

Reflexiones

por *Hernán Ramírez*

Soy compositor por vocación y mi música es aleatoria por real necesidad expresiva. El deseo permanente de comunicarme con mis semejantes me impulsó hacia la composición para entregar un pensamiento que, aunque angustioso, no se expresa en forma triste. Paradojalmente, diría que mi música es alegre, más bien bulliciosa, pero siempre tratando de ser profunda.

La trayectoria musical de un creador no es nunca fácil, la mía no lo fue. Desde muy niño me sentí atraído por el arte de la música. Primero fue el canto y a los once años soñaba con ser tenor de ópera. Mi madre me hizo tomar clases de piano con doña Enriqueta Leroy. Poco a poco inicié la composición de pequeñas obras para piano, canto y coro que, trabajosamente realizadas, transcribía a un cuaderno que guardaba secretamente.

En 1959, a los diecisiete años, ingresé a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile con ideas muy poco claras todavía sobre mi futuro artístico. Con Luis Vilches estudié teoría y solfeo y él me presentó a doña Lucila Céspedes, maestra incomparable, con quien cursé estudios a nivel profesional que culminaron en 1964 cuando conocí a Gustavo Becerra, mi maestro de composición. Gracias a la oportuna e inteligente dirección de Becerra logré superar la crisis vocacional que habría podido inclusive haber hecho peligrar mi carrera médica.

Con Gustavo Becerra aprendí el arte de la composición, técnicas, métodos de trabajo, racionalización. Aparte de algunas clases de armonía con Carlos Botto y análisis y orquestación con Fernando García, todo lo aprendí de Becerra. Lamento no haber podido realizar estudios académicos regulares, la medicina me lo impidió, pero como autodidacta parcial he leído mucho, escuchando mucha música y he analizado partituras incansablemente. Demoré dos años en hacer el curso de contrapunto tradicional, pero cuando Becerra me enseñó contrapunto dodecafónico avanzamos rápidamente. Desde ese momento trabajamos en taller, comentamos y analizamos las obras que escribía. Becerra dejó de lado todo programa formal dándome paulatinamente lo que él consideraba que me era necesario. Mi música no se parece a la suya porque fue característica del maestro no influenciar a sus alumnos; nunca me dio soluciones, había que descubrirlas impulsado por las formas propias de expresión.

Superficialmente por un tiempo mis partituras se asemejaron a las suyas porque en un comienzo usé su grafía¹. Posteriormente la modifiqué a fin de expresar mejor mis propósitos.

¹Véase: Hernán Ramírez. "Introducción a la grafía de Gustavo Becerra". *Revista Musical Chilena*, XXVI/119-120 (julio-diciembre, 1972), pp. 60-81.

Una sólida amistad me unió a mi maestro durante esos años de estudio. Gracias a él logré canalizar mi inspiración musical por vía de la lógica y el raciocinio científico, pero sin dejar de dar libre curso al sentimiento motor.

Son muchos los que me han ayudado en esta difícil trayectoria: ante todo mi esposa que es mi mejor crítico, mis colegas Domingo Santa Cruz, Fernando García, Juan Amenábar, Juan Lemann, Roberto Escobar, Darwin Vargas, quienes me han estimulado con sus consejos y han hecho posible la ejecución de muchas de mis obras. Los intérpretes que las han ejecutado han sido invariablemente músicos excelentes: el Quinteto de Bronces Chile que dirige Miguel Buller; Eduardo Moubarak, Guillermo Rifo y Carlos Vera, Jaime Escobedo, Rubén Guarda, Jorge Rojas, Carlos Haiquel, Eliana Valle y el maestro Ernst Huber-Contwig en los estrenos de mis últimas obras frente a la Sinfónica y el Conjunto "Música Nova" de la Universidad de Concepción.

ACOTACIONES ACERCA DE MIS OBRAS

He dejado fuera de catálogo mis primeras obras, tonales todas ellas, porque representan más bien trabajos de clase.

