

Helsinki, 21 - dic- 81'.

- Querido Eduardo:

Hace muchas lunas que tenía en mente escribirte, pero cada carta que escribo es casi siempre un testamento que me demanda varias horas hacerlo. Trataré de que la paja no sea muy larga. Hasta ahora, y no es exageración, no tenía ese tiempo para escribirte, absorbo prácticamente 100% en los estudios. Así es como debo una veintena de respuestas.

De Uds. he sabido muy poco el último tiempo, después que conversamos con relativa frecuencia con el Huacho a propósito de la fracasada gira que debió haberse hecho en abril pasado, pero después de aquello, casi nada. Te llamé una vez por teléfono en el verano y tu lolo me contó que andabas por dos meses en México. Paniagua me ha contado algo de Uds. y punto.

Creo que tenemos toneladas de material como para conversar una semana seguida. Como Seija y Riku tal vez vayan a Chile el próximo verano, yo aprovecharía para pegarme una arrancada por Paris y sus alrededores. Ojalá que resulte. A estas alturas es para mí una necesidad imperiosa confrontar opiniones, escuchar distintas razones.

Ricardo termina hoy el primer semestre del cuarto año. Le ha ido bastante bien y ha conservado su francés, pues está en la escuela franco-finesa. Además tiene clases de español con una profesora española. Hace un año comenzó a estudiar piano. Cosa más rara. Mientras estuvimos en Colomes rodeados de instrumentos, músicos y música, no le interesó para nada. Aquí le hace al piano, a la flauta dulce, a la guitarra y al charango, y escucha como loco a Elvis, Illapu, Quilas, Beatles e Intis y Jaivas, en ese orden de preferencia, y también Bach, Mozart y algunas sonatas para piano de Beethoven. A veces lo llevo a conciertos, y cosa curiosa, le interesa más la música contemporánea que la barroca o clásica. Creo que su interés crece a diario y practica su par de horas cada día los distintos instrumentos. Quiere que le compremos una guitarra eléctrica.

Seija sigue en su pega en el diario. Comenzó a estudiar español en la Universidad. También siente nostalgia por Paris y tiene ganas de pegarse su vueltecita.

Por mi parte, el 99% de mis preocupaciones están en el estudio. Lo único práctico que hago son clases de guitarra para 6 niños chilenos del porte de Sebastián, una hora semanal. Ni siquiera estoy militando: pedí permiso por un año y medio, desde septiembre pasado, aunque sigo cotizando. En verdad, no estoy para perder el tiempo en huevadas improductivas y rascas, prefiero meterme de cabeza en mis estudios para sacarlos cuanto antes. Ahora paso a aburrirte con ellos.

La carrera de Musicología comprende 3 niveles, pero hay que agregar otros cuatro que debo elegir dentro de una amplia gama de posibilidades. Entonces, además de Musicología he elegido Historia del Arte, Estética y Ciencia teatral. Ya he aprobado el primer nivel de Musicología y el de H. del Arte. Desde septiembre comencé con el II de musicología y los primeros de Estética y Ciencia teatral. Aprobando todo esto más un examen de conocimiento de una lengua que no sea ni finés ni español, recibo el grado de Candidato en Ciencias Humanas. Esto espero tenerlo en enero del 83, o sea, un año más. El paso siguiente es el Candidato en Filosofía, que lo recibo al hacer el III nivel de Musicología y el II de Estética, que elegí como segundo ramo principal, más un trabajo de grado que me tomará por lo menos seis meses.

