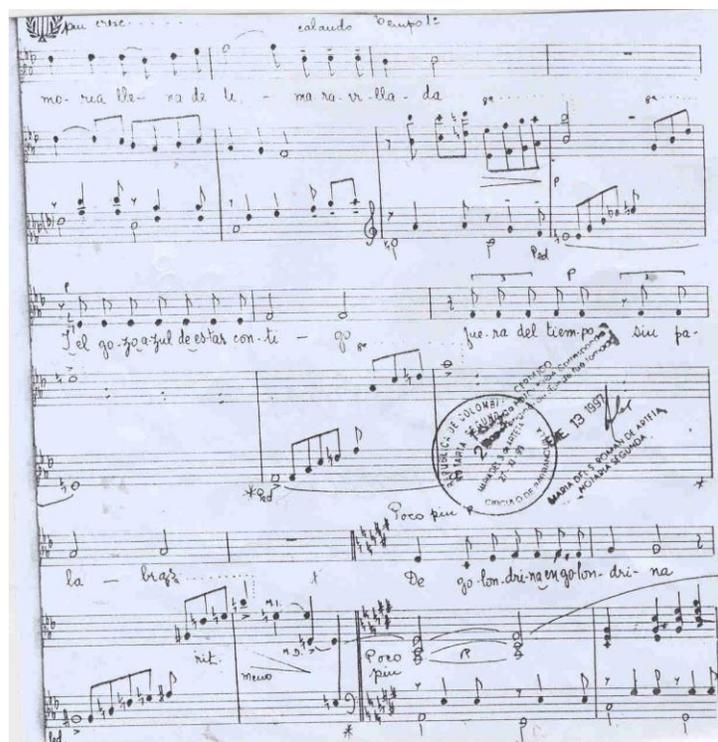
Ejemplo No 3: Fragmento de la canción Cuando sea mi vida de Hans Neuman.

En relación a la factura, también es observable el tratamiento de la figuración armónica que toma amplios registros (desde los bajos en la mano izquierda, hasta el doblaje de 8vas en la derecha) donde se denota la influencia que el mismo compositor reconocía tener de los románticos, siendo muestra de ello la comparación entre los ejemplos No 4 y 5.

⁴ Rachmaninoff, Serguei. *Concierto para piano y orquesta No. 2*, Op. 18. Compas 107-110. Edición Guthiel. http://216.129.110.22/files/imglnks/usimg/5/59/IMSLP105589-PMLP01953-Rachmaninov_-_18_-_Piano_Concerto_n.2_c__2P_ed.Gutheil_.pdf.

Ejemplo No 4: Fragmento de la canción *De nuevo solo* de S. Rachmaninoff.⁵

Ejemplo No 5: Fragmento de la Canción Lejana de Hans Neuman (Del compás 35 al 49).

Por otra parte, el ambiente creado por la amplia pedalización provoca un enriquecimiento de la melodía y un cantábile más expresivo visible en toda su obra. Podemos citar cualquier pasaje de su creación y nos damos cuenta de la similitud existente con los ya citados compositores del romanticismo e impresionismo, muestra de ello es el ejemplo No 6.

⁵ Rachmaninoff, Serguei. *De Nuevo Solo*. 15 Romances para voz y piano, Op. 26. No. 9. Compas 21-23. Edición Muzgiz, 1957. http://imslp.info/files/imglnks/usimg/b/bb/IMSLP07363-Rachmaninov_-_Op._26__No._9.pdf.

