

Sobre pájaros y flautas. Adina Izarra y Luis Julio Toro en la construcción del repertorio contemporáneo para flauta

Regarding Birds and Flutes. Adina Izarra and Luis Julio Toro in the Construction of a Contemporary Repertory for Flute

Recibido: 11-06-14
Aceptado: 24-07-14

Sofía Barreto Rangel

Universidad Simón Bolívar, Venezuela
sofiateresita@yahoo.fr

“¿Es ese sutil variar de materiales sonoros lo que atrajo a Messiaen al cantar de los pájaros? ¿O lo tomaría literalmente de ellos?...” (Izarra, 2012, p. 104)

Resumen

Este artículo estudia la colaboración entre el flautista Luis Julio Toro y la compositora Adina Izarra a través de *Plumismo* (1986) para piccolo solo, con la cual inicia el ciclo de “obras relacionadas con los pájaros” dentro de la producción de esta compositora. Se examinará la relación entre pájaros y flautas en el catálogo de Izarra, así como la conexión entre *Plumismo* y Toro. Para el análisis musical se emplean los conceptos de “variaciones orgánicas” y “técnicas extendidas” para la flauta. En las conclusiones se refleja la importancia de los pájaros como inspiración y la presencia recurrente de la flauta en las obras de Izarra, resaltando la presencia de Toro en el origen de ambas tendencias, en particular en la gestación y difusión de *Plumismo*. Con este estudio se pretende

Abstract

This article studies the collaboration between the flutist Luis Julio Toro and the composer Adina Izarra through the work *Plumismo* (1986) for solo piccolo, which initiates the cycle of works related to birdsong in Izarra's compositions. Also, the connection between birds and flutes in this composer's works will be examined, as will the connection between *Plumismo* and Toro. For the musical analysis, the concepts of organic variations and extended techniques for the flute are used. Conclusions reflect the importance of birds as an inspiration and recurrent use of the flute in Izarra's works, highlighting Toro's presence at the origin of both tendencies, in particular for the creation and divulgation of *Plumismo*. This study intends to open a route that will make it possible to

abrir un camino que permita seguir conociendo la importancia de ambos artistas en la construcción del repertorio venezolano contemporáneo para flauta.

Palabras clave:

Repertorio venezolano contemporáneo para flauta, pájaros y flautas, Luis Julio Toro, Adina Izarra, *Plumismo*.

know more about the importance of both artists in constructing the contemporary Venezuelan repertoire for flute.

Keywords:

Venezuelan contemporary repertoire for flute, birds and flutes, Luis Julio Toro, Adina Izarra, *Plumismo*

I. Introducción

Si bien la exploración de los múltiples intercambios que surgen del binomio compositor/intérprete es relativamente reciente como enfoque musicológico, la relación en sí misma entre estos dos actores de la historia de la música es y ha sido siempre indivisible y tan antigua como la creación artística misma.

Solamente mirando al siglo pasado podemos citar dos ejemplos muy conocidos: Luciano Berio y el flautista Severino Gazzeloni, de cuya colaboración surgió la *Sequenza I* para flauta, o Mario Lavista y la flautista Marielena Arizpe, él como creador y ella como inspiradora y primera intérprete de obras como *Canto del Alba* (1979). El contacto entre estos artistas generó intercambios en cuyo legado encontramos, por ejemplo, las veinticuatro *Secuencias* de Berio para otros tantos instrumentos solistas cuya importancia en el repertorio solista del siglo XX y XXI no se discute.

Ejemplos como éstos abundan y estudiarlos contribuye, entre otras cosas, a abordar la historia de la música, no sólo como una historia de los compositores y de sus obras, sino también desde el punto de vista de los intérpretes que dan vida a estas últimas, no únicamente

ejecutándolas, sino muchas veces también sirviendo de inspiración y contribuyendo a su perfeccionamiento.

El flautista venezolano Luis Julio Toro (n. 1961) es uno de esos intérpretes que han venido de ese modo construyendo la historia del repertorio de su instrumento¹. Su influencia como instrumentista abarca importantes compositores venezolanos. Hay un gran número de obras que han sido comisionadas y solicitadas por él a los compositores, quienes también le han dedicado obras, que luego Toro ha estrenado, grabado o tocado en sus recitales y conciertos (fig. 1 y 2).

Como se desprende de los cuadros mencionados, la colaboración con Toro se ha dado en compositores como Alfredo del Mónaco, Alfredo Rugeles, Juan Francisco Sans, Julio d'Escriván y Paul Desenne e incluso con otros flautistas, como Raimundo Pineda.

En este artículo se estudiará el aporte a través de la relación entre Toro y Adina Izarra (n. 1959)², puesto que es en gran parte gracias a dicha asociación que se crea *Plumismo* (1986) para flauta piccolo solo y con ella, se inicia lo que podríamos llamar el ciclo de "obras relacionadas con el canto de los pájaros" dentro de la producción de esta compositora venezolana.

