

A LAS NUBES (1927)

Compositor: Pedro Humberto Allende (1885 – 1959)

Texto: Gabriela Mistral (1889 – 1957) (Del libro “Desolación” de 1922)

1- CONTEXTUALIZACIÓN

Junto con ser compositor e investigador, Pedro Humberto Allende es un notable pedagogo de composición y figura emblemática de la música docta chilena en la primera mitad del siglo XX. En él es notoria la influencia del folklore nacional y la cultura francesa y de allí se comprenderá lo melódico, colorístico y armónico. Sus obras orquestales serán de las primeras en entrar habitualmente en las salas de concierto nacional. Prolífico autor, cultivó tanto piezas de arte como obras de ocasión. Premio Nacional de Arte en 1945.

Si bien Allende trabajó en extenso con la voz (desde himnos a música incidental cantada), su producción de canciones de arte es relativamente acotada y la mayor parte circunscritas a la década del '20, y muestran magistralmente las influencias antes anotadas.

De 1925 son un grupo de composiciones para canto con textos de Gabriela Mistral -A las nubes, Mientras baja la nieve y El surtidor-; su grupo de canciones más destacado tanto en lo armónico como en el trabajo atmosférico. Como primer dato podemos decir que, conjuntamente con Domingo Santa Cruz, Allende es de los primeros compositores doctos en utilizar textos de la poeta.

Estructuralmente, se puede notar en estas obras que el trabajo de composición nace de un devenir armónico altamente descriptivo y de allí ha nacido el trazo melódico del canto, no como la antigua tradición de melodía acompañada; además, las tres obras están claramente construidas y juegan con la repetición, ya sea casi estróficamente como en “Mientras baja a nieve”, en un símil de *da capo* en “A las nubes” o con el trabajo en espejo ABCBA de “El surtidor”, lo que puede ser tomado como una decisión personal por parte del compositor como también un certero diálogo con una escritura poética firmemente estructurada en lo estrófico. Estas tres piezas fueron editadas en 1927, tanto en Chile como en Buenos Aires.

La breve y ágil “A las nubes” –con su sintaxis melódica entrecortada– debe más a la canción popular chilena, si bien altamente cromática. El poema original está tomado de “Desolación” (1922) casi en su integridad y sólo se han quitado dos versos que dirigen el poema hacia la pena de amor.

2- EL TEXTO

Original

A LAS NUBES

Nubes vaporosas,
nubes como tul,
llevad l'alma mía
por el cielo azul.

¡Lejos de la casa
que me ve sufrir,
lejos de estos muros
que me ven morir!

Nubes pasajeras,
llevadme hacia el mar,
a escuchar el canto
de la pleamar
y entre la guirnalda
de olas a cantar.

Nubes, flores, rostros,
dibujadme a aquel
que ya va borrándose
por el tiempo infiel.
(...)

Nubes que pasáis,
nubes, detened
sobre el pecho mío
la fresca merced.
¡Abiertos están
mis labios de sed!

Traducción inglés

FOR THE CLOUDS

Clouds, vaporous,
clouds like tulle,
take this soul of mine
to the blue skies.

Far from the house
watching me suffer,
far from these walls
watching me die!

Transitory clouds,
take me to the sea,
to hear the song
of the high tide;
to sing amidst
the garland of waves.

Clouds, flowers, faces,
paint me a picture
of him who withers on
because of time unfair.
(...)

Clouds, passing,
clouds, lay
on my chest
the graceful relief.
My lips are eager
to calm this thirst!

3- LA PRONUNCIACIÓN

Original

A LAS NUBES

Nubes vaporosas,
nubes como tul,
llevad l'alma mía
por el cielo azul.

¡Lejos de la casa
que me ve sufrir,
lejos de estos muros
que me ven morir!

Nubes pasajeras,
llevadme hacia el mar,
a escuchar el canto
de la pleamar
y entre la guirnalda
de olas a cantar.

Nubes, flores, rostros,
dibujadme a aquel
que ya va borrándose
por el tiempo infiel.

Nubes que pasáis,
nubes, detened
sobre el pecho mío
la fresca merced.
¡Abiertos están
mis labios de sed!

Transcripción IPA

A LAS NUBES

/ 'nu.bes ba.po. 'Ro.sas
'nu.bes 'ko.mo tul
je. 'bad 'lal.ma 'mi.a
poR el 'sje.lo_a. 'sul

'le.xos de la 'ka.sa
ke me be su. 'fRiR
'le.xos 'de_es.tos 'mu.Ros
ke me ben mo. 'RiR

'nu.bes pa.sa. 'xe.Ras
je. 'bad.me_a. 'sja_el maR
a_es.ku. 'tʃaR el 'kan.to
de la ple.na.maR
i 'en.tRe la giR. 'nal.da
de_o.las a kan. 'taR

'nu.bes 'flo.Res 'ros.tRos
di.bu. 'xad.me_a.kel
ke ja ba bo. 'ran.do.se
poR el 'tjem.po_in. 'fjel

'nu.bes ke pa. 'sajis
'nu.bes de.te. 'ned
so. 'bRe_el 'pe.t̃So 'mi.o
la 'fRes.ka meR. 'sed
a. 'bjeR.tos es. 'tan
mis 'la.bjos de sed/

4- RECOMENDACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN

Recomendaciones para el canto:

- Se requiere una voz de soprano luminosa, con buena llegada al agudo y con la suficiente plasticidad para hacer todos los saltos que la obra exige sin quedarse en el *tempo* y realizar la correcta enunciación del texto, que además pide rapidez de articulación.
- En general, la canción tiene giros melódicos poco intuitivos, por lo que el aprendizaje debe ser lo suficientemente exhaustivo para cantar realmente todas las notas que están escritas y con una afinación precisa.
- El arco del fraseo debe estar determinado por la estructura de las frases del poema, por lo que en alguna ocasión los silencios deben ser integrados en la prosodia y evitar el corte, por ejemplo, en “y entre – silencio – la guirnalda de olas – silencio – a cantar”, frase que sintácticamente no debiera cortarse, pero que tiene dos silencios pedidos.

Recomendaciones para el piano:

- La línea melódica de la voz tiene tantos saltos que la diferenciación dinámica nos parece que recae principalmente en el acompañamiento, debiendo hacerse notorios contrastes entre los *forte* y los *piano* escritos.

5- CRÉDITOS

Contextualización:	Gonzalo Cuadra
Traducción al inglés:	Jorge Saavedra
Transcripción IPA:	Laboratorio de Fonética UAH
Recomendaciones:	Gonzalo Cuadra / Gonzalo Simonetti