

Adolfo Allende Sarón

Noticiario musical

LA EVOLUCION DE LA MUSICA ALEMANA

Se encuentra nuevamente en Santiago el joven compositor chileno Juan A. Allende Blin de regreso de Alemania Occidental donde permaneció varios años cultivando el arte de la composición tanto en Delmold como en Hamburgo bajo la dirección de notables pedagogos germanos.

La charla que hace poco tuvimos con él y que reproducimos en estas páginas puede dar algunas luces referentes a la evolución que ha experimentado el arte sonoro alemán hasta nuestros días:

1.º ¿Qué característica destaca a la actual corriente musical germana?

—Durante el régimen nazi quedaron los compositores alemanes privados del contacto con sus colegas del exterior. Y el Estado omnipotente les dictaba leyes estéticas a las cuales debían someterse todos aquellos que no deseaban ser tildados de “artistas degenerados”. Esto dió por resultado un arte anémico y desvinculado de la verdadera tradición.

Sólo después de 1945 empezó el libre intercambio musical, que es el factor esencial de la tradición europea. Si es necesario apoyar

esta aserción con ejemplos recordemos a Juan Sebastián Bach, quien reconocía deber mucho a la música italiana, que él se esmeraba en copiar. O los casos de Héctor Berlioz y César Frank, inimaginables sin el conocimiento profundo de las obras de Beethoven.

Hoy reina en Europa Occidental una franca fraternidad artística y es posible afirmar que los problemas de las jóvenes generaciones musicales, sean ellas italianas, francesas o alemanas son tan similares, que se pueden considerar idénticos en el fondo.

Superada la etapa del expresionismo, la nueva generación ha encontrado su camino en la música pura. Y es esta una pureza esencialmente musical, que descarta todo impulso literario o simbólico. Es la unión más íntima entre la materia musical y el hombre.

2.º ¿En la obra de qué autores se fundamenta esa nueva modalidad?

—En la obra de Arnold Schönberg, Alban Berg y en especial en la de Anton Webern. Pero es necesario agregar, que la nueva generación no podría fundamentarse en estos tres compositores, si ellos no estuvieran sólidamente entroncados a la tradición europea.

Si dividimos la historia musical en tres grandes etapas, lograremos deducir, que cada una de ellas ha tenido una materia musical específica, y que a ella ha correspondido una forma orgánica igualmente específica.

Así tenemos la época modal, que comprende desde los comienzos de la polifonía (siglo XII) hasta comienzos del siglo XVIII. Su materia musical es extraída del canto gregoriano, y adquiere una forma orgánica correspondiente a la materia que la gestó. Es música vocal, religiosa en su mayor parte, como lo atestiguan aquellas Misas y Pasiones, que son el prototipo de la estructura modal.

La época tonal empieza en Juan Sebastián Bach y llega hasta el siglo XX para dar nacimiento a una etapa por el momento llamada atonal-dodecafónica.

La música tonal se basa en el ejemplo de la escala temperada de sonidos. Conoce sólo dos modos: el mayor y el menor. Este material es más artificial que el usado en la época precedente, pues

ha sido adaptado por el hombre: éste ha hecho más manual el mundo sonoro proporcionado por la naturaleza.

La forma-tipo de este período es la sonata. Predomina en esta época la música instrumental: nacen aquí la música sinfónica y el Cuarteto de cuerdas. La música vocal desarrolla el Lied.

La evolución lógica de la música tonal a través de Beethoven, Schumann, César Frank, Brahms, Wagner, Debussy y Strawinsky traía como consecuencia un rebalse del material tonal. Los siete sonidos diferentes de las escalas mayores y menores se hicieron estrechos. De allí nació —por imperiosa necesidad de expresión— el empleo de los doce sonidos de que consta nuestro sistema musical.

Los realizadores más profundos de estas verdades musicales, ya esbozados por Beethoven, fueron Arnold Schoenberg, Alban Berg y Anton Webern.

La materia musical de esta nueva época la constituyen los doce sonidos. Hoy estamos buscando la forma orgánica adecuada a este material dodecafónico, guiados por las figuras de Schoenberg, Berg y Webern.

3.º ¿Creemos que usted concurreó en Alemania a varios congresos musicales?

—Efectivamente. Asistí en enero de 1952 a un Congreso de Nueva Música, en Barsbuettel. Allí tuve ocasión de hacer uso de la palabra sobre problemas de la música actual y de ponerme en contacto con los más importantes compositores alemanes como: Hanns Jelinek, Hermann Heiss, Konrad Lechner, etc.

En el verano de 1953 asistí a los Cursos Internacionales de Música Contemporánea, donde seguí cursos de composición y ritmo con el gran compositor francés Olivier Messiaen. Tuve allí la posibilidad de oír lo más importante de la producción reciente de Europa y de conocer a los más destacados compositores de Francia, Italia y Alemania: Luigi Nono, Renzo dall'Oglio, Bruno Maderna, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, etc.

Finalmente, en enero de 1954, asistí nuevamente al Congreso

de Nueva Música, de Barsbuettel, donde volví a tomar parte activa.

4.º ¿Cómo es el ambiente musical hamburgués?

—El ambiente musical es óptimo, y para describirlo me referiré a algunas de las más importantes organizaciones musicales de esa ciudad.

