ROIAS FLORES, IORGE

2001 "Los niños y su historia: un acercamiento conceptual y teórico desde la historiografía",

Pensamientocrítico.cl. Revista electrónica de historia, 1, pp. 1-39.

 $2016 \qquad \textit{Historia de la infancia en el Chile republicano. 1810-2010. Santiago de Chile: Junta Nacional de Jardines}$

Infantiles.

SÁEZ FICK, ÁGUEDA

2003 Por los niños y niñas, nunca más. Santiago de Chile: Opción.

Silvia Herrera Ortega. *La canción política en Sergio Ortega*. Santiago de Chile: RIL editores, 2023, 387 pp.

No es justo iniciar la reseña de este libro sin antes reconocer el valioso trabajo realizado por la musicóloga Silvia Herrera Ortega, la que, con más de ochenta y cinco años —y "porteña de corazón"—, continua activa en el campo de la investigación musical. De hecho, recién el año pasado ella osó publicar *La canción política en Sergio Ortega*. Ortega fue un destacado compositor chileno con una importante trayectoria internacional. Son casi 390 nutridas páginas, las cuales merecen ser leídas con especial dedicación, en tanto se deben al resultado de un trabajo riguroso y profundo, que incluso permitió a la autora plasmar su tesis doctoral de musicología.

Detrás de esto, como suele ocurrir, hubo un importante equipo de apoyo, tal como la propia investigadora lo reconoce al comienzo del libro, en sus palabras de "Agradecimiento" (p. 13). De partida, para ella fue clave la colaboración de

Sophie Geoffry-Duchaume, esposa de Sergio Ortega, y de su hijo Chañaral, pues ambos la acogieron generosamente en su casa de Pantin (localidad contigua a París), permitiéndole ingresar al archivo personal del compositor. Allí Herrera investigó durante dos meses en forma ininterrumpida y pudo acceder a un riquísimo material de primera fuente. Tan solo esto ya da cuenta de la potencia que tiene su libro, en tanto se nutre de contenidos generados por el propio compositor (apuntes, manuscritos, partituras, cartas, proyectos, etc.).

Entrando en materia, valga primero aclarar que el apellido "Ortega" es una simple coincidencia, pues entre la rama genealógica de Silvia Herrera Ortega y Sergio Ortega Alvarado no existe ninguna relación. La autora conoció al compositor por iniciativa propia, cuando él vino a Chile en 2003 especialmente para el reestreno de *Fulgor y muerte de Joaquín Murieta* (versión ópera, 1998). Al respecto, Silvia explica que siempre se sintió motivada a investigar temas que aún no estuviesen trabajados, de tal manera de contribuir a llenar los diferentes vacíos que existen —hasta hoy— en la historia de la música chilena. En especial, a ella le interesaba estudiar la generación de vanguardia de los años sesenta (del siglo XX). Así llegó a interesarse por el compositor con el que, confiesa, se sentía ideológicamente identificada.

Precisado lo anterior, referirse a Sergio Ortega —su vida, su obra, su exilio y trayectoria— no es nada fácil, pues él fue un músico multifacético, que se desenvolvió con toda naturalidad y creatividad tanto en la música de tradición oral (popular) como de tradición escrita. Gracias a

su versatilidad y transversalidad, estableció valiosos puentes y diálogos entre ambos ámbitos musicales e incorporó, por cierto, la componente política. En este sentido, no hay dudas de que a nivel masivo —e internacional— al compositor más se le conoce por su simbólica canción *El pueblo unido jamás será vencido* (1973). No obstante, Sergio Ortega tiene un amplio y variado catálogo; fue también pianista, poeta y político, creó bandas sonoras para cine y teatro, y trabajó en su juventud como sonidista. Complementariamente, dentro de su quehacer social y artístico, fue amigo de Pablo Neruda y Víctor Jara, logrando, además, que su música tuviera una notoria participación e influencia en el movimiento de la Nueva Canción Chilena. Así y todo, parte importante de su vida la realizó en el exilio, en Francia, aunque su mente y corazón siempre estuvieron puestos en Chile (y en Antofagasta, sus raíces y lugar de nacimiento).

En este contexto, la publicación de Herrera despierta especial interés, curiosidad y pertinencia. Esto ya se puede apreciar en el prólogo del libro, a cargo de la musicóloga Laura Jordán González. Con igual rigor, pasión y sensibilidad, Jordán se involucra en los contenidos y hace una buena preparación para involucrar a la persona lectora, reflexionando acerca de cada punto de interés, identificando y destacando las diferentes potencialidades y proyecciones que tiene el libro, y provocando e invitando a leerlo atentamente. El mismo índice ya genera esta motivación, pues en sus títulos se constata que se trata de un trabajo muy completo y bien elaborado.

