

Chile del siglo XX en dúos de guitarras. CD-digital. SVR Producciones, SVR-2016. Luis Orlandini, Oscar Ohlsen (guitarra). 1995.

No hay una tradición de dúos permanentes de guitarras en nuestro país. La eventualidad de su funcionamiento ha sido la característica principal, en la que cada integrante desarrolla por separado su propia carrera como intérprete. A pesar de que el dúo Orlandini/Ohlsen no es la excepción a esta regla, tienen al menos tres características interesantes de destacar. Primero, cada uno de los intérpretes por separado son guitarristas de primera línea reconocidos tanto nacional como internacionalmente. En segundo lugar, dentro de su accionar eventual llevan 8 años de labor ininterrumpida con importantes aportes al quehacer guitarrístico. Han estrenado en el ámbito nacional importantes obras para dos guitarra de autores como Carlevaro, MacCarty, Smith-Brindle, Catelnuovo-Tedesco, entre otros. En 1993 estrenan en Chile el *Concierto Matrugal* de Joaquín Rodrigo; en 1994 se presentan en Italia, en 1995 son invitados a actuar en Inglaterra. En tercer lugar, cada uno ha realizado una importante labor de difusión de la música chilena para guitarra del siglo XX. Ohlsen grabó en 1986, dentro de un proyecto de la Universidad Católica, una casete titulada "Música chilena para guitarra" en la que incluye a los autores Orrego-Salas, Délano, González y Cori, además de una pieza de su autoría y siete armonizaciones de melodías tradicionales. Este registro es editado posteriormente por el sello Astor y finalmente, en 1990, reeditado por el sello Emi. Por su parte, Orlandini editó en 1991 su "Primera antología de la música chilena para guitarra del siglo XX" (SVR Producciones, casete) que contempla a los compositores Becerra, Vargas, Merino, Letelier, Botto, Délano, Urutia Blondel y Allende; y, en 1993, "Música para guitarra del siglo XX" (SVR Producciones, CD). En este último trabajo, Orlandini incluye autores tales como Vera, Tobar, Cortés, Matthey, Aranda, Salinas, Cori y Cáceres. Muchas de las más de 30 obras estrenadas en Chile por este intérprete son compuestas por encargo.

A partir de este importante accionar de cada intérprete por separado en pro de la música chilena contemporánea, es que podemos entender el presente trabajo como una consecuencia lógica y necesaria de este dúo. No es una casualidad ni una improvisación, es la continuidad de un compromiso con el arte guitarrístico nacional.

En este trabajo figuran de Pedro Humberto Allende (1885-1959) las tonadas N° 5, 6 y 7 de las *Doce Tonadas de carácter popular chileno* compuestas para piano entre 1918-1922, en una transcripción de Orlandini. De Jaime González Piña (1956), *Por diversos motivos* compuesta en 1985. De Pedro Núñez Navarrete (1906-1988), tres piezas del ciclo *Andrésito y su guitarra* compuesta en 1973. De Darwin Vargas Wallis (1925-1988), *Sonata* compuesta en 1969. De Edmundo Vásquez (1938), *Suite popular*, compuesta en 1979. De Santiago Vera-Rivera (1950), *Evecciones*, compuesta en 1986. De Pablo Défano Thayer (1950), *Dúo* compuesta en 1986. De Wilfried Junge (1928), *Toccata* compuesta en 1986. Y, finalmente, dos armonizaciones realizadas por Oscar Ohlsen de piezas tomadas del repertorio de tradicional oral de nuestro país.

Las tres *Tonadas* de Pedro Humberto Allende vuelven en esta transcripción a su hábitat natural. La gran cantidad de formas y estilos de la tonada chilena actualmente vigentes, está íntimamente ligada a la guitarra como su base imprescindible. En esta interpretación a dúo, a pesar de los recursos pianísticos que traspasan la obra, las tonadas adquieren aún más el *carácter popular chileno* que el autor tuvo como intención principal.

En la obra de González Piña los intérpretes captan el sentido simple, liviano y dinámico del compositor, ajeno a cualquier complejo vanguardista. En un desarrollo fluido, la pieza explora una serie de combinaciones rítmicas y armónicas construidas a partir de la afinación predominante de intervalos de cuartas en la guitarra.