La Sonata para cello y piano, de 1967, es mi primera obra dodecafónica importante. "Diez versos del Capitán", dedicado a Mónica, mi esposa y "Suite para 10 instrumentos", ejecutadas en el XI Festival de Música Chilena, son las primeras que escuché en concierto. Continué trabajando con técnica dodecafónica en el "Quinteto de Vientos", "En Viet-Nam", cantata antibélica, la primera versión de "Cantos para Soldados", "Bomba I", "Sépanlo, sépanlo, sépanlo", "Farewell", "Las Furias" y el Quinteto de Bronces, que también llamé "Tres cánones y tres bagatelas", estrenado por el Quinteto de Vientos Chile con muy buena crítica y que posteriormente se grabó en disco.

A partir de esta última obra fui agregando elementos aleatorios a mi música. En esta segunda etapa y, a partir de "El hombre invisible o explico algunas cosas", invariablemente he profundizado en el lenguaje aleatorio. La música mapuche, que me había atraído muy específicamente desde 1964 en que escribí "El Oheruve", vuelve a ser fuente de inspiración en una obra importante para mí, "Oda a la Tierra" y lo es una vez más en "Arte Magnética", de 1973.

"Bomba II", de 1972, es distinta a su hermana mayor "Bomba I"; en "Bomba II" usé textos refundidos de Pablo Neruda y de recortes de prensa. Además la partitura se enriquece con elementos extra musicales lumínicos, la proyección de diapositivas, fotos y la participación de 2 recitantes que se desplazan dentro del escenario y la sala.

"Bailarines Faciales" escrita por encargo de Guillermo Rifo, inició una etapa que se destacó por la gran participación de instrumentos de percusión. Escrita para cuatro percusionistas, en el tercer movimiento hice uso de un poema de mi hermano Jorge en el que los timbales recitan, en lo que Gustavo Becerra llama "control prosódico", el texto con el ritmo y acentuación de las palabras. Los demás instrumentos están supeditados a la actuación de los timbales, conforme a una grafía especial. Seguí usando este sistema en el 3er. movimiento de "Quehaceres" para percusión, clarinete y piano, obra en la que todos los instrumentos se ciñen al sistema, con el texto de "Bodas" de Pablo Neruda y, posteriormente, en "Arte Magnética" para dos percusionistas, con texto también de Neruda, en el segundo movimiento, obra que ha sido ejecutada innumerables veces.

Totalmente aleatorio es el Cuarteto de Cuerdas, a la memoria de mi madre. Por primera vez usé la escritura a base de alturas relativas en una pauta de cuatro líneas en las que se indican los registros agudos, medios y graves. Otra particularidad de esta obra es que todas las partes instrumentales son intercambiables entre sí y la finalidad es que éstas se sorteen o entreguen al azar antes de la interpretación entre los ejecutantes.

El Concierto para piano N° 1 corresponde en realidad al N° 2: el primer concierto fue serial y posteriormente hice cuatro versiones más, ninguna de las cuales logró satisfacerme. Lo retiré de catálogo, a pesar de que obtuvo un Premio por Obra del Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile. El Concierto para piano N° 1 es aleatorio y está dedicado a Gustavo Becerra. Como homenaje al maestro hice uso, en el tercer movimiento, de la estructura formal —aunque modificada— del tercer movimiento de su Concierto N° 2 para Guitarra. La instrumentación de mi obra es parecida a la usada por Becerra en su concierto. En ambas obras hay secciones de control prosódico y en la mía uso un texto de "Los Miserables", de Víctor Hugo.

Buen número de mis obras reflejan el momento histórico vivido —considero que ningún creador puede mantenerse como simple espectador ante los acontecimientos de su época— razón por la cual en "Paz" usé un texto de Neruda tomado del "Canto General". Esta obra lleva como subtítulo "Un regalo para Cristián en su cumpleaños del 11 de septiembre de 1973", y está dedicada al menor de mis hijos. Los versos de Neruda me permitieron transmitir mi propio mensaje en toda su profundidad con una leve modificación del texto.

