

Hace algunos años, estando al atardecer en el Valle de la Luna, en pleno desierto de Atacama, experimente hasta el punto de lo concreto la sensación de poder tocar el silencio. Es una de las impresiones más intensas que he tenido en relación a lo sonoro, y vivida precisamente en América.

Para un músico es primordial reconocer el silencio. Es el vacío, en este caso el vacío acústico, el que nos ~~permite~~ da esa posibilidad de voluntad "no voluntariosa" de reconocer lo que somos y lo que nos rodea, más allá de lo inmediato y cotidiano. Hay lugares en América que nos entregan generosamente ~~esta~~ susilencio, "nuestro silencio. Aquel que nos comunica Pablo Neruda en su Canto General, cuando describe que:

"Mil años de silencio en una copa
de azul calcareo, de distancia y luna,
labran la geografía desnuda de la noche."

Nuestro entorno natural; la inmensidad de las cordilleras, las selvas exuberantes del trópico, los océanos, la presencia cósmica del desierto, y por sobre todo el hombre y su historia, han marcado, a veces más allá de su voluntad, el destino de muchos de nuestros artistas.

La riqueza de la naturaleza y la multiplicidad de culturas que nos han formado, nos ~~han~~ obligado a buscar un lenguaje común, que se pueda expresar más allá de las aparentes contradicciones. Así, han podido subsistir en el espacio abierto y dentro de las ciudades ~~mas~~ modernizadas, las más diversas expresiones.

Recuerdo aquel indio, ciego, que hacía sonar su instrumento en la penumbra solitaria de una callejuela del Cusco. Interpretaba una música lejana, construida sobre las características escalas de cinco sonidos propias de la herencia pre-colombina, dejándonos una imagen que está mucho más allá de las limitaciones del tiempo.

Lo mismo cuando observamos a los pastores del altiplano, con sus movimientos pausados, siempre ~~atentos~~ en la actitud de ~~escuchar~~ estar escuchando. Parecen corresponder tan bien con esa naturaleza de extremos ~~tan~~ marcados, donde el cielo lo envuelve todo, dejándonos ~~para nosotros~~ esos "mil años de silencio" que ~~ojala se conserve~~ como el regalo más preciado.

Reflexionemos un poco sobre como ha sido el recorrido de la música de América. Creo que nos dará una mayor perspectiva sobre como el hombre se ha esforzado en esta búsqueda unificadora del lenguaje.

En la época de la Colonia los misioneros dieron especial énfasis a la práctica de la música, mostrándose gratamente sorprendidos por la rápida asimilación ~~por parte de~~ que tienen los pueblos indios de la música europea; tanto en su ejecución como también en la construcción de instrumentos. La instrucción musical practicada ~~p~~ en las misiones jesuitas del Paraguay llegó a tener gran categoría. El jesuita español José Cardiel menciona, en 1730, que cada pueblo contaba con agrupaciones de ~~musicales~~ treinta o cuarenta músicos, que interpretaban las composiciones venidas de Europa como también las compuestas en América. También se incorporan las danzas indias en el culto; en particular para las procesiones que se efectuaban en las fiestas más importantes del calendario litúrgico. Juan de Torquemada, misionero franciscano, se refiere con orgullo en su "Monarquía Indiana" de 1616, a las obras polifónicas ~~compuestas~~ de compositores indios, y dice que estas han sido evaluadas como de gran calidad por importantes músicos de España.

TAMBIEN

Para el libro de Ladeco:

Hace algunos años, estando al atardecer en el Valle de la Luna, en pleno desierto de Atacama, experimenté hasta el punto de lo concreto la sensación de poder tocar el silencio. Es una de las impresiones más intensas que he tenido en relación a lo sonoro, y vivida precisamente en América.

Porque para un músico es primordial el reconocer el silencio. Solamente a partir del silencio se hace posible el surgir de la música. En la música hay algo que es más profundo que nuestra voluntad analítica y ordenadora del juego sonoro: es la voluntad de escuchar a partir del silencio. La voluntad "no voluntariosa" para reconocer lo que somos. Reconocer nuestro interior y el entorno en que figuramos. Es el vacío, en este caso el vacío acústico ~~expresado en el silencio~~, el que nos llama a la acción de escuchar más allá de lo inmediato y cotidiano.

América nos entrega generosamente la posibilidad del silencio. Es uno de aquellos regalos que nos ofrece nuestro entorno natural libremente, para todos sin excepción, y por lo tanto debemos agradecerlo y cuidarlo como algo sagrado.

