

ENTREVISTA A COMPOSITORES COLOMBIANOS

Por: Sebastián Sánchez Giraldo

Asesor: Johann Hasler

Maestría Músicas de América Latina y el Caribe

Universidad de Antioquia

Medellín-febrero 2018

Entrevista a Víctor Hugo Agudelo Ramírez

realizada el: 4 de septiembre de 2018

en la Universidad de EAFIT (café)

Cuestionario:

1 ¿A qué edad comenzó su relación con la música y de qué manera?

Pues la relación mía con la música comenzó desde chiquito, cuando yo era niño sentí atracción hacia la música tratando de hacer sonidos, percusión con las ollas, mi padre me enseñó a silbar como a los 4 años más o menos, entonces la relación con la música de forma intuitiva fue desde pequeño, a temprana edad.

2 ¿A qué edad comenzó a componer?

A componer... pues en realidad a componer como tal este tipo de música, con partituras con notas, más o menos a los 14, 15 años que tenía un ensamble de música... era, se llamaba, supuestamente de jazz, pero era experimental, y yo les escribía... el ensamble se llamaba “Ánfora” ... era el grupo “Anfora” y ahí les escribía yo cosas, ni siquiera en partitura en score, si no las partes de cada uno y ensayábamos y todos iban pues como aportando, pero si, fue más o menos como a esa edad, 14 o 15 años.

3 ¿Quiénes han sido sus profesores en composición musical y que rescata de ellos, de su enseñanza?

Yo comencé con Andrés Posada y de él me sirvió mucho la organización de las ideas en el plano temporal, de saber hacia dónde voy con la música; organizar, como un plan de trabajo. Después estuve con Sergio Mesa y él me enseñó más que todo, fue la parte de la... la parte sonora final. [...] por último, en el pregrado fue con Moisés Beltrán y con él aprendí [...] un orden riguroso de edición de partituras de orquestación [...] En la maestría y el doctorado estuve con Kam Bra Nish, que es un compositor turco norteamericano, y él me enseñó a abrirme y a no utilizar de forma tan directa las raíces folclóricas colombianas sino a trabajar ya un sincretismo un poco más abstracto.

1. ¿Piensa que los estudios en academias son necesarios?

Definitivamente porque la academia te enseña a hilar a organizar las ideas que de pronto vos con tu talento no vas a saber cómo organizarlas, te enseña técnicas para saber expresar un montón de cosas que todavía no sabes cómo expresarlas, entonces en últimas la academia te da muchas herramientas y técnicas de composición que son básicas para poder contar algo.

2. ¿Piensa que la composición se puede y/o debe estudiar con un profesor?

Pues Hombre... yo creo que eso depende, hay personas que se han formado simplemente analizando partituras, viendo... escuchando grabaciones, hoy día pues con la cantidad de información que hay, yo creería que si se puede solo. ¿Qué pasa? que si necesita uno de un guía que le diga... que le haga un filtro de lo que de verdad vale la pena porque ahí está en todo caso la construcción estética de un compositor depende en gran medida de las personas que lo han tocado a uno, entonces, yo creo que si es necesario de una guía.

3. ¿Qué piensa de las diferencias de etiqueta entre diversos tipos de música como: música culta, música académica, música de arte, música pura, música clásica, música popular, música tradicional, música folclórica, ¿entre otras?

Pues yo creo que esas etiquetas son... a veces son necesarias para delimitar, por ejemplo, convocatorias o un presupuesto, ese tipo de cosas, yo creo que en la parte política hace falta, pero ya vos como creador, yo no me fijo en eso, si a mí me sirve un Hip Hop y quiero meterlo en una obra para orquesta lo meto, si me sirve una trova paisa la meto, es decir, para mí la música es una sola siempre y cuando se haga en buena factura.

4. ¿En qué categoría considera que está su música o cómo la definiría?

Pues yo creería que es como cuando va a uno a un restaurante y el restaurante se llama “comida de autor” y el man no te hace los frijoles puros paisas si no que te los hace con un condimento indio o le echa unas especies de no sé dónde, no lo hace con papa criolla ... una sopa, si no que la hace con papa de no sé dónde, o sea yo me considero un compositor ecléctico, que no pertenezco como a ninguna de esas cosas que encasillan.

