

PROSPERO BISQUERTT

PREMIO NACIONAL DE ARTE 1954

P O R

Gustavo Becerra

ESTE compositor nace en 1881 y pertenece a la generación de Alfonso Leng (11 de febrero de 1884) y Enrique Soro (3 de julio de 1884), quien también fué acreedor al Premio Nacional de Arte (1948).

Paralelamente a su calidad intuitiva e innata de músico, Bisquertt estudió algún tiempo en la Escuela Militar, fué funcionario de la Dirección General de Impuestos Internos y ocasional empresario de Industrias Mineras. Lo heterogéneo de sus ocupaciones constituye una demostración de que su verdadera vocación siempre tendió a la música, arte en el cual se forma por sí mismo y en el que se gana un merecido lugar con su ópera "Sayeda", que le valió una pensión gubernativa para estudiar y trabajar como artista en París, ciudad en la que permaneció un fructífero lapso de cuatro años.

Al fundarse el Instituto de Extensión Musical como entidad autónoma recayó sobre él el nombramiento de Administrador de la organización aludida y permaneció a su servicio hasta el año 1945.

Sus obras más importantes son: la ópera "Sayeda", sus obras orquestales "Preludio lírico" (1910), "Poema Pastoral" (1918), "Primavera Helénica", "Cuadro Sinfónico" (1919), "Taberna al Amanecer", poema sinfónico (1922), "La Proce-sión del Cristo de Mayo", cuadro sinfónico (1930), "Destino", poema sinfónico (1934), "Nochebuena", tríptico para gran orquesta (1935), "Misceláneas", suite sinfónica (1936), "Me-

trópolis", suite sinfónica (1940), "Dos emocionales" para gran orquesta (1940), "Juguetería", suite infantil, para orquesta (1943), "1945", poema sinfónico. Obras de cámara: "Minueto" para flauta y quinteto de cuerdas, "Aires chilenos" para cuarteto de cuerdas y "Concertino" para violín y orquesta de cámara. Para piano: "Minueto", "Berceuse", "Danza y Balada", "Trois esquisses", "Solitude et Fleur Fané", "Misceláneas", "Juguetería" y "Diez Piezas Infantiles". Entre otras cosas escribió también el Himno de la Fundación Santa María, el Himno de la Escuela Militar, el de la Marina, Himno al Deporte Nacional, Himno de la Escuela de Artes y Oficios, el Himno de la Universidad de Concepción. Estas composiciones existen en sus versiones solísticas, corales, "a cappella" o con orquesta, (1).

El presente comentario de la vida y obras de Próspero Bisquertt, es un intento de cristalizar su gestión artística en sus cualidades predominantes que, a mi juicio, se manifiestan en su extremado fervor e inestabilidad de juventud, apenas atenuado por el transcurso de los años y en su inclinación casi exclusiva a la composición de obras orquestales, en las que se contienen las columnas determinantes de su personalidad artística.

Bisquertt es, en primer término, un hombre inquieto, imaginativo, vive sus creaciones de manera intensa. No es en absoluto extraño, por lo tanto, que haya sido él mismo quien redactara el libreto de su ópera "Sayeda", ya que su mente difícilmente hubiese tolerado algo que no estuviese bajo su absoluto arbitrio.

Su a veces febril personalidad de compositor, le ha permitido alcanzar uno de los estilos mejor definidos de la música chilena en su generación. De él se podrá decir que, su forma no es lo suficientemente equilibrada, o que sus obras puedan no convencer a tal o cual, pero un hecho quedará siempre en pie: Bisquertt tiene una personalidad inconfundible a los pocos compases de oír su música.

Sus características principales están integradas por influencias europeas provenientes del "impresionismo" y del "ex-

(1) Los aspectos biográficos y la lista de las obras de Próspero Bisquertt, han sido citadas de la obra "La creación musical en Chile, (1900-1951)", de Vicente Salas Viu.

presionismo" franceses, amalgamados en un criollismo con frecuencia acertado y, por lo menos, siempre claro.