El primer nivel de musicología ya aprobado comprendió: Historia de la música clásica occidental (del gregoriano hasta la contemporánea); H. de la mús. clás. finlandesa; música folklórica y popular de Finlandia; Estilos de cantos en el mundo; Fundamentos de la Investigación musicológica; Fundamentos de la Etnomusicología; Teoría y Solfeo I y II, Análisis de acordes (primer grado de armonía) y bajo general o cifrado. La H. de la MC de occidente fue para mí lo más pesado y largo. Mis conocimientos eran menos que elementales, así que partí prácticamente de cero. El examen final contemplaba dos pruebas de reconocimiento de obras, bastante difícil. La primera prueba era del gregoriano a Bach, pero sobre la base de un libro que se llama "Masterpieces of Music before 1750", que es una selección de 50 obras. Eso es relativamente sencillo, pero la segunda, 1750 - 1981 es la putamadre de difícil. La única indicación era que se tocaran las obras fundamentales de los principales compositores post-Bach, pero al hacer una lista de ellas, no son menos de 500 ! Cuántas obras importantes tiene Beethoven ? A lo menos 20. Y suma y sigue. Qué es lo importante en Wagner ? Por lo menos 6 óperas, etc. Esto demandó meses y meses de escuchar y de escuchar inteligentemente, o sea con toda la atención puesta y con partitura en mano. Ahora puedo decir que tengo una visión general global de la música clásica occidental. Ahora comienza un período de especialización.

Del II nivel he aprobado: Culturas musicales del mundo; música popular y folklórica de A. Latina; música de la India; seminario sobre vida musical finlandesa actual; trabajo de investigación en terreno (duró dos semanas). Estoy cursando: Estudio de las formas musicales; Historia de la armonía; Seminario sobre instrumentos folklóricos de todo el mundo; seminario sobre estética musical en la música contemporánea clásica. Y debo dar una chorrera de exámenes que contemplan unos 20 libros y que comprenden: Música del siglo XX (clásica); música clásica nórdica; Culturas musicales de Asia y Africa; Investigación musicológica; Antropología musical;

Estética Musical; psicología y sociología de la música. Aprobé un ramo del III nivel, Música barroca, y en enero doy el examen de otro curso del tercer nivel que hizo un especialista en Villalobos: His. de la M C en A. Latina, de lo cual no tenía ni puta idea.

El ramo de Estudio de las formas musicales es muy interesante, dura tres semestres. Este primero estudiamos el "motivo musical" y "estructura de las frases musicales". O sea, la micro-estructura en música. La segunda fase es la imitación, o sea, del canon a la fuga de Palestrina y Bach y la imitación y el contrapunto después de Bach. Esta parte reemplazó al curso de contrapunto que con el nuevo plan se suprimió. La tercera fase, sept-dic del 82, es el estudio de las grandes formas, rondó, sonata, etc, y de las obras sinfónicas, o sea, la macro-estructura. Los textos de trabajo que utilizamos son el Clavecín bien temperado I y II (El preludio No.1 que Uds. grabaron está falseado), todas las sonatas para piano de Beethoven (son una biblia o manual de construcción musical) y "Fundamentals of Musical Composition," de A. Schoenberg. En el examen reciente de este ramo me fué como el hoyo. Lo aprobé, pero rasguñando. Como tengo mi corazoncito, lo daré de nuevo en febrero. El problema es que saqué el I nivel con la nota máxima, sobresaliente (hueva que estaba fuera de mis cálculos iniciales), y espero mantenerla en los III niveles. Pero aquí es donde se nota mi déficit de formación musical previa. En el examen hay que tener excelente "prima vista" para analizar los trozos musicales que pasan, de otro modo el tiempo se va en saber como sonaría lo que estás leyendo, que son siempre trozos de obras reales.

