

advertirá afinidades en el protagonismo del registro medio-grave del chelo y en la interacción con la mano izquierda del piano, en los gestos melódicos sobre las cuerdas La y Re, y en la profundidad resonante de las cuerdas Sol y Do. Los diseños en tresillos y los pasajes de contrapunto interior evocan procedimientos característicos de Brahms, sin embargo, en García estos recursos adquieran un carácter diferente, pues es más fragmentario, más inquieto, más ligado a una interioridad que oscila entre la contención y un ímpetu expresivo siempre a punto de desbordarse.

Para Berthold y Paslawski esta sonata abrió un espacio interpretativo particularmente fértil. La escritura combina zonas de lirismo introspectivo con episodios de imaginación imprevisible, pasajes de humor sutil y momentos enérgicos. Esa diversidad de caracteres exigió una lectura flexible y creativa, en la que la creatividad, según Berthold, fue el vehículo para empatizar con la voz de García.

Del legado de Nino García permite situar al compositor en un lugar que la historia musical chilena todavía no había articulado con claridad. La conducción artística de Beatrice Berthold, así como la solvencia y sensibilidad de todas las intérpretes, resultan fundamentales en este proceso. Asumieron la responsabilidad de dar forma audible a obras que existían únicamente como gestos escritos. Su lectura de los manuscritos convierte este disco en un acto de mediación histórica. Por medio de su sensibilidad, sus decisiones interpretativas y su escucha mutua, las intérpretes construyen una memoria allí donde no existía una tradición interpretativa previa; permiten que su obra circule, se estudie y tenga proyección hacia el futuro.

Paula Javiera Barrientos Advis
Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile
pbarrientos@uc.cl

Saxofones y voces de Latinoamérica. Disco compacto. Producción general y musical: Miguel Villafruela. Cuarteto de Saxofones Oriente y Ensamble Vocal Taktus. Financiado mediante concurso por el Fondo de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VIC) de la Universidad de Chile. 2025

El quehacer del maestro Miguel Villafruela, Profesor Titular de la Universidad de Chile, es pionero, fundacional e integral; se ajusta a los más rigurosos estándares de calidad, y tiene una visión sólidamente asentada en lo americano, pero con una dúctil proyección al resto del mundo donde se cultiva la música de concierto. En 1982 obtuvo un Primer Premio de Saxofón del Conservatorio Nacional Superior

de Música de París, donde estudió con el profesor Daniel Deffayet. Ese mismo año fundó la cátedra de saxofón en el Instituto Superior de Arte de su país natal, Cuba, donde en 1976 se había graduado como intérprete de saxofón en la Escuela Nacional de Música de La Habana, bajo la guía de los profesores Osvaldo González y Carlos Averhoff. Once años después, en 1993, fundó esta cátedra en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, y en 1998 hizo otro tanto en el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Seis facetas conforman el conjunto integral de su quehacer. Estas son (1) la docencia en Cuba, en Chile y, en el medio internacional como profesor de clases magistrales; (2) la investigación de un gran rigor musicológico orientada prioritariamente al repertorio para el saxofón; (3) la creación interpretativa comunicada mediante presentaciones en vivo y fonogramas, objeto de múltiples reconocimientos en Chile y el extranjero; (4) la promoción de la circulación del repertorio existente para saxofón, tanto del presente como del pasado; (5) el acrecimiento de dicho repertorio mediante encargos de obras a compositores chilenos y americanos, y (6) la formulación, gestión y conducción de proyectos complejos, que comprenden una o más de las facetas señaladas, como instrumentos para financiar las iniciativas. Esta multiplicidad de facetas en el quehacer de una persona no es la tónica en las instituciones musicales europeas o norteamericanas. No obstante, resulta una necesidad en países y continentes como el nuestro, donde el cultivo institucional del saxofón se inició hace relativamente poco tiempo.

