

Música de Concierto Chilena y Argentina. CD. Composiciones de Fernando García, Sergio Hualpa, Carlos Riesco, Gonzalo Martínez y Carlos Guastavino. Dúo Andino (Valene Georges, clarinete; Susana Szlukier, piano). Santiago: Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile, SVR Producciones, ABA-SVR-900000-8. 2006.

El presente fonograma reúne una selección de cinco obras de compositores chilenos y argentinos, cuatro de ellas para clarinete y piano, y una para clarinete solo. Con una ejecución técnica e interpretativa impecable, certera y de gran calidad, la clarinetista norteamericana Valene Georges y la pianista argentina Susana Szlukier dan vida a las composiciones de esta producción. Ellas conforman el Dúo Andino y son las protagonistas de este disco compacto.

La primera obra contenida en el fonograma corresponde a *De los sueños*, del compositor chileno Fernando García. Para clarinete pequeño en Mi bemol y piano, la obra fue encargada por la misma Valene Georges y se encuentra dedicada a las intérpretes. Cada uno de los movimientos posee un título vinculado al espacio oceánico y al final de cada uno de ellos el compositor agrega un pequeño fragmento de algún poema de Neruda. En este sentido la obra tiene un cierto carácter descriptivo, en el que se vinculan el título de cada fragmento, la música misma y la frase final de Neruda. Así, el primer movimiento, "Ola innumerable" es una pieza virtuosa, breve, en constante actividad, verdaderas olas. Al final se leen los siguientes versos del Canto General: "Tu energía / parece resbalar sin ser gastada / parece regresar a su reposo". El segundo fragmento, "Cetáceos en el fondo", contrasta con el anterior, en tempo más lento, registro más grave y menor virtuosismo. Éste termina con las siguientes palabras: "Montañas hundidas de repente / bajo la soledad de los planetas". Por último, "Aves marinas", constituye el último movimiento; evoca un vuelo, se recupera el tempo y existe mayor agitación. No obstante aparecen también los momentos de quietud expresados por duraciones más prolongadas. Los versos anexados al final son: "Caen como flechas / sobre el volumen verde".

La segunda obra del fonograma es del argentino Sergio Hualpa. *Sonata* es una pieza en un solo movimiento, también escrita especialmente para el dúo. En ella, así como en otras de sus obras, el compositor busca una cierta identificación con el mundo latinoamericano. Sin embargo, no se queda sólo en la exploración y utilización de materiales provenientes del folclor, sino que usa diversos elementos representativos del continente americano. Interesado en las sonoridades de los vientos, junto a esta sonata también ha escrito una sonata para flauta y piano y otra para oboe y piano. En la sonata en cuestión se observa el uso de un amplio registro por parte del clarinete, así como también del piano, alternando entre períodos de dinámicas más suaves y períodos fortes, así como instantes de agitación y otros de mayor tranquilidad, de los que surgen sucesivos contrastes que marcan los diferentes momentos de la obra. El diálogo constante entre ambos instrumentos es característica fundamental de esta pieza.

El compositor chileno Carlos Riesco, Premio Nacional de Arte 2000, figura con *Añoranzas*, obra de 1984, escrita a petición de Valene Georges para el Dúo Andino y presentada por primera vez en Buenos Aires. En Chile, la obra fue estrenada en 1985 por la artista junto a Cirilo Vila al piano, en el Instituto Chileno Alemán de Cultura, y corresponde a su último período compositivo. Posee cinco movimientos: "Pregunta", "Juegos", "Ausencia", "Anhelo", "Invocación". "Pregunta", corresponde a una breve monodía acompañada: el clarinete realiza un verdadero canto y el piano sólo realiza algunos acordes. Es el comienzo de estas "Añoranzas". En "Juegos" aparece la inquietud, con ambos instrumentos trabados en una conversación lúdica, que alcanza registros muy agudos del clarinete. En "Ausencia" se vuelve al clima de la primera pieza, a la brevedad, a los acordes en el piano, a la conducta melódica del clarinete, esta vez marcada por el uso del semitono. En "Anhelo" es el piano el que invita a la audición, a una atmósfera al borde del desasosiego, pero, sin dejarse superar por él. Finalmente, en "Invocación" ambos instrumentos parecen caminar juntos, en una convocatoria para poner fin a estas "Añoranzas".

La cuarta obra pertenece al compositor más joven de los cinco; se trata de Gonzalo Martínez, chileno, nacido en 1967. La obra, *Pierrot*, es una composición para clarinete solo y está dedicada a Valene Georges. Fue estrenada en Santiago en 1995 en el marco del Quinto Festival de Música Contemporánea organizado por el Ensamble Bartók. Su título alude al modo de construcción de la pieza, ya que el compositor utiliza como punto de partida las siete primeras notas de *Pierrot Lunaire*, op. 21, de Schoenberg, para dar forma a su composición. De este modo, la obra cuenta con una serie de secciones que están basadas en un mismo material musical de alturas. Desde ahí se arma *Pierrot*, en un recorrido que atraviesa todo el registro del instrumento, explotando con imaginación las diferentes posibilidades técnicas y expresivas de éste.

