

MARIO ARENAS NAVARRETE

Argumentación musical para un póstumo homenaje

Abstract.

La aparición de una partitura en un contexto de palabras, conlleva un hermoso detenimiento del proceso racional absoluto en donde la suma de sus incisos, melodías y períodos, no son iguales al todo. Sin embargo, en esta ocasión la Música no surge por sí misma; flúida y sin esfuerzo, obedece a un colectivo de quebranto, agradecimiento, asombro ante una magna obra y... compromiso. Una mezcla de emociones que sólo un gran educador podría provocar: Jorge Peña Hen.

A Musical Argumentation for a Posthumous Tribute

If a musical score happens to appear from within a verbal context, it will certainly lead to an inquiring pause in the absolute rational process where the addition of its clauses, melodies and periods are by no means equal to the final result. Nevertheless, in this special occasion Music does not come out by itself. It flows naturally in response to a collective cry of gratitude, sorrow, and amazement when facing such a magnificent accomplishment... as well as compromise.

A whole blend of emotions that only an outstanding educator could prompt: Jorge Peña Hen.

INTRODUCCION:

Aunque muchos no tuvimos el honor de conocer en persona a Jorge Peña Hen, su polifacético perfil se nos presenta apabullante a través del testimonio vivo de sus ex-alumnos, su obra de proyección y desarrollo cultural, sus didácticos arreglos para Orquesta Sinfónica de Niños y su magnífica producción en el campo de la composición musical que le llevó a obtener importantes premios.

Peña Hen, maestro y director de orquesta que manifestó un extraordinario compromiso social y amor por sus discípulos, ahora, en las bodas de plata de su proyecto educativo que conjuga a la música y la enseñanza general, en la Escuela Experimental de Música, un apoderado, dentista de profesión, el Sr. Jaime Madariaga ha escrito una idea poética a las que me he atrevido entretejer música para rendir por medio de una canción popular, un póstumo homenaje.

Argumentación musical para un póstumo homenaje

Hay que admitir el aparente atrevimiento de incluir en una publicación no especializada de nuestro medio, una partitura musical. Sin embargo, esos símbolos obedecen a la expresión de ideas musicales que surgen para rendir un homenaje a un educador, incluso imponerse por su presencia, reafirmando de paso, un llamado a la reflexión motivado por el Profesor Eduardo Monreal en el número anterior de esta revista: ¿Qué porcentaje de la población tiene acceso a las variables estéticas implícitas en el interior de una partitura? Delimitándonos al Universo que lee esta revista, es probable que el porcentaje suba considerablemente, sin embargo, no lo suficiente como para permitirnos afirmar que la Educación Musical no está dentro de las prioridades del Currículo.

Entonces, cuando se trata de escribir un artículo que en sí, es un canto, hay que dar explicaciones. No a través de un detallado análisis formal y armónico explicando al paciente lector mis intenciones estéticas. ¿Sirve de algo señalar poéticamente algo así como: ..."las cuerdas cantan ebrias de gozo mientras los oboes se superponen a las flautas..."? incluso, puede ser mal interpretado.

Existe una falencia educacional, pues una partitura no interrumpe, muy por el contrario, puede ser un deseable nexo, o un modo de expresión que la

poesía no alcance a abarcar. Sin embargo vivimos en un contexto en que algunas autoridades académicas reconocen su ignorancia al respecto y no reflejan angustia o preocupación. Frente a estas limitaciones del especialismo, el presente artículo-partitura resulta revolucionario o de otro mundo. Por tanto, estas palabras se incrementan para justificarlo pero, ¡atención! no explicarlo.

Por otra parte, aún con la implicancia que una partitura es como un plano arquitectónico que requiere ser construido para recién tomar conciencia de su cabal existencia, en un medio de comunicación escrita, es lo que más se acerca a la obra en sí. En consecuencia, no es necesario hablar de ella, ahí está con todos sus detalles, sencillez, profundidad y alcances.

Atrás ha quedado la costumbre de poner al auditor en actitud cognoscitiva frente al Arte: abordar la música a través del proceso analítico de descuartizamiento para "entenderla", examinar como está constituida; dismantelar para observar sus motivos, incisos, melodías, armonía, etc. Todo visto bajo un criterio apolíneo, cuando la lógica que lo generó corresponde a ese otro cerebro (hemisferio), que observa el mundo bajo un prisma distinto y donde no siempre coincide la suma de los factores. Muchas flores han sido destruidas para entender la magia de su belleza. Sin embargo, entender es parte de la solución, pues, la belleza ingresa por conductos distintos a nuestro mundo interior, aunque conlleva equilibrio natural, coherencia, lógica, matemáticas, filosofía...

Esta obra surge del quebranto, del no comprender una ausencia, de la admiración ante la capacidad de trabajo y amor al prójimo. Jorge Peña Hen fue en primer término músico y luego educador, un profesor que trasciende el aula impulsando acciones, generando cultura... adquiere el rango de Maestro. Quizás la trágica muerte, es la que ha llevado a empañar su imagen de controvertidos y absurdos apersonamientos, (¡apropiamientos!) de un hombre que es, por último, patrimonio de la Humanidad. Nadie "pertenece" a su familia, a su ciudad o país. ¿Cuántas veces no hemos sentido a Bach como nuestro? ¡Y proviene de un contexto cultural tan diferente!

