

Andrés Alcalde: un nuevo compositor chileno

por *Rodrigo Torres*

INTRODUCCIÓN

Razón principal para escribir sobre Andrés Alcalde ha sido el reciente estreno de su primera obra sinfónica, *Cuatro Piezas para Orquesta*, en la última Temporada Oficial de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile. El estreno de la creación Sinfónica de un joven compositor chileno es significativo e importante, tanto para él mismo como para todos los jóvenes que en la actualidad se encuentran estudiando composición.

Es necesario destacar que en la última década se ha reducido el número de compositores, y que éstos, por lo general, se han dedicado prioritariamente a escribir música de cámara, afirmación que también es válida en el caso de Andrés Alcalde. Obviamente, esto ha redundado en la disminución de los estrenos de música joven en las temporadas oficiales de la Sinfónica. Precisamente por ello, deseamos que este estreno de la obra de Alcalde inicie la apertura a la creatividad orquestal de la juventud y a su difusión permanente y masiva, condición indispensable e invariable de todo artista: la comunicación con los demás.

La obra de Alcalde es un testimonio vivo de lo mejor de la actual música chilena. Ha ganado dos importantes distinciones por su labor creativa: en 1976, obtuvo el segundo lugar en el Concurso de Composición, organizado por el Departamento de Música de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Representación de la Universidad de Chile, con *Movimiento para Cuarteto de Cuerdas*, y en 1977, sus *Opiniones* y la *Sonata* para piano, obtuvieron Primer Premio y Mención Honrosa, respectivamente, en el Primer Concurso de Obras para Piano, organizado por la Sociedad Amigos del Arte.

Lograr la aprehensión plena y cabal de la personalidad musical y de la obra de un joven músico exige una actitud reflexiva y crítica. No es tarea fácil de abordar en este caso, porque todavía es prematuro emitir juicios definitivos. Intentaremos esbozar a grandes rasgos una visión de la trayectoria creativa y de la producción artística de Andrés Alcalde en el contexto de la Nueva Generación de compositores chilenos y en el del desarrollo de la música en nuestro país.

ANDRÉS ALCALDE Y LA NUEVA GENERACIÓN¹

El desarrollo de la creatividad musical en nuestro país sólo data de comienzos de este siglo como actividad permanente y continuada y ha surgido fundamentalmente desde el alero de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Representación de la Universidad de Chile, centro académico en el que se han formado varias generaciones de compositores de primera línea y en el que actualmente estudian los creadores en desarrollo, entre los cuales se encuentra Alcalde. Pertenecen a esta Nueva Generación de compositores —además de Alcalde— Cecilia Cordero, Jaime González, Alejandro Guarello, Jorge Hermosilla, René Novoa, Santiago Vera, Ernesto Holzman y Rodolfo Norambuena.

A pesar de factores adversos y de escasos estímulos, estos músicos realizan una labor meritoria que redundará en el desarrollo de nuestra creación artística. Buena parte de lo que ellos son y hacen se debe a sus profesores Juan Lémann, Alfonso Letelier y Cirilo Vila, quienes han impulsado la continuidad en el campo creativo. A juicio nuestro, la figura vital en esta tarea es Cirilo Vila, personalidad musical multifacética de destacada participación en nuestro medio, maestro en el más elevado sentido, porque se ha comprometido de manera profunda y generosa impulsando la formación artística de la joven generación. Fruto de su enseñanza es el sólido vínculo, unificador de criterios, que vertebra la música joven de curso rico y multiforme.

Una característica de Alcalde, que es común también a todos sus compañeros, es que escribe música que es independiente de los dictados de la moda impuesta por los festivales de música comercial, o los intereses de los dueños de la industria discográfica, que muy a menudo nada saben de música. Eso contribuye a mantener el ya tradicional desconocimiento de la música seria, que en nada favorece a la formación de una conciencia y tradición artística auténticamente chilena y latinoamericana.

RESEÑA BIOGRÁFICA

Nació en Santiago el 14 de septiembre de 1952. Inició su formación musical paralelamente a sus estudios humanísticos, realizados en el Colegio de los Sagrados Corazones. Estudió piano con su tío, don Carlos Alcalde Langdon, y a los 18 años ingresó a la Universidad de Chile. En 1977 egresó de las carreras de Licenciatura en Educación Ritmo Auditiva, Solfeo y Armo-

¹ En este caso, el término "generación" tiene valor aproximativo. Generalmente cobra verdadero sentido a la luz y/o sombra de un acontecimiento histórico que los hemos situado dentro o asociado con la esencia de su época.

nía, y de la Composición. Actualmente prepara su Seminario de Título y compone una Cantata para solistas, coro y orquesta, para postular a los títulos correspondientes en ambas carreras.

Sus maestros en composición fueron Juan Lémann (piano y orquestración), Alfonso Letelier (Taller de Composición, Contrapunto y Orquestración), y Cirilo Vila (Análisis de la Música, Armonía Superior, Contrapunto Superior y Lectura de Partituras). Además, se desempeña como profesor del Taller 666, en Santiago.

SU OBRA

Su trayectoria creativa se ha desarrollado en los últimos cinco años, llegando al pleno dominio de un estilo personal, con rasgos matrices claramente definidos. Estos se caracterizan por su preocupación fundamental por los valores rítmicos y tímbricos, por el color y una tendencia a la irregularidad y a la asimetría.

Trece obras configuran su producción artística hasta la fecha, y abarca una amplia variedad de géneros y medios instrumentales: coro a cappella, canto y piano, piano solo, clarinete en si bemol solo, cuarteto de cuerdas, cuarteto de clarinetes, cuarteto de bronce y piano, orquesta sinfónica, música electrónica y música para el teatro.

Lugar destacado ocupan sus obras para piano solo: *Días de Campo* (1973-1974), *Sonata* (1975) y *Opiniones* (1977), en ellas encontramos los elementos básicos de su expresión. Comparadas en orden cronológico, se perfila un gradual proceso evolutivo que culmina en *Opiniones*, su obra cumbre hasta la fecha. *Días de Campo*, es un conjunto de siete pequeñas piezas, algunas de carácter descriptivo, todas claramente estructuradas. Los aspectos rítmicos y tímbricos son aquí muy elaborados: amplio uso de toda la gama de registros del piano, continuos cambios de metro, riqueza de recursos contrapuntísticos. La *Sonata*, su creación pianística más extensa, muestra otra faceta del compositor —la menos original—, usa un lenguaje cercano al neoclásico. En ellas se refleja un sólido dominio de los problemas inherentes a las formas tradicionales y un adecuado equilibrio en la estructuración del edificio musical.

En *Opiniones*, se manifiesta una tendencia a la concisión, a la búsqueda de nuevas sonoridades, una preocupación destacada por el ritmo y por el uso del silencio como recurso expresivo. Con ella rinde homenaje al coloso musical del siglo XIX: Ludwig van Beethoven. Alcalde supo descubrir en la obra de este genio elementos que hasta hoy continúan vigentes y que son modernos, los que revertió a su propio lenguaje expresivo dentro de una sonoridad diferente y nueva.

Otras obras importantes son *El Agua*, para voz y piano, sobre texto de Gabriela Mistral, en la que el tratamiento del color es sobresaliente, *Movimiento para Cuarteto de Cuerdas* (1976), *Relieve en Bronce y Piano* (1976) y las *Cuatro Piezas* para orquesta.

Esta última se estrenó el viernes 14 de julio pasado, en la XXXVII Temporada Oficial de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile, bajo la dirección del maestro norteamericano Werner Torkanowsky.

Las piezas números 1, 2 y 4 datan de 1976, y la número 3 la escribió en 1977. A pesar de ser su primera obra sinfónica, Alcalde demuestra dominio y conocimiento cabal de la orquesta. Su escritura orquestal revela una rica gama de recursos sonoros de finas matizaciones, colorido y sutilezas rítmicas. La textura abunda en recursos contrapuntísticos que varían entre una y otra pieza.

La primera es una brevísima pieza tripartita, verdadero prelude concentrado. Especial atención tiene la elaboración de los valores rítmicos y tímbricos con los que crea sutiles atmósferas finamente graduadas. La concisión y la sutileza rítmico-tímbrica son la tónica de esta concentrada pieza. Está estructurada por tres pequeñas secciones asimétricas (A-B-A').

La primera sección comienza con una introducción ambiental producida por armónicos en las cuerdas y continúa la exposición de los elementos temáticos. El primero de éstos es una melodía de timbres distintos (*Klanfarbenmelodie*), el segundo, un motivo rítmico-melódico que aparece siempre en el piano, caracterizado por la nota atacada antes del tiempo fuerte y que contribuye a crear una atmósfera de inestabilidad permanente. La sección intermedia comienza con el motivo del piano; en ella se desarrollan los elementos ya expuestos, pasaje que culmina en el clímax de la pieza. Nuevamente el motivo del piano inicia la última sección, en la que se re-expone la atmósfera de la apertura (armónicos en las cuerdas) simultáneamente con una última elaboración de la nota atacada antes del tiempo fuerte y que pasa a ser el sello característico de todo este trozo.

Distinto es el carácter de la segunda pieza. Está basada en un reducido conjunto de elementos. El más importante es un material que recuerda giros melódicos típicos de nuestro acervo musical de origen hispánico, pero revestidos de ropajes rítmico-dinámico distintos, que destacan su esencia expresiva casi nostálgica. En torno a este material gravitan los restantes. Uno de ellos es un trino que se reitera con variaciones de color como acompañamiento.

Otro elemento que acompaña al primero tiene una atmósfera de carácter contrastante de tono dramático, y se caracteriza por su terminación femenina.

Estructuralmente, se presenta como una variación continua asimétrica, destacándose el color y la elaborada graduación de la articulación y de la dinámica. Es así como los materiales descritos figuran siempre renovados, pero manteniendo una ordenación única invariable, y un gradual aumento de la intensidad dramática que hacia el final logra su culminación.

La tercera pieza es afín a la primera por su carácter concentrado y por la acabada elaboración del timbre y del ritmo. El uso de técnica seriales es aquí más nítido que en las restantes. Su estructura también es tripartita, y las tres secciones están claramente diferenciadas. La primera y la última corresponden a una exposición y reexposición variada. Contrasta en carácter, materiales, textura, tempo y ritmo. En la sección intermedia se elabora la melodía de un pregón callejero santiaguino.

Cabe destacar que, a pesar de su brevedad, es una pieza muy rica dada la fina elaboración de los pocos materiales en que se basa, también es relevante su claridad.

La pieza de mayores dimensiones y de más brillante sonoridad es la última. Especial importancia tiene el ritmo y el metro, al punto que podríamos considerar este trozo como un estudio acabado de ambos aspectos. Nuevamente nos encontramos con una gran economía de materiales temáticos elaborados a través de una variación continua. Los elementos fundamentales son una escala ascendente —casi una serie cromática—, acorde *sforzato* en tutti en los tiempos débiles y una melodía cantabile.

Después de los elementos mencionados, casi toda la pieza se desarrolla sobre un pedal ostinato que produce variada y ricas combinaciones polimétricas y, finalmente, se reexpone la primera sección con sus elementos característicos. Con esta pieza de carácter áspero e impulsivo culmina la obra. En cada una de las cuatro piezas el color juega un rol prioritario que revela el talento y la imaginación colorística del autor. Este elemento se integra de modo orgánico a su lenguaje personal como recurso compositivo de primera importancia en la estructuración de sus obras. Las *Cuatro Piezas* para orquesta tienen ideas musicales originales e imaginativas, invariablemente vertidas con lógica y sólida estructura. El lenguaje es claro y conciso, preñado de sugerencias y dueño de una vasta gama de recursos expresivos que se combinan y elaboran en forma variada, manteniendo el interés permanentemente. Sobresaliente es la elaboración del ritmo, la sonoridad y el color.

CONCLUSIÓN

Tanto el desarrollo cultural general, como el musical de Latinoamérica y Chile, son dependientes de los grandes centros culturales, específicamente

el europeo. De aquí surge el problema, casi un desafío —común a todo compositor latinoamericano—, que es crear un estilo original, una técnica propia, que por un lado sintetiza las tendencias y técnicas de procedencia foránea, y por otro realiza la búsqueda y la definición de una identidad propia, que con propiedad pueda denominarse latinoamericana y chilena, lo que significa una labor difícil, ardua y plagada de escollos.

Andrés Alcalde lo ha logrado en alguna medida, porque ha sabido aunar dentro de una nueva forma expresiva elementos de la tradición musical europea con aquellos de nuestro acervo nacional, sin caer en un tradicionalismo en el que lo nuevo no tiene cabida o en un nacionalismo cerrado, históricamente superado. Creo que constituye una promesa muy valiosa que enriquecerá nuestro patrimonio artístico.

CATALOGO DE LA OBRA MUSICAL DE ANDRES ALCALDE CORDERO

NOTAS PRELIMINARES

- 1) Las fechas de composición han sido proporcionadas por el compositor.
- 2) La ordenación de las obras dentro de sus respectivas fechas anuales se ha hecho cronológicamente.
- 3) Abreviaturas:
  - A : Alto
  - B : Bajo
  - Cat. Fac. : Número de catálogo correspondiente al Archivo de Grabaciones de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Representación de la Universidad de Chile.
  - Hel. : Copia heliográfica, propiedad del compositor.
  - Hel. Fac. : Copia heliográfica, propiedad de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Representación de la Universidad de Chile.
  - S : Soprano
  - T : Tenor

M. S. S.

CATALOGO DE LA OBRA MUSICAL DE ANDRES ALCALDE CORDERO
(por Mario Silva Solís)

Año	Título de la obra	Duración	Texto	Edición o Manuscrito	Lugar y fecha de estreno	Observaciones
1973 1974	Días de Campo, siete piezas 1. <i>Allegretto</i> 2. <i>Tranquilo</i> 3. <i>Vivo</i> 4. <i>Andantino - un poco rubato</i> 5. <i>Sostenuto</i> 6. <i>Vivo</i> 7. <i>Expresivo</i>	9'55"		Hel. Fac.	Santiago, noviembre 1974, Sala Isidora Zegers, Marita Norero (piano)	Inspirada en la obra homónima de Federico Gana, Nº 4 y Nº 6 subtitulados, <i>Pequeña Canción Triste y Protección</i> , respectivamente, Nos. 1, 2, 3 y 4 compuestos en 1973; Nos. 5, 6 y 7 compuestos en 1974. Cat. Fac. 8063 B
1973 1974	Tres Canciones Corales para coro mixto SATB 1. <i>Todo es ronda</i> 2. <i>Encantamiento</i> 3. <i>Madre triste</i>	4	Gabriela Mistral.	Hel. Fac.	Santiago, 1976 (Nº 2), Coethe Institut, "Taller Coral '76", Ruth Godoy (directora)	Cat. Fac. M 8087

CATALOGO DE LA OBRA MUSICAL DE ANDRES ALCALDE CORDERO

Año	Título de la obra	Duración	Texto	Edición o Manuscrito	Lugar y fecha de estreno	Observaciones
1974	El Agua, para voz y piano	4'45"	Gabriela Mistral.	Hel. Fac.	Santiago, noviembre 1974, Sala Isidora Zegers, Margarita Fernández (soprano), Cirilo Vila (piano)	En la Discoteca de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Representación existe una grabación catalogada como R-460.
1975	Sonata para piano 1. <i>Allegro deciso</i> 2. <i>Andante - a modo de coral</i> (Variaciones) 3. <i>Rondo</i>	16'30"		Hel. Fac.	Santiago, diciembre 1975, Sala Isidora Zegers, Cirilo Vila (piano)	Mención Honrosa en el Concurso organizado por la Sociedad Amigos del Arte, Santiago, diciembre 1977, Frida Conn (piano). Cat. Fac. M 8080 A
1976	Movimiento para cuarteto de cuerdas 2 violines, viola y cello			Hel. Fac. (partes) MS (partitura)		Segundo Premio Composición 1976, para alumnos de la Cátedra de Composición, organizado por el Departamento de Música de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Representación. Sólo se ejecutó la exposición del movimiento.

CATALOGO DE LA OBRA MUSICAL DE ANDRES ALCALDE CORDERO

Año	Título de la obra	Duración	Texto	Edición o Manuscrito	Lugar y fecha de estreno	Observaciones
1976	<i>Relevo en Bronce y Piano</i> para 2 trompetas en si bemol, corno en fa, trombón y piano.			Hel. Fac. (partitura y partes)		
1976	<p><i>Cuatro Piezas</i> para orquesta, 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes en si bemol, 2 fagotes, 2 cornos en fa y 2 en si bemol, 2 trompetas en si bemol, 2 trombones, timpani, triángulo, caja clara, piatti, woodblock, piano, violín solo y cuerdas,</p> <p>1. <i>Tranquilo</i> 2. <i>Allegretto</i> 3. <i>Sereno</i> 4. <i>Scherzando</i></p>	4'30"	MS (partitura) Hel. Fac. (partes)	Santiago, julio 1978, Teatro Astor, XXXVII Temporada Oficial de Conciertos de la Orquesta Sinfónica de Chile, Werner Tokanowsky (director)	Nos. 1, 2 y 3 compuestos en 1976; N° 3 compuesto en 1977. Cat. Fac. S 1057.	

CATALOGO DE LA OBRA MUSICAL DE ANDRES ALCALDE CORDERO

Año	Título de la obra	Duración	Texto	Edición o Manuscrito	Lugar y fecha de estreno	Observaciones
1977	Añoranza, para cinta magnética y oboe					Cinta realizada en el Estudio de Electroacústica de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Representación.
1977	Cuarteto para clarinetes: 2 clarinetes en si bemol, 2 clarinetes en mi bemol (contralto) y 2 clarinetes bajo en si bemol.			MS		
1977	Opiniones para piano I. Silencio II. Scherzo III. Registros IV. Acentos	5'55"		Hel.	Santiago, septiembre 1977, Sala Isidora Zegers, Cirilo Vila (piano)	Primer Premio en el Concurso organizado por la Sociedad Amigos del Arte, Santiago, diciembre 1977, Cirilo Vila (piano). Cat. Fac. 8087 E

CATALOGO DE LA OBRA MUSICAL DE ANDRES ALCALDE CORDERO

Año	Título de la obra	Duración	Texto	Edición o Manuscrito	Lugar y fecha de estreno	Observaciones
1978	Arreglos y orquestación (con Alejandro Guarello) de la música incidental de Joe Datin y Alan Carauer, para la obra "La Maratón" de Claude Confortes.				Santiago, marzo 1978, Teatro del Angel	
1978	Solo, para clarinete en si bemol.	5'		Hel.		Encargada para la Cátedra del profesor Luis Herrera.
1978	Sálí Caminando un Día, 2' para coro mixto SATB. (divisi).		Pedro Prado	MS	Santiago, octubre 1978, Centro Cultural de la Constitución, "Taller Coral Renacimiento", Ruth Godoy (directora)	Texto extraído del Poema de Alstno.