En todos los lugares geográficos está la posibilidad del silencio, pero este es "nuestro silencio" ~~de cómo él se manifiesta~~. Así lo manifiestan algunos artistas de América, y Pablo Neruda nos habla ~~de~~ que:

"Mil años de silencio en una copa
de azul calcáreo, de distancia y luna,
labran la geografía ~~deuda~~ de la noche".
desnuda

Así, la inmensidad de ^{las} ~~nuestras~~ cordilleras, las selvas exuberantes de los trópicos, la presencia cósmica de la noche del desierto, los mares, ~~han~~ ~~quedado~~ ~~estampados~~ ~~en~~ ~~nuestro~~ ~~espíritu~~ ~~como~~ ~~lo~~ ~~podemos~~ ~~observar~~ ~~en~~ ~~la~~ ~~creación~~ ~~de~~ ~~los~~ ~~artistas~~.
y por sobre todo el hombre y su historia, han quedado estampados en nuestro ser más profundo, como lo podemos observar en la creación de los artistas.

En América han caminado simultáneamente las tradiciones provenientes de Nuestro ancestro cultural europeo junto a la rica herencia recibida de los culturas pre-colombinas, en un constante proceso de "estar siendo", y de encontrar un lenguaje que vaya más allá de las aparentes contradicciones que hemos recibido.

DE la música de la época pre-colombina quedan muchas manifestaciones que aún viven entre nosotros; incluso en las grandes ciudades. Recuerdo haber escuchado a un músico indio, ciego, que hacía sonar su instrumento en la mas absoluta soledad, en la penumbra de una callejuela del Cusco Interpretaba una música lejana, construida con las escalas de cinco sonidos tan características de esa región. Había en él y en aquello que manifestaba con su instrumento, una presencia mucho más allá del tiempo. Podría haber estado siempre allí.

Algo similar ocurre en el altiplano cuando observamos a los pastores. En como se mueven, cómo escuchan, se advierte la presencia de esa naturaleza de extremos tan marcados. | Donde la bóveda del cielo envuelve todo, dejando un espacio infinito de silencio en la tierra. Esto está evidentemente en la música popular de ellos: música de grandes distancias.

En la época Colonial los misioneros dieron especial énfasis a la práctica de la música en las iglesias. Se muestran sorprendidos por la rápida asimilación de la música europea por los pueblos indios. Alaban la facilidad que éstos tenían para la ejecución musical y también para la construcción de instrumentos.

La instrucción musical en las misiones jesuitas en Paraguay llegó a tener tal categoría que el Papa Benedicto XIV menciona en su encíclica de 1749 que el canto polifónico de sus iglesias ha llegado al nivel similar al de las interpretaciones de Europa. El jesuita español José Cardiel menciona que cada pueblo contaba con agrupaciones de treinta o cuarenta músicos, que interpretaban tanto las composiciones venidas de Europa como también las compuestas en América. Los códices de la época contienen también obras en idiomas autóctonos americanos para ser utilizadas en las misiones. Las danzas indias también formaban parte de la liturgia, en particular para la celebración de procesiones de las fiestas importantes del calendario religioso. Juan de Torquemada, misionero franciscano, escribe con orgullo en su "Monarquía Indiana" de 1615, que las obras polifónicas compuestas por compositores indios han sido evaluadas como de calidad superior por importantes compositores de España en su época.

Un ejemplo
Durante la Colonia la música, así como la pintura, la escultura y la arquitectura- se dió preferentemente en torno a las grandes catedrales, cuyos músicos también colaboraban en otras actividades artísticas en la sociedad del momento.

Así es el caso de la Catedral de México, que agrupó a excelentes músicos como Hernando Franco y Juan de Lienas, creadores de una música de gran riqueza polifónica.

En Lima, capital del Virreinato del Perú, se dió durante el período Colonial una intensa actividad musical. Posiblemente la más importante de América del Sur. A partir de 1612 se creó el cargo estable de Maestro de Capilla en la Catedral de Lima y se dió inicio a una larga y fecunda tradición de músicos. Seguramente el más destacado en su época fué Don Tomás de Torrejón y Velasco (1644-1728), nacido en España y llegado al Perú a los veintitrés años. La música de Torrejón fué ampliamente conocida en toda América. A propósito del Oficio de Semana Santa de Lima en 1701 nos dice un comentarista de la época: "... juntó las mejores voces de la ciudad, y creó un conjunto de tal calidad que todos los presentes se emocionaron hasta las lágrimas en aquellos puntos más sensibles de la obra."

~~En Bogotá, la catedral de Nuestra Señora, también fue en sus comienzos un templo musical, atrajo a gran cantidad de músicos durante el siglo XVIII.~~

Además de su extensa producción de obras destinadas al culto, Torrejón tiene el mérito de haber compuesto la primera ópera de que tenemos conocimiento en América. Se trata de "La Púrpura de la Rosa", que fué encargada por el Virrey del Perú y estrenada en Lima en 1701. Torrejón usó exitosamente un texto de Calderón de la Barca.

