El primero de una importante lista de nombres ilustres que contemplaba la carpeta de Profesores Visitantes del Instituto de Música de la Pontificia

Richard Stover
en la ruta de Barrios Mangoré

Entrevista de
OSCAR OHLSEN
Instituto de Música
Pontificia Universidad Católica de Chile

Universidad Católica de Chile en el año 1996 era el de Richard Stover, distinguido musicólogo, compositor, editor y guitarrista estadounidense, famoso mundialmente por sus ediciones de las obras de Agustín Barrios Mangoré (1885-1944), genial músico paraguayo y uno de los más grandes guitarristas del siglo XX. El profesor Stover estuvo una semana en nuestro país (entre el 10 y 16 de Junio), dictó tres clases magistrales y ofreció una conferencia ilustrada sobre la vida y obra de Barrios Mangoré, en el Auditorio del Instituto de Música, todas estas actividades con un resultado absolutamente exitoso.

Stover, no obstante su gran prestigio internacional es un hombre sencillo y afable, un "gringo buena onda", sumamente sensibilizado por todo lo latinoamericano. De hecho, ha vivido por largo tiempo en diversos países hispanos y desde hace un par de años ha fijado su residencia en Puerto Rico. Habla castellano con fluidez, lo que permite un contacto rápido e inequívoco. Es cálido, sincero y muy elocuente en los temas de su dominio e interés. Sabe ser reservado y escuchar sin imponer, jamás, juicios categóricos.

Su estadía entre nosotros constituyó un verdadero hito, nos sacó de la rutina, nos permitió el acceso a valiosa información a la vez que reconsiderar aspectos pedagógicos. Comprobamos que la profunda erudición puede ser acompañada de una auténtica sencillez. El doble rol de Stover, musicólogo-intérprete, le permite llevar a la práctica lo que investiga y con su manera de tocar transmite verdadero amor por lo que hace. Totalmente exento de divismo, se hizo creíble y querible por quienes atendimos sus clases y conferencia.Terminada su actividad en el Instituto de Música, la noche del 15 de Junio nos instalamos a conversar.

- ¿Cómo te iniciaste en la música?

- Pues, yo tendría que decir que, viniendo de un hogar de clase media, con padres que no fueron educados musicalmente, mis experiencias iniciales fueron con música popular transmitida por la radio y televisión en los años 50, en Estados Unidos. Esto quiere decir una música joven, *rock and roll*, que yo escuchaba cuando tenía 12 años.

- ¡Parece que hemos tenido experiencias similares!

- Si tu naciste en los años 40, ¡claro! Yo gastaba todo el dinero que ganaba en un empleo de tirar periódicos en las casas, desde mi bicicleta, en comprar discos...una importante cantidad de discos. Aún no tocaba ningún instrumento. Sólo cantaba y gozaba mucho con los discos. Después, mis padres me regalaron un *stereo* y empecé a escuchar música clásica en algunos discos que había comprado...

- ¿Y qué discos eran esos?

- ¡Me gustaba mucho Tchaikovski! Pero no empecé a estudiar música en serio hasta el nivel universitario.

- ¿Cómo es que un californiano llegó a la guitarra y está tan empapado de la música latinoamericana? Sabemos que no sólo has profundizado en la música de Barrios sino que, además, en un amplio espectro de la música de Latinoamerica.

- Bueno, resulta que tuve la suerte de haber sido seleccionado, a los 15 años, para ir, en un programa de intercambio de estudiantes a Costa Rica y allí viví con una familia donde la madre y el hijo estudiaban guitarra popular. Me gustaba mucho la música folklórica y empecé a observarlos...luego, a imitarlos. Compré una guitarra, en Costa Rica, ¡por 30 dólares!...mi primera guitarra, y empecé a tocar música foklórica, canciones, ritmos. Un día escuché a un guitarrista clásico y me gustó mucho su manera de tocar, en un estilo que desconocía.

- Y seguro que cambió tu vida...

- Sí. El me dijo que cuando volviera a California debía buscar un maestro y estudiar... cosa que hice. Pero, es curioso que este guitarrista, que todavía vive y tiene 89 años -se llama Juan de Dios Trejo- me dijo que había estudiado con un gran maestro, Barrios Mangoré. Eso introdujo en mi vida, en aquel incidente, el nombre de Barrios, aunque no significaba nada para mí en aquel entonces. Apenas volví a California empecé a estudiar guitarra clásica, Carcassi, Sor, Aguado... un camino normal. No había nada de Barrios todavía. Después me fuí a vivir a España, a Madrid. Viajé a Santiago de Compostela y volví a escuchar, allí, el nombre de Barrios. Luego viví en Argentina y descubrí entonces el mundo de la guitarra en el Río de la Plata, que me impresionó mucho.

