

Compositores chilenos a través de ellos mismos¹

RENÁN CORTÉS LÓPEZ
(1958)

Rito (2004-2005)

Al respecto el compositor ha señalado lo siguiente: “*Rito* es una obra para cuarteto de guitarras, la que fue interpretada el año 2006 en el VI Festival Internacional de Música Contemporánea realizado por la Facultad de Artes de la Universidad de Chile en la Sala Isidora Zegers.

Consta de tres movimientos (microformas), los cuales fueron estructurados principalmente sobre gestos musicales del *Run Run* de Violeta Parra. Ellos son a su vez intervenidos con situaciones musicales contrastantes que se agotan a sí mismas en el devenir del discurso. Dicha composición está dedicada al guitarrista y amigo Héctor Sepúlveda, quien me brindó siempre una asesoría invaluable.

La estética de Violeta Parra y su cosmovisión algo mística caen en una suerte de rito imaginario, vertiginoso-envolvente. Estos se insertan en una estética musical contemporánea clásica, diferente de su fuente original, que permite descontextualizarla produciendo un encuentro intercultural agitado.

La obra corresponde al período maduro de mi trayectoria como compositor. A este período corresponden las siguientes obras.

Obras para piano: *Miniaturas* (2003); *Sonatinas* N°s 1, 2, 3, 4 (2006-2007); *Donde se refleja la luz de la luna...* (2007); *Voces* (2008). Obras vocales para solistas, coro y piano basadas fundamentalmente en trabajos anteriores de piano solo (2009). *Misa breve* ‘Redemptor hominis’ (2004-2009) para voces iguales y órgano; *Misa* ‘Dives in misericordia’ para coro mixto y órgano (2009). La música vocal se desarrolla de manera diferente a la instrumental. Tiene una mayor flexibilidad y vuelo lírico aunque esté sustentada en estructuras instrumentales complejas.

Esta obra fue incluida en la Radio Universidad de Concepción, en el programa ‘Crónica nacional’ (2010). El entrevistador en esa oportunidad fue el musicólogo Nicolás Masquiarán. Asimismo, la Radio Universidad de Chile el año 2010 incluyó

¹Los escritos contenidos en esta sección incluyen fragmentos de música en formato digital de las obras a las que se hace referencia, disponibles en www.revistas.uchile.cl, www.revistamusicalchilena.uchile.cl, www.scielo.cl.

la obra en el programa 'Perfiles'. En esa oportunidad la entrevista y conducción estuvieron a cargo del profesor Manuel Calonge.

Existen las siguientes ediciones de la obra:

Música para guitarra y otros, Santiago: Edición particular digitalizada (2008). En soporte papel y versión PDF se encuentra en la Biblioteca Nacional-Archivo Musical Chileno (2010) y en la Facultad de Artes, Universidad de Chile, Mediateca (2010)".

**FERNANDO GARCÍA
ARANCIBIA (1930)**

***Sabellíades a Ruisenor Rojo* (1972)**

“En 1972, durante el gobierno del presidente Salvador Allende, se incrementaron extraordinariamente las tareas de difusión artística y por lo tanto de la música. En el caso de la música dichas acciones no sólo las realizaron las instituciones, sino que, también los músicos individualmente, para llegar así a la base social misma.

Como es natural, los repertorios de música de tradición escrita presentados en aquellos conciertos populares no podían contener obras demasiado complejas. Como deseaba y me interesaba participar en esas actividades, resolví volver a la música tonal, abandonada por mí hacía años. Así nació *Sabellíades a Ruisenor Rojo*. Este título merece una explicación: El término Sabellíades se debe a que los textos usados en la obra son de un poemario de Andrés Sabella, denominado *Poemas de la ciudad donde el sol canta desnudo*. Por otra parte, Ruisenor Rojo viene del apodo que el diario *El Siglo* le dio al cantante Hanns Stein. Él se destacó por su permanente presencia en las actividades artísticas de difusión realizadas en poblaciones populares, sindicatos, etc., a las que hacía referencia anteriormente. El título de la obra me sirvió para homenajear a dos compañeros y amigos que mucho hacían por la cultura nacional.

