

SUSPIROS Y MIRADAS Op. 64 (c. 1916)

Compositor: Luigi Stefano Giarda (1868 - 1952)

Texto: Eduardo de la Barra Lastarria (1839 - 1900)

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-. TEXTO

Original

SUSPIROS Y MIRADAS

Los suspiros de un pecho enamorado
son de amor las palomas mensajeras,
que caricias y tiernas emociones
sin sospecharlo entre las alas llevan.

Las miradas de amor, cuando son mutuas,
son besos de dos almas que se besan,
que se llaman, se atraen y se juntan
y en una sola confundidas quedan.

Suspiros y miradas de mi hermosa,
única luz que mi esperanza alienta,
vosotros sois el alba que precede
al sol que mi alma sin cesar espera!

Traducción al inglés

SIGHS AND GAZES

The sighs of a chest in love
are the homing pigeons who carry
between their wings, inadvertently,
caresses and tender emotions.

Glazes of love, when mutual,
become kisses from kissing souls
that meet and engage
and merge into one.

Sighs and gazes of my beloved one,
the only fire my hope feeds,
you are the dawn before the sun
my soul consistently awaits!

3-. LA PRONUNCIACIÓN

(En proceso)

4-. RECOMENDACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN

Recomendaciones para el canto:

- La línea tiene amplios intervalos de estilo posromántico, incluso desde el inicio. Buscar en ellos el *legato*, quizá portamento, que los exprese emocionalmente.

Recomendaciones para el piano:

- Tenemos tres secciones al inicio similares (“Los suspiros...”, “Que caricias...”, “Las miradas...”) que deben buscar diferenciarse y para ello se puede recurrir a distintos colores, carácter, agógica y dinámica. Pensemos en el arpeggio de inicio de las secciones, que puede variarse en distintos aspectos según la intención.
- La cuarta parte (“Suspiros y miradas...”) tiene la indicación “animato”, *tempo* y carácter que no debiera perderse para hacer más evidente la sección conclusiva “Al sol...” con su largo *ritardando*.

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