

LES RÉGRETS D'UNE BERGÈRE (1823)

Compositora: Isidora Zégers Montenegro (1803 – 1869)

Texto: A. (¿Aubin?) Gauthier

1- CONTEXTUALIZACIÓN

Soprano y compositora, primera mujer compositora en nuestro país y figura fundamental de la institucionalidad musical chilena. Nace en España, en un revuelto clima político que llevó a su padre a refugiarse en París. Allí Isidora tendrá una esmerada educación cultural y estudios musicales específicos, tanto en canto (área en la que destacó) como en música en composición. Será en este período en el que compondrá casi la totalidad de su obra pianística y vocal, algunas de estas incluso editadas en París. En 1823 se radica con su familia en Chile, donde se casará, primeramente, con Guillermo Tupper y luego, en 1835, con Jorge Huneeus. En ambos casos su residencia fue cenáculo de tertulias artísticas. Luego será pilar en la fundación de entidades pioneras en el ámbito musical nacional como la Sociedad Filarmónica y el Conservatorio Nacional de Música, además de dirigir la publicación del “Semanario Musical”, la primera revista especializada en nuestro país. También realizó labores pedagógicas y de mecenazgo musical.

Junto con las contradanzas para piano de 1822, en 1823 Isidora Zégers compondrá en París un total de cuatro canciones, todas ellas con texto en francés, estructura estrófica, línea de canto principal y parte de piano secundaria con figuras de acompañamiento tradicionales que incluso pueden ser ejecutadas en arpa. No hay en ella un deseo de innovación sino de comprender cabalmente la tradición, que justamente se alejaba del Clasicismo y entraba de lleno al Romanticismo. Si bien en obras como “Romance” se puede entrever el gusto por el *bel canto* italiano, en piezas como “Les regrets d’une bergère” el estilo se acerca más al clasicismo y a la canción decorativa. En general la escritura para la voz se mantendrá dentro de un ámbito cómodo que permitirá la inteligibilidad de un texto y el no alejarse del “buen gusto”.

“Les regrets d’une bergère” fue editada en París y tiene texto de A. Gautier (quizá Aubin Gauthier) quien había escrito, puesto en música y publicado el poema en París en 1819. La temática literaria recurre a topos bien conocidos y visitados: la pastora, en este caso Chloé, que sufre por penas de amor y que, alejándose de su querido bosque, nos advierte de los peligros del querer. Musicalmente es estrófica estricta, la línea melódica clara y precisa, con algunas notas llenas de coquetería (semitonos de “charmant”, “mon amour”, por ejemplo, o la volada de doble cuartina de semicorcheas) y una parte de piano que subraya el ímpetu de la muchacha.

2- EL TEXTO

Original

LES RÉGRETS D’UNE BERGÈRE

Adieu charmant bocage

Disait un jour Chloé,

En fuyant le rivage

De ses pleurs arrosé.

Adieu verte prairie,

Adieu riant séjour,

Adieu le bonheur de ma vie,

J’ai perdu mon amour.

Là bas, sous cet ombrage

Il me promet souvent

De m’aimer sans partage

Et toujours tendrement.

Traducción español

LOS LAMENTOS DE UNA PASTORA

Adiós arboleda encantadora

Decía un día Chloe,

Huyendo de la orilla

Regada por sus llantos.

Adiós verde prado,

Adiós alegre lugar,

Adiós felicidad de mi vida,

He perdido a mi amor.

Allá, bajo estas sombras,

Me prometió muchas veces

Amarme solo a mí,

Y siempre con ternura.

Traducción inglés

THE REGRETS OF A SHEPHERDESS

So long, lovely grove,

said Chloe once,

fleeing the coastline

in which her tears sank.

So long, green meadow,

so long, happy place,

so long, joy of my life;

I have lost my love.

There, under this shade,

he promised so many times

to love me and no other,

always tenderly.

O retraite chérie!
Je te fuis pour toujours.
Adieu le bonheur de ma vie,
J'ai perdu mes amours.

Vous qui d'un amour tendré
Laissez prendre vos coeurs,
Si vous pouvez m'entendre
Ah! Plaiguez mes malheurs!
Et vous jeunes bergères
Simples et sans détour
Soyez tendres, soyez sincères,
Mais n'ayez point d'amour.

¡Oh, refugio amado!
Me alejo de ti para siempre.
Adiós felicidad de mi vida,
He perdido mis amores.

Vosotras que por un tierno amor
dejáis atrapar vuestros corazones,
Si podéis oírme,
¡Ah! ¡Compadeced mis desgracias!
Y vosotras jóvenes pastoras,
Ingenuas y sin desvíos,
Sean tiernas, sean sinceras,
Pero no se enamoren.

O, cherished refuge!
We part ways to no return.
So long, joy of my life,
I have lost my beloved treasures.