Dicho estudio se abordará a través de la recopilación y examen de documentos y entrevistas realizadas por la autora, así como del análisis musical tanto de la obra *Plumismo* en sí misma como de los aspectos en los cuales a través de ella se evidencia, en primer lugar, la co-

- 1 Luis Julio Toro realizó estudios musicales en el *Royal College of Music*, en Londres, bajo la tutela de Christopher Hyde Smith, obteniendo el Diploma de Ejecutante (*Performer's Diploma*) y el *Royal College of Music Associate Certificate* (ARCM). En 1982, recibe el premio Oliver Dawson y, en 1984, el Primer Premio Eve Kish. Fue profesor de flauta de la Maestría en Música de la Universidad Simón Bolívar, en Venezuela, así como profesor invitado del proyecto Instrumenta, en la Universidad de las Américas de Puebla, en México. Toro es miembro fundador de Ensemble Gurrufío (1984) y Camerata Criolla (2001) y tiene en su haber numerosas grabaciones con estos grupos, con otros instrumentistas y como solista tanto en repertorio tradicional como académico, en particular con obras contemporáneas venezolanas.
- 2 Adina Izarra obtuvo su PhD en composición en la Universidad de York (Inglaterra) con el maestro Vic Hoyland. Ha ganado en cuatro ocasiones el Premio Nacional de Composición (1984, 1985, 1990 y 1991) y ha participado tres veces como representante de Venezuela en la *International Society of Contemporary Music*. Desde el año 2002 es miembro de número del Colegio de Compositores Latinoamericanos de Música de Arte. Actualmente es profesora titular de la Universidad Simón Bolívar (Caracas) y Jefa del Laboratorio Digital de Música LADIM de la misma institución.

Año	Obra, compositor	Relación con Luis Julio Toro (LJT)
1986	<i>Plumismo</i> para piccolo solo, de Adina Izarra	Estrenada por LJT
1987	<i>Pitangus Sulphuratus (El Cristofué)</i> para flauta y cuerdas, de Adina Izarra	Estrenada por LJT
1987	<i>Canto aborigen</i> para flauta y arpa de Juan Francisco Sans	Comisionada por y dedicada a LJT y Marisela González
1988	<i>Chants</i> para flauta sola, de Alfredo Del Mónaco	Dedicada a LJT
1989	<i>Saltimbanqui</i> para flauta piccolo y sonidos electrónicos grabados, de Ricardo Teruel	Dedicada a LJT
1989	<i>Oración para clamar por los oprimidos</i> para flauta, mezzosoprano, oboe, arpa, contrabajo y sintetizador, de Alfredo Rugeles	Estrenada por LJT
1992	<i>Soufflé en flauta</i> para flauta y cinta, de Alonso Toro	Dedicada a LJT
1992	<i>Luvina</i> , para flauta bajo y delay, de Adina Izarra	Dedicada al LJT
1992	<i>Trois Bagatelles du Bongó</i> para flauta, bansuri y cinta, de Julio D'Escriván	Comisionada por LJT
1994	<i>Carrizos</i> para flauta sola, de Adina Izarra	Estrenada por LJT
1994	<i>Variaciones Aldeanas</i> para flauta y cuarteto de cuerdas, de Ricardo Lorenz Abreu	Dedicada a LJT

Figura 1. Selección de obras dedicadas a Luis Julio Toro o estrenadas por él entre 1986 y 1998.

Año	Título del CD	Compositores
2006	Toro Solo	Johann Sebastián Bach, Paul Desenne, Raimundo Pineda
2004	El Reto	Música tradicional Venezolana y de Paul Desenne
2002	Camerata Criolla	Aldemaro Romero, Gilberto Rebolledo, Ricardo Lorenz Abreu, Telmo Almada
1999	Gurrufío con la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho	Armando Molero, Guillero Jiménez Leal, Genaro Prieto, Adeliz Freitas, Paul Desenne
1998	Danzón	Arturo Márquez, Astor Piazzolla, Ricardo Teruel, Aldemaro Romero
1998	15 cuentos para 2	Rodrigo Riera, Alfredo Rugeles, Federico Ruiz, Adina Izarra, Eduardo Marturet, Alonso Toro, Omar Acosta, Diego Silva, Alfredo del Mónaco, Fernando Freitas, Diana Arismendi, Heraclio Fernández.
1997	Cantos y Tonadas	Simón Díaz, Eduardo Marturet, Otilio Galíndez, Julio d'Escriván
1996	Desde una ventana con loros	Adina Izarra
1996	Canto Aborigen	Juan Francisco Sans, Adina Izarra, Manuela Guadalajara, Vicente Emilio Sojo, Eduardo Marturet, Federico Ruiz, Moisés Moleiro
1993	Vientos Alisios	Alonso Toro, Javier Álvarez, Julio d'Escriván, Adina Izarra, Alfredo del Mónaco, Mario Lavista
1993	A Dos	Astor Piazzolla, Alonso Toro, Gonzalo Micó, Verónica Faría, Rodrigo Riera

Figura 2. Grabaciones de música contemporánea venezolana para flauta de Luis Julio Toro entre 1997 y 2006.