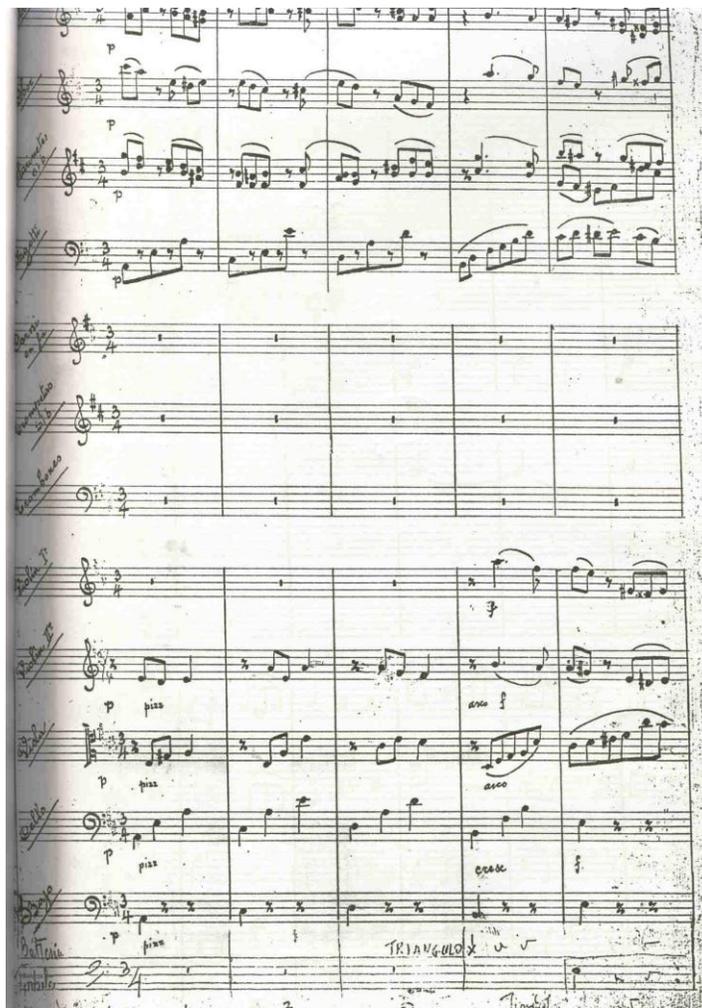
Ejemplo No. 6: Fragmento de la obra *Momento Musical* para violín y piano de Hans Neuman (Del compás 110 al 117).

Analizando otros aspectos importantes en su obra podemos decir que en el tratamiento de la dinámica y la agógica está más apegado al impresionismo. El cambio continuo y contrastante de estos parámetros buscando un efecto colorístico, así como el uso del *rubato* otorga cierta inestabilidad a tempo como se muestra en el ejemplo No 7. (Observar: come prima, poco accel, calmado dulce, marcando, piu rit, tempo I).

Ejemplo No 7: Fragmento de la canción *Cuando sea mi vida*-Hans Neuman (Del compás 35 al 44).

En cuanto al metrórritmo, es sobre todo mediante este medio expresivo que encontramos su filiación con lo nacional, evidenciado en géneros colombianos como el pasillo y el bambuco. Muestra de ellos son los ejemplos: No 8 y 9.

Ejemplo No 8: Fragmento del *Pasillo Sara Cecilia*-Hans Neuman (Del compás 1 al 10).

Aire de bambuco Hans Neuman

The musical score for "Aire de bambuco" by Hans Neuman is presented in a standard orchestral format. It features four staves: Violin I, Violin II, Viola, and Piano. The piece is divided into two distinct sections. The first section, labeled "Grave", begins with a slow tempo and is marked with a piano (*p*) dynamic. The second section, labeled "Tiempo de bambuco", shifts to a more rhythmic tempo and includes dynamic markings of piano (*p*) and mezzo-forte (*mf*). The score includes various musical notations such as clefs, time signatures, and dynamic markings.

Ejemplo No 9: Fragmento de la obra *Aire de Bambuco*-Hans Neuman (Del compás 1 al 23).

Asimismo los elementos rítmicos que evidencian rasgos nacionales en el maestro aparecen en la obra *Rondel*, como se muestra en el ejemplo No 10, donde están presentes las figuraciones rítmicas de estos géneros.

Rondel
Paseillo - Concierto

Hans Federico Neuman
Voz rit.

Lento *Sibbasso*

Allargando

1 En el jar-

3 dim. de mis o - jos han na - ci - do dos vio le - tas

5 mi hum. na - ci - do dos vio le - tas en el jar dim. (de mis o - jos)

7 Pe - nses pra - gan - tes en - que - las hum na - ci - do dos vio le - tas

9 En el jar dim. de mis o - jos. Pe - nses pra - gan - tes en - que - las

11 Es - ta es mi can - ción de a - mor. El non - del de mis vio - la - tas pin - ces

Ejemplo No 10: Fragmento de la canción *Rondel*-Hans Neuman (Del compás 1 al 25).

También son característicos los cambios de compases que tienden un tanto a desestabilizar la parte rítmica para dar sensación de una música más etérea y crear un ambiente libre, íntimo y a veces apacible acercándose en éste rasgo más al impresionismo como se muestra en el ejemplo No 11.

The image shows a musical score for a song titled 'Madrigal' by Hans Neuman. It consists of two systems of staves. The first system includes a vocal line (Voz) and a piano accompaniment (Piano). The vocal line starts with the lyrics 'Me di-cen que tu bo-ca es un jo - ye - ro de co -' and is marked 'Andante'. The piano accompaniment features a complex texture with triplets and a 'rit.' (ritardando) marking. The second system continues the vocal line with lyrics 'ra-les y per-las y ru - bí - es,' and is marked 'giocoso'. The piano accompaniment includes a 'rall.' (ritardando) marking and a 'ten.' (tension) marking. The score is written in a key signature of two flats and a 4/4 time signature.

