

Ida Vivado Orsini

por Raquel Bustos

Entre los compositores nacionales del siglo XX destacan algunas figuras femeninas que, en su gran mayoría, han compartido el difícil y absorbente trabajo de la creación musical con la docencia o la dirección coral. Por el significativo aporte didáctico de sus obras, Ida Vivado se perfila como una de las compositoras más destacadas. El estreno de su *Picaresca*, para voz y orquesta, en la XXXVII Temporada Oficial de Conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile, hace propicia la ocasión para dar a conocer su personalidad y obras.

En Ida Vivado confluyen cuatro facetas: la mujer, la pianista, la docente y la compositora. La mujer luce serena, realizada y plenamente feliz de haber compartido su vida, intereses e inquietudes con Marco A. Bontá, pintor chileno de amplia trayectoria en nuestro país y en Venezuela. En la convivencia diaria, Bontá transmitió a su esposa la necesidad vital del artista de buscar una expresión personal en sus propias vivencias y costumbres; esta expresión, desvinculada de la fácil imitación foránea, será la que nos identifique como chilenos y americanos.

Componer es para Ida Vivado un "sentir profundo que se manifiesta en sonidos"; cree haber encontrado su forma de expresión en el atonalismo libre y en el uso de algunos elementos de nuestro folklore. La composición le ha permitido amalgamar su inquietud de docente con el aspecto creativo.

Las composiciones de Ida Vivado sintetizan las técnicas aprendidas con sus maestros: tonal y formal con Domingo Santa Cruz, y dodecafónica con Free Focke, y agrega su propio concepto de la libre utilización y combinación de sonidos. Cada una de las obras de su catálogo está lograda en sus propósitos, sean éstos didácticos o de otra índole. Los objetivos didácticos se satisfacen ampliamente en los *Estudios* para piano, la obra más importante. Estos *Estudios* aúnan su experiencia de docente con una acabada formación pianística. Ordenados en dificultades técnicas y complejidades sonoras crecientes, tienen el mérito de introducir al novel pianista en un ambiente musical contemporáneo. Es así como aparecen tratamientos diatónicos, cromáticos, tonales, bitonales y seriales, en escrituras armónicas y contrapuntísticas a las que se agregan problemas rítmicos, dinámicos, agógicos, colorísticos e interpretativos.

En una visión global de su obra, se puede decir que la compositora enfrenta el problema de la composición musical con decidida libertad y espontaneidad. Esta posición la lleva a estructuras muy flexibles y diseños melódicos tonales o atonales expresivos y emotivos. Si bien Ida Vivado no puede

considerarse entre los compositores nacionalistas, busca crear ambientes nacionales mediante la estilización de algunos elementos de nuestro folklore.

La *Picaresca*, para voz y orquesta, es una obra única en su género y la de más envergadura escrita por Ida Vivado. Está formulada sobre un planteamiento atonal, un acompañamiento instrumental muy imaginativo y una dinámica efectista.

En el análisis de la *Picaresca* se aprecian los recursos que la compositora utiliza para dar a su obra una fisonomía chilena. La célula rítmica básica y que da precisamente el "color" nacional es la corchea con punto, semicorchea en su significación binaria y ternaria y sus variantes. La estructura regular de los versos, creación de la compositora, no involucra una correspondencia rítmica reiterativa; la medida musical mantiene las perfectas acentuaciones prosódicas, pero se permite frecuentes cambios métricos. Entre sus versos destaca, por su significación general y sus implicancias musicales, el que dice "cuando bailas, bailas, bailas". Además de biseccionar la obra, su sola mención hace irrumpir la orquesta en verdaderos bailes instrumentales, donde se concentran los trabajos rítmicos, colorísticos y de descripción textual más interesantes (cc. 83-85, 184-189). Así como estos versos son significativos en la obra total, cada estrofa y aún cada verso constituyen subsecciones y frases, respectivamente, con sus momentos de tensión y reposo.

