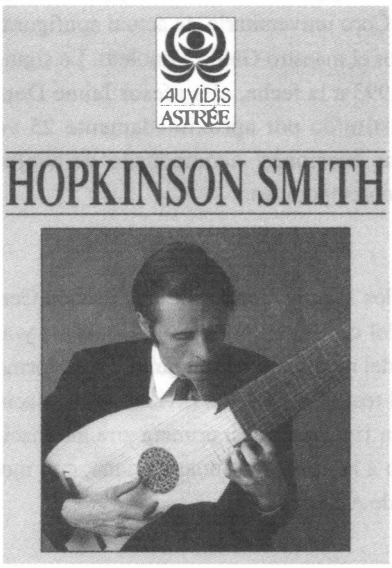
Hopkinson Smith: dos grabaciones



GIOVANNI GIROLAMO KAPSPERGER (ca.1580-1651) LIBRO PRIMO D'INTAVOLATURA DI LAUTO. Auvidis-ASTRÉE E8553 (DDD) P 1996.
Gagliarda 5, Toccata 1, Canario, Corrente 8, Toccata 2, Corrente 7, Toccata 3, Gagliarda 10, Toccata 4, Corrente 10, Toccata 5, Corrente 12, Gagliarda 12, Toccata 6, Gagliarda 9, Gagliarda 1, Toccata 7, Gagliarda 3, Gagliarda 2, Toccata 8, Corrente 6, Corrente 1, Toccata Arpeggiata, Corrente 11, Gagliarda 4.
Laúd de 10 órdenes del luthier Joel van Lennep, New Hampshire, USA.
GASPAR SANZ INSTRUCCION DE MUSICA SOBRE LA GUITARRA ESPAÑOLA publié en 1674. Auvidis-ASTRÉE E8576 (DDD) P 1996
Clarines y Trompetas, Marizápalos, La Esfachata de Nápoles, La Minina de Portugal, La Miñola de Cataluña, La Coquina Francesa, Zarabanda, Pasacalles por segundo tono, Jiga al Aire Inglés, Pavanas con Partidas al Aire Español, Jácaras I, Fuga, Matachín, La Tarantela, Preludio o Capricho Arpeado, Zarabanda Francesa, Preludio y Fantasía, Clarín de los Mosqueteros del Rey de Francia, Folías, Jácaras II, Pasacalles por quarto tono punto alto, Luntururú, Canción, Canarios.
Guitarra Barroca del luthier Joel van Lennep, Boston, USA, 1985.

Estas dos nuevas grabaciones de Hopkinson Smith, distribuidas en Chile en 1996, casi simultáneamente con Europa, se agregan al extenso catálogo de fonogramas del insigne laudista, vihuelista y guitarrista, especialista en instrumentos antiguos.

Mientras nos detenemos a comentar las dos grabaciones mencionadas ya se encuentran en proceso de publicación dos nuevos CD de Smith, uno que será su tercer volumen dedicado a la música de S. L.Weiss y el otro a transcripciones para laúd de las Sonatas para violín solo de J. S. Bach.

Cada grabación de este notable intérprete ha sido, y sigue siendo, una revelación y un deleite supremo. Sus primeros discos aparecieron en un momento de enorme interés -y curiosidad- por la experimentación en la práctica de los instrumentos antiguos, y sus registros, en laúdes originales del período barroco causaron profundo impacto. Empleó un laúd de Pietro Railich (Venecia, 1644) en Denis Gaultier *La Rethorique des Dieux* (Astrée,1976) y François Dufaut *Pièces de luth* (Astrée,1977) y un laúd tiorbado de Leopold Widhalm (Nuremberg,1755) en *Lautenmusik von Silvius Leopold Weiss* (EMI-Reflexe,1978). Ambos instrumentos pertenecen al Museo Nacional de Nuremberg. En lo sucesivo, Hopkinson Smith optó por grabar en copias de instrumentos antiguos, fundamentalmente aquellas de Joel van Lennep, un luthier de Boston que trabaja casi

exclusivamente para él. Una vez pasada la moda de lo "auténtico" ha demostrado, a lo largo de dos décadas, que su talento prevalece por sobre cualquier moda y continúa cautivando a sus auditores con un arte musical profundo, encantador y emocionante.

Su CD dedicado a Kapsperger está basado en una colección de piezas publicadas en Roma en 1611, en la cual el autor se describe a sí mismo como "nobile alemano". Establecido en Italia, a comienzos del siglo XVII, Kapsperger obtuvo pronta notoriedad como compositor e intérprete del laúd y la tiorba. Compuso, también, música vocal, la que espera ser redescubierta.

Sus pares coetáneos Michelangelo Galilei y Alessandro Piccinini, fueron testigos de la admiración que los italianos tuvieron por este músico genial, también conocido como "il tedescho de la tiorba".

