

RAPELLE-TOI (Recuerda)

Compositor: Federico Guzmán (1827-1885)

Texto: Alfred de Musset, publicado en “Poesies nouvelles”, 1850.

1-. CONTEXTUALIZACIÓN

Una de las figuras más interesantes y prolíficas de nuestra música nacional en el siglo XIX y representante pleno del Romanticismo decimonónico, Federico Guzmán nace en el seno de una destacada familia que se desempeñaba profesionalmente en la música en distintas áreas, como la enseñanza, interpretación, edición musical, y es en ese entorno que realizará su formación, destacando una carrera que se inicia públicamente desde 1852 hasta su muerte. Pianista sobresaliente, recibirá la atención de Louis Moreau Gottschalk en su paso por Chile en 1866, quien lo impulsará a completar sus estudios e iniciar su carrera internacional. Guzmán, junto a su esposa Margarita Vache, también destacada pianista, comenzará en 1867 una incesante vida de casi veinte años de gira musical que lo llevará a alternar su paso por Chile con largos viajes y residencia en Perú (donde primeramente muestra la plenitud en todas sus facetas musicales), Brasil, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Portugal, España, Inglaterra y sobre todo Francia, donde toma contacto con connotadas figuras del ambiente cultural y se perfecciona en el piano y la composición. Toda su actividad será seguida con entusiasmo por la prensa chilena, que, con evidente orgullo, va publicando cada suceso de su carrera. A lo largo de toda su vida artística Guzmán destacará en diversas áreas: editará sus composiciones (especialmente en Chile, Brasil y Francia, tomando contacto con importantes editores, como la casa Schott), participará de la vida de conciertos locales, tanto públicos como en tertulias privadas, recibirá aplausos y elogios de la crítica, apoyará agrupaciones de difusión musical, será pianista acompañante en conciertos de connotadas figuras de la ópera, dirigirá orquestas y realizará docencia. Como compositor se destaca su obra para piano, y un catálogo de composiciones, el más nutrido y extenso de un compositor chileno del siglo XIX, abarcando desde piezas de circunstancia y ligadas a la moda popular a obras de ambición creativa ligada a las corrientes musicales europeas. Su filiación francesa es innegable, muchas veces recurriendo a escribir su nombre como «Frédéric Guzman», haciendo patente su segunda figura de admiración como fue la de Frédéric Chopin. Fallecerá en París a los 49 años.

El repertorio vocal de Federico Guzmán es significativamente menor en comparación con su vasta obra pianística, su instrumento personal y de desarrollo profesional. Sin embargo, la estadia en Lima entre 1871 y 1879 será notoria por la presencia de títulos vocales: el dueto «Rappelle-toi», la mélodie «Adieu!» (ambas con texto de Alfred de Musset), «Soupir», «Playera», «Berceuse» (con texto de Rafael de Zayas Enríquez) y el vals cantado «Repetto» (texto anónimo). Esta novedad en su repertorio puede deberse a su inserción en los salones limeños, a su actividad como pianista acompañante de cantantes líricos y ciertamente la idea de internacionalización de su carrera y la futura residencia en París, lugar en el que la escritura de canciones era fundamental en el quehacer compositivo y en la industria musical.

«Rappelle-toi»

