

MURMULLOS Op. 65 (c. 1916)

Compositor: Luigi Stefano Giarda (1868 - 1952)

Texto: Gustavo A. Bécquer (1836 - 1870)

Poema: Rima XVI: Si al mecer las azules campanillas

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 “Murmulllos”, 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. “Murmulllos” vendría a ser la “Rima XVI” del poeta.

2-. TEXTO

Original	Traducción al inglés
MURMULLOS Si al mecer las azules campanillas de tu balcón, crees que suspirando pasa el viento murmurador, sabe que, oculto entre las verdes hojas, suspiro yo.	WHISPERS If the blue morning glories in your balcony rocked, and you believed it's the wind soughing, know it, it shall be me, sighing among the green leaves.
Si al resonar confuso a tus espaldas vago rumor, crees que por tu nombre te ha llamado lejana voz, sabe que, entre las sombras que te cercan, te llamo yo.	If you heard an unclear murmur behind your back, and you believed it's your name being called from far away, know it, it shall be me, calling you among the surrounding shadows.
Si te turba medroso en la alta noche tu corazón, al sentir en tus labios un aliento abrasador, sabe que, aunque invisible, al lado tuyo respiro yo.	If your heart troubles you fearfully at night when your lips feel a burning breath, know it, it shall be me, who breathes, though invisible, beside you.

3-. LA PRONUNCIACIÓN

(En proceso)

4-. RECOMENDACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN

Recomendaciones generales:

- Es interesante notar la alternancia de compases binarios y ternarios, esto último rehúye la claridad métrica y supedita los puntos de reposo a la prosodia del texto.
- La frecuente modulación no sólo es una característica formal de la pieza sino que debe utilizarse expresivamente.

Recomendaciones para el canto:

- Hay un motivo musical de alternancia gradual y pianísimo (primeramente. aparece en compás 8: “de tu balcón”) que es bello destacar y expresar con la debida sutileza.
- Los amplios intervalos y ámbitos de las frases deben aprovecharse para darle emoción y el *legato* necesario.
- El calderón de final de frase (“suspiro”, “te llamo” y “respiro”) si bien son melódicamente iguales no por ello debiera ser igual la interpretación.

Recomendaciones para el piano:

- El diseño melódico evoca al “viento murmurador”, por lo que se sugiere buscar la expresión que lo describa (cambios de color, uso del pedal *una corda*, por ejemplo).
 - La obra requiere cuidar el *legato*, con sonido envuelto y murmurante, sugerido por métodos convencionales de escritura y sugerido por lo sinuoso de la línea superior, del movimiento contrario de las manos y cromatismos.
 - El *ritornello* de enlace entre estrofas se beneficia de una distinta caracterización según el texto, ya fuere el que lo antecede o sucede.
-

5- CRÉDITOS

Contextualización: Gonzalo Cuadra

Traducción al inglés: Jorge Saavedra

Transcripción IPA: Labfon16 – Laboratorio de Fonética y Ciencias del Lenguaje UAH

Recomendaciones: Gonzalo Cuadra / Gonzalo Simonetti