

OPINIÓN
MUSICAL

Año 1 - Número 2 - Diciembre 2020

Diálogos
entre compositor e intérprete

Sumario

- 2 Palabras de los autores
- 3 Diálogos entre compositor e intérprete
- 8 Modernidad vs. Postmodernidad
- 10 Conclusión

Staff (Equipo editorial)

Idea original y redacción:
Bernardo F. Di Marco

Edición:
María José Bovi

Corrección:
Marcos N. Escobar

Diseño & Maquetación:
Álvaro Astudillo

dúplex.
CASA EDITORA

Imágenes: Freepik.

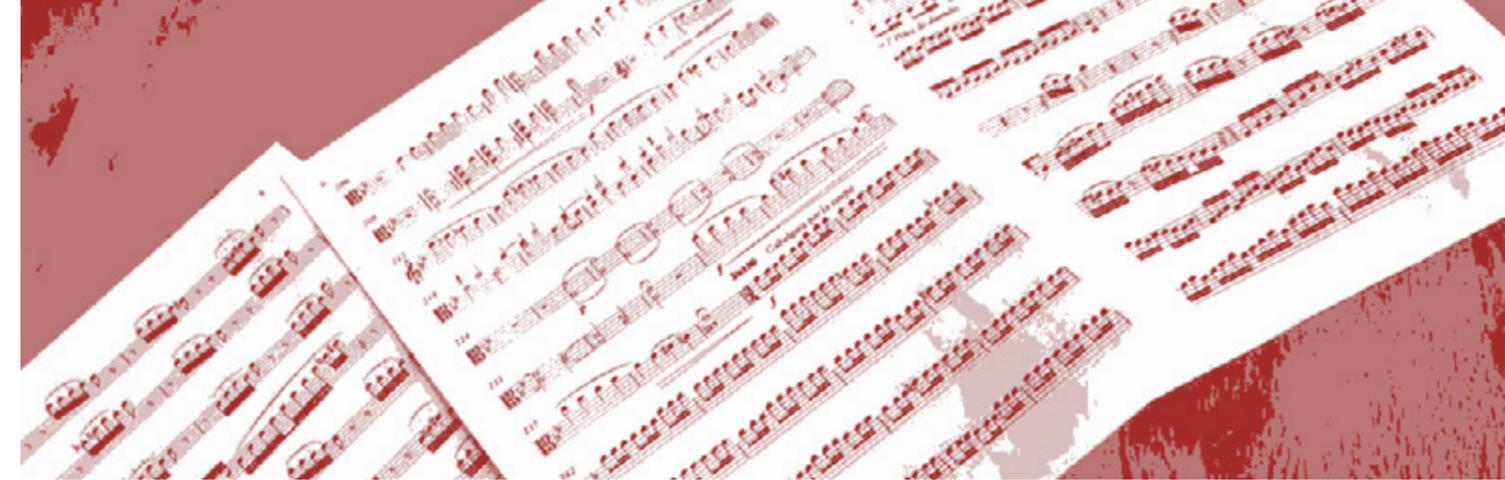
Palabras de los autores

En el mundo de la música hay quienes la escriben y quienes la interpretan. A veces, estas dos figuras se funden en una persona, otras, parecen ser diametralmente opuestas.

Hablamos con la pianista Guadalupe Mroue sobre esta interacción y el punto de encuentro entre dos ramas fundamentales de la música.

Pensamos en la relación tripartita del fenómeno musical como un proceso complejo que involucra desde la idea original de un compositor, hasta el objetivo final que es el público. Esto se llevará a cabo de la mano del intérprete, personaje necesario y fundamental para dar vida al signo, al código expresado en la escritura musical.