Estas seis facetas confluyen en el fonograma titulado *Saxofones y voces de Latinoamérica*. El Cuarteto de Saxofones Oriente, que participa en el fonograma, es uno de los frutos de la variada labor docente que Miguel Villafruela ha realizado en Chile durante más de treinta años. Surgió de una iniciativa de su cátedra en el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile, institución en la que el cuarteto participó como conjunto residente entre 2016 y 2022. Sus integrantes estudiaron en la Universidad de Chile o en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Alejandro Rivas (saxofón soprano) fue el primero en obtener el título de Intérprete Superior en Saxofón de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, y Karen Ruiz (saxofón barítono) fue la primera graduada en saxofón del Magíster en Interpretación Musical de esta Facultad. Por su parte, tres integrantes a cargo del saxofón alto, Pablo Vega, Cristóbal Castillo y, en la actualidad, David Sánchez, obtuvieron su título en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Junto con el Cuarteto de Saxofones Oriente, participa en el fonograma el Ensemble Vocal Taktus, creado a inicios de 2014 gracias a la iniciativa de Javiera Lara Salvador, quien, al igual que la mayoría de sus integrantes fundadores, realizó sus estudios de música en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Durante este período, el ensamble se ha presentado en diversos escenarios y festivales frente a un público amplio y diverso, con un repertorio que abarca las diversas manifestaciones de la música coral desde el siglo XIX hasta nuestros días, y el estreno, con regularidad, de obras y arreglos de compositores chilenos y latinoamericanos.

La investigación desempeña un papel importante en la conformación del repertorio del fonograma. Dos de las cinco obras fueron identificadas inicialmente en la tesis presentada por el profesor Villafruela para la obtención, en diciembre de 2006, del grado de Doctor en Ciencias sobre Arte, Especialidad Música, de parte del Instituto Superior de Arte de la Universidad de las Artes en Cuba, la que un año después fue publicada en Chile en formato de libro (Villafruela 2007).

La primera de estas obras es *Tres piezas* para coro mixto y cuarteto de saxofones, con textos de Rabindranath Tagore (pistas 1-3: 1. “Lo Perenne” [2’57”]; 2. “Interludio” [1’22”]; 3. “Lo

Eterno” [2’56”]), compuesta en 1994 por el creador cubano Andrés Alén (n. 1950) (Villafruela 2007: 168). Su creador le obsequió la partitura al profesor Villafruela durante uno de sus viajes a La Habana.

La segunda obra es *Rapsodia* op.88 para coro mixto y cuarteto de saxofones con textos de Rafael Alberti (pistas 15-20, 1. “Preludio” [3’40”]; 2. “Canto de Nostalgia” [4’29”]; 3. “Interludio” [1’02”]; 4. “Fuga” [4’02”], 5. “Canto de Esperanza” [2’42”]; 6. “Canto de Alegría” [1’55”]), compuesta en 1956 por el creador ucraniano-argentino Jacobo Ficher (1896-1978) (Villafruela 2007: 142). Después de su estreno en Buenos Aires en 1957, la partitura de Jacobo Ficher fue donada por la familia, junto con el resto de la obra del compositor, a la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C., desde donde se pudo obtener gracias a las gestiones del compositor y saxofonista argentino Fernando Lerman.

El profesor Villafruela hizo los arreglos para el estreno en Chile de ambas obras: la de Andrés Alén, el 11 de enero de 2016 en el concierto de apertura del XVI Festival Internacional de Música Contemporánea de la Universidad de Chile; la de Jacobo Ficher, el 16 de enero de 2017 en el concierto de apertura de la siguiente versión de este Festival.

Las dos piezas anteriores constituyen, además, el marco referencial para el encargo de las tres obras restantes contenidas en el fonograma. En orden cronológico, la primera es *Todos los dioses, el Dios* para coro mixto y cuarteto de saxofones (pistas 12-14, 1. “Bautismal” [7’13”]; 2. “La Vida Rezando” [4’20”]; “Al Paraíso” [4’03”]), compuesta en 2018 por el músico argentino Fernando Lerman (n. 1968) y estrenada en Chile en 2019.