5. ¿Qué podría decir acerca de su estilo musical o de la música que compone?

Pues es una pregunta difícil porque uno ni siquiera muchas veces se da cuenta de que tiene un estilo, cierto, yo que podría decir de eso, yo creo que uno está en constante transformación y en el momento en que yo diga que tengo un estilo me podría sentir estancado, cierto, yo trato de que cada obra sea un mundo diferente, obviamente uno tiene... puede tener elementos de obras anteriores, pero la obra, cada obra me parece que tiene que ser un mundo aparte.

6. ¿Para usted qué es la vanguardia musical y qué importancia tiene en su música?

Pues la vanguardia musical, yo no sé si eso todavía se podrá llamar aun así, yo creo que vanguardia musical fue en los 60s 70s con Penderecki, estos señores que de verdad exploraron un montón de cosas después de la... pues de la posguerra. Yo creo que hoy día vanguardias, pues yo no creería que hay vanguardias, incluso hace como 6 o 7 meses que estuvo aquí Penderecki y hablamos con él, él piensa que las vanguardias pues ya no, no existen, o sea a él le toco vivir esas vanguardias. Eh, yo lo que experimento lo que siento que hay mas hoy día es como una apertura a que el compositor ya tiene que estar metido

en muchos géneros, cierto, no solamente en el mundo clásico, si no también hay que saber de música electroacústica, tiene que saber de músicas populares, en fin, creo que, como lo dije anteriormente yo me considero un compositor ecléctico por el medio ecléctico en el que me muevo.

7. ¿Qué piensa de la vanguardia europea?

Pero de que época, o sea, la vanguardia... [...si hablemos de...]... 60s, 70s... [...si después de la segunda guerra]... Pues yo creo que fue muy necesaria, porque eso de cierta forma rompió con un montón de paradigmas, con un montón de formas de expresión que antes era, o usted tiene que ser serialista o dodecafonista y la vanguardia lo que hizo fue abrir mucho las mentes también, usted puede ser espectralista, usted puede ser minimalista, usted puede ser folclorista, lo que sea. O sea, de cierta forma abrió mucho eso, y sobre todo en la parte de la notación musical, hizo que ya las notaciones fueran mucho más coherentes con lo que suenan, cierto, no todavía con las mismas cinco barras de pentagrama, la barra de compas, ¡no! Abrió mucho las mentes a la hora de la notación también.

8. ¿Qué piensa de la música tradicional colombiana?

Yo no creo en la tradición, yo creo que las tradiciones se van mutando, la música tradicional, ese término tradicional, si vos traes a una persona que haya compuesto bambucos pasillos en, no sé, que haya compuesto eso hace 20 o 30 años, él va a decir que rompieron con la tradición al día, entonces las tradiciones van mutando, yo no creo mucho en la tradición, es música que sigue con unos patrones rítmicos, unos aires. Pero por ejemplo los cantos de arrullo del pacifico, que la profesora Claudia Gómez, que es cantante, ella hizo un estudio, hizo una investigación sobre eso, y ella dice que los pelaos hoy día ya no cantan los arrullos como en esa época, ya los cantan con ritmo de Hip Hop, los rapean, pero sigue estando la tradición por lo menos milenaria del texto de... o de reflejar lo que pasa en su entorno, yo creo que tradición como tal, más que el sonido final de la obra es lo que representa para el contexto.

9. ¿Utiliza usted o es influenciado por la música tradicional colombiana, por la vanguardia europea, por ambos, los mezcla y utiliza en sus obras. ¿Por qué sí o por qué no?

Yo trato más bien de ser honesto. ¡Cierto! Por ejemplo, la última obra que hice: “Circular Sur”, es algo que yo vivo ahí... tiene “beatbox”, tiene movimiento de monedas, los músicos tienen que silbar, el pianista tiene que preparar el piano. Yo creo que más que influencia de las vanguardias europeas, lo que me dieron, fueron herramientas para expresar la realidad en la que uno vive; técnicas de composición que en últimas, tienen que expresar algo que uno quiere decir con la obra; ¡no porque sí!... es que voy a mezclar una técnica o unos efectos en la flauta con un ritmo de bambuco, porque (simplemente) quiero mezclarlos. Yo creo que todo eso tiene que tener una lógica y un concepto.

