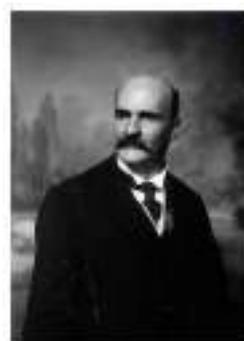

Simón el mago y San Antoñito, dos cuentos de don Tomás Carrasquilla, musicalizados por Gustavo Yepes

Luis Carlos Rodríguez Álvarez

¿Cómo musicalizar a un escritor que ha logrado crear un mundo sonoro en su obra? Uno de los músicos más importantes de Colombia se atrevió a hacerlo. Aquí, la explicación de su proceso y un reto final.

Tomás Carrasquilla y su universo sonoro, inspiradores de esta trascendental aventura musical.

“Muchos pueden emplear las palabras, por lo menos la mayoría; pero la música es patrimonio de Carrasquilla”.

(Kurt L. Levy, Vida y obra de Tomás Carrasquilla)

“Las páginas de Tomás Carrasquilla contienen un inmenso mundo sonoro donde la percepción auditiva cumple un papel privilegiado a través de la música, los sonidos de la vida rural y urbana, el silencio, el talento y la sensibilidad musical y las voces de sus personajes. Todos y cada uno de estos aspectos se constituyen en un verdadero elemento axiológico en la producción del autor”.

(Beatriz E. Aguirre, El mundo sonoro en Tomás Carrasquilla)

Programa de mano

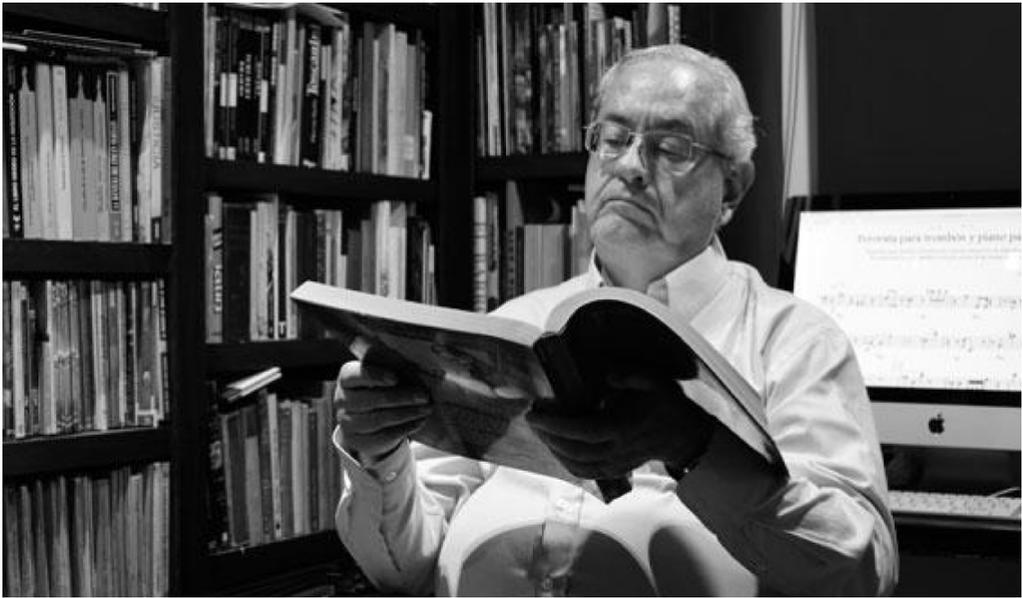
1

Hace 13 años, por invitación de Comfenalco Antioquia, escribimos un texto en cinco partes, como aproximación al fenómeno musical y sonoro en la obra literaria de don Tomás Carrasquilla (Santo Domingo, 17 de enero de 1858 – Medellín, 19 de diciembre de 1940), el más destacado escritor antioqueño, con ocasión de conmemorarse 140 años de su nacimiento. Dicho texto sirvió de base para la tertulia y audición musical —junto a los Maestros Argiro Ochoa y Gustavo Yepes—, con la cual se clausuró la exposición “Carrasquilla, Cosmopolita de Montaña” en la Biblioteca Héctor González Mejía, y la charla y presentación “Bailando con Carrasquilla” —con el Grupo

de Danza Folclórica *Cosecheros de Antioquia*—, entre junio y agosto de 2008, bajo los auspicios de esa Caja de Compensación.

