

V SEMBLANZAS

Texto: José Vadillo Vila | Fotos: Rafael Cornejo

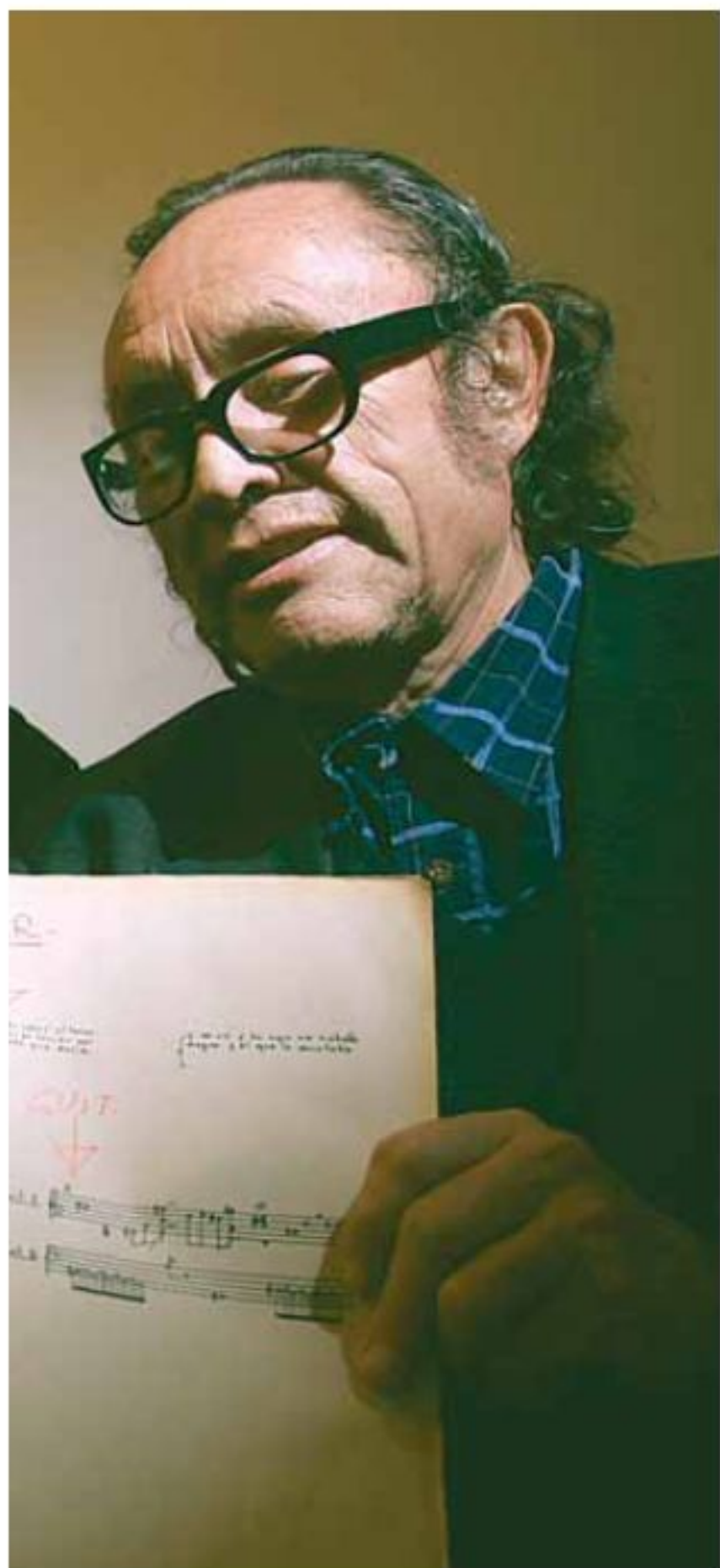
MEMORIAS

Amistad entre pentagramas

■ ■ ■ CUATRO COMPOSITORES REPRESENTATIVOS DE LA GENERACIÓN DEL 50 CELEBRAN MÁS DE MEDIO SIGLO DE AMISTAD Y MÚSICA. REFLEXIONAN SOBRE SU OFICIO Y LA DISCRIMINACIÓN EN EL PROPIO UNIVERSO DE LAS ARTES PERUANAS.

