

NOTTURNO Op. 19

Compositor: Pedro Valencia Courbis (1880 - 1961)

Texto: Pietro Bertozzi

1-. CONTEXTUALIZACIÓN

Vida paradójica: los puntos fuertes en la vida artística del sacerdote y compositor chileno Pedro Valencia Courbis no lo representan sus composiciones, que son pocas y no tuvieron mayor incidencia en la vida musical nacional, sino el listado sorprendente de quienes anotó como sus profesores en su estancia en Europa y su labor docente, cristalizada en la creación del Conservatorio Católico de Música y Declamación.

Valencia Courbis se forma primeramente en el Conservatorio Nacional de Música, donde fue alumno de Enrique Soro, entre otros maestros. Luego se perfecciona en la Universidad Gregoriana de Roma y tiene como profesores a Lorenzo Perosi y Pietro Mascagni; prosigue su formación en la Escuela de Música Sacra de Ratisbona, Alemania; efectuado un último perfeccionamiento en la celeberrima Schola Cantorum de París, bajo la dirección de Vincent D'Indy. De regreso a Chile fue nombrado profesor de canto litúrgico en el Seminario Pontificio y se desempeña como profesor de religión en diversos establecimientos educacionales nacionales. Finalmente, en 1921, fundará y dirigirá su obra más importante, el "Conservatorio Católico de Música y Declamación", que funcionó varias décadas. Además, escribió textos de estudio sobre la historia musical universal y en América.

Como se dijo, la obra musical de Valencia Courbis no es muy extensa. Revisando el catálogo anotado por Vicente Salas Viu ("La creación musical en Chile, 1900 – 1951" Ediciones de la Universidad de Chile, 1951, pp 471-472), tenemos una veintena de obras vocales sacras (himnos, letanías, himnos marianos, oraciones, alguna cantata, por ejemplo), cuatro obras para piano y tres canciones para canto y piano.

En general tenemos a un compositor que, por evidentes razones, mantiene una postura conservadora respecto a la composición y sus temáticas (la mayoría son obras vocales para la praxis católica), dentro de un estilo posromántico. No esperemos en sus obras innovación o búsquedas experimentales, pero sí un manejo certero, funcional y profesional de sus medios. En especial en sus canciones (una suerte de recreos mundanos) el compositor da espacio a un lirismo más dramático, con evidente influencia de la *Giovane Scuola* de un Mascagni, a un *melodismo* emocional de lo más profano, sobre textos ligeramente espirituales o, al menos, contemplativos.

La historiografía musical chilena, en especial aquella ligada al Conservatorio Nacional de Música reformado, agravado por la inequívoca filiación italiana de Valencia Courbis, su postura conservadora de la música y su filiación a la Sociedad de Compositores Chilenos de visión enfrentada con la política musical de Domingo Santa Cruz, será cada vez más esquiva con el compositor, al punto de ir desapareciendo de las listas y catálogos.

En la presente antología hemos recogido la totalidad de las tres canciones para solista y piano de Valencia Courbis que se han podido pesquisar: dos en italiano, una tercera en castellano. Las tres obras repiten su temática nocturna y lunar, habiendo en ellas un estilo en común, que es la

inmediata comunicatividad de una melodía en la que el piano es su acompañante, generoso a veces, más menguado en otras. En las tres hay un consciente y muy bien logrado uso de la armonía, con no pocos momentos de genuina emoción, por sobre textos inferiores en calidad respecto al resultado final, con desafíos muy gratificantes y lucimiento para los cantantes que las aborden. Ciertamente que al momento de su aparición deben haber sido consideradas piezas deudoras de un pasado y gusto musical que ya ni convenía ni aportaba a una nación que buscaba y necesitaba cimentarse en la vanguardia y posturas más propositivas y cerebrales; sin embargo hoy, a cien años de aquellas, bien pueden ser apreciadas atemporalmente, con sus virtudes melódicas innegables y su gratificante *idiomaticidad* con el canto lírico.

