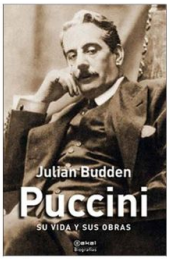
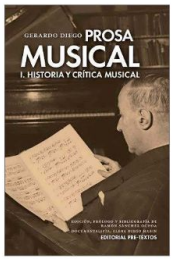
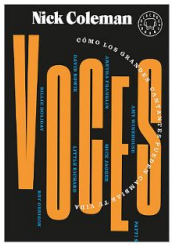
Cinco libros para explorar otras dimensiones de la creación musical

Piezas para cada día del año, la revisión de un compositor fundamental, la música como herramienta política, la escritura periodística acerca del fenómeno musical y cómo una voz puede cambiar la vida.

JUAN ANTONIO MUÑOZ H.







■ **PARA CADA DÍA**

Una dosis diaria de música clásica es lo que ofrece "Un año para maravillarse" (Indicios), de Clemency Burton-Hill (1981), convertido en *bestseller* en el Reino Unido. Traducido por Antonio P. Moya Valle, el texto explora en todo el repertorio para proponer una pieza musical para cada día del año. Burton-Hill es escritora, periodista, violinista y comentarista de BBC Culture, y aporta el contexto de cada pieza y las razones por las cuales la ha escogido. Así, por ejemplo, dice que el 1 de enero hay que escuchar el Sanctus de la Misa en Si menor de Johann Sebastian Bach y advierte que su música "aparecerá mucho en los próximos doce meses. Ello se debe a que sin duda es la figura más importante no solo de la música clásica, sino de toda la música: su influencia se siente hoy con la misma intensidad que en épocas anteriores. Bach fue el padre: sin él no habría jazz, funk ni hip-hop; ni tecno ni grime. Básicamente, escribió el plan de todo lo que vendría después". De ahí que sea Bach quien preside el año, justamente con un canto al Creador.

■ **VIVIR PARA LA ÓPERA**

La biografía de Giacomo Puccini que escribió Julian Budden en 2002 es considerada una obra magna y por fin ha sido traducida al castellano (por Juan Lucas) y publicada por Akal. Budden (1924-2007) fue uno de los mayores especialistas en la ópera italiana, y en este caso explora cómo la vida de Puccini se cuela en sus óperas y viceversa. Se trata de una magistral mezcla de análisis musical profundo y relato cotidiano, y de ella emergen visiones reveladoras de títulos como "Madama Butterfly", "Tosca" y "Manon Lescaut". El autor aborda el proceso de elaboración de un drama lírico, en la figura de quien se puede considerar que pone el punto final a la ópera italiana del siglo XIX y que se abre a la música del siglo XX. Así, se asiste a las dificultades que el compositor tuvo para encontrar a los intérpretes adecuados para el estreno de "La bohème" y a su angustia por terminar "Turandot", que quedó inconclusa. Todo eso además de un interesante retrato del propio Puccini, a quien describe como un hombre con talento, pero modesto, con amistades de toda clase y condición social, afable, cortés, mujeriego y dotado de un gran sentido del humor.

■ **EL PODER DE UNA VOZ**

"Voces. Cómo los grandes cantantes pueden cambiar tu vida", de Nick Coleman (Blackie Books, 2019), va directo al grano y pregunta ¿qué nos sucede cuando nos enamoramos de una voz? A los cuatro años, Nick Coleman (1960), periodista, escritor y exeditor de música de "Time Out", escuchó a Mick Jagger y sintió vértigo. Desde entonces, vivió obsesionado con las voces. Es desde esa experiencia auditiva incesante que declara que "los Ramones cantan sobre el *bullying* desde el punto de vista de quien lo padece", "las canciones de Roy Orbison son como esculturas que querrías tocar" y "Aretha Franklin representa el espíritu del éxtasis definitivo". El libro es un ensayo personal acerca de las voces en la esencia de la cultura de cada tiempo. También están ahí los atributos que pide a una voz: pasión, emoción y, en especial, autenticidad. Todos esos elementos hacen que "escuches una canción y pienses que te habla a ti y solo a ti". Los capítulos son todos atractivos. Algunos ejemplos: "Los cuatro jinetes del baúl de discos: Little Richard, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry y Elvis Presley con Led Zeppelin, Suzi Quatro y Patti Smith"; "Los más grandes: John Lennon y Mick Jagger con The Kinks, David Bowie, Robert Wyatt, Richard & Linda Thompson, Kirsty MacColl y The Smiths", y "El espectáculo de la angustia: Janis Joplin, Billie Holiday e Ian Curtis con Chris Bell y Amy Winehouse".

■ **ESCRIBIR DE MÚSICA: PURA POESÍA**

"Prosa musical de Gerardo Diego" (Pre-Textos) ofrece parte del enorme trabajo de Gerardo Diego (1896-1987), un poeta que fue también pianista, pintor, maestro y un excelente crítico musical. Son más de 800 páginas, editadas y prologadas por Ramón Sánchez Ochoa, escritas por un hombre que "ha vivido y cantado la música como pocos poetas se han atrevido nunca a hacerlo". Desde el primer momento, la música es lo que orienta sus versos, la "columna mágica" que le impide perderse en la noche oscura de la creación. A la música dedica además una parte esencial y todavía desconocida de su obra en prosa. Y en la cima, miles de crónicas, artículos críticos, artículos de fondo, ensayos, conferencias-concierto, notas a programas de mano, presentaciones de acontecimientos musicales… El libro reúne escritos diseminados en diarios, revistas y publicaciones diversas. Incluye además numerosos textos inéditos, rescatados del archivo personal del poeta.

