

VIEUX JARDIN (1927)

Compositora: Berta Huneeus (1897 -)

Texto: Lily Íñiguez Matte (1902 – 1926)

1- CONTEXTUALIZACIÓN

Es muy poco lo que se sabe de esta compositora (nacida como Berta Huneeus Lavín) pero es mucho lo que representa: una muestra de un todo en la educación de las élites nacionales de inicios de siglo XX, que ciertamente incluían música y que se relacionaba con distintas manifestaciones culturales, sociales, además de cierta libertad de ejercerlas. Tenemos aquí a una mujer culta que toma la composición de manera muy aislada, demostrando, sin embargo, en este amateurismo un nivel que evidencia su contacto cultural con Europa. Junto con ello, puede publicar la presente música (en 1927, estando ya casada) pero sin pretender entrar al mundo profesional de la composición (su nombre no aparece en la bibliografía musical nacional más canónica, como en Salas Viù o Escobar, por ejemplo). La elección de la poesía también es un dato no menor: poesía en francés de la joven escritora Lily Íñiguez Matte, de un entorno familiar de élite artística, tempranamente fallecida y que también es la muestra de una esmerada educación europeizante, específicamente con Francia.

Las canciones no ocultan esta filiación tanto en el goce descriptivo como en recursos musicales: “Vieux jardín” (que toma sólo la primera parte del poema de Íñiguez) recurre a las escalas pentáfonas para describir un mítico jardín de infancia (jardines y pagodas no son ajenas a las descripciones musicales francesas) y la parte pianística basa su movimiento en secuencias de semicorcheas o tresillos como reflejando un caminar por entre esos recuerdos.

2- EL TEXTO

Original

VIEUX JARDIN

Parfois, lorsque la vie et sa longue
souffrance
Etendent devant moi leurs grisailles sans
fin,
Je me souviens de toi, jardin de mon
enfance,
Calme et mystérieux comme un charme
lointain.

Tu t'étendais au fond d'une longue rue
grise,
Bien enclos, et auprès d'une vieille
maison
Le passant devinait, ainsi qu'une surprise,
Derrière tes haut murs, l'ombre et sa
floraison.

Traducción español

VIEJO JARDÍN

A veces, cuando la vida y sus largos
sufrimientos
Desparraman sobre mí sus sombras sin
fin,
Te recuerdo, jardín de mi infancia,
Serenos y misteriosos como un encanto
lejano.

Te extendías al fondo de una larga calle
gris,
Bien encerrado, y cerca de una vieja casa
El caminante adivinaba, así como una
sorpresa,
Detrás de tus altos muros, la sombra y su
floración.

Traducción inglés

OLD GARDEN

Sometimes, when life and its long suffering
spill their eternal shadows over me
I remember you, garden of my childhood,
mysterious and serene, like a distant
enchantment.

You appeared at the end of a long grey
street,
well enclosed, near an old house
the casual walker would intuit, like a
present,
the shade and its flowering behind your
tall walls.

Derrière tes haut murs, c'était un regne	Detrás de tus altos muros, era un reino	There was a vast kingdom behind your tall
inmense	inmenso	walls,
Qui étendait pour moi son ombre et sa	Que extendía su sombra y su fulgor,	extending its shade and its shining,
clarté,	Sus prados donde se juega y sus recovecos	its meadows for the playing, its nooks for
Ses prairies où l'on joue, ses recoins où	Su desierta belleza de jardín encantado.	the pondering,
l'on pense,	donde se piensa,	its bare beauty of an enchanted garden.
Sa déserte beauté de jardin enchanté.		
Il avait des berceaux de rose et glycine,	Había cunas de rosas y glicinas,	There were craddles of roses and wisterias,
Et des vastes allées d'iris et lauriers	Y vastos senderos de lirios y laureles,	and long trails of lilies and laurels,
(...)	(...)	(...)
Et partout s'épandait, comme une voix	Y en todo lugar se transmitían como una	and like a godly, omnipresent voice there
divine	voz divina	was
Le murmure apaisant d'heureux	El murmullo apaciguador de felices	a peaceful murmur of happy omens.
pressentiments.	presentimientos.	
Jardin de mon enfance, ô jardin de mon	Jardín de mi infancia, oh jardín de mis	Garden of my childhood, or of my dreams
rêve	sueños	why so many promises of happiness and
Pourquoi tant de promesse et de joie et	¿Por qué tantas promesas, de alegría y	blossoming,
fleurir,	florecer,	why does the day come in which the dream
Puisqu'il arrive un jour où le songe	Y llega un día en que el sueño acaba	is over
s'acheve,	Y sus promesas aquellas, no pudiste	whose said promises you could not
Que ses promesses-là, tu n'as pu le tenir?	mantener?	maintain?
(...)	(...)	(...)

3- LA PRONUNCIACIÓN

Original

VIEUX JARDIN

Parfois, lorsque la vie et sa longue souffrance
Etendent devant moi leurs grisailles sans fin,
Je me souviens de toi, jardin de mon enfance,
Calme et mystérieux comme un charme lointain.

