

Conversación con Fernando García



por
Carlos Silva V.

Nuestro propósito es destacar la figura del compositor, musicólogo y profesor Fernando García. Para ello, conversamos con él sobre su obra *Retrospecciones* (O-93, 1993) para canto, saxofón alto y piano, que incluye textos de Vicente Huidobro (*Últimos poemas*, 1968)¹.

Para el compositor estos poemas le permitieron revelar algo de su experiencia como exiliado político de la dictadura militar. El discurso musical debía ser accesible tanto para los intérpretes como para el auditor, en sus propias palabras, “de manera sencilla, simple”.

El marco de referencia de nuestro diálogo fue el siguiente: (1) la experiencia del compositor, procurando entender la relación entre la poesía elegida y su exilio; (2) el análisis de la partitura, relacionando lo que significó el poema para el compositor y su conexión con la música, y (3) su reflexión sobre el estreno.

De acuerdo a lo anterior, y acogiendo la oportunidad de haber podido hablar con el maestro García, se exponen en este documento algunos comentarios del compositor en el marco de los tres puntos mencionados.

C.S. *Maestro García, ¿cómo y por qué compuso **Retrospecciones**?*

F.G. Existe un hecho objetivo. En una oportunidad estuve interesado en musicalizar algunos poemas de Vicente Huidobro, coincidiendo con que se presentó la ocasión de escribir para un grupo que estaba funcionando en esos años: el trío formado por Rosario Cristi (canto), Miguel Villafruela (saxofón contralto) y Clara Luz Cárdenas (piano).

Los textos que musicalicé tienen relación con experiencias personales, específicamente con mi exilio. Podría incluso sostener que la obra es autobiográfica, ya que al leer los textos siempre me evocaban recuerdos de cuando estuve desterrado.

El primer texto se llama “Lejanía de murmullo...”². Es un poema que me recordaba la ausencia de mi país. Pero más que eso, lo que más me evocaba

¹Escúchese: *Música de concierto chilena. Fernando García. Compositor chileno. Obras sinfónicas y de cámara*. CD, sello: SVR, ABA-SVR-900000-7, 2002.

²La obra consta de 4 canciones: I “Lejanía de murmullo...”, II “Te amo mujer...”, III “Vagaba por las calles...” y IV “Pienso en ellos...”.

era la distancia, la lejanía de mi país, sobre todo al recordar que no podía regresar; porque cuando te exilian, no sabes si volverás.

De alguna manera trato de expresar esto, y es esta primera pieza la que está inspirada en el texto siguiente: "Lejanía de murmullos/ De viejos ríos amados/ Que pueden cambiar de cauce/ Cielo de ansias y de astros/ Y de estrellas maniatadas" (ver ejemplo N°1).

Al decir "estrellas maniatadas", recuerdo que cuando se produjo todo el proceso de la Unidad Popular, un universo de cosas iba a cambiar; empezamos a crear estrellas, mundos utópicos, pero de pronto todo se desmoronó. Fue entonces cuando las estrellas quedaron maniatadas. Esta es la idea que va a dominar en esta primera pieza, que básicamente es muy lenta y que de algún modo –no estoy seguro– transmite esto que estoy tratando de expresar, y que yo desprendo de la poesía de Huidobro.

La segunda pieza está dedicada a mi mujer. Esta es una canción de amor: "Te amo mujer de mi gran viaje/ Como el mar ama al agua/ Que lo hace existir/ Y le da derecho a llamarse mar/ Y a reflejar el cielo y la luna y las estrellas" (ver ejemplo N° 2).

El tercer poema, "Vagaba por las calles...", es la sensación que se tiene cuando te expulsan de tu patria y llegas a otro lugar. Y como todo es desconocido, incluidas las costumbres del nuevo país, para evadir esa angustiada situación deambulaba por las calles, mirando mi nuevo entorno.

"Vagaba por las calles de una ciudad helada/ Con tanta noche encima/ Triste como el espacio que queda/ Entre un farol y la casa desierta". El segundo verso representa un hecho oscuro, evidentemente, y además te aplasta [...] Luego la cantante dice, "Triste como el espacio que queda / entre un farol y la casa desierta". Es decir, que estás solo. Y eso es lo que yo siento de este poema (ver ejemplo N° 3).

En cuanto a lo propiamente musical, este trozo funciona sobre la base de un principio esencial, que es la dialéctica: la acción y la reacción. Frente a algo se levanta otra cosa. Asimismo, no existe tema, ritmo ni melodía. En términos generales no hay melodía, entendida ésta como un fenómeno que es producto de tiempo, duraciones y alturas. Aquí sugiero una serie de ideas y sobre ellas los intérpretes deben crear. Al principio de la pieza no se observa una melodía. Es una intención por cambiar de alturas. Y la respuesta que da el piano, donde hace trémolos con acordes indeterminados en cualquier registro, no necesariamente será, por ejemplo, un acorde de Do mayor, porque lo anterior es otra cosa; por tanto, la respuesta tenderá a parecerse, para ser estilísticamente coherente. Agregaría, que al principio de esta canción hay dos momentos: uno móvil (el del saxofón) y uno estático (el piano); después está la palabra y luego el sonido. Y al final, la palabra y lo móvil: una síntesis. Es totalmente tradicional.