Por lo general escribo con bastante rapidez, pero previa meditación del contexto psicológico, formal y expresivo de la obra. Jamás inicio una obra sin tener claro el camino a seguir. También he creado obras en equipo entre compositores e intérpretes, con la finalidad de fundir en un todo la mú-

sica docta con la popular. Un buen ejemplo de esta labor es el Concierto para Guitarra, de forma preestablecida, pero con gran libertad en los parámetros, altura y ritmo. Deben ejecutarlo músicos que dominen no sólo la música de concierto sino que, también, las técnicas de la música popular y el jazz. En esta obra estimo que logro una conciliación de las técnicas de composición moderna (dodecafónica y aleatoria) con el jazz y la música latinoamericana. Por ella tengo especial cariño y creo que ejecutada con el instrumental adecuado puede ser muy atrayente. En ninguna de las versiones hechas hasta ahora, se ha contado con todos los instrumentos requeridos.

En 1974 escribí la ópera "La Corista", en la que la libertad que antes les asigné a los instrumentos esta vez la apliqué a los cantantes. El texto corresponde al cuento homónimo de Chejov en una adaptación mía, bastante fiel al original.

Con "Scherzo" se inicia la etapa actual de mi producción, en la que considero hay mayor firmeza y elaboración. Fue estrenada por Roberto Escobar con su conjunto de "Música Moderna" como regalo de despedida antes de mi traslado a Valparaíso en julio de 1975.

Desde el "Scherzo" hasta las últimas obras que figuran en el catálogo, con excepción de "Sensemayá", obra tonal, liviana, escrita para mis hijos, considero haber llegado a una etapa de madurez. "Primera Invocación", con texto de Miguel Arteche, es un experimento con coro mixto que perfecciona incursiones anteriores sobre los recursos de la voz humana. Desgraciadamente ninguna de mis obras corales han sido estrenadas.

Con respecto a "2000", con texto de Neruda, estaba planteada en cinco partes, pero sólo escribí tres porque el texto, bastante deprimente, me produjo un desánimo extraño en mí. Se trata, por lo tanto, de una obra inconclusa.

"La Espada Encendida" es mi primera obra sinfónica estrenada y no plantea novedades: lo antes experimentado en cámara ha sido llevado al terreno sinfónico. En cambio "El Septeto", cuya escritura plantea constantes contrastes de color y movimiento, me satisface más. Al igual que el Cuarteto de Cuerdas está escrita en un tetragrama de registros y alturas relativos. Además del color y el ritmo, plantea una polifonía aleatoria de gran efecto. Fue estrenada por Huber-Contwig en Santiago y Concepción con su conjunto "Música Nova".

Mi última obra es el Salmo 144 "Caminaré en presencia del Señor". Es la segunda de mis obras religiosas y está dedicada a la memoria de Jaime Escobedo. La instrumentación es similar a la de la sinfonía "La Espada Encendida", pero agregando trombones y tuba y contemplando la participación de dos coros mixtos con las voces tratadas armónica y contrapuntística-

mente en diversos grados de aleatoriedad, además de dos solistas, soprano y tenor. El coro deberá colocarse en distintos puntos de la sala a fin de obtener un "contrapunto espacial". Además del canto, incluyo el "sprechgesang": susurro, voz hablada y el grito. El aria de la soprano hace uso de un texto de Gabriela Mistral intercalado en la sección central del texto bíblico.

Finalmente, proyecto escribir una obra sinfónico-coral con texto de "La Araucana", de Alonso de Ercilla, obra a la que además del coro y orquesta tradicionales agregaré un conjunto de instrumentos y ejecutantes mapuches además de solistas y recitantes. Mi idea es hacer una obra que —aunque no tenga perspectivas de ejecutarse a corto plazo— no esté en absoluto sujeta a limitaciones derivadas de las dificultades de montaje y satisfasga mi necesidad de lograr una música latinoamericana.

Esta brevísima reseña tiene por finalidad también agradecerles a todas las personas que me han ayudado en mi carrera artística y que han hecho posible lograr mis objetivos. Como es lógico, los breves comentarios sobre algunas de mis obras no pretenden ser análisis de éstas, siendo meramente impresiones generales, que ayuden a su ulterior comprensión por el auditor.

