

RESEÑAS DE FONOGRAMAS

David Serendero y su orquesta virtual Vol. I, Vol. II, Vol. III, Vol. IV y *David Serendero y sus solistas virtuales* Vol. I, Vol. II. Obras de David Serendero Proust. Ana Navarro (contralto), Felipe Gutiérrez (tenor). [CD y DVD] Ediciones Serendero 2017-2018.

La presente antología está compuesta por seis discos compactos con música de David Serendero, que incluye además una conferencia en DVD. La música instrumental de los discos ha sido completamente grabada con instrumentos virtuales. La primera serie de tres discos fue publicada en 2017 bajo el título *David Serendero y su orquesta virtual*; en 2018 se estrenó la segunda con el nombre *David Serendero y sus solistas virtuales*. Mediante el empleo del programa de notación musical Sibelius y la biblioteca de sonidos Garritan Personal Orchestra se ha generado digitalmente la instrumentación, con excepción de las partes de los cantantes solistas, interpretadas por la contralto Ana Navarro y por el tenor Felipe Gutiérrez.

El propósito de estas grabaciones no es posible comprenderlo de manera separada del proyecto Ediciones Serendero, que ha sido gestionado por el mismo compositor. Se trata de una empresa sin fines de lucro que ha reunido la mayor parte de la obra del músico y la ha puesto a libre disposición en su sitio web¹. Ahí es posible encontrar las partituras en formato PDF, las que son acompañadas de una pista de audio generada con instrumentos virtuales al igual que los discos. Este material en algunos casos está acompañado por un video explicativo de la obra, en el que se entregan datos que complementan la partitura y se muestran interpretaciones en vivo de la misma. Además, se cuenta con el certificado que autoriza el libre uso de la partitura para ser copiada, distribuida y ejecutada por quien lo disponga. La intención de este proyecto es difundir la música de David Serendero, para que cualquier persona que desee interpretarla tenga acceso a ella.

Los discos que reúne esta antología fueron el paso previo que desarrolló el compositor antes de concretar el sitio web Ediciones Serendero. La búsqueda del compositor por facilitar el libre acceso de su obra lo llevó a utilizar diferentes soportes para dar a conocer su música. “De varios de mis conciertos existen grabaciones. Sin embargo, al momento de decidir sobre una posible publicación en discos compactos, algo que hasta el momento no existía, llegué a la conclusión que estas grabaciones no estaban mal como conciertos en vivo, pero no eran lo suficientemente perfectas para su publicación [...] Por eso decidí experimentar con instrumentos virtuales” (Serendero 2017). Respecto del uso de nuevas plataformas, Carmen Peña señala: “Para los profesionales de la música es una posibilidad real de personalizar un sitio de acuerdo con las necesidades y objetivos específicos y administrar su producción de modo personal y autónomo, sin depender de la gestión mediada por una institución musical, una productora o una editora que se interese en su trabajo” (Peña 2020: 217). De esta forma Serendero, por medio de este proyecto, ha buscado dar respuesta a la ausencia de espacios que facilitan la difusión de la música nacional, particularmente la de tradición escrita. Una de las ventajas que él reconoce en el uso de los instrumentos virtuales es que “el compositor deja aquí de depender de otros músicos o de alguna orquesta para dar a conocer sus obras. Puede hacerlo directamente a través de discos compactos” (Serendero 2017).

¹ El sitio web es: <https://www.edicionesserendero.cl> [acceso: 27 de junio de 2022].

La colección reúne el trabajo de David Serendero de diferentes períodos y su publicación tuvo dos etapas. En 2017 se lanzaron los primeros tres volúmenes, que solo contemplan música orquestal. Las obras se encuentran ordenadas en forma temporal y datan de 1959 hasta 2012. Los tres discos reúnen nueve piezas musicales, de estas seis fueron creadas después del año 2000, por lo que podríamos decir que corresponden a una etapa reciente del compositor. Los siguientes tres discos publicados en 2018 agregan al trabajo previo un cuarto volumen de música orquestal creada entre 2003 y 2017 y dos volúmenes de música de cámara con obras que datan de 1952 a 2014. En esta segunda etapa solo dos obras corresponden a música sinfónica y nueve a música de cámara. José Oplustil realizó una entrevista para el programa Siglo XXI de la Radio Beethoven a propósito del segundo lanzamiento de discos y en esa ocasión David Serendero señaló: “Mientras me encontraba en el conservatorio y estaba estudiando composición, tenía más a mano la posibilidad de hacer música de cámara. La mayor parte de mi música de cámara fue escrita en una época temprana. Después empecé a meterme en la música sinfónica y las obras posteriores de música de cámara fueron a pedido” (Oplustil 2018). La aclaración de Serendero nos permite pensar que esta antología de alguna forma resume su obra creativa, trabajo que él mismo separa en etapas, distinguiendo una fase formativa y una fase madura en la que incursiona en la música orquestal.