Me parece importante reflexionar sobre ^{estas dependencias} como el hecho de
América ha ido formando su ~~esta herencia de su lenguaje~~
en la búsqueda ~~de~~ ^{de muy} ~~del~~ lenguaje, y veo que una
manera de aproximarnos es a través de la música. La música
de América tiene una historia, una certidumbre, quizás poco
conocida por algunos, pero que es muy reveladora en el sentido
de como ha ido formando

La música de América tiene una estructura ~~distinta~~ tradición y estudia
sus ~~historias~~ orígenes es fundamental entender

Me gustaría que recordáramos un poco como está y ha dado en la
música. La música de América tiene una estructura distinta,
que nos muestra ~~de los~~ los esfuerzos que ha hecho el mundo por
incorporar en forma coherente

La música de América tiene una estructura distinta ~~que se~~
~~reconoce~~ y propongo que recordemos algunos aspectos de ella, a
partir de los conceptos de la computación, para luego

Mi lenguaje ^{mejor} que pueda exponer ~~ante~~ al mundo de la ciudad
 modernizada de hoy, ~~que~~ ^{que} excluya aquellas manifestaciones ~~que nos~~
~~que~~ ~~quedaron~~ ~~llenos~~ ~~de~~ ~~vida~~ ~~del~~ ~~otro~~ ~~pasado~~.
~~que~~ ~~se~~ ~~perdieron~~. ^{Que, interprete siempre a} ~~Como el caso de~~ ~~aquella~~ ~~india~~ ~~ciega~~, ^{que} ~~se~~ ~~ocultó~~
 sus instrumentos en la penumbra solitaria de una callejuela del
 Cuzco. ^{Tocaba} ~~una~~ ~~musica~~ ~~lejana~~, ~~construida~~ ~~sobre~~ ~~los~~ ~~escalos~~ ~~de~~ ~~arco~~
 sonidos, ~~son~~ ~~caracteristicas~~ ~~de~~ ~~la~~ ~~herencia~~ ~~pre-colombiana~~. ~~Que~~
 que pueda comunicarnos con el ~~ser~~ ~~interior~~ ~~de~~ ~~los~~ ~~pasados~~ ~~que~~ ~~nos~~
 lenguaje que nos ~~comunique~~ ~~con~~ ~~aquellas~~ ~~partes~~ ~~del~~ ~~al~~ ~~espacio~~,
 con sus ~~minimales~~ ~~pasados~~, ~~siempre~~ ~~de~~ ~~actitud~~ ~~de~~ ~~querer~~,
 algo que ~~quizá~~ ~~aun~~ ~~no~~ ~~perdimos~~ ~~en~~ ~~vida~~ ~~de~~ ~~grandeza~~.

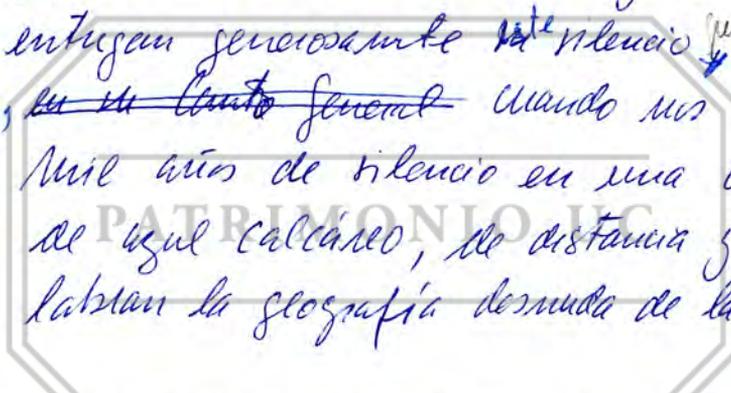
Me parece muy ~~suministrado~~ ~~reflexiones~~ ~~para~~ ~~nuestro~~ ~~momento~~
~~de~~ ~~actual~~, ~~el~~ ~~haber~~ ~~una~~ ~~reflexión~~ ~~de~~ ~~como~~ ~~el~~ ~~hacer~~
 de América ha ido ~~esta~~ ~~en~~ ~~la~~ ~~busqueda~~ ~~de~~ ~~su~~ ~~deprimida~~
 y ~~de~~ ~~como~~ ~~esta~~ ~~relación~~ ~~con~~ ~~la~~ ~~ayuda~~ ~~de~~ ~~estas~~ ~~partes~~
~~del~~ ~~entorno~~ ~~del~~ ~~silencio~~ ~~ha~~ ~~ido~~ ~~uniformando~~ ~~las~~
 estructuras en ~~aparición~~ ~~contradictorias~~.

Me parece muy importante ~~para~~ ~~nosotros~~, ~~en~~ ~~este~~ ~~momento~~ ~~actual~~,
 el ~~de~~ ~~haber~~ ~~una~~ ~~reflexión~~ ~~de~~ ~~como~~ ~~el~~ ~~hacer~~ ~~de~~ ~~América~~
 ha ido ~~en~~ ~~la~~ ~~busqueda~~ ~~purificadora~~ ~~del~~ ~~lenguaje~~, ~~y~~ ~~de~~ ~~como~~ ~~el~~
 entorno ~~del~~ ~~silencio~~ ~~ha~~ ~~ido~~ ~~una~~ ~~integrando~~ ~~los~~ ~~escalos~~ ~~en~~
~~ha~~ ~~ido~~ ~~ayudando~~ ~~ayudándose~~ ~~a~~ ~~superar~~ ~~estas~~ ~~diferencias~~ ~~que~~ ~~nos~~ ~~se~~ ~~parece~~
~~que~~ ~~son~~ ~~las~~ ~~diferencias~~ ~~aparentes~~ ~~insuperables~~. ~~La~~ ~~multiplicidad~~
 es ~~tan~~ ~~grande~~ ~~que~~ ~~solo~~ ~~en~~ ~~nuestro~~ ~~propio~~ ~~valer~~.

