

Juicios sobre Margot Loyola

“*Margot Loyola: La voz del pueblo*”.

Pablo Neruda.

Chile

“La tarea de esta artista no tiene paralelo entre nosotros. Ahora estudia y realiza la canción pascuense, ya ha cantado la música de Arauco, también la de los *veliches*, su espíritu no se detiene jamás. Es la voz de la raza, es la pasión, es el amor lo que la conduce a buscar la belleza, la posteridad de la nación chilena.

No dudo que en otros países existan buscadores como ella, y mejor material que el nuestro: pero nosotros recibimos con rendido regocijo del arte nuestro, lo que ella nos entrega con una sonrisa ornada de esquivas de llanto. Ella es la grande y sacrificada triunfadora que, a mi juicio, merece ser *Margot Loyola, el Alma de Chile*”.

“Su inmensa inquietud ha llevado a *Margot Loyola* a componer con el ritmo más estilizado canciones para enriquecer su repertorio [...]. El milagro de *Margot* ha sido el de encontrar quienes le escriban letras llenas de gracia y contenido chileno, letras que no fueron chabacanas como la mayoría de las que se cantan, letras que dijeran del alma de Chile y que fueran poemas también sin música. [Ellos] han sido dos poetas porteños: Cristina Miranda [...] y Leucotón Debía [...]. Sobre esas hermosas letras ha bordado el corazón chileno de *Margot* unas músicas de inmensa dignidad, música penetrante que contiene dentro de la preceptiva establecida para la composición de cantos chilenos de la más alta estilización”.

Antonio Acevedo Hernández, escritor.

“Alguien dijo una vez que los tres más importantes intérpretes musicales chilenos eran Claudio Arrau, Ramón Vinay y Margot Loyola —un aserto legítimo y defendible por más de una razón. Alguien —otro— dijo también una vez que Margot Loyola en vez de folclorista pudo haber hecho una brillante carrera de cantante operática, dadas sus óptimas cualidades de intérprete musical, su capacidad histriónica y, especialmente, su formidable técnica vocal. (Imaginamos la inolvidable Carmen que ella hubiera sido, o la gran Amneris)”.

“En *Margot Loyola*, la intérprete ha ayudado grandemente a la antropóloga y, a la inversa, la antropóloga a la intérprete. Se trata de un juego de vasos comunicantes que le ha permitido potencializar ambos extremos. Su sensibilidad primaria, que le ha llevado a identificarse natural y completamente con las creaciones de nuestro pueblo, campesino, ciudadano o indígena, se ha visto apoyada por su conocimiento científico, crítico, histórico... Se ha producido así en ella una unidad entre lo instintivo y lo intelectual que la coloca en un lugar singularísimo y superior entre nuestros intérpretes y nuestros investigadores folclóricos”.

César Cecchi, crítico de arte.

“*Margot Loyola* es la folclorista chilena que ha acumulado la mayor experiencia en un campo en que son frecuentes las mixtificaciones y la comercialización. Ha consagrado toda su vida al cultivo, depuración y perfeccionamiento de un arte muy particular. Tiene en este campo una personalidad inconfundible y es una artista muy completa, con un corazón y una inteligencia que vibra al unísono de las más diversas facetas del folclor nacional”.

Nino Colli, crítico de música.

“¿Quién sabría describir la irradiación de *Margot Loyola*; enumerar los miles de recursos serios o pícaros de su temperamento vigoroso y sensual? Domina la escena con el efluvio mágico de un poder

Revista Musical Chilena, Año XLIX, Enero-Junio, 1995, N° 183, pp. 67-70.

de transformación que le permite personificar los seres más diversos; así pudimos gozar el arte de una personalidad avasalladora, que representa lo más granado de la tradición folclórica de nuestro país”.

Federico Heinlein, compositor y crítico de música.