Esta es la única canción de arte a dos voces de Federico Guzmán que ha llegado a nosotros. La característica de dos voces (una aguda y otra media) puede darnos el dato de una composición que, además del posible repertorio de concierto público, se beneficie del uso hogareño de la misma, camerística, de salón. Estilísticamente, esta composición se puede ubicar perfectamente dentro de una canción similar a las de un Gounod o un Bizet, manteniendo un carácter estrófico en el que, si bien el factor armónico es indudablemente rico, hay una preponderancia de la melodía en la línea vocal. Sin duda que la filiación francesa de Guzmán, la educación y aspiración de la sociedad nacional ilustrada de mediados de siglo XIX, y la intención de radicarse en París por parte del compositor, todo ello dio pie para su elección de textos franceses. De hecho, aunque la partitura fue editada en Lima alrededor de 1871, e internacionalmente por la casa Schott, su nombre aparece aquí afrancesado: Frédéric Guzman. En este caso el poema es del afamado literato Alfred de Musset, fundamental dentro del Romanticismo en literatura y música en Francia, puesto en música de manera recurrente, en número solo bajo los grandes nombres de Verlaine, Gauthier y Baudelaire. Se trata de un autor traducido y leído, apreciado a nivel mundial y que establece tópicos y modos. La elección del poeta sigue una corriente probada, apreciada, y pretende la pertenencia al circuito musical tradicional. «Rapelle-toi», el poema, fue publicado por de Musset en «Poesies nouvelles» en 1850. Guzmán utiliza las tres estrofas, repitiendo el material musical, y lo vierte en una suerte de barcarola a dos voces. La obra va subrayando lírica e intensamente el significado del texto, plenamente romántico en su imposibilidad de felicidad amorosa y con el trágico destino de la muerte y la sepultura. El trabajo melódico es rico, apoyado en un cuidado diseño armónico, sin requerimientos de virtuosismo, sino de la inteligibilidad y comunicación del texto. El sentido camerístico de la pieza puede ser deducido también a partir de la dedicataria de la obra, la dama limeña «Mademoiselle Louise González y Obregoso», y que hay referencia de una interpretación en una de las tertulias organizadas por Juana Manuela Gorriti en septiembre de 1876 en la que fue cantada por Isabel Eléspuru y Lazo y el mismo compositor, acompañados al piano por Margarita Vache, esposa de Guzmán.

2-. TEXTO

Original

RAPPELLE-TOI

Rappelle-toi, quand l'Aurore craintive

Ouvre au Soleil son palais enchanté;

Rappelle-toi, lorsque la nuit pensive

Passe en rêvant sous son voile argenté;

A l'appel du plaisir lorsque ton sein

palpite,

Aux doux songes du soir lorsque l'ombre

t'invite,

Traducción al español

RECUERDA

Recuerda cuando la aurora temerosa

le abre al sol su palacio encantado;

Recuerda cuando la noche pensativa

pasa soñando bajo su velo plateado;

al llamado del placer cuando tu seno

palpita,

a los dulces sueños del atardecer cuando

la sombra te invita,

Traducción al inglés

REMEMBER

Remember the wary Dawn opening the

gates

for the Sun to enter its enchanted palace;

Remember the ruminative night

dreaming under its silvery veil;

in the call of pleasure when your bosom

beats,

in the sweet dreams of dusk when the

Ecoute au fond des bois
Murmurer une voix:
Rappelle-toi.

escucha al fondo de los bosques
murmurar una voz:
Recuerda.

shades appear,
listen to a voice murmuring
from the depth of the woods:
Remember.

Rappelle-toi, lorsque les destinées
M'auront de toi pour jamais séparé,
Quand le chagrin, l'exil et les années
Auront flétri ce coeur désespéré;
Songe à mon triste amour, songe à l'adieu
suprême!
L'absence ni le temps ne sont rien quand
on aime.
Tant que mon coeur battra,
Toujours il te dira:
Rappelle-toi.

Recuerda cuando los destinos
 me hayan para siempre separado de ti,
 cuando la pena, el exilio y los años
 hayan marchitado mi corazón
 desesperado;
 ¡Piensa en mi triste amor, piensa en el
 adiós supremo!
 La ausencia ni el tiempo son nada cuando
 se ama.
 En tanto mi corazón esté latiendo,
 siempre te dirá:
 Recuerda.

Remember when fate takes you
away from me forever,
when sorrow, exile, and years
wither my desperate heart.
Think of my saddened love, think of the
ultimate farewell!
When love exists, absence and time are
nothing.
As long as my heart is beating,
it shall always say:
Remember.