- Un mundo guitarrístico riquísimo, realmente...

- Escuché a Atahualpa Yupanqui y a Eduardo Falú y todo ese mundo de guitarra que me fascinaba. Volví a California muy cambiado después de aquella experiencia. Con los años me seguí interesando en esa música porque era espontánea. Estaba escuchando más a Falú que música clásica y empezaba a darme cuenta que hay mucha guitarra en Latinoamérica. ¡Caramba! No sólo en Río de la Plata. Brasil es otro mundo entero, la guitarra en Venezuela es muy interesante, Perú, etc. Y con el paso de los años me he estado metiendo más y más en este tema y viajé a Venezuela, a Paraguay... en fin, es una cosa que, simplemente, creció en mi vida.

- Agustín Barrios falleció en 1944, pero su música ha permanecido casi desconocida hasta la publicación de tus ediciones. Coincidentemente, aquel famoso disco de John Williams también fue publicado a fines de los años 70. ¿Crees que ahora Barrios es suficientemente conocido a nivel mundial y que tu aporte ha sido importante para que eso haya ocurrido?

- En breve, sí, a las dos preguntas. Barrios es ahora más apreciado que nunca. Es lo que observo... cada mes aparecen nuevos CD con piezas de Barrios...

- Y guitarristas grabando discos enteramente dedicados a sus obras...

- Está programado en presentaciones de muchos guitarristas, hasta los más grandes, y lo único que queda para el futuro es descubrir más de los temas que no se tocan de Barrios, porque hasta ahora tenemos, en manuscritos, alrededor de 120 obras. Hay piezas que nadie toca... por ejemplo, *El Pericón en Fa Mayor*, una obra magistral.

- Confieso no conocerla...

- No, nadie, porque Barrios es *La Catedral, Danza Paraguaya, Vals Nº 4, Mazurka Apasionada*... está bien, esas son piezas magníficas pero aun hay más...es una cosa increíble.

-¿Publicó Barrios su obras, durante su vida?

-Apenas. En mis investigaciones localicé 10 obras que publicó la Casa Romero-Fernández en Buenos Aires, en 1928 y dos obras más en Uruguay.

- Hemos podido apreciar la hermosa caligrafía de Barrios en los facsímiles de sus manuscritos que nos has mostrado...

- ¡Ah, sí! Barrios fue un artista de verdad, no tan sólo un músico. Me parece que era un ser muy dotado naturalmente.

-¿Cuál fue la primera obra de Barrios que conociste?

- La *Danza Paraguaya*. Pero, poco a poco fui coleccionando obras de Barrios hasta que en el año 1974 retomé mi carrera universitaria interrumpida, ingresando a la Universidad de California, en Santa Cruz, en la especialidad de etnomusicología. Opté por la música latinoamericana y elegí a Barrios como tema de mi tesis. Eso me llevó a un viaje a México y a Centroamérica.

-¿Cómo financiabas todos esos viajes?

- Principalmente por mis propios fondos...¡Y por la tarjeta de crédito de mi hermano! Volví con más de 80 piezas de Barrios, grabaciones y mucha

RICHARD STOVER

Nacido en Clinton, Iowa, 11 de Septiembre de 1945. Pasó su infancia en California. Ha vivivo en Costa Rica, España, Argentina, México, Paraguay y, actualmente, Puerto Rico.

ESTUDIOS

California State University en Fresno 1964-1966.

Universidad de Madrid, España, Facultad de Filosofía y Letras, 1966-67.

Estudios de guitarra clásica con Ako Ito, José Tomás, Jorge Fresno, Manuel López Ramos, José Rey de la Torre, Guy Horn, Leo Brouwer y Jorge Morel.

Bachelor of Arts con especialidad en Etnomusicología Latinoamericana, University of California at Santa Cruz, 1975.

Obtuvo la beca Fulbright Fellow al Paraguay para investigar la vida de Agustín Barrios (1990).

Ha sido profesor de guitarra en las Universidades de California en Santa Cruz, California State University en Northridge, Universidad de Costa Rica, Instructor de guitarra para la Municipalidad de Maunabo,Puerto Rico, cargo que ocupa en la actualidad.

Ha dado conferencias y conciertos en Norte y Sudamérica y Europa, participando en importantes Festivales tales como Guitar 78, Toronto,Canadá Mangoré Festival, San Salvador, 1993.

Guitar festival of Great Britain, 1994 Festival Agustín Barrios, Asunción Paraguay, 1994 entre otros.

