

Nueve Miradas a la Música desde
Valparaíso

Serie de artículos académicos para un nuevo siglo

BORIS ALVARADO

NELSON NIÑO

Editores

Rafael Díaz Silva

Marcelo Fuentes Gutiérrez

Pablo Palacios Torres

Silvia Herrera Ortega

Valeria Valle Martínez

Enrique Reyes Segura

Daniel Díaz Soto

EDICIONES UNIVERSITARIAS DE VALPARAÍSO
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "Copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

© Boris Alvarado; Nelson Niño (Editores), 2012
NUEVE MIRADAS A LA MÚSICA DESDE VALPARAÍSO.
Serie de artículos académicos para un nuevo siglo

ISBN: 978-956-17-0528-9
Inscripción N° 221.860

Derechos Reservados

Tirada: 250 ejemplares

Ediciones Universitarias de Valparaíso
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Doce de Febrero 187 - Casilla Postal 1415 - Valparaíso - Chile
Fono (32) 2273087 - Fax (32) 227 34 29
E-mail: euvs@ucv.cl
www.euv.cl

Diseño Gráfico: Guido Olivares S.
Asistente de Diseño: Mauricio Guerra P.
Asistente de Diagramación: Alejandra Larraín R.
Corrección de Pruebas: Osvaldo Oliva P.

Imprenta Salesianos S.A.
HECHO EN CHILE

ÍNDICE

- 7 **Presentación**
- PRIMERA PARTE
- 13 **Rafael Díaz Silva**
Cáceres, Alvarado, Cárdenas: mapuchismo *borderline* en el Valle del Paraíso
- 33 **Marcelo Fuentes Gutiérrez**
Música, religiosidad popular y prácticas místicas en el canto a lo divino en Valparaíso
- 43 **Nelson Niño Vásquez**
La música docta en Valparaíso a inicios de los años veinte, según la revista *Música* (1920-24)
- 51 **Pablo Palacios Torres**
Planeta Minimal: la guitarra eléctrica y su incorporación al repertorio académico nacional
- 59 **Silvia Herrera Ortega**
Semblanzas de Hernán Ramírez Ávila y Margot Loyola Palacios
- 67 **Valeria Valle Martínez**
Contrapunto y armonía, *ambas disciplinas*: un aporte para la enseñanza de la polifonía
- SEGUNDA PARTE
- 75 **Boris Alvarado**
Ma, donna: Incontri per gruppi di solisti ed orchestra
- 89 **Enrique Reyes Segura**
Ecotrombocis para dos trombones reverberados: el canto estructural de las sirenas
- 99 **Daniel Díaz Soto**
Sinfonía Porteña: espacio y lugar en la composición musical

Presentación

En un mundo que aspira a la globalización, resulta muy oportuno emprender un camino que nos permita dar a conocer la riqueza de pensamiento que se manifiesta a través de las manifestaciones culturales. Más aún si éstas son de carácter regional pues contribuyen a la configuración de una visión más amplia respecto de lo que hemos sido como nación y de cómo nos proyectamos hacia el futuro. Este libro cumple precisamente con estas aspiraciones y constituye, por ende, un gran aporte a la construcción de una visión descentralizada de la historia de la música chilena. Surgida desde el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en el año 2011, esta publicación colecta una importante muestra de la producción intelectual de un grupo de académicos. Se trata de nueve miradas al arte musical desde la ciudad de Valparaíso, principal puerto de la República de Chile caracterizado por un glorioso pasado y por un rico presente, que espera aún ser explorado con entusiasmo y dedicación desde un ámbito académico.

Hablamos de “miradas” porque se trata de académicos provenientes de generaciones y especialidades diversas, algunos de ellos con formación fuera de Chile, marcados fuertemente con enfoques y preocupaciones académicas distintas, con adiestramientos profesionales diferentes, que coinciden en realizar una lectura de nuestro momento a la altura de estos tiempos, en medio de convulsionados procesos de cuestionamiento y reforma. A partir de estas problemáticas, situaciones y desafíos, es que cada uno confronta sus propias experiencias y las deja plasmadas allí, en un texto, requiriendo de la sindéresis que sólo la reflexión permanente y solidaria podría proporcionarnos.