Yo me siento influenciado de las músicas colombianas... pero... cada día, no me alejo de ellas, sino que las veo y las observo con otros ojos. Las respeto! Las uso!... pero de una forma más abstracta.

10. ¿Qué idea o apreciación le genera una simbiosis entre músicas de vanguardia europea y música tradicional colombiana?

Yo creo que eso depende de cómo se haga, del objetivo buscado. Algunos lo hacen por experimentar, la música es libre y cada cual hace lo que quiere.

yo creo que eso depende del autor, si él quiere utilizar esas vanguardias europeas con aires colombianos porque quiere experimentar o porque el entorno colombiano esta tan actualizado hoy en día que ni siquiera se le verían forzadas, cierto?

11. ¿Qué es para usted música colombiana (latinoamericana) y considera que su música hace parte de ésta? ¿Porqué?

Música colombiana es toda la que se hace en Colombia. otra cosa, es música tradicional colombiana.

todo depende del tiempo del tiempo que uno haya vivido en un lugar [...] uno ya se vuelve, es un habitante del mundo [...] ya no es colombiano o venezolano, ya es otra cosa.

12. ¿Qué músico o músicos es/son referente(s) para usted?

Yo lo enmarcaría, más bien por épocas [...] Yo he tenido como referentes a Bartok, [...] he tenido influencias de Stravinsky [...] Actualmente, ¿qué influencias tengo? [...] yo creo que más que influencias de compositores, tengo, influencias de mi vida, del entorno. A mí me puede influenciar un vendedor de aguacates que hace con su canto con un ritmo que a mí me atrae. Entonces yo creo que los referentes míos actualmente, más que escuchar a un compositor, al que voy a imitar, porque me gusta esto o eso [...] el referente mío es el entorno en el que vivo.

13. ¿Qué música escucha cuando quiere escuchar música?

yo casi no escucho música hombre. cuando escucho música es porque quiero investigar algo [...] quiero hacer algo en una obra y me falta escuchar algo [...] necesito un referente sonoro.

14. ¿Cómo es su proceso de creación de una obra?

Primero necesito tener claro qué es lo que quiero decir. y en ese momento, ya puede ser cualquier cosa. si yo no sé qué voy a decir, yo no empiezo una obra. A mí me hace mucha falta un concepto [...] no tiene que ser un concepto literal [...] pero si tiene que haber un objetivo final de expresión. si no, me parece que son solo notas que no tienen sentido.

15. ¿Qué compositores colombianos cree que son referentes obligados en el ámbito académico?

Blas Emilio Atehortúa, Uribe Holguín, Andrés Posada [...] Luis Fernando Franco, Diego Vega, Mauricio Arias.

16. ¿Y latinoamericanos?

Ginastera, Alfredo del Mónaco, Manuel de Elías [...]

17. ¿Cree que hay oportunidades para los nuevos compositores en Colombia, por qué?

18.

19. ¿Cómo cree que se puede circular más y que sea más escuchada la música nueva académica?

20. ¿Por qué cree que los ensambles académicos y las orquestas del país casi no incluyen repertorio nuevo?

21. ¿Cree usted que es difícil para la mayoría de público, digerir o apreciar este tipo de música?
¿por qué cree que esto ocurre?

22. ¿Qué solución cree posible para dar mayor circulación a la música nueva?

23. ¿Qué consejo le daría a un joven compositor?

El primer consejo es que toque un instrumento. [antes que tocar computador]. Lo primero es ser músico, es saber tocar algo o con alguien [...] montarse a un escenario, haber dirigido [...] porque esas herramientas se van a ver reflejadas a la hora de escribir o dirigir. [...] lo otro, es que no creen a través del computador. [...] porque se coarta la imaginación de la creación. [...] dejas de soñar, dejas de volar.

24. ¿Y en general a un músico?

que lo importante es la música y no él.