Para ello les propongo hacer un rápido ~~reconocimiento~~ ~~sobre~~ ~~lo~~ ~~que~~ ~~ha~~
~~ido~~ ~~que~~ ~~nos~~ ~~momento~~ ~~como~~ ~~ha~~ ~~ido~~ ~~el~~ ~~reconocimiento~~ ~~se~~ ~~puede~~ ~~por~~ ~~la~~ ~~musica~~ ~~de~~ ~~América~~.

+ el silencio reconstruible
 como propuesta base

Hace algunos años, estando al atardecer en el Valle de la Luna, en pleno desierto de Atacama, tuve la sensación, hasta el punto de lo increíble, de poder tocar el silencio. Es una de las impresiones más intensas que recuerdo en relación al mundo del sonido. Fue vivida ~~para~~ precisamente en América, en donde todavía quedan ^{especies} lugares como este, aun no estropeados por la codicia ^{del hombre}. ~~Saber que~~ ^{es} ~~para~~ ^{especial} Para los músicos tiene especial valor el silencio. Lo a pesar de él que se nos da la posibilidad de escucharnos ^{ya de} y de interpretar lo que nos rodea; ~~mas~~ ^{trascendiendo y trascendiendo} ~~allí~~ ^{más} de lo inmediato y cotidiano. ^{Hoy} lugares como este desierto, ^{que} nos entregan generosamente ~~este~~ silencio. ^{que fue} ~~Así~~ bien desgraciado por Pablo Merida, ~~en su canto general~~ cuando nos dice en su Canto General que: "Mil años de silencio en una copa de azul calcáneo, de distancia y luna, labran la geografía desnuda de la noche".

^{este} Este silencio forma ~~parte~~ ^{parte} de nosotros, como la inmensidad de las cordilleras, las selvas exuberantes del trópico, los océanos, la presencia rítmica del ~~desierto~~ desierto. Todo esto ha ^{profundizado} ~~movido~~ el destino de algunos artistas de América, ~~que nos hablan~~ ~~todo~~ ~~de~~ ~~su~~ ~~naturaleza~~ ~~y~~ ~~como~~ ~~del~~ ~~desierto~~ ~~y~~ ~~su~~ ~~historia~~ ~~por~~ ~~su~~ ~~parte~~ ~~hablaci~~ que han cantado a la naturaleza como un todo, ^{a las actividades de los} ~~parte~~ ~~del~~ ~~desierto~~ ~~y~~ ~~su~~ ~~historia~~. ^{de esta naturaleza} La ~~esta~~ ~~vez~~ ~~que~~ ~~nos~~ ~~rodea~~ ~~es~~ ~~impronta~~ ~~e~~ ~~indomable~~ ~~que~~ ~~nos~~ ~~rodea~~, ^{tal como} ~~esta~~, ~~y~~ ~~también~~ ~~la~~ ~~multiplicidad~~ ~~de~~ ~~culturas~~ ~~que~~ ~~nos~~ ~~ha~~ ~~dado~~ ~~poseer~~, ~~han~~ ~~obligado~~ ~~al~~ ~~hombre~~ ~~a~~ ~~buscar~~ ~~un~~ ~~lenguaje~~ ~~que~~ ~~interprete~~ ~~en~~ ~~su~~ ~~interior~~ ~~de~~ ~~las~~ ~~diferencias~~ ~~lingüísticas~~ ~~de~~ ~~América~~, ~~paralelamente~~ ~~con~~ ~~el~~ ~~esfuerzo~~.

(4)

En sus obras participan
fueron los que también participaron
su música, pero se fue a la

La música- así como la pintura, la escultura y la arquitectura- se desar-
rollo preferentemente en las catedrales, y siendo estos músicos también
(participes de las actividades profanas de la sociedad) La Catedral de
Mexico agrupó a excelentes compositores, como Hernando Franco y Juan de
Lienas, creadores de obras de gran riqueza ~~en~~ contrapuntística. En Lima,
capital del Virreinato del Peru, también se dio una intensa actividad de
musical, posiblemente la mas importante de America del Sur. En el s. XVII
se inicio una larga y fecunda tradicion de Maestros de Capilla en la
Catedral de Lima. Seguramente el mas destacado fue Don Tmas de Torrejon y
Velasco (1644-1728), nacido en Espana y llegado al Peru a la edad de
veintitres años. Su música de Torrejon fue ampliamente conocida en toda
America. Un comentarista nos cuenta, a proposito del Oficio de Semana Santa
de 1701, que Torrejon juntó las mejores voces de la ciudad, y creo un con-
junto de tal calidad que los presentes ~~quedaron~~ se llenaron de emocion en
las partes mas sensibles de la obra.)