Las restantes dos son de compositores chilenos: *El arte del desapego* para coro mixto y cuarteto de saxofones (pistas 4-8, 1. “Juego No 1” [2’30”]; 2. “Despertando en el Valhalla” [3’08”]; 3. “Regreso a casa” [2’08”]; 4. “Estamos de paso” [5’24”]; 5. “Navegando en los Campos Elíseos” [3’30”]) compuesta en 2023 por Sergio Berchenko Acevedo (n. 1973), y estrenada el mismo año en Chile, y *Tres cantos de amor* para narrador, coro mixto y cuarteto de saxofones, con décimas de Jorge Negrón González (pistas 9-11, 1. “El canto de Joan” [6’01”]; 2. “El San Juanito de Max” [3’49”]; 3. “La lucha de Manns” [4’43”]), compuesta en 2024 por Claudio Acevedo Elgueta (n. 1963) y estrenada el mismo año en Chile.

En términos cuantitativos, las dos obras existentes representan el 40% del repertorio, mientras que las tres obras encargadas ascienden al 60%. Esto permite calibrar, en la perspectiva de este fonograma, la importancia del acrecimiento del repertorio para el saxofón en Chile y América impulsado por el profesor Villafruela, en términos de la renovación de las propuestas estilísticas y estéticas.

Cada una de estas obras tiene su propio sello distintivo; no obstante, se perciben algunas coincidencias entre ellas. Todas tienen ejes tonales y ninguna aborda planteamientos seriales. En las obras de Sergio Berchenko, Claudio Acevedo, Fernando Lerman y Jacobo Ficher se perciben melotipos de extensión variable, los cuales, al ser elaborados como ostinatos, se constituyen en poderosos medios de integración formal, al igual que los bloques sonoros de notas sostenidas en las composiciones de Sergio Berchenko y Fernando Lerman. En a lo menos tres de las obras se percibe el sello de la cultura popular americana, en las figuras rítmicas de la música cubana que afloran en la tercera pieza (*Lo eterno*) de Andrés Alén; en la tonada chilena, el Sanjuanito ecuatoriano, y la Nueva Canción Chilena en la obra de Claudio Acevedo; y en la trifonía y pentafonía de la cultura popular chilena y argentina en la obra de Jacobo Ficher. Durante las tres partes de la obra de Claudio Acevedo, las bellas décimas de Jorge Negrón González resuenan como un hilo conductor de toda la composición, tal como en la obra de

Jacobo Ficher funciona el tema central, que se presenta en el preludio y se desarrolla en los cinco movimientos restantes.

Los compositores seleccionan textos que evocan facetas profundas de la existencia humana. Andrés Alén elige lo perenne y lo eterno; Andrés Berchenko el tránsito de la vida a la muerte; Claudio Acevedo el ideario de tres personalidades chilenas ante el golpe militar de 1973; Fernando Lerman la existencia de una voluntad divina y trascendente que va más allá de las diferentes denominaciones que ha tenido en las culturas del mundo, y Jacobo Ficher aquellos sentimientos atávicos del ser humano como son la nostalgia, la esperanza y la alegría. Esta conjunción de rasgos, además de la sencillez minimalista de muchas de las obras y del altísimo nivel de la interpretación coral e instrumental, con seguridad convocará a amplias audiencias en Chile, América y otros continentes.

El fonograma *Saxofones y voces de Latinoamérica* es el resultado final del proyecto “Saxofones en la música coral latinoamericana”, presentado al concurso de proyectos UCreArt 2023, y financiado por el Fondo de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) de la Universidad de Chile. Es el fruto de la gran calidad profesional de Miguel Villafruela en la formulación, gestión y conducción de proyectos complejos.