“'Gato', cuéntate un chiste”, chacotea Francisco Pulgar Vidal, interrumpiendo. Advertencia: En este texto todos los personajes se interrumpen con la confianza que da una amistad que ha superado el medio siglo. Al ver hecha pública su chapa de juventud, los ojos del puneño Edgar Valcárcel crecen tras sus lentes de carey, y carcajea.

Es un día de invierno por la tarde y estamos en la casa del musicólogo César Bolaños, en Lince. Vamos a conversar sobre esta amistad kilométrica, extraña entre músicos. El maestro Paco Pulgar, “Pacopu”, dice que el secreto está en que nunca han tenido celos en lo que el otro componía. “Éramos muy demócratas, todos expresábamos lo que queríamos, respetábamos, y cuando podíamos, elogiábamos”.

EN LA ACTUALIDAD. Edgar Valcárcel (75), Francisco Pulgar Vidal (79) y Cesar Bolaños (76).

Rosa mientras estudiaban en el Conservatorio Nacional de Música (CNM), aunque la amistad es extraacadémica, aclaran.

Ellos se definen como una generación de compositores (sólo La Rosa es director) que tuvo mucha relación con el teatro Municipal de Lima, "una gran ausencia cultural en el entorno capitalino". Pues si bien se reunían "en distintos bares innombrables", su centro de gravitación eran los ensayos de la OSN en el Municipal. "Era nuestra peña". Se sentaban en la platea. Claro, cuando llegaba la temporada de conciertos, volvían a su realidad y se sentaban en la cazuela.

EL ESTILO PERUANO

Cuando Valcárcel saca de un sobre los dos primeros programas, en 1951 y 1952, donde presentaron sus creaciones, volvemos en el tiempo. Valcárcel, el pianista de la patota, fue uno de los músicos encargados en presentar el programa en la universidad de San Marcos.

Ellos irrumpieron en el mundo musical peruano con nuevos sonidos cuando en el Perú música académica era sólo la pianística de Chopin o la orquestal de Beethoven.

El "Gato" Valcárcel trae el término acuñado por el surrealista puneño Gamaniel

Churata (1898-1969): "ultraórdico", la capacidad del artista de ser provinciano y universal, a la vez. Ellos se nutrieron de la gran cultura europea y tenían su propia carga, nacida del diálogo con sus culturas locales. Así, empezaron a trabajar en formas tradicionales como huainos, marineras y tonderos. Toda una revolución sonora.

César Bolaños –"el maestro Bolo"– no puede caminar mucho. Ha escuchado casi en silencio y da su opinión como musicólogo e investigador que ha recorrido el país registrando la música peruana. Habla sobre sus compañeros de ruta: "Somos productos de una realidad, casi representamos a las tres regiones del Perú: yo, costeño; Valcárcel, del altiplano, y Pulgar Vidal, de Huánuco, ceja de selva".

"El Perú es muy complejo. En la conquista, los españoles encontraron en la andina a una cultura que hasta hoy no comprenden (la música Nasca fue de las más avanzadas con 11 sonidos). Tendrían que pasar iguales siglos a los vividos en lo prehispánico, o hacer un genocidio para eliminar esa herencia. Hoy, lo más interesante que veo musicalmente del país son las mezclas en la música popular andina".

Somos productos de una realidad, casi representamos a las tres regiones del Perú: yo, costeño; Valcárcel, del altiplano, y Pulgar Vidal, de Huánuco, ceja de selva. El Perú es muy complejo.