Sus contenidos están organizados en dos partes principales, además de la bibliografía y los anexos. La primera se titula "La música y la política", que opera como un marco conceptual y contextual, fundamental para poder comprender mejor lo que viene después. Esta, a su vez, se divide en dos capítulos: (1) "La relación entre música y política", y (2) "La canción de compromiso social en Chile". La segunda parte se concentra en la obra misma del compositor, en el ámbito de sus canciones. Consecuente con ello, esta se titula "La canción política en Sergio Ortega", tal como el nombre del libro. Allí se profundiza en su poética, con un primer capítulo referido a su visión específicamente ideológica. Entonces, la autora explora en el grado de compenetración que logra el compositor, por ejemplo, cuando dice que "Ortega era conocedor del perfil del concepto masa y su diferencia con el de pueblo y, obviamente, con el de proletariado" (p. 73). Después explica cómo la intención política-ideológica se puede manifestar musicalmente, mostrando diferentes alternativas para hacerlo. Y más adelante precisa que "No se puede pensar que el realismo o realismo socialista sea un método o técnica de composición, sino que hay que entenderlo como una 'actitud' del compositor" (p. 81). Luego, el segundo capítulo se orienta "Hacia un enfoque metodológico en el estudio de Música y Política". Por su parte, el tercer capítulo entra de lleno en el análisis músico-poético, incluyendo una selección de veintiuna canciones, a partir de una "matriz interpretativa" que ayuda a acercarse mejor a la comprensión de la relación música-política. Profundizando en esto, la autora lo expresa sintéticamente vinculando al poema con la forma canción; al verso con la frase musical; a la palabra con el motivo y, finalmente, a cada letra con cada sonido (p. 89).

El análisis propiamente lo hace según un enfoque tripartito, desde una perspectiva *poiésica*, *neutra y estésica*, la que le permite acercarse técnicamente a aquellas "verdades ocultas" que se pueden encontrar en cada canción, tanto desde la perspectiva compositiva como receptiva-auditiva. Se trata de "verdades" que no afectan a sus valores artísticos intrínsecos, cuyos secretos creativos permanecen intactos, para así poder adentrarse en el fuero interno de cada auditor sin interferencias. Al respecto, a modo de síntesis, Silvia Herrera, en la contratapa del libro, dice:

La canción política de Ortega es bandera de lucha, crónica de época, historia memorial subjetiva popular y obrera, y también canción viajera cuando es reconocida en otros países. Sergio Ortega representa la vanguardia musical de la academia (1960-1973) y al mismo tiempo implica la vanguardia popular de esa misma época. Su presencia en ambos estratos juega el papel de puente de estéticas que van de ida y vuelta nutriendo estos mundos musicales que hasta el momento se mantenían divorciados.

El libro finaliza con una amplia y nutrida reseña bibliográfica, junto con un completo catálogo sobre la obra del compositor. Este incluye doscientas composiciones ordenadas cronológicamente, con indicación de los correspondientes autores de los textos, junto con información relevante acerca de sus intérpretes, contexto y lugar de ejecución. Asimismo, como una sección complementaria, Silvia Herrera hace referencia a 73 composiciones adicionales, las que están sin fecha de creación.

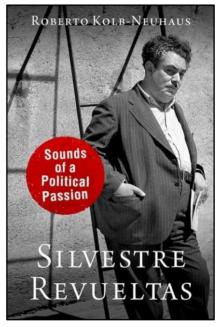
Con todo, esta publicación no solo permite adentrarse en la vida, pensamiento y obra del compositor, sino también en una parte importante de la historia musical, política y social de Chile. Se trata de un libro amplio, completo e integrador, que merece estar en las bibliotecas de diferentes escuelas, institutos y conservatorios nacionales e internacionales, en especial en aquellos lugares que consideran a la investigación musical como un campo fértil y relevante de trabajo, en pro del mayor desarrollo y enriquecimiento de nuestro patrimonio.

Gabriel Matthey Correa Compositor, socio de la ANC, Chile gmattheyc@hotmail.com

Roberto Kolb-Neuhaus. Silvestre Revueltas. Sounds of a Political Passion. Oxford: Oxford University Press, 2023, 705 pp. Incluye access a recursos digitales.

Silvestre Revueltas Sánchez es uno de los compositores mexicanos más emblemáticos de la primera mitad del siglo XX. Frecuentemente retratado como figura antagónica de su contemporáneo, el compositor y director Carlos Chávez, la música de Revueltas se ha arraigado en el imaginario cultural como parte del repertorio representativo del modernismo y nacionalismo musical mexicano. No obstante, en su más reciente libro Silvestre Revueltas. Sounds of a Political Passion (Oxford 2023), el oboísta, gestor artístico y musicólogo Roberto Kolb-Neuhaus nos presenta una propuesta completamente antitética: Revueltas como un compositor político, caracterizado por su oposición al nacionalismo mexicano y su crítica al modernismo eurocéntrico.

Con más de cuatro décadas de experiencia como docente e investigador en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma

de México UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, Roberto Kolb-Neuhaus se ha dedicado fervientemente a la investigación de la obra y vida de Revueltas. Una de sus contribuciones más destacadas es el catálogo completo de las obras del compositor. En esta ocasión, Kolb-Neuhaus hace entrega de su quinto libro acerca de Silvestre Revueltas: un exhaustivo trabajo de investigación histórica y análisis musical centrado en los ideales y acciones políticas del compositor, y cómo estas se ven reflejadas en su obra musical. Para llevar a cabo este