

RESEÑAS DE FONOGRAMAS

Zikkus. Daniel Osorio. Karolin Schmitt-Weidmann (flauta), Álvaro Collao (saxofón), Ulysse Bonneau (violoncello), Thomas Layes (piano), Marina Ochsenreither (clarinete), Daniel Osorio (electrónica), Antonio Carvallo (electrónica). [CD] Neos 12121, 2021.

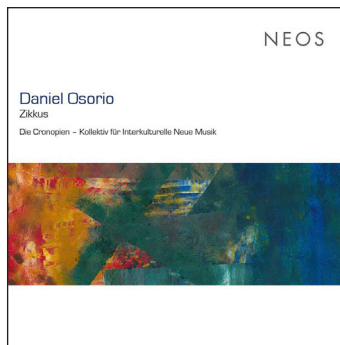
La palabra *siku*, de origen aymara, tiene un significado aún en discusión entre especialistas. Hay quienes postulan la tesis de que su origen etimológico “viene del vocablo aymara *sikhum*, proveniente del verbo *sikht’aña* (preguntar) en relación a la técnica de ejecución” (Apaza en Pérez de Arce 2020: 21). Y hay quienes postulan la idea de que *siku* es una onomatopeya de la sonoridad del aire al ser emitido por el intérprete, y al entrar y salir del instrumento (Ticona 2014). Sin entrar en el detalle de la discusión etimológica, ambas concepciones de la palabra *siku* son pertinentes para el objetivo de la presente reseña, la que revisa la producción discográfica *Zikkus* del compositor chileno Daniel Osorio.

Como se menciona en el detallado librito del CD, el título de este representa una variación de la palabra aymara *siku*. Variación que puede ser interpretada, en primer lugar, como una alteración lingüística debido a la distancia física entre el Chile de origen de Osorio y el país de residencia actual del compositor, Alemania, lugar donde esta música fue compuesta y donde se desarrolló la producción discográfica. Sin embargo, también se puede interpretar como una alteración sonora dada por la distancia temporal (y cultural) entre el Chile de origen y los casi veinte años de Osorio residiendo en Alemania; así como una alteración estética dada por la distancia entre el ámbito de desarrollo musical originario al que se vincula el *siku*, y el ámbito de la música de tradición escrita y electrónica que desarrolla Osorio, representativa originalmente de la cultura centroeuropea.

Las dualidades geográficas, temporales y estéticas presentes en el trabajo de Osorio vienen a reinterpretar la cosmovisión Aymara por medio de la creación musical. “En el mundo andino todo es par. Todo es par en oposición complementaria, todo se opone y además se complementa en su oposición. Se requieren dos cosas distintas en oposición que al complementarse hacen un equilibrio” (Ticona 2014). Osorio propone un muy logrado equilibrio entre las sonoridades originarias de la región andina y la música contemporánea acústica y electrónica. Sin incorporar el *Siku* en sus obras, el compositor plasma en cada una de ellas, por medio de instrumentos del canon musical occidental y de la electrónica en tiempo real, las maneras de hacer de las prácticas musicales que originalmente incorporan el *siku* en sus repertorios.

El *siku* es un instrumento aerófono conocido popularmente como “zampoña” y se interpreta en parejas, donde el *Ira* (líder) es complementado por el *Arka* (seguidor). En *Zikkus*, Osorio replantea esta relación mediante la complementación del instrumento y la electrónica, donde uno y otro ocupan ambos roles provenientes de la práctica musical andina. En cada una de las cinco obras que hacen parte del CD se plantean *preguntas* en un instrumento, que es *seguido* por la electrónica en tiempo real, disponiendo así un diálogo dinámico y orgánico entre intérpretes a modo de los *sikuris* (intérpretes de *Siku*, siempre en colectivo) de la región andina.

Desde la distancia física y temporal, en *Zikkus* Osorio rinde homenaje a las músicas y los instrumentos que formaron su universo sonoro de origen, y en particular al *siku*. Este instrumento, junto con otros como la quena y el charango, fueron símbolos culturales de la resistencia a la dictadura (1973-1990), y por esto fueron prohibidos inicialmente por el régimen. Fue así que Daniel Osorio compuso un ciclo de piezas que hace eco de su historia sonora y de la historia política del país, protagonizada por los años de horror de la dictadura.

El ciclo de cinco obras abre con *Zikkus-F*, que fue compuesta en 2007 cuando Osorio ya estaba instalado en Alemania realizando estudios de posgrado en Composición. Inspirada en el cuento *Reunión* de Julio Cortázar, *Zikkus-F*, para flauta y electrónica en tiempo real, pone en obra la respiración en tanto material sonoro y elemento cultural. La respiración cobra fundamental relevancia en la ejecución del *siku* en la cultura andina, tanto es así que los *sikuris* pueden llegar a alcanzar estados alterados de conciencia, como una forma de conexión diversa con sus pares ejecutantes del instrumento, su entorno y las divinidades. Por su parte, la flauta sirve aquí como símbolo cultural de Occidente, y como instrumento que amplifica y que dota de gestos musicales la respiración del intérprete, *seguido* por la electrónica en tiempo real que amplía sus posibilidades sonoras, generando diversidad tímbrica y gestual.