Tu t'étendais au fond d'une longue rue grise,
Bien enclos, et auprès d'une vieille maison
Le passant devinait, ainsi qu'une surprise,
Derrière tes haut murs, l'ombre et sa floraison.

Derrière tes haut murs, c'était un regne immense
Qui étendait pour moi son ombre et sa clarté,
Ses prairies où l'on joue, ses recoins où l'on pense,
Sa déserte beauté de jardin enchanté.

Il avait des berceaux de rose et glycine,
Et des vastes allées d'iris et lauriers

Et partout s'épandait, comme une voix divine
Le murmure apaisant d'heureux pressentiments.

Transcripción IPA

[vjø_ʒar_dɛ]

par_fwa / lɔr_skə_la_vie_sa_lɔŋ_gə_su_frɑ_sə /
e_tɑ_də_də_vɑ_mwa/lœr_gri_za_jə_sɑ_fɛ /
ʒə_mə_su_vjɛ_də_twa / ʒar_dɛ_də_mɔ_nɑ_fɑ_sə /
kalm_e_mis_te_ri_ø/kə_mœ_far_mə_lwɛ_tɛ //

ty_te_tɑ_dɛ_zo_fɔ_dy_nə_lɔŋ_gə_ry_gri_ʒə /
bjɛ_nɑ_klo / e_o_pɾɛ_dy_nə_vjɛ_jə_mɛ_zɔ //
lɛ_pa_sɑ_də_vi_nɛ / ɛ_si_ky_nə_syr_pɾi_ʒə /
lɔbr_e_sa_flɔ_rɛ_zɔ //

dɛ_rjɛ_rə_lɛ_o_myɾ / se_tɛ_tœ_rɛŋ_im_mɑ_sə /
ki_e_tɑ_dɛ_syr_mwa/sɔ_nɔbr_e_sa_klar_te /
sɛ_pɾɛ_ri_(z)u_lɔ_ʒu_ə / sɛ_rə_kwɛ_zu_lɔ_pɑ_sə /
sa_de_zɛr_tə_bo_te/də_ʒar_dɛ_ɑ_fɑ_te //

il_a_vɛ_dɛ_bɛr_so_də_ɾoz_e_gli_si_nə /
e_dɛ_va_stə_za_lɛ_ə/di_ri_s_e_lɔ_rjɛ /

e_par_tu/se_pɑ_dɛ_kə / my_nə_vwa_di_vinə /
lə_myɾ_myɾ_a_pɛ_zɑ/dœ_rø_pɾɛ_sɑ_ti_mɑ //

Jardin de mon enfance, ô jardin de mon rêve
Pourquoi tant de promesse et de joie et fleurir,
Puisqu'il arrive un jour où le songe s'acheve,
Que ses promesses-là, tu n'as pu le tenir?

ʒar dɛ̃ də mɔ̃ nɑ̃ fɑ̃ sə / o ʒar dɛ̃ də mɔ̃ rɛ və /
pur kwa tɑ̃ də prɔ mɛs / e də ʒwa də flœ rir /
pɥis kil a riv œ̃ ʒur / u lə sɔ̃ ʒə sa ʃɛ və /
kə sɛ prɔ mɛ sə la / ty na py lɛ tɑ nir //

4- RECOMENDACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN

Recomendaciones generales:

- La temática musical de un jardín bien vale complementarla con paralelos en la pintura francesa de cambio de siglo. Apreciar el trabajo de color, de evocación, de ensimismamiento, el uso de la luz. Todo ello es aplicable a la interpretación musical.
- “Vieux jardin” es una pieza nostálgica, de evasión frente a un presente gris. Hay algo de onírico, de evocación. Hablamos de tres secciones: la primera (presentación de la necesidad de escape y recuerdo) se caracteriza por el uso de fluyentes cuartinas de semicorcheas; la segunda, a partir del compás 15 (el recuerdo mismo), utiliza generosamente los tresillos y tiene momentos que semejan el declamado de un recitativo. La tercera (reflexión que une pasado y presente) comienza en el compás 43 y reunirá ambas figuras rítmicas.
- Más que en otras obras, el trabajo editorial original presenta aquí radicales problemas con los arcos de fraseo, como si no estuvieran conscientes de las frases gramaticales o musicales. Hemos sugerido cambios en ello.

Recomendaciones para el canto:

- Se recomienda un canto más lírico para la primera y tercera sección, en tanto que la sección central requiere de un canto más declamatorio
- El poema y la música ofrecen la posibilidad de incorporar bellos y expresivos acentos enfáticos (*accent d'insistance*). Aquí algunos ejemplos: **souffrance**, **jardin**, **divine**, **murmure**, entre otros.

Recomendaciones para el piano

- Huneus solo advierte un *meno mosso* pero la verdad es que ese compás de cambio, el 43, de responsabilidad del piano, se beneficia de un trabajo de cambio atmosférico más evidente.
- La figuración de semicorcheas debe fluir de la forma más pareja posible, destacando las líneas melódicas que aparecen en la mano izquierda.

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