Junto con ello, la antología incluye un DVD con la conferencia “Introducción a una nueva forma de hacer música” que realizó en noviembre de 2017 en la Sala América de la Biblioteca Nacional. En el video Serendero explica cómo creó con instrumentos virtuales la música presente en sus discos, señalando las ventajas e inconvenientes que tiene este proceso. El sonido que logra el compositor en esta antología es cuidadoso en el uso de los recursos. Serendero reconoce que uno de los problemas del programa Sibelius es que interpreta de forma estándar cada parámetro de la música, razón por la que el compositor corrige manualmente el sonido para lograr una mayor musicalidad. Para mejorar el fraseo musical, él maneja los matices determinando la intensidad de los *crescendo* y los *diminuendo*; destaca ciertas notas para reforzar una línea melódica; hace variaciones metronómicas, que le permiten manejar los diferentes elementos de la agógica; se preocupa también de las articulaciones de cada instrumento para determinar la forma de ataque; etc. Pero no basta preocuparse solamente en cómo son emitidos los sonidos de cada instrumento, sino también en cómo distribuirlos en el espacio, por lo que él también organiza la mezcla cuidando el ensamble instrumental que llega finalmente al oyente.

Si bien existe un gran cuidado en los detalles del sonido, esta forma de hacer música no reemplaza al sonido generado por instrumentos reales. David Serendero señala que “[...]todo esto resulta muy prometedor, no es aún suficiente. El grado de musicalidad de una interpretación no depende únicamente de la reproducción e interpretación de las indicaciones incluidas en la partitura, sino además de las sutilezas y libertades que se tome el intérprete para reforzar el contenido emotivo de la obra” (Serendero 2017). Si además consideramos la naturaleza del sonido, la ausencia de algunos armónicos lo torna extraño, especialmente en el ataque, siendo notorio su origen digital en la percepción auditiva. Este problema es más visible en instrumentos de viento y de cuerdas, especialmente cuando alcanzan registros agudos. En los registros medios el sonido tiende a un mejor ensamble, lo que permite al oyente naturalizar el timbre digital.

A pesar de los inconvenientes que presenta el sonido del proyecto, el objetivo que este persigue desplaza estos problemas a un segundo plano. El propósito que moviliza la creación de los discos es difundir música que nunca ha sido montada o grabada. “La orquesta virtual es una nueva forma de hacer música. Ella no va en desmedro de las interpretaciones en vivo, que seguirán siendo el medio de comunicación ideal para las manifestaciones artísticas, pero representan un valioso complemento para difundir composiciones nuevas o aún desconocidas” (Serendero 2017). El compositor busca enfrentar el problema del difícil acceso y poca circulación de partituras de los músicos chilenos, lo que complica la posibilidad de que las obras sean interpretadas. Este proyecto se hace cargo de esta dificultad poniendo a disposición los fonogramas a partir de las grabaciones en discos y las partituras, mediante el sitio web Ediciones Serendero, otorgando a los músicos las facilidades de llevar las obras a ser tocadas en conciertos en vivo.

El proyecto de Serendero es inclusivo, con una clara orientación pedagógica que acerca la música a todo público. Abre posibilidades para cualquiera que desee acceder a la obra más allá del plano de la lectoescritura desde lo auditivo. Serendero no solo desempeña el rol de compositor,

sino que conduce la interpretación de su propia obra. Los títulos de los discos aluden a su papel de director, *David Serendero y su orquesta virtual* o [...] *sus solistas virtuales* que sitúan al músico en el rol de conducción. La forma en que el compositor maneja los parámetros del sonido, cuidando los detalles más allá de las indicaciones de la partitura para llegar al resultado final dispuesto en los discos, nos permite pensar que hay indicaciones interpretativas a las que solo se puede acceder mediante la escucha de las grabaciones. Por esta razón la forma integral en que Serendero presenta su obra, a partir de distintas plataformas, clarifica la manera en la que él desea que su trabajo sea tocado, realizando un acompañamiento a los músicos en su interpretación.