Those who, by a tender love,
let their hearts be embraced,
if you can hear my words,
pity me and my misfortune!
And you, young shepherdesses,
naïve and unpolluted,
be tender, be sincere,
but fall in love you must not.

3- LA PRONUNCIACIÓN

Original

LES RÉGRETS D'UNE BERGÈRE
Adieu charmant bocage
Disait un jour Chloé,
Enfuyant le rivage
De ses pleurs arrosé.

Transcripción IPA

[lɛ-rə-grɛ-dy-nə-ber-ʒɛ-rə]
a-djø-ʃar-mã-bo-ka-ʒə /
di-zɛ-tœ-ʒur-klɔ-e /
ã-fɥi-jã-lə-ri-va-ʒə /
də-sɛ-plɔr-za-ro-ze //

Adieu verte prairie,
Adieu riant séjour,
Adieu le bonheur de ma vie,
J'ai perdu mon amor.

Là bas, sous cet ombrage
Il me promet souvent
De m'aimer sans partage
Et toujours tendrement.
O retraite chérie!
Je te fuis pour toujours.
Adieu le bonheur de ma vie,
J'ai perdu mon amor.

Vous qui d'un amour tendré
Laissez prendre vos coeur,
Si vous pouvez m'entendre
Ah! Plaignez mes malheurs!
Et vous jeunes bergères
Simples et sans détour
Soyez tendres, soyez sincères,
Mais n'ayez point d'amour.

a-djɔ-vɛr-tə-prɛ-ri-ə /
a-djɔ-ri-jã-se-zur /
a-djɔ-lə-bœ-nœr-də-ma-vi-ə /
ze-pɛr-dy-mō-na-mur //

la-ba/su-sɛ-tō-bra-zə /
il-mə-prə-mi-su-vã-
də-mɛ-me-sã-par-ta-zə
e-tu-zur-tã-drə-mã//
o-rə-trɛ-tə-ʃɛ-ri-ə //
zə-tə-fɥi-pur-tu-zur //
a-djɔ-lə-bœ-nœr-də-ma-vi-ə /
zɛ-pɛr-dy-mɛ-za-mur //

vu-ki-dœ-na-mur-tã-drə /
lɛ-se-prã-drə-vo-kœr /
si-vu-pu-ve-mã-tã-drə
a / plɛ-ɲɛ-mɛ-ma-lœr //
e-vu/zœ-nə-bɛr-zɛ-re /
sɛ-plə-ze-sã-de-tur /
swa-je-tã-drə / swa-je-sɛ-sɛ-rə /
mɛ-nɛ-je-pwɛ-da-mur //

4- RECOMENDACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN

Recomendaciones generales:

- La obra no presenta una indicación de tempo. Nosotros sugerimos un “andante con moto” (negra 100) como referencia, que concilie la buena declamación del texto con la correcta expresión del carácter de la obra
- Nuestra versión de la canción optó por encabalgarrar las estrofas haciendo que el último compás del canto significara el primer compás de la siguiente estrofa, manteniendo el primer acorde del segundo compás y eliminando las tres últimas corcheas del mismo. Esta es una posibilidad y sugerencia, pero el estilo permite indagar en otras opciones o ceñirse estrictamente a lo escrito.

Recomendaciones para el canto:

- El gran desafío de la pieza recaerá en contar la historia (narrador y protagonista) con buena comunicatividad, pero evitando efectismo, sin caer en la tentadora sensiblería de salón.
- Por época y tradición se agradecen variaciones y ornamentaciones en la parte solista a lo largo de las estrofas.
- El texto de las diversas estrofas no calza exactamente con la melodía, tal como sí sucede con la primera estrofa. Esto no es raro y pide de quien cante, que sepa acomodar el texto a la melodía, agregando o quitando alzas, principalmente, o subdividiendo valores rítmicos y cuidando la acentuación propia de las palabras. En nuestra versión audiovisual sugerimos una posible solución.

Recomendaciones para el piano:

- A razón del estilo, la parte del piano aun mantiene las figuras de acompañamiento cercanas al Clasicismo. Es importante que, así como el canto cambia su texto estrofa a estrofa, el piano, no obstante tener la misma figuración, busque las maneras para acompañar los diversos afectos, variando la articulación, la dinámica, el *tempo*, etc.

- Por lo ya expuesto anteriormente, este repertorio puede ser enfocado desde la interpretación histórica, permitiendo por ello ser interpretado con clavecines o fortepianos, por ejemplo.

5- CRÉDITOS

Contextualización:	Gonzalo Cuadra
Traducción al español:	Violaine Soublette
Traducción al inglés:	Jorge Saavedra
Transcripción IPA:	Marie-Paule Hallard
Recomendaciones:	Gonzalo Cuadra / Gonzalo Simonetti