Pronto saldrán a la luz Seminarios y Biografías del polifacético Maestro, incluso en Francia, una Orquesta Sinfónica lleva su nombre. En Chile se preparan homenajes, la Escuela Experimental de Música de La Serena creada por él para dar formación general a estudiantes de música y que se vislumbra como la principal heredera, lleva merecidamente su nombre, así se denota en el texto de esta canción:

*Solos están
tu arco y violín
sin comprender
sin olvidar*

*Desde este umbral
con gran amor
tu ideal
trascenderá*

*Hoy somos más
queriendo dar
toda esa luz
a la Humanidad*

*Despierten campanarios
entreguen armonías
maderas, cuerdas, bronces
Orquestas Sinfónicas*

*“¡Aquí van nuevas manos
pequeñas rescatando
el sueño del Maestro
Jorge Peña Hen!”*

Alumnos, ex-alumnos músicos y quienes aman la música, agradecen y reafirman su compromiso con el ideal del Maestro Jorge Peña Hen, hablando, escribiendo, tocando y cantando.

ALCANCES TECNICOS PARA SU EJECUCION:

Entrando en el terreno práctico, la obra aparece escrita para piano y canto, de tal modo de permitir el posterior desarrollo de diversas orquestaciones aprovechando la oportunidad que ofrece esta combinación instrumental, exteriorizando detalles armónicos y contrapuntísticos. Sin embargo, el profesor no deberá olvidar que se trata de una canción popular y toda orquestación cumplirá el rol de “escenografía”, acompañamiento sonoro de una melodía reiterativa, extraordinariamente simple, casi un recitativo, monodia acompañada.

Si el profesor dispone de una Orquesta Sinfónica, podrá solicitar la partitura general con sus respectivas partes a: Profesor Mario Arenas Navarrete, Departamento de Música, Universidad de La Serena, Chile. Para ello deberá, naturalmente, cancelar los correspondientes costos de envío. Sin embargo, a continuación se ofrece dos alternativas básicas (dejando en plena libertad de acción para la búsqueda de otros colores instrumentales).

Alternativa A:

- * La clave de Fa es compartida por un cello (voz cantante) y guitarra (acordes)
- * La clave de Sol, por maderas duplicando a la 8ª, la voz superior.

Alternativa B:

Acompañamiento de Guitarra (ambas pautas) y cello (bajo) u otra Guitarra.

Acompañamiento de Guitarra: Para deducir las funciones armónicas (posturas) el Profesor deberá extraerlas de la parte del piano, observando el bajo más los componentes internos, ubicando los acordes que más se asemejen (por notas comunes) para el acompañamiento.

TEXTO : JAIME MADARIAGA
MUSICA : MARIO ARENAS

1 2 3

expresivo

So-los so-tan tuar-cay rio

4 5 6

lin sin com-ple-der sin ol-vi-dar Des-de-que-um

7 8 9

-bral con gran a-mor Tu i-do-al tras-con-de-

10 11 12

-ra- Hoy so-mos más que rien-do dar to-da-se-

13 14 15

lug a La-Hu-ma-ni-dad Hoy so-mos más

Detailed description: This is a musical score for a song. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The score is written in 4/4 time and is in the key of G major. The lyrics are in Spanish. The score is divided into measures, with measure numbers 1 through 15 indicated. The piano accompaniment features a steady eighth-note bass line and a more complex treble line with chords and melodic fragments. The vocal line is marked 'expresivo' and includes various ornaments and phrasing marks. The lyrics are: 'So-los so-tan tuar-cay rio', 'lin sin com-ple-der sin ol-vi-dar Des-de-que-um', '-bral con gran a-mor Tu i-do-al tras-con-de-', '-ra- Hoy so-mos más que rien-do dar to-da-se-', and 'lug a La-Hu-ma-ni-dad Hoy so-mos más'.

15 16 17

que - rien - do dar to - da - la luz a la lu - ma - ni

18 19 20 21

ad. p. *rubato* *mf* *f*

22 23 24

Des-pier-ton cam-pa-ña-rios en ho-que-ar-mo-s ni-as ma-de-ras cuer-das

pp *crescendo poco à poco*

25 26 27

bron-ces or-ques-tas sin-fo-ni-as A-quí son nue-stras ma-mos pe-que-ñas res-ca

crescendo poco à poco

28 29 30

tan-do el sue-ño del Ma-ex-ter Sor-ge Pe-ña Hen

pp

31 32 33

Hy so-mos más que-nón-do dar

34 35

to da-e-sa luy A la Hu-ma-ni-dad A-quí van nue-vas

36 37

ma-ros pe-que-ñas res-ca-tan-do o el que-ño del Ma-

38 39 40

-lo-tro ten-gu-te-ña Hon-