Rappelle-toi, quand sous la froide terre
Mon coeur brisé pour toujours dormira;
Rappelle-toi, quand la fleur solitaire
Sur mon tombeau doucement s'ouvrira.
Je ne te verrai plus; mais mon âme
immortelle
Reviendra près de toi comme une soeur
fidèle.
Ecoute, dans la nuit,
Une voix qui gémit:
Rappelle-toi.

Recuerda cuando bajo la fría lápida
 mi corazón destrozado para siempre
 dormirá;
 Recuerda, cuando la flor solitaria
 sobre mi tumba dulcemente se abra.
 no te veré más, pero mi alma inmortal
 volverá a tu lado como una hermana fiel.
 escucha en la noche,
 una voz que gime:
 Recuerda.

Remember my shattered heart under the
tomb
and its everlasting slumber;
Remember when the lonely flower
gently blossoms on my grave.
I shall see you no more, yet my immortal
soul
shall return to your side, like a loyal
sister.
Listen to a voice
moaning at night:
Remember.

3-. LA PRONUNCIACIÓN

Original

RAPPELLE-TOI

Rappelle-toi, quand l'Aurore craintive

Ouvre au Soleil son palais enchanté;

Rappelle-toi, lorsque la nuit pensive

Passe en rêvant sous son voile argenté;

A l'appel du plaisir lorsque ton sein palpite,

Aux doux songes du soir lorsque l'ombre t'invite,

Ecoute au fond des bois

Murmurer une voix:

Rappelle-toi.

Rappelle-toi, lorsque les destinées

M'auront de toi pour jamais séparé,

Quand le chagrin, l'exil et les années

Auront flétri ce cœur désespéré;

Songe à mon triste amour, songe à l'adieu suprême!

L'absence ni le temps ne sont rien quand on aime.

Tant que mon cœur battra,

Toujours il te dira:

Rappelle-toi.

Rappelle-toi, quand sous la froide terre

Mon cœur brisé pour toujours dormira;

Rappelle-toi, quand la fleur solitaire

Sur mon tombeau doucement s'ouvrira.

Je ne te verrai plus; mais mon âme immortelle

Reviendra près de toi comme une soeur fidèle.

Ecoute, dans la nuit,

Une voix qui gémit:

Rappelle-toi.

Transcripción I.P.A.

En proceso

4-. RECOMENDACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN

Recomendaciones generales

- El dúo consta de tres estrofas que, recomendamos, debiese tomarse cada una de ella con un carácter predeterminado que ayude a hacer más explícita la intensidad expresiva.
- Siendo fiel al estilo romántico en el cual se circunscribe la pieza de Guzmán, la obra exige, aunque no explícitamente, el uso del *rubato*.
- El original presenta una problemática que no es posible saldar del todo, nos referimos a los alzares de corchea presentes a lo largo de la parte vocal, en donde no queda del todo claro si estos buscan generar un 3 contra 2 o si el alzar se ha de sumar a la última corchea del tresillo. En ocasiones, como al principio, pareciera indicar que el alzar del canto va contra los tresillos del piano, pero luego, en pasajes como en los compases 14 y 15, la voz inferior del canto tiene especificados alzares de tresillo, pero en la línea superior no. Esta problemática requiere de una decisión consciente de los intérpretes.

Recomendaciones para el canto

- La segunda voz del canto debe generar un justo balance respecto a la voz superior. Ambas líneas tienen exactamente la misma importancia, sin ser la segunda un acompañamiento de la primera. Esto, generalmente, exige una sonoridad sólida de la voz inferior.

Recomendaciones para el piano

- El piano, con su constante subdivisión rítmica, es el motor, el pulso orgánico de la obra, por lo que es importante ser consciente de ello y tomar el liderazgo que esto implica.
- Se sugiere una conducción cuidadosa del bajo y mantener livianas en sonido las figuras de acompañamiento, para así evitar la sensación de peso.

5- CRÉDITOS

Contextualización:	Gonzalo Cuadra
Traducción al español:	Violaine Soublette
Traducción al inglés:	Jorge Saavedra
Transcripción IPA:	
Recomendaciones:	Gonzalo Cuadra / Gonzalo Simonetti / Yudalys Perdomo