Sus melodías tienden a lo estrófico, son fuertemente diatónicas y muchas veces están llenas de un lirismo que las relaciona con el movimiento italiano que representa tan bien Respighi. Sus ritmos son generalmente una especie de tributo a su melodía, claros, sencillos, sin falsas complicaciones, generalmente con denominadores tradicionales. Sus incursiones en el campo de la polifonía son escasas y se puede decir que es el procedimiento que menos le atrae y, con excepción de su Cuarteto de Cuerdas y de un fragmento del Cristo de Mayo, que tienen "fugatos", su lenguaje es armónico. Las características propias de su armonía se forman en su línea diatónica francesa y su contacto con los cromatistas alemanes es escaso y ocasional. El aspecto que acabo de enunciar, tal vez, es el más sólido de la autoformación de Bisquertt y es sin duda una de las razones que han hecho de él el mejor orquestador de su generación. Volviendo a su armonía, está llena de disonancias agregadas, las cuales sabe emplear de manera ágil y transparente. Ya en "Sayeda" su armonía es característica y, a partir de esta obra, va adquiriendo, a través de la "Procesión del Cristo de Mayo", "Nochebuena", "Metrópolis" y "1945", todos los elementos que contribuyen a formar en el compositor un auténtico contemporáneo. Poco a poco, se empiezan a delinear sus elementos politonales y son éstos los que más influyen en su tratamiento de los temas folklóricos. Pero, volviendo a su aspecto polifónico, encuentro que lo acabado de decir es otro factor que prueba su falta de apego a esta clase de recursos, que tenderían a desplazarlo de un color armónico en el cual se considera establecido.

La orquestación de Bisquertt es un punto que bien merece una consideración especial, sobre todo teniendo en cuenta su condición de autodidacta. Ella es la que ha llevado el verdadero eje creativo de su producción lírica y sinfónica que es, a mi juicio, lo mejor de su obra, y por su intermedio ha podido superar problemas que habrían sido evidentes en otras circunstancias. Su suite sinfónica "Metrópolis" es, por la organización de sus partes, un verdadero ejemplo de cómo orquestar diversas familias instrumentales según las distintas

épocas que evoca y que abarcan desde el siglo XVIII a la actualidad, comenzando con una orquesta reducida y terminando con un conjunto contemporáneo. El material que usa en cada caso es certero y, por lo tanto, económico. Esta última es una de las características más importantes de la orquesta bisquerttiana. Siempre sabe sacar lo mejor de la instrumentación que emplea, todo lo que escribe se oye; aún los pasajes difíciles cumplen su cometido colorístico y sus "tutti" son compactos y sonoros. Pero, de su manera de orquestar, lo que más sorprende es el tratamiento que da a las maderas, de las que sabe obtener matices excelentes y colores novedosos. A pesar de que el tratamiento que da a los bronces es más bien armónico, hay en su música pasajes solísticos para estos instrumentos, en los que se advierte nobleza y sobriedad. Su tratamiento de las percusiones es variado, pero es en general más abundante que en la mayoría de sus contemporáneos, ésto debido a su mayor intención rítmica y más estrecha relación con la danza que se muestra en su música. Esta última tendencia es la que le ha permitido sobrevivir artísticamente al extenso período de los "Adagios" que hizo languidecer a la música chilena en los tiempos en que se formaba la generación a la que pertenece, entre otros, Domingo Santa Cruz, generación que, afortunadamente, ha superado aquella etapa y avanza segura a una madurez creativa.

Es curioso advertir desde temprano en las actividades artísticas de Próspero Bisquertt su intención claramente profesional y su punto de vista de compositor de oficio. Esto es notable en un ambiente en donde la composición musical empezó por ser casi inexistente y en el que posteriormente fué confiada en su parte más importante a aficionados, cuyo extraordinario amor por el arte en referencia, hizo de algunos de ellos profesionales de prestigio. La existencia del compositor "dominguer" en Chile, es una etapa valiosa, de consecuencias favorables al movimiento artístico y Próspero Bisquertt, que rápidamente supera al estrato amateur, mantiene calurosas relaciones con aquel, aunque su actividad tiene ya otros puntos de mira. Para el común de los compositores chilenos, con poquísimas excepciones, componer fué una actividad esporádica y respondía, en la mayoría de los casos, a un criterio de "acon-

tecimiento" que se enraizaba profundamente en la vida del autor, como algo extraordinario. En cambio, en el compositor que comento, la actividad de componer tendió a ser continua, y de su pluma fluyeron con excepcional regularidad obras y más obras, año tras año, creando una situación que anima a considerarlo uno de los primeros compositores chilenos *de oficio*, junto con los maestros Enrique Soro y Humberto Allende, ambos acreedores al Premio Nacional de Arte, como antes señalé. Impresiona de sus condiciones generales, su independencia de los instrumentos de teclado en la composición orquestal, cuya textura es propia e inconfundible. Su oído, como se puede desprender de sus obras orquestales, es altamente funcional y eficiente, especialmente en lo que se refiere a la claridad de sus efectos por una parte y, a la facilidad para captar los diversos estilos contemporáneos, por otra.

