

ESCENARIO

Publica y difunde: NTC...*, Nos Topamos Con...
http://ntcblog.blogspot.com*, ntegra@gmail.com. Cali, Colombia.
* Se actualiza periódicamente. Junio 18, 2012

Lunes
18 de Junio
de 2012

Lo más barroco del vallenato

El guitarrista clásico caleño Héctor González nos contó de su afición por el vallenato, que convirtió en libro, y de sus dos nuevos discos. Acordes.

Por Redacción de El País

Por extraño que pueda parecer, uno de los más profundos estudios del vallenato es un caleño. El cual, para hacerlo todavía más raro, es guitarrista clásico y ejecutor de dos instrumentos de cuerdas antiguos, el laúd y la vihuela, en los cuales interpreta músicas del Renacimiento y el Barroco.

Pero a este singular personaje, Héctor González, no sólo le parece normal, sino, halla relaciones entre esas músicas y la del Valle de Upar: "El vallenato de acordeón ha hecho más preciso el lenguaje musical, que es muy similar a los esquemas barrocos. En el vallenato, el barroquismo se manifiesta en la sucesión de notas casi sin intermedios de silencios o cadencias. Es un fluir permanente de notas, que es la característica del Barroco europeo". ¡Plop!

González es autor de un libro titulado 'Vallenato, tradición y comercio', en el cual analiza las características musicales de las cuatro modalidades -paseo, merengue, son y puya- y el doble discurso que manejan sus intérpretes, pues una es su manera de cantar en las grabaciones y otra frente al público de la Costa Atlántica.

Casi al mismo tiempo, el músico caleño publicó dos álbumes: 'Antología de la guitarra colombiana' y 'Recital vihuela española y guitarra', que nada qué ver con el vallenato. O sí, según su afirmación. Y, lo más curioso, "nunca me llamó la atención el vallenato con guitarra", dice, y prosiguió el diálogo:

¿Cuál es el enfoque del libro?

En casi todas las músicas de Colombia lo que más se estudia son los aspectos literarios y los sociológicos, pero los musicales siguen siendo poco abordados con rigor. Entonces escribí lo que no encontré en la literatura precedente sobre el tema, que es el enfoque musicológico-analítico. Además, porque algunos musicólogos y etnomusicólogos tratan esos temas con complejos, como si la musicología fuera una pseudociencia o una subespecie de la sociología o de la literatura. Me van a pegar, pero tenía que decirlo, porque eso me carcome. Por eso me concentré en la música.

De las cuatro modalidades de vallenato, merengue, son, paseo y puya, ¿cuál le llama más la atención?

Todas, porque todas son buenas si en los temas se desarrollan ciertas características del lenguaje, que generalmente afloran en la improvisación del parrandón, no en las grabaciones. Quizás el son es el que menos se presta para el despliegue de virtuosismo, pero con todos se puede hacer buena música.

El título del libro sugiere una doble vertiente en esas músicas: tradición y comercio.

Los intérpretes del vallenato tienen dos discursos: el comercial cuando graban o cuando tocan en tarima para públicos no costeños, y otro cuando tocan en el ritual del parrandón o en la tarima de la zona de influencia de Valledupar. Claro que eso no es exclusivo del vallenato; también aparece en la llanera y muy probablemente va a pasar con la del Pacífico. Para bien y para mal, esa es una de las mutaciones que causa la entrada de las músicas tradicionales al mundo del disco.

La discografía comercial suprimió las modalidades y acabó con las historias que cuenta el vallenato auténtico...

La trivialización de lo comercial ha llevado

El músico e investigador Héctor González dice que en el periodo colonial se tocó la vihuela.

a eso. Lo que tiene de censurable la industria discográfica no es que haga sus productos a la medida de sus necesidades, sino que es excluyente: no permite la grabación de las otras opciones.

Cambiamos de tema y hablemos un poco del disco de vihuela. ¿Por qué el interés en un instrumento que pocos tocan?

A comienzos del Siglo XX hubo un movimiento para recuperar instrumentos antiguos, uno de cuyos pioneros fue el abuelo de François Dolmetsch, quien investigó sobre el laúd. Para mí siempre fue muy atractivo escuchar los sonidos del laúd y de la vihuela, que en el país no se conocían mucho.

¿Como a qué se parece la vihuela?

Es parienta de la guitarra y hay debates para determinar si puede ser considerada como su ancestro, porque durante siglos coexistieron. La guitarra servía para acompañar, era un instrumento de menor categoría. Cuando en el Siglo XVIII la vihuela desapareció, ésta fue creciendo de tamaño y adquirió importancia.

¿Se tocó en la actual Colombia?

En el periodo colonial se tocó. Inclusive en 'El carnero' está la historia de Jorge Voto el profesor de vihuela, que luego retomó Próspero Morales Pradilla en 'Los pecados de Inés de Hinojosa'.

¿Y se compuso música en el Siglo XVI?

Yo no he encontrado músicas de ese siglo, a pesar de que aquí se tocaron. Y eso que hice una investigación financiada por Colcultura, pero no aparecieron tablaturas ni partituras en ningún archivo. En las conclusiones de la investigación formulé hipótesis sobre las causas de esa desaparición, entre ellas la falta de una tradición de archivos que imperó en el país y la expulsión de los jesuitas a finales del XVIII, que tenían muy buenos archivos, pero no todos pasaron a buenas manos.

¿Por qué le gusta tanto esa música?

De la música antigua me cautiva la posibilidad de hacer versiones muy personales, porque se puede hacer variaciones dentro de unos marcos estilísticos, y eso le permite a uno divertirse interpretándola.