Se trata de nueve artículos que plantean un ejercicio importante, valiente y necesario hecho desde una universidad ubicada en Latinoamérica, atrapada en lo más profundo de Valparaíso, que se distingue hacia el mundo por medio de su sello pontificio. Estos textos permiten entender el rol protagónico que cumple nuestra universidad en momentos particularmente marcados por procesos de cambios, los

cuales nos obligan a estar expresando nuestro pensamiento de manera pública y permanente. Desde allí, nada más oportuno y privilegiado que examinar el acontecer universitario de nuestros días a través de estos pensamientos.

En la primera parte del presente libro, seis académicos del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso nos revelan investigaciones y/o reflexiones en torno a tópicos musicales regionales. El académico Rafael Díaz, a partir de su interés por la performática musical de los pueblos originarios en torno a la ritualidad, se vincula con tres compositores chilenos: Eduardo Cáceres, Boris Alvarado y Félix Cárdenas. Algunas de las obras de estos tres compositores son situadas en la frontera de una música que el autor ha definido como “mapuchista” o de un “mapuchismo” acentuado, limítrofe, que viene a ser el resultado de visiones compartidas desde un espacio común denominado por él como “Valle del Paraíso”.

El académico Marcelo Fuentes aporta al estudio de las músicas locales con un tema que se relaciona con la tradición oral y sus prácticas rituales. Se trata de una mirada a la religiosidad popular a través de la música y las prácticas místicas en el “canto a lo divino” en la provincia de Valparaíso. Algo equivalente nos entrega el académico Nelson Niño, quien nos enfrenta al estudio de las músicas de tradición escrita en la ciudad de Valparaíso, a través de una mirada retrospectiva y patrimonial. Basándose en artículos publicados en la revista *Música*, fundada y dirigida por el organista, compositor y profesor Aníbal Aracena Infanta, nos lleva por hechos, nombres y acontecimientos del Valparaíso de los años veinte, en un relato que permite adentrarnos en las raíces no sólo musicales sino fundacionales del Valparaíso cultural.

El académico Pablo Palacios nos acerca a su principal área de interés, la relación entre música y estética, específicamente en los siglos XX y XXI. Nos introduce al fenómeno naciente de la guitarra eléctrica y su incorporación al repertorio académico nacional a partir de la experiencia del ensamble “Planeta Minimal”, dirigido por el guitarrista Ismael Cortez. Como lo observa el propio académico, dos ejes fundamentan su relato: la cotidianeidad que tiene este instrumento musical en el quehacer musical actual, esto asociado a repertorios generacionales que datan desde las experiencias de la década de los setenta en el ámbito del surgimiento del rock y, por otra parte, la posmodernidad. Sus planteamientos contribuyen a la definición de un nuevo paradigma tanto en el estudio de la música académica como en la formación de instrumentistas desde los conservatorios.

La académica Silvia Herrera nos invita a disfrutar de un texto compuesto por dos semblanzas: una del compositor chileno Hernán Ramírez Ávila y otra de la destacada folklorista y Doctora Honoris Causa de nuestra universidad, maestra Margot Loyola Palacios. Estas semblanzas fueron preparadas especialmente para el homenaje que se rindió a ambos músicos en el año 2006 en el contexto del Festival Internacional de Música Contemporánea Darwin Vargas Wallis, organizado por el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. A través de ellos, la autora desarrolla en forma paralela un recorrido por la historia del Instituto de Música en lo concerniente al estudio de la composición y del folklore chileno.