■ **MÚSICA Y POLÍTICA**

"La sinfonía de libertad" (Debate), del escritor, periodista y musicólogo Antoni Batista (1952), aborda la música en el contexto en que surgió y hace todos los cruces para demostrar que siempre es política: Beethoven es el legado de la Revolución Francesa a la Unión Europea; Chopin, Verdi, Sibelius, Falla, reivindicaron patrias libres; Dvorak inventó el federalismo sinfónico; la inmensa creatividad de Shostakovich venció al estalinismo; Casals desafió a Franco y a Hitler; Celibidache se rebeló contra la industria discográfica, y Barenboim unió a palestinos y judíos… Además de abundante información histórica, el libro contiene aportes musicológicos originales y perspectivas de índole sociológica. Batista explora, por ejemplo, el himno y lo designa "música política en estado puro"; dice que la "revolución unió a Mozart y Beethoven"; retrata a Chopin como un exiliado, y corona a Sergiu Celibidache como "la libertad intrínseca de la música en sí misma".

FELIPE BONADIDES MENA

"El oboe se ha desarrollado esencialmente en la orquesta", explica José Luis Urquieta.

JOSÉ LUIS URQUIETA EN ACCIÓN

Del aire al aire: el oboe chileno alcanza nuevos espacios

INIGO DÍAZ

Solista, investigador y divulgador de una obra que sigue creciendo, lanza su tercer disco, con seis composiciones.

Lo que podría haber sido una celebración de música terminó siendo un embrollo. En 2008, al oboísta chileno José Luis Urquieta, entonces estudiante en Alemania, le solicitaron realizar un programa dedicado a la música para oboe de su propio país. "Solo pude encontrar una obra, de Alejandro Guarello. Casi no había material chileno dedicado, y si había era muy complicado de acceder. En cambio mis compañeros de Francia o Italia tenían todo a la mano", rememora.

De vuelta hoy en La Serena, Urquieta sigue avanzando en ese propósito que se planteó en Alemania: ampliar el repertorio chileno para oboe, estrenar obras, grabar discos, publicar partituras y divulgar de todas las maneras posibles una creación dedicada a este formidable instrumento de viento de la familia de las maderas.

Urquieta está presentando un tercer álbum, parte de ese plan central que comenzó con encargos a compositores y grabaciones de material para oboe solo y para oboe con ensambles diversos, cuartetos de cuerdas, pianos, saxofones o percusiones. "La primera obra que recibí de un compositor chileno fue '0+1', de Guillermo Rifo. Luego él me ha dedicado muchas otras. Para mí la búsqueda de repertorio es un manifiesto y también mi proyecto de vida", dimensiona.

El disco se titula "Nuevos aires chilenos para oboe 2020", que reúne otra serie de piezas para oboe solo. Pero a diferencia del primer disco publicado en 2016, que contenía una música de cierta abstracción, las seis composiciones actuales tienen una relación directa con el año más complejo del siglo. "Hay referencias a lo que hemos vivido como país a nivel social. También el impacto que produjo la pandemia: son obras escritas en 2020 que iban a estrenarse en conciertos este año. Todo quedó suspendido", dice.

Entre esas composiciones están "Niebla ficticia" (de Cristian Pereira) y "Dignidad" (de David Cortés), surgidas como correlato del estallido de octubre, y también "¿Qué pasaría si la tierra pudiera hablar?" (Andrián Pertout), dedicada al pueblo mapuche.

¿LO DIGO BIEN?

La Academia Chilena de la Lengua propone

Scooter

La palabra **scooter**, que hoy se escucha frecuentemente, es un anglicismo crudo, no adaptado, que significa 'monopatín motorizado de dos ruedas' (el monopatín tradicional no es motorizado). Su adaptación al español es **escúter** (DLE) y, de hecho, ya se lo está empleando así: "Concesionario de escúteres en Providencia".

"Ayer se *producieron disturbios en Andalucía"

Producir es un verbo irregular que se conjuga según el modelo del verbo conducir. Por tanto, este es un uso anómalo debido al desconocimiento de las conjugaciones irregulares. De modo que lo correcto es decir aquí: "Ayer se **produjeron**...". El mismo fenómeno ocurre con produjera.

ENCUENTROS EL MERCURIO

FOTÓGRAFA LISBETH SALAS

La valentía, el amor pasional y la muerte son algunos de los temas que Rosa Montero aborda en su nueva novela La buena suerte *(Alfaguara). Un Encuentros en donde conversará sobre este libro que "siempre quiso escribir", su trayectoria, inspiración y mirada del mundo.*

Rosa Montero: *escritora española y autora de 17 novelas. Su obra ha sido traducida a más de veinte idiomas.*

Entrevista: *Pablo Simonetti, escritor y autor de las novelas* Jardín y Desastres naturales, *entre otras.*

Rosa Montero
LOS GRANDES DILEMAS DE LA VIDA
MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE / 18:30 HORAS / ONLINE

Valores: Socios Club de Lectores $5.000/Público General $10.000*
Suscríbase a Encuentros El Mercurio y acceda a todos los eventos del mes por $6.000 ($1.000 el primer mes) y a todos los Encuentros anteriores.
Venta de entradas y suscripción en +562 27536363, Casa Club Santa María 5542. Compra online y más información en www.encuentroselmercurio.cl (El ticket permite ver los Encuentros en vivo o después de la transmisión).
****Para suscribirse a El Mercurio visite www.elmercurio.com***