La Opera del Estado está dirigida por uno de los más notables *régisseurs* de Europa, Guenter Rennert.

La ópera funciona todos los días del año a excepción de un mes de vacaciones. Esto indica el grado de interés del pueblo por este tipo de espectáculos. Es conveniente agregar que el repertorio comprende óperas de Haendel, Gluck, Mozart, Wagner, Verdi, Bizet, etc., y una gran parte está dedicado a la divulgación de obras modernas, como "Wozzek", de Alban Berg; "El Proceso", de Gottfried von Einem; "La hora española", de Maurice Ravel; "El pobre marinero", de Darius Milhaud; "El vuelo nocturno", de Luigi Dallapiccola, etc.

Dos grandes orquestas sinfónicas proveen a la ciudad de conciertos de alto interés. Una de ellas es la Filarmónica del Estado, que dirige Keilberth, y la otra es la orquesta de la Radio de Hamburgo, que dirige Hans Schmidt-Isserstedt. Ambas contratan los mejores solistas de Europa: Robert Cassadesus, Enrico Mainardi, Lisa della Casa, Monique Haas, Walter Giesecking.

La Radio de Hamburgo auspicia una serie de conciertos ya famosa en toda Europa: Das Neue Werk (La obra nueva). Allí se estrenan las obras más importantes de los compositores de la nueva generación. Estos conciertos, que van generalmente acompañados de una conferencia, son gratuitos. Los ejecutantes son contratados de toda Europa.

La Sala Mozart presenta cada quince días un concierto de Cuarteto de cuerdas. Allí es posible oír al Cuarteto Végh, al Cuarteto Amadeus (de Londres), al Nuovo Cuarteto Italiano, etc.

La Musikhalle organiza conciertos de solistas célebres de casi todas las nacionalidades como Claudio Arrau, Backhaus, Hans Hoot-

ter, David Oistrach, Hanns Heintze, Pierre Fournier, y muchos otros.

En Hamburgo hay un gran número de excelentes coros que dan a conocer los grandes oratorios y en general las obras sinfónico-corales. Frecuentes son las audiciones de las Pasiones de Bach, de La Creación y Las Estaciones de Haydn, de El Mesías de Haendel, de las Misas de Mozart y de Beethoven, etc.

Las iglesias principales realizan conciertos semanales de música religiosa. Recuerdo en especial los conciertos de órgano de la Gnadenkirche, donde actuaba el joven organista Gerd Zacher, quien visita actualmente Chile.

Activa labor de conciertos desarrolla también el Conservatorio de Hamburgo, donde actúan tanto profesores como alumnos. Estos conciertos son semanales.

En fin, la actividad es inmensa e importante. Aquí he bosquejado sólo la actividad estable y oficial, quedaría por indicar que numerosas instituciones privadas desarrollan igualmente una intensa divulgación musical.

5.º ¿Este progreso musical alemán alcanza a las clases populares?

—La intensa labor que indicaba no sería imaginable si no hubiera una tradición musical muy arraigada en todos los elementos del pueblo alemán. El obrero asiste a la ópera, a los conciertos, por una necesidad que remonta a muchos siglos de cultura. Recordemos al músico-zapatero Hans Sach, quien bien podría ser la encarnación del verdadero alemán. La Casa Bayer cuenta con una orquesta sinfónica formada por los obreros de la fábrica, y así otras más.

Contribuyen a fortalecer la cultura musical del pueblo tanto su riquísimo folklore, como la labor de la iglesia y, hoy, la difusión radial.

La radio alemana es un ejemplo, por la calidad extraordinaria de sus programas, la selección de los ejecutantes y por la ayuda positiva al músico, que consiste en no transmitir discos solamente,

sino números vivos, previamente grabados en cinta magnética, y que son excelentemente bien remunerados.

NUEVAS OBRAS NACIONALES

Los Talleres de Artes Gráficas que con tanta dedicación dirige el profesor y artista Marcos Bontá, han publicado un cuaderno de canciones cuya música pertenece a la señora Ida Vivado y cuya letra es obra del doctor Alberto Spikin.

Son tres hermosos sonetos y una canción puestos en el pentagrama con mucho talento e inventiva musical por una compositora chilena deliberadamente silenciada por la crítica oficial y por quienes están llamados a difundir las buenas producciones nacionales.

Inés Pinto, cantante cultísima y dotada de una voz excepcional ha dado a conocer estas piezas líricas en el extranjero conquistando para ellas el galardón que merecen.

Las melodías de estas canciones y sus sabrosos acompañamientos se hermanan perfectamente con el sentido poético de la letra en un desarrollo rico en sorpresivas modulaciones sin forzar en ningún momento la emisión de la voz de la cantante.

Vayan a Marcos Bontá, editor del álbum en referencia, a la señora Ida Vivado y al doctor Alberto Spikin nuestras más cordiales felicitaciones.

CLAUDIO ARRAU

La primera vez que escuchamos a Claudio Arrau fué en la calle Serrano, en su casa particular. El artista contaba, entonces, 7 años. Esa tarde, requerido por su señora madre, entró al salón arrastrando una carreta colmada de cerezas. La mamá, acariciando su rubia melenita, le rogó que ejecutara un trozo perteneciente a un