

Trío Giuliani

El encuentro de nuestra música

1. Jorge Yañez: *El Gorro de Lana* / 2. Manuel Andrade, Porfirio Díaz: *Viejo Lobo Chilote* / 3. Hector Pavez: *Para Bailar Sirilla* / 4. Hector Pavez: *El Pavo de Chiloé* / 5. Victor Jara: *Luchin* / 6. Victor Jara: *Te recuerdo Amanda* / 7. Victor Jara: *Plegaria de un Labrador* / 8. Victor Jara: *El Cigarrito* / 9. Violeta Parra: *Gracias a la Vida* / 10. Violeta Parra: *Casamiento de Negros* / 11. Violeta Parra: *El Albertito* / 12. Violeta Parra: *Volver a los diecisiete*.

CD (DDD). Producido por L.C.D. Producciones. Arreglos y Dirección: Luis Castro Donoso. Violín: Hernán Muñoz. Violoncello: Juan Angel Muñoz. Guitarra: Luis Castro Donoso.

Ingeniero de Sonido: Alfonso Astudillo P. / Producción Gráfica y Fotografía: Abidan Allendes M. / Masterización Digital: Alfonso Astudillo P.

Esta agrupación está compuesta por tres músicos profesionales con formación académica, todos egresados de la Pontificia Universidad Católica de Chile: Hernán Muñoz en violín, Juan Angel Muñoz en violoncello y Luis Castro en guitarra; los que se desempeñan además profesionalmente en otras actividades, Hernán integra la Orquesta de Cámara de Chile, Juan Angel se desempeña como ayudante de solista en la Orquesta Filarmónica de Santiago y Luis se ha presentado en numerosas salas como solista, participa en el "Trío de Sur" (trío de guitarras) y es profesor de guitarra clásica en la

Universidad Católica de Chile.

Es un gran logro que estos músicos provenientes de la academia conformen una agrupación permanente y que dentro de su repertorio habitual y en forma destacada se dediquen a la interpretación de estos arreglos de melodías que provienen de la música popular. Es sabido los enormes prejuicios que existen aún al interior de la academia con respecto al acervo popular lo que lleva a los alumnos, como un camino habitual, no acercarse a esta música por la baja valoración que se le confiere. El Trío Giuliani está ayudando a cimentar el camino de acercar los juicios de valor dispares que existen con respecto de ambas músicas. Realizar este puente entre lo docto y lo popular es, en sí mismo, un mérito digno de resaltarse.

Los temas a escuchar están en "arreglos" de Luis Castro, pero en realidad, más que una simple armonización o efectivamente arreglos de los temas populares, estamos frente a un trabajo compositivo que toma como "pie forzado" melodías populares. Durante todo el trabajo se puede observar un trabajo interesante

donde encontramos elementos del jazz y la influencia de diversas escuelas producto de la formación guitarrística de Castro, se puede vislumbrar con claridad una pugna entre la fuerza expresiva del compositor y los márgenes autoimpuestos, márgenes que están determinados casi exclusivamente por la melodía. Durante todo el trayecto del CD la fuerza expresiva de Castro intenta liberarse de los estrechos márgenes que le dejan las absorbentes melodías elegidas. Estas melodías, como las usadas en este trabajo, de profunda raigambre popular, tienen en sí mismas una gran carga identitaria al interior del grupo humano que las utiliza habitualmente. Basta tan sólo, en muchos casos, tocar las primeras cinco o seis notas para que el auditor, el receptor del mensaje, lo descifre con certeza y por completo. Un motivo rítmico-melódico percute la totalidad del recuerdo. La carga es tan fuerte que aunque el motivo puede estar sumamente escondido bajo tremendas armonías o melodías superpuestas, aún así el auditor es capaz de percibirlo con nitidez. Tomando esto en cuenta, cuando la melodía es el hilo conductor de una obra (arreglo en este caso) y se abusa de ella para dar coherencia interna, se corre el riesgo de saturar la atención del oyente, en especial si es chileno. Este problema se puede apreciar en *El Gorro de Lana*, por ejemplo, cuya melodía se encuentra presente durante todo el arreglo de manera aceptable pero, al ser repetida en su integridad, se produce una saturación.

