

Vila / Schoenberg Un documento excepcional

Cirilo Vila: *Poema* (1969) Rev. 1980 / *Hojas de otoño* (1984); Arnold Schoenberg: *Sonate für Flöte und Klavier* (1924) *nach dem Bläserquintet Op. 26 (bearbeitet von Felix Greissle)*; Cirilo Vila: *...y una flor para ésta y otras primaveras* (1987) / *Lunática* (1993) / *Villancico para una Navidad de pájaros* (1996)

Intérpretes : Karina Fischer, flauta. Luis Alberto Latorre, piano. Guillermo Lavado, flauta y flautín.

Producción financiada por el Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura, Fondart, 2003.

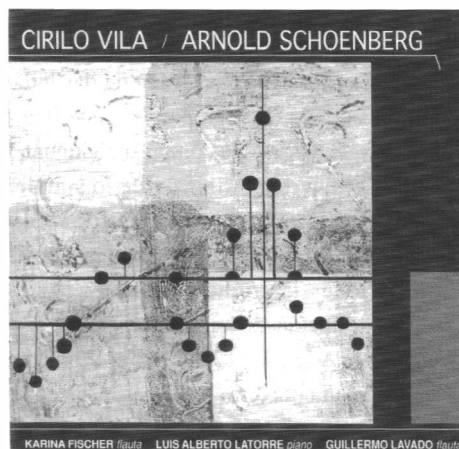
Al oír y tener en nuestras manos esta grabación, no cabe duda que se trata de una de las publicaciones fonográficas más importantes de los últimos años.

No son sólo la interpretación, la presentación, los textos y la grabación los que constituyen lo valioso de este CD sino su intención y su diseño programático. Para muchos, grabar un CD no es más que dejar un registro del trabajo de los músicos y compositores que participan. En este caso, Karina Fischer, Luis Alberto Latorre y Guillermo Lavado nos proponen una dimensión diferente al elegir dos compositores que han resultado gravitantes para el desarrollo de la música actual en términos universales como el caso de Schoenberg o en términos locales, en el de Cirilo Vila.

El perfil pedagógico que asume esta

publicación es acorde a la voluntad y propósito que ambos compositores manifestaron y manifiestan al dedicar gran parte de su actividad a la enseñanza de la música. Así, los ejecutores de este proyecto Fondart dejan clara su intención de aportar al desarrollo de intérpretes y compositores a través no sólo del repertorio seleccionado sino por los textos y reflexiones propuestos y, en especial, el análisis de la obra de Schoenberg. Sin duda, una novedad en las publicaciones discográficas nacionales.

Las obras de Cirilo Vila corresponden a un período (con excepción de *Poema* de 1969 pero revisado en 1980) de reencuentro con la composición luego de difíciles y complejos años dedicados a la docencia formando a toda una generación de compositores chilenos y siendo testigo de la realidad socio-política que regía a Chile hasta los años noventa. Es en los mismos títulos donde se refleja este gradual optimismo en que las cosas debieran cambiar para bien de todos. La misma revisión de *Poema* en 1980, a pedido de Cecilia Plaza, era una manera de manifestarse, a través de la música, en los escasos pero significativos conciertos que los mismos músicos organizaban como una manera de abrir espacios

y contrarrestar el ambiente opresivo que la situación nacional ofrecía.

La elección de *Poema* para abrir este CD no resulta fortuita sino que establece una relación entre la música de Cirilo Vila y Arnold Schoenberg. Esta pieza de piano fue trabajada cuando Cirilo Vila estudiaba simultáneamente en París con Olivier Messiaen y Max Deutsch y comenzaba a interiorizarse del método dodecafónico que Schoenberg había propuesto a partir de su *Suite op. 25* también para piano solo.

Pese al rigor del trabajo dodecafónico con Max Deutsch (a su vez discípulo directo de Schoenberg), Cirilo Vila le otorga al discurso musical de *Poema* una plasticidad y soltura que no es fácil encontrar en el uso y aplicación de este método de composición. Luis Alberto Latorre logra, con su excelente interpretación y sonido, hacer realidad la energía sonora y la dulzura melódica que el compositor dispone en una suerte de oposición a lo largo de la obra. De ninguna manera resulta extraño el momento, hacia el final del segundo tercio de *Poema*, donde aparecen gestos “messianezcos” en el registro sobreagudo en contrapunto con un sonido repetido en la zona media del piano, cuya reiteración deriva hacia el gran gesto culminante de la pieza.

Karina Fischer es la encargada de dar vida a *Hojas de Otoño* (Égloga para solo de flauta) de 1984 que Cirilo Vila compuso continuando con su actitud de escribir desde lo simple y para un instrumento solo facilitando su interpretación sin recurrir a grupos o agrupaciones instrumentales que, por ese entonces, hacían difícil su presentación en concierto. Además, la acción solicitada al intérprete en concierto (dejar caer las cuatro hojas que constituyen la partitura cuando se termina de leer cada una de ellas) revela cierta

ironía esperanzadora luego del inicio de las protestas masivas en 1983 que abrían posibilidades ciertas de cambio en la realidad nacional. En cuanto a la música misma, *Hojas de Otoño* refleja la tendencia de Cirilo Vila hacia una redacción sonora más ligada a la tradición de la frase y del motivo musical y que Karina Fischer despliega con soltura y mucha expresividad.

