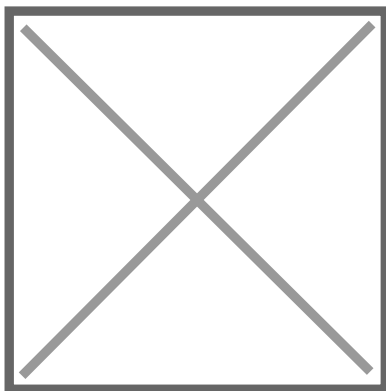

Fértil Maridaje

● El musicólogo Rodrigo Torres —autor del libro "Música Popular en América Latina"— explica cómo la llamada música culta se nutre de las manifestaciones populares.

Entre 1788 y 1791, año de su muerte, Wolfgang Amadeus Mozart se desempeñó como músico de cámara y director de una orquesta de baile... una suerte que hoy se percibe como adversa tratándose de ese genio musical. Pero lo cierto es que Mozart se divertía muchísimo. El mismo fue un gran bailarín y el solo hecho de ver a las parejas revolucionar al son de pecotes y minuetos le provocaba una gran excitación. Tales danzas incorporadas a la música culta tienen su origen en el seno de lo popular. Desde allí fueron tomadas y recibidas por los compositores cultos, explica el musicólogo Rodrigo Torres, profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y editor del libro "Música Popular en América Latina" que, a través de 433 páginas, ofrece un panorama contemporáneo de múltiples prácticas y proyecciones de la música popular en nuestro continente.

Los artistas que componían para las cortes eran frecuentados por distintas funciones musicales (religiosas, certámenes o lo bailé), por lo tanto, esta relación con el mundo de lo popular comenzó a entrar a sus trabajos, sin embargo, dichos compositores no hacían una distinción tajante entre las distintas músicas que componían.

—¿Cuándo comenzó a producirse la división? —Al iniciarse la sociedad moderna, cuando la visión religiosa perdió poder. Se produjo entonces un hecho que contrastó al hombre como eje del mundo. Vino el advenimiento del laicismo y a consecuencia de ese cambio las funciones de la música se liberaron del férreo telar de la institución eclesiástica. El arte comenzó a tener un espíritu de mayor autonomía y la valoración de ese proceso fue el siglo XIX, con el

Romanticismo, cuando los artistas pasaron a ser iluminados, visionarios. Unos elegidos que daban señales a la sociedad.

—¿La irrupción de la música popular en la escena comenzó a producirse en la época de Bach?

"Bach era un músico a pedido; un compositor para situaciones sociales específicas. Lo contrastaban como maestro de capilla, pero también funcionaba vinculado a la corte. El uso de lo popular apareció en Bach ligado a las llamadas *Suite Barroca*, donde incorporó danzas como la Alemana, la Giga, el Minué, la Samba y la Chacona. Más tarde se llegó a una elaboración tan sofisticada, que esas danzas ya no fueron para bailar."

—¿Compositores posteriores también usaron el esquema?

"Mozart, en su momento, como Don Giovanni, instaló una orquesta de baile dentro de la escena. En esas danzas ya estaba el encuentro entre lo europeo, lo nativo, lo indioamericano y lo africano, que es la base de la música popular de este siglo. Cirilo Vila dice: 'La base de la música culta es la música popular'. Sin esa música no es posible la otra."

—En Chile, ¿cuándo comenzó a producirse esa interacción?

"En tiempos de la Revolución Francesa. Ya las cortes habían desaparecido como espacios de demanda para la música. Sobre todo la sociedad burguesa y la música en el teatro, en la casa o en el pequeño salón. Los conciertos públicos y el culto a los solistas."

"La institución del Estado según el modelo francés tuvo en todos los países la consecuencia de lo nacional, y esa búsqueda fue un poco forzada para hallar en lo popular la esencia patriótica, burguesa entonces los movimientos nacionalistas."

El investigador hace suyo las solistas del compositor Chile Vial. La base de la música culta es la música popular.

