CANTO A LA LUNA (1844)

Compositor: Henry Lanza (1810-1869)

Texto: Desconocido

1-. CONTEXTUALIZACIÓN

Henry Lanza, barítono, músico, director orquestal, es un ejemplo muy interesante del cosmopolitismo del siglo XIX. Hijo de padres italianos, nació en Londres, pero se educó en París. Entre 1827 y 1832 vivió en contacto con las familias napoleónicas, siendo profesor de piano de la reina Hortensia de Beauharnais, la madre de Napoleón III. Estudia canto con Massimino, el mismo profesor de Isidora Zégers, y es a instancias de amigos parisinos de ella que obtiene la recomendación para obtener el cargo de maestro de capilla de la Catedral de Santiago. Llega a Chile en 1840, a bordo del «Bonne clemence». Sin embargo, duró poco en el cargo ya que integra, en calidad de "barítono sobresaliente", la compañía de ópera Pantanelli, a cargo de las temporadas en Santiago. Aquí aborda tanto roles principales de barítono y bajo (Rodolfo en «La Sonnambula», Oroveso en «Norma», Belcore en «Elisir d'amore», Malatesta en «Don Pasquale») como secundarios. Esto causó que el Cabildo Eclesiástico lo despidiera. Continuando con su pintoresca biografía, anotemos que perderá gran parte de su patrimonio en fallidas empresas mineras y se dedica a la enseñanza en la Academia del Conservatorio Nacional de Música. Forma familia en nuestro país, entre la que destaca su hija, Amelia Lanza de Fougueux, también música y docente. Fallecerá el 8 de agosto de 1869, cumpliendo con su deber como bombero. Dentro de sus diversas actividades, Henry Lanza publica en Santiago, en 1844, un «Álbum musical» en la Litografía Desplanques, que ya había sido anunciado desde 1842. Dentro de esta cuidada edición tenemos tres piezas vocales: dos romanzas y una canción nacional a la Bandera Tricolor a dos voces y pensada para ser ejecutada por el 4° batallón cívico. Esta última es la única que expresamente dice que es de autoría de Henry Lanza, lo que abre la especulación si las romanzas son efectivamente de él o quizá forman parte de una recopilación. En ese caso, el nombre de «Álbum musical compuesto por Henry Lanza» pasaría a designar no el álbum de mis obras, sino de aquellas que recomiendo, me representan y con las que aporto a la cultura de esta nación, composición como sinónimo de disposición, arreglo.

«Canto a la luna»

En buen contraste con «Il soffrire», aquí la atmósfera, el color, la temática, nadan en plenas aguas del romanticismo nocturno (lo que es casi un pleonasmo), con la figura protagónica de la luna, pilar de manifestaciones poéticas, pictóricas y musicales, y parte fundamental de la temática del *Lied* romántico o de la ambientación del *bel canto* italiano. Lanza toma un texto tópico anónimo y construye una canción o aria de cierto corte operístico. Las semicorcheas arpegiadas del piano (oleadas sutiles como describiendo el viaje de la luna por las nubes y la noche), el uso de figuras de acompañamiento románticas, van conduciendo una línea melódica protagónica, muy emparentada con el *bel canto* y su trabajo de frase larga y exigencia de *legato*. Una romanza al estilo de aquellas camerísticas y operísticas de Bellini. La pieza tiene sutiles modulaciones que subrayan el texto y exige un manejo vocal no menor, lo que se entiende pensando en la formación canora de Lanza y su trabajo profesional de cantante, justamente en óperas italianas

románticas. Por lo tanto, se podría decir que «Canto a la luna» es una obra vocal plenamente moderna para su tiempo, acogiendo la influencia más internacional del momento y con el potencial de ser fácilmente apreciada por el mercado nacional.

2-. TEXTO

Original

CANTO A LA LUNA Com'è soave all'anima mirar la casta Luna romper la notte bruna con placido splendor.

Una mestizia tenera a sospirar ne invita, a domandar aita or ne consigia amor.

Vieni, la man tua candida, cara, mi poni al cor, per te qui parla amore, qui tu rispondi amor.

3-. LA PRONUNCIACIÓN

Original

CANTO A LA LUNA Com'è soave all'anima mirar la casta Luna romper la notte bruna con placido splendor.

Traducción al español

CANTO A LA LUNA Cuán dulce es para el alma mirar la casta Luna, romper la noche oscura con plácido esplendor.

Una melancolía tierna a suspirar nos invita, a pedir ayuda ahora nos aconseja el amor.

Ven, tu mano cándida, querida, ponla en mi corazón, por ti aquí habla el amor, aquí tu respondes amor.

Traducción al inglés

TO THE MOON
To gaze at the Moon
killing the dark away
with a gentle glow;
pure bliss for the soul.

A tender sadness evokes longing; love advises us now to cry for help.

Come, place your candid hand on my heart, dear; love speaks here for you, love is here what you respond.

Transcripción I.P.A.

En proceso

Una mestizia tenera a sospirar ne invita, a domandar aita or ne consigia amor.

Vieni, la man tua candida, cara, mi poni al cor, per te qui parla amore, qui tu rispondi amor.

4-. RECOMENDACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN

Recomendaciones generales

- Propio del estilo de la pieza es hacer uso del *rubato* para potenciar la expresión, muy ligada al *bel canto* italiano.
- El compositor no escribe explícitamente indicaciones de dinámica o agógica. Esto no quiere decir que ha de interpretarse sin esos recursos, sino que el estilo le exige la libertad a los intérpretes para aplicarlos en el fraseo según vayan sintiendo el desarrollo emocional de la pieza. Para tener un resultado expresivo y elegante, se requiere de un conocimiento y una praxis musical ligado al estilo belcantista romántico italiano.

Recomendaciones para el canto

- La obra requiere un muy buen manejo de la línea para poder realizar un fraseo elegante y cómodo.
- De especial cuidado han de ser las frases sobre el texto "per te qui parla amore", con esos silencios de gran expresividad que evocan suspiros que incluso cortan la palabra.

Recomendaciones para el piano

- Por la filiación belcantista de la pieza el acompañamiento está construido a partir de acordes arpegiados. Esto permite el obligado *rubato* que debe tener la pieza ligado a la expresión y la emoción.
- En los compases 20 y 21 se recomienda sugerir, con matiz dinámico más piano, un cambio de color.

- Es importante discernir, en la mano derecha, cuando la figuración es parte del acompañamiento de la línea del canto con acordes arpegiados (por ejemplo, compases 8 al 15) o, por el contrario, cuando las semicorcheas son parte de una línea melódica independiente, que ha de ser tratada con cuidado, dibujando con delicadeza su contorno (por ejemplo, compases 16 al 19 o del 29 al 32).

5- CRÉDITOS

Contextualización: Gonzalo Cuadra

Traducción al español: Gonzalo Cuadra

Traducción al inglés: Jorge Saavedra

Transcripción IPA:

Recomendaciones: Gonzalo Cuadra / Gonzalo Simonetti / Yudalys Perdomo