Disponer de la obra en diferentes formatos presenta también múltiples beneficios. Debido a que la música no está concebida simplemente en la partitura, sino que como un elemento que suena, este trabajo tiene proyecciones más allá de los músicos que deseen tener una referencia del material. El valor de contar con la obra también en formato MIDI es provechoso, porque el trabajo que ha generado digitalmente David Serendero es susceptible de ser actualizado con mejores bibliotecas de sonidos y programas de edición, según lo permita la tecnología del momento. En palabras del compositor Fernando García “La técnica que ha rescatado y desarrollado David Serendero con su ‘orquesta virtual’ nos permite presagiar que en poco tiempo más podremos tener buenas grabaciones de muchas obras que por distintas razones no se han interpretado en público y menos grabadas” (García 2017: 281).

Serendero es un músico que cuenta con una trayectoria internacional: se ha desempeñado como director de orquesta, violinista, compositor y pedagogo tanto en Chile como en Alemania². Álvaro Menanteau, en una entrevista realizada al compositor, describe a Serendero como un músico que transita entre la dirección orquestal y la composición (Menanteau 2017). Su apreciación es acertada al momento de pensar en la naturaleza del proyecto, aunque podríamos decir que el músico circula en los cuatro roles que ha desempeñado a lo largo de su carrera. Si bien Serendero es el compositor, el director orquestal y de alguna manera el intérprete de sus obras, existe también una preocupación de carácter pedagógico que lo moviliza y se ve reflejada en el proyecto. Hay un especial cuidado en el acceso al material, partituras y grabaciones, que pone a disposición de una forma inclusiva y de acceso libre, facilitando la forma en que las personas se vinculan con la música. En el panorama actual de la industria cultural que funciona bajo la lógica de la creación como producto monetizable, el proyecto de David Serendero busca desmarcarse, siendo una contribución y una propuesta colaborativa para la música chilena y a la difusión artística del país.

BIBLIOGRAFÍA

GARCÍA, FERNANDO

2017 “David Serendero presenta discos digitales”. *Revista Musical Chilena* LXXI/227 (enero-junio), p. 281. Disponible en: <https://revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/view/46880> [acceso: 10 de mayo de 2022].

MENANTEAU, ÁLVARO

2017 “Entrevista a David Serendero”. Santiago: Radio USACH (Universidad de Santiago), 5 de octubre. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=KAc2cNrLXLU> [acceso: 10 de mayo de 2022].

OPLUSTIL, JOSÉ

2018 “Entrevista a David Serendero”. Santiago: Radio Beethoven, 7 de mayo. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=gG-I5DS05fc> [acceso: 10 de mayo de 2022].

² Debe señalarse que David Serendero Proust fue el último director del Conservatorio Nacional de Música en Chile, entre 1968 y 1970, antes de que esta institución se fusionara con el Instituto de Investigaciones Musicales para dar paso al actual Departamento de Música de la Universidad de Chile, en el contexto del proceso de la Reforma Universitaria (N. del E.).

PEÑA, CARMEN

2020 “Ediciones Serendero: un proyecto personal al servicio de músicos y auditores”. *Revista Musical Chilena*, LXXIV/234 (julio-diciembre), pp. 215-220. Disponible en: <https://revis-tamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/view/60723> [acceso: 10 de mayo de 2022].

SERENDERO, DAVID

2017 “Introducción a una nueva forma de hacer música”. Santiago: Sala América, Biblioteca Nacional, 3 de noviembre. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=DrVw3xBP8Uk> [acceso: 10 de mayo de 2022].

2020 “Ediciones Serendero”. Disponible en: <https://www.edicionesserendero.cl/inicio/> [acceso: 10 de mayo de 2022].

Catalina Sentis Acuña
Investigadora independiente, Chile
catasentis@gmail.com