Como es natural, la melodía más clara y definida es la que expone la voz. El manejo de la interválica sigue la línea establecida por los serialistas respecto del potencial expresivo de los intervalos, de acuerdo a su consonancia o disonancia. Si bien el texto y su transcripción musical constituyen el elemento central, el trabajo de los instrumentos es especialmente cuidadoso. Algunos detalles interesantes son, por ejemplo, la imitación de pequeños esquemas rítmico-melódicos de la línea vocal, la manera de predicar el último verso de una estrofa (vl. 1º cc. 28-29; fl. y ob. cc. 40-41), o bien, la elaboración de una línea melódica en diagonal que se desplaza desde las cuerdas graves a las agudas (cc. 62-66). Respecto de la organización sonora, la línea vocal insinúa algunos centros tonales que se diluyen en medio de la sonoridad instrumental; aparecen escalas por tonos, combinadas con líneas fuertemente quebradas en verdaderas figuraciones de acordalidades disonantes; hay, además, ciertos toques, verdaderos remanentes de la formación dodecafónica de Ida Vivado, como, por ejemplo, la serie dodecafónica casi perfecta que expone el violín primero al comienzo de la obra (cc. 5-10), que repite parcialmente el oboe (c. 96) y contesta en inversión contrapuntística el clarinete (c. 97), y los arpeggios de la flauta (cc. 18-19).

El trabajo instrumental de la *Picaresca* es natural, espontáneo y libre de cualquier tipo de convencionalismos. Los instrumentos están usados destacando las individualidades y combinaciones timbrísticas; la variedad del

color instrumental es particular de cada sección. Un rasgo regular lo constituye la disminución paulatina de la sonoridad cuando se incorpora la voz, lo que contribuye a destacar cada comienzo de estrofa. Es notable la variedad de recursos colorísticos que despliega cada instrumento: ritmos vivaces, pedales, ostinatos rítmicos o melódicos, arpeggios, trinos, etc.

Siendo el texto de la *Picaresca* el elemento generador de la idea musical, no se puede decir que la música esté en un plano de subordinación, ella aporta sus elementos en forma muy razonada y clara en la configuración de una obra altamente emotiva y de gran poder pictórico.

SINTESES BIOGRAFICA

1913	Nace en Tacna, Perú.
1918	Se establece en Chile.
1941	Obtiene el título de Licenciada en Interpretación Superior con mención en Piano, en el Conservatorio Nacional de Música.
1941	Nombrada Profesora de piano del Conservatorio Nacional de Música.
1944 - 1948	Estudios de Composición con Domingo Santa Cruz.
1954	Estudios de Composición con Free Focke.
1958	Becada por el Gobierno de Italia.
1967	Estudios de Instrumentación con el Dr. Salvador Candianni.
1971 - 1973	Coordinadora de la carrera de Teclado del Conservatorio Nacional de Música.

ESCRITOS

1972	"Alberto Spikin". <i>Revista Musical Chilena</i> , XXVI / 118 (Abril-Junio, 1972), pp. 99-100.
------	--

BIBLIOGRAFIA

- Claro, Samuel y Jorge Urrutia. *Historia de la Música en Chile*. Editorial Orbe, Santiago, 1973. 192 pp.
- Bo'to, Carlos. *Estudios*. Comentario en carátula de disco Odeón (s/n), editado por el Instituto de Extensión Musical, Santiago, 1972.
- Espejo Lira, Eduardo. "Para el Repertorio Pianístico Chileno", *El Nacional* [Caracas], 30 de junio de 1972.
- Heinlein, Federico. "Dos Compositoras Latinoamericanas", *El Mercurio* [Santiago], 2 de noviembre de 1975.
- Letelier Llona, Alfonso. "Un disco de música chilena", *El Mercurio*, 8 de julio de 1972.
- Orrego-Salas, Juan. "Poemas de Ida Vivado", *El Mercurio*, 21 de diciembre de 1952.

CATALOGO DE LA OBRA MUSICAL DE IDA VIVADO

NOTAS PRELIMINARES

1. Por estreno, damos a entender presentaciones públicas. Las obras para piano y para canto y piano han sido ejecutadas, además, en exámenes de promoción y Licenciaturas de las Carreras de Piano y Canto del Conservatorio Nacional de Música.

2. Abreviaturas:

Ed.	Edición.
FMCH	Festivales de Música Chilena.
IEM	Instituto de Extensión Musical (hoy día Dirección General de Espectáculos de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Representación, Universidad de Chile).
IEM hel.	Copia heliográfica realizada y preservada en el Archivo del ex Instituto de Extensión Musical.
MS	Manuscrito.
OSUCH	Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile.
Stgo.	Santiago, Chile.

