

REPPETTO- VALSE

Compositor: Federico Guzmán (1827-1885)

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 estadía 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 Enriquez) 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.

«Vals Repetto»

Esta partitura se publicó en Lima en 1875, también en Francia por la casa Choudens, y está dedicada a la soprano Elvira Repetto Tresolini, cantante de fama mundial que tuvo un exitoso paso artístico por América (en la partitura original su nombre aparece mal escrito, como «Elvina»). Cotejando la información que hasta el momento tenemos, por fecha sería la última pieza vocal publicada o compuesta por Guzmán. Se trata de un vals cantado, muy a la moda con piezas similares europeas, que eran la delicia del repertorio sopranil de concierto, como aquellos ejemplos de Luigi Arditi («Parla», «Il baccio»), o las famosas arias valseadas de Gounod (para sus heroínas Margarita o Julieta); y por ello es fiel al modelo: obras de virtuosismo vocal (a veces obligado, a veces a partir de notas opcionales y variaciones) sobre un texto genérico amoroso, construida ya fuere en forma de *rondò* o con secciones sucesivas, pero manteniendo la estructura de secciones bien delimitadas y un final que va sumando coloraturas o ritmo vertiginoso a la búsqueda de un final espectacular. En este caso se puede cantar sobre un texto italiano u otro francés, anónimos, de similares conceptos, pero siendo el texto francés un poco más extenso. La obra es una composición por derecho propio, pero nacida como un obsequio, una dedicatoria que seguramente busca la inclusión de este vals en el lucido repertorio de la homenajead. Recordemos que en su paso por las temporadas líricas del Teatro Municipal de Santiago entre 1875 y 1877, la Repetto se adjudicó el repertorio tradicionalmente dado a sopranos de lucimiento vocal agudo: «Rigoletto», «La Sonnambula», «Linda di Chamounix», «Lucia di Lammermoor», por ejemplo. De hecho, tenemos noticia de que el vals será cantado por la propia Elvira Repetto en Perú el 12 de febrero de 1875, en un concierto en el que fue acompañada por el mismo compositor. También será cantado por Rosa Vache, prima de Guzmán, quien lo acompañó en sus giras a partir de 1879.

2-. TEXTO

Original

VALS-REPETTO

Dolce ebbrezza dell'amore,
di piacer ho pieno il core.
Ah, per me gioia maggiore
il cielo non ha.

Felice, non respiro appena,
chi beato al par di te,
ah, nel mio cor leggier te appien,
io vivo per te, ah!

Dolce mio ben
tu sei la luce del mio core.

Traducción al español

VALS-REPETTO

Dulce embriaguez del amor,
de placer reboza mi corazón.
Ah, para mí una alegría mayor
el cielo no tiene.

Dichoso, respiro apenas,
quién bendito como tú,
Ah, en mi corazón ligero habitas entero,
yo vivo por ti, ¡ah!

Dulce mi bien,
eres la luz de mi corazón.

Traducción al inglés

WALTZ-REPETTO

Sweet drunken state of love,
my heart brimming with joy.
Oh, heaven has not seen, I believe,
a greater happiness than mine.

So merry I can hardly breathe,
you are blessed like no other.
Oh, in my gentle heart you dwell utterly,
Oh, my life is devoted to you!

Sweet joy of mine,
you are the light of my heart.

3-. LA PRONUNCIACIÓN

Original

VALS REPETTO

Dolce ebbrezza dell'amore,
di piacer ho pieno il core.

Ah, per me gioia maggiore
il cielo non ha.

Felice, non respiro appena,
chi beato al par di te,
ah, nel mio cor leggier te appien,
io vivo per te, ah!

Dolce mio ben
tu sei la luce del mio core.

Transcripción I.P.A.

En proceso

4-. RECOMENDACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN

Recomendaciones generales

- La pieza tiene un carácter festivo, fresco y chispeante, que no debe perderse, sin perjuicio de que la obra cuenta con secciones más calmas.
- Con el correcto manejo técnico y expresivo de ambos intérpretes, esta obra puede ser muy atractiva y vehículo de gran aplauso en conciertos.
- Dada la naturaleza fragmentaria de la obra y las constantes repeticiones, en nuestra versión musical nos permitimos no repetir algunas de ellas. Pensemos que esta pieza no es una «obra de arte», sino una pieza funcional para el lucimiento de la cantante, por lo que se permite tomar decisiones para la comodidad de esta.
- Evitar el *ritardando* constante entre las frases.

Recomendaciones para el canto

- Basta con abrir la partitura para comprender que la obra está escrita para una soprano de excelente control técnico, virtuosa y de fácil llegada al agudo. Estos aspectos dan cuenta de las características vocales que debe haber contado Elvira Repetto, soprano para la cual está escrita la pieza.

- Es de vital importancia no perder de vista que la obra es un vals, por lo que el tiempo fuerte es siempre el primero, dándole peso a las notas que están en esta posición y quitándole a las siguientes, aunque estas sean más agudas que la primera. Esto aportará elegancia y refinamiento al fraseo, pero también, evita dar innecesario peso en notas agudas que no lo requieren, permitiendo así, llegar con más frescura al final de esta extenuante obra.

Recomendaciones para el piano

- No solo la cantante debe tener un excelente manejo técnico para enfrentar la pieza, sino también quien la acompañe. Esto debido a las secciones de solo para piano, la capacidad de tocar con *rubato*, con ligereza, elegancia y fluidez; la precisión que exige una escritura expuesta y, no menor, tener una gran conexión con la solista, permitiéndole hacer buenas respiraciones, secundarla en los *rubati* y los *incalzandi*.

5- CRÉDITOS

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