CATALOGO DE LA OBRA MUSICAL DE HERNAN RAMIREZ

Año	Título	Género	Texto	Duración Minutos	Edición o Manuscrito	Año Estreno
1964	<i>Y nos dijeron que éramos inmortales</i> ¹	T y canciones	Oswaldo Dragún	20	MS	
	<i>El Cheruve</i> Trompe, Cor. [trutruca] timbalinas [kultranes]	T y canciones araucanas	Alejandro Sieveking	20	MS	1964
1966	<i>Linke Lieder</i> Dos canciones para piano y voz	C	Anónimos		MS	
1967	<i>Sonata para cello y piano</i>	C		20	MS	
	<i>Cantos para soldados</i> (1ª ver.) 2 recitantes, coro recitante, Cor. Cl. bajo, Cello, Piano, Perc.	C	Nicolás Guillén	20	MS	
	<i>Diez Versos del Capitán</i> ² Baritono y Piano	C	Pablo Neruda	20	IEM	1967
1968	<i>Suite para 10 instrumentos</i> ³ Fl., Cl., Fag. Trombón, Piano, Cuarteto de Cuerdas	C		9	IEM	
	<i>Trozo para Coro mixto a capella</i>	C	Jaime Henríquez	3	MS	
1968	<i>Quinteto de Vientos</i> ⁴ Dedicado al Quinteto Hindemith	C		15	MS	

¹ Grabación con piano, clarinete y batería para los ensayos. La versión definitiva no ha sido interpretada. La obra teatral no ha sido estrenada.

² Premiada en los XI Festivales de Música Chilena. Premio por Obra. Dedicada a mi esposa Mónica.

³ Premiada en los XI Festivales de Música Chilena. Premio por Obra, IEM.

⁴ Premio por Obra, IEM.

CATALOGO DE LA OBRA MUSICAL DE HERNAN RAMIREZ

Referencias

/ Revista Musical Chilena

Año	Título	Género	Texto	Duración Minutos	Edición o Manuscrito	Año Estreno
1970	<i>En Viet-Nam</i> Cantata para coro mixto, contralto solista, 2 pianos y perc.	C	Pablo Neruda	15	MS	
	<i>Quinteto de Bronces Nº 1</i> § Dedicado al Quinteto de Bronces Chile.	C		15-20	MS	1970
	<i>El Hombre Invisible o explico algunas cosas</i> § Tenor y conj. instrumental	C	Pablo Neruda	15-20	MS	
•	<i>Dos trozos aleatorios para piano</i>	C		3	MS	1970
§	1971 <i>Oda a la Tierra</i> Cantata para tenor, coro mixto, conj. instrumental y conj. instrumental araucano.	C	Pablo Neruda	10	MS	
•	<i>Bombas I</i> Cantata para 3 recitantes, tenor, coro mixto y conj. instrumental	C	Pablo Neruda	6	MS	
	<i>Dos Sonetos de Amor</i> "Cuando yo muera" Tenor y piano	C	Pablo Neruda	3	MS	
	<i>Sépanlo, sépanlo, sépanlo</i> Coro, piano y parlante camuflado.	C	Pablo Neruda	10	MS	
	<i>Farewell</i> Baritono y piano	C	Pablo Neruda	6	MS	

§ Premio por Obra, IEM, Grabado en disco RCA CMS-2905 (1970).

• Premio por Obra, IEM.

CATALOGO DE LA OBRA MUSICAL DE HERNAN RAMIREZ

Año	Título	Género	Texto	Duración Minutos	Edición o Manuscrito	Año Estreno
	<i>Las Furias</i>	C	Pablo Neruda	15	MS	
	-Siempre			4		
	-La Pregunta			3		
	-El Desvío			3		
	Lieder para pequeña orq. y tenor					
	"Bodas" ⁷	C		2	MS	
	(Motete Cómico) Coro mixto					
1972	"Bomba II"	C	Pablo Neruda y artículos de "El Mercurio"	25-30	MS	
	Cantata protesta por las detonaciones de bombas francesas en Mururoa. [Tres recitantes, coro mixto, pequeña orq. (Cuerdas: 6-2-2-2) Perc. 6 ejecutantes, luces y proyecciones]					
	<i>Dos Lieder para tenor y Cuarteto de Cuerdas</i>	C	Pablo Neruda		MS (Perdido)	
	"Bailarines Faciales"	C	Jorge Ramírez y José Miguel Ibáñez	6	MS	1972 por Guillermo Rifo
	Concierto para 4 percusionistas.					
	1.3 Timbalinas, Celesta					
	2 Tumbadoras					
	Caja					
	3 Temple Block					
	2.4 Bongoes, Vibráfono					
	Tambor sin borduras-Tambor con bordura.					
	Bombo					