En las tres piezas de Núñez Navarrete de un ciclo dedicado al maestro Andrés Segovia (*Danza N° 1. Vals y Marcha*), se observa en forma directa la clara orientación pedagógica dirigida a los niños que inspirara al compositor. Se puede percibir un discurso musical cotidiano, directo, especialmente en la *Danza N° 1* inspirada directamente en juegos y rondas infantiles. Estas piezas debieran ser parte del programa de estudio de los guitarristas chilenos.

La gran demanda técnica que exige la compleja estructura contrapuntística de la obra de Vargas Wallis, es abordada con naturalidad y precisión por los intérpretes. La pieza es, por su planteamiento, difícil. Si no es asumida con gran técnica y comprensión corre el riesgo de desmoronarse fácilmente. En las manos de este dúo adquiere brillo y fluidez.

En la interesante *Suite Popular* de Vásquez, compositor radicado en París, podemos advertir a través de sus cuatro movimientos la gran influencia de la música tradicional argentina en nuestro país, en especial en el ámbito de los guitarristas. El primer movimiento, "Entrada", está escrito en un ritmo de milonga; el segundo, es una "Chacarera"; el tercero es un cadencioso ritmo de "Zamba"; y, el cuarto tiene el nombre de "Tonada". La gran labor realizada en el país hermano por figuras como Atahualpa Yupanqui, Falú y otros, popularizaron y abrieron un importante espacio para la interpretación de música de arraigo popular en la guitarra de concierto. Se hace necesario que nuestros compositores bebán de nuestras propias tradiciones musicales para surtirnos de este tipo de obras y aprovechar este espacio, que en especial está dirigido a los intérpretes jóvenes.

La obra de Vera-Rivera le exige al dúo nuevos recursos interpretativos y técnicos para enfrentar el carácter aleatorio de la obra, que busca hilvanar un significado a través del timbre y diferentes efectos colorísticos extraídos de la guitarra. El lenguaje es organizado, en la primera sección, en base a la heterogeneidad, en la segunda, en la serie basada en el apellido NÚÑEZ, como homenaje a Pedro Núñez Navarrete a quien la obra está dedicada.

La obra de Défano Thayer, dedicada al maestro Tapia Caballero, consta de tres secciones unidas por un motivo de cuatro sonidos que alterna intervalos de cuarta y segunda. En su sección intermedia utiliza elementos aleatorios.

En la obra de Wilfried Junge, con tres partes que alterna los *tempi* rápido-lento-rápido, nuevamente se pone a prueba la destreza técnica del dúo. El nivel de exigencia es alto, en especial en los tiempos rápidos, por los recursos usados en una obra pensada originalmente para teclado con múltiples figuraciones y cambios de velocidades súbitas. Al igual que la obra de Vargas Wallis, exige a los intérpretes gran coordinación, atención y precisión. La brillantez de los intérpretes, sin embargo, logra apenas disimular la excesiva extensión de la obra, en especial por la gran similitud y repetición de recursos entre los tiempos primero y tercero.

Las recreaciones de *La mabheñay El tortillero* de la tradición oral realizadas por Ohlsen y grabadas en este fonograma, tienen un doble mérito. Están realizadas con un gran sentido estético que logra extraer a través de una armonización adecuada y cambios de tempos precisos, elementos dramáticos

muy finos. Luego, el hecho que intérpretes del prestigio de Ohlsen y Orlandini, profesores ambos de dos importantes centros musicales universitarios, graben este tipo de música, abre paso para recuperar la sana costumbre de estilizarlas e interpretarlas de manera habitual, al igual como se acostumbrara en el siglo pasado, recuperando, de paso, una mayor autoestima de nuestras propias manifestaciones musicales.

En resumen, la amplitud de los repertorios involucrados, desde la música vanguardista con rasgos aleatorios hasta la estilización de música de tradición oral chilena, y la versatilidad de los estilos de los compositores incluidos, hacen de este registro una valiosa muestra de la música para dos guitarras del siglo XX, demostrando, asimismo, la solvencia y capacidades técnicas e interpretativas de este dúo.

Sergio Sauvalle Echevarría