Si bien el libro original está planificado de manera orgánica, como era habitual en su época, separando en bloques las *Toccate, Correnti, Gagliarde,* etc., el intérprete decidió mezclar estas formas consiguiendo una combinación variada y atrayente. El estilo de la Toccata, como la trabaja Kapsperger, está íntimamente relacionado al de tecladistas como Girolamo Frescobaldi o Michelangelo Rossi. En este tipo de música son siempre sorprendentes los súbitos cambios de "tempo" que nos llevan de uno a otro "afecto". Cromatismos e inesperadas modulaciones armónicas mantienen al auditor en un estado de constante expectación y maravillosa inestabilidad. Las danzas son más formales aunque siempre se encontrará en ellas algún elemento extravagante y delicioso. En todo este repertorio Hopkinson Smith sobrepasa lo escrito en la "tablatura" original, agregando ornamentos, notas de paso e, incluso, excepcionales pasajes arpegiados de su invención, complementando las sugerencias del compositor. Muchas de las *Toccate* son verdaderas aventuras que Smith emprende con éxito, logrando un resultado fascinante gracias a su extraordinario dominio de la técnica instrumental y a un cabal entendimiento del lenguaje y el espíritu de la música. Aporta, además, algo que no siempre podemos percibir, aún en muchas buenas ejecuciones de cualquier tipo de música, que se toque: magia. G.G. Kapsperger es quien entrega el "libro de magia", que no cualquier intérprete podría entender. Hopkinson Smith es quien realiza el "acto de magia" y de manera formidable.

El disco dedicado a la música de Gaspar Sanz es el último de Hopkinson Smith que ha sido publicado. Aquí, el prestigioso ejecutante, en una guitarra barroca, recrea las piezas del compositor español, impresas en 1674. Hacia 1670, Sanz viajó a Italia para profundizar sus estudios de Teología, pero siendo un talentoso guitarrista aprovechó su estadía en Roma para asimilar las enseñanzas del célebre "Académico Caliginoso". De regreso en España, publicó su libro Instrucción de Música sobre la Guitarra Española, cuyo repertorio esencial es presentado en esta grabación. Impreso originalmente en 1674, en Zaragoza, el libro de Sanz fue reeditado muchas veces, todavía en el siglo siguiente, lo que confirma su trascendencia y popularidad. De intención didáctica, su introducción abarca muchos aspectos que se inician con diversas maneras de afinación de la guitarra, en aquel entonces de 5 órdenes de cuerdas, enseña los más elegantes modelos de ornamentación y aporta interesantes detalles con respecto al estilo rasgueado o "música ruidosa" y la limpia condución de voces polifónicas o "tañer con primor". La música de Sanz sirvió de inspiración a Joaquín Rodrigo en la composición de su famosísimo concierto para guitarra y orquesta *Fantasía para un Gentilhombre,* dedicado a Andrés Segovia.

Fue, también, la nutriente de las *Diferencias* para orquesta del compositor cubano Joaquín Nin-Culmell.

En la magistral recreación de Hopkinson Smith, las piezas de Gaspar Sanz resurgen en todo su esplendor. Contienen una mezcla de erudición, reflejada en el arte polifónico y la fuerza explosiva de la expresión popular, mostrada en danzas de ritmos y rasgueos contagiosos, que sugieren, de pronto, posibles influencias sudamericanas en la música de las cortes españolas a fines del siglo XVII.

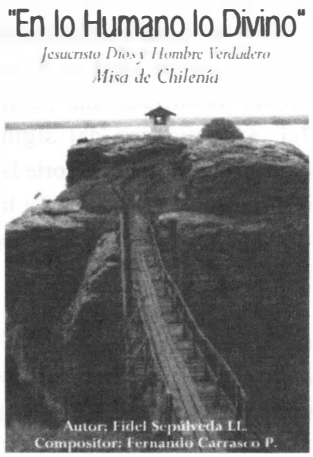
Nuevamente, Hopkinson Smith sobrepasa largamente el texto escrito para sumergirse en el verdadero contexto de la música. Estas magistrales interpretaciones constituyen un auténtico deleite, tanto en la simpleza como en la exhuberancia. En ellas, la música de Sanz, sin perder su patente de 1674, reeemerge absolutamente fresca y actual.

Los dos discos comentados no sólo constituyen un inmenso aporte al conocimiento de la música de otras épocas, a veces mal llamada "música histórica". Quienes escuchen estas grabaciones comprobarán que ésta no es música "de Museo", es música viva, refrescante y emocionante. Son dos discos que no pueden faltar en una buena colección.

Oscar Ohlsen

En lo humano lo divino
Jesucristo Dios y Hombre Verdadero Misa de Chilenía

Bajo este título, la obra fue estrenada en Santiago, el domingo 7 de septiembre, en el Patio de la Cosmovisión de la Municipalidad de Lo Barnechea. Posteriormente, fue cantada en el Santuario Nacional de Maipú con motivo de la celebración del Día de la Oración por Chile. Compuesta por encargo de la Fundación Cultural Angaro, se inscribe en el marco de la preparación del Jubileo 2000, siendo 1997 el año dedicado a Jesucristo.



Su nombre es una alabanza y proclamación a Jesucristo en su misterio de la Encarnación: "es el Hijo de Dios que nace de María para ser Emannuel, Dios con nosotros", señala el Arzobispo de Santiago, Monseñor Carlos Oviedo Cavada, en una carta abierta dirigida a los fieles de la Arquidiócesis de Santiago.

El texto es obra del profesor, poeta e investigador Fidel Sepúlveda y la música pertenece al compositor, profesor y cultor Fernando Carrasco. En su elaboración se contó con la asesoría del Centro de Estudios de Música para la Liturgia de la P. Universidad Católica de Chile al cual pertenecen las profesoras Mary Ann Fones y Regina Valdés, quienes, además de su aporte con estudios acerca de la creación litúrgica, presentaron parte de la obra en el congreso *Universa Laus,* realizado en el mes de agosto en Suiza.

Con el objeto de difundirla, el Grupo Aranto,