Ejemplo No 11: Fragmento de la canción *Madrigal*-Hans Neuman (Del compás 1 al 8).

Tal como se plasmó en la tabla inicial de este acápite fue la canción el género predominante y preferido de este compositor. Aquí también se ratifican todos los rasgos estilísticos especialmente pianísticos anteriormente expuestos. En sus canciones nos muestra una perfecta elaboración y conjugación del músico integral y el gran poeta que fue.

Cuando hablamos de canción, hay que pensar en una forma musical de dimensiones pequeñas y una estructura determinada (Zamacois, 1985), sin embargo al analizar su obra para voz y piano observamos que el trabajo en la llamada *canción original* o *canción lírica* a diferencia de la tradicional o popular se expresa de forma variada y con rasgos específicos; lo que da lugar a una concepción no estática del género.

El análisis de éstas nos lleva a encontrar un marcado equilibrio en el uso de aquellos medios expresivos más relevantes que son inherentes a su lenguaje musical. Tanto la forma, como la textura, factura, el trabajo melódico-armónico, el metrorritmo, la agógica y la dinámica, denotan una estructura sólida que en conjunto caracterizan un estilo propio.

La voz es tratada de manera similar en todas sus canciones y va a estar en absoluta correspondencia con el texto ya sea mediante cambios armónicos, efectos melódicos y cromatismos. Si bien la voz no es explotada desde el punto de vista técnico con grandes saltos o pasajes virtuosos, las melodías recorren el ámbito propio casi siempre de soprano y en ocasiones con carácter declamatorio. De ahí que, la música en sus

canciones guarda una estrecha relación con el lirismo implícito de los versos; reforzando o enfatizando las ideas como se muestra en los ejemplos No 12 y 13.

Ejemplo No 12: Fragmento de la canción *Madrigal*-Hans Neuman (Del compás 9 al 20).

Ejemplo No. 13: Fragmento de la canción *Tarde Maravillosa*-Hans Neuman (Del compás 21 al 41).

Por otra parte, la forma es tratada de manera similar en todas sus canciones siendo característica la presentación de una introducción, seguida por una estructura binaria compuesta por dos frases y sus

semifrases en cada una de sus partes. Como se observa también aquí el piano juega un rol protagónico dado en su compleja elaboración que exige del intérprete un dominio técnico e interpretativo de alto nivel profesional como ya se planteó anteriormente.

Todo lo analizado desde el inicio en cuanto a: *factura, metrorritmo, melodía, armonía, amplitud del registro, pedalización, tratamiento de la agógica y la dinámica* son válidos también para este género. Podemos decir entonces que: con influencia de la escuela europea especialmente de compositores como Rachmaninoff y Debussy y elementos nacionales representado en géneros como *el pasillo* y *el bambuco* se muestra en la obra de Neuman una relación de equilibrio entre la utilización de elementos pertenecientes a la música occidental y los propios de la tradicional colombiana.

El modo como aparecen articulados los medios expresivos en los diferentes géneros incursionados, demandan del intérprete que los aborda un exigente, adecuado y alto nivel profesional; sólo así se logrará un resultado estético correspondiente a la real dimensión de su obra. Su catálogo tal como se señala en la tabla inicial no es extenso sin embargo como ya se ha demostrado en el desarrollo de esta faceta, el oficio del compositor desplegado en toda su creación aporta a la música de su región y el país un consistente legado artístico cuya trascendencia no ha sido aún reconocida.

Conclusiones

Podemos entonces concluir diciendo que el talento artístico de Neuman tuvo una proyección compositiva que tuvo su mayor esplendor entre los años 1940-70.

De ahí que luego de analizada y comparada su obra con grandes maestros del repertorio universal podemos decir que:

Como compositor: Presenta una marcada preferencia por el piano presente en todos los géneros que aborda. La complejidad en su música se manifiesta en el riguroso tratamiento de la factura vocal-instrumental, con explotación en la amplitud de registros, elaborado trabajo melódico-rítmico-armónico, complejo tratamiento del metrorritmo y un manejo especial de la dinámica y agógica.