Otra de las obras del maestro Cirilo Vila, aunque en el CD no aparece inmediatamente dando lugar a la obra de Schoenberg, es ... y *una flor para ésta y otras primaveras* (1987) se constituye como la continuación de la obra anterior, no sólo por ser para flauta sola y con una redacción musical similar sino que corresponde explícitamente a una reacción de Cirilo Vila ante la situación que se vivía al interior de la Universidad de Chile. Esta obra y su título revelan el optimismo en un futuro mejor y el inminente cambio de sistema dictatorial por uno democrático que se consolidó en octubre de 1988, un año después de compuesta esta pieza. La interpretación es muy buena y mantiene el carácter rapsódico casi improvisativo que surge desde el primer arabesco *frullato* ascendente que parece constituir la esperada flor de aquella primavera.

Lunática (1993), también para flauta sola, presenta, en su inicio, una serenidad y calma que se instala a través de una propuesta (sonidos largos reiterados en varias alturas con una salida flexible) que se repite con variantes y que, con la simplicidad planteada por el compositor, va constituyendo su propio espacio. El gesto que termina cada sección sirve para la continuación de la pieza que va adquiriendo paulatinamente un movimiento que permanecerá un momento para luego volver a una actitud contemplativa que culmina en el registro sobreagudo casi metálico que evoca la presencia plateada de la luna misma.

Una vez más la interpretación es excelente. Sin embargo, la toma de sonido resulta demasiado seca y no permite que esa sensación de espacio que propone el inicio se manifieste plenamente como debiera ser, como en una sala de concierto.

Cierra la presentación de obras de nuestro compositor nacional, *Villancico para una Navidad de pájaros*, una pequeña pieza pensada originalmente para flauta dulce y que derivó en esta pieza para flautín. Aprovechando el sonido y el alto registro propio del instrumento, Cirilo Vila evoca el trinar y “cantar” de los pájaros tal vez como una remembranza de su relación con Olivier Messiaen, un especialista y estudioso del canto de las aves.

La *Sonate für Flöte und Klavier* de Arnold Schoenberg ocupa un lugar de privilegio en este CD ya que se trata del primer registro digital que existe de esta obra. La única grabación previa a esta, según el Arnold Schoenberg Center de Viena, está en vinilo y se trata de una grabación en vivo de un concierto del flautista J. Fenwick Smith y el pianista Randall Hodgkinson, en octubre de 1982 en Massachusetts.

Descontando el valor histórico de este registro, hay que destacar la impecable interpretación de Guillermo Lavado en flauta y Luis Alberto Latorre en el piano. No se trata aquí de una obra original para flauta y piano sino de una transcripción del *Bläserquintett op. 26* en que la parte de flauta corresponde mayoritariamente a la parte del corno del original y el resto de las partes (flauta, oboe, clarinete y fagot) están confiadas al piano en un complejo laberinto contrapuntístico que Luis Alberto Latorre resuelve con una tremenda claridad de articulación y dinámica.

Finalmente, hay que destacar el claro y

completo análisis que los intérpretes entregan de esta obra en el folleto del CD, complementando ejemplarmente una entrega interpretativa excepcional. Sin duda, este disco compacto es uno de los más importantes aportes a la discografía nacional y un importante material de estudio para instrumentistas, compositores y musicólogos.

Alejandro Guarello

Instituto de Música
Pontificia Universidad Católica de Chile

Antología Coral Chilena Tres coros, un director

ANTOLOGÍA CORAL CHILENA

Coro de Cámara de la Universidad Católica de Chile; Coro de Cámara Codelco – Chile; Ensemble Vocal Cum Laude.

Director: Mauricio Cortés López

Renán Cortés: *Ronda del fuego*, texto: Gabriela Mistral; Juan Amenábar: *A la orilla del estero*, texto: Miguel Arteche; Alfonso Letelier: *Hallazgo*, texto: Gabriela Mistral; Sylvia Soublette: *Dos amantes dichosos*, tonada, texto: Pablo Neruda; Gustavo Becerra: *El secreto*, texto: Juan Guzmán Cruchaga; Juan Orrego Salas: *Romance II*, texto: Juan Orrego Salas; Pedro Núñez N.: *Dulzura*, texto: Gabriela Mistral; Carlos Botto: *Enigma*, texto: Antonio Machado; Alejandro Guarello: *Simulacros*, texto: Virgilio Rodríguez; Hernán Ramírez: *La palomita*, cueca, texto: Elena Sepúlveda (recopilado por Violeta Parra); Edward Brown: *Más allá del ojo de mi mente*, texto: N. Minsky y Heráclito; Fernando Carrasco: *Canción para una lavandera*, texto: