

Libro recupera legado de Tito Vásquez, maestro del retrato y el claroscuro

El fotógrafo tuvo un rol crucial en la visualidad chilena. Su estudio fue referencial, transitó por diversos temas, experimentó incansablemente en el laboratorio e influyó en muchos.

DANIELA SILVA ASTORGA

Más de 20 mil fotografías dejó Tito Vásquez (1918-2001). Hechas, en su mayoría, entre la década del 40 y fines de los años 70, constituyen hoy un archivo de grandísimas dimensiones. Pero, sobre todo, de un valor colosal —se le considera un maestro de la visualidad chilena— y de una asombrosa amplitud temática y técnica. No solo fue referente en el retrato de estudio, con su oficina de calle Miraflores, también en la fotografía documental, el fotoperiodismo y en las imágenes que tomó en el período de industrialización nacional. Estuvo, además, a cargo de construir el archivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y de retratar los hitos del Teatro Experimental de la U. de Chile, misma casa de estudios en la que, décadas más adelante, hizo clases sobre lo suyo en la Escuela de Periodismo. Tanto más se podría recordar de su quehacer en el Foto Cine Club, entidad a la que se unió en 1961, cuando ya había vuelto a Santiago después de vivir en Caracas.

Múltiples facetas y aportes que, pese a algunos premios recibidos en el siglo XX y a la absoluta valoración de sus pares, todavía no habían sido suficientemente reconocidos ni estudiados al momento de su muerte. Su familia se propuso, entonces, resguardar y difundir la obra. Una primera acción consistió en dejarla en el Archivo Fotográfico de la Biblioteca Nacional, institución que adquirió las imágenes. La segunda fue editar un completo libro. Desde ahí comenzó una investigación a cargo del filósofo e historiador Gonzalo Leiva, junto con la digitalización de las fotos. Y ahora, tras cuatro años de labor —ralentizada por la pandemia—, la

El dibujante René Ríos, "Pepo", en un retrato hecho en su taller hacia 1950. "A Vásquez le interesaba el carácter, capturar el sentido profundo, la presencia del modelo. Y que no hubiese perturbaciones para conseguir eso", dice Leiva.

Instantánea tomada en La Moneda en 1970.

publicación se lanza el 1 de agosto y pronto llegará a librerías. Asimismo, se puede consultar en Bibliotecanacional.gob.cl.

En casi 200 páginas, absolutamente protagonizadas por imágenes,

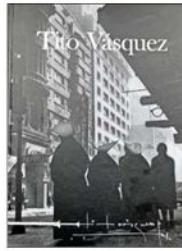
se despliegan las diversas aristas de su trabajo. Comienza con una selección de retratos, oficio en el que Vásquez se destacó sobremedera. "Junto con Luis Poirot, es uno de los últimos grandes autores de la tradición del retrato en Chile. Sobre todo, por su trabajo con las luces, los contrapuntos y las líneas definitorias del cuerpo. Pocos tuvieron la hendidura de Tito Vásquez. Destacó también su obsesión por el rostro, que después se expande hacia el cuerpo. Lo sistematiza y eso es un atrevimiento meta-cognitivo. Hubo una intuición de él al querer descubrir las formas y esa belleza escondida en las formas. Puede trabajar con el retrato, o en la urbe y el paisaje, pero siempre se concentra en la corpora-

lidad. Eso era nuevo y apasionante", suma el investigador.

Vásquez les enseñó a muchos. En Caracas trabajó en la Universidad Central de Venezuela, donde llegó en 1946. Y a su regreso a Santiago se sumó al Foto Cine Club. Leiva relata que "allí hubo toda una línea de autores que empezaron a hacer desnudos artísticos y búsquedas, tal como Tito, en los efectos de laboratorio". Había también algo del cine y del *star-system* en su estética.

Soledad Abarca estuvo involucrada desde el comienzo en este proyecto familiar, que contó con el apoyo de la Biblioteca Nacional. En sus inicios, ella estaba a cargo del Archivo Fotográfico y ahora, desde este año, dirige la biblioteca. Destaca el manejo que Vásquez tiene del claroscuro y la atmósfera que logra generar en sus imágenes: "Junto con eso, su trabajo en la ciudad es muy especial, así como su búsqueda dentro de los temas sociales. Recorrió Chile y tenía un compromiso político y social sumamente fuerte. Eso se advierte en su obra". El fotógrafo trabajó en la campaña de Pedro Aguirre Cerda y después continuó registrando por algún tiempo las actividades de su gobierno.

El archivo que resguarda la biblioteca es tan amplio que todavía se están digitalizando imágenes. Entre ellas aparecen, además, decenas de retratos que Vásquez hizo de escritores, músicos, actores, artistas. Se vinculó estrechamente con la escena cultural, a tal punto que su estudio de Miraflores era un centro de reunión e intercambio para figuras como Camilo Mori, Octavio Cintoletti, Gregorio de la Fuente y Luis Enrique Déllano. Todo eso, junto con el resto de su cuerpo de obra, se apreciará a través de la web de la biblioteca, cuando se complete la digitalización.