Fuente: <http://www.luisjuliotoro.com.ve/> (consultado el 02-05-2014).

nexión entre pájaros y flautas en el catálogo de Izarra y, en segundo lugar, la colaboración entre ambos artistas.

II. Pájaros y flautas en el catálogo de Adina Izarra

La simbología “extra-musical” de los instrumentos no deja de estar presente en todas las culturas incluida, por supuesto, la académica occidental. Existe, por ejemplo, la asociación de los instrumentos de viento en general con el origen de la vida (soplido es aliento, aliento es vida), asociación que encontramos en las culturas amerindias, entre otras. Etnomusicólogos como el francés Jean-Michel Beaudet, en su libro *Souffles d'Amazonie* (1997), ha utilizado dicha asociación para explicar la importancia de este tipo de instrumentos entre numerosos grupos indígenas de América del Sur, donde su variedad y presencia supera por mucho a la de los instrumentos de cuerda o de membrana.

Más particularmente, las flautas, entendidas en su sentido organológico amplio, es decir, como instrumentos de soplo, cuyo sonido se produce al dirigir la columna de aire hacia un borde o bisel, han tenido y tienen una serie de asociaciones simbólicas, entre las cuales una de las más tratadas ha sido su relación mitológica con el fauno, sátiro o dios Pan, que encontramos en obras como *Preludio a la siesta de un fauno* de Claude Debussy (1894), por mencionar sólo un ejemplo evidente.

Pero la asociación simbólica que nos interesa en este artículo es aquella que relaciona el canto de los pájaros con el sonido de la flauta. Aunque otros instrumentos de viento han compartido ese rol en obras tan conocidas como la *Sinfonía Pastoral* de Beethoven³, es la flauta el instrumento aerófono que más se asocia al papel de representar a los pájaros en el imaginario musical académico occidental⁴.

Asociar flauta con pájaros tiene una especial resonancia en la obra de Adina Izarra, probablemente por la conjunción de dos razones. Por un lado, el apego hacia los pájaros que data de su infancia. Y, por otro, la estrecha amistad que existe entre ella y el flautista Luis Julio Toro.

Su obra se ve entonces influida por dicha asociación y esta influencia puede comenzar a fecharse a partir de la sugerencia de Toro de crear una obra basada en cantos de pájaros, sugerencia de la que se hablará más adelante.

Es a través de las clases de composición con el maestro y compositor de origen griego Yannis Ioannidis (n. 1930) que Izarra comienza a pensar en los cantos de pájaros como material sonoro:

La primera vez que supe de cantos de pájaros y música fue Ioannidis que llegó a clase con una grabación de un canto de pájaros que según él era un ascenso de una quinta justa en 250 pasos. Él decía que era una grabación de un pájaro venezolano del Amazonas. Y lo ponía... eran como notas repetidas y lamentosas que iban subiendo. Luego de los 250 pasos no recordaba yo de donde había partido y si lo graba la quinta justa, pero me lo creí. (Comunicación personal, 25/04/2014)

En la producción de Izarra, la relación flauta/pájaros comienza en 1986 con *Plumismo* y abarca hasta ahora por lo menos tres de sus obras más importantes para flauta: el *Concierto Pitangus sulfuratus (El cristofué)*, para flauta y cuerdas (1987), *Querrequerres* (Cyanocoraxyncas) para dos flautas piccolos (1989), y *Sistemas volátiles* para piccolo y electrónicos en vivo (2011).

Es interesante destacar que en sus obras, otros dos instrumentos han servido para ejercer ese mismo rol: el clarinete representando a la guacharaca (*Ortalis ruficauda*) en el 3er. movimiento del *Concierto* que escribe para ese instrumento en 2010, y el oboe, que puede reemplazar a una de las flautas piccolo en la obra *Querrequerres* que acabamos de mencionar.

Aún más, la representación musical de pájaros como las guacharacas, cristofués o querrequerres no se limita al uso de un instrumento acústico en particular, pues Izarra los ha trabajado electro-acústicamente y orquestalmente también.