El compositor como creador plantea una subjetividad, una manera particular de asociar y vincular las sonoridades musicales independientemente del período histórico o estética en la que se encuentra. Algunos períodos estéticos se inclinarán más hacia el aspecto técnico del fenómeno musical compositivo, en otros encontraremos una inclinación más hacia la visión personal y particular del compositor. Lo cierto es que esta dialéctica entre técnica y manera de componer, interpretar o escuchar una obra se encuentra presente en un fluir constante que vincula a estos tres actores: compositor, intérprete, público. Este hecho no surge sin sus conflictos y luchas en la creación de un fenómeno musical. Tanto compositor como intérprete son sujetos activos en la creación de una obra musical. El público, por su parte, no es un ser estático que solo escucha. El oyente también es parte también del proceso creativo ya que interpreta, decodifica y filtra a través de su experiencia la obra musical.

Diálogos entre compositor e intérprete

Guadalupe: ¿Cuál es el motivo generador de una obra en la mente del compositor?

Bernardo: A veces una idea que ronda por la mente o una frase musical. Quizá un paisaje que sugiera una música, un sentimiento o una experiencia vivida. Luego eso se traduce en notas musicales. Es una dialéctica entre el mundo exterior y el mundo interior. Cómo veo yo la realidad exterior, cómo es el mundo que veo a través de mi cristal. Componer sería construir

un caleidoscopio en música, donde las distintas experiencias que van desde lo técnico hasta lo subjetivo confluyen en una realización última que es la obra.

Guadalupe: Como un ser cognitivo, el compositor elige parámetros del afuera para asimilarlos, aprehenderlos. Esos parámetros se ven modificados a través de la técnica de escritura por su propia subjetividad, su manera de ver y sentir el mundo.

¿PARA USTEDES CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE UN COMPOSITOR Y UN INTÉRPRETE?

Participá en las redes
#compositorinterprete

  @guadalupemroue
  @bernardodimarco

COMPOSITOR

INTÉRPRETE

OBRA MUSICAL

PÚBLICO

Receptor final del proceso

Se independiza del compositor a través de la interpretación de un tercero

COMPOSITOR

INTÉRPRETE

Procesa parámetros exteriores a través de la subjetividad

Decodifica según su experiencia

Bernardo: ¿Qué es interpretar un texto musical?

Guadalupe: La palabra interpretar es muy amplia. Hay varias corrientes y autores que analizan este concepto de interpretar. Según Eggebrecht¹ existen dos tipos de interpretación: una interna, la teórica, donde la obra es analizada, donde la idea musical es plasmada en escritura musical. La segunda interpretación es la artística, como realización posterior a la creación. Para Waltershausen², el compositor crea una manifestación sensible de la idea, una idea abstracta que se manifiesta y se simboliza, pero que al ser expresada en símbolos se convierte en letra muerta. Solo recobrará vida cuando el intérprete entre en acción. Nattiez³,

1 Hans Heinrich Eggebrecht (1919 –1999). Musicólogo alemán. Ocupó el cargo de profesor de musicología en la Albert-Ludwigs-Universität de Friburgo, Alemania.

2 Hermann von Waltershausen (1882-1954) fue un compositor, director de orquesta, profesor y músico musicólogo alemán.

3 Jean-Jacques Nattiez (1945) es profesor de Musicología en la Universidad de Montreal. Se especializó en semiología musical.

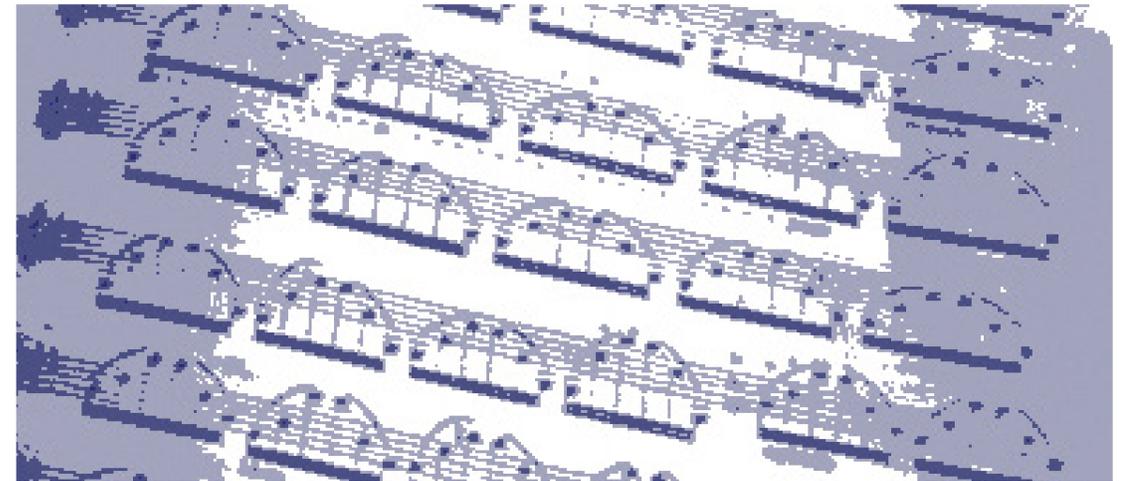
semiólogo musical y musicólogo, explica el principio tripartito del arte musical. Este proceso es complejo y abarca desde la forma y contenido de la obra, hasta la recepción y reconstrucción del mensaje. El compositor se ubica en el plano de la *poiética*⁴ de la creación; el oyente se ubica en el nivel *estésico*⁵, de la percepción. Por otra parte se encuentra el nivel neutro: la obra en sí misma, como objeto.

Personalmente pienso que el rol del intérprete es de traductor, de traducir los símbolos que están codificados en una partitura.

Bernardo: Interpretar será el resultado de la decodificación que el instrumentista realice. No habrá una sola interpretación, habrá tantas interpretaciones como instrumentistas o situaciones para interpretar existan.

4 *Poiesis* proviene de la terminología griega equivalente a «creación» o «producción». En *El Banquete*, de Platón, el término *poiesis* se refiere a la causa que transforma el no-ser a ser. Está relacionada con el proceso creativo.

5 El término *aisthesis*, proveniente del griego se refiere al sujeto de sensibilidad o percepción.

Guadalupe: ¿Cómo se produce el proceso creativo en la composición musical? ¿Es reflexivo o intuitivo?

Bernardo: A diferencia de la creación divina, donde crear supone dar origen a cosas de la nada, en el quehacer humano crear es dar forma a ciertos elementos ya existentes. En nuestro caso el material preexistente es el sonido. Estas frecuencias sonoras se unirán en frases, en ideas musicales a través de la intervención del compositor. Componer es también combinar, cambiar, recrear, revisar los elementos.

La composición es un trabajo reflexivo y también es intuición. Allí viene lo que es filtrado a través de nuestra experiencia personal. En la composición musical, el mundo del artista, su biografía, se refleja en la obra. No interesa si existe el mundo exterior o si el mundo exterior es solo reflejo de mi mundo interior. Sin embargo, el proceso de trabajo es inherente a todos, hay que sentarse y trabajar las obras.

Guadalupe: Es importante no perder de vista que las aptitudes individuales de cada uno pierden fuerza sin el andamiaje de la formación y la estructura que otorga el trabajo.

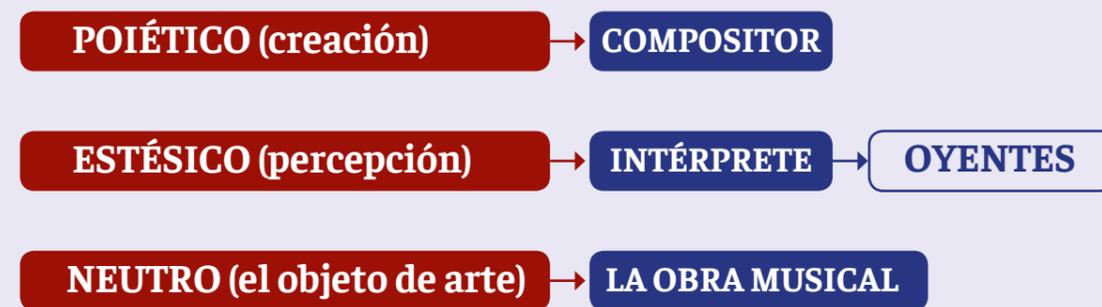
Bernardo: Como intérprete, ¿qué representa el texto musical?