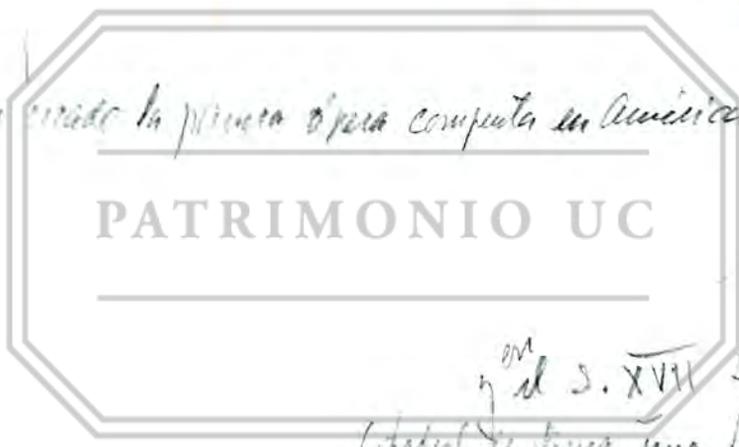
Torrejon

Ademas de su extensa produccion de obras religiosas, Torrejon tiene el
merito de haber compuesto la primera opera, de que tenemos noticia en
America. Se trata de "La Purpura de la Rosa" sobre un texto de Calderon
de la Barca, la obra fue encargada por el Virrey del Peru y estrenada
exitosamente en Lima (1701).

que hee

para a pas (4) y (5) de la redacción a
máquina

Se elaboró la primera obra compuesta en America.

en el s. XVII se desarrollo en la
Catedral de Lima una excelente tradicion de
Maestros de Capilla.

(X) fue el inicio de la música a todos los que se interesaron por los en
la Catedral.

también en el siglo XVIII

hasta un

La región de Minas Gerais (Brasil), rica en oro y piedras preciosas, atrajo a gran cantidad de músicos en el siglo XVIII. Nos dice una estadística que en la segunda mitad del siglo había aproximadamente mil músicos en esta Capitanía General. La mayoría de ellos que se adiestraron en la composición y ejecución musical, además de la construcción de instrumentos. Se encuentran en los antiguos archivos numerosos manuscritos de música europea, lo que muestra de que para ellos eran familiares las obras Haydn y Mozart, entre otros de sus contemporáneos de Europa.

musicales

dos antiguos instrumentos de la época... 4

Entre los compositores más destacados se cuenta con el compositor y organista Joaquim Emerico Lobo de Mesquita (ca. 1740-1805). Lobo de Mesquita, un mulato, desarrolló su carrera en la Capitanía de Minas Gerais y luego en Rio de Janeiro. Nos ha dejado un legado de excelentes obras, que siendo muy numerosas nos demuestran que fue uno de los compositores más fecundos del momento. Dentro de un marco de influencias de C.P.E. Bach y Haydn, escribe obras de gran personalidad, como son su Misa en Mi bemol, su Te Deum y sus Oficios de Difuntos.

de los clásicos

Después de la Independencia de América, la vida musical se orienta a buscar sus raíces nacionales, fenómeno que es paralelo a lo que sucede también en Europa.

Se construyen teatros de ópera y aparecen los conservatorios locales. Este período se caracteriza particularmente por el interés por la ópera y los espectáculos de teatro musical, además de la música de piano y canciones acompañadas, que se practican en los salones privados. La música sinfónica y de cámara, salvo contadas excepciones, se manifiesta a partir de las últimas décadas del siglo XIX.

Esta tendencia hacia el nacionalismo se puede observar en Antonio Carlos Gomes (1836-1896), el compositor más exitoso compositor de óperas en la América del siglo pasado. Nacido en Sao Paulo, desarrolló una importante carrera que lo llevó a cosechar grandes éxitos tanto en Brasil como en Italia. Entre su producción última se destacan "Il Guarany" y "Lo Schiavo", ambas tratando temas propios del Brasil.

esto se

En la época del nacionalismo debemos mencionar, entre otros, al argentino Iberto Williams (1862-1952) que compone obras de un fuerte sabor local. Nos dice que su ideal es el de componer obras de una "atmósfera argentina", y que no sean meras transcripciones de música local. Así aparecieron sus obras inspiradas por los "payadores" gauchescos como son "El gaucho abandonado" y "Aires de la Pampa", que buscan una fuerte identidad con lo propio de la tierra americana.

De a poco América sigue en la búsqueda de un lenguaje propio y continúa adentrándose en su entorno particular, lo cual va a caracterizar la producción de los grandes compositores que vio nacer el siglo XX.

