

L'ULTIMO GIORNO Op. 54 (c. 1915)

Compositor: Luigi Stefano Giarda (1868 - 1952)

Texto: Edmondo de Amicis (1846 – 1908)

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 guio el gusto de escritura y de lectura en el habla hispana. “Murmillos” vendría a ser la “Rima XVI” del poeta.

2-. TESTO

Original

L'ULTIMO GIORNO

Vorrei morire in questa bianca villa,
su questo colle dai castagni ombrato,
all'alito d'un vento profumato,
una mattina limpida e tranquilla.

E de la vita l'ultima scintilla
espandere in un lieto inno al creato,
e dare all'orizzonte imporporato
l'ultimo lampo de la mia pupilla.

Ma non vorrei nella stanzetta mia
avere i figli addolorati al fianco,
non li vorrei turbar con l'agonia;

Vorrei che a me tornando in sull'aurora
mi trovassero qui placido e bianco,
quasi nell'atto d'aspettarli ancora.

Traducción al español

EL ÚLTIMO DÍA

Quisiera morir en esta blanca villa,
sobre esta colina de castaños sombreado,
ante el hábito de un viento perfumado,
una mañana límpida y tranquila.

Y de la vida la última centella
expandir en un alegre himno a lo creado,
y dar al horizonte encarnado
el último destello de mi pupila.

Pero no quisiera en la pequeña habitación mía
tener a los dolientes hijos a mi lado,
no les quisiera turbar con la agonía;

quisiera que a mí, regresando sobre la aurora,
me encontrasen aquí plácido y blanco,
casi en el acto de estarlos esperando.

Traducción al inglés

THE LAST DAY

I would like to die in this white village,
on this hill surrounded by chestnut trees,
amidst a breath of perfumed winds,
in a quiet, clear morning.

And to cast the last lightning of life,
a jubilant anthem to creation,
and to give the crimson horizon
the last spark from my pupils.

But I would not like the grieving children
to stay with me, in my small bedroom,
I would not bother them with the agony;

By the dusk hours I would like to be found
right here, pale and placid,
almost as if I am waiting for them.

3-. LA PRONUNCIACIÓN

(En proceso)

4- RECOMENDACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN

Recomendaciones generales:

- La obra tiene una indicación de *tempo* Andante, que suele tener una ambigüedad que vale una reflexión: hay que tener cuidado de que el inicio de la obra no quede demasiado lento (quizá llevándola en un 2 tranquilo), pero que ese pulso no afecte la segunda sección (“E della vita l’ultima scintilla”) y quede demasiado rápida. No está indicado, pero se puede sugerir de plano un cambio de *tempo*.
- La escritura de Giarda es detallada cuando ocurren cambios de sección: a veces la voz pasa a la sección siguiente (c.18, c.43) y a veces no (c.26); esto puede indicar fluir con continuidad entre ellas o pequeñas cisuras o pausas antes de la siguiente.
- Los amplios tresillos ascendentes a partir del compás 27 podrían considerarse un madrigalismo representando la trascendencia del viaje a un “más allá”, por lo que vale la pena buscar un color distinto.

Recomendaciones para el canto:

- Estamos ante un repertorio de cámara, pero al ser una canción italiana, y acorde con el estilo de Giarda, se beneficiará de un desempeño vocal cercano al de una pequeña aria de ópera.
 - Nunca está de más advertir de no pesar las terminaciones débiles, ya sea de una palabra grave o esdrújula, incluso si la melodía pide que la última sílaba sea una nota larga o más aguda (por ejemplo, “A l’alito” no debiera sonar “A l’alitOO”)
-

5- CRÉDITOS

Contextualización: Gonzalo Cuadra

Traducción al español: Gonzalo Cuadra

Traducción al inglés: Jorge Saavedra

Transcripción IPA:

Recomendaciones: Gonzalo Cuadra / Gonzalo Simonetti