Finalmente, y cerrando este primer grupo de textos, nos encontramos con una reflexión basada en la experiencia emotiva de la relación profesor-alumno, en la formación de un espacio, de un camino hacia la didáctica de la enseñanza de la música viva que dota al aprendizaje de un sello solidario y afectuoso, donde el cariño y la cercanía sustentan la praxis permanente. Este texto de la académica Valeria Valle nos permite visualizar, desde lo que ella denomina “dos disciplinas”, el paradigma de la enseñanza de la polifonía actual: la existencia primigenia del contrapunto debe dar paso hoy día al estudio de la armonía, o resulta menester mantener el sentido histórico. Ello se basa en la visión de su propia experiencia formativa, la mirada construida con su maestro y la necesaria revisión permanente del trabajo didáctico.

La segunda parte de este grupo de textos está dedicada directamente a la experiencia de la composición. En ella, tres de los académicos-compositores del Instituto de Música se refieren específicamente a sus obras con la intención de revelarnos parte de la intimidad que habita en cada una de sus poéticas.

El académico Boris Alvarado entrega un texto con la simpleza del juego para la construcción de su obra *Ma, donna: Incontri per gruppi di solisti ed orchestra* para solistas de cámara, dentro del complejo orquestal de Madonna. El texto invita a componer fragmentos de la obra -como la formación de las diversas agrupaciones de solistas- así como también nos entrega un análisis de ella en la medida que ésta se va construyendo. Parte de este juego es la solidaria forma de compartir el ejercicio de la composición como fragmento de un dominio que invita a la invención y al desarrollo de la imaginación de un mundo sonoro, derivado de los propios fantasmas que cohabitan la existencia. Por ello es que la obra es el teatro, menos el texto; es una espesura de signos y de sensaciones a partir del argumento escrito de los artificios sensuales, gestos, tonos, distancias, sustancias, luces, que sumerge al texto bajo la plenitud de su lenguaje exterior. Es un fenómeno de un acto de representación en que se requiere no sólo del sujeto espectador, sino que este sujeto entienda el objeto mirado como ficción, como una representación.

El académico Enrique Reyes se entretiene considerando su entorno, el espacio que cohabita gran parte del día recorriendo los lugares cercanos al puerto de Valparaíso. Este espacio común de habitualidad puede llegar a tener múltiples miradas, a partir del filtro que cada autor desee aplicar a él. En este caso, hablamos de un paisaje sonoro previamente existente en el puerto que se transforma en materia propia de la invención para “todos aquellos sonidos que se proyectan más allá de algunos metros de las fuentes que los originan”. Desde esta perspectiva, el autor nos coloca por delante de las tradicionales sirenas de un barco de pasajeros o de un buque de guerra que coexisten en el puerto cuando éstos llegan o salen del mar. Este paseo sonoro ha producido un especial encanto en el autor, quien se deja atrapar por los sonidos de su entorno inmediato llevando a la composición la simbiosis de ellos. La imaginación del auditor se ve finalmente llamada a definir el canto de una sirena originada en nuestro puerto, impresa en las hojas de su música.

El académico Daniel Díaz revela en su escrito una mirada reflexiva acerca del proceso creativo que dio origen a la obra “Sinfonía Porteña” y en especial a su tercer movimiento, titulado “Caleta el Membrillo”.

Esta obra se origina de una relación emotiva con los lugares donde el autor ha sentido identidad y pertenencia. De allí los títulos de sus movimientos como “Amanecer en Valparaíso”, “El mar”, “Caleta el Membrillo”, “La feria y el mercado”, “Oda a Valparaíso” y “Barrio puerto”. Como lo señala su propio autor, “la ‘Sinfonía Porteña’ surge entonces de una mirada poética, del habitar un espacio, de la articulación de sentido, de cómo los eventos se conectan unos con otros, de la consonancia entre el ser y el estar, del territorio en el que uno se reconoce. Surge, finalmente, de la relación que se establece desde el emocionar con el lugar”.

Todos los textos incluidos en la presente publicación constituyen una invitación abierta no sólo a músicos, sino también a profesionales de otras disciplinas y a todo aquel que quiera dar un vistazo al encantador puerto de Valparaíso desde el mundo de la escritura musical y también de sus sonidos.

Boris Alvarado

Nelson Niño

Editores