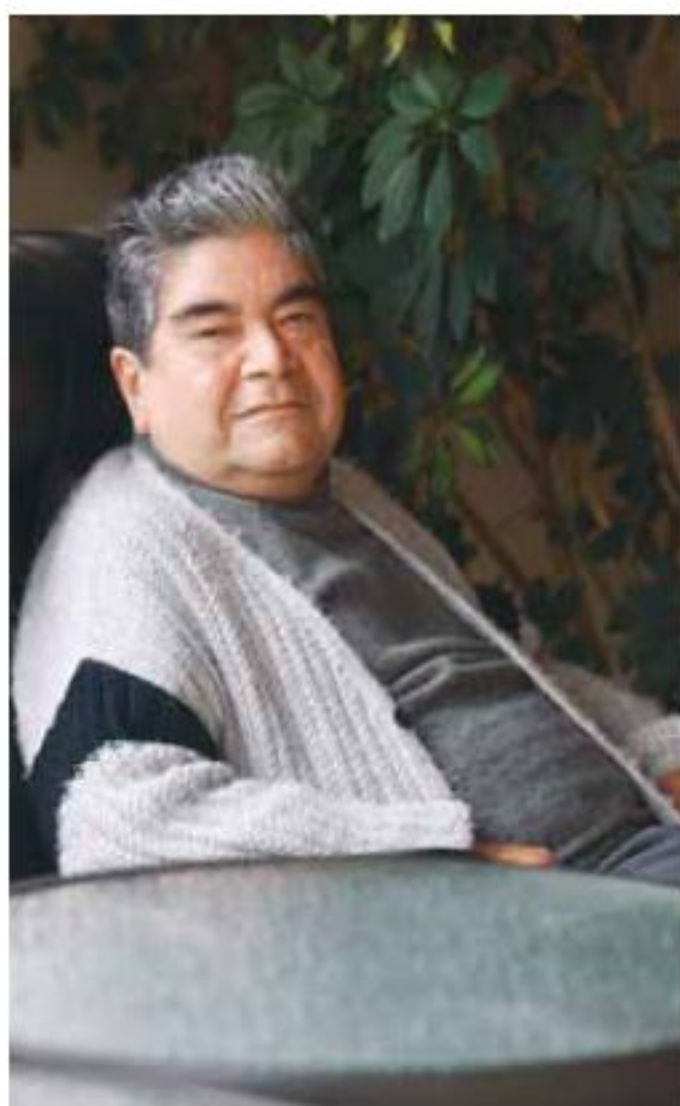
EPOCA DE ORO. Los músicos en sus años mozos cuando comenzaban a destacar por su arte.

Un testigo de las palabras es la fotografía tomada en 1958. Posan Valcárcel, Bolaños y Pulgar, en una Lima que aún se podía medir por cuadras. El cuarto personaje es Leopoldo La Rosa, ex director de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN). Aunque sus amigos lo disculpan porque vive una "crisis de soledad" ("todos los artistas nos quedamos un poco en soledad"), se molestará al teléfono porque él sí podía ir, caray.

Para "Polito", como lo llaman, esta amistad responde al compañerismo, a que siempre hubo espíritu de colaboración. Valcárcel remata diciendo que sobre todo "se debe al compromiso con la cultura". Volviendo a la foto, Bolaños dice que este cariño es más antiguo, que Dios los crió y la música se encargó de unirlos. Que ya en 1946, conoció a La

Ellos se definen como una generación de compositores (sólo La Rosa es director) que tuvo mucha relación con el teatro Municipal de Lima, "una gran ausencia cultural en el entorno capitalino". Pues si bien se reunían "en distintos bares inencontrables", su centro de gravitación eran los ensayos de la OSN en el Municipal. "Era nuestra peña".

DIRECTOR. Leopoldo La Rosa llevó por años la batuta de la Orquesta Sinfónica Nacional.

APUNTES

- Un disco editado por el Instituto Goethe en 1980 recopiló las composiciones de estos autores como la Generación del 50.
- Se consideran "fruto del CNM fundado en 1946, lo anterior fue una etapa muy exclusivista, discriminante".
- **Promoción.** Integrantes de esta la primera vanguardia musical peruana fue la maestra Olga Pozzi-Escot.
- **"Hilenalida".** Seis canciones, escritas por Pulgar Vidal y Edgar Valcárcel en conjunto, se editarán este año en Barcelona.
- **Difusores.** A La Rosa le siguieron en la difusión de la música de peruanos vivos, Armando Sánchez Málaga, José Carlos Santos, Carmen Morán y Oscar Vadillo, además de los mexicanos. Otros aliados fueron el musicólogo Enrique Pinilla y la maestra del CNM, Rosa América Silva.

desconfianza hacia los autores peruanos. Pero poco a poco se ha tenido que convencer a los músicos de los sinfónica de la importancia de ejecutar estas obras", dice.