La imagen de la portada fue hecha por Vásquez en Ahumada.

El vestuario incluye tejidos de lana, típicos de Chiloé.

"BASTIÁN Y BASTIANA":

Lírica Disidente lleva a Mozart a Chiloé

Se presenta mañana en Valparaíso y el sábado en Santiago.

MAUREEN LENNON ZANINOVIC

Lírica Disidente nació en 2018, con las ganas de acercarse a un público amplio. Partieron con el primer acto de "Don Giovanni", de Mozart, y luego presentaron la cantata "El hijo pródigo", de Claude Debussy. Gracias a un Fondart, el nuevo proyecto de este colectivo es "Una ópera mágica en Chiloé", adaptación de "Bastián y Bastiana" de Mozart. Ya se presentaron en el Teatro Regional de Rancagua y continúan mañana, a las 19:00 horas, en el Parque Cultural de Valparaíso (ex-Cárcel) y el sábado, a las 17:00 horas, en el Centro de Extensión del Instituto Nacional (Arturo Prat 33, entradas gratuitas en Ceina.cl).

La adaptación al español de este montaje familiar fue realizada por Gonzalo Cuadra. Ignacio Ramírez Morales tiene a su cargo la dirección de escena, mientras que un ensamble instrumental compuesto por músicos de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI) será dirigido por Miguel Ángel Castro. El elenco lo conforman los cantantes Cristóbal Álvarez (Bastián), Millaray González Soto (Bastiana) y Aníbal Fernández (Colás), y la actriz Isidora Gazmuri (La Voladora).

"Un tema muy importante para Lírica Disidente es acercar la ópera a las nuevas audiencias, y por eso nos pareció esencial emplazar este título en un ambiente que represente nuestra idiosincrasia. Ahí surge la idea de llevar 'Bastián y Bastiana', que compuso Mozart a los 12 años, a Chiloé", comenta Ignacio Ramírez Morales. Añade que hay elementos mágicos en la puesta en escena y su propuesta escénica "tiene muchas materialidades y colores. Prácticamente todo el vestuario fue tejido en lana. Todos los objetos refuerzan un lugar más utópico".

Por su parte, Gonzalo Cuadra explica que hizo una traducción al español centrada en elementos específicos, como la gastronomía local, leyendas y expresiones del habla chilota. "Todo para recrear esta historia de amor entre estos dos muchachos que ya no son un pastor y una pastora, sino una agricultora y un pescador". Aclara que en su trabajo mantuvo la rima y "en lo posible las sílabas métricas de este compositor. Mozart para mí es muy querido. Me ha dado momentos realmente muy alegres en mi carrera", cierra Cuadra.

Crítica de música

Un hito: "El cuerno mágico de la juventud"

JUAN ANTONIO MUÑOZ H.

Hacen falta temporadas de música de cámara, la mayor parte de las cuales desapareció hace ya unos años. Se extrañan por varias razones; la primera es que hay un público interesado, como se pudo constatar, una vez más, con la consistente audiencia que acude a la Temporada de Concursos Música UC en el Campus Oriente y su extensión al Centro Cultural Vicente Bianchi (La Reina). Pero también porque los conciertos de cámara son una fuente importantísima de trabajo para los intérpretes nacionales, a la vez que los programas exploran un amplio repertorio apuntando a un mayor conocimiento y al refinamiento de la experiencia musical.

En el caso del concierto comentado aquí, se agrega que el *Lied* es un género muy poco abordado en nuestro medio. Las *Liederabend* ("recitales de canciones" o "tardes de canciones") nacieron como una forma velada de concierto en la que uno o más solistas vocales e instrumentales interpretan piezas breves construidas sobre textos poéticos. Esta tradición es antigua, pero se estableció fuertemente durante el siglo XIX, especialmente en Alemania, Austria e Inglaterra, y todavía se disfruta en salas de conciertos, escuelas de música, iglesias o en tertulias en casas privadas.

En este caso se trató de "Des Knaben Wunderhorn" ("El cuerno mágico de la juventud" o "El cuerno maravilloso del joven"), de Gustav Mahler, basado en la recopilación de poemas y cantos populares alemanes realizada por Clemens Brentano y Achim von Arnim, y que data de 1805-1808.

Fue durante el período comprendido entre comienzos de 1892 y el verano de 1901 que Mahler trabajó en la composición de 15 canciones sobre poemas de esta antología, un quehacer que alternaba con la creación de sus sinfonías, de manera que en ellas no pocas veces se encuentran frag-

mentos completos, o bien líneas musicales provenientes de las canciones. Es así, por ejemplo, que Mahler consideró contar con "Das himmlische Leben" ("La vida celestial") como parte del quinto movimiento de la Tercera Sinfonía, pero finalmente lo utilizó como final de la Cuarta.