Sabellíades a Ruisenor Rojo es un ciclo de tres canciones para tenor y piano. Ellas son las siguientes: Dibujo de enero (Rápido), Lengua de erizo (Rápido) y Balleto azul marino (Lentamente). La obra está dedicada al tenor Hanns Stein, compañero y amigo. Desafortunadamente, como consecuencia de los acontecimientos que antecedieron al golpe militar de 1973, la obra no se pudo estrenar en Chile. El año de estreno que tengo consignado es 1977, con la cantante Maité Uribe acompañada por Iván Miró en una presentación efectuada en Budapest, Hungría. No obstante, es posible que la obra se estrenara algo antes en la entonces República Democrática Alemana, por Hanns Stein, durante su exilio en ese país”.

El espejo de agua (1983)

“El ciclo *El espejo de agua*, para bajo y piano, fue compuesto en 1983, en La Habana, Cuba. Está dedicado al bajo de la Ópera Nacional de Cuba, Israel Hernández, amigo y compañero de trabajo en el Gran Teatro de La Habana. El ciclo está integrado

por tres piezas con textos de Vicente Huidobro, que pertenecen a su poemario *El espejo de agua*. Ellas son El hombre triste (Lento), El hombre alegre (Agitado) y Nocturno (Lento). De esta manera se conserva en cada trozo musical, el título dado a sus poemas por Vicente Huidobro. Por el carácter y por el tratamiento de la voz y del piano en mi música, en la portada de la partitura señalé tres recitativos para bajo y piano. Como es lo usual en mi música, en estos recitativos utilizo la dodecafonía con numerosas libertades, de acuerdo con las necesidades expresivas del discurso sonoro.

Esta obra fue estrenada el año 2002 por el bajo David Gaez y el pianista Alfredo Saavedra. Existe una versión para barítono fechada en 1992”.

Tres piezas breves (1995)

“Me sentí muy honrado cuando el distinguido guitarrista chileno Luis Orlandini me solicitó una obra para él. Aproveché las vacaciones estivales de 1995 para cumplir el encargo recibido lo más pronto posible. Una vez terminado el descanso veraniego había compuesto las *Tres piezas breves* para guitarra. En consecuencia, en la partitura se lee, ‘Isla Negra, febrero, 1995’. Naturalmente la obra la dediqué ‘al maestro Luis Orlandini’. La *Piezas* se estrenaron en 1998. Son estos tres trozos sencillos en lo estructural, evitando, en términos generales, complejidades que podrían oscurecer el discurso sonoro. Estas *Piezas* fueron compuestas sobre la base de series dodecafónicas que, en ciertos momentos, por razones expresivas, son fracturadas. *Tres piezas breves* es una composición conformada por un primer trozo Lento, el segundo es Rápido y el último es Lento. El estreno de la obra se realizó en el Goethe Institut de Santiago el 17 de noviembre de 1995 por Luis Orlandini”.

Celebración (2011)

“Mi obra para violín, clarinete y piano titulada *Celebración* fue escrita para celebrar los 30 años de fructífero trabajo del Ensemble Bartók Chile. Al leer una reseña de ese conjunto musical en que se resumía este quehacer de tres décadas, quedé sorprendido por la gran cantidad de creaciones musicales estrenadas en ese período, no sólo de autores nacionales, sino, también de compositores americanos y europeos. Lo más notable era que muchas de esas piezas estaban dedicadas al Ensemble. Esta excepcional situación en nuestra vida musical, gatilló en mí la idea de escribir y dedicar una obra a dicho conjunto. Al no encontrar un texto adecuado, opté por crear una pieza solamente para violín, clarinete y piano, obviando la participación de la voz y del violoncello, que son también parte del Ensemble Bartók.