Tienen envidia sana que en Brasil las orquestas toquen básicamente las creaciones de sus autores locales; que Venezuela tenga un sistema de 80 orquestas juveniles e infantiles ganadoras este año del premio Príncipe de Asturias, frente a la carencia de orquestas en el Perú ("tenemos una orquesta en Lima, media en Trujillo, un cuarto en Arequipa y un octavo en Piura"). Lo bueno, que hoy más jóvenes creadores viajan al extranjero, donde sí se difunde su trabajo.

A nuestros cuatro músicos, con edades entre 75 y 79 años, nadie los reconocería en la calle. El propio Estado, a través del INC, los ha puesto en el olvido como patrimonio cultural vivo: Les gustaría presentar sus obras, o que sean publicadas en el país, pero ya agotaron esos sueños y ellos no tiene los recursos para hacerlo. Trataron que sus hijos no sean músicos, pero don Paco tiene un hijo pianista y Valcárcel un hijo director de orquesta.

Paco Pulgar Vidal dice que lo positivo es que "hemos tratado de crear una voz". Pero Valcárcel es más cáustico: "Estamos próximos a la partida, y yo no quiero que mi música quede en poder de mi familia. Es lo más desastroso". Ha sucedido con otros compositores, como el chalaco Alfonso de Silva (1902-1937): toda su música está en el olvido.

Por eso Valcárcel aunque no es "pro-imperialista", ha aceptado la propuesta de la universidad de Texas, que salvaguardará su patrimonio cuando llegue el momento. "Allá la cultura es mucho mejor tratada que acá". Pese a todo, dicen que si volvieran a nacer volverían a ser músicos. Para eso nacieron, dicen, y se hunden en los recuerdos de juventud, y el "Gato", finalmente, cuenta un chiste.

Músicos humanistas

Se definen como un grupo sin nombre. En teoría pertenecen a la Generación del 50, la de los grandes poetas, pintores, arquitectos y narradores peruanos.

Pulgar Vidal recuerda que no fueron simples conocedores del oficio musical, sino que tuvieron una cultura universitaria: El "gato" Valcárcel estudió Filosofía, Cesar Bolaños, Electrónica, y Paco, "el más culto", Derecho (que nunca ejerció), literatura y música.

También fueron periodistas y editaron, entre 1952 y 1954, *Témpora*, una revista de crítica musical. Ahí participaron Carlos Germán Belli y Arturo Corchera, este último como dibujante. Y fueron amigos -"en diferentes momentos y circunstancias"- de los bardos ya partidos Alejandro Romualdo y Paco Bendezú.

Ahora, pese al internet y tanto celular con bluetube, y demás modernidades, lo que prima es el desconocimiento interdisciplinario, peor el humanismo.

"Hay una absoluta ignorancia: Los literatos no conocen a un solo músico peruano, sólo al señor Bach, Mozart, Beethoven y ahí quedan", dice el maestro Paco Pulgar. Habría que ver si los literatos conocen a los clásicos europeos o sólo de nombre, metemos candela.

ARTE DISCRIMINADOR

Valcárcel recuerda que desde el inicio se desarrollaron en un clima de marcada discriminación, pese a los elogios que iban logrando en el extranjero individualmente (Pulgar Vidal, por ejemplo, ganó su primer premio internacional a los 24 años de edad, y aquí, ni agua).

"La cultura capitalina", desde el CNM, veía a Daniel Alomía Robles y Theodoro Valcárcel, sus precursores, como "músicos cholos, figuras menores e improvisados". El tratamiento no ha tenido gran cambio, pese a que "El cóndor pasa" es tan universal como dicen. Inclusive una vez se pidió en el CNM que se retiraran todas las obras peruanas del repertorio.

El maestro La Rosa contesta el teléfono desde una casa de reposo. Entre 1962 y 1979 dirigió la OSN y fue el primero en incluir en su repertorio el trabajo de los compositores peruanos vivos. "He tenido que luchar porque siempre ha habido una