

Danzantes y Musicantes

Algunos integrantes de "Nogal, Conjunto de Cuerdas", ganadores del Concurso Mono Núñez 1987, escribieron para los lectores de A CONTRATIEMPO estas páginas sobre su trabajo y las expectativas para el futuro.

Nogal, conjunto de cuerdas

UNA PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA MUSICA COLOMBIANA

1. UNA NECESIDAD.

La difícil situación de la música de la Región Andina Colombiana, particularmente en Bogotá ante la desaparición de diversos grupos que la mantenían en un alto nivel como la Estudiantina Bochica, el Conjunto Instrumental Furatena y el proyecto grande de la Orquesta Típica Colombiana; la carencia de una adecuada difusión a través de conciertos y medios de comunicación, y el completo abandono de una tradición vernácula fuerte y sólida, nos movieron a formar una agrupación que con base en las experiencias anteriores trabajara por el rescate de estas manifestaciones culturales.

La presencia del maestro Luis Fernando León Rengifo, con su inquietudes, su experiencia y su saber, logró unificar individualidades que buscaban una expresión de sus aspiraciones profesionales y artísticas, canalizando un sentimiento de respeto y devoción por una música que es producto nuestro entorno y responde a nuestras necesidades estéticas.

El conjunto nació como un quinteto (2 bandolas, 1 tiple y 2 guitarras), trabajando un pequeño repertorio que se estrenó para celebrar el Día del Educador en la Universidad Pedagógica Nacional el 15 de Mayo de 1986. El grupo y el repertorio fueron creciendo cuantitativa y cualitativamente, y es así como el conjunto participó en la Primera Semana de la Bandola Colombiana, homenaje al maestro Diego Estrada, con un total de 8 integrantes (3 bandolas, 2 triples, 2 guitarras y contrabajo) en el mes de Octubre del mismo año. Ya con el tiempo y el continuo trabajo, el maestro León empezó a desarrollar y proyectar una serie de ideas que le dan una identidad al grupo y se constituyen en un estilo y una propuesta en el manejo de nuestros aires y tonadas. Las necesidades musicales fueron creciendo y se hizo indispensable incorporar más personas que con su sólida formación musical —Conservatorio Nacional de Música, Escuela Superior de Música de Tunja, Banda Nacional, Estudiantina Bochica y otras personas del Departamento de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional— vinieron a conformar y complementar el grupo conocido hoy como NOGAL Conjunto de Cuerdas.

II. ¿POR QUE NO UNA ESTUDIANTINA?

La estudiantina como agrupación instrumental debe su desarrollo a Pedro Morales Pino quien fundó la célebre Lira Colombiana conformada por bandolas, tiple, guitarra y violonchelo. Este tipo de agrupación da una sensación sonora definida y fácilmente identificable: las bandolas llevan la melodía a dos voces, los triples acompañan y las guitarras realizan bajos fundamentales y algunos cantos dependiendo de la habilidad de los ejecutantes; se puede hablar de un cuarteto ampliado para lograr mayor sonoridad. A lo largo de la historia se han dado estudiantinas que a su planta instrumental básica añaden otro tipo de instrumentos como flautas y violines principalmente, que alternan con bandolas en su función melódica, más un aporte de percusión típica (tambora, pandereta, cucharas de palo, carraca, etc.).

A través de sus presentaciones NOGAL quiere llevar ante el público una variedad de estilos de composición, de búsquedas dentro de nuestros aires andinos tradicionales, que abran un nuevo camino sonoro y permitan al intérprete un trabajo instrumental con mayores posibilidades rítmicas, armónicas, melódicas y tímbricas. Es en este sentido que las versiones del grupo, de corte "sinfónico", hacen que este se convierta automáticamente en una *orquesta típica*. Las propuestas musicales de NOGAL, mostradas en su repertorio, son:

- La instrumentación basada en la idea de orquesta típica colombiana: familia de las bandolas (primeras, segundas y terceras), triples (primeros y segundos) con funciones melódica y armónica, guitarras (primeras y segundas) igualmente con funciones melódica y armónica, y el contrabajo como soporte armónico.
- La explotación minuciosa de los recursos y posibilidades tímbricas de los instrumentos típicos de la Región Andina Colombiana.
- El enriquecimiento armónico de los ciclos tradicionales en que se desarrolla la música andina colombiana.
- El trabajo sobre la estructura formal de los pasillos y bambucos a 3 partes, introduciendo variaciones (rítmicas, tímbricas, armónicas), interludios y codas.
- La transcripción y montaje de obras mayores de repertorio musical colombiano y universal tales como fantasías, suites, rapsodias, conciertos, etc.