Se produjeron entonces la caracterización de sus obras por los temas propios del Brasil, es el caso de sus óperas más famosas, como son "Il Guarany" y "Lo Schiavo". El interés por los valores locales sirvió para su fides en sus mismas actividades en América. Iberto Williams, el compositor argentino (1862-1952) nos muestra de su ideal de componer...

gertfy ihufidhdgetsfabcmkdj
gftdregdnfjgkifu
hdyvtvnm,
jgudydgbe
hdystMasdater
l jducjnc

Nexo:

Veamos ahora una pequeña síntesis histórica, ~~que para~~ ~~para~~ ~~creo~~ ~~que~~,
me parece, que nos dará una idea de cómo se ha dado en este intercambio
de culturas, enriqueciéndose mutuamente

Veamos ahora

Una pequeña síntesis histórica de la música de América. ~~Me parece~~
~~que nos~~ dará una idea de cómo ~~esta~~ ~~refleja~~ ~~el~~ ~~entorno~~ ~~natural~~ ~~y~~
~~la~~ ~~comunidad~~ ~~en~~ ~~su~~ ~~proceso~~ ~~de~~ ~~enriquecimiento~~ ~~de~~ ~~culturas~~
también ~~de~~ lo ~~enriquecidos~~ que ha sido esta ~~combinación~~ de
culturas dispares.

El mundo pre-colombiano se mantiene vigente, ~~incluso en las~~
~~grandes ciudades~~

En nuestro continente ~~se~~ ^{caminan} ~~terminado~~ en forma simultánea ^{una} multiplicidad de ~~diversas~~ tradiciones y culturas. ^{algunas} en su origen autóctonas.

Por ejemplo, el mundo pre-colombiano mantiene su vigencia ^{actual} frente a lo europeo, lo que nos ~~obliga~~ ^{lo que} ~~obliga~~ a buscar un lenguaje común que expone lo que va ~~más~~ ^{lo que} ~~allá~~ de las ~~aparentes~~ ^{aparentes} contradicciones.

lo que significa

1

En nuestro continente ~~se~~ ^{conviven} en forma simultánea ~~diversas~~ ^{diversas} una multiplicidad de tradiciones culturales, que en su origen fueron autóctonas, lo que ha obligado a las generaciones a buscar un punto de encuentro, un lenguaje común que vaya más allá de las aparentes contradicciones. Así ~~se~~ ^{se} ~~podría~~ ^{podría} ~~substituir~~ ^{substituir} ~~los~~ ^{los} ~~ricos~~ ^{ricos} ~~tradiciones~~ ^{tradiciones} pre-colombianas, ~~con~~ ^{con} ~~el~~ ^{el} ~~dominancia~~ ^{dominancia} en forma paralela a ~~muchas~~ ^{muchas} ~~herencias~~ ^{herencias} occidentales. Es el caso de la música pre-colombiana que se hace presente incluso en las grandes ciudades. Recuerdo a aquel indio

AMERICA ES... (Versión II)

ESCUCHAR SU ENTORNO

La posibilidad de

~~ESCUCHAR EL SILENCIO~~

PATRIMONIO UC

Por Juan Pablo Izquierdo

Hace algunos años, estando al atardecer en el Valle de la Luna, en pleno desierto de Atacama, sentí hasta el punto de lo concreto la sensación de poder tocar el silencio.

Es una de las impresiones más grandes que he tenido en relación a la música, vivida precisamente en América.

Para un músico, ~~es~~ primordial ~~es~~ reconocer el silencio.

Sólo a partir del silencio surge la música.

Porque la música no es, como podría pensarse, un producto de nuestra voluntad. Existe, por supuesto, una voluntad ordenadora, analítica, que organiza el juego de los sonidos. Pero hay algo que va más allá, más profundamente que la voluntad de organizar: la voluntad de escuchar.

Es el vacío -en este caso el vacío acústico experimentado en el silencio- el que llama a la acción de escuchar; el que permite escuchar aquello que está más allá de nuestra percepción cuando vivimos insertos en lo cotidiano.

Ese, silencio ~~en~~ América es un gran regalo.

posibilidad de

PATRIMONIO UC

No quiero decir con esto que el silencio no esté en otros lados. Pero escuchar el entorno de América puede tener una significación muy grande y me pregunto de qué manera ese entorno ha influido en su música.

Veamos el paisaje de América.

La Cordillera es tan enorme; la selva tan exuberante, y la presencia cósmica de noche en el desierto tan imponente, que sentir ese entorno sin duda puede dar origen a una creación importante.

Sin embargo, el entorno natural no es el único escuchable. Está también el entorno humano, el entorno histórico. Y creo que se puede ver, en forma muy clara, la influencia de este entorno en la música producida en América, donde a menudo predomina lo proveniente de otras culturas y otras épocas. Entorno valioso, real, imperecedero. Pues al decir histórico me refiero a cosas -si bien pasadas en el tiempo- plenamente vigentes en este momento como fenómeno vital.