⁷ Existe una versión reciente con pequeñas modificaciones. La música se escribe solamente a partir de intervalos de 4a. J. La idea era hacer una obra que se aprendiera en un solo ensayo, a pedido de Waldo Aránguiz.

CATALOGO DE LA OBRA MUSICAL DE HERNAN RAMIREZ

Año	Título	Género	Texto	Duración Minutos	Edición o Manuscrito	Año Estreno
	3.4 Timbales - Triángulo Bombo 2 Plat. susp. - Gong - Campanas					
	<i>Cuarteto de Cuerdas</i> (A la memoria de mi madre) Presagio Marcha Fúnebre Final	C		8	MS	
•	<i>Sonatina didáctica para piano y percusión</i> ⁸	C		3,5	MS	
55	1972 <i>Maculae</i> (Manchas) (A mi padre) Para Quinteto de Vientos y Percusión	C		8	MS	
•	<i>Partita para Vibráfono solo</i> Dedicada a Guillermo Rifo	C		10	MS	1972
	<i>Quehaceres</i> ⁹ Tres retratos psicológicos para Cl. Si b, piano y perc. Dedicada al Dr. Armando Roa y según su clasificación: Trabajo, Juego, Pa- yaseo	C		6	MS	
	<i>Concierto para piano Nº 1</i> Fl. (piccolo); Oboe (c. inglés); Cl. Si b (saxo tenor); Cor. Fa Fagot.	C	Victor Hugo "Los Miserables"	20	MS	

⁸ Ejecutada por el autor en una charla sobre Música Aleatoria con Guillermo Rifo en percusión, en la Escuela Moderna de Música de Elena Weiss. Sirvió de base estructural para "Quehaceres".

⁹ Grabado en disco.

CATALOGO DE LA OBRA MUSICAL DE HERNAN RAMIREZ

Año	Título	Género	Texto	Duración Minutos	Edición o Manuscrito	Año Estreno
	3 Bongoes, 3 Dumbad, Caja, Bombo, Vibráfono, xilófono, Ce- lesta, 2 platillos sus., 2 gong, 4 tom-tom. Piano solista. Cuerdas 3-3-2-2-2. Texto de "Los Miserables" respuesta a carta de Becerra					
1973	<i>Estudio Sinfónico</i> (o Sinfonía Nº 1) - Fl. 2; Flautín; Oboe 2; Corno inglés; Cl. Si b 2; Cl. bajo Si b; Fgt. 2; Contra Fgt. - Trpta. 3; Cta. 2; Tromb. 3, Tuba. - Xilof., Caja. 3 bongoes, 3 tum- badoras, 3 tom-tom, 3 Timp.; 2 platillos suspendidos, gong. - Piano. - Vls. I-II; Cls. Vls. y Contra- bajo.	S		25-30	MS	
	<i>Mini Oda a la Guerra</i> Coro mixto y piano.	C	Jorge Ramírez	1,5	MS	
1973	<i>Concierto para un percusionista con orquesta de cuerdas.</i>	C		10	MS	
	<i>Scherzo para Quinteto de Vientos</i> 1 Perc. y 1 baterista jazz.	C		15	MS	
	<i>Paz o Un regalo para Cristián en su cumpleaños del 11-IX-73</i> Cantata para Coro Mixto.	C	Pablo Neruda	12	MS	

