

Abriendo espacios a la publicación discográfica de música peruana

Fondo Editorial UNM (2020)

La publicación de los discos *¡Viva Rosa Mercedes Ayarza!* y *Mi terruño: música peruana en quinteto de metales* representa un doble logro para la Universidad Nacional de Música, ya que son fonogramas producidos íntegramente por la institución a partir de la primera “Convocatoria a iniciativas de publicación bibliográfica y discográfica” del Centro de Investigación, Creación Musical y Publicaciones (Cicrem), hoy Instituto de Investigación, dirigida a la comunidad académica con la finalidad de promover la generación de fuentes documentales de valor histórico y contribuir a la difusión de obras que componen el patrimonio musical peruano en su diversidad de formas, estilos y expresiones.

Se abrió, con esta convocatoria, un canal a través del cual se visibilizaba la producción académica en el campo de las artes, así como se mostraba el nivel interpretativo y creativo de las obras musicales compuestas por estudiantes y docentes de la UNM. De esa manera, se evidenció el entusiasmo de los participantes junto a la necesidad de concretar sus proyectos, asimismo, se percibió en la comunidad un importante potencial para la gestión y fundamentación de proyectos orientados a la producción discográfica, sustentados en composiciones, arreglos, versiones y recopilaciones musicales recientes.

La convocatoria estuvo vigente durante el primer semestre de 2019 y, tras un estricto proceso de evaluación, se determinaron, como proyectos ganadores, los presentados por estos dos gestores: Luz Merlina Honorio Vega, estudiante de la especialidad de canto, quien proponía la producción de música en piano y canto; y Huber López Callupe, docente de la especialidad de trompeta, con el proyecto de música en quinteto de metales. La producción y posproducción de ambos proyectos se desarrolló simultáneamente durante el segundo semestre de 2019, con el propósito de publicar ambos discos al iniciar el ciclo académico 2020 en ceremonia pública. Sin embargo, esta fase no pudo llevarse a cabo debido al estado de emergencia sanitaria decretado por el Gobierno del Perú, el cual obligó a la no presencialidad en actividades del ámbito educativo como medida de control frente a la pandemia. Ante estas condiciones, la presentación oficial de los discos debió ser postergada hasta octubre de 2020 y se concretó, finalmente, a través del medio virtual, con la asistencia de un público numeroso.

Haber sacado adelante estos proyectos, que en algún momento fueron anhelos musicales, es para el Instituto de Investigación un aporte concreto a la producción discográfica nacional, conforme a la visión de promover la diversidad y el conocimiento de la música en el Perú.

Esta obra está bajo Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

¡Viva Rosa Mercedes Ayarza!

Esta producción discográfica contiene catorce obras musicales entre pregones, marineras, estampas y otras canciones recopiladas por la pianista y compositora Rosa Mercedes Ayarza (1881-1969), cuya labor musical se ubica entre lo popular nacional y lo académico, y su audición hoy, coadyuva a una comprensión amplia de la historia musical de la Lima de su época. El disco *¡Viva Rosa Mercedes Ayarza!* cuenta con un librito complementario con un texto escrito por el musicólogo peruano

Renato Neyra Ángeles, quien nos permite apreciar claramente el contexto social e histórico en el que se enmarca la obra de la compositora; para ello, se focaliza en el análisis de su repertorio. El librito contiene, además, la reseña artística de la gestora y compiladora del repertorio, la soprano Luz Merlina Honorio Vega, así como la de los músicos participantes en el fonograma: la soprano Claudia Espinoza Portocarrero, la mezzosoprano Madeleine Gutiérrez Lupinta, el tenor Marco Alonso Hurtado y los pianistas Jaime Bazán Ramírez y Karla Sánchez Tafur.

Las obras musicales incluidas en el disco son las siguientes:

1. *La perricholi*. Estampa limeña
Luz Merlina Honorio, canto. Jaime Bazán, piano
2. *La rosa y el clavel*. Zamacueca
Luz Merlina Honorio, canto. Karla Sánchez, piano
3. *Malhaya*. Marinera
Marco Hurtado, canto. Jaime Bazán, piano
4. *Ángel hermoso*. Canción
Luz Merlina Honorio y Marco Hurtado, canto. Karla Sánchez, piano
Abelardo Gamarra, letra
5. *Yo sé*. Lied
Luz Merlina Honorio, canto. Jaime Bazán, piano
6. *La concheperla*. Marinera
Marco Hurtado, canto. Jaime Bazán, piano
Abelardo Gamarra, letra. José Alvarado, música
7. *La marinera*. Marinera
Luz Merlina Honorio, canto. Karla Sánchez, piano
8. *Hasta la guitarra llora*. Triste con fuga de tondero
Luz Merlina Honorio, canto. Karla Sánchez, piano

9. *Pan de dulce*. Canción
Luz Merlina Honorio, canto. Jaime Bazán, piano
10. *La causera*. Pregón
Luz Merlina Honorio, canto. Jaime Bazán, piano
11. *La ramilletera*. Pregón
Claudia Espinoza, canto. Jaime Bazán, piano
12. *La tamalera*. Pregón
Madeleine Gutiérrez, canto. Jaime Bazán, piano
13. *La chichera*. Pregón
Luz Merlina Honorio, canto. Jaime Bazán, piano
14. *La picaronera*. Pregón
Luz Merlina Honorio, canto. Karla Sánchez, piano

Sinopsis

“En el repertorio seleccionado para este disco, se encuentra una variedad de expresiones en cuanto al tratamiento del material musical por parte de Rosa Mercedes Ayarza. En el lied, de origen alemán, está la forma más elaborada por la compositora. Los géneros musicales peruanos reconocibles son la marinera, la zamacueca y el triste con fuga de tondero. Otras formas de expresión musical presentadas son las estampas limeñas y el pregón. Cabe señalar al menos dos aspectos con relación a estas dos últimas expresiones musicales. En primer lugar, son denominaciones de formas de composición propuestas por Rosa Mercedes, las cuales le permitieron suministrar un fundamento para la interpretación y la predisposición del público a una atmósfera receptiva. En estos géneros musicales, así propuestos por Ayarza, no existe un ánimo taxativo o unívoco. Es probable que, si una escuela regional limeña se hubiese instalado en una escena visible y con un desarrollo sostenido, estas dos expresiones musicales hoy se podrían haber concretizado en géneros musicales con nombre propio.

