

Difundiendo la música académica peruana más allá del concierto

Producción discográfica de la Universidad Nacional de Música (2018-2019)

Centro de Investigación, Creación musical y Publicaciones –Cicremp, organismo interno de la Universidad Nacional de Música, celebra la publicación discográfica de música peruana, grabada, editada y producida íntegramente con el potencial institucional. Reafirmamos de esta manera nuestra misión de promover y difundir la producción académica en los campos intelectual y artístico, tanto en el campo editorial como en la publicación de material sonoro, por citar algunas acciones emprendidas hasta la fecha.

En esta línea, haber emprendido la publicación de una *Serie audiovisual* en el año 2018, representa para nosotros un gran paso en la valoración y circulación de obras de nuestros compositores en el contexto de proximidad a la conmemoración del Bicentenario Patrio.

La producción discográfica de este periodo es como sigue:

Consideramos necesario difundir entre estudiosos de la música y público en general el brillante aporte artístico puesto por los intérpretes convocados a estos proyectos, con ánimos de contribuir a llenar un vacío tan recurrente en nuestra literatura nacional como es el conocimiento de las diversas rutas estéticas que han seguido

nuestros músicos peruanos. Por ello, presentamos a continuación una breve descripción del proceso de publicación de estas producciones fonográficas, acompañada por la sinopsis de las obras musicales incluidas en el disco *Obras para cuarteto de guitarra* a cargo del compositor Aurelio Tello y el guitarrista Agustín Baltazar; además de los comentarios de los investigadores Omar Ponce y Clara Petrozzi, para el caso de los discos *Compositores peruanos* y *Obras para flauta travesa*, respectivamente, quienes desde la perspectiva musicológica nos acercan brevemente a los contextos que moldearon el proceso creativo de estos compositores frente a sus obras.

Obras para cuarteto de guitarras (2019)

Esta producción discográfica recoge las obras musicales de los compositores Stephen Goss (Gales) y Aurelio Tello (Perú) interpretadas por el Cuarteto Eunoia. El proyecto fue gestado por el maestro Daniel Romero, docente de especialidad de los integrantes del Cuarteto durante tres años consecutivos. Las acciones de producción y posproducción se desplegaron a partir de la segunda mitad de 2018, concluyendo en marzo del año siguiente con la presentación del disco en la Sala de Usos Múltiples Armando Sánchez-Málaga de la sede principal de la UNM, dicho evento contó con la participación en vivo del cuarteto interpretando el repertorio completo del disco.

Sinopsis

Bajo el bosque lácteo. Para Cuarteto de guitarras y narrador (1990). Stephen Goss

Es una serie de seis miniaturas y variaciones para guitarra y narrador que evocan personajes y escenas del poema para voces *Under Milk Woods* de Dylan Thomas, como menciona el compositor. La obra fue comisionada por la Sociedad Dylan Thomas

de Gran Bretaña para ser parte del repertorio del *Tetra Guitar Quartet*, y compuesta en 1990. Musicalmente, a partir de las notas Mi, Fa, La bemol, Sol, Do y Si, la obra está construida en base a la composición por set de notas, técnica que combina con otras de carácter distinto como el aleatorismo, el atonalismo y la tonalidad ampliada. La exploración sonora, ampliamente recurrente al uso de técnicas extendidas en la guitarra, conjuga sus efectos tímbricos con el uso de elementos formales y rítmicos de la fuga, el vals y la habanera, conjugación de lenguajes que hace de esta obra una de las más notables y originales escritas para cuarteto de guitarras durante el siglo xx. Su concepción multidisciplinaria, que alterna la sonoridad instrumental con la expresión hablada y teatralizada, es también uno de sus aspectos *sui generis*. La versión aquí presentada constituye un hito en la comunidad musical hispanohablante al ser la primera narrada en español, cuya traducción fue hecha por el narrador.

Agustín Baltazar

Cuarteto Eunoia junto al compositor Aurelio Tello en la presentación del disco. Sede principal de la Universidad Nacional de Música, Lima, marzo de 2019.

Ichuq Parwanta N° 4. Para cuatro guitarras (2005). Aurelio Tello

Es la cuarta de una serie de obras basadas en un antiguo huayno de indios del Cusco. En ella pretendo explorar la superposición de diversos tipos de escalas –pentafonía, hexafonía con los sonidos dispuestos por tonos enteros–, y variadas formas de emisión de sonido en un instrumento como la guitarra, tan asociada a la cultura popular. Las raíces andinas que nutren esta música no hacen sino reflejar una vieja preocupación por desarrollar un lenguaje que manifieste mi origen y mi visión del mundo. *Ichuq parwanta* es la flor del ichu, una variedad de paja que crece en las zonas más altas –la puna– de la Cordillera de los Andes, que sirve de alimento al ganado y a los pastores de regiones tan inhóspitas. La compuse en el 2005, mientras era becario del Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México.

Aurelio Tello

Franklin Chávez (narrador); Agustín Baltazar, Max Carbajal, Sandro Zelaya y Francisco López (Cuarteto Eunoia) (de izquierda a derecha) interpretando la obra *Bajo el bosque lácteo*.