El ciclo continúa con *Zikkus-S* (2013), obra para saxofón barítono y electrónica en tiempo real. Osorio rememora aquí, por medio del saxo barítono, la sonoridad del *J'acha*, un *siku* de mayor tamaño y, por tanto, de registro grave. La persistencia por parte de la cultura Aymara en el uso de sus instrumentos originarios se transformó en una forma de resistencia ante los conquistadores españoles llegados a la región andina, que se disponían a dominar no solo geográfica, sino también culturalmente los territorios originalmente Aymara. El compositor pone en obra las formas de construcción sonora de la cultura andina, caracterizada por un delicado trabajo de superposición interválica y de politonalidad dada por las formas de construcción de los instrumentos, esta vez reconstruido por el saxofón y la electrónica.

La tercera obra del CD es *Zikkus-V* (2007), para violoncelo y electrónica en tiempo real. Siendo una de las primeras obras compuestas que hacen parte del presente ciclo, *Zikkus-V* plasma en música las investigaciones acústicas y etnomusicológicas desarrolladas por el compositor, como complemento de su trabajo creativo. Aquí Osorio apuesta por resaltar el carácter ritual de la música de la región andina, enfatizando recursos como la repetición, las texturas tenidas y las pausas, en tanto elementos característicos de una música originaria que es resignificada en otra estética sonora, aquella de la música contemporánea.

Zikkus-P (2010), cuarta obra del CD, compuesta para piano y electrónica, representa el punto de mayor tensión entre el elemento motivador de *Zikkus*, el instrumento *siku* y la música de origen Aymara, y los medios –en tanto herramientas, disciplinas y contextos culturales– que emplea Osorio para el desarrollo de su música. El piano y la electrónica son símbolos del desarrollo musical de Occidente, en contraposición de la práctica musical colectiva de la cultura Aymara, como representación de una cosmovisión que pone el énfasis en lo asociativo y en la complementación de actores. Este conflicto es puesto en obra mediante la alteración de las posibilidades de creación sonora en el piano, tanto por el uso de técnicas extendidas en el arpa y en el cuerpo del instrumento, como por la expansión tímbrica y gestual que aporta la electrónica en tiempo real.

La entrega finaliza con *Zikkus-K* (2021), que coincide con ser la última pieza compuesta de este ciclo. Esta obra para clarinete y electrónica sintetiza las características de la música de origen Aymara y las formas de ejecución del instrumento, que motivan conceptual y sonoramente el CD, y que antes fueron trabajadas en las demás obras que conforman el ciclo. En *Zikkus-K* se profundiza la concepción de pares complementarios. Las relaciones duales, de opuestos y simetrías, son puestas en obra mediante estructuras rítmicas y gestos que hacen eco de las formas de hacer de la cultura andina.

El CD *Zikkus* fue publicado en 2021 por NEOS¹, sello discográfico dedicado a la promoción y difusión de música contemporánea de los siglos XX y XXI. La edición física cuenta con un folleto muy detallado en alemán, inglés y francés; y tiene por carátula la obra visual *Eléments* de Alena van Wahnem. Esta obra explora desde la visualidad las relaciones duales y de pares complementarios presentes en la música de Osorio. Junto con esto, se suma la distribución del CD en diversas plataformas de *streaming*, lo que facilita su acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

La producción cuenta con la impecable participación de *Die Cronopien – Kollektiv für Interkulturelle Neue Musik*, ensamble de música contemporánea fundado en 2020 por el propio Daniel Osorio. La interpretación de las piezas está a cargo de Karolin Schmitt-Weidmann (flauta), Álvaro Collao (saxofón), Ulysse Bonneau (violoncello), Thomas Layes (piano), y Marina Ochsenreither (clarinete), junto con la participación de Antonio Carvallo y Daniel Osorio en la ejecución de la electrónica en tiempo real.

En *Zikkus* el compositor Daniel Osorio nos comparte su imaginario sonoro del Chile de su niñez y juventud, marcado por la violencia de Estado impartida por la dictadura. Desde la lejanía geográfica y temporal, el compositor rememora las sonoridades y emociones de su ámbito cultural de origen,

¹ www.neos-music.com [acceso: 12 de junio de 2023].

ofreciendo una música que hace eco de las formas de hacer de los pueblos andinos, por medio de las posibilidades y técnicas de la música de tradición escrita contemporánea y electrónica. En suma, *Zikkus* nos propone una forma de re-escuchar lo local, re-conocerlo, y re-valorarlo. Quizá para eso es necesario tomar distancia, tal como lo hace Daniel Osorio.

Guillermo Eisner Sagüés
Departamento de Sonido,
Facultad de Artes, Universidad de Chile, Chile
guilleisner@uchile.cl

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PÉREZ DE ARCE, JOSÉ

2020 “La sikuriada en tanto sistema complejo y su intercambio entre las sociedades indígenas altoandinas y las sociedades urbanas cosmopolitas”. Tesis de doctorado. Universidad de Chile.

TICONA, ELÍAS

2014 <https://youtu.be/-EnUe2UH4Ng> [acceso: 28 de abril de 2023].