“*Margot Loyola* ha recreado casi todo el mundo musical de nuestra latitud. Ha transmitido sus increíbles contenidos de verdad y belleza y el reflejo del paisaje y la vida de sus creadores. La hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Nos alegraba verla aparecer en los mitines populares donde era amada por las multitudes que la aplaudían con mayor fervor que a los líricos oradores de entonces. La vimos en peñas, en recitales de sus alumnos, en universidades, locales sindicales, estadios, ramadas.

“Era y es una bella mujer chilena. A veces tuvo todo en contra. Los artistas de su género no tienen audiencia en la TV ni contratos suculentos en ninguna parte. Ejercen una especie de vocación irrenunciable. Les espera siempre la lucha por subsistir. Y llevan a cabo una misión de revelación con alegría.

“No emigró en los años duros. Mantuvo en alto la guitarra. Y con ella ha cumplido medio siglo en los escenarios. No para de cantar y vencer al tiempo. Es, además, una maestra con innumerables discípulos. Con ellos quiere prolongar las canciones y las danzas de un país que ha cantado y que cantará siempre”.

Martín Ruiz, escritor y crítico.

Argentina

“*Margot Loyola*, la más fiel difusora del cancionero folclórico de Chile, une al casticismo de sus interpretaciones, la frescura de su voz, profundo y auténtico conocimiento de los ritmos de su pueblo; inteligencia y personalidad poco comunes”.

Roberto Barceló, director de la Escuela de Danzas Folclóricas de Buenos Aires.

“*Margot Loyola* es la imagen viva, auténtica e imponderable -en sangre y espíritu- del pueblo esencial. Intérprete feliz y fidelísima del folclore de Chile, con la guitarra y el kultrún, con su canto y su danza, es de veras dichoso verla y oírla. Dejémosla intacta”.

Rafael Jijena Sánchez, director del Museo de Motivos Populares Argentinos “José Hernández”.

“Siglos de sentir chileno se concentran en su voz y en su intenso danzar; extraño entusiasmo la enciende, y su dramática animación engendra encantamiento. Honda sinceridad, arrolladora pasión y gracia naturales explican en parte el milagro de su penetrante embrujo”.

Carlos Vega, musicólogo.

Uruguay

“Las versiones de *Margot Loyola* son para mí un modelo en ese difícil primer paso de la utilización del folclore con fines estéticos. La cantante no deforma aquí su personalidad, pero ceñida al documento folclórico sin remedarlo ni parodiarlo, lo proyecta hacia el terreno artístico, con límpido estilo y con ejemplar respeto por la sanidad del texto”.

Lautaro Ayestarán, musicólogo.

Perú

“*Margot Loyola* como buena folclorista, está aprendiendo el huayno con los serranos, escuchándolos, tratándolos, acercándose amorosamente a ellos y bailando casi diariamente durante sus fiestas o en los ensayos de los ‘conjuntos’ regionales. La música criolla la está aprendiendo con el mismo método; el de captar el espíritu para captar la forma.

Todo este trabajo de la notable artista alcanzará sus fines; porque ella, además de haber limitado

muy honestamente sus aspiraciones a lo popular y al huayno, posee un método, y la capacidad de penetración suficiente para sentir y contagiarse de las fuentes primarias de las danzas y canto tradicionales; su inspiración artística, su numen artístico, la llevará siempre por todos los laberintos hasta encontrar la esencia de las cosas.

Ahora comprendemos por qué interpreta con tanta propiedad el folclor chileno, que no es tan vasto ni profundo como el nuestro; pues, aparte de su hermosa voz, de su sinceridad, de su belleza personal, *Margot Loyola* tiene una seria formación vocal académica y un conocimiento suficiente del folclor como disciplina científica. Este hecho explica además, que tanto los artistas como los hombres de ciencia chilenos la estiman con igual entusiasmo".

José María Arguedas, escritor.