Para hacer un juego de palabras que tal vez a él mismo le hubiera encantado, ese texto se llamó *La música de Carrasca*, recordando el sobrenombre (*Fray Tomás de la Carrasca*, “Licenciado en Licencias”) con el cual mencionó León de Greiff—en su fabuloso *Relato de los oficios y mesteres de Beremundo*—, al más grande novelista, cuentista, cronista y crítico literario nuestro, reputado hoy como gran maestro del realismo hispanoamericano.

En el último capítulo de dicho trabajo nuestro, dedicado a la música que se ha escrito para su obra, ya superada la humanidad de don

El Maestro Gustavo Yepes, quien decidió musicalizar a Carrasquilla, un escritor que ha creado un mundo sonoro en su obra.

Tomás, se mencionan dos trabajos específicos. En primer lugar, la obra incidental creada por el maestro caucano Luis Carlos Espinosa Fernández (1918-1992) para un pequeño ensamble vocal-instrumental, acompañando en escena la versión teatral que el dramaturgo caleño Enrique Buenaventura (1925-2003) hizo en 1958 como adaptación del cuento *En la diestra de Dios Padre*, quizás el más conocido de Carrasquilla. Y, en segundo término, la música orquestal, una especie de díptico sinfónico de 75 minutos, a la manera de comentarios-interludios, que en ese año de 2008 escribió el maestro Gustavo Yepes para la recitación de textos abreviados de los cuentos *Simón el Mago* y *San Antoñito*. Esta es, precisamente, la obra que presentamos y comentamos en el presente artículo, guiados por el propio compositor.

2

El maestro antioqueño **Gustavo Adolfo Yepes Londoño** (Yarumal, 1945), director de orquesta, pianista, musicólogo, investigador, teórico, docente y compositor, es uno de los nombres más reconocidos en nuestro entorno musical actual. Su obra y legado —cerca de veinte libros de teoría y análisis, artículos musicológicos y una obra que abarca casi todos los géneros (orquestal, de cámara, piano, coro, vocal y ópera)—, por los que ha recibido condecoraciones, reconocimientos y homenajes, hacen de Yepes Londoño uno de los músicos más importantes de la historia del país.

Su experiencia en el campo escénico musical, lo ha llevado a orquestar *The Beggar's Opera* (*La ópera del Mendigo*) de Johann

Christoph Pepusch con texto de John Gay (siglo XVIII), a escribir la ópera *Documentos del infierno* con libretos de Enrique Buenaventura y Mario Yepes, y a reorquestar la ópera *Rita*, de Gaetano Donizetti. Y en el ámbito de la música incidental para teatro y lectura, ha escrito para *Macbeth*, de William Shakespeare, *El Principito*, de Antoine de Saint-Exupéry, y *Simón el Mago* y *San Antoñito*, de Tomás Carrasquilla.

Para orientarnos sobre la partitura que nos ocupa, dice el propio compositor en las *Notas al Programa* del concierto de estreno:

“La infancia que recuerdo está ligada a memorias de campo, de esta ciudad de Medellín, de la familia, de la vieja casa de la Avenida de la República, al frente de la placita de Zea y, muy señaladamente, ya trasladados al barrio de San Joaquín, de las lecturas en la biblioteca de mi abuela materna, en donde conocí tantas buenas obras literarias de grandes maestros de la novela, el cuento y la poesía. Y, como antioqueño, decía ella que no podía uno dejar de lado a Don Tomás Carrasquilla, cuyos cuentos leí de un tirón, uno tras otro, seguidos por los comentarios que ella hacía sobre la narración, sobre el lenguaje y sobre la fértil imaginación del autor.

