

Ellos buscaron una definición, un nombre, una identidad. Esta permanente búsqueda americana se plasmó ejemplarmente en un artista que ~~viviendo~~ en consonancia con su medio: Heitor Villa-Lobos, nacido en 1887 en Rio de Janeiro., ~~xxxxxxx~~ desde muy temprano se ~~admiró~~ ^{preocupó de conocer} en la naturaleza del Brasil, sus diversas razas y músicas autóctonas.

En 1923 compone su 'Nonetto' que él mismo define como 'una rápida impresión del Brasil, su atmósfera sonora y sus ritmos'. Incorpora instrumentos propios de la música popular en gran parte de sus obras, que abarcan todas las formas musicales. Entre sus obras se destaca la serie de 'Choros' en la cual 'sintetiza los distintos tipos de música del Brasil, indias y populares', según nos dice el propio compositor. Consciente de su entorno natural Villa-Lobos incorpora también en sus obras el sonido de la selva con el canto de los pájaros.

Como todos los compositores de América, se nutrió del ejemplo de la música de la tradición universal, pues las grandes obras del pasado europeo están vivas y vigentes, y por lo tanto forman parte de nuestro propio entorno sonoro. En Villa-Lobos esto está perfectamente definido cuando nos dice, a propósito de sus 'Bachianas Brasileiras' diciendo que son 'composiciones basadas en mi íntimo conocimiento de las grandes obras de Bach y a mi afinidad con las armonías, contrapuntos y atmósfera melódica del noreste del Brasil'. Para él Bach es 'un verdadero mediador entre todas las razas.

Murió en 1959, dejándonos un importante legado de más de mil quinientas obras en ~~las~~ ^{las} ~~cuales~~ se propuso plasmar el entorno ~~en~~ ^{en} ~~el~~ ^{que} ~~de~~ tocó vivir.

Otros ejemplos notables de ese momento fueron Amadeo Roldán (Cuba, 1900-1939) quien incorporó en su música los ritmos de la América negra del trópico, contribuyendo así a la tendencia llamada Afrocubanista-espesada por ejemplo en sus Rítmicas-, y Silvestre Revueltas (México, 1899-1940).

Revueltas compuso en 1938 su poema para gran orquesta 'Sensemayá' que es una de sus obras más características. Está basada en los versos de Nicolás Guillén (West Indies Ltd.), que representan una transcripción onomatopéyica de los ritmos de un culto mágico, probablemente llegado a América desde el Congo. Revueltas desarrolla una compleja rítmica que nos conduce a un gigantesco climax sinfónico. ~~Podemos ahora considerarla como una obra 'clásica' de América;~~ una síntesis equilibrada del ritmo del trópico y esa tradición de obras maestras como son 'La Consagración de la Primavera' de Stravinsky (1913) y el 'crescendo', también hipnótico, de su contemporáneo 'Bolero' de Ravel (1928). A propósito de su prematura muerte en 1940, Pablo Neruda le dedica un emocionado 'Oratorio Menor'. Transcribo alguna de sus líneas, ^{que} expresan en forma muy clara lo que significa este compositor dentro de la búsqueda ~~del~~ lenguaje americano: 'Cuando un hombre como Silvestre Revueltas / vuelve definitivamente a la tierra, / hay un rumor, una ola / de voz y llanto que prepara y propaga su partida / ... todo lo permanente, alto y profundo / de nuestra América lo acogen / ... Silvestre ha muerto, Silvestre ha entrado / en su música total, / en su silencio sonoro...'

de un lenguaje americano de un nuevo estado de conciencia.
Nos dice:

PATRIMONIO UC

SR. JUAN PABLO IZAMIERDO.

RECIBIMOS DE TU ARTÍCULO

FELIZ VIAJE!

C
/

en donde se ha
clando la gran parte de
para muchos excelentes músicos
compositores.

- (4) Carlos Chávez, Diego Vega
- (5) Julián Carrillo.

Ellos continuaron buscando una definición, un nombre, una identidad. En este sentido ~~son~~ ^{son} ~~liberantes~~ ^{liberantes} ~~de~~ ^{de} figuras como (2) Hector Villa-Lobos, (3) Amadeo Roldán, (4) Silvestre Revueltas, dentro de muchos otros, que bien podemos calificar hoy día de compositores "claros" de la América del siglo XX. ~~Es a través de~~ ^{Es a través de} ~~la influencia de estos "límites" en donde se~~ ^{se da la gran oportunidad de consolidar} ~~la~~ ^{la} ~~mirada~~ ^{mirada} ~~de~~ ^{de} ~~muchos~~ ^{muchos} ~~excelentes~~ ^{excelentes} ~~compositores~~ ^{compositores} ~~contemporáneos.~~ ^{contemporáneos.}

