

Joseph Canteloube

del "Orfeo Catalá."

9/10 B a 27

Un músico francés muy notable se encuentra hoy entre nosotros, un músico que, como dijo nuestro inolvidable padre y fundador "la música que aneja del fons de la natura, que fa art que porta fortitud de raza". Nació en Amboinay (Ardèche), procediendo por línea materna del Vivarais y por la paterna de Alta Auvernia y Poitiers. Su familia se trasladó de Auvernia al Alto Quercy. El contacto con la naturaleza influyó grandemente con el carácter predominante de su música, y en su vocación de apóstol de la canción popular, como se le ha llamado. Desde la tierna edad de cuatro años empezó Canteloube a estudiar la música y el piano con Amelia Doetzer, una de las mejores discípulas de Chopin, según manifestaba inequívocamente este. Doetzer poseía en Zúrich por voluntad de este, el cual le prohibió su publicación, mandándole así mismo su destrucción antes de la muerte de ella, deseo que Amelia cumplió escrupulosamente. Basándose pues en este manuscrito el manuscrito que nos ocupa Canteloube hizo sus primeros estudios de piano. Mucho más tarde estudió en París el arte del contrapunto, composición e instrumentación con el celebre Vincent d'Indy, por el cual guardó un afecto y admiración

~~imitador~~ ^{imitador, del cual llega}
~~go~~ a ser uno de sus discípulos predilectos.

2

Precisamente en el día de hoy se cumplen veinticinco años del estreno en la Gran Ópera parisiense de la pieza lírica en tres actos "Le Mas", texto y música del maestro que hoy nos honra con su presencia, obra que consagró su fama y que resume el "credo" musical de este eminente compositor. De ella escribía Carol Bérand, entonces secretario general de la "Unión de Compositores franceses": "La tierra es aquí el principal, el verdadero personaje de la obra, personaje siempre presente, hablando por todas y cada una de sus voces - voces de pastores, de segadores, de labradores, rumores lejanos - y formando como un fondo de decoración sonora y novedosa, marco en el cual se desarrolla una acción simple, siempre llena de matiz y de ternura. Ninguna obra de la escena francesa ha sido más íntimamente inspirada del pueblo que "Le Mas" que procede del folklore de la raza que canta". Y no solamente en esta obra sino en casi todas las suyas, Canteloube canta siempre de alguna manera la patria francesa", como ha dicho de él otro comentarista alemán. Y Maurice Strummanel decía más todavía a este respecto, al calificar "Le Mas" como "la más perfecta transposición en la escena de un país, de sus cos-

tumbres que haya jamás sido realizada y lograda." "Le Mas", cuya primera representación tuvo como director a Philippe Lambert, } valió a Cantelombe el Premio Hengel de 100,000 francos (concedido entre las cuarenta partituras presentadas y con un jurado calificador formado por los mejores compositores franceses) y el nombramiento de Caballero de la Legión de Honor, condecoración que el estado francés ^{elevó} ~~aumentó~~ todavía al concederle en 1948 ~~la~~ ^{la categoría} ~~título~~ de "officier" de la misma orden.

x x x

Hemos hablado del "credo" musical de Cantelombe. No puedo resistir la tentación de mencionar, a este respecto unos párrafos del Prólogo que el mismo compositor escribe en su soberbia "Anthologie des chants populaires français groupés et présentés par pays ou provinces", todos por él recogidos y ~~publicados en cuatro volúmenes y editados por la casa Durand de París en cuatro~~ y editados recientemente por la Casa Durand de París en cuatro magníficos volúmenes. He los aquí:

"Es en un ambiente que es preciso estudiar a la canción popular. Es esto lo que yo he hecho anotándola y recogiéndola

por boca de pastores, labradores, segadores, viejos y viejas.⁴
A cada paso yo encontraba maravillas de poesía simple,
natural, más genes exquisitas de frescura y a veces de
novedad y admirables melodías de un acento
profundo y conmovido que el arte de los artistas
no iguala sino raramente y solamente gracias a
la ayuda poderosa del genio"

"Una demasiada viva curiosidad nos hace, a menudo,
preferir a nuestro propio fondo todo lo que viene del extran-
jero; una admiración beata por ciertas doctrinas estéticas
que ofrecen el peligro de consumir la inteligencia, la sensibi-
lidad y el gusto francés" (Que actualidad tienen tam-
bién esas palabras aplicadas a nuestro ambiente musical!)