Por ello, cuando Ofelia Luz de Villa me propuso componer música incidental para dos cuentos de Carrasquilla, con destino a estreno

por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia, mi entusiasmo se suscitó de inmediato y el trabajo comenzó esa misma noche. La estructura unificada final de cada una de las obras se da mediante un diálogo literario-musical entre la lectura del cuento y los comentarios orquestales sobre los personajes y los hechos de la narración. Decidí recortar los textos originales porque, si así no se hubiera hecho, y debiendo insertar lo musical, la duración final de la ejecución habría rebasado las proporciones del género cuento. Sin embargo, vale aclarar que todas las frases que quedaron en el libreto resumido son íntegramente de Carrasquilla y que la ilación y el argumento no sufrieron menoscabo, hasta donde mis luces alcanzan a apreciar.

Mi intención compositiva se movió alrededor de un criterio evocativo de cierto nacionalismo e incluso regionalismo, implícito más que explícito, pero idealmente dirigido a un público universal, como tan cumplidamente lo logra nuestro gran escritor, sin pretender este modesto compositor comparársele, sino más bien atreverse a andar bajo su ilustre sombra. El oyente avisado notará algunas citas musicales no rigurosas, provenientes de fuentes tan diversas como el canto llano (gregoriano), el repertorio renacentista, un atisbo temático de un viejo tango y algunos ritmos característicos de los aires andinos colombianos, no temas específicos, primordialmente como paráfrasis libres.

Si la música logra acompañar dignamente estos dos admirados cuentos de Don Tomás, el compositor estará muy contento del trabajo realizado”.

3

Sobre Simón *el Mago* se recuerda que fue el primer cuento que escribió Carrasquilla, para cumplir con los requisitos de ingreso a la tertulia cultural “El Casino Literario”, por invitación de su director, Carlos Eugenio Restrepo Restrepo —el famoso *Carlosé*—, después primer mandatario de la nación, entre 1910 y 1914. Bajo el seudónimo de “Carlos Malaquita”, *Simón el mago* apareció en 1890 en el libro *El casino literario: aniversario tercero de la Sociedad de este nombre*—en Medellín, publicado en la Imprenta de *El Espectador*—.

El segundo texto, *San Antoñito*, apareció por vez primera en enero de 1899, en el número 14 de la revista antioqueña *El Montañés*. Se trata de otro de los cuentos más conocidos, divulgados y estudiados de Carrasquilla.

4

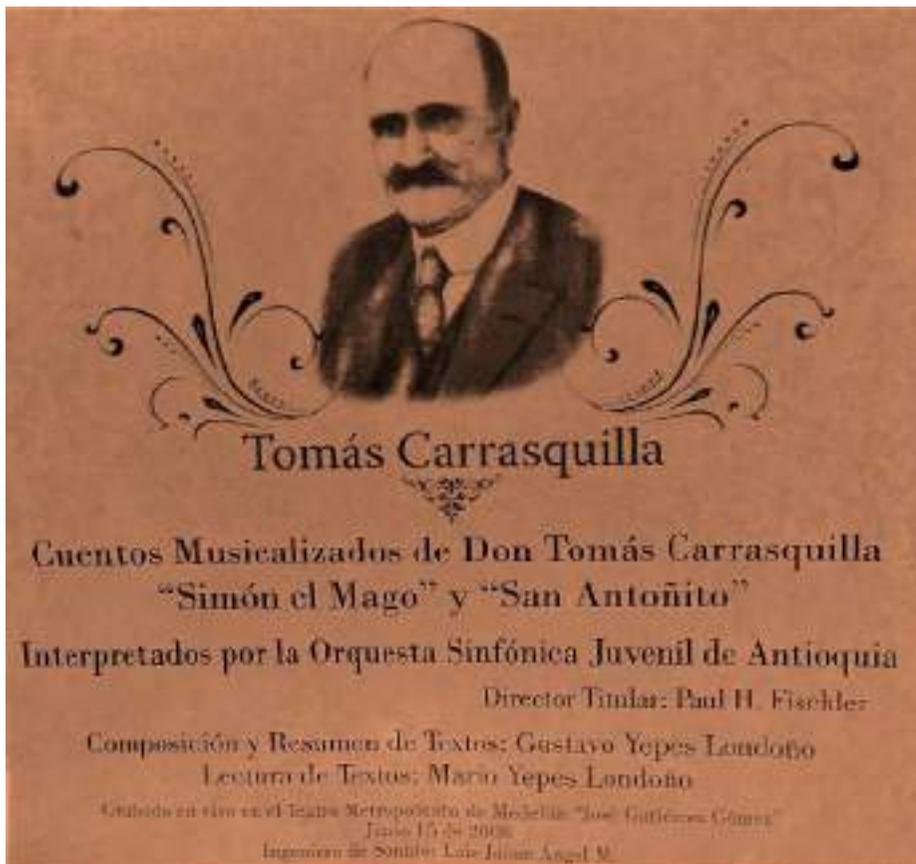
La obra musical titulada *Dos cuentos de Don Tomás Carrasquilla: Simón el Mago y San Antoñito*, se estrenó el 15 de junio de 2008, interpretada por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia, bajo la dirección de Paul Henry Fischler, con lectura de los

textos por el maestro Mario Yepes Londoño, hermano del compositor, y grabada en vivo en el Teatro Metropolitano de Medellín, por el Ingeniero de Sonido Luis Jaime Ángel.

La música escrita está dividida en dos partes—como debe suponerse—, cada una para un cuento. Para la lectura o recitación del cuento *Simón El Mago*, la parte correspondiente está integrada por 21 fragmentos breves, interludios-comentarios o “temas”, así: *Preludio (Obertura)*, *Tema de las palizas*, *Tema 1 de Frutos*, *Tema del caballito*, *Tema del tiple*, *Tema de tambor y de cometa*, *Tema caballeresco altomedieval*, *Tema 2 de Frutos: Canción*, *Tema 3 de Frutos: Rabiosa*, *Tema 3 de Frutos: Variación*, *Tema de brujas*, *Tema de Mariana*, *Tema de brujas: Variación 1*, *Tema de las palizas: Variación 1*, *Tema de brujas: Variación 2*, *Tema de brujas y de vuelo*, *Tema de las palizas: Variación 2*, *Tema 3 de Frutos: Variación*, *Tema de brujas y de vuelo: Variación*, *Tema de brujas, acelerado* y *Postludio (Epílogo)*.

El maestro Yepes, en entrevista al autor de estas líneas, describe su obra así:

El primer trabajo fue literario; es decir, buscar, escoger, “entretomar” del texto lo esencial, los apartes más importantes, de manera que no se desbaratara el cuento. Fue una labor muy cuidadosa para llegar a un texto más corto del cuento original. Lo segundo fue pensar el *Preludio*

Carátula de la grabación documental de estreno.

de cada una de las dos obras. En realidad, no son muy largos, por lo que la palabra *Overtura* les quedaría un poquito grande. El *Preludio* debe recoger lo esencial del argumento, de manera que la música que imaginé para los diferentes momentos de toda la narración fue parte esencial en el *Preludio*, de manera que sea un resumen musical de la interpretación de los textos. Y luego, en cada una de las partes, la música trata de pintar el asunto. En los dos cuentos, algunos temas musicales anuncian o preceden la lectura de los fragmentos literarios, como una especie de preparación, y en otras los comentan posteriormente,

a manera de resumen o cierre. Por ejemplo, en *Simón el mago*, después del *Preludio*, en el *Tema de las palizas*, se describen los golpes. En el *Tema 1 de Frutos*, se debe saber quién era Frutos, esa esclava negra, grandota, gorda, y se trata de describirla con su ancestro africano. En el *Tema del caballito* se imagina uno un caballito de madera, un juguete, con una música infantil. Para el *Tema del tiple* metimos un tiple colombiano en la orquestación, pues no había manera de pintarlo con otro instrumento. El *Tema de tambor y de cometa*, también un poco infantil, pero tratando al mismo tiempo de pintar la cometa

