

Nuevos Aires Chilenos para Oboe y Orquesta de Cuerdas. Obras de Luis Saglie, Guillermo Rifo, Juan Manuel Quinteros y Valeria Valle. José Luis Urquieta Plaza (oboe) y Orquesta Marga Marga. [CD] Oír Estudio, La Serena, 2021.

La carrera del músico chileno José Luis Urquieta ha estado marcada por la ardua tarea de contribuir al crecimiento del repertorio de su instrumento, el oboe. Esta labor es más compleja de lo que se cree, ya que implica un camino largo, lento y a menudo difícil. En este caso concreto, el músico es también el gestor del proyecto, por lo que la interpretación de las obras va unida a la organización de una empresa a gran escala –como es la grabación de un CD–, en la que varias personas juegan un rol fundamental durante todo el proceso, desde la concepción de la idea hasta la obtención del producto final. Sin embargo, una vez finalizado este arduo recorrido y alcanzados los objetivos, los resultados tienen una enorme repercusión en el ámbito musical.

El cuarto álbum de Urquieta, titulado *Nuevos Aires Chilenos para Oboe y Orquesta de Cuerdas*, grabado junto con la Orquesta Marga Marga, es parte de una iniciativa que busca generar una estrecha alianza entre compositores chilenos y el intérprete, con el objetivo de promover las obras de estos creadores nacionales y al mismo tiempo dar a conocer el oboe como un instrumento con infinitas posibilidades técnicas. Este proyecto comenzó en 2016 y ha demostrado ser todo un éxito, ya que cuenta con cuatro producciones discográficas y un catálogo que incluye más de cien obras de nueva creación.

El CD comienza con la obra *Misterios cholotes* (2017) de Luis Saglie (n. 1974), un compositor con una destacada trayectoria musical que, a pesar de haber emigrado a lo largo de su vida –nacido en Noruega, pasó su infancia en Chile, vivió con su familia en California y estudió en Austria–, refleja habitualmente en su obra temas vinculados con Chile. Como se describe en el folleto del CD, esta obra fue “concebida como un concierto para oboe y orquesta de cuerda”. La partitura general de la pieza está acompañada por un breve guion que narra las peripecias de su protagonista, identificado como “Saglie”, quien llega a Chiloé y se encuentra con varios personajes femeninos de la mitología chilota: la Fiura, la Llorona, la Viuda y la Pincoya. Finalmente, Saglie se une a la tripulación del *Caleuche* y les habla del impacto que estas diferentes mujeres han dejado en él. Cada sección de esta pieza tiene un aura distinta y contrastante, aunque el carácter lúgubre y frío de la obra se mantiene de principio a fin. Además de que cada sección haya sido inspirada en un personaje mitológico, la obra cuenta con un par de “Interludios” que facilitan el flujo de la narración y también el seguimiento de esta por parte del oyente. En cuanto a la técnica extendida, podemos encontrar multifónicos, *Flatterzunge*, cuartos de tono, al igual que ritmos de carácter explosivo como septillos de corcheas y semicorcheas y nonillos de fusas a lo largo de la línea melódica del oboe.

Mosaico es el nombre de la segunda obra del CD y fue escrita entre 2014 y 2015 por el compositor Guillermo Rifo (1945-2022). Esta pieza, también dedicada a José Luis Urquieta, es para oboe, timbales, cuerdas y bajo acústico, lo que le da un carácter singular. Las semicorcheas son, sin duda, las protagonistas de la composición, no solo por su presencia constante a lo largo de esta, sino porque juegan un papel fundamental a la hora de dar continuidad, movimiento y volumen a la pieza. En cuanto a la sonoridad, destacan los diálogos entre el oboe y los timbales, así como aquellos entre el oboe y el bajo acústico –que en este caso es un segundo contrabajo cuya línea melódica solo utiliza *pizzicati*–. Estas inusuales alianzas, además de contribuir al carácter rítmico de la obra, generan colores y texturas especiales y únicas que, en cierto modo, podrían compararse con un mosaico que todo oyente puede visualizar fácilmente. Guillermo Rifo desarrolló una larga carrera como percusionista e incursionó tanto en la música contemporánea como en la popular y el jazz. Este último está claramente presente en *Mosaico*, no solo en el diálogo entre el oboe y el bajo acústico, por ejemplo, sino también en los acordes de la orquesta y en las melodías del oboe. *Mosaico* es una obra interesantísima, con un gran potencial para cautivar a la audiencia.