—¿Cómo se revela la influencia?

"Chile es un país fuertemente comprometido y la música que más impacto no fue la instrumental, sino la ópera, donde aparecían hombres de carne y hueso que se aproximaban a la sociedad real. En los movimientos nacionalistas el modo de representar lo nacional fue a través de elementos del folclore que aparecieron como base nutritiva para la idea de nación."

—¿Cuáles son los principales representantes del nacionalismo musical en Chile?

"El primer compositor chileno con un tipo explícito de lo popular fue José Zaldívar, un personaje importante desde la perspectiva de lo social. Fue un patriota republicano y, socialmente, un mozo de padre desconocido. Zapala adhirió a los conceptos de la Revolución Francesa (igualdad, libertad, fraternidad) y probablemente fue masón. Hijo de todo: fue maestro de capilla de la Catedral, músico de banda y uno de los fundadores del Conservatorio Nacional de Música (1840-50)."

"Otro compositor fue Federico Guzmán (el Chopin chileno), un pianista notable. Hizo giras por América y Europa bajo el modelo del artista romántico, Chopin, Liszt o Gótschalk, quien compuso

El primer compositor chileno con un tipo explícito de lo popular fue José Zaldívar, un personaje importante desde la perspectiva de lo social. Fue un patriota republicano y, socialmente, un mozo de padre desconocido.

variaciones sobre los himnos nacionales de Brasil, Cuba y Chile."

"Guzmán —como Chopin por América y Europa bajo el modelo del artista romántico—, Chopin, Liszt o Gótschalk, quien compuso

—¿Y el caso de Enrique Soro?

"Soro viene de toda una tradición de músicos de Concepción que funcionaban en la casa o en el salón. Estudió en Italia pero, paradójicamente, se inscribió en las tesis del romanticismo de Tchaikovsky. Sus 'Tres aires chilenos', en el plano estilístico, representan lo que antes hizo Federico Guzmán en el piano."

De la misma época de Soro es Pedro Humberto Allende, quien reivindicó la cultura de lo mestizo. Hizo tonadas para piano y obras sinfónicas donde recrea el mundo rural. «Eucenas campesinas» de 1913. Incluso compone «La voz de las calles», donde toma los pregones callejeros de Santiago."

Con Carlos Izquierdo también pintor de la generación del 33, se amplía la situación al incorporar la cuestión indígena, mientras que Carlos Lavín incluye el mundo huilche y el mapuche."

—¿Hay compositores que utilizan elementos populares en su música y otros no?

"Algunos no les van a usar nunca. Incluso cuando esa posibilidad, pero en el siglo XX lo popular ya no es solamente el mundo rural, sino también el mundo de la ciudad, lo social urbano mediatizado desde los años 30 por la industria del cine y la radio. México, Argentina y Brasil exportan sus propias músicas nacionales que tuvieron un espacio muy particular en el mundo."

En tal sentido Luis Advis, con su «Suite Latinoamericana», incorporó esos elementos musicales que trascienden la frontera de los propios países."

Incluso se han producido aportes de ritmos del jazz a través de obras de Guillermo Ruiz, quien tiene una mirada cada vez más amplia y que también toca el mundo

indígena y campesino. Últimamente, Rafael Díaz volvió con la temática de los pregones urbanos en «Aire de ventania», estrenada por la Sinfónica en noviembre de 1996."

Víctor M. Mandujano

Fértil maridaje [artículo] Víctor M. Mandujano.

Libros y documentos

AUTORÍA

Autor secundario: Mandujano, Víctor M.

FECHA DE PUBLICACIÓN

1999

FORMATO

Artículo

DATOS DE PUBLICACIÓN

Fértil maridaje [artículo] Víctor M. Mandujano. retr.

FUENTE DE INFORMACIÓN

[Biblioteca Nacional Digital](#)

INSTITUCIÓN

[Biblioteca Nacional](#)

UBICACIÓN

Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 651, Santiago, Región Metropolitana, Chile