En este estreno en Chile de la versión para voz y piano (en 1982 se hizo el ciclo en su escritura para voz y orquesta), el programa incluyó 13 de los 15 *Lieder* compuestos por Mahler.

A cargo de la magna tarea estuvieron la pianista Eun Seong Hong y los cantantes Patricio Sabaté (baritono) y Claudia Pereira (soprano), que abordaron con musicalidad y entrega estas difícilísimas partituras que exigen agilidad y variedad vocal y pianística, registros de considerable extensión, intensidad dramática, humor y concentración expresiva. Varias de estas páginas responden al término alemán *durchkomponiert* (compuesto por completo), lo que significa que es música relativamente continua, no seccional y no repetitiva. Así, una canción se califica como *durchkomponiert* si tiene música diferente para cada estrofa del poema, a diferencia de la forma estrófica, donde cada estrofa tiene la misma música.

Mahler decía que el orden de los *Lieder* podía variar según los deseos del intérprete, y así fue en este caso. Comenzó, de hecho, con "Revelge" ("Revelación"), que suele cantarse hacia el final y que el compositor consideraba como la más grande de sus obras para el género. Es una de las canciones más complejas, y una prueba para la pianista (el ritmo es una marcha rápida con muchas inflexiones) y para el cantante (Sabaté, en este caso), que debe cumplir con una partitura exigente y un texto de carácter militar que alterna crueldad, bravura y humor.

Desde ese inicio y pasando por una insólita variedad de temas se

llega a "Urilicht" ("Luz primordial"), pieza escogida para finalizar el concierto, en voz de Claudia Pereira, quien, tal como lo pedía Mahler, logró el tono y la expresión vocal de un niño que cree en el paraíso.

Es imposible en este espacio referirse a cada una de las canciones interpretadas, pero no se puede olvidar la gracia de "Verlorne Mühe" ("Trabajo perdido"), con texto escrito en dialecto suabo, con la sensual e insistente invitación de una campesina ("¿Lo hacemos?") y la negativa tajante del muchacho, y el inesperado y divertido "Des Antonius von Padua Fischpredigt" ("El sermón a los peces de San Antonio de Padua"), donde lucios, anguilas, bacalao, carpas y cangrejos asisten a la prédica, pero después de escucharla siguen siendo como siempre han sido: ladrones, amorosos, obtusos o tragones, según el caso. También sorprende "Das himmlische Leben", que imagina a los habitantes del cielo, cada uno con labores específicas: Santa Marta se encarga de la cocina, Herodes es un carnicero, San Juan conduce a un cordero y Santa Cecilia pone la música. Especialmente notables estuvieron Sabaté y Eun Seong Hong en la descripción de "Das irdische Leben" ("La vida terrena"), donde al continuo y nervioso movimiento pianístico se agrega un texto que narra cómo un niño pide pan porque tiene hambre, pero la madre llega tarde y el niño muere. "Es así como veo la vida humana", escribió Mahler.

Hubo sobretítulos, lo que es imprescindible para recitales de este tipo. Como sugerencia, parece innecesario que, en una alternancia de cantantes, la pianista salga del escenario cada vez para ir a buscar al que sigue. O bien los tres intérpretes permanecen todo el tiempo y se levantan para cantar cuando corresponda, o bien los cantantes salen y entran por sí solos. De otra manera, se pierde el ambiente, que es algo muy importante en una *Liederabend*.

OFICINA OSSANDON
118 AÑOS DE PRESTIGIO

VENDE

Fernando Lazzcano / El Llano.
52 m². San Miguel. \$ 154.000.000.

San Pablo / Morandé.
47 m². Santiago. \$ 102.000.000.

Marín / Bustamante.
60 m². Providencia. \$ 115.000.000.

Club Hípico / Beaucheff.
50 m². Santiago. \$ 80.000.000.

Santa Isabel / Arturo Prat.
33 m². Santiago. \$ 70.000.000.

Moneda / Manuel Rodríguez.
32 m². Santiago. \$ 64.500.000.

22 6980901 - Cel. 9 6 8987211

All new IONIQ 5
Power your world.

100% eléctrico Autonomía de hasta 481 km Tecnología SmartSense

Prepárate para vivir una experiencia revolucionaria e innovadora.
¡Agenda ahora tu test drive!

www.hyundai.cl HYUNDAI

LOMATTA CULTURA

VI FESTIVAL MÚSICA DE CÁMARA 2023
En honor a la ciudad de Santiago en el marco de la IV Semana Xacobeá

Dúo Loewe - Musso
Bastian Loewe, violín. Stefano Musso, piano

MARTES 25 DE JULIO
19:00 HORAS

PARROQUIA LOS CASTAÑOS
Av. Vitacura 7401

Acceso liberado

+ INFO EN LOMATTA.CL
@lomattacultural

EL MERCURIO Nuestra Historia, Nuestra Memoria