Entre otros conceptos añade el maestro: "Al aliento venido
del campo de Francia las brumosas doctrinas de origen extranjero
desaparecerían, la fuente pura y fresca de los cantos populares in-
fundiría una nueva vitalidad a la poesía francesa así como
a la música desviada de su verdadero camino por la busca
de procedimientos contrarios al genio de nuestro país"

"A los acentos de la verdadera música nacional francesa

constituida por los cantos tradicionales anónimos de nuestro país, la sensibilidad, la inteligencia y el gusto de la juventud se formarían y se desarrollarían sin peligro de perderse o al menos de deformarse. "

Quien ha escrito los párrafos que acabamos de citar, ha sido siempre fiel a sus postulados. El trabajo de recolección y divulgación de los cantos populares franceses ha constituido en él una actividad continuada. Sus armonizaciones corales de canciones populares suman la respetabilísima cifra de 420. Las destinadas para canto y piano o bien orquesta (del manejo de la cual Canteloube es un verdadero maestro) llegan a 30 (de estas podremos admirar hoy una colección de seis de las últimamente armonizadas por su autor). Con respecto a la perfección con que estas canciones son tratadas diremos tan solo que un día el eminente crítico Comille Villermoz decía al hablar de una de ellas que era "una obra maestra absoluta añadiendo que "nunca antes el alma de un paisaje no había sido plasmado tan felizmente".

De las armonizaciones corales hemos escogido al azar para esta audición la cantidad de diez y seis, siendo admirable en ellas la maestría con la que Canteloube trata a las voces. De estas ^{canciones} ~~audiciones~~, que no se pueden armonizar ^{tampoco} ~~así mismo~~ con un sentimiento más justo y

adecuado, por medio del cual el ambiente ~~de la canción~~ ^{pequeño} es puesto de relieve de manera perfecta, llegando ~~perfecta~~ en algunas a la creación de ^{pequeños} poemas, como en realidad lo son "Oh desperten bella adormida", "Al pont de Mrambell" y "Dintre la tomba".

Es curioso hacer constar ~~que~~ ^{que} para el programa de hoy se han escogido dos armonizaciones de la misma melodía, "Se lo voy", una de ellas coral y otra para voz solista y piano, porque nos ha parecido de interés, ~~dados a~~ ^{siendo estas co-} talmente distintas y tratadas con igual maestría.

x x x

Entre las últimas armonizaciones del maestro francés citemos la colección "Naël en Europe", para solos, coros "a capella" o acompañados con orquesta editados el año pasado por la casa Durand. Ya habíamos "Anthologie" ~~placada a la luz pública también~~ ^{por la cual ya hemos hablado} ~~es aplazada por la~~ de la cual ya hemos hablado es premiada por la "Académie française" y la "Académie de Benax-Arts" en 1951. Asimismo la "Académie du disque" de París concede por unanimidad a Canteloube el Gran Premio por la impresión en disco microsilicio (casa Ducretet-Thomson-Elmer) de varios "Chants d'Auvergne et d'Angoumois", grabados con la colaboración de la excelente cantatriz Lucie Dolène.

do
también de también ~~grabados~~ por la misma casa y
por "Columbia" y ^{por} "Disques"; varias colecciones más de
armonizaciones para voz y piano u orquesta y para "Coro" a
Capella".

x x x

El programa de hoy queda completado por un "Poema" para
violín y piano escrito originalmente para violín y orquesta y edita-
do también por la casa Durand; por dos composiciones para pia-
no, una de ellas transcrita por el propio compositor, y por
el trio, "Rustiques" compuesto en 1946 por encargo del Estado
francés. He aquí como enjuiciaba el "Poema" un crítico parisiense:
"Esta obra de plan claro y de proporciones afortunadas, contiene una
música expresiva, tierna y cálida a la vez, que respira y se
prolonga en el alma". Una de las composiciones pianísticas
citadas es una bella elegía dedicada por Canteloube a
su íntimo amigo Decodat de Féverac. Por fin el trio
"Rustiques" constituye una verdadera joya por su escritura
fluida y elegante, en la cual los tres instrumentos se
mueven con una independencia y naturalidad notable,
y por su espíritu netamente francés, en el cual la ravia
popular no se extingue nunca.

x x x

No podemos dejar de señalar varias de las composiciones (8)
musicales de Canteloube que no figuran en este programa
las cuales han sido editadas por las casas Durand, Henzel,
Diseau-Lyrel, Rouart, Lénart de Paris. Taetisch de Bausanne y
Waeff de Strasbourg.