Celebración posee cuatro movimientos (1. Rápido, 2. Lentamente, 3. Lento y 4. Rápido y tenso). Estilísticamente, como en otras creaciones mías, la obra se mueve dentro de un dodecafonismo bastante libre, con partes en que el intérprete debe improvisar de acuerdo a ciertas indicaciones y a las necesidades expresivas del momento. De este modo la participación del instrumentista es fundamental en la comunicación de la obra al público.

La partitura está fechada en ‘Santiago de Chile, abril de 2011’, y está dedicada ‘a Valene Georges’, directora del conjunto, y ‘a los 30 años de la vida del Ensemble Bartók, Chile’.”

Cuadros sinfónicos (2011)

“Los *Cuadros sinfónicos* fueron compuestos en marzo de 2011. La obra está dedicada a mi esposa, la bailarina y coreógrafa Hilda Riveros, y fue estrenada por la Orquesta Municipal Juvenil de Puente Alto a pedido de su directora, Lorena Vergara. Dicho estreno se realizó en el Teatro Municipal de Santiago el 14 de agosto de 2011, en el X Festival de Orquestas Juveniles organizado por la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile.

Esta creación para orquesta está conformada por dos movimientos: 1. Lentamente, y 2. Rápido, agitado. El segundo cuadro –o movimiento– de la obra posee una sección central, Lento, misterioso, para regresar luego al ya propuesto Rápido, agitado, con que se inicia el cuadro. Concluye con ello el movimiento y, además, se pone punto final a la pieza sinfónica. Como en otras de mis composiciones se organiza su discurso sobre la base de una serie dodecafónica, a veces tratada en forma bastante libre, que contrasta con partes aleatorias, en las que se otorga a los intérpretes una especial participación y particular relevancia en la música. La orquesta empleada en *Cuadros sinfónicos* está integrada por 3 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 4 cornos, 2 trompetas, 3 trombones, tuba, 3 timbales, una nutrida percusión (3 percusionistas) y cuerdas, una agrupación sonora que se trata de aprovechar integralmente”.

Microsuite (2011)

“El 31 de agosto de 2011 se estrenó el trío *Microsuite* dentro de la IV Temporada Musical del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado, en un concierto de música de cámara del siglo XX, realizado en la Sala América de la Biblioteca Nacional. La obra fue interpretada por tres jóvenes músicos, la violinista Daniela Rivera, la flautista Paula Barrientos y el guitarrista Luis Mancilla.

La partitura de dicho trío está fechada en ‘Santiago de Chile, abril, 2011’, y fue escrita a petición de Daniela Rivera. La composición está dedicada ‘a la Orquesta Filarmónica de Chile’, una dedicatoria también insinuada por dicha violinista.

La obra consta de cinco breves movimientos totalmente autónomos, que son: 1. Lento, 2. Rápido, 3. Lento, 4. Rápido con furia y 5. Lento doloroso. Como es usual en mis composiciones, en la *Microsuite* para violín, flauta y guitarra predomina el contraste entre partes que responden a series de doce sonidos y con secciones en que los intérpretes tienen la absoluta libertad para improvisar según algunas instrucciones muy generales señaladas en la partitura”.

Mirando en el microscopio (2011)

“Como resultado de una gentil invitación del Dúo Bilitis, formado por la pianista Alexandra Aubert y el flautista Carlos Rojas, nació *Mirando en el microscopio*, obra

fechada en abril de 2011 y estrenada por el Dúo Bilitis el 2 de julio de este mismo año en la Escuela de Arte Sagrada de Olmué, sede oficial de dicho conjunto de cámara. Posteriormente, el 12 de agosto, los referidos intérpretes presentaron nuevamente la obra en el Teatro Municipal de Viña del Mar.