Historia de la Armonía reemplaza desde este año al curso de Armonía. Antes la armonía se enseñaba como un conjunto de normas establecidas rígidas. Ahora se enseña dialécticamente, o sea, históricamente. Comenzamos con el concepto de armonía y las normas de conducción de voces en el barroco antiguo ^{o renacimiento} (Palestrina, Monteverdi, Lasso, etc). y Ahora estamos terminando la armonía durante el barroco (Bach, Vivaldi, Telemann, Haendel). Desde enero comenzamos con la armonía en el clasicismo (Haydn, Mozart, Beethoven), romanticismo (Beethoven, Schubert, Wagner, Brahms) y por último la armonía en Debussy y Schoenberg. Esta huevía me interesa muchísimo. Los dos profesores que tenemos son excelentes y ambos compositores y muy destacados (son dos años apenas más viejos que yo. Parezco tío con mis compañeros de curso). El único problema es que estudiamos armonía con un texto en alemán, Harmonielehre, de Diether de la Motte, la última chupá del mate en materia de teoría de la armonía, editado recién el 79. Todos los demás huevones saben alemán, excepto yo. Tendré que estudiarlo en el verano próximo. Más de la mitad de los textos de estudio y de los

libros de la biblioteca están en alemán, que van lejos adelante en la investigación musicológica. Muchos libros los he podido cambiar por otros en inglés o francés, pero hay algunos donde simplemente no puedo. En el seminario sobre estética musical, la mitad de los textos y artículos de revistas están en alemán, un cuarto en sueco (que tampoco sé) y sólo un cuanto en inglés. 0% en francés, español o finlandés. Comprenderás mis limitaciones y desventajas.

Becerra estuvo aquí en noviembre pasado en un seminario de compositores y trovadores. Vino también P. Seeger, que es un viejo muy choro y con un dominio escénico fantástico. Hizo cantar al público finlandés no sólo en inglés, sino hasta el largo estribillo de la canción de Carlos Mejía Godoy "Cristo de Palacagüina" en español! Costó que los finlandeses invitaran a Becerra, como no ha estado nunca en el Festival de Berlin, entonces no ~~son~~ importante. Porque el Donner, Chydenius y Pekka Aarnio son de un servilismo y seguidismo con los alemanes abismante. Lo cierto es que, a pesar de que yo les había contado con lujo de detalles sobre Becerra, no me creyeron. Cuando él llegó y comenzó a intervenir y a conversar con la gallá, recién se pegaron la cachá de que el viejito chileno era un tipo muy capaz. En verdad, era lejos el participante con mayor autoridad artística, científica y con intervenciones bien trabajadas. Los huevones se asustaron y después le presentaron excusas por el trato poco deferente que le habían dado. El problema es que también estaba invitado Ortega, en calidad de estrella internacional, al lado de Seeger, y le dieron la intervención principal en el tema "La música clásica contemporánea y el compromiso social", de lo cual debe saber muy poco, y a Becerra le pidieron que hiciera "cualquiera" intervención. La situación era tan jocosa, que al final a Ortega se le aconcharon los meaos y NO VIÑO sin excusa previa, habiendo confirmado su venida 48 horas antes del inicio del festival y seminario, pretextando que tenía una importante reunión en un ~~seminario~~ conservatorio en Paris donde sería director. Pero todo el mundo sabe que importantes reuniones en Paris no se deciden en 48 horas. Los finlandeses quedaron sumamente enojados. A todo esto, los alemanes DDR corrieron donde Becerra después de su intervención para que no sólo asistiera al seminario en febrero próximo, sino que pusiera los temas, etc. El caballero le dijo que lo sentía pero tenía todo el próximo año ya ocupado y que para el siguiente podría ser.

Becerra habló también en la Universidad sobre música contemporánea chilena, en el curso de MC de A. Latina. El profe, que es de Derecha, apenas supo que venía a Helsinki, ofreció dos horas para una disertación y le consiguió que viniera a un importante festival de música contemporánea para el verano próximo. Y es que él sabía de Becerra, le conocía algunas obras.