Es el turno para el álbum de la antología de la guitarra colombiana...

Son dos discos hechos en dos periodos diferentes. Es una recopilación que hice partiendo de la premisa de que en Colombia hay una tradición guitarrística fuerte. Sin embargo, la música colombiana para guitarra era desconocida y sigue siéndolo. Entonces me propuse buscar en archivos, hice una selección de las mejores obras que encontré y la grabé, con la intención de recuperar no sólo las músicas sino los compositores.

También está escribiendo otro libro, ¿no?

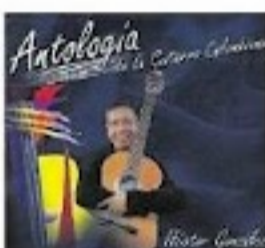
Y no tiene título, porque empecé en una dirección y terminé en otra. La idea inicial era investigar los vestigios de cantos gregorianos en las músicas del Pacífico y de los Llanos. Pero al empezar la investigación fui a dar a México, Cuba, Puerto Rico, y a géneros que parecen no tener relación alguna, pero están conectados, como las guajiras cubanas, el son, el joropo y algunos subgéneros del Pacífico. Creo que estoy en las últimas 50 páginas. Supongo que saldrá el año entrante.

¿El investigador está matando al concertista?

Para nada. Me urge terminar la escritura, porque tengo en mente varias cosas para hacer, pues una se nutre de la otra. Por ejemplo, el tema con que gané el concurso 'Andrés Segovia' en 2008, no hubiera surgido si no escribo el libro de vallenato. Ahora, con el próximo libro ya tengo un montón de material para hacer conciertos. Tengo tema para unos diez años.

¿Sigue negándose a hacer conciertos en Cali?

No logro sintonizarme con mi ciudad en el campo de los conciertos. Sigo pensando que es una ciudad habitada por gentes extremadamente frívolas.

'ANTOLOGÍA DE LA GUITARRA COLOMBIANA'

Héctor González

Género: académica colombiana, Universidad del Valle-Manguaré.

El guitarrista caleño hizo una antología de grandes obras para guitarra, compuestas por músicos colombianos desde finales del Siglo XIX y todo el XX, incluidas unas suyas, fantasías, preludios y sonatas, algunos basados en ritmos populares como bambuco, guabina, pasillo, puya, etc. Los compositores incluidos son: Guillermo Uribe Holguín, Luis Carlos Figueroa, Silvio Martínez, Clemente Díaz, Gentil Montaña, Blas Emilio Atehortúa, Juan Carlos Marulanda, Alberto Guzmán, Mario Gómez-Vélez, Adolfo Mejía, Luis Antonio Escobar, Pedro Sarmiento y el propio González.

'RECITAL VIHUELA ESPAÑOLA Y GUITARRA'

Héctor González

Género: Renacimiento y Siglo XIX, Universidad del Valle.

Antología de obras para vihuela de compositores renacentistas españoles, como Enriquez de Valderrábano, Alonso de Mudarra, Miguel de Fuenllana, Luys de Narváez y Francis Kleinjans, y del Siglo XIX como Fernando Sor y Ferdinando Carulli, quienes compusieron para vihuela. Son obras de gran belleza, que al ser ejecutadas en ese instrumento recuperan el sabor de esos tiempos idos. Termina con el 'Petit concerto opus 140' de Carulli, tocado en guitarra por González, acompañado con la Latina Philharmonia Orchestra, dirigida por el italiano Francesco Belli, quien fuera director de la Sinfónica del Valle.

Nació en Cali, 1961.

Estudió en los conservatorios 'Antonio María Valencia' de Cali, y 'Óscar Esplá' de Alicante.

Fue discípulo de José Tomás y Leo Brower.

Interpreta instrumentos antiguos, como el laúd y la vihuela.

Autor de los libros '500 años de guitarra iberoamericana' (1993), 'Música antigua en el Siglo XX' (1999) y 'Vallenato, tradición y comercio'.

Ha grabado: '500 años de guitarra iberoamericana' (1993), 'Al corazón del laúd' (1997), '100 años de guitarra latinoamericana' y 'Restrospective' (2003).

Primera mención de honor en el Concurso de Composición Internacional 'Agustín Barrios' 2000, de Salzburgo.

Ha sido profesor del Conservatorio de Cali y de la Universidad del Cauca.

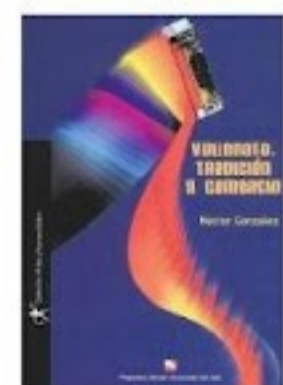
"Estoy un poco divorciado del público caleño. Y lo reconozco, no he hecho ningún esfuerzo para tocar aquí".

HÉCTOR GONZÁLEZ, guitarrista clásico caleño

"Cada aspecto de la ejecución de González es perfecto, su técnica es formidable y su interpretación es impecable".

JAMES HANNA, crítico musical de la revista 'Guitar review'

La antiguamente llamada vihuela brava podría ser la actual bandola llanera o bandolín.

'VALLENATO, TRADICIÓN Y COMERCIO'

Héctor González
Género: ensayo musicológico, 229 páginas, Universidad del Valle.

El guitarrista y profesor Héctor González estudió el vallenato desde una vertiente musicológica, para analizar cómo fue el proceso de conformación de esas músicas y de cómo pasó de ser música folclórica local a elemento de identidad nacional, con resonancias internacionales, por el comercio. La obra incluye un disco que contiene las 80 pistas de los vallenatos analizados por el autor.