Veamos por modo de ejemplo, como las han orquestado algunos de estos compositores de las primeras décadas del siglo XX:

Villa-Lobos en 1923 ^{componer} ~~componer~~ ^{componer} su "Monette" para orquesta de cámara y coros. El mismo ~~después~~ ^{después} ~~no~~ ^{no} ~~obra~~ ^{obra} ~~como~~ ^{como} "una rápida impresión del Brasil, su atmósfera sonora y sus ritmos" en sus "Cueros" sintéticos "los distintos tipos de música del Brasil: indias y populares". ~~Consciente~~ ^{Consciente} ~~de~~ ^{de} ~~su~~ ^{su} ~~entorno~~ ^{entorno} ~~universal~~ ^{universal} ~~Villa-Lobos~~ ^{Villa-Lobos} ~~introduce~~ ^{introduce} ~~en~~ ^{en} ~~su~~ ^{su} ~~obra~~ ^{obra} ~~el~~ ^{el} ~~concepto~~ ^{concepto} ~~de~~ ^{de} ~~pájaros~~ ^{pájaros} ~~de~~ ^{de} ~~la~~ ^{la} ~~selva~~ ^{selva} ~~y~~ ^y ~~caracteres~~ ^{caracteres} ~~de~~ ^{de} ~~texturas~~ ^{texturas} ~~indígenas~~ ^{indígenas} ~~nueva~~ ^{nueva} ~~empleados~~ ^{empleados} ~~antes~~ ^{antes} ~~en~~ ^{en} ~~la~~ ^{la} ~~orquesta~~ ^{orquesta} ~~sinfónica.~~ ^{sinfónica.} También ~~es~~ ^{incorpora} ~~propio~~ ^{propio} ~~del~~ ^{del} ~~entorno~~ ^{entorno} ~~de~~ ^{de} ~~Villa-Lobos~~ ^{Villa-Lobos} ~~en~~ ^{en} ~~amor~~ ^{amor} ~~por~~ ^{por} ~~la~~ ^{la} ~~revisión~~ ^{revisión} ~~de~~ ^{de} ~~la~~ ^{la} ~~tradición~~ ^{tradición} ~~de~~ ^{de} ~~Europa.~~ ^{de Europa.}

La ~~preparación~~ ^{preparación} ~~de~~ ^{de} ~~los~~ ^{los} ~~"Bodas~~ ^{"Bodas} ~~Brasileras"~~ ^{Brasileras"} ~~nos~~ ^{nos} ~~dice~~ ^{dice} ~~que~~ ^{que} ~~son~~ ^{son} ~~composiciones~~ ^{composiciones} ~~basadas~~ ^{basadas} ~~en~~ ^{en} ~~un~~ ^{un} ~~intimo~~ ^{intimo} ~~conocimiento~~ ^{conocimiento} ~~de~~ ^{de} ~~las~~ ^{las} ~~prácticas~~ ^{prácticas} ~~de~~ ^{de} ~~Bach~~ ^{Bach} ~~y~~ ^y ~~su~~ ^{su} ~~afinidad~~ ^{afinidad} ~~con~~ ^{con} ~~los~~ ^{los} ~~armonios,~~ ^{armonios,} ~~contrapuntos~~ ^{contrapuntos} ~~y~~ ^y ~~atmósfera~~ ^{atmósfera} ~~melódica~~ ^{melódica} ~~del~~ ^{del} ~~noreste~~ ^{noreste} ~~del~~ ^{del} ~~Brasil.~~ ^{Brasil.} // Podemos ~~ver~~ ^{ver} ~~en~~ ^{en} ~~la~~ ^{la} ~~impresión~~ ^{impresión} ~~de~~ ^{de} ~~la~~ ^{la} ~~impresión~~ ^{impresión} ~~de~~ ^{de} ~~Villa-Lobos~~ ^{Villa-Lobos} ~~está~~ ^{está} ~~tan~~ ^{tan} ~~fuerte~~ ^{fuerte} ~~como~~ ^{como} ~~los~~ ^{los} ~~caracteres~~ ^{caracteres} ~~del~~ ^{del} ~~entorno~~ ^{entorno} ~~propio~~ ^{propio} ~~del~~ ^{del} ~~Brasil,~~ ^{Brasil,} ~~como~~ ^{como} ~~la~~ ^{la} ~~admiration~~ ^{admiration} ~~y~~ ^y ~~respeto~~ ^{respeto} ~~por~~ ^{por} ~~los~~ ^{los} ~~clásicos~~ ^{clásicos} ~~de~~ ^{de} ~~la~~ ^{la} ~~América~~ ^{América} ~~Universal,~~ ^{Universal,} ~~como~~ ^{como} ~~es~~ ^{es} ~~el~~ ^{el} ~~caso~~ ^{caso} ~~de~~ ^{de} ~~Bach,~~ ^{Bach,} ~~que~~ ^{que} ~~para~~ ^{para} ~~Villa-Lobos,~~ ^{Villa-Lobos,} ~~es~~ ^{es} ~~"un~~ ^{"un} ~~verdadero~~ ^{verdadero} ~~mediador~~ ^{mediador} ~~entre~~ ^{entre} ~~todos~~ ^{todos} ~~los~~ ^{los} ~~siglos."~~ ^{siglos."}