Lo que parece prevalecer no es entonces la relación de la compositora con la flauta sino más bien con los

3 “... la flauta repite, acelerando, un *fa* agudo que simula el canto del ruiseñor; el oboe responde en imitación del grito de la codorniz y el clarinete imita el del cuco (Beethoven mismo menciona los nombres de estos tres pájaros en la partitura)” en François-René Tranchefort (dir.) *Guide de la musique symphonique*. Paris: Fayard, 1986, p. 61. (Traducción de la autora)

4 Es pertinente y curioso mencionar aquí que el compositor Olivier Messiaen, cuyo nombre surge inmediatamente cuando se trata de la representación de los pájaros en este tipo de música, escribió obras como el *Catálogo de pájaros* (1956-8) o *Pequeños esbozos de pájaros* (1985) para el piano y no para la flauta, a la que dedicó únicamente su pieza *El Mirlo Negro*, de 1951.

pájaros, no necesariamente asociados a un instrumento o medio sonoro en particular. Si la flauta está presente en las primeras obras de Izarra, es decir, desde finales de los 80, se debe, sobre todo, a la relación estrecha que como compositora tenía en ese momento con Luis Julio Toro.

Al preguntarle si había una relación fuerte entre ella como artista y la flauta como "medio de expresión" adecuado en un momento determinado, Izarra dice:

No, sin duda que la flauta era la flauta de Luis Julio. Luego surgieron otros flautistas que se identificaron mucho con este trabajo, como Manuela Wiesler, sin duda, y Beatriz Plana de la Argentina, y realizaron trabajos estupendos. (Entrevista a Izarra, 21/04/2014)

Como se decanta de esta afirmación, en sus obras siguientes para este instrumento, la figura de Toro va siendo reemplazada como motivador o ejecutante principal, pero toda la relación flauta/Izarra se inicia con ése intérprete y va creciendo en el contacto con el instrumento que se genera en estos intercambios, como lo deja ver la misma compositora al afirmar que "...uno termina dominando el instrumento, su escritura, imaginándose la sonoridad con mucha facilidad". (Entrevista a Izarra, 21/04/2014)

Dicho dominio se ve reflejado en el catálogo de obras de Adina Izarra (fig. 3), donde se evidencia la importante presencia de la flauta, instrumento que constituye, junto con la guitarra, el medio de expresión acústico más cultivado por la compositora. En su página web⁵ Izarra referencia 12 obras para o con guitarra, mientras que las obras para o con flauta son hasta ahora 16⁶, las cuales podemos ver en la figura 4 (obras para o con flauta de Adina Izarra hasta mayo de 2014). Además, su música para flauta "es la que ha sido más tocada y más difundida" dentro de su producción total. (Entrevista a Izarra, 01/07/2012)

La figura 3 también permite ver que las obras relacionadas con los pájaros y con la flauta son especialmente frecuentes entre los años 1986 y 1989, y vuelven a serlo luego en los últimos cuatro años, con obras como *Sistemas volátiles*, estrenada y grabada en 2011 por Mariaceli Navarro (n. 1986), alumna de Luis Julio Toro. Esta joven flautista y piccolista venezolana trabajó *Plumismo*

con la compositora, ganando en 2011 la mención honorífica y el premio único a la mejor versión de una composición venezolana en el III Concurso Nacional de Jóvenes Solistas de Flauta y Piccolo Yamaha⁷. En la preparación para este concurso, no solo Izarra sino también Toro, estuvo presente. (Entrevista a Izarra, 21/04/2014)

El "retorno a las aves" es explicado por la misma Izarra al expresar que "lo de los pájaros... es algo que los flautistas piden. Funciona, a ellos les gusta y yo lo conozco" (Izarra, comunicación personal, mayo 2012).

Otra obra reciente para la flauta piccolo es el quinteto *a 5* (2013), estrenado en 2014 por los flautistas venezolanos Raimundo Pineda, Nicolás Real, Enver Cuervos, Miguel Pineda y Ana Paola Rincones. Aunque, según explica Izarra, la obra no está escrita "con la intención de que sean cantos de pájaros. Si existe alguna asociación, es debido al instrumento utilizado, pero la referencia a los pájaros no fue deliberada" como en las otras obras que hemos mencionado.

Independientemente del uso del canto de los pájaros, su producción flautística fue particularmente abundante a fines de los años 80 y principios de los 90, lo cual responde al hecho de que en esos momentos Izarra trabajaba "directamente" con Luis Julio Toro:

Habían muchos conciertos donde él estrenaba [mis obras]. Cada obra venía ya con fecha de estreno, a él le gustaban y le iba muy bien con ellas. En esa época viajó mucho por Latinoamérica llevando las obras, especialmente a México. El concierto para flauta [*Pitangussulfuratus*] en un mismo mes se tocó dos veces allá. Él hacía giras frecuentes y creo que un año llegó a tocar 12 veces *Plumismo*. (Entrevista a Izarra, 01/07/2012)

Dentro del catálogo de Izarra, gran parte de las obras para o con flauta de esa época le han sido dedicadas a Toro, o bien han sido estrenadas y/o grabadas por él, como vemos en la figura 5 (intérpretes que comisionaron, estrenaron, o han grabado las obras para flauta de Adina Izarra entre 1986 y 2014).