Obras sinfónicas i de cámara: "Cal-lopre sentimental" para
canto y cuarteto de cuerda (1907); "Dans la montagne", suite
para violín y piano (1908); "Eglogue d'automne" para
canto y orquesta (1910) etc: dadas en primera audición
por la "Société Nationale". "L'Arade" (1922), colección de seis
melodías para canto y piano, verdaderos poemas y una de las com-
posiciones más características de su autor; "Vers la princesse
lointaine", poema sinfónico, y "Triptyque" para canto y orquesta
ejecutados por primera vez en los Concursos Colomb en los
años 1912 y 1923 respectivamente. Las cuatro series de "Chant
d'Auvergne" con orquesta que, como dice Roger Blanchard
"fueron tocados en todas las asociaciones de conciertos de Paris
adquiriendo rápidamente una reputación internacional"
Citemos también "Batailliers" para orquesta (1931), y "Pièces françaises"
para piano y orquesta (1936), ambas obras ejecutadas repetidamente
en dicha capital, etc --

Obras teatrales: Estas, además de "Le Mas" ya citado son:
 "Vercingétorix", epopeya lírica en cuatro actos sobre un poema
 de Etienne Clémentel y J. H. Bouwyck, compuesta entre 1930 y 1932
 y estrenada en la "Grand Opera" de París en junio de 1933. En
 esta obra su autor, como dice un comentarista suyo, "exalta
 la lucha por la libertad de los galos y el nacimiento de
 la unidad nacional". Cantelombe usa en ella, por primera
 vez en la orquesta, cuatro aparatos radio eléctricos produ-
~~tores de las ondas musicales~~, ondas musicales Martenot,
 hecho que fué celebrado unánimemente por la prensa.

x x x

~~Las colecciones de canciones~~ Al aumentar la colección
 de canciones populares armonizadas del autor que hoy homena-
 jeamos, se multiplican también sus ediciones. Cantelombe, reco-
 lector de dichas melodías hace infinidad de viajes en Francia
 y en muchos otros países para divulgarlas. A los manuscritos
 estudios folklóricos breves ~~pergaminos~~ pero sustanciosos,
 contenidos en su "Anthologie" añadamos ahora sus trabajos
 sobre "des chants des provinces françaises" (París 1946), "Vincent
 d'Indy, sa vie, ses œuvres son action" (París, Laurens

son action (~~Paris 1948-1951~~), en cuya obra no se ¹⁰ puede
escribir con más afecto, conocimiento de causa y brillantez de
estilo acerca de aquel ilustre maestro. Y por último el libro
dedicado a ~~Siècles de Séverac~~ (Paris 1950-51) ~~en germen~~
todavía no conocido por nosotros.

x x x

Digamos también que Cantelombe, además de las distincio-
nes y premios mencionados ha obtenido, entre otros, el Premio
"Frémont" del Instituto de Francia en 1925; el "Lasse-
-re" en 1939, y el Gran Premio del Instituto en 1944. Ha sido
además encargado de misiones especiales por el Estado
Francés, desde 1938 forma parte de la "Commission natio-
nale de arts et traditions populaires" y desde 1946 del
"Conseil national de la musique populaire".

El valor de esta notable personalidad, que ha trabaja-
do siempre con altas miras y noble independencia, ha sido más
proclamado y reconocido ampliamente.

x x x

Las relaciones artísticas entre Cantelombe y nuestro inolvidable fundador
el maestro Luis Millet datan desde hace unos treinta años.

11

Y esta amistad, tan natural en dos hombres que sientan
los mismos amores, se selló en el concierto dado en esta
misma sala el 13 de Enero de 1931, formado exclusiva-
mente por obras del compositor francés, con su presencia
personal, y con la colaboración de nuestra masa coral.

La devoción de Cantelambre por el "Orfeo Catalá"
ha sido siempre viviente y efectiva, y así, en junio
de 1952, con motivo de la segunda excursión artística
realizada por nuestra entidad en la capital francesa,
aquel ^{afecto} ~~demostró~~ públicamente, una vez más, el
que le profesaba. ¿Cómo no había de ser así
si nuestros ideales artísticos son idénticos? Como idénti-
ca es nuestra fe incommovible en ellos, que no podrán nunca
hacer tambalear ni la mesquindad, ni la pedanterías ni la incon-
ciencia.

La Mª Millet

Original article
Programa Canteloube