Así, parte de nuestro entorno lo constituye ya la música de Brahms. Incluso en San Pedro de Atacama, porque cuando se está en silencio se está entero, con todo nuestro bagaje. Y dentro de poco lo será también la música de

Schonberg y Stravinski.

entorno y nuestro bagaje cultural.

No somos un continente único y separado, sino un continente que, a mi juicio, puede aportar sólo reconociendo tanto su entorno natural como el histórico que está presente (Y el entorno de las razas)

AMPLIAR:
Sistemas de ejemplos de nuestra cultura histórica musical de América.
1) Naturaleza - entornos.
2) peculiaridades presencia hoy día

De nuestra música precolombina quedan más bien restos, manifestaciones que aún viven entre nosotros incluso en las grandes ciudades -si ponemos atención- e instrumentos donde se puede reconstruir su sonido, como se aprecia en los trabajos de José Pérez de Arce, investigador del Museo Chileno de Arte Precolombino.

Recuerdo haber escuchado a un músico indio, ciego, que tocaba en la más absoluta soledad en la penumbra de una callejuela del Cusco. Interpretaba temas característicos de la región, melodías pentáfonas, de cinco sonidos. Largo rato estuve escuchándolo y de alguna manera me pareció que había en él y en aquello que manifestaba con su instrumento, una presencia mucho más allá del tiempo. Que podría haber estado siempre ahí.

relación con Conal Oandus - pentáfono polifónico del Cusco.

Algo similar ocurre en el altiplano cuando observamos a los pastores. En cómo se mueven, cómo escuchan, se advierte la presencia de ese entorno de extremos marcados. Donde existe tanta diferencia entre la bóveda del cielo que se ve tan arriba, y la tierra que parece tan abajo. Y en el intermedio, el vacío. Eso es precisamente lo que se escucha en la sinfonía de Juan Orrego y también en algunas músicas populares de la región, las cuales utilizan los sonidos más altos y más bajos de preferencia a los intermedios. Lo mismo que pasa en el paisaje.

En tanto, la música colonial americana, tuvo tanto valor como la pintura de aquella época. Música que llegó a América y aquí cambió su manera de ser, para regresar, en muchos casos, a Europa transformada, distinta. Igual como ocurrió con los cuadros quiteños o cusqueños que a veces eran transposiciones de cuadros famosos europeos, pero recreados al modo americano.

Hay, por ejemplo, obras corales anónimas del siglo XVII donde se utiliza preferentemente la escala de cinco sonidos, ~~una~~ una polifonía similar a la del renacimiento europeo y con textos en quechua. Excelente música se produjo alrededor de los grandes centros religiosos. Torrejón, que se

2) Colonia. música - pintura

unido a

espacios

realizó como maestro de capilla en la Catedral de Lima; Juan de Lineas en la Catedral de México, y también en las Misiones del Paraguay, donde se compuso mucha y muy buena música.

→ Brasil
Lobo Mexiquita

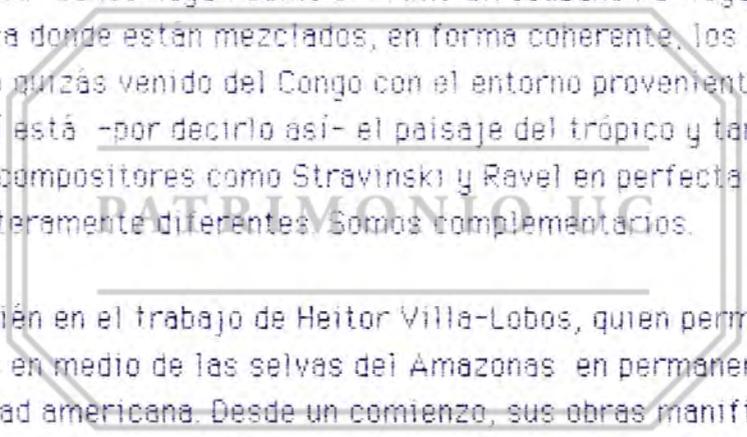
Músicas éstas que no hubiesen sido posibles en otros lados, porque de algún modo pertenecen a su entorno.

En la música de América Central, por ejemplo, de qué manera el entorno africano, el ritmo de Africa se ha impregnado en ella.

Lo distinguimos plenamente.

Asimismo en la obra del mexicano Silvestre Revueles, que representa según Pablo Neruda "lo permanente, alto y profundo de nuestra América".

Recordemos su "Sensemayá". Cómo el ritmo afrocubano ha llegado a fundirse en esa música donde están mezclados, en forma coherente, los sones de un culto mágico quizás venido del Congo con el entorno proveniente de otras culturas. Ahí está -por decirlo así- el paisaje del trópico y también lo heredado de compositores como Stravinski y Ravel en perfecta amalgama. No somos enteramente diferentes. Somos complementarios.