Bach

Arí Kumbái → interesante mencionar ^{los libros de Amadeo Naldain y} ~~los libros~~ de Silvestre Revueltas.
Arí también fue el caso de los ~~intereses~~ de ~~Adalberto~~ Naldain
que incorporó ^{a la música de Cuba} ~~los ritmos~~ en las ~~musas~~ ~~dirigidos~~ ~~del~~ ~~estilo~~
los ritmos de la ~~música~~ ^{el afrocaribeño} ~~América~~ ~~negra~~ ~~del~~ ~~tropico~~.
Estos ritmos también inspiraron fuertemente al ~~silvestre~~ ~~Revueltas~~ ~~de~~
México.

que compuso en 1938, ^{una} importante ^{premio} para Juan
Ortiz "Sensación," ^{dirigido} en ~~una~~ los versos de Heikalán
Guillén, representan una transcripción onomatopéyica de las
ritmos de un culto mágico, probablemente venido a América
desde el Congo. (También en esta obra, como en el caso de
las ~~menudas~~ ~~notas~~ ~~musicales~~) se puede ver la influencia del entorno
americano, como ~~del~~ ~~América~~ ~~de~~ ~~América~~ ~~Europea~~, ^{influencia por} ~~de~~ ~~América~~ ~~de~~ ~~América~~
de compositores como Stravinsky y Prokofiev.

A propósito de la ^{Revueltas} ~~compositor~~ ~~es~~ ~~que~~
Neruda le escribe un epigrama "Oratorio Menor". Quisiera
transcribir algunas líneas de este poema, pues se define tan
claramente este concepto de búsqueda de un lenguaje de América
al que nos hemos referido: "acuerdo un o" -
^{en los párrafos anteriores. Neruda dice por "}

Hagamos resaltar:
~~Quisiera hacer resaltar algunas frases:~~ "todo lo permanente, alto y
profundo de América ^{crus} ~~América~~ ~~lo~~ ~~acepan~~" y también cuando
nos dice que Silvestre "ha entrado en su música total,
en su silencio sereno". Meramente lo "permanente", "total",
el "silencio sereno" ^{son definiciones de estas búsquedas}. No fue posible observar que estas han sido
características importantes en todos los casos que hemos creído
en esta "rápida imperiosa" ~~por~~ ~~los~~ ~~intentados~~ ~~de~~ ~~la~~ ~~música~~ ~~de~~
América, y me parece que son las que han iluminado a los

generaciones posteriores ^{de músicos} en sus hispedas y arcaicas del
lenguaje; por supuesto ^{para cada computador} se adaptan a los tiempos que los ha forjado
viven. ~~El~~ ~~reconocimiento~~ Pero dentro de sus diferencias, ~~se perciben~~ ~~es~~
hay algo que ~~me parece sorprendente~~ se menciona una y otra
vez, y este es el "silencio tenso" que nos lleva a descubrir
las diferencias y a reconocer las similitudes multiplicadas al
lenguaje.

→ me parece que es ^{presente} este "silencio tenso" el que nos ha
permitido ^{enfocar} trascender las diferencias de tiempo y lugar, y ~~para~~ ^{encontrar} en él
reconocer las similitudes multiplicadas al lenguaje.

PATRIMONIO UC

Lo juraría que lo de América

Venos recibido una

Aprendamos a apreciar lo que somos

Reconozcamos lo que está
más allá de las apariencias

Reconozcamos lo que

Aprendamos a valorar lo que tenemos

Venno recibido una
enorme por sorpresa de
América

Al menos lo que somos y
lo que tenemos

Venno nos había ser

Devo gracias por lo
que hemos recibido y
valoramos lo que tenemos

Mos había ser mucho más ricos
valorando lo que tenemos.

Valorando lo que somos

Venno recibido una inmensa
sorpresa de América. Aprendamos
a valorarla y aprendiendo
a valorarla tenemos mejor
poder a nosotros mismos.

En América
Venno recibido una
inmensa sorpresa, aprendamos
a valorarla aprendiendo
a valorarla, sabrán de verdad
aprendamos a saber mejor por
somos.
y sabrán mejor por
somos.