I

" Lejanía de murmullo . . . "

Texto: V. Huidobro

Fernando García

Muy lento ($\text{♩} \approx 52$)

Mezzo-Soprano

Saxo alto (en Do)

Piano

1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12 13

nat. fltz nat. fltz

ppp *f* *ppp* *p*

p *p* *p* *mp* *mp*

Le - ja - ni - a de mur - mu - llo De vie - jos ri - os a -

ma - dos Que que - ran can - tar de -

(8th)

Ej. N°1. "Lejanía de murmullo...", cc. 1 a 13.

Los dibujos musicales son de Ingrid Santelices.

II

" Te amo mujer . . . "

Texto: V. Huidobro

Fernando García

Movido ($\text{♩} \pm 84$)

Mezzo-Soprano

Saxo alto (en Do)

Piano

Te - amo mu - jer de mi gran

via - je cuando me e - namo - ra que lo he con - sigui - do

al - can - zar lo que yo no he conseguido y le da de re - ce - bir cosas ma - ravel - losas que yo no he

Ej. N° 2. "Te amo mujer...", cc. 1 a 10.

III

" Vagaba por las calles . . . "

Texto: V. Huidobro

Fernando García

$\text{♩} = 60$

Mezzo-Soprano

Saxo alto (en Do)

Piano

1 2 3 4 5 6

ff *ppp*

ff *dim.*

Lento (libre), hablando

Vagaba por las calles de una ciudad helada

dejar morir

mp *pppp* *ff*

7 8 9 10

Muy lentamente (libre)

$\text{♩} = 60$

Con tanta noche oscura

ff *f* *ff*

11 12 13 14 15 16

The musical score is arranged in three systems. The first system (measures 1-6) features a Mezzo-Soprano part with a whole rest, a Saxophone Alto part with a tremolo effect and dynamics from *ff* to *ppp*, and a Piano part with chords and dynamics from *ff* to *dim.*. The second system (measures 7-10) is marked 'Lento (libre), hablando' and includes the lyrics 'Vagaba por las calles de una ciudad helada'. It features a vocal line with a fermata and dynamics from *ff* to *pppp*, and piano accompaniment with dynamics from *mp* to *pppp*. The third system (measures 11-16) is marked 'Muy lentamente (libre)' and includes the lyrics 'Con tanta noche oscura'. It features a vocal line with a fermata and dynamics from *ff* to *f* to *ff*, and piano accompaniment with dynamics from *ff* to *ff*.

Ej. N° 3. "Vagaba por las calles...", cc. 1 a 16.

IV

" Pienso en ellos . . . "

Texto: V. Huidobro

Fernando García

Muy lentamente (♩ ± 52)

Mezzo-Soprano

Saxo alto (en Do)

Piano

Pien - so en ellos en los mar - ces

en los que yo vi ca - er

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

11 12 13 14

Ej. N° 4. "Pienso en ellos...", cc. 1 a 14.

El último trozo, "Pienso en ellos en los muertos/ En los que yo vi caer/ En los que están grabados en mi alma/ En los que aún están cayendo en mis miradas/ Vosotros que seguiréis muriendo/ Hasta el día en que yo muera", se refiere a los muertos, a los desaparecidos, a esos que todavía no les dan sepultura. Yo consideré que de alguna manera el texto de Huidobro tiene mucha relación con nuestros muertos del golpe militar (ver ejemplo N° 4).

C.S. *¿Qué le pareció el estreno?*

F.G. Los poemas de Huidobro (estos cuatro) dicen tanto en tan poco que es muy difícil colocarles música. Estas piezas son comentarios sonoros a un contenido que no se debe ocultar por ningún motivo. Uno debe hacer todo lo posible para que lo que se diga en el texto sea entendible por todos. Y tengo la impresión que el recitativo es la mejor forma. Por lo demás, así lo establece la tradición.

Por otra parte, quedé bastante conforme con el estreno. Incluso el maestro Villafruela me hizo un aporte que después incorporé a la partitura. En la tercera pieza introdujo un multifónico y coincidía con lo que yo quería: crear un rompimiento.

Audiciones escogidas:



Obra: Retrospecciones

Intérpretes: Rosario Cristi (voz), Miguel Villafruela (saxo alto), Clara Luz Cárdenas (pf)

Fonograma "Saxofón en Concierto Compositores Chilenos 1988-1998. Miguel Villafruela."

Compositor: Fernando García

[Volver](#)