La marinera, antes de concretarse, ha seguido un camino en el tiempo en el que ha tenido diversas denominaciones (Neyra, 2003) tales como mozamala, chilena, zanguaraña, zajuriana, entre otras. En segundo lugar, las estampas limeñas y los pregones, presentados en escenarios teatrales, responden a una relación estética entre la literatura y la música de su tiempo. (...) Rosa Mercedes con sus estampas limeñas y pregones, recurre a la descripción externa de sus personajes, a la brevedad de la extensión musical y a las escenas sucesivas. Apela musicalmente a la ornamentación y a su virtuosismo pianístico enfatizando así los detalles. Esto no es falta de profundidad, sino una forma de extender un abanico amplio de asociaciones a partir de las descripciones”

Renato Neyra

Claudia Espinoza, Luz Merlina Honorio y Madeleine Gutiérrez (primera fila, de izquierda a derecha); Jaime Bazán, Marco Alonso y Karla Sánchez (segunda fila, de izquierda a derecha).

Fotografía: Hikaru Yamada Guevara

Mi terruño: música peruana en quinteto de metales

Este fonograma no solo es la primera producción en formato para quinteto de metales de la Universidad Nacional de Música, sino también un primer logro profesional para Anta Perú, agrupación conformada por músicos egresados de esta institución e integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil Bicentenario. Ellos son Huber López Callupe y Javier Cáceres Cruz en las trompetas, César Conde

Choquehuanca en el corno, Alejandro Lao Saavedra en el trombón y Deysi Jiménez Saavedra en el trombón bajo. Su propuesta musical promueve la difusión de aquella música que emerge contemporáneamente y recrea elementos de las diversas tradiciones musicales del Perú. De las nueve obras incluidas en el fonograma, seis corresponden al repertorio popular de diferentes localidades, tratadas con innovadores arreglos, originales para el formato, realizados por los integrantes del quinteto; las otras tres constituyen obras hasta entonces inéditas, creadas para este quinteto por jóvenes compositores peruanos. Mi terruño: música peruana para quinteto de metales cuenta, además, con un librito informativo que presenta un texto introductorio a cargo del compositor, musicólogo y director de orquesta, Abraham Padilla Benavides, y la correspondiente reseña artística del quinteto Anta Perú.

Las obras musicales incluidas en el disco son las siguientes:

1. *El ciprés. Yaraví*
Anónimo
Javier Cáceres, arreglista
2. *La kuyanita. Cashua cajamarquina*
Carlos Vergara, compositor
Javier Cáceres, arreglista
3. *Procesional*
Fabricio Cavero, compositor
Javier Cáceres, arreglista
4. *Y se llama Perú. Vals peruano*
Augusto Polo Campos, compositor
Javier Cáceres, arreglista
5. *Mi terruño*
Javier Cáceres, compositor
6. *Virgenes del sol. Fox incaico*
Jorge Bravo, compositor
Néstor Guerrero, arreglista

7. *Abstruso andar*
Leonardo Mendoza, compositor
8. *A ti. Muliza*
Graciano Ricce, compositor
Huber López, arreglista
9. *Verónica. Marinera*
Anónimo
Javier Cáceres, arreglista

Sinopsis

“(…)Y es aquí donde se actualiza una antigua tensión entre el desarrollo de la actividad musical popular y el estudio académico de la música, el cual, en nuestro país, ha estado orientado, en sus instituciones más representativas, a implementar la formación de los músicos bajo los cánones de la música occidental que, como sabemos, no solo difieren en muchas de sus categorías de aquella música tradicional, sino que son, incluso, mayoritariamente opuestos. Esta tensión no resuelta institucionalmente es acometida de tanto en tanto por creadores e instrumentistas, en cuya sangre habita esta doble vertiente de lo popular y lo académico, pues, siendo sus orígenes peruanos, muchas veces viniendo de la cultura popular o tradicional, la enseñanza musical recibida es de orientación occidental.

Es, por todo lo anterior, que proyectos como el de este disco, que intenta integrar en un formato académico de tradición occidental, como es el quinteto de metales, la música peruana de tradición popular, cobran mayor importancia y relevancia en el espectro cultural de nuestro país, pues son los propios músicos peruanos quienes deben abocarse a realizar proyectos que visibilicen que esta integración es posible, que esta convivencia entre las raíces tradicionales de la música de sus ancestros y los frutos del estudio académico es perfectamente viable y necesaria, imprescindible diríamos, en un país aún en vías de encontrar mecanismos que nos acerquen al respeto mutuo y al abrazo fraterno entre todos sus habitantes. Algo que este disco de Anta Perú, sin duda, contribuirá decididamente a encaminar”.

Abraham Padilla

Javier Cáceres Cruz, Huber López, Deysi Jiménez, Alejandro Lao y César Conde (de izquierda a derecha), integrantes del quinteto Anta Perú.

Fotografía: Luxe-84.

Roxana Bada Céspedes