Es en ese mismo momento que la colaboración con otros intérpretes se inicia para permanecer. Es el caso de la relación de Izarra con la arpista venezolana Marisela González, quien junto a Toro y otros instrumentistas venezolanos como el contrabajista Luis Gómez Im-

5 <http://prof.usb.ve/aizarra/>

6 Serían 18 obras, si incluimos las re-instrumentaciones de *Margarita y Tres Cortos*.

7 [Http://www.venezuelasinfonica.com/noticias/sinfonico/mariaceli-navarro-ganadora-del-ii-concurso-internacional-de-flauta-severino-gazzelloni-categoria-piccolo](http://www.venezuelasinfonica.com/noticias/sinfonico/mariaceli-navarro-ganadora-del-ii-concurso-internacional-de-flauta-severino-gazzelloni-categoria-piccolo) (consultado en mayo 2014).

Fecha	Obra	Instrumentación
1982	<i>Oshunmare</i>	Violín y orquesta
1983	<i>Mira</i>	Dos pianistas y narrador
1985	<i>Tejedora de Arpilleras Mágicas</i>	Orquesta sinfónica
1986	<i>Plumismo</i>	Flauta piccolo
1987	<i>Pitangus Sulphuratus</i> (<i>El Cristofué</i>)	Flauta y cuerdas
1987?	<i>Al Palimpsesto</i>	Flauta, quena, zampoña y cinta
1988	<i>Vojm</i>	Voz y electrónicos
1989	<i>Desde una ventana con Loros</i>	Guitarra
1989	<i>Margarita</i>	Soprano, guitarra y flauta
1989	<i>Margarita</i>	Mezzo, flauta, arpa, oboe, teclados y contrabajo
1989	<i>Reverón</i>	Flauta, oboe y contrabajo
1989	<i>Silencios</i>	Guitarra
1989	<i>Querrequerres</i>	Dos piccolos o piccolo y oboe
1989	<i>A Través de algunas Transparencias</i>	Arpa
1991	<i>A Dos</i>	Flauta y guitarra
1991	<i>Homenaje</i>	Orquesta de cámara
1991	<i>Dos movimientos para quinteto</i>	Guitarra y cuarteto de cuerdas
1991	<i>Concierto para guitarra</i>	Guitarra y orquesta de cámara
1992	<i>Luvina</i>	Flauta bajo y <i>delay</i>
1992	<i>El Amolador</i>	Flauta
1993	Música incidental para las Troyanas de Eurípides	Original para pista electrónica y coro masculino
1994	<i>Carrizos</i>	Flauta
1995	<i>Folias de España</i>	Guitarra
1996	<i>Estudio sobre la cadencia Landini</i>	Piano
1997	<i>Concierto de Arpa</i>	Arpa y orquesta de cámara
1997	<i>Retratos de Macondo</i>	Clarinete, fagote y piano
1997	<i>Oratorio Profano</i>	Soprano, barítono, flauta, arpa, guitarra y percusión
1998	<i>Tres cortos</i>	Flauta y guitarra
2000	<i>Guacaipuro</i>	Instrumentos antiguos, orquesta de cámara, coros y solistas
2001	<i>Tres Cortos</i>	versión para piano y flauta
2002	<i>A la Caccia</i>	flauta dulce, tiorba y viola da gamba
2002	<i>Folías de España</i>	Arpa
2003	<i>Corto</i>	guitarra y cuarteto de cuerdas
2003	<i>Dos Miniaturas Medievales</i>	clarinete en Sib y piano
2003	<i>Cónclave</i>	Piano
2004	<i>De Viseé</i>	tiorba y laptop
2004	<i>La Tierra es nuestra casa</i>	cuarteto de cuerdas
2004	<i>Tercer Aria</i>	oboe, clarinete y fagote
2005	<i>Vihuela</i>	vihuela y electrónicos
2006	<i>Toda mi vida hos amé</i>	vihuela y electrónicos
2006	<i>Aria 3c</i>	flauta dulce, bajón y guitarra
2007	<i>10° 29' N.</i>	obra acusmática
2007	<i>Mandar Decir</i>	obra acusmática
2009	<i>Agua</i>	obra acusmática
2009	<i>Toledana</i>	soprano y tiorba
2010	<i>Concierto para clarinete</i>	clarinete y orquesta de cámara

Figura 3. Catálogo de obras de Adina Izarra desde 1982 hasta mayo 2014.