Es evidente la marcada influencia de compositores como: Rachmaninoff y Debussy en una particular síntesis de estilo que incluye el perfecto equilibrio entre la influencia europea y su sentido propio de lo nacional. Es

así como, para interpretar su música se requiere no sólo de un conocimiento preciso de los medios empleados, sino del correspondiente grado de preparación técnica y profesionalismo. Así mismo, se puede plantear que la personalidad del maestro, resultado de las corrientes estéticas de su época, con influencia de la música romántica e impresionista constituye un verdadero aporte a la cultura colombiana condicionando un sustento a su personalidad artística que lo convierte en un artista trascendente en Barranquilla durante los años 40-70 que debe ser rescatado, reconocido y estudiado en la actualidad.

Bibliografía

- Del Mar, Meira (1998) *Breve Semblanza*, Artículo de la Revista de Investigación Arte y Cultura *Vía Cuarenta*, Barranquilla.
- García García, Ileana (1990) *Apuntes para un Texto de Armonía*, Editorial Pueblo y Educación, la Habana, Cuba, Pag 1-18 y 57-69.
- Perdomo Escobar, José Ignacio (1976) *El Archivo Musical de la Catedral de Bogotá*, Editores Instituto Caro y Cuervo, Colombia.
- Perdomo Escobar, José Ignacio (1975) *Historia de la Música en Colombia*, Editores-Colombia Plaza-Janes, Quinta Edición, Colombia.
- Rodríguez Esplugar, Lucía Ivonne y Reyas Martínez Blanca Cilia (1990) *Tema Introducción al análisis como disciplina científica-Doce Temas de Análisis para el Nivel Medio*, Ciudad de la Habana, Cuba.
- Rodríguez, Luís Carlos (1998) "Hans Neuman del Piano y del Poema" Artículo de la Revista de Investigación Arte y Cultura *Vía Cuarenta*, Barranquilla, Colombia, segundo semestre de 1998, No 3, p.p.8-11. (1999) "MUSICA. Hans Federico Neuman: Canciones", Revista *Universidad de Antioquia* 252, Colombia, Medellín, p. 101.
- Rodríguez, Yamira (2005) Hans Neuman. Una personalidad en el silencio, Tesis Inédita, ISA, la Habana, Cuba.
- Zamacois, Joaquín (1985) *Curso de Formas Musicales*, Editorial Labor S.A. Barcelona.

Entrevistas:

- (2003) Cecilia de Neuman: esposa del maestro Hans Neuman.
- (2003) Sara Cecilia Neuman: hija del maestro Hans Neuman
- (2003) Miriam Pantoja: Discípula del maestro Hans Neuman.

Diccionarios:

- (1999) Diccionario Enciclopédico de la Música Española e Hispanoamericana, tomo VII, compilado por Emilio Casares,

Neuman, Hans "Editorial de la Sociedad General de Autores de España (SGAE) - ICCMU, Madrid, pp. 1017-1018.

Referencias fragmentos de músicas del Repertorio Universal:

- Rachmaninoff, Serguei. *Concierto para piano y orquesta No. 2*, Op. 18. Compas 107-110. Edición Guthiel. http://216.129.110.22/files/imglnks/usimg/5/59/IMSLP105589-PMLP01953-Rachmaninov_-_18_Piano_Concerto_n.2_c__2P_ed.Gutheil_.pdf.
- _____ . *De Nuevo Solo*. 15 Romances para voz y piano, Op. 26. No. 9. Compas 21-23. Edición Muzgiz, 1957. http://imslp.info/files/imglnks/usimg/b/bb/IMSLP07363Rachmaninov_-_Op.26_No_9.pdf.

Audiovisuales:

- 2000- Documental: "*Es la Música una claridad inefable*", Realizado por el grupo de investigación INTERDIS y el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Colombia (Sede Medellín) con grabaciones de alguna de las obras de maestro Hans Federico Neuman del Castillo.

Yamira Rodríguez Nuñez yamusica@gmail.com

Doctora en Ciencias sobre Arte en la Modalidad de Historia, Teoría y Crítica de la Música, Máster en Arte Mención: Música y Licenciada en Música con Especialización en Piano con galardón de ORO del Instituto Superior de Arte, Universidad de las Artes, la Habana, Cuba. Especialista en Educación Artística de la Universidad del Atlántico. En la actualidad labora como Coordinadora del Comité Misional de Investigación, Directora del Grupo de Investigación ARTE-ACCION, Docente en el Área de Piano y coinvestigadora en el Proyecto Anilla Cultural de Colombia en la Universidad del Atlántico. Galardonada Mejor Docente de la Facultad de Bellas Artes (2008 y 2009) y Mujer Sobresaliente en Música (2009) por la Asociación Día Internacional de la Mujer en la ciudad de Barranquilla, Colombia.