España

"En la última temporada [1957] se ha comentado mucho la presencia de *Margot Loyola* en Madrid. Esta artista supo lucir un admirable estilo en la reproducción de las más bellas páginas populares de su país, cantadas con muy grata voz, pero —antes si cabe— con un sentido muy hondo, una expresión rica en matices y contrastes. De esta manera, bien acompañándose con la guitarra, bien con la ayuda del kultrún, el típico tambor chileno, supo trasladar todo el encanto de unas músicas que lo poseen grande. Buen ejemplo, el impresionante 'Canto funerario' araucano del que hace una creación".

Fernández Cid, A.B.C., Madrid.

"El arte de *Margot Loyola* es extraordinariamente valioso, es como un cancionero vivo haciéndose en cada actuación. El mérito mayor de *Margot Loyola* es que ha aprendido su repertorio en las fuentes, ha escuchado a los nativos y ha asimilado sus giros, cadencias y dicción, de manera que sus versiones poseen valor verdaderamente documental".

Enrique Franco, *Arriba*, Madrid.

Francia

"Cuando [*Margot Loyola*] interpreta sus canciones folclóricas chilenas con naturalidad y persuasión irresistibles, nos lleva insensiblemente hacia comarcas desconocidas que uno cree descubrir, por decirlo así, visualmente con sus paisajes y personajes".

Mme. Gaston de Tinan, sobrina de Claude Debussy, París.

"*Margot Loyola*, una bella joven morena, vestida con trajes típicos de las diversas regiones de su país, evoca el folclor chileno. Acompañándose de una especie de tambor liviano o sacando de su guitarra ritmos endiablados, ha sabido evocar con arte natural, una voz de timbre cálido y una ciencia auténtica, todos los aspectos de una música que conocemos aquí más bien bajo su aspecto comercial, porque *Margot Loyola* no es una cantante, ni una guitarrista, ni una bailarina. Ella ejerce el severo oficio de etnógrafa y musicóloga que la ha conducido a investigaciones sobre la música de América Latina".

France Soir, París.

"*Margot Loyola* con voz dúctil y aguda musicalidad y emoción, nos ha permitido descubrir y sentir toda la gracia ingenua y picaresca de una música surgida de los pueblos chilenos. Artista excelente, nos aparece en escena con su traje típico, bella y con esa sana modestia con que lo harían las gentes del pueblo, lo que realza aún más sus interpretaciones".

Le Monde Latin, París.

Polonia

"La artista representa un tipo excepcional de intérprete del folclor, pues ella misma lo recoge y une

su trabajo científico y de estudio con la divulgación. En primer plano ha sobresalido la autenticidad exótica de las canciones interpretadas por la cantante. Los medios de ejecución limitados exactamente, sujetos a la disciplina artística más rigurosa y unidos al inteligente aprovechamiento de los valores vocales, han dado un cuadro real del folclor chileno y han permitido sentir con facilidad el tema y la letra de las canciones tan diferentes de las nuestras”.

Glos Wyrzeza, *Gdańsk*, Polonia.

Rumania

“Lo que más impresiona en el arte de la cantante es la comprensión con que se acerca al canto folclórico y la admirable autenticidad con que lo presenta. Hemos encontrado en su arte a la cantante apasionada y a la investigadora”.

Ana Frost, *Contemporarul*, Bucarest.

“...Fueron muy expresivas sus interpretaciones de las canciones araucanas que las acompaña con el ‘kultrún’, instrumento de percusión. Nos emocionó la sencillez de ‘Canción para el niño’, el poderoso dramatismo de ‘Canción fúnebre’, la delicadeza de ‘Canción de amor’; asimismo, la nota espiritual y extraña de invitación a la danza. Hemos viajado con *Margot Loyola* por las regiones de su patria y nos hemos encariñado con su gente y sus canciones”.

Contemporarul, Bucarest.

Bulgaria

“Canta a la alegría y al dolor del pueblo chileno, siempre dentro de los límites de gran autenticidad”.

A Oecka, Sofia.