CATALOGO DE LA OBRA MUSICAL DE HERNAN RAMIREZ

Año	Título	Género	Texto	Duración Minutos	Edición o Manuscrito	Año Estreno
	Dos recitantes. Fl., Cl. Si b, Fg., Piano, Quinteto de Cuerdas, 3 Percs. 1. Caja Platillo 1 Cong 2. 3 Bongoes Platillos 2 3. 3 Tom-tom 3 Temple block Vibráfono Xilofón-Marimba.					
	<i>Arte Magnética</i> Dos percusionistas ¹⁰	C	Pablo Neruda	8	MS	1973
	<i>Arte Magnética II</i> ¹¹ 2 perc., 1 Recitante	C	Pablo Neruda	8	MS	
	<i>Cantos para soldados (2da. Vers.)</i> 2 Recitantes, Coro recitante, Fl., flautín, Cl. Si b, Trompeta, Trom- bón, Fgt., piano, perc., vl., cello, contrabajo.	C	Nicolás Guillén	25	MS	
1973	<i>La Corista</i> Opera corta de Cámara Personajes: La Corista, contralto. La esposa, soprano. El esposo (no canta). Orq. Quinteto de Vientos, Piano, 4 Percs. Orq. Cuerdas.	C	Anton Chejov	25	MS	

¹⁰ Estrenada por Roberto Escobar y repetida en varias oportunidades. El texto no se recita, los ejecutantes lo leen con sus instrumentos (control prosódico).
¹¹ Es la misma obra anterior, pero planteada en términos que permiten recitar el texto.

CATALOGO DE LA OBRA MUSICAL DE HERNAN RAMIREZ

Año	Título	Género	Texto	Duración Minutos	Edición o Manuscrito	Año Estreno
	Scherzo Clarinete (u Oboe) Piano Perc. (1 ejecutante).	C		8-9	MS	1973
	Concierto para guitarra Guitarra 2 Percs. (uno de jazz) Cl., Si b, Contrabajo.	C		15	MS	1973
	Ventana Dos versiones: a) Soprano o Tenor Cuarteto Cuerdas Cl. Si b. b) Soprano o Tenor Cuarteto Cuerdas Cl. Si b. Piano 1 Perc.	C	Jorge Ramirez	4	MS	
	Sensamayá ¹² (Canto para matar una culebra) Coro Mixto.	C	Nicolás Guillén	5	MS	
1973	Primera Invocación Escrita con ocasión de la Consagración del Templo Votivo de Maipú, Coro mixto, Percs. (2 ejecutantes), Septeto de Bronces (2 Trp., 2 Corn., 2 Trb., 1 Tuba).	C	Miguel Arteche	6	MS	

¹² Obra tonal dedicada a mis hijos.

CATALOGO DE LA OBRA MUSICAL DE HERNAN RAMIREZ

Año	Título	Género	Texto	Duración Minutos	Edición o Manuscrito	Año Estreno
	2.000 (Inconclusa) 3 canciones para tenor y conj. instr. "Las Máscaras", "Las Inven- ciones", "Las Espigas".	C	Pablo Neruda	6	MS	
1975	<i>Septeto</i> ¹³ Compuesta para el Concurso Latinoamericano de Munich del Goethe Institut. Cuarteto de Cuerdas, Cl. Si b, Corno en Fa, Fagot.	C	Pablo Neruda	25	MS	1975
	<i>Sinfonía La Espada Encendida</i> ¹⁴	C	Pablo Neruda	25-30	MS	1975
	<i>Salmo 144</i> ¹⁵ "Caminaré en presencia del Señor". Orq. Sinf. 2 Coros Mix- tos, solistas: Soprano y Tenor.	C	Biblia y Gabriela Mistral	25-30	MS	

¹³ Estrenada por el Conjunto "Música Nova", que dirige E. Huber-Contwig. Obra dedicada a Lucila Céspedes. Será grabada conjuntamente con Sinfonía "La espada encendida" por la Universidad de Concepción y el Instituto Goethe de Santiago.
¹⁴ Estrenada por la Orquesta Sinfónica de Concepción, bajo la dirección de Huber-Contwig.
¹⁵ Dedicado a la memoria de Jaime Escobedo.