Asistiendo al curso sobre MC de A. Latina y leyendo libros de investigado-

res yankis, diversos diccionarios de música contemporánea, etc., me ha quedado claro algunas cosas. En primer lugar, que los argentinos van a la cabeza en la música contemporánea, tanto en lo relativo a los compositores, como a los intérpretes. Según Becerra, el mejor conservatorio del continente está en B.Airés. ~~Los brasileños~~ Y sin duda, lejos, el compositor latinoamericano de mayor prestigio internacional hoy por hoy es el argentino Mauricio Kagel, residente en RFA, quien está casi casi al nivel de Boulez, Nono, Stockhausen, Cage y Penderecky. Sus obras y sus escritos teóricos, por ejemplo, son estudiados aquí en Finlandia. Los brasileros siguen a los argentinos. Los cubanos están muy bien. Los mexicanos viviendo todavía del recuerdo de Chávez y Revueltas. Después los chilenos. Arrau, por cierto, es un fuera de serie (aunque su vínculo con Chile es más bien su certificado de nacimiento). Lejos Juan Orrego Salas y Becerra están a la cabeza de la música contemporánea chilena. A muchas leguas de distancia figuran León Schidlowsky, Fernando García, Miguel Aguilar-Ahumada, Juan Amenabar y José Vicente Asuar. Los nombrados tienen cierto prestigio en los medios musicales del continente. Todos los demás tienen una importancia estrictamente local, incluyendo Advis, Vila, Ortega y otra gente. Es claro que ellos pueden hacer cosas muy importantes en el campo de la música popular -y era que no, son compositores de profesión- pero en el plano de la música contemporánea son niños de pecho, atrasados algunos de ellos MUCHOS DECENIOS, por no decir siglos, en el caso de ciertas obras.

Volviendo a Becerra, y para que te quede claro, no pienso que todo lo que él haga es bueno ni todo lo que diga es correcto, por el contrario, creo que en ciertas cosas él está atrasado de discusiones que nosotros hemos hecho, pero sin duda no sólo su formación musical es muy sólida, sino que él domina, o más bien vive el tiempo presente. Te quiero decir que, al igual que cualquier profesión o ciencia, quien se aleje por algunos años del desarrollo moderno, queda inevitablemente atrás. No es su caso. Tanto desde el punto de vista de la creación musical como de la formación y conocimiento sobre cuestiones teóricas él está muy al día. Creo que también se siente el hecho de que no tenga la oportunidad relativamente premanente de verse con otros músicos y estudiosos chilenos. Más bien su proceso de elaboración es un poco solitario o sólo confrontándose con los alemanes. El entregó excelentes opiniones de Uds. y de Eduardo en particular. No sólo me las dijo a mí, sino las expresó en sus intervenciones. (hizo varias). En un sentido político también está en excelente parada.

En cambio, los finlandeses viven un momento de confusión tremendamente grave. Imagínate que hablan de la "música obrera" y la "burguesa". Aún no logran definir qué es una y qué es la otra, cómo una obra que

es burguesa en Finlandia por arte de magia cambia de caracter cuando se presenta en la Unión Soviética, o si las obras de Nono son arte burgués o proletario, etc. "La confusión total," como decían los filósofos del Tamarugo. Y la triste realidad es que con ésta el resultado es que sólo DOS compositores "serios" son de izquierda, uno social demócrata y el otro comunista. A todos los demás los han echado a patadas al campo de la ~~burguesía~~ ^{derecha} y no los admiten para nada en ninguna cosa. De una ceguera incomprensible. Por eso es que el movimiento se ido a las pailas. Al Pekka ~~le~~ ^{le} le dicho decenas de veces o más bien hemos discutido, que ellos deben poner el acento en la calidad, o sea, en el CÓMO y no en el QUÉ. Llegaron a tener 200 grupos en todo el país y hoy no viven ni 10, ni el Agitprop (cáchate el nombrecito). Chydenius ha compuesto 1500 canciones y Donner unas 1200. Y para qué? Más del 90% son banales, canciones de dos días, y para qué?. Haciendo grabar 3 o 4 LP a grupos rascas, muy rascas (el Aquelarre es rey al lado de ellos) y para qué? Por más que les digo que Atahualpa, Mercedes, Chico Buarque, los cubanos, los chilenos sobreviven ya, algunos, decenios, y no sólo sobreviven, sino que son de la vanguardia musical en ALatina, no es principalmente por lo que dicen sino cómo lo dicen, o sea, la calidad artística. Ese es el arma decisivo. Pero ahí siguen apegados al rasquerío alemán, de la FDJ, con los resultados conocidos. Le echan la culpa a la situación política. Pero el movimiento artístico, si es sólido, debe tener sus alas propias, independientes. De otro modo es hueveo, y dediquémonos a lustrar botas, pero no a esta hueva. Por todo esto me tienen medio aislado los huevones, pues no tengo pelos en la sin hueso para decirles francamente mi opinión.