Guadalupe: Para mí el texto es la representación

material de la voluntad artística de otro. Pero el problema con el que nos encontramos los intérpretes es que el texto es una herramienta limitada. Hay muchos aspectos del hecho sonoro en sí, y también de la sensibilidad expresiva del autor, que no pueden escribirse. Por ello es importante la formación, el estudio y el trabajo, porque es a través de la experiencia que se va construyendo un criterio interpretativo. Parte de ese trabajo es crear un perfil del autor. Cómo pensaba, cómo sentía, cómo era su contexto histórico-social, cómo era su instrumento, sus posibilidades técnicas, su entorno. Esta es la corriente de interpretación histórico-informada. En este punto me siento más co-creadora, más cercana a la *poiética*, del lado del compositor. Estoy involucrada en el proceso de creación de la obra. En el caso de los compositores actuales, yo creo que el armado del “perfil” es más directo, más fresco, más espontáneo. Hoy en día tenemos acceso directo a información de los compositores actuales o podemos dialogar con ellos de alguna manera.

Bernardo: Interpretar es traducir, y las traducciones no son literales. Es como el idioma, al momento de traducir de una lengua a otra a veces se pierde el significado literal de las palabras.

NIVELES DE LA CREACIÓN MUSICAL

¿PARA USTEDES QUE ES INTERPRETAR?

Participá en las redes
#compositorinterprete

@guadalupeemroue
 @bernardodimarco

¿QUÉ ES PARA USTEDES COMPONER?

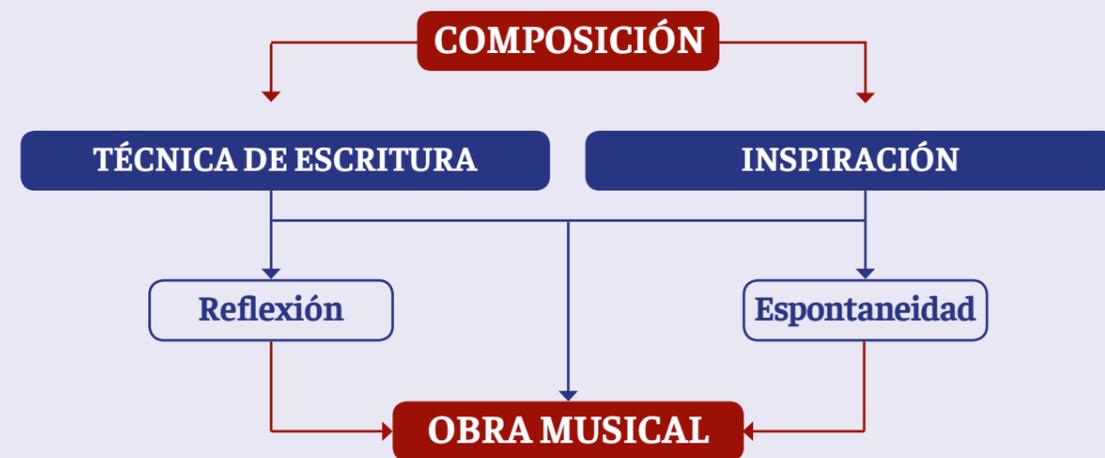
Participá en las redes
#compositorinterprete

@guadalupeemroue
 @bernardodimarco

Guadalupe: ¿Cuáles son las herramientas técnicas que ayudan a componer una obra musical?

Bernardo: Los conocimientos teóricos, las técnicas de la composición. Todo el bagaje de recursos que pueda tener el compositor para manejar el material sonoro. En cuanto a técnicas me refiero a los diferentes campos de estudio de la música. Por ejemplo la armonía, el contrapunto, el conocimiento de la forma musical, el conocimiento de los diferentes períodos estéticos de la música, de otros estilos y otras culturas.

Además de ello para componer se necesita del factor de la inspiración, la cual es espontánea, repentina y en muchos casos carece de orden. Quizá surge de alguna parte muy interna de nuestro ser. La inspiración sería como un diamante en bruto que la técnica va a pulir y sacar a la luz. En mi caso particular, la técnica no se limita a ciertas reglas de un estilo preciso. Es más bien una combinación de diversas estéticas que se combinan en un lenguaje personal y singular. En cuanto a la intuición se refiere, es mi manera de ver la música, es lo que quiero expresar y transmitir con una obra.

Guadalupe: ¿Cuáles son tus expectativas con respecto a la interpretación de tus obras?

Bernardo: Que el público y el intérprete puedan percibir la obra desde su individualidad, desde la libertad.

Guadalupe: Acá es donde los intérpretes nos nutrimos de las corrientes hermenéuticas⁶. Las investigaciones que realizan los musicólogos y los historiadores, para acercarnos de la manera más fidedigna al compositor y a la obra, sin deformarla con nuestra subjetividad.

Bernardo: Al interpretar una obra, cuál es tu objetivo principal: ¿El mundo exterior o tu mundo interior?

Guadalupe: Creo que, como vos bien describiste en cuanto a la composición, en la

interpretación también hay un intercambio dialéctico entre ambos mundos. Por un lado tenemos la obra como hecho concreto, externo. Por otro lado, tenemos el proceso subjetivo que sucede en el estudio y análisis de la obra. Esta se ve modificada por mi propio proceso, mi manera de percibir, de comprender y finalmente, de dar vida a la pieza en una realidad sonora. Es como decíamos antes, una dialéctica entre mundo interior y mundo exterior. La fase de concierto, de muestra, es la culminación del proceso que comenzó en la selección del repertorio y también es dual: externa-interna. Personalmente me visualizo como una médium, un canal abierto entre el espíritu del compositor que habla a través mío. Pero atención, porque cuando el compositor dice su mensaje, usa mi voz para hacerlo.

⁶ Hermenéutica: arte y técnica de interpretar textos.

INTÉRPRETE

- ES UN COCREADOR JUNTO AL COMPOSITOR
- SE RESPALDA EN LA HERMENÉUTICA
- SE NUTRE DE CORRIENTES HISTÓRICO-INFORMADAS
- EL INTÉRPRETE DA VIDA A LA OBRA DESDE SU ANÁLISIS INTELLECTUAL Y DESDE LA SUBJETIVIDAD

¿QUÉ ES PARA USTEDES INTERPRETAR UNA OBRA MUSICAL?

Participá en las redes
#compositorinterprete

@guadalupemroue
 @bernardodimarco

Guadalupe: ¿Cuál sería el contexto histórico y social en que se encuentra la composición musical hoy en día?

Bernardo: Algunos autores expresan que estamos atravesando la postmodernidad, otros que estamos atravesando la post-postmodernidad. Lo cierto es que no hay escuelas, no hay reglas, prevalece la singularidad y el individualismo. Si pensamos cien años atrás la *Segunda Escuela de Viena*⁷ lideraba el campo musical en Europa, sus representantes Schönberg⁸, Berg⁹ y Webern¹⁰ tuvieron gran impacto entre sus contemporáneos y sucesores. Hoy en día no hay líderes.

Profundizando podemos observar que los movimientos de vanguardia y la música experimental del siglo XX han cumplido un ciclo, han satisfecho a un cierto público de músicos, intérpretes y oyentes. Por otra

parte, han sobrepasado el umbral de tolerancia de otro sector al romper el vínculo entre compositor, intérprete y público. Aunque todavía coexisten algunas de estas corrientes, en el nuevo milenio compositores jóvenes comenzaron a escribir música en un lenguaje más bien propio y singular. Puedo decir que hay una vuelta al mundo de la tonalidad, pero una tonalidad diferente, más libre, desligada de las reglas clásicas, una tonalidad más *a mi manera*. Se vislumbra así una nueva era donde triunfa el individuo y su historia personal.