CONJUNTO DE CUERDAS

— Propender por la formación y depuración de una escuela técnica en la interpretación de los instrumentos típicos colombianos.

III. UNA ORGANIZACION

Las proyecciones del grupo, el crecido número de sus integrantes, el repertorio cada vez mayor hicieron necesaria la separación de los aspectos musical y administrativo. Es así como la vinculación de la señora Nidia de Paredes como coordinadora y promotora del grupo viene a complementar, de manera por demás amable y efectiva, el trabajo musical que se desarrolla.

En este aspecto administrativo la coordinadora se encarga del manejo de las relaciones y publicidad, de la promoción y búsqueda de conciertos, de las necesidades materiales del grupo y de los integrantes tanto en la sede como durante los desplazamientos a otras ciudades, lleva el archivo y el currículo del grupo, maneja la parte económica con un criterio colectivo; todo esto buscando ante todo la calidad de las condiciones en las cuales se desarrolle la labor musical.

En el aspecto musical existe un reglamento interno para los integrantes, el cual procura crear y mantener una disciplina de trabajo que redunde en beneficio de la música que se interpreta y de la calidad y profesionalismo de cada uno de ellos. Es así como se tienen programados 2 ensayos generales durante la semana y los distintos instrumentistas realizan ensayos parciales por grupos, además del necesario estudio individual. Se crean los cargos de Director Musical y Arreglista para el maestro León, de Asistente Musical para Luis E. Aguilar, instrumentista de la Banda Nacional y músico profesional, de Jefes de Atril y de Copistas de los arreglos musicales, de los cuales se lleva un archivo en partituras y grabaciones.

El grupo cuenta además con la generosa ayuda y asesoría de Alberto Paredes, constructor de instrumentos musicales, investigador y científico de su oficio, quien está dotando al grupo de unos instrumentos de excelente construcción y sonido, y con quien se está desarrollando la idea de las bandolas soprano y tenor para conformar así una familia de este instrumento, y aumentar las posibilidades sonoras y tímbricas de los instrumentos de la Región Andina.

IV. PENSANDO EN EL FUTURO.

Con miras a que la renovadora y excelente labor del maestro Luis Fernando León con la música de la región Andina Colombiana y otras músicas, así como el trabajo colectivo de NOGAL como institución musical, no se queden solamente en otra interesante experiencia, el grupo tiene varios proyectos que se convierten en objetivos a corto, mediano y largo plazo:

- La difusión del trabajo a nivel de conciertos y recitales formales y didácticos, grabaciones para distintos medios de comunicación, colaboración en revistas y publicaciones culturales, etc.
- La investigación y rescate del patrimonio musical colombiano, abarcando no sólo un pasado casi tan rico como desconocido, sino también trabajando las obras de compositores que actualmente buscan desarrollar un lenguaje musical propio. Se busca además motivar la composición de obras para este tipo de agrupación, con el consiguiente enriquecimiento del repertorio musical colombiano.
- Realizar montajes de música popular latinoamericana y de otras músicas, buscando integrar al repertorio y experiencias del grupo obras en las que participen solistas de diversos instrumentos, no necesariamente de cuerdas.
- Cambiar la imagen del intérprete de música popular, haciendo énfasis en romper la falsa dicotomía entre música popular y bohemia efílica, propendiendo por una revaloración de su labor musical no sólo como instrumentista sino también como creador, trabajador y exponente de valores artísticos y culturales.
- La creación de una escuela musical que basada en músicas populares incorpore de una manera vital la técnica y el profesionalismo de la música de escuela, buscando la creación y desarrollo de un lenguaje musical con parámetros y valores estéticos propios, que brinden una posibilidad de progreso de la música colombiana y latinoamericana en el concierto regional y universal.