misma y su vuelo. Cuando habla de ese *Tema caballeresco altomedieval*, se recuerda un poco la música de ese período pre-renacentista. El *Tema 2 de Frutos* es una *Canción*, por lo que se mete también la marimba de chonta en la orquestación, porque, así como el tiple es para los paisas, la marimba es para la negra Frutos, como lo pensamos folclóricamente. En el *Tema 3 de Frutos: Rabiosa*, se toma el mismo tema de ella, pero variado, con índole colérico. Viene después el *Tema 3 de Frutos* con otra *Variación*; es decir, ese tema va siempre ligado a ella, pero con un cambio cada vez, lo mismo que el *Tema de brujas*. El *Tema de Mariana*, pinta a la santurróna, medio religioso. Siguen después, sucesivamente, el *Tema de brujas* con una *Variación*, el *Tema de las palizas* con su *Variación*, el *Tema de brujas* con otra *Variación*, el *Tema de brujas y de vuelo*, el *Tema de las palizas* con otra *Variación*, el *Tema 3 de Frutos* con una nueva *Variación*, el *Tema de brujas y de vuelo* con otra *Variación*, y el *Tema de brujas, acelerado*, porque ya para el final, con el *Postludio (Epílogo)*, se pinta de nuevo un pequeño resumen de todo lo anterior, con don Calixto Muñetón en la parte de reflexión, después del juego.

Y los comentarios-interludios para el cuento *San Antoñito* reúnen 12 fragmentos, interpretados en el siguiente orden: *Preludio (Obertura)*, *Tema de Aguedita*, *Tema de Damiancito*, *Tema del bazar*, *Variación del Tema*

de Damiancito, *Tema de las Señoras Del Pino*, *Tema de Candelaria*, *Tema piadoso*, *Tema del cigarro*, *Tema sagrado variado*, *Temas de Damián y de Candelaria en contrapunto y Postludio (Epílogo)*.

Describe el maestro Gustavo Yepes así su pieza orquestal:

San Antoñito es lo mismo. Se inicia con un *Preludio* —ya uno se imagina el Seminario de Medellín, que era un pequeño pueblo, la Semana Santa, las señoras Del Pino— en el que se recogen los temas en una pieza coherente. Vienen después los *Temas de Aguedita Paz y de Damiancito*, que son musicalmente contrastantes. El *Tema del bazar*, que también es festivo y donde entra a funcionar otra vez el tiple. Luego, en sucesión, una *Variación del Tema de Damiancito*. El *Tema de las Señoras Del Pino* es una melodía más bien “urbana” que “campesina”, a pesar de que Medellín era muy chiquita en esa época. El *Tema de Candelaria*, que es otro de los personajes interesantes. El *Tema piadoso*, que es música religiosa. El *Tema del cigarro*, medio festivo también. Después, el *Tema sagrado variado*, y los *Temas de Damián y de Candelaria en contrapunto*, es decir al mismo tiempo, haciendo una buena coherencia, como preparando el escape, finalizando con el *Postludio (Epílogo)*.

Esta es, pues, una reseña de la obra escrita por el maestro Gustavo Yepes

Imagen 5: Contracartula de la grabación documental del estreno

Londoño, a manera de homenaje al gran escritor antioqueño Tomás Carrasquilla, poniendo en música dos de sus cuentos más conocidos.

Queda en el tintero otra respetuosa pero muy ambiciosa propuesta nuestra al maestro Yepes: escribir una ópera sobre *La Marquesa de Yolombó*, la gran novela de Carrasquilla.

Nadie mejor que él para hacerlo.

Luis Carlos Rodríguez Álvarez, médico de la Universidad de Antioquia. Magíster en historia de la Universidad de Colombia. Doctor en artes de la Universidad de Antioquia. Profesor de cátedra de la Universidad de Antioquia, ocasional de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de Bellas Artes y Ciencias de Cartagena de Indias. Investigador incansable de la música, Premio Vida y Obra 2013 otorgado por el Ministerio de Cultura y autor de libros como *Antología-Gonzalo Vidal* (Medellín: Secretaría de Educación Municipal, 1997); *Músicas para una región y una ciudad: Antioquia y Medellín, 1810-1865. Aproximaciones a algunos momentos y personajes* (Medellín: Instituto para el Desarrollo de Antioquia, 2007), entre otros.