⁷ La *Segunda Escuela de Viena*, fue un grupo de compositores de la primera mitad del siglo XX liderados por Arnold Schönberg y sus alumnos en Viena. Introdujeron la atonalidad y la técnica de composición dodecafónica en la música occidental.

⁸ **Arnold Schönberg** (1874-1951). Compositor austríaco. Es reconocido como uno de los primeros en escribir composiciones atonales. Creador del dodecafonismo, técnica compositiva basada en series de doce notas, la cual influyó a numerosos compositores del siglo XX.

⁹ **Alban Berg** (1885-1935) compositor y alumno de Schönberg. Incurrió en la atonalidad y en el dodecafonismo. Es autor de obras famosas como un *Concierto para violín* y las óperas *Wozzeck* y *Lulu*.

¹⁰ **Anton Webern** (1883-1945) es uno de los más conocidos exponentes del dodecafonismo; sus innovaciones referentes a la organización sistemática de altura, ritmo y dinámica fueron decisivas para el estilo musical conocido más tarde como serialismo.

SI COMPUSIERAS UNA OBRA ¿LO HARÍAS EN UN ESTILO PERSONAL O SIGUIENDO LINEAMIENTOS DE ALGUNA CORRIENTE ESTÉTICA?

Participá en las redes
#compositorinterprete

@guadalupemroue
 @bernardodimarco

MODERNIDAD

POSTMODERNIDAD

ESTILOS PRECISOS

ESCUELAS DE COMPOSICIÓN

CORRIENTES ESTÉTICAS

REFERENTES

VANGUARDIAS EN LA ESCRITURA

EXPERIMENTACIÓN

ESCRITURA RIGUROSA

COLECTIVISMO

MULTIPLICIDAD DE ESTILOS

NO HAY ESCUELAS

DIVERSAS CORRIENTES ESTÉTICAS

NO HAY MÁS REFERENTES

FIN DE LAS VANGUARDIAS

VOLVER AL PASADO

LIBERTAD DE ESCRITURA

INDIVIDUALIDAD

¿QUÉ ES LO QUE TE IMPACTA COMO COMPOSITOR, INTÉRPRETE O PÚBLICO EN UNA OBRA?

Participá en las redes
#compositorinterprete

Bernardo: ¿Cuáles son los factores que te impactan como intérprete?

Guadalupe: Hay muchos factores tanto subjetivos como objetivos, y creo que eso depende de la sensibilidad de cada uno. Qué sucesos me conmueven, me modifican, me construyen como persona y como músico.

También hay cuestiones que involucran mi subjetividad, elegir una obra que nos movilice de manera particular, o la imaginación que desata el proceso interpretativo, el mundo fantástico y simbólico de cada uno.

Yo valoro mucho el trabajo diario, la impronta que marcan los maestros que te acompañan en el camino, la huella que deja el proceso de

aprendizaje. Como docente cuido especialmente esto, cómo sostener la motivación, el compromiso de trabajo, y sobre todo nunca perder la capacidad de asombro.

Bernardo: Para concluir, podemos plantearnos: ¿Qué es interpretar? ¿Qué es componer? ¿La interpretación es una sola, o hay varias interpretaciones? Intérprete y compositor, ¿son entidades separadas u opuestas? ¿Son dos caras de la misma moneda? ¿El texto es un personaje tirano que nos limita o podemos tener libertad para interpretarlo?

Son preguntas complejas. Habrá tantas respuestas como individuos haya. El debate queda abierto para otra charla...

Sonata “Patagonia”, la nueva obra de Bernardo Di Marco

El músico y compositor argentino Bernardo Di Marco presentará en diciembre una sonata para viola y piano inspirada en los paisajes de la Patagonia. Antes de fin de año estrenará el primer movimiento de la obra de forma virtual, acompañado por la pianista Guadalupe Mroue.