Sucede también en el trabajo de Heitor Villa-Lobos, quien permaneció durante años en medio de las selvas del Amazonas en permanente búsqueda de la identidad americana. Desde un comienzo, sus obras manifiestan el encuentro con ese entorno: "Uirapuru", basado en la leyenda de ese pájaro selvático de poderes mágicos; "El Nonetto", donde quiere darnos una rápida impresión de la atmósfera sonora y rítmica del Brasil. Agrega además a la orquesta instrumentos populares como la "cuica", el "reco-reco", y el "coco", junto con el canto de los pájaros, y en "Choros" sintetiza los distintos tipos de músicas brasileñas, indias y populares.

Sin embargo, su relación con el entorno de la música de tradición universal está también presente. Y surgen sus "Bachianas Brasileiras", definidas por él mismo como "composiciones basadas en mi íntimo conocimiento de las grandes obras de Bach y en mi afinidad con las armonías, contrapuntos y atmósferas melódicas del noreste del Brasil".

En el "Interludio Fantástico" de la "Cantata para América Mágica" del argentino Alberto Ginastera y en su segundo concierto para violoncello, igual podemos percibir el entorno de la noche del trópico con sus luciérnagas. El compositor también incorpora instrumentos que imitan las

3) S. XX
"Influencia de sectores
en algunos compositores
de América Latina"
1) Entorno
racial Africa +
indio + Shumbi Nand

2) Bach Brasil
indio - Vasco - molib

3) de modo el
trabajo instrumental
frustran Revueles

ranas que escuchamos en Caracas o en San Juan de Puerto Rico, pero no son éstos afanes de exotismo, sino influencias que han penetrado en el oído humano y se manifiestan como tal.

Podemos ir viendo así la influencia del entorno en los distintos lugares de América. Porque si del entorno tropical pasamos al segundo movimiento de la Primera Sinfonía del chileno Juan Orrego, no estamos lejos de una versión sonora del desierto. Movimiento éste marcado por ese entorno de opuestos extremadamente grandes, donde entre el cielo -que en el desierto es de una altura incommensurable- y la tierra, existe un vacío.

El sonido del desierto está también presente en el "Homenaje a Pablo Neruda" de León Schilowsky, otro músico chileno que ha mostrado magníficamente su relación con el entorno natural.

Schilowsky escucha.

Y escucha el entorno político de los años '60 junto con Gustavo Becerra y Fernando García, componiendo obras de protesta como el "Liaqui" -palabra quechua que quiere decir tristeza-, inspirada en un poema del peruano Javier....., asesinado en la selva por sus ideas políticas.

Otro ejemplo importante es la música del mexicano Julián Carrillo, quien a comienzos de siglo dividió el sonido en dieciséisavos de tono y lo utilizó antes que nadie en la historia de nuestra música occidental.

Detrás de esta división -pienso- hay alguna explicación sonora muy relacionada con el sonido de la naturaleza de América, y en "Preludio a Colón", compuesto en homenaje al descubridor, Carrillo ve además el descubrimiento de un Nuevo Mundo Sonoro: la microtonalidad.

Nuestra América está llena de posibilidades de entregar su aporte a la música universal. Y a la vez llena de contradicciones. Tal como existe contradicción -o diferencia- entre sus distintas razas y geografías. Las contradicciones pueden generar nuevas creaciones en la medida que percibamos el producto de las contradicciones y no las contradicciones mismas.

Pero se requiere de tiempo.

Porque años nos va a tomar asimilar conscientemente todo nuestro ancestro precolombino y unirlo con Brahms y Stravinski, más la presencia del desierto, la Cordillera, la selva y el mar.

3) atípico
Altura - Eje
"el aire el aire"

4) Entorno Político

Schilowsky

Javier
Herrera

5) Carrillo en
busca del sonido de
América. es busca
nuevo mundo sonoro

Tiempo para
unir elementos
contradictorios en un
aportación

Back

Tenemos tantas presencias que se necesita tiempo para poder fusionar estos elementos aparentemente contrapuestos y llegar a una síntesis. Sin embargo, tengo la impresión de que son precisamente estas mezclas o aparentes contradicciones las que van a ir dando paso a una creación musical auténtica e importante de ~~nuestra~~ América.

Estamos en un proceso de "estar siendo", de estar creando un lenguaje.

Otra característica importante de América.

Encuentro

Propongo y me propongo como una forma de aproximación a esto el compenetrarse, rodearse, y de alguna manera tocar este silencio que todavía se encuentra en algunos lugares de América. Igual como el pintor tiene que ver el vacío de la tela en blanco para saber cómo llenarla, el músico ha de saber enfrentar el vacío del silencio que lo lleva a escuchar su entorno. Sólo así podremos crear un arte propio.

PATRIMONIO UC

*"Estar siendo" a
defensa de
"estar escuchando".
Vitalidad de la
trascendencia. No
conservar por el
todo de nosotros.*

① LOGARES GEOGRÁFICOS

② CURRÍCULO.

③ FOTO.

*Frases sobre América
papel blanco con negro (centrada frase)*

④ FAX... EN EEUU.

—
CENTRA
EYZAGUIRRE

484182 (con)

PATRIMONIO UC