

FOGLIE INGIALLITE Op. 13

Compositor: Luigi Stefano Giarda (1868 - 1952)

Texto: ELFA

1-. CONTEXTUALIZACIÓN

Luigi Stefano Giarda es, sin duda, el músico y compositor italiano más importante en nuestra vida musical nacional. Graduado en el Conservatorio de Milán, notable violoncelista; luego de una breve, pero relativamente importante carrera italiana (especialmente como docente de violoncello), llega a Chile en 1905. Nuestro país será su residencia estable y final. Acá llevará una trascendente labor como profesor en el Conservatorio Nacional, estrenará su ópera “Lord Byron” en la temporada del Teatro Municipal de 1910 (que celebraba el centenario patrio), participará de la música de cámara con el “Trio Giarda” conformado por él en cello, además de los italianos Giovanni (Juan) Varalla en violín y Bindo Paoli en piano; paralelamente compondrá obras sinfónicas de gran aliento y, casi de una manera compulsiva, centenares de canciones en diversos idiomas y con cuidada elección de los poetas, algunos de ellos enraizados en siglo XIX y otros, grandes figuras de la primera mitad del XX; aunque esto se deba no solo a una amplitud de preferencias literarias, sino al tiempo que le abocó: el repertorio de canción de arte fue abordado por Giarda a lo largo de casi cuarenta años, casi toda la primera mitad del siglo XX. Lamentablemente, a pesar de esta variedad y riqueza, muy pocas se publicarán.

En aquellas publicadas que hemos podido revisar para la presente antología, se puede notar claramente su estilo compositivo: moderno -al tanto con las tendencias musicales de cambio de siglo, no solo italianas-, armónicamente rico si bien siempre férreamente tonal, con igual importancia tanto en el trabajo pianístico como en el vocal, lo que muestra ya una diferencia con aquellas de Ortiz de Zárate o incluso Brescia y habla de su inclinación al trabajo sonoro cercano a lo orquestal. Como ejemplo de su amplia cultura musical y flexibilidad, se puede notar de qué manera su composición puede transitar desde el estilo italiano que le era contemporáneo con “L’ultimo giorno”, (soneto de Edmondo de Amicis de su libro *Poesie* de 1882), hermanarse al posromanticismo alemán de un Richard Strauss con “Herz!” (de Heinrich Heine, contenido en el capítulo “Die Heimkehr” del *Buch der Lieder* de 1823-1824) considerando su amplio trabajo interválico y armonías aún más densas, o plasmar un vertiginoso *scherzo*, un poco al estilo de la *scapigliatura*, en “Foglie ingiallite” y que puede emparentarse con un canto de calle popular.

Particularmente interesante es su puesta en música de poemas en castellano, logrando canciones muy atractivas y con muy buen tratamiento del idioma y que, como las anteriores, requiere de un intérprete sensible, que sepa la expresión íntima *camerística*, como el gran despliegue operático. Los textos en castellano utilizados aquí por Giarda hablan de un gusto romántico clásico, con temática amorosa habitual, sin estridencias ni desafíos más que el placer de las imágenes. Hablamos de “Suspiros y miradas”, con texto del destacado escritor y diplomático chileno Eduardo de la Barra Lastarria (1839 – 1900), aparecido en la antología *Poetas Chilenos*, Imprenta de la Unión Americana, 1864; también de “Murmillos”, con texto de Gustavo Adolfo Bécquer, cumbre de un romanticismo intenso que, con sus celebérrimas *Rimas*, publicadas póstumamente, hizo escuela y moldeó y guió el gusto de escritura y de lectura en el habla hispana. “Murmillos” vendría a ser la “Rima XVI” del poeta.

2-. TEXTO

Original

FOGLIE INGIALLITE
O foglie ingiallite,
scendete, volate,
portate dal vento,
girate, girate,
da' rami divelte
per l'aure fuggite,
o foglie ingiallite.

È morta, sapete,
la bruna fanciulla.
Di pallidi Fiori le
han fatto una culla.
Coprite il sentiero
che va al camposanto
d'un lugubre manto.

La bimba innocente
nel candido core
celava una fiamma
fulgente d'amore.
Trovato ha pur essa
nel bacio immortale
la colpa fatale.

Traducción al español

HOJAS AMARILLENTAS
Oh, hojas amarillentas,
desciendan, vuelen,
llevadas por el viento,
giren, giren,
desde las ramas arrancadas
por los aires huyan,
oh, hojas amarillentas.

Ha muerto, sepan,
la morena muchacha
y de pálidas flores
le han hecho una cuna.
Cubran el sendero
que va al camposanto
de un lúgubre manto.

La niña inocente
en el cándido corazón
guardaba una llama
fulgente de amor;
ella ha hallado, no obstante,
en el beso inmortal
el golpe fatal.

Traducción al inglés

YELLOWING LEAVES
O, yellowing leaves,
descend, flutter,
carried by the wind,
turn round, round
from the stripped branches
flee through the air,
o, yellowing leaves.

The dark woman has died,
I let you know;
from pale flowers, a cradle
for her has been made.
With a sombre veil
cover the path
to the graveyard.

The innocent girl
in her candid heart
kept a flame
beaming with love;
in the immortal kiss
she has nonetheless found
the fatal blow.

Voi forse ignorate,
o foglie ingiallite,
le lote dell'alma,
le angosce infinite
d'un cupo abbandono,
lo strazio crudele
pel core fedele.

Sull'ali del vento
correte, correte.
Un'umile croce
là, in fondo, vedrete.
A quella vicino,
pietose posate
o foglie staccate.

Quizás ustedes ignoran,
hojas amarillentas,
la lucha del alma,
las angustias infinitas
de un oscuro abandono,
la herida cruel
en el corazón fiel.

Sobre las alas del viento
corran, corran.
Una humilde cruz
allá en el fondo verán;
junto a aquella,
piadosas, reposen,
oh, hojas, esparcidas.

Yellowing leaves,
perhaps you ignore
the struggles of the soul,
the never-ending sorrow
of a dismal departure,
the cruel wound
in the faithful heart.

On the wings of the breeze
run, run.
A humble cross
deep down there you will see;
rest beside it,
compassionately,
o, scattered leaves.

3- LA PRONUNCIACIÓN

(En proceso)

4- RECOMENDACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN

Recomendaciones generales:

- El trabajo de *rubato* está claramente señalado y le da mayor riqueza a una pieza que puede caer en la monotonía. Esto requiere un concienzudo trabajo camerístico entre ambos intérpretes.

Recomendaciones para el canto:

- El *tempo* rápido y el trabajo silábico podría hacernos caer en una velocidad incómoda y una dinámica constantemente llevada al *forte*. Sin embargo, debe primar la inteligibilidad del texto y las innumerables indicaciones dinámicas que nos piden lo contrario, lo que da a entender privilegiar el texto y el efecto por sobre el canto.
- El final, con el canto sin piano, requerirá una especial convicción que no haga creer que hubo un error, un desfase.

Recomendaciones para el piano:

- Una alternativa para no estresar el sonido es la de recurrir a un toque muy rítmico y *non legato*, con poco pedal.

5- CRÉDITOS

Contextualización: Gonzalo Cuadra

Traducción al español: Gonzalo Cuadra

Traducción al inglés: Jorge Saavedra

Transcripción IPA:

Recomendaciones: Gonzalo Cuadra / Gonzalo Simonetti