Única en su tipo y primera en su estilo, Sonata “Patagonia”, la nueva obra del músico y compositor Bernardo F. Di Marco, retrata los paisajes del sur argentino a través de la música. El primer movimiento se presentará este mes de forma virtual, con interpretación de Di Marco (viola) y Guadalupe Mroue (piano).

Inspirada en la geografía del sur argentino, en general, y de El Calafate, en particular, la sonata “Patagonia” para viola y piano “representa un claro estilo personal, marcado por la inspiración postmodernista”, señaló Di Marco. En ese sentido, el compositor explicó que “utiliza elementos tradicionales, filtrados por el lenguaje de la visión propia”.

La sonata describe el diálogo entre el viento, los ríos, los lagos, las montañas y los glaciares patagónicos, y el espíritu del artista. “El primer movimiento es un prelude de apertura, una panorámica desde el aire de los paisajes, lagos y desiertos de la estepa”, detalló Di Marco.

En tanto, el segundo movimiento, llamado “Danza de los duendes”, describe “escenas de personajes de fábulas que habitan el territorio patagónico desde el imaginario colectivo”, explicó Di Marco y aseguró que en él prevalece “el virtuosismo técnico”.

Asimismo, el tercer movimiento se titula “A orillas del Río Santa Cruz” y “representa una escena campestre en una estancia, junto a uno de los ríos más puros del mundo, que corre libremente desde los glaciares hasta el Atlántico Sur”.

El cuarto y último movimiento, “de carácter más bien abstracto, es una síntesis de los tres anteriores y llama al espectador a imaginar escenas y paisajes que la música le sugiera”.

Compuesta durante la estadía de Di Marco en El Calafate, Sonata “Patagonia” invita a descubrir los paisajes internos de una de las regiones más australes del mundo.

por Gabriela Naso, periodista

CV de los autores

Guadalupe Mroue

Comenzó sus estudios de piano con la reconocida pedagoga Violeta de Gainza. Egresó del Conservatorio Nacional “Carlos Lopez Buchardo”, de la cátedra del maestro Juan Carlos Arabian. Luego, prosiguió sus estudios en la Universidad Nacional de Lanús, donde egresó como Licenciada en Música de Cámara. Se presentó en el Teatro San Martín, Salón Dorado del Teatro Colón, Auditorio de la Facultad de Derecho, Museo Fernández Blanco y en diversas salas del interior del país. En 2013 presentó en Bilbao (España) “La música argentina a través del tiempo”, declarado de interés artístico por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En la actualidad es docente de piano, pianista de cámara y pianista acompañante en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, y se perfecciona con el maestro Fernando Pérez.

Bernardo Di Marco

Violinista, violista, compositor y director. Comenzó a estudiar violín en el Conservatorio de Tucumán. En la Ciudad de Buenos Aires, continuó con su carrera en Composición y Dirección Orquestal. Se perfeccionó en violín con importantes maestros como Ljerk Spiller, José Bondar, Fernando Hasaj y en la viola con Marcela Magin.

En Suiza, estudió viola bajo la guía de Bruno Giuranna y Yuval Gotlivobitch, en el Conservatorio de Lugano. Allí se recibió de magister en Interpretación. Luego, se formó en Composición y Teoría Musical en la Universidad de Música de Ginebra. También ejerció como investigador especializado en música para proyectos en la Universidad de las Artes de Zúrich.

Sus obras son interpretadas regularmente en Argentina y Europa. Entre sus composiciones se destacan obras para piano, violín y viola, música de cámara, obras corales y para orquesta.

Diálogo entre Guadalupe Mroue y Bernardo Di Marco a partir del espacio conferencia *Charlas desde Calafate* del 20 de julio de 2020.

Transmitido por Instagram Live.

Cuenta: [bernardodimarco](#)
Derechos intelectuales reservados. En caso de utilización con fines académicos citar título, autor y editor del artículo.

 [Bernardo Di Marco](#)

BERNARDO DI MARCO
SERVICIOS MUSICALES

  /bernardofdimarco