Es un gran acierto en lo rítmico el uso del 5/8 alternado con el 6/8 de estos dos primeros vales, en especial en *Viejo Lobo Chilote*, que es, sin lugar a dudas, el tema con mayores aciertos del trabajo. En este tema el uso de la guitarra es excelente, es por sobre todo muy "guitarrístico", le saca provecho al instrumento; asimismo la orquestación es coherente y con una gran dinámica global de la pieza. Usa por sobre todo la melodía siempre alternada o

intercalada con otros motivos de su imaginación.

El tema 3, que aparece con el nombre *Para bailar Sirilla* de Héctor Pavez, corresponde en realidad al baile "La Nave" efectivamente recopilado e interpretado en su primera y más famosa versión por Héctor Pavez. El tema 4 *El Pavo de Chiloé* corresponde también a un baile llamado "El Pavo" recopilado en la isla de Chiloé e interpretado por Pavez.

El autor usa los *tempos*, en términos generales, bastante más lentos que el de las canciones originales lo que induce a percibir el CD como un espacio más de reflexión y reposo que de movimiento. Los ritmos en sus tempos originales, en su gran mayoría, tienen como base bailes populares (Rin, Sirilla, Vals y otros) o géneros con una presencia rítmica importante, como la tonada con ritmo de parabién, que incitan al movimiento y a la actividad. Es factible, a partir de estos tempos originales, darle una mayor diversidad de atmósferas rítmicas contrastantes que permitirían darle una dinámica más fluida al conjunto de esta música tomada como una totalidad.

Existe por parte de Luis Castro una búsqueda compositiva interesante que tiene el valor, como ya dijimos, de usar lo popular como partida creando un puente interesante con lo "docto". El compositor usa como excusa o pie forzado estas melodías para escaparse a lo suyo, quizás, aún en forma tímida o inconsciente, timidez que lo obliga, a veces, al abuso de la melodía original en vez de explayarse en sus propios impulsos y emociones que lo llevan en muchos pasajes a crearse atmósferas con muchas sugerencias evocativas. Es en el tema *El Pavo* donde logra uno de sus mejores momentos en este aspecto cada vez que se logra liberar del "pie forzado" de la melodía lanzándose en sus propias

divagaciones con gran éxito. El violín logra aquí gran lirismo, en contraste el cello junto a la guitarra crean atmósferas más tensas.

En los dos primeros temas de Victor Jara, *Luchin* y *Te recuerdo Amanda*, el cello adquiere especial dramatismo en el transcurso de las piezas que se prestan al tempo usado en estas versiones por su carácter más bien melancólico y evocativos de los temas originales. En *El Cigarrito* son interesantes los contrastes entre la introducción y los interludios lleno de dinamismo con las apariciones de la melodía más tranquila.

En *El Albertío* de Violeta Parra se adquiere un aire ligero y juguetón, con una cierta elegancia cortesana. Es interesante el intercalado de la guitarra sola que nos pareció más bien corta. De los temas de la Violeta Parra el mejor logrado, sin lugar a dudas, es *Volver a los 17*, por su carácter dinámico y enérgico en especial en los interludios. El uso de la guitarra es particularmente interesante creando una base rítmica sólida por donde transcurre la pieza de manera fluida. Este tema, junto al *Viejo Lobo Chilote* se perciben como los mejores logrados del presente trabajo. Es un digno final energético y vibrante.

Los intérpretes demuestran a través de todo el trabajo gran solvencia y oficio en lo que hacen.

Sergio Sauvalle

Luis Orlandini Colección de Música para Guitarra de Compositores Chilenos

Volumen I

Ediciones Musicales de la Facultad de Artes
Universidad de Chile. (sin indicación de fecha
de edición)

En su rol de intérprete el guitarrista Luis Orlandini ha sido, a través de sus conciertos y grabaciones, una figura clave en la difusión de la música chilena. Ahora emprende una tarea de inapreciable valor, la entrega de una colección de partituras de músicos nacionales.