Fuente: Información extraída de <http://prof.usb.ve/aizarra> (consultado el 19/04/2014) y del programa de mano del XVIII Festival Latinoamericano de Música, Caracas, 2014, en <https://www.facebook.com/pages/Asociación-Nacional-Flautistas-de-Venezuela/>

Obra	Instrumentación
<i>Plumismo</i>	flauta piccolo
<i>Pitangus Sulphuratus</i> (el cristofué)	flauta y cuerdas
<i>Al Palimpsesto</i>	flauta, quena, zampoña y cinta*
<i>Margarita</i>	soprano, guitarra y flauta
<i>Margarita</i>	mezzo, flauta, arpa, oboe, teclados y contrabajo
<i>Reverón</i>	flauta, oboe y contrabajo
<i>Querrequerres</i>	dos piccolos o piccolo y oboe
<i>A Dos</i>	flauta y guitarra
<i>Luvina</i>	flauta bajo y mucho reverb
<i>El Amolador</i>	Flauta
<i>Carrizos</i>	Flauta
<i>Oratorio Profano</i>	soprano, barítono, flauta, arpa, guitarra y percusión
<i>Tres cortos</i>	flauta y guitarra
<i>Tres Cortos</i>	piano y flauta
<i>A la Caccia</i>	flauta dulce, tiorba y viola da gamba
<i>Aria 3c</i>	flauta dulce, bajón y guitarra
<i>Sistemas volátiles</i> a 5	flauta piccolo y electrónicos en vivo quinteto de piccolos

Figura 4. Obras para o con flauta de Adina Izarra (hasta mayo 2014).

bert y el oboísta Jaime Martínez, perteneció al grupo Nova Música⁸.

III. *Plumismo* y Luis Julio Toro

La obra con que ilustramos esta relación intérprete/compositor entre Toro e Izarra, es precisamente *Plumismo*. Ésta, escrita para piccolo solo, se basa en sonidos de pájaros caraqueños, no especificados por la compositora, quien explica: "En *Plumismo* usé el LP de Phelps⁹, pero no anoté nada de los pájaros que usé. Lo escuché, lo imité pero no me interesó el record ornitológico. Uno es así cuando es joven..." (Comunicación personal, 25/04/2014).

En esta obra encontramos diferentes motivos o células con las que se construye el discurso sonoro, las

cuales tienen la particularidad de no ser fijas ni a nivel de alturas ni de figuraje rítmico, siendo, sin embargo, identificables como entes individuales, por su aparición reiterada aunque variada en el transcurrir de la obra.

En la figura 6 (primera página de *Plumismo*) observamos por ejemplo cuatro de estas "células":

1. Sonido largo alrededor del sol sobreagudo, con variaciones de altura entre el semitono y el cuarto de tono, tocado con trino y frulatto.
2. Multifónico.
3. Melodía tipo arpeggio ascendente y descendente.
4. Sonido largo alrededor del Re central tocado con trino.

En *Plumismo*, las frases construidas en combinaciones cambiantes con éstas y otras células, parecieran corresponder a cantos de especies distintas, y es por esto

8 A este grupo de cámara pertenecieron también el oboísta Miguel Rutigliano y el director Alfredo Rugeles.

9 Se hace referencia a un disco donde el empresario y ornitólogo William Henry Phelps presenta y comenta cantos de aves venezolanas.

Intérprete	Relación con las obra(s) para flauta de Adina Izarra
Luis Julio Toro	Estrenó y grabó <i>Plumismo</i> (CD "Desde una ventana con loros", 1996) Estrenó <i>Pitangus Sulphuratus (El Cristofué)</i> , <i>Carrizos</i> y <i>Oratorio Profano</i> . Le fueron dedicadas <i>Luvina</i> y <i>Oratorio Profano</i>
Manuela Wiesler	Comisionó <i>Pitangus Sulphuratus</i> y lo grabó (CD "OiseauxTendres", 1994)
Mariaceli Navarro	Estrenó <i>Sistemas volátiles</i> en Caracas, 2011
Ana Paola Rincones	Comisionó y formó parte del estreno de <i>a 5</i> , 2014

Figura 5. Intérpretes que comisionaron, estrenaron o han grabado las obras para flauta de Adina Izarra entre 1986 y 2014.

que pueden presentar variaciones a nivel rítmico, de alturas y de timbre.