Compositores peruanos. Obras para violín y piano vol. 1 y vol. 2 (2018)

Los volúmenes 1 y 2 de *Compositores peruanos* comprenden parte de la notable diversidad musical de nuestro país expresada en un repertorio de obras para violín y piano y adaptaciones instrumentales a este formato, compilado por el violinista Carlos Johnson, quien además de interpretar las obras junto a la pianista Katia Palacios fue director artístico del proyecto. Las sesiones de grabación de un total de 19 Obras musicales, se desarrollaron entre julio de 2017 y marzo de 2018, logro tras el cual, el Cicrem emprendió gestiones de posproducción en dos volúmenes que incluyeron obras de importantes compositores del siglo XIX y XX como son Manuel Aguirre, Federico Gerdes, Carlos Valderrama, Renzo Bracesco, Ernesto López Mindreau, Alberto Díaz Robles, Andrés Sas, Teodoro Valcárcel, Alfonso de Silva, Armando Guevara y Roberto Carpio, todos ellos provenientes de distintas localidades del país. El proceso culminó en diciembre de 2018 con la presentación al público de ambos discos, además de un recital ofrecido por los maestros Johnson y Palacios.

Sinopsis

Tras haberse insertado exitosamente en la vida musical de otros países, el paulatino retorno de compositores y su reinsertión a los espacios artísticos locales, ha sido una condición decisiva para la renovación de formas, estilos y referentes musicales que hoy recibimos como una conjugación dialéctica de “universalismo” y “nacionalismo”. Las vertientes musicales incluidas en este corpus corresponden a una expresión romancista del imaginario erudito-popular, así lo trasluce la suite del arequipeño Manuel Aguirre y la obra del tacneño Federico Gerdes. Otra tendencia corresponde al pensamiento vanguardista del siglo xx, que en su intención de desprenderse del canon “universal” explora creativamente sonoridades y elementos del “folklor nacional”; la particular estética de esta tendencia está presente en las obras del chichayano López Midreau, el puneño Teodoro Valcárcel y el cusqueño Armando Guevara. Mención especial merece en este aspecto el surgimiento de la tendencia más notable del nacionalismo musical en Perú: el “indigenismo”, su posición reivindicadora

Carlos Johnson, Katia Palacios, Omar Ponce, Nilo Velarde y Diego Puertas en el acto de presentación de discos. Sede principal de la Universidad Nacional de Música, Lima, diciembre de 2018.

de lo andino y exaltadora de lo inca puede sentirse en la obra del trujillano Carlos Valderrama, de los anteriormente citados nacidos en ciudades andinas y de compositores limeños como Renzo Bracesco y Alfonso de Silva.

Al parecer, tal espíritu de remembranza de lo campestre y de reivindicación del pasado fue fecundo en el contexto del arte, pues la obra de Andrés Sás en este corpus, es muestra de cómo compositores extranjeros se mimetizaron con la cultura peruana hallando profunda inspiración en los ritmos y melodías terrígenas. Concluyendo este panorama trasciende señalar que es bajo este espíritu creativo y pensamiento musical que surge la mayoría de obras incluidas en el presente corpus, siendo sus títulos claramente significativos.

Omar Ponce

Entrevista a los intérpretes sobre el proceso de producción discográfica: <https://www.youtube.com/watch?v=iXnypPaeRZk>

Katia Palacios y Carlos Johnson en el recital de presentación de discos.

compositores peruanos, entre ellos Alejandro Vivanco Guerra, Enrique Fava Ninci, Celso Garrido-Lecca, Aurelio Tello, Armando Guevara, Seiji Asato, Enrique Pinilla, Alejandro Núñez Allauca, David Aguilar Carbajal, Walter Casas, Manuel Rivera, Sosaya, Edgar Espinoza y David Aguilar Valdizán. *Obras para flauta traversa: compositores peruanos, siglos XIX-XXI*, es una producción en pack de CD doble que representa el primer proyecto de coproducción asumido por la UNM. La presentación de este trabajo se realizó en el marco de la XXXIII edición del Festival

Obras para flauta traversa. Compositores peruanos, siglos XIX-XXI (2018)

Tras una esmerada labor de producción artística sostenida por cuatro años de constantes ensayos y sesiones de grabación con los integrantes de Perú Flauta, el maestro César Vivanco Sánchez presentó ante el Cicremp en 2017 la misiva de publicar una importante compilación de obras concebidas originalmente para flauta traversa, escritas por 15 importantes

Pedro Alfaro interpretando *Fantasia andina sobre el tema del Cóndor Pasa, para flauta sola*, de César Vivanco Sánchez. Sede principal de la Universidad Nacional de Música, Lima, 2018.

Omar Ponce, Carmen Escobedo y César Vivanco (de izquierda a derecha) en la presentación del disco. Sede principal de la Universidad Nacional de Música, Lima, mayo de 2018.

Internacional de Flautistas, realizado en mayo de 2018 en la Sala de Usos Múltiples Armando Sánchez-Málaga de la sede principal de la UNM.

Síntesis

La milenaria tradición de las diversas flautas en el territorio de lo que ahora es el Perú no puede dejar de ser una incesante fuente de inspiración y maravilla para cualquier compositor que se acerque al instrumento en nuestro país. La colección aquí presentada incluye también estilos diversos, desde el indigenismo romántico hasta el modernismo no tonal. Muchas de ellas naturalmente incluyen referencias directas o indirectas a las variadas flautas nativas y sus tradiciones de interpretación, escalas y ritmos tradicionales y géneros diversos de costa, sierra y Amazonía peruanas. Otras presentan ecos de la

sonoridad de los grandes conjuntos de flautas del altiplano y la especial armonía que crean. Incluyendo obras propias y de su padre, además de composiciones de autores consagrados y otros menos conocidos o más jóvenes, el trabajo de recopilación de César Vivanco abre una ventana musical hacia el pasado, presente y futuro de las culturas que conviven en nuestro país. Sobra agregar que como flautista César Vivanco demuestra su dominio de la técnica y su visión musical madura y profunda de la música que interpreta.

Clara Petrozzi

*Comité Editorial del Cicrep –
Equipo editor de Antec*