CATALOGO DE LA OBRA MUSICAL DE IDA VIVADO

Año	Título, Medio, Movimientos	Texto	Edición o Manuscrito	Año de Estreno	Observaciones
1949	<i>Tres Poemas y una Canción</i> , para canto y piano, 1. <i>Tránsito y permanencia</i> 2. <i>Luz</i> 3. <i>Iniciación</i> 4. <i>Canción</i>	Alberto Spikin Howard	1952. Edición ARTE, del Taller de Artes Gráficas de la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile, Santiago.	Santiago, noviembre 1949, Inés Pinto (voz), Elvira Savi (piano).	Orquestada por Carlos Isamitt. MS en poder de Ida Vivado
1952	<i>Tres Preludios y Tema con variaciones</i> , para piano 1. <i>Doliente y expresivo</i> 2. <i>Muy ligado y expresivo</i> 3. <i>Agitado</i> 4. <i>Tema, tranquilo y expresivo</i>		IEM hel.	Santiago, diciembre, 1952, FMCH, Hugo Fernández (piano).	1952. Premio por Obra del IEM 1952. Mención Honrosa en los FMCH Originalmente se denominó <i>Cuatro Preludios</i> , para piano
1955	<i>Suite</i> , para piano 1. <i>Allegretto grazioso</i> 2. <i>Molto Vito</i> 3. <i>Andante Marciale</i> 4. <i>Lento, con gran expresión</i> 5. <i>Molto Allegro</i>		IEM hel.	Santiago, noviembre, 1956, II Concierto de la Asociación Nacional de Compositores, Germán Berner (piano).	1955. Premio por Obra del IEM
1955	<i>Seis Danzas Antiguas</i> , para piano 1. <i>Allegro</i> 2. <i>Allegro Vivoce</i> 3. <i>Lento</i> 4. <i>Allegro</i> 5. <i>Gracioso</i> 6. <i>Presto</i>		MS		

CATALOGO DE LA OBRA MUSICAL DE IDA VIVADO

Año	Título, Medio, Movimientos	Texto	Edición o Manuscrito	Año de Estreno	Observaciones
1960	Himno, para coro y piano	Benjamín Velasco Reyes	MS		Para la Escuela Técnica Femenina de San Fernando
1966	Estudios, para piano 1. <i>El Do y el Re</i> 2. <i>Las Cinco Negras y Cinco Blancas</i> 3. <i>Las Siete Blancas</i> 4. <i>Los Doce Sonidos</i> 5. <i>Tresillos</i> 6. <i>Ritmo de Tonada</i> 7. <i>Ligados</i> 8. <i>Octavas</i> 9. <i>Rubato</i> 10. <i>Acentos</i> 11. <i>Ritmos</i> 12. <i>Ritmo Libre</i> 13. <i>Octavas quebradas</i> 14. <i>Staccato</i> 15. <i>Trinos</i>		Estudios del I al II, editados en: Carlos Botto. <i>El Pianista Chileno</i> , Ediciones de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Representación, Universidad de Chile, Santiago, 1976. Serie D. Vols. I y II. Estudios 12 al 15 en IEM hel.	Ver nota 1 al catálogo	1966. Premio por Obra del IEM 1972. Editado por el IEM en disco Odeón, s/n, grabado por Elvira Savi. Los <i>Estudios</i> no aparecen en orden cronológico. Se ha tomado como referencia la ordenación por grados de dificultad interpretativa que aparece en disco Odeón s/n, editado por el IEM Los <i>Estudios</i> N°s 5 y 6 aparecen editados en <i>El Pianista Chileno</i> con los nombres de <i>Juego y Chilena</i> , respectivamente.
1974	Ocho Trozos, para piano a cuatro manos 1. <i>Andante expresivo</i> 2. <i>Allegro gracioso</i> 3. <i>Lento, muy expresivo</i> 4. <i>Allegro con gracia</i> 5. <i>Allegro rítmico</i> 6. <i>Allegro</i> 7. <i>Modulante</i> 8. <i>Allegro</i>		MS	Ver nota 1 al catálogo	1976. Premiada por el Instituto de Chile

CATALOGO DE LA OBRA MUSICAL DE IDA VIVADO

Año	Título, Medio, Movimientos	Texto	Edición o Manuscrito	Año de Estreno	Observaciones
1976	Dos Momentos para piano 1. Con expresión doliente 2. Con gracia		MS	Ver nota 1 al catálogo	
1977	Picuresca, para voz y orquesta; piccolo, 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes en si bemol, fagot, contrafagot, 2 cornos en fa, trompetas, arpa, platillos, pandercita, triángulo y cuerdas	Ida Vivado	1978. Edición heliográfica de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Representación	Santiago, agosto 1978. Al- da Reyes (voz); OSUCH, Volker Wangenheim (di- rector)	
1977	Añoranza, para piano		MS		