Vuelvo a mis estudios. Tengo ya que decidir el tema del trabajo de grado. He pensado varios, entre ellos, la NCChilena (un estudio más cargado a lo musical que a lo sociológico); la tradición musical española en el folklore latinoamericano; variaciones o derivados de la guitarra "española" en la música latinoamericana; un tema de música clásica que podría haber sido "Gustavo Becerra"; algo relativo al folklore venezolano, que es de una gran riqueza; y por último, el chamanismo en la música peruana. Esto último sobre la base de unas cintas grabadas en Iquitos, Perú, de música chamánica y que no ha sido investigada hasta hoy. De todos estos a los profes le interesa más el último, del chamanismo, aunque yo pensé hacerlo sobre la NCCh. Becerra me propone que sea un tema acerca de sociología musical. ¿Qué piensas tú, Eduardo, de esto? Sea el tema que sea debo ya empezar a recolectar antecedentes.

En todo este período he pensado bastante acerca de la NCCh y de fenómenos similares en otros países latinoamericanos. Pensando nada más que en Europa y América, creo que el jazz es el único campo musical popular que le lleva ventajas desde el punto de vista del desarrollo musical. Un jazz;

Esta debe ser tan buen instrumentista como un músico de una sinfónica y con una ventaja, además, debe ser buen improvisador. Del nivel virtuoso sístico de los jazzista, la NCLatinoamericana está aún muy lejos. Pero, por cierto, la NCL tiene otros elementos de los cuales carece el jazz. En todo caso, la NCCh presenta a mi juicio una evolución curiosa. Desde Violeta hasta 1970 lo decisivo era el texto, o sea, creo que los mejores textos de canciones de la NCCh son de antes del 70, lo musical quedando en segundo término, aunque muy por encima del nivel rasca de la canción popular chilena. La Cantata marca un hito decisivo. El aspecto musical comienza a ser tomado mucho más en serio. Creo que el Inti hizo un excelente trabajo en este período y el rol de Advis es vital. Surge un "sonido" de la NCCh, la mezcla hereje de timbres distintos, ritmos, instrumentos, etc., el cosmopolitismo creador que incluye toda A.Latina excepto Brasil (porque precisamente la música brasileña, tan rica y compleja, no se ha incorporado al vocabulario de la NCCh?). Pero desde esa época hasta el 75-77 el texto tiene un lugar secundario. En verdad, creo que desde el punto del texto, la NCCh tiene un balance claramente negativo en este período, lejos de la primera fase, y lejos de la Trova Cubana, Viglietti y los brasileros, especialmente Chico Buarque, de quien debemos aprender mucho. Desde mediados del 70, en Chile y en el exterior el aspecto musical tiene una preponderancia aplastante en relación al texto. Y esto es lo singular en la NCCh, que lo diferencia de todas las otras versiones similares: la NCCh es hoy por hoy ante todo MÚSICA. Y esto determina también su ventaja, por ejemplo, en Europa. El lenguaje que utiliza es necesariamente más universal. Comparada con el nivel de la música popular europea (exceptuando el jazz), la NCCh es de las expresiones más desarrolladas y de mayor nivel que un europeo puede escuchar. No es moda, ni onda, ni agitación barata, ni hits: es un trabajo serio, profundo y, fíjate lo que digo, que está en una fase inicial. Hemos conversado otras veces de esto, "poner huevos" después de 16 o 17 años de trabajo, casi una veintena de LP y miles y miles de expresiones musicales populares existente no es nada de fácil. A veces se piensa que se está cerca del techo, pero no es tal. Y el camino está en el dominio de las técnicas musicales, tanto de composición como de ejecución, incluyendo las más modernas. Y esto lo da la música "clásica" o seria. Becerra sostuvo aquí la tesis de que la NCCh registra un caso único en el mundo: la aproximación conciente de folklore, música popular y seria. Creo que exagera, pues en cierto modo, en el jazz esto ocurre desde antes de la segunda guerra mundial, pero indica un hecho cierto y que de allí nace su fuerza para seguir existiendo y desarrollarse. Por cierto el desarrollo mu-

