

TO MAUD ALLAN (1916)

Compositor: Alberto García Guerrero (1886 – 1959)

Texto: Witter Bynner (1881 – 1968) (Publicado en “Musical Courier” c. 1917)

1- CONTEXTUALIZACIÓN

Uno de los más grandes pianistas nacionales, figura señera en las vanguardias de comienzos del siglo XX y fundador del mítico “grupo de los Diez”. Su presencia intelectual y musical en nuestro país se ve truncada cuando le es ofrecido ser profesor titular en el Conservatorio de Toronto, donde desarrollará una labor pedagógica notable (su más conocido alumno será Glenn Gould). Su catálogo como compositor es muy pequeño, destacando la canción “To Maud Allan” como la única obra vocal de él que se ha preservado.

Compuesta en 1916 en Nueva York, durante una gira de conciertos y de actividades artísticas, evidencia su conocimiento de la vanguardia musical europea en una intensa línea melódica sostenida por una cromática armonía y lejano sentido tonal, describiendo tanto la angustia de la narrativa como la biografía misma de la artista que da nombre al poema. El texto, contemporáneo a García Guerrero, es del norteamericano Witter Bynner, y la partitura será publicada en el Segundo Número de la Revista “Los Diez”.

2- EL TEXTO

Original

TO MAUD ALLAN
Cactus of pain and sand
of barrenness!
Yet even here shall stand
beauty and bless
with her unfailing hand
And keep me brave
under the desert sky
and guide and save
till even I
shall walk with her
untroubled on the grave.

Traducción

A MAUD ALLAN
¡Cactus de dolor y arena
de desolación!
Incluso aquí se alza
la belleza y la bendición
con su indefectible mano
Y me mantiene valiente
bajo el cielo del desierto
y me guía y salva
hasta cuando incluso yo
camine junto a ella
sin preocupaciones hacia la tumba.

3- LA PRONUNCIACIÓN

Original

TO MAUD ALLAN
Cactus of pain and sand
of barrenness!
Yet even here shall stand
beauty and bless
with her unfailing hand
And keep me brave
under the desert sky
and guide and save
till even I
shall walk with her
untroubled on the grave.

Transcripción IPA

TO MAUD ALLAN
[ˈkæktəs a:v peɪn ænd sænd]
[a:v ˈbærnəs]
[jet ˈi:vən hɪr ʃæl stænd]
[ˈbjʊ:tɪ ænd blɛs]
[wɪθ hɜː ˌʌnˈfeɪlɪŋ hænd]
[ænd ki:p mi: breɪv]
[ˈʌndə ðə ˈdezət skɑɪ]
[ænd gaɪd ænd seɪv]
[tɪl ˈi:vən aɪ]
[ʃæl wɔ:k wɪθ hɜː]
[ˌʌnˈtrʌbəld a:n ðə greɪv]

4- RECOMENDACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN

Recomendaciones generales:

- Uno de los elementos que más se destacaba de García Guerrero era su cultura musical, su conocimiento y difusión que hacía en Chile de la música de vanguardia europea. Esto sirve para ubicar esta canción dentro del lenguaje del siglo XX y entender muchas posibles relaciones con diversos estilos.
- Es obligatorio conocer la historia que dio origen al poema y el universo creativo del poeta: la tragedia de Maud y su familia, por una parte, y la fascinación por el paisaje desértico del segundo. Su comprensión animará el carácter de la pieza.
- No hay indicación de *tempo*, mas sí de carácter: ese “muy suavemente” se debe conjugar con el balanceo de armonía y ritmo que inicia el piano, una suerte de vals lento y trágico.

Recomendaciones para el canto:

- En el canto se debe prestar atención a esos intervalos descendentes, cada vez más amplios, sobre “barreness”, “beauty” y sobre todo “unfailing hand” y buscar su emocionalidad y expresión. Se menciona esto porque en ellos hay un bello cierre melódico de cada frase, en un lenguaje musical que para alguien más alejado de la música del siglo XX pudiera parecer justamente poco melódico.

Recomendaciones para el piano:

- La escritura rítmica tiene casi un carácter de *ostinato*, por lo que el quiebre de ello entre los compases 34 y 37, anunciado por el bello y expresivo *piano súbito* del compás 34, es un gran subrayado del texto, la resolución final.
- Se recomienda, para los últimos cuatro compases, realizar una debida separación de pedal de modo de preservar las sonoridades huecas y áridas que se producen a través de los acordes con cuartas superpuestas, intervalo muy recurrente en la obra.

5- CRÉDITOS

Contextualización:	Gonzalo Cuadra
Traducción al español:	Gonzalo Cuadra
Transcripción IPA:	Gonzalo Simonetti
Recomendaciones:	Gonzalo Cuadra / Gonzalo Simonetti