Las siguientes afirmaciones de la misma compositora, aunque fueron expresadas en referencia a una obra realizada 25 años después (*Sistemas volátiles*), puede explicar la búsqueda en el lenguaje que ya estaba presente en *Plumismo*:

El canto del pájaro, orgánico por definición, no es estrictamente repetitivo, ni fijo ni inmutable. No solo hay una gran variedad de especies que a pesar de tener el mismo canto lo varían, sino que cada pájaro, en una misma sesión de canto, elabora pequeñas alteraciones a su llamado, propias de las circunstancias puntuales de su organismo, su necesidad fisiológica o su placer. (Izarra, 2012, p. 103)

Ese "sutil variar de materiales sonoros", que puede describirse como "variaciones orgánicas" entendidas como modificaciones continuas e impredecibles, es una búsqueda comenzada precisamente por dos de los compositores considerados puntos de partida de los cambios que iniciaron el siglo XX musical:

Ya Debussy y Schoenberg (...) habían hablado de una necesidad de manejar *orgánicamente* los motivos musicales, las frases, de hacer variaciones continuas en la música. (Izarra, 2012, pp. 103-104) (Las cursivas son de la autora)

En esa búsqueda de un lenguaje musical que represente a los pájaros o se inspire en ellos, los recursos llamados "técnicas extendidas" tienen un rol significativo, no solo en las variaciones de altura y de timbre de los motivos, sino también en la misma representación de los cantos en frecuencias no necesariamente fijas ni "afinadas", según el sistema occidental. En *Plumismo*, se utiliza gran variedad de estas técnicas, como multifónico, *frulatto*, *bending*, *whistle*, *glissando*, *jet*, ataque con F, y otros; además las variaciones tímbricas, dinámicas o de altura que se producen al indicar diferentes inclinaciones de la flauta con relación a la boca del ejecutante, inhalar exageradamente el aire en ciertos momentos o tocar de espaldas al público.

El uso de las técnicas extendidas en función de la representación mimética de los sonidos de las aves es explicado por la flautista argentina Beatriz Plana de la siguiente manera:

[En *Plumismo*] Los pájaros venezolanos se adueñan de la música y en ella una gran variedad de cantos, píos, aleteos, picoteos y demás sonidos encuentran en las técnicas extendidas una vía acorde a las búsquedas de la compositora (Plana, 2008, p. 169).

Con respecto a esto último, una vez más lo escrito por la compositora confirma estas intenciones:

El canto del pájaro se ha idealizado y purificado; diversos autores (barrocos, clásico, románticos) han tratado de decantar sus alturas (frecuencias), convertirlas en "notas musicales"¹⁰ (...); el resultado han sido bellas obras de sonoridades edulcoradas, en las que se descartan los ruidos naturales de su entorno original, tales

10 El sistema musical occidental no utiliza la totalidad de las frecuencias (alturas) que el ser humano es capaz de escuchar, escoge solo algunas de toda la gama posible, y éstas se constituyen en "sistemas" (...) en este sentido, muchos pájaros podrían cantar "desafinado" y sería necesario al imitarlos o copiarlos "afinarlos" al sistema utilizado en el momento. (Izarra, 2012: pie de la pág. 104)

The image shows a musical score for 'Plumismo, piccolo solo' by Adina Izarra. The score is written for piccolo and includes performance instructions such as 'para Luis Julio', 'sfz', 'ff', 'voltearse de espaldas al público', 'de frente', and 'poco'. It also features a circled '1' and a bracketed '[ECO]'.

Figura 6. Primera página de *Plumismo* (1986).
Facsimil publicado por la editorial Equinoccio,
Universidad Simón Bolívar, 1997.

como el del animal mismo (batidos de alas, respiración, graznidos) al no encontrar lugar en la lógica musical del momento (Izarra, 2012, p. 104).

En el origen, la realización, la ejecución y difusión de *Plumismo* encontramos al flautista Luis Julio Toro. En primer lugar, Toro se encuentra en la génesis de la obra al sugerir el tema de los pájaros: "La primera pieza (...) fue idea de él, sobre pájaros, luego él me dio el LP de Phelps hablando de los pájaros" (Entrevista a Izarra, 01/07/2012).

Como ya hemos dicho, aquí se trata de una sugerencia feliz que encontró eco en una inclinación natural de la compositora y generó en ella, no sólo ésta, sino una serie de obras para flauta relacionadas de diferentes maneras con el canto de los pájaros y su simbología.

En segundo lugar, en el trabajo compositivo las sugerencias técnicas del flautista fueron tomadas en cuenta para proponer, por ejemplo, la digitación para el multifónico que es usado como una de las células de la obra (Fig. 6, segundo compás).

Aunque la compositora no recuerda haber realizado modificaciones durante el trabajo creativo con el flautista, éste "sugirió y corrigió muchos de los efectos". También "la grabó dos veces: una para unas prácticas de audio que yo hacía¹¹ y otra para el CD *Desde una ventana con loros*". (Entrevista a Izarra, 20/04/2014)

Este tipo de trabajo con el intérprete, que ocurre en ésta como en otras obras de Izarra, es descrito por ella como fundamental, tanto desde el punto de vista de la inspiración como desde la "efectividad instrumental de la pieza. Hay muchos detalles técnicos que resuelve mucho mejor el intérprete que uno mismo haciendo tablas o gráficos" (Entrevista a Izarra, 01/07/2012).