PUBLICACIONES

The Guitar Works of Agustín Barrios Mangoré, Vol.1 a 4 Warner-CPP Belwin Publishing Company.

Otras obras de Mangoré, para la misma editora

Obras de Mangoré y originales de Stover, Querico Publications

LIBRO. Six Silver Moonbeams-The Life and Times of Agustín Barrios Mangoré, Querico Publications, 1992.

Ha contribuido con artículos a prestigiosas revistas tales como Guitar Player, Guitar and Lute, The Soundboard, etc.

GRABACIONES

Barrios' Original Recordings Vol. 1, 2 & 3 EM 8002 & 8003

Hawaiian Classics for Guitar Virtuoso, Pacific 1088.

Latin American Guitar Guide, Mel Bay Publications 95478BCD

Barrios in Tablature Vol. I, Mel Bay Publications CD (1996)

información, conseguida fundamentalmente en El Salvador. Obtuve mi título en la Universidad y me contacté con la editorial Bellwin Mills publicando la primera antología de obras de Barrios en 1976, completada al año siguiente.

- Richard, ¿ha sido Barrios la principal motivación de tu trabajo o lo ha sido un interés general en la música latinoamericana?

- Siempre he tenido un interés general en la música latinoamericana. Lo que pasa es que Barrios está dentro de ese mundo y es un tema muy grande que no podía ignorarlo.

Y es un tema que no se puede tratar muy rápido. Pero me interesa toda la música latinoamericana. Lo que pasa es que todos me conocen por mi trabajo sobre Barrios y creen que es todo lo que hago... pero yo también canto las canciones de Falú y Atahualpa...

- ¿Qué características te parecen notables en la música de Latinoamérica?

- Cuando uno la estudia puede apreciar la profunda mezcla de culturas, lo ibérico, lo africano, lo indígena, según la geografía adonde vas. La música latinoamericana es muy grande como una identidad étnica en el planeta, con todo lo que ha contribuído en ritmos, formas, etc. Es enorme la variedad musical entre los diversos paises latinoamericanos. Lo que pasa es que se usa el nombre general de "latinoamericana" pero la guitarra de Perú es diferente a la de Brasil y distinta a la de México o Argentina... Claro, es milagroso y esa es una faceta de mi acercamiento a este tema, que nunca me deja de fascinar. Es que el mundo de la guitarra latinoamericana es tan grande, no sólo geográficamente sino, también, culturalmente. Es un mundo gigantesco de música, de personalidades cuyo conocimiento es casi demasiado para una persona. Y es algo que hoy está ocurriendo: Festivales, más estudiantes, etc.

- Creadores nacidos de la raíz misma, de la esencia de la tradición, como Atahualpa Yupanqui, por ejemplo ¿son ya personajes del pasado o siguen apareciendo?

- A mí me parece que lo que hoy estamos viviendo es la transformación de culturas locales hacia una monocultura y, quererlo o no, está pasando. No puedes evitarlo. La guitarra del gaucho es cosa del pasado, porque hoy día es la guitarra eléctrica la que señala la dirección hacia el futuro...¡El proceso norteamericano!

- Y, ciertamente, la influencia de la música norteamericana ha debilitado profundamente las raíces de la música no sólo de Sudamérica sino del mundo entero...

- Ha influído mucho, donde ha entrado. Ha hecho perder el interés por lo local. Para mí es una lástima.

- Mirando restrospectivamente, estudiaste con grandes personalidades de la guitarra clásica, Ako Ito, José Tomás, Jorge Fresno, Manuel López Ramos, José Rey de la Torre y otros. ¿Qué conclusiones sacas de su enseñanza?

- Cada uno me ha enseñado una cosa distinta, pero la mayoría no habló de razones, de fundamentos.

- ¿Qué impresión te deja tu estadía en Chile?

- Ha sido algo limitada, geográficamente... sólo Santiago. Me he dado cuenta que tiene un tráfico (en las calles) muy malo. Musicalmente es poco, casi nada lo que sabía de Chile antes de llegar. De acuerdo a mi experiencia en la Universidad Católica me doy cuenta que, aunque éste no es el gran mundo guitarrístico de Argentina, tiene su propio caracter y hay energía y... algo está pasando acá. Están trabajando bien y tienen su propio concepto. Y tienen música chilena...pero que no se edita. ¡Es impresionante que no haya interés por publicar vuestra música!

- En todo caso, ahora te vas con un mayor conocimiento de lo que pasa en Chile.

- Cien por ciento más. Y además, pienso que mi presencia ha producido un interés que no va a reducirse simplemente a una visita. Creo que voy a volver. Puedo percibir que he tenido éxito y que habrá interés para que regrese. Debo volver acá. Espero volver.