El constante crecimiento de la música chilena, desde las actividades de la Asociación Nacional de Concursos Sinfónicos hasta los primeros años de vida del Instituto de Extensión Musical, rinde tributo a la música contemporánea del país a través de obras con una preparación todavía insuficiente y escritas, en su mayoría, a través del piano, instrumento que prestó a los compositores nacionales señalados servicios en la búsqueda de sonoridades y para cerciorarse de sus imaginaciones todavía algo amorfas. Esta situación, si bien es el crisol del surgimiento que vemos hoy día, entonces parece lastrar la producción de muchos que superan esta etapa a base de constancia y de puro talento.

Si examinamos la producción de Bisquertt, correspondiente a la época más arriba citada, o a cualquiera otra, nos encontraremos que acusa comparativamente pocos cambios; hecho que a mi entender lo sitúa fuera del núcleo principal de compositores, el cual, de tanto en tanto, conoce y aprecia la obra del autor que comento, notando seguramente su claridad y sencillez y advirtiéndolo que, en este compositor, el sello de experimentación que caracteriza al resto de la producción chilena, apenas le alcanza. No pretendo decir que Bisquertt no haya buscado o encontrado cosas, sólo pretendo radicar la atención del lector en el hecho de que los recursos nuevos que aparecen en su producción, se muestran ya decantados por

una intención clarificante y especialmente por un fuerte sentido del oficio. Se podría citar muchos ejemplos de su sentido práctico de compositor profesional, pero baste con los siguientes principios que se observan en la mayor parte de sus obras:

1.º—Rara vez trabaja a más de cuatro voces independientes.

2.º—Sus frases y períodos son de una longitud normal y, aún en sus composiciones abiertas, tiende a las repeticiones estróficas.

3.º—Sus párrafos, secciones o movimientos tienden a ser breves y compactos, mostrando una proporción con los "Tempi".

4.º—Escribe para los instrumentos en sus registros más seguros y característicos bajo el punto de vista colorístico.

Las cualidades apuntadas se pueden advertir en algunas de sus obras, cuyo ambiente y condiciones fundamentales de oficio comentaré en los párrafos siguientes, aunque sin llegar al análisis sistemático.

De las obras de Próspero Bisquertt, "Metrópolis", merece una relación en detalle en lo que se refiere a sus recursos, tanto formales como de contenido.

El primer trozo de la obra citada escrito para orquesta de cuerdas, (Ej. N.º 1) posee una melodía de fuerte raigambre

Ej. N.º 1. **Metrópolis**

Cuerdas

Bassos

barroca y de un sentido estrófico y danzable que le dan un aspecto total nítido y equilibrado. Su armonía, como casi toda aquella que ha salido de la pluma de Próspero Bisquertt, es directa y de ritmo casi isócrono y posee además, como carac-

terística predominante de color, el uso casi permanente de disonancias agregadas. Esta manera de tratar las disonancias, sumada a su hábito de reforzar las fundamentales que se encuentran en el bajo con el intervalo de quinta, nos permiten asociar a Bisquertt con los compositores franceses de comienzos del siglo y, en general, con los movimientos impresionistas y expresionistas sucesivamente. La forma del trozo en referencia es una especie de canción simple ternaria con un puente que sirve para repetirla, procedimiento muy del gusto de los autores románticos, que se encuentra bien resuelto en este caso. La orquestación de este trozo se acerca en mucho a la que se encuentra en las danzas orquestales de comienzos del siglo XVIII, pero contiene algunos elementos nuevos, como ser los "pizzicati" en los contrabajos y el uso de arcos de articulación más modernos.

Como un color total, este es uno de los trozos de Bisquertt que menos muestra sus influencias habituales, provenientes del binomio Ravel-Debussy, por una parte, y de Puccini, por la otra. (Ej. N.º 2).

Ej. N.º 2. Pregón

Andante

pp

pizz

El segundo trozo de "Metrópolis", Pregón, merece destacarse porque constituye en cierto sentido el prototipo del estilo de Bisquertt para tratar motivos populares o folklóricos. Consiste este estilo, a mi entender, en el respeto textual del elemento tradicional y en su acompañamiento de ambiente francés, tanto en la armonía como, aunque menos, en el ritmo. Este segundo trozo posee una forma aún más conven-

cional que el anterior, pues se trata de una canción simple ternaria de dos períodos distintos, repitiéndose el primero al final, con supresión del segundo semi-período. Debo, sin embargo, advertir que la forma real del trozo referido es de tema y dos variaciones, produciéndose a consecuencia de su tratamiento orquestal la forma apuntada más arriba. La orquestación de este trozo da especial realce a las maderas y es muy clara y equilibrada. (Ej. N.º 2). En ella se advierten duplicaciones habituales entre flautas y violines y algunos unísonos parciales en las cuerdas. El tratamiento del arpa cae dentro de las convenciones usuales e interviene con provecho de la sonoridad total.