La tercera obra del CD es *Oboe Manifesto II* (2018) y es quizá la más compleja de todas. Con un carácter absolutamente contemporáneo, el compositor Juan Manuel Quinteros (n. 1982) hace uso de las técnicas extendidas en todos los instrumentos que intervienen, generando una simbiosis entre el solista y la orquesta, por momentos perfecta, así como capas de sonido que se van tejiendo entre los

diversos timbres. La abundancia de matices y la tensión provocada por las intervenciones de todos los instrumentos resultan en una atmósfera llena de nerviosismo y misterio. A pesar de ser una pieza corta (poco más de cinco minutos de duración), la obra es cautivadora y enérgica, aunque para apreciarla plenamente se recomienda tener algún contacto previo con la música contemporánea y su lenguaje. Es importante destacar que esta es la segunda obra que Quinteros dedica a Urquieta, siendo la primera *Oboe Manifesto* (2017), para oboe y cuarteto de cuerdas, que fue grabada en el segundo volumen de la serie *Nuevos Aires Chilenos para oboe*, producido en 2017.

La última obra de esta publicación discográfica se titula *El duque blanco* (2016) de la compositora Valeria Valle (n. 1979), quien es también gestora cultural, productora y académica en Valparaíso y Santiago. Valeria Valle cuenta además con una gran trayectoria musical y se mantiene activa en diversas instancias, como el colectivo de mujeres compositoras Resonancia Femenina, el Festival Internacional de Música Contemporánea Darwin Vargas y está también vinculada con el Festival Leni Alexander. Este concierto para oboe y orquesta de cuerdas se inspira en el cantante, actor y compositor David Bowie (1947-2016); Valle hace alusión directa a dos de sus famosas canciones; “Space Oddity” (1969), presente al principio de la obra y evidente en la línea melódica del oboe, y “Under Pressure” (1981) de Bowie y el grupo Queen, perceptible hacia el final de la obra, aunque con un carácter completamente diferente. Esta es la obra más tonal de todas, y tiene una naturaleza melódica, aunque elementos como *glissandi*, dinámicas extremas en las cuerdas (de *pp* a *ff* y abundantes *crescendi*), *sforzati*, entre otros, no escasean. La compositora logra unir lenguajes y estilos musicales heterogéneos en esta pieza que puede ser catalogada como innovadora.

En conclusión, este álbum es sin duda la materialización de la visión ilimitada del intérprete acerca de su propio instrumento. La experimentación, la búsqueda de texturas, las peculiares armonías de la orquesta y las desafiantes líneas melódicas del oboe contemporáneo están presentes en toda esta notable producción discográfica. Hay que destacar la proximidad generada entre este fonograma y el oyente, pues es un disco que puede ser apreciado y disfrutado tanto por expertos como por personas que deseen experimentar y expandir sus horizontes con relación a la música de compositores actuales. Como está descrito en el folleto de este álbum, el hilo conductor de la producción es el concepto de un mosaico, en el que estilos, lenguajes y técnicas disímiles coexisten en armonía, acabando en un conjunto abstracto, bello y coherente. El resultado es verdaderamente placentero y, como dije al comienzo de esta reseña, es otra exitosa y valiosa aportación de parte de José Luis Urquieta al mundo de la música.

Débora Ñancupil Troncoso

a.r.t.e.s Graduate School for the Humanities, Universität zu Köln, Alemania
debora.nancupil@gmail.com

Mombasa. Felipe Otondo. Darren Wood y Erdem Helvacioğlu (Masterización) [EP para descarga] Sello Británico Sargasso. SC28085D. 2022.

“El oír no nos da la presencia, no nos da ninguna figura de lo sonoro, no nos pone nada delante, sino que nos remite hacia lo sonoro distante... En la presencia del sonido se me da la ausencia de la cosa”¹ (Rivera 2007: 96). Al escuchar el álbum *Mombasa*² del académico, investigador y compositor Dr. Felipe Otondo, vinieron a mi mente estas frases del filósofo chileno Jorge Eduardo Rivera, pues este trabajo trae a nuestra escucha una sonoridad que nos sitúa entre la ausencia que sugiere la música y la presencia de un paisaje lejano que casi podemos

¹ Rivera Cruchaga, Jorge Eduardo. 2007. “¿Qué es lo que oímos cuando oímos música”, *En torno al ser, ensayos filosóficos*. Santiago de Chile: Brickle Ediciones, p. 96.

² Disponible en: <https://www.sargasso.com/product/felipe-otondo-mombasa/> [acceso: 2 de noviembre de 2022].