Más allá de tener el rol de intérprete aliado en el caso particular de *Plumismo*, Luis Julio Toro ha participado en otros aspectos o etapas de la creación musical de Adina Izarra, sugiriendo ideas, revisando y digitando "todas las obras", y enseñándolas en talleres y en sus clases regulares (Entrevista a Izarra, 01/07/2012).

11 La grabación de la práctica de audio se perdió en la vaguada de Vargas, en 1995.

En tercer lugar, la obra, además de haberle sido dedicada, fue estrenada por Toro, grabada y ejecutada por él en numerosos recitales desde entonces.

IV. Conclusiones

La obra de Adina Izarra refleja, por un lado, la importancia de los pájaros como fuente inspiradora y, por otro, el valor de la flauta como medio de expresión sonora. En el origen de ambas tendencias encontramos al flautista Luis Julio Toro. En primer lugar, por haber participado en el inicio del ciclo de obras de Izarra relacionadas con el canto de los pájaros, al hacer la sugerencia que se cristalizó en la obra *Plumismo*. En segundo lugar, por haber motivado e inspirado a Izarra a escribir para él y, en consecuencia, para la flauta, instrumento que constituye, junto con la guitarra, el medio de expresión acústico más cultivado por la compositora.

Plumismo es importante, no sólo por haber iniciado el ciclo ya mencionado y la colaboración con Toro. Lo es igualmente por revelar una tendencia compositiva que ha seguido estando presente en las búsquedas de Izarra. Esa tendencia puede describirse, usando las palabras de la misma compositora, como un “sutil variar de materiales sonoros”, mediante modificaciones continuas e impredecibles, que podemos llamar “variaciones orgánicas”.

Toro está presente en la gestación, realización, ejecución y difusión de esta obra y de muchas de las obras para flauta de Izarra. En palabras de la compositora: “él sugirió muchas ideas, revisó y digitó todas las obras, las estrenó, las grabó y las ha difundido, ha hecho talleres y se las ha enseñado a sus alumnos en sus clases regulares”.

El estudio del aporte de Toro como ejecutante y docente, que hemos iniciado con este artículo, queda abierto para ser profundizado en otras obras de Izarra y para ser extendido hacia sus colaboraciones con otros compositores venezolanos, de manera de seguir ampliando nuestra comprensión de la importancia de ambos artistas en la construcción del repertorio venezolano contemporáneo para flauta.

Referencias

- Asociación Nacional Flautistas de Venezuela (2014). Invitación a recital. [Anuncio en Facebook]. Consultado en mayo de 2014, en <https://www.facebook.com/pages/Asociación-Nacional-Flautistas-de-Venezuela/1499914973570715?fref=ts>
- Beudet, Jean-Michel. (1997). *Souffles d'Amazonie. Les orchestres tulle des Wayâpi*. Nanterre: Société d'Ethnologie.
- Izarra, Adina. (2012). Desarrollo y evolución de *El Sutil sonido de las Plumas*: una mirada a procesos creativos en el siglo XXI. En Otto Castro, Adina Izarra et al, *Canto electroacústico: Aves Latinoamericanas en una creación colaborativa* (pp. 101-117). Colección Fundación Telefónica. Caracas: Ariel.
- Izarra, Adina. (1997). *Plumismo*. Manuscrito de la partitura publicado por la Universidad Simón Bolívar. Caracas: Equinoccio.
- Izarra, Adina. (2014). Entrevista personal realizada el 21 de abril de 2014.
- Izarra, Adina (s.f.) *Adina Izarra. Compositora*. Consultado en mayo de 2014, en <http://prof.usb.ve/aizarra/>
- Pérez. Yisenia. (2013, agosto 28). Mariaceli Navarro ganadora del II Concurso Internacional de flauta Severino Gazzelloni. Consultado en mayo de 2014, en <http://www.venezuelasinfonica.com/>
- Plana, Beatriz. (2008). Tres propuestas de aplicación de técnicas extendidas en la flauta contemporánea en Latinoamérica: Mario Lavista, Adina Izarra y Diego Luzuriaga. *Huellas, Búsquedas en Artes y Diseño*, 6, 164-173. Consultado en mayo de 2014, en http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/2587/planahuellas6-08.pdf
- Toro, Luis Julio. (s.f.). *Luis Julio Toro, flautista*. Consultado en mayo de 2014, en www.luisjuliotoro.com.ve
- Tranchefort, François-René (dir.) (1986) *Guide de la musique symphonique*. Paris: Fayard.