

HERZ, MEIN HERZ Op. 12 (c. 1895)

Compositor: Luigi Stefano Giarda (1868 - 1952)

Texto: Heinrich Heine (1797 – 1856)

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

HERZ, MEIN HERZ
Herz, mein Herz, sei nicht beklommen,
Und ertrage dein Geschick.
Neuer Frühling giebt zurück,
Was der Winter dir genommen.

Und wie viel ist dir geblieben!
Und wie schön ist noch die Welt!
Und mein Herz, was dir gefällt,
Alles, alles darfst du lieben!

Traducción al español

CORAZÓN, CORAZÓN MÍO
Corazón, corazón mío, no te angusties,
y soporta tu destino.
La nueva primavera te devuelve
lo que el invierno te ha quitado.

¡Y cuánto aun te queda!
¡Y cuán bello es todavía el mundo!
Y, corazón mío, aquello que te place,
todo, todo puedes amarlo.

Traducción al inglés

O HEART, HEART OF MINE
O heart, heart of mine, trouble not
and bear your fate.
The upcoming spring returns
what winter has robbed you.

And much is what is left in you!
And so beautiful the world still is!
And, heart of mine, what you find pleasant
you can love, all of it.

3-. LA PRONUNCIACIÓN

Original

HERZ, MEIN HERZ
Herz, mein Herz, sei nicht beklommen,
Und ertrage dein Geschick.
Neuer Frühling giebt zurück,
Was der Winter dir genommen.

Und wie viel ist dir geblieben!
Und wie schön ist noch die Welt!
Und mein Herz, was dir gefällt,
Alles, alles darfst du lieben!

Transcripción IPA

[hɛrts maɪn hɛrts]
[hɛrts maɪn hɛrts zai niçt bə'klɔmən]
[ʊnt ʔɛ'tra:gə dain gə'ʃɪk]
['nɔɪɐ 'fry:lɪŋ gi:pt tsu:'rvk]
[was de:və 'vɪntɐ di:və gə'nɔmən]

[ʊnt vi: fi:l ʔɪst di:və gə'bli:bən]
[ʊnt vi: fø:n ʔɪst nɔx di: vɛlt]
[ʊnt maɪn hɛrts vas di:və gə'fɛlt]
['aləs ʔ'aləs darfst du: 'li:bən]

4-. RECOMENDACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN

Recomendaciones generales:

- Desde el compás 18 se inicia una sección que bien podría sentirse como un recitativo acompañado, esto debiera dar cierta libertad, pero también considerar el diálogo que se produce con el piano, con la alternancia entre la “orquesta” y el solo vocal.
- El cierre de los últimos cinco compases viene a dar una paz o un reposo que debe considerar el alivio o descanso de las grandes frases anteriores.
- En el compás 23 aparecen las notas graves del piano como *acciacature*; creemos importante que el canto vaya con la nota de resolución, es decir, junto a la acorde en los dos primeros tiempos.

Recomendaciones para el canto:

- La última frase cantada termina de improviso. La partitura que se conserva en la Universidad de Chile tiene, escrita a lápiz, la indicación de un calderón en su última corchea para hacer más gentil la pasada al siguiente compás. Nosotros creemos que se puede hacer sin calderón, sintiendo el paso melódico entre el canto y el piano, como si el la del canto siguiera sin cortes al sol de la mano derecha del piano.

Recomendaciones para el piano:

- La primera parte tiene un rango dinámico que no excede el matiz *piano*, pero transita hacia una parte central (desde el compás 13) con un lenguaje orquestal, de sonido macizo que se beneficiaría de la memorización. Luego la canción, en los últimos compases, retoma la intimidad.

5- CRÉDITOS

Contextualización: Gonzalo Cuadra

Traducción al inglés: Jorge Saavedra

Traducción al español: Gonzalo Simonetti

Transcripción IPA: Gonzalo Simonetti

Recomendaciones: Gonzalo Cuadra / Gonzalo Simonetti