

RESEÑA

“LA VICUÑA ROJA”

12 piezas de raíz popular para orquesta de cuerdas juvenil

Rodrigo Durán y Sexteto de Cámara U. de Concepción. Concepción:

Proyecto financiado por el Consejo de la Cultura y las Artes, Gobierno de Chile, 2015.

“Tocar y divertirse”. Inspirado en esa asociación, el músico y compositor penquista Rodrigo “Peje” Durán compuso estas 12 piezas destinadas a las orquestas infantiles y juveniles, que constituyen la suite “La Vicuña Roja”. El proyecto contiene un libro con la música escrita, incluye dibujos de la arquitecta y diseñadora Marianela Camaño y también contiene una conversación con el compositor. El disco compacto incluye el audio y las partituras en formato pdf destinadas a los directores de orquesta y músicos en general.

Junto con Rodrigo Durán, autor y chelista, participa el Sexteto de Cámara de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, integrado por Walter Barraza y Pamela Astorga, violines; Carlos Díaz, viola; Jorge Tapia, contrabajo, y Pablo Soza en percusión.

Además de la música propiamente tal, Rodrigo Durán incluyó breves comentarios para cada una de sus composiciones, como por ejemplo, Nubes: “Vivo en una nube, y apenas veo la punta de mis dedos” o Docuecafónica: “Un corazón, dos oídos, tres tristes tigres, cuatro estaciones, cinco sentidos, media docena de empanadas, siete tazas

pero de tinto, Pinocho mentiroso, Nueve y sinfonía, ¿Diez mandamientos?, Once de Septiembre, Docuecafónica fue mi tonada”.

El origen de este trabajo se debe a la necesidad de proveer repertorio de tradición escrita para estas agrupaciones, que actualmente suman unas 400 o 500 orquestas infantiles y/o juveniles. El repertorio que interpretan estos conjuntos está centrado casi exclusivamente en compositores pertenecientes al canon de la música académica de arte y ocasionalmente tocan arreglos de piezas populares o folclóricas. Además de lo anterior, existen pocas obras escritas exclusivamente para estas formaciones y que estén conectadas con el contexto actual. A juicio del compositor, el aporte creativo con músicas que estén situadas desde el territorio, ayudan a terminar con la división que se presenta desde las mismas orquestas cuando, desde las prácticas musicales, se dividen entre aquellas que tocan repertorio clásico-romántico de aquellas que interpretan solamente repertorio latinoamericano, lo que constituye una división sin sentido. También hay otra génesis, biográfica y experiencial, relatada por el propio autor, cuando señala que una noche compuso el huayno “La Vicuña Roja” para sorprender al día siguiente a los niños de Quilleco. Luego, de manera gradual vinieron otras composiciones y arreglos de raíz popular que fueron nutriendo paulatinamente este disco.

El compositor penquista Rodrigo Durán trabajó sobre estilos y géneros diversos como huayno, jazz gitano, metal, cumbia, una sikuriada y una tonada triste presentada como cueca docuecafónica, además de ritmos, ejercicios y uso de armónicos naturales. La estética de estas piezas tensionan los límites entre lo popular y lo docto, una frontera problemática y debatible, ya que hay muchos ejemplos musicales que friccionan estas separaciones. Aún más teniendo en cuenta el mundo de niños y jóvenes que integran estas orquestas y que en paralelo escuchan y tocan de todo.

Con propósito didáctico y de prácticas de conjunto, las piezas se presentan graduadas por orden de dificultad: las tres primeras pueden ser tocadas por niños que se están iniciando para posteriormente irse complejizando paulatinamente hasta llegar a la pieza final. Por otra parte, Durán destaca que hay aspectos musicales que a veces a los músicos profesionales les cuesta abordar y, en cambio, en los niños fluyen de manera natural. Quiso entonces potenciar ese talento y en algunos casos deconstruir ciertos discursos sonoros para darles otros sentidos. Una parte del carácter de la música folclórica y popular permitió que estas composiciones, potenciadas por el autor, hagan suyo eso de tocar y jugar, que en diversos idiomas tienen un doble significado (play, jouer, spiel musik, entre otros). Por eso que Durán propone aquí cruces inesperados, citas, encuentros y reinterpretaciones. Juegos finalmente. Quizás Curvicumbia o Pitzikuriada sean el mejor ejemplo de estos procedimientos.

Por otra parte, son evidentes las influencias en el autor de grupos como Entrama, Quórum, Pichicahuín y Los Temibles Sandoval, cuyas estéticas y búsquedas le sirvieron a Durán como referente y estímulo creativo. También se advierten influencias de Ginastera, Villa-Lobos, Luis Advis o Los Jaivas. Pero hay más. Consideramos que visibilizar estos materiales, a veces desplazados por procesos hegemónicos, puede contribuir a su dignificación y valoración como parte de nuestro patrimonio no solo sonoro, sino que también como basamento socio-cultural, como modos de entender y estar en el mundo, así como su relación con la contemporaneidad y sus polisemias.

El set de partituras de las 12 piezas que constituyen “La vicuña roja”, son: **La vicuña roja** (ritmo de huayno, en la menor), **Carrusel de viento** (creación en 3/4 en base a un ostinato, modo dorio, forma simétrica), **El Horizonte** (ejercicio de arco en 4/4, con cuerdas al aire y elementos de contrapunto), **Autos locos** (ejercicio de velocidad, ritmos irregulares, mixolidio y escala hexáfona), **Kelü Keltehue** (ritmo mapuche en 6/8, con efectos descriptivos), **GipsyriWashi** (jazz gitano. Analogía música-armonía a través de un breve cuento), **Curvi cumbia** (cumbia con armonía andina y ejercicio de improvisación), **Letal metal** (heavy metal, en modo frigio, uso de acentos y virtuosismo), **Chilian pulgarian** (ritmo búlgaro en 7/8, diversos modos y desafío de velocidad), **Nubes** (uso de los armónicos naturales en 5/4), **Pitzikuriada** (sikuriada para pizzicato, 4/4 en la menor) y **Docuecafónica** (Tonada triste con elementos dodecafónicos y tonales)¹.

Rodrigo Pincheira A.
Universidad Católica de la Santísima Concepción
ropinal@gmail.com

¹ Nota del editor: la obra completa se puede escuchar en el Soundcloud del autor, <https://soundcloud.com/rodrigo-duran-293355885/sets/la-vicuna-roja>