El disco compacto se cierra con una obra del compositor argentino Carlos Guastavino, tal vez uno de los compositores de mayor importancia de su país y cuyas obras se interpretan en el mundo entero. *Sonata* fue compuesta en 1970 y su sonoridad y estilo difiere de las obras anteriores, transformándose en un contundente cierre para esta producción. Su inicio nos ubica en un espacio diferente, en un mundo tonal, de líneas melódicas definidas y encantadoras, claramente reconocibles, en los que clarinete y piano hacen un despliegue de su inherente capacidad expresiva. Sus armonías, líneas melódicas y construcción formal, delinear una atmósfera claramente romántica, que hacia el tercer movimiento se abre a rasgos preeminentemente neoclásicos, en sus cualidades rítmicas y en el uso técnico del clarinete. Sus tres movimientos, contrastantes en tempo y carácter, evocan rasgos musicales de Schumann, Brahms, Chopin, Rachmaninoff, Poulenc, en los que se integran romanticismo, algo de folclor y modalidad.

Este fonograma constituye un notable aporte a la difusión del repertorio de cámara latinoamericano, específicamente para clarinete y piano, de compositores chilenos y argentinos, dadas la excelente interpretación del Dúo Andino y la calidad de las obras escogidas.

Ensamble Serenata. CD. Hernán Jara, flauta traversa; Guillermo Milla, oboe; Claudio Acevedo, cuatro, tiple, charango, mandolina y acordeón; Mauricio Valdebenito, guitarra y mandolina; Cristián Errandonea, contrabajo; Raúl de la Cruz, percusión latina. Santiago: Universidad de Chile, D.I. (Departamento de Investigación). Producción: Claudio Acevedo y Ensamble Serenata. 2005.

En esta segunda producción fonográfica el Ensamble Serenata conserva la tendencia ya mostrada en su anterior disco, *Puertas* (2001) y nos invita a un nuevo recorrido sonoro por distintas latitudes latinoamericanas. Perú, Venezuela, Cuba, Panamá y Chile son parte de este paisaje sonoro, rearticulado con imaginación y refinamiento por el sexteto.

Con el objeto de rescatar y recrear música de raíz folclórica latinoamericana, la agrupación genera casi 45 minutos de música, la que incluye seis composiciones de autoría de alguno de sus integrantes y otras seis que son arreglos de otros autores o bien arreglos de música tradicional. La mayoría de las piezas pertenecen a Guillermo Milla y a Claudio Acevedo. No obstante, en el mismo librito que acompaña al disco compacto, se hace hincapié en que el resultado final de las obras ha sido producto del trabajo colectivo de taller.

La carátula y el librito que acompaña al disco deja entrever el contenido de éste. Instrumentos doctos, percusiones latinas, un acordeón. Luego, se entrega una breve información con respecto a los integrantes, en la que se destaca principalmente su labor como miembros ligados a instancias musicales de la Universidad de Chile (haciendo la salvedad con respecto a Raúl de la Cruz, percusionista del grupo). Si bien se incluye una fotografía de los miembros del ensamble y sus nombres, no se encuentran indicados los instrumentos ejecutados por cada uno de ellos. El grueso de la información contenida se encuentra referida a cada una de las piezas, y en particular a la génesis de cada una de ellas.

La principal característica de este fonograma y de la agrupación en general, es la fusión lograda entre música de arte y música popular folclórica latinoamericana. En esta línea, la mezcla se da en diferentes niveles. Los ritmos y estilos latinoamericanos son estilizados, transformados, llevados al mundo docto, pero conservando lo esencial del género popular. Por ejemplo, en *Tonada por despedida* se mantiene lo cardinal de la tonada chilena; no obstante se incluyen sutiles innovaciones armónicas y melódicas que la distancian en alguna medida del mundo popular. Distinto es el caso de *Sabrosón*, en que se observa la incorporación de un fragmento de una pieza docta, el que se utiliza como introducción, previo al ritmo mismo de son. Éste es un breve trozo del "Preludio" de la *Suite* N° 2 para laúd de J. S. Bach. Lo interesante es cómo se introduce un pequeño gesto rítmico-melódico en dicha introducción, el que sirve de engarce y se mantiene durante el son.

La fusión más evidente se encuentra en el ámbito colorístico, ya que se combinan timbres de la música folclórica latinoamericana, provenientes de instrumentos como el charango, tiple, cuatro venezolano, mandolina, acordeón y percusiones latinas, con timbres provenientes de instrumentos clásicos de la música docta tales como la flauta traversa, oboe, contrabajo y guitarra. Interesante es lo que ocurre en la última pieza del fonograma *Fuga de huayno*, donde las zampoñas se van mezclando con el sonido de la flauta traversa y luego del oboe. O en *Valseadito*, en que aparece el sonido tremendamente evocativo del acordeón y la representación de una figura de la tradición chilena urbana, el organillero.