musical plantea una contradicción en relación al público: a mayor desarrollo y complejidad, menor público. Pero esto tiene también dos caras, puede y no puede ser. De todos modos pienso que el trabajo de Uds. y los Intis ha sido cuidadoso, dando pasos adelante dando otros también para los lados e incluso echando una miradita pa'trás, sobretodo con cosas del folklore o con temas antiguos que se meten en los conciertos. Todo esto es necesario, no sólo desde el punto de vista comercial, que no es sino el reflejo en el mercado de la receptividad masiva que vuestro trabajo tiene, sino mirado desde el punto de vista social-cultural-político. Pero en los pasos adelante deben continuar sin vacilaciones. No tengo ni una idea aproximada de lo que están haciendo después del Bobino, igual los Inti. Pero hay tres ejemplos claros que muestran que no siempre un tema complejo tiene poca receptividad: El Discurso..., que visto con mayor calma y tiempo, fué un gol de mediacancha de Eduardo. Es una combinación exquisita de armonía andina prehispánica, armonía medieval europea y complejo ritmo contemporáneo europeo. La reacción de los franceses y suecos -los únicos que he visto- ha sido muy buena. ¿Y los españoles? Los otros dos ejemplos son el Sensemayá y un tema instrumental del Loro que dura como 8 minutos y cuyo nombre olvidé. En tal sentido -y que conste que no soy recadero de nadie- creo que Uds. deberían montar definitivamente el Allende y presentarla de vez en cuando, y si es posible, grabarla. Por lo que recuerdo de los ensayos, sería la obra más avanzada musicalmente que se haya hecho en el campo de la música popular latinoamericana y en Europa misma sería un cierto acontecimiento. Y si la estrenaran para los 10 años de la muerte del Chicho, en París, con la Tencha y todo eso (y con Mitterand?)?

Bueno, Eduardo, en carpeta quedan varias cosas. Leí tus informes de comienzos de año en las mentadas conferencias parisinas, supe de rebote y al pasar de las circunstancias de tu decisión; Ottone ya estaría o estaría por llegar a la torre; Polonia; etc. etc. Pero todo quedará para otra ocasión. Creo que en lo sustancial tenemos coincidencia de opiniones. El "dinosaurio" que discutió con Uds. en París sobre Polonia está loco de remate (para quién trabajará?...; ah?...). Es uno de los que se ha dedicado a tirarte mierda por donde anda, al igual que al Pipo. Por mi parte estoy en lista negra y en cuarentena, con una X en mi cabeza. Y el Quila como tal pasto de los pelambres de los que odian la cultura y de los envidiosos, algunos de ellos muy respetables. Pero de estas desagradables cosas te escribiré después o las conversaremos en París, si voy este verano.

Un saludo siempre cariñoso a todos y cada uno de los Angeles Negros y a sus respectivas familias. Un abrazo especial al Huacho. Para Eliana y los lolos (eres ya abuelo?) nuestro recuerdo de siempre,