Esta calidad profesional constituye el sello de sus proyectos anteriores. Al respecto, cabe mencionar *Saxofones en Latinoamérica*, CD digital (2000), donde se reúnen obras de compositores residentes en Francia, México, Cuba, Venezuela, Argentina y Chile ([Grandela] 2001). Ocho años después apareció *TTK, 81 micropiezas* para saxofón y electroacústica (2008), registro de una obra compuesta por el creador chileno José Miguel Candela, “una suerte de reflexión musical sobre cada uno de los epigramas que constituyen el célebre ‘Libro del Tao y su Virtud’, que escribiera en el s. VI a.C. el legendario sabio chino Lao Tsé” (Banderas 2009: 105). La partitura, acompañada del CD, fue publicada en 2017 por la Editorial Universitaria (Rondón 2017). En 2009 apareció *Travesía latina*, realizado por Miguel Villafruela junto con la intérprete de piano Leonora Letelier, en el que se combinan obras prioritariamente de carácter popular, escritas por creadores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Cuba (García 2010). El siguiente fonograma, *Verticidades* (2013), contiene música de cámara de compositores chilenos para un cuarteto de conformación novedosa, integrado por saxofón, flauta, violonchelo y arpa (García 2015).

Cabe extender las más cordiales felicitaciones al profesor Miguel Villafruela, a los compositores de las obras, al Cuarteto de Saxofones Oriente, al Ensamble Vocal Tactus y a su directora Javiera Lara Salvador, y a todas las personas que colaboraron en los procesos de traducción, diseño, diagramación, impresión, grabación, edición, mezcla y masterización del presente fonograma. Se debe destacar, además, el financiamiento de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, por el espaldarazo que constituye su apoyo a la creación artística como una función institucional, en un rango de importancia similar al de la docencia, la investigación y la extensión universitarias.

Luis Merino Montero
Facultad de Artes, Universidad de Chile, Chile
lmerino@uchile.cl

BIBLIOGRAFÍA

BANDERAS, DANIELA

- 2009 "TTK, 81 micropiezas para saxofón y electroacústica. CD. Composición de José Miguel Candela. Saxofones: Miguel Villafruela. Santiago: Pueblo Nuevo. 2008" reseña, *Revista Musical Chilena*, LXIII/211, pp. 105-106.

GARCÍA ARANCIBIA, FERNANDO

- 2010 "Travesía latina. CD. Saxofones: Miguel Villafruela, piano: Leonora Letelier. Santiago: Universidad de Chile, Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo; Facultad de Artes, Departamento de Música y Sonología, 2009". Reseña. *Revista Musical Chilena*, LXIX/214, pp. 82-83.
- 2015 "Verticidades. Música de cámara para cuarteto mixto (saxofón, flauta, violoncello y arpa). CD. Producción Miguel Villafruela. Santiago: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo para el Fomento de la Música Nacional (convocatorias 2011 y 2012), 2013". Reseña. *Revista Musical Chilena*, LXIX/223, pp. 109-111.

[GRANDELA, JULIA]

- 2001 "Saxofones en Latinoamérica. CD digital. Cuarteto de Saxofones Villafruela. Santiago: Ministerio de Educación, Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura (FONDART), 2000". Reseña. *Revista Musical Chilena*, LV/196, pp. 109-115.

RONDÓN SEPÚLVEDA, VÍCTOR

- 2018 "José Miguel Candela y Miguel Villafruela. *Saxofón y electroacústica. TTK 81 micropiezas*. Santiago: Editorial Universitaria, 2017 [incluye CD]". Reseña. *Revista Musical Chilena*, LXXII/229, pp. 165-166.

VILLAFRUELA, MIGUEL

- 2007 *El saxofón en la música docta de América Latina. El rol de los saxofonistas y de las instituciones de enseñanza en la creación musical para el instrumento*. Santiago: Gobierno de Chile, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Universidad de Chile, Facultad de Artes, *Revista Musical Chilena*.