Mirando en el microscopio, para flauta y piano, es una obra conformada por seis movimientos breves con una duración total de aproximadamente seis minutos. Las seis partes son: 1. Lentamente; 2. Lento doloroso; 3. Rápido; 4. Lento meditativo; 5. Rápido y 6. Lento. La idea de esta obra es adentrarse en un universo que es inalcanzable para el ojo humano. Un universo tan pequeño que sólo ha logrado ser visto por el hombre gracias a la invención del microscopio, aparato óptico que ha permitido escrutar la intimidad de la materia. Cada uno de los movimientos de esta composición corresponde a un campo visual microscópico distinto, tanto en su estructura, en su color predominante, en su aspecto físico, como en la relación de las partes del todo. Esa visión que se observa en seis preparaciones histológicas diversas tras los lentes del microscopio pretenden ser representadas por organizaciones sonoras también diferentes. Ellas son producto de las sensaciones que experimenta el observador, en este caso el autor de *Mirando en el microscopio*. Se transforma así una observación objetiva en una expresión subjetiva”.

**EDUARDO VALENZUELA
BEJAR** (1953)

Tres miniaturas (1984)

“Las *Tres miniaturas* fueron compuestas en 1984. Fueron estrenadas el mismo año en Francia, en la ciudad de Pantin en el marco del Festival ‘Musique à l’encre fraîche’ (Música escrita en tinta fresca).

Se trata de una pieza en tres pequeños movimientos, *Liberamente improvisando*, *Lento espressivo*, *Ostinato comodo ed esaltato*. Fueron escritas en un comienzo para servir a mis alumnos y estudiantes como una introducción a la escritura contemporánea para violoncello solo. Dada su duración breve, su lenguaje controlado y una dificultad moderada, estas piezas encuentran una buena recepción por parte de los músicos y del público. Posteriormente ellas han entrado en mi repertorio y han sido tocadas en diferentes conciertos y festivales en varios países.

La obra presenta una escritura serial que avanza poco a poco de cinco sonidos a doce. Los doce sonidos están solamente en la tercera miniatura. Utilizo varios modos de toque: sul tasto, sul ponti, senza vibrato, molto sul ponti, molto sul tasto. Desde el punto de vista del espacio sonoro, las miniaturas se mueven en un ámbito que va del Do 1 al Mi 4. La primera tiene una estructura ABA’. La segunda tiene una ABA. La tercera una estructura ABC”.

Seis estudios sobre ritmos latinoamericanos (2001/2002) para violoncello solo pertenecen a un período más tardío.

“La idea fue contribuir al repertorio pedagógico del violoncello con una escritura más variada y salir del lenguaje didáctico. Se trata de estudios con una rítmica diferente y más variada que la que se encuentra habitualmente en este tipo de repertorio. Son, de una manera general, de estructura ABA’ y tienen una duración moderada. El pensamiento consiste realmente en trabajar un aspecto técnico del instrumento, pero siempre dentro de un contexto musical y expresivo”.

Celleando (2009) y *Cinco estudios mixtos* (2010)

“Son obras de mi último período, en el cual me he interesado en la composición electroacústica. Se trata de obras mixtas, para dispositivo electroacústico y violoncello. Este último puede ser acústico o eléctrico. El violoncello eléctrico permite algunas posibilidades suplementarias, como la posibilidad de integrar pedales de transformación o pedales midi. Ambas variantes son posibles. El último tiempo las he tocado siempre con un violoncello eléctrico, por la posibilidad de usar el ‘sampling’.

Celleando es una pieza en un solo movimiento. Los *Cinco estudios mixtos* son cinco secuencias diferentes, con una duración media de un minuto y medio salvo el último que dura tres minutos. Las dos obras alcanzan una duración total de 10 minutos. Los sonidos del dispositivo electroacústico son sonidos de violoncello transformados con diferentes filtros y objetos creados con Max/Msp. Ambas obras fueron estrenadas el mismo año en que fueron compuestas. *Celleando* lo fue en Francia, en la ciudad de Gentilly, en junio del 2009, y los *Cinco estudios mixtos*, en el sur de Chile, en Puerto Octay y en Valdivia, en agosto del 2010”.