El tercer trozo, Ciudad Moderna, presenta características que han tendido a acentuarse en la producción de Próspero Bisquertt. Por el uso de pedales figurados, basados en ritmos mecánicos, y por el empleo de recursos orquestales que recuerdan a la música norteamericana, especialmente a Gershwin y Grofé. La forma de este trozo está determinada por una serie de variaciones, de las cuales una presenta un ritmo cuya novedad le da fuerte característica de elemento nuevo, pero que sirve de base o telón de fondo a una nueva presentación de elementos conocidos. Su estructura total presenta elementos reexpositivos, aunque sin la importancia que permita asociarla con la forma sonata. La orquestación de refuerzo, que en este caso resulta obvia y se ve contrastada por pasajes de menor potencia, me atrevo a decir que no es, en sus contrastes, el fuerte de este trozo, que se caracteriza más bien por una rítmica y, en general, una motívica poco diferenciada.

El cuarto trozo de la obra que comento presenta un pre-gón organizado de la siguiente manera: A B C A' (B C)' "A", lo cual daría pie para considerarla parienta cercana del rondó, con la salvedad de su ausencia de contrastes bien definidos entre coplas y estribillos. El color orquestal se mueve en el ambiente Ravel-Puccini, dando importancia melódica a las maderas y valor ambiental a las cuerdas. Vale la pena citarse una curiosa duplicación melódica entre clarinete y trompeta.

El último trozo de "Metrópolis", En una fábrica, se parece en cierto sentido al tercero, Ciudad Moderna, y posee algunos efectos sonoros dignos de mencionarse, como por ejemplo

los trombones en "Suono d'aria", que aunque no destacan por encima del resto, comunican al total un ambiente novedoso y característico. Posee además esta obra, como excepción dentro de la producción de Bisquertt, variedad de compases y diversidad de metros, a consecuencia de lo cual llega a parecerse, aunque sólo superficialmente, a Strawinsky, pero en el fondo parece derivar, lo mismo que éste, del sistema de improvisación a base de pedales figurados, presente en el gamelán de Java.

El Poema Sinfónico "1945" resume las últimas tendencias de Próspero Bisquertt, que aunque no bien clarificadas, responden a las siguientes fuentes: la norteamericana, de carácter melódico y orquestal; la francesa, de carácter armónico y colorístico, y la chilena de tipo folklórico y popular. Hacen crisis en esta obra sus sistemas estróficos y armónicos y su sistema de construcción alternante, un tanto elusiva en lo que se refiere a desarrollos, según se los entiende en la música occidental. Es también notorio en esta obra la manera que tiene Bisquertt de ver el ritmo casi siempre en su forma elemental, casi como salido directamente de los pies métricos griegos. Su técnica de extensión de las obras, basada en la variación de períodos que tienden a ser cada vez más extensos, alcanza aquí sus límites y su sistema orquestal Debussy-Ravel-Puccini logra consistencia homogénea. El uso de la percusión cobra importancia en esta obra y aún la cuerda es tratada en forma percutida en la sección marcial de este poema, que es paralela con aquella marcha, con ritmo obstinado y variaciones, que encontramos en la Séptima Sinfonía de Chostakowitch. Los "tutti" se prolongan tal vez demasiado y tienden a fragmentar la obra, ya que le restan jerarquía al climax final. Pero, bajo el punto de vista armónico, hay trozos de gran audacia y que despiertan un interés que está por encima de su eventual falta de claridad. A pesar de las secciones alternativamente armónicas, melódicas, líricas a la usanza de los compositores de la parte norte de este continente, y de sus partes corales y rítmicas, no logra esta obra cambiar el fundamento de la técnica motívica de Próspero Bisquertt, que se basa en un parentesco casi evidente de las ideas y motivos, no sólo en su aspecto estructural, sino que también en su ca-

rácter íntimo. A ésto se debe que los contrastes en este músico son más el resultado de la matización que el de la composición propiamente tal. Como conjunto, el Poema Sinfónico "1945" representa un gran esfuerzo sintético y contribuye a aclarar el perfil de la música chilena.

