

García/Padilla. *Música de Arte Contemporánea Americana*. CD. Orquestas Sinfónicas de Perú, Abraham Padilla (director). Santiago: Ministerio de Educación, Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura (FONDART)/Discográfica Inter-Cultural Americana (EDMUSICAM), 2005.

El presente fonograma está dedicado enteramente al compositor chileno Fernando García. Contiene siete obras para orquesta grabadas en vivo, que constituyen estrenos mundiales o locales. El joven director peruano Abraham Padilla creó e impulsó el proyecto, que pudo hacerse realidad gracias al apoyo del FONDART, institución que ha venido haciéndose parte de la comunicación y difusión de nuevas obras del repertorio contemporáneo americano. La interpretación está a cargo de cuatro orquestas sinfónicas de Perú, dirigidas por el mismo Abraham Padilla. Estas orquestas son: Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Sinfónica Municipal de Piura, Orquesta Sinfónica de Arequipa y Orquesta Sinfónica de Trujillo.

Una obra temprana del maestro García es seleccionada para formar parte de este CD; se trata de *Firmamento Sumergido*, compuesta en 1968 y estrenada y premiada en el 11º Festival de Música Chilena de 1969. Es una de las varias obras sinfónicas del compositor basadas en versos del *Canto General* de Pablo Neruda. El epígrafe de la partitura son los versos finales del poema *La ola*: "...los baluartes del agua se doblaron/ y el mar desmoronó sin derramarse/ su torre de cristal y escalofrío". La música, con su poder evocativo, hace alusión al movimiento continuo de las olas con su ir y venir sin descanso. El resto de las obras de este CD son de data más reciente. De la década del 90 tenemos *Preámbulo para Crónicas Americanas* de 1992, *Tres Miradas* de 1996 y *Misterios* de 1998. La primera, *Preámbulo para Crónicas Americanas*, fue estrenada el año 2002 por la Orquesta Sinfónica de Arequipa bajo la dirección de Abraham Padilla. Consta de un único movimiento concebido como introducción a la cantata *Crónicas Americanas*. Percibimos en esta obra la preocupación del compositor por una clara comunicación y comprensibilidad de la forma, dirigiendo el discurso musical hacia una sección que culmina en un agitado climax. La segunda obra, *Tres Miradas*, compuesta sólo para cuerdas, consiste en un movimiento central rápido de gran energía, enmarcado por dos movimientos lentos llenos de contrastes y en los cuales abundan los efectos especiales, como armónicos, glisandos y otros. Del movimiento rápido central se incluye en este CD otra versión a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, pudiendo apreciarse marcadas diferencias de sonoridad entre una versión y la otra. Por último, también de esta época es *Misterios*, igualmente integrada por tres movimientos, pero ahora en orden inverso: rápido-lento-rápido. La violencia rítmica de los movimientos rápidos contrasta con la sonoridad expectante del lento. Es una obra muy expresiva y de gran efectividad, que la Orquesta Sinfónica de Arequipa sabe acometer con éxito.

Obras más recientes son: *Luces y Sombras*, *Nuevos Juegos* y *Dos Temas de Discusión*, todas del año 2003. *Luces y Sombras* está dedicada al maestro Abraham Padilla y a la Orquesta Sinfónica de Arequipa. En este CD se registran dos versiones: una a cargo de la Orquesta Sinfónica de Arequipa, que tuvo a su cargo el estreno mundial el 4 de diciembre de 2003, y la otra de la Orquesta Sinfónica de Trujillo, ambas dirigidas por el maestro Padilla. La paleta tímbrica, con sus posibilidades colorísticas, constituye la columna vertebral de la estructura de esta obra y, como en tantas otras, el compositor recurre a elementos aleatorios para lograr efectos especiales. *Nuevos Juegos* tiene un fin educativo, ya que fue pensada particularmente para las orquestas juveniles de cuerdas y percusión. Sus tres movimientos, lento-rápido-lento, están claramente diferenciados y contrastados. *Dos Temas de Discusión* para pequeña orquesta de cámara es una obra de carácter introspectivo y, a través de sus dos movimientos, lento-rápido, se reconocen rasgos estilísticos individuales del compositor, sintetizando muchos recursos presentes en otras obras. La versión de la Orquesta Sinfónica de Arequipa constituye el estreno mundial de esta obra.

En las obras de Fernando García seleccionadas para este CD, es posible reconocer ciertas cualidades estilísticas que las hacen atractivas para el público como, por ejemplo, el material sonoro, con sus posibilidades de contraste y transformación. Este parece ser, en muchos casos, el fundamento de su construcción y el marco básico de la forma. En algunas obras la estructura abierta se expresa a través del elemento aleatorio, dejando un margen a la improvisación del intérprete, pero esta se equilibra con la aparición de reexposiciones a nivel de carácter, las que son claramente distinguibles. También es el material sonoro el vehículo de una expresividad rica, de tonos cambiantes, con irrupciones de torrentes sonoros que se despliegan con gran fuerza.

El folleto que acompaña este fonograma contiene información importante sobre las obras, las orquestas a cargo de la interpretación y una síntesis biográfica de su director Abraham Padilla y del

compositor Fernando García. Además, nos entrega una contextualización histórico-cultural a cargo del musicólogo Rodrigo Torres. De esta última nos parece relevante transcribir el siguiente párrafo que condensa la posición de García frente al arte y la función del artista:

"García plantea que el artista puede, y debe, cumplir una función desmitificadora, de toma de conciencia y de promoción de los cambios en el mundo que le rodea. De allí su interés por la efectiva comunicación de la obra creada con el público, de 'terminar con el distanciamiento entre creadores y público' –según sus palabras–, que lo ha orientado permanentemente a escribir con un lenguaje directamente accesible a quienes la obra está dedicada, sin que ello signifique hacer concesiones a lo convencional, pues –afirma– la técnica de composición empleada debe estar de acuerdo con los avances experimentados en la música".

Este CD es un homenaje y a la vez un reconocimiento al maestro Fernando García, quien estuvo vinculado a la vida musical peruana entre los años 1973 y 1979, habiendo realizado una labor valiosa en el medio musical del Perú, como investigador, docente y compositor.

Julia Grandela del Río
Facultad de Artes, Universidad de Chile, Chile