“Notturmo, canto per voce e pianoforte” Op.19, está compuesta sobre un texto del sacerdote Pietro Bertozzi, quien en 1910, en Chile, había escrito el texto de “Araucanía, opera in tre atti e quattro quadri” puesta en música por Claudio Carlini y estrenada parcialmente en 1911. Esta canción es la tradicional pieza vocal con una parte inicial, una segunda contrastada con aquella y la tercera siendo la reexposición variada de la primera. Fue editada en Santiago en la Librería de la Federación de Obras Católicas. El texto plantea una contemplación casi panteísta, en unión con la naturaleza, lo que lleva al canto a una melodía serena y a una segunda sección intensa y vehemente, con no poca influencia italiana. Pieza breve y efectiva.

2-. TEXTO

Original	Traducción al español	Traducción al inglés
<p>NOTTURNO O triste silenzio notturno disteso su l'acque deserte: o triste silenzio, che meschi di sogni, quest'alma al tuo culto votata con fe!</p> <p>I gemiti lunghi del cuore, le pene mi fanno la vita un funebre altare: non gioia, non riso, non suono di festa pel cielo va.</p> <p>Nel manto d'orror de la notte la terra raccolta, riposa; o triste silenzio, che meschi di sogni, quest'alma al tuo culto votata con fe!</p>	<p>NOCTURNO Oh, triste silencio nocturno, extendido sobre aguas desiertas, oh, triste silencio, que mezclas los sueños, esta alma a tu culto se entrega con fe.</p> <p>Los gemidos hondos del corazón, las penas me hacen de la vida un fúnebre altar: ninguna alegría, ni risas, ni sonidos de fiesta al cielo van.</p> <p>En el manto de horror de la noche la tierra se ha guardado, reposa. Oh, triste silencio, que mezclas los sueños, esta alma a tu culto se entrega con fe.</p>	<p>NOCTURNAL O, sad nocturnal silence, spread over lonesome oceans, o, sad silence, muddle of dreams, this soul surrenders in faith to your devotion.</p> <p>Deep whimpers of the heart, sorrow turns my life into a sepulchral shrine: no joy, no laughter, nor festive sounds go to heaven.</p> <p>In the nocturnal cloak of horror the earth has hidden, and rests. o, sad silence, muddle of dreams, this soul faithfully surrenders to your devotion.</p>

3- LA PRONUNCIACIÓN

(En proceso)

4- RECOMENDACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN

Recomendaciones generales:

- El *tempo* asignado por Valencia Courbis es de “Allegretto”, pero esto presenta un problema en la segunda sección, “i gemiti”, que, si mantuviéramos la velocidad pedida, quedaría muy rápida. Nosotros optamos por una concordancia blanca=negra, esto permite realzar la densa textura musical y marcar las líneas cromáticas, además que le da mayor espacio al fraseo del canto.
- En la vuelta al *tempo primo* nosotros buscamos un *tempo* un poco más calmado, melancólico, que permitiera ir *incalzando* desde “che mesci di sogni” hasta el climático “Quest’alma al tuyo culto votata”.

Recomendaciones para el canto:

- La línea de canto de esta canción de Valencia Courbis ciertamente está emparentada con las de la “Giovane Scuola” (Mascagni, Puccini) y requiere un intérprete afín en cuanto a amplitud vocal y recursos (cambios de color, uso de portamentos, por ejemplo).
- Valencia Courbis pide múltiples respiraciones para el canto en la segunda sección que parecieran entorpecer más que ayudar la línea o las necesidades de *fiato* del intérprete. Quizá hay que buscarles un sentido, que da a entender la ansiedad del texto.

Recomendaciones para el piano:

- El piano debe aprovechar el posludio de la primera sección (c.18 a c.24), articulando secciones, buscando cambios de color, quizá cada vez más lúgubres, lo que dará gran efecto con brío de la sección central.
- En compases 12 y 13 se sugiere buscar una digitación que favorezca el *legato* en las melodías de octavas.

5- CRÉDITOS

Contextualización: Gonzalo Cuadra

Traducción al español: Gonzalo Cuadra

Traducción al inglés: Jorge Saavedra

Transcripción IPA:

Recomendaciones: Gonzalo Cuadra / Gonzalo Simonetti