En lo que se refiere a tratamientos de temas chilenos, Bisquertt alcanza una gran altura en su trozo llamado Aire Chileno, perteneciente a la colección de "Misceláneas" (Ej. N° 3),

Ej N° 3. *Misceláneas*

Andantino

en donde la claridad de la orquestación y limpieza de la línea se equilibran de manera por demás expresiva. Impera también en este trozo una chilenidad fácil, que hace pensar en las posibilidades de desarrollo que presenta este género, abandonado con frecuencia, y aún por sistema, en compositores de generaciones posteriores. Pero es en su obra "Nochebuena" donde alcanza su más feliz tratamiento de nuestra música criolla. En la "Pascua del niño pobre" conecta con buen éxito Europa con nuestra tierra, en el campo de sus influencias personales, y ha-

ce otro tanto, tal vez en mejor forma, en la última parte de la obra citada que se titula "En la Alameda", en donde, por encima de características exteriores, penetra a fondo en el ritmo chileno, llegando por momentos a un sentimentalismo que también será característica de nuestra tierra.

Ej. N° 4. Procesión del Cristo de Mayo

Andante Cuerdas

pp
Fizz Cb e Celli

This musical system shows the beginning of the piece. The upper staff is for strings, marked 'Cuerdas', and the lower staff is for piano, celesta, contrabass, and cello, marked 'Fizz Cb e Celli'. The tempo is 'Andante'. The key signature has two sharps (F# and C#), and the time signature is 4/4. The music features a steady eighth-note accompaniment in the lower register and a melodic line in the upper register.

C.I.

This system continues the musical piece. It maintains the same instrumentation and tempo. The melodic line in the upper staff continues with a series of notes, while the accompaniment in the lower staff remains consistent.

ob.

This system continues the musical piece. The instrumentation remains the same. The melodic line in the upper staff shows some dynamics changes, including a 'pizz.' (pizzicato) marking. The accompaniment in the lower staff continues with the same rhythmic pattern.

Otra de las obras que, aunque no es de las más importantes es una de las más características, es su "Procesión del Cristo de Mayo", obra que contiene sus aspectos fundamentales constructivos, sean éstos armónicos, rítmicos o melódicos,

y aún colorísticos. Es muy característica de Bisquertt por su tendencia a los “obstinatos”, sus melodías de ritmos sencillos, su construcción estrófica y sus ocasionales secciones polifónicas, cuyo prototipo vendría a ser el solemne “fugato” que se incluye en la obra que comento y que cumple con la función de preparar el final desembocando en un coral para ir a la reexposición del material temático. (Ej. 4).

Concluyo este breve comentario de lo que para mí representa la personalidad de Próspero Bisquertt y aprovecho la oportunidad de manifestar que no se aleja del buen sentido el haberle otorgado el Premio Nacional de Arte, galardón que merece sin lugar a dudas, pese a todas las consideraciones que sobre su obra puedan hacerse, aún aceptando la posibilidad de que su producción no sea trascendental, permanente o “maestra”. Basta que su vida no ha conocido otro horizonte más importante que la música y su labor de compositor, y que a través de ella ha demostrado tener los atributos del artífice experto y serio. Atributos que lo destacan como uno de los primeros ejemplos de compositores de oficio en esta tierra.

Audiciones escogidas:

Obra: Metrópolis

Intérpretes: Orquesta Sinfónica de Chile, Victor Tevah (dir)

Lugar/fecha: Teatro Municipal, 22/11/1954

Ocasión: IV FMCH, Homenaje al Compositor

[Volver](#)

Compositor: Próspero Bisquertt Prado

Obra: Procesión del Cristo de Mayo

Intérpretes: Orquesta Sinfónica de Chile, Victor Tevah (dir)

Lugar/fecha: Teatro Astor, diciembre 1957

Ocasión: Grabación disco comercial, sello RCA

[Volver](#)

Compositor: Próspero Bisquertt Prado

Obra: Juguetería para orq.

Intérpretes: Orquesta Sinfónica de Chile, Victor Tevah (dir)

Lugar/fecha: Teatro Municipal, 22/11/1954

Ocasión: IV FMCH

[Volver](#)

Compositor: Próspero Bisquertt Prado

Obra: Emocionales

Intérpretes: Orquesta Sinfónica de Chile, Victor Tevah (dir), Enrique Lihn (rec)

Lugar/fecha: Teatro Municipal, 22/05/1953

Ocasión: Temporada Oficial

[Volver](#)

Compositor: Próspero Bisquertt Prado