

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

La música, lenguaje espiritual

- Esteban:** El Tierra Firme de hoy, Salvador, tiene un contexto muy especial. Estamos ubicados en el Teatro Solís de la ciudad de Montevideo, con una amiga de la casa que trabaja aquí, en este lugar, y le vamos a dar la bienvenida. ¿Te parece?
- Salvador:** ¡Cómo no! Estamos con Sonia Callejas.
- Esteban:** Sonia es encargada de comunicaciones de la Orquesta Filarmónica de la ciudad de Montevideo, tiene su lugar de trabajo en el Teatro Solís y además, es una apasionada de la flauta. Así que combina su pasión por la música con su preparación profesional en las comunicaciones, y hace esa tarea en este lugar. Bienvenida, Sonia.
- Sonia:** Muchas gracias, un placer recibirlos en esta casa que tanto amamos. Para quienes trabajamos acá, este es un lugar hermoso.
- Esteban:** No hay manera de que no hablemos de música hoy, Salvador.
- Salvador:** No, por supuesto, acá se respira música. La gran pregunta que yo le hago siempre a los que son como Sonia es "por qué música". ¿Por qué elegiste la música?
- Sonia:** Bueno, yo crecí en mi casa con la música. Mi padre era guitarrista, profesor de música y contrabajista de las grandes orquestas de tango de las década del 60 y 70. Entonces en mi casa la música siempre estuvo presente. Me crié entre las guitarras, los contrabajos, los atriles, los alumnos de mi padre, los exámenes... Creo que empecé a leer música antes de leer un libro. Era parte de mí, así que fue algo natural. No es que fui a buscar la música sino que estuvo siempre en mi entorno, así que crecí buscando crecer en ella. La flauta sí es algo que asumí más adelante. Empecé con la guitarra, y después cuando empecé a estudiar formalmente en la Escuela Municipal de Música ahí tuve que optar por un instrumento. Opté por la flauta e inicié una carrera musical, que luego fui compartiendo con la licenciatura en comunicación que me trajo a este punto donde estoy hoy en día, estas dos áreas de mi vida que trato de compatibilizar.
- Salvador:** Pasamos de la música popular (porque tu padre trabajaba en la música popular) a la música clásica. ¿Costó es de pasar de lo popular a lo clásico?
- Sonia:** No, no. Para nada porque si bien mi padre surgió de lo popular, también era guitarrista clásico, y yo tuve una formación musical muy estricta. Directamente estudié clásico, entonces para mí no fue nada costoso.
- Salvador:** Hay pocos cultores del tango que sepan música. Es asombroso que por ejemplo, Troilo no sabía música.
- Sonia:** Sí, hay pocos. Piazzolla, por ejemplo, que tenía sus obras escritas y que tiene

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

unas obras preciosas para flauta y guitarra. Pero no es lo más natural que la música popular esté registrada.

Salvador: Y además, tocan pero de oído. Cuando Troilo tuvo a Piazzolla muy joven en su orquesta, se asombraba de que supiera música y lo admiraba por eso. Y Piazzolla hoy ya es un clásico. Yo estaba en la Escuela de Música de Siena (que es una de las importantes de Europa) y fui a comprar un disco y les pregunté si entre los CDs que tenían, tenían tango. Y me dijeron que tango no; pero les pregunté por Piazzolla y me dijeron que sí, Piazzolla sí.

Sonia: Es un clásico más, sin duda. Y en todos los conciertos de música de cámara, si uno toca una sonata de Bach o de otro compositor clásico, se pone algo de Piazzolla para terminar, porque está dentro de las obras clásicas pero es un poco más popular.

Salvador: Está más cerca del oído de la gente.

Sonia: Como es tango complementa los repertorios de cualquier músico.

Salvador: ¿En qué estado está hoy la música clásica? ¿Se escucha? ¿Hay gente para la ópera, para los conciertos?

Sonia: Sí, haber hay. Tal vez no la que uno quisiera que hubiera. Uno trabaja mucho para que haya más gente y cuesta porque hay mucha oferta. En el Uruguay nos ha pasado que estuvieron grandes violinistas como Midori, otros en el SODRE (el otro teatro grande que tenemos en Montevideo), el Centro Cultural de Música trae muchas orquestas internacionales, la Filarmónica tiene sus conciertos, el SODRE tiene sus conciertos, el ballet llena las funciones, las óperas con título más taquilleros se agotan (las otras no explotan pero se venden), y hay público para todos.

Salvador: Si te preguntaran, en ópera: ¿Verdi o Mozart?

Sonia: Bueno, lo que pasa con Verdi es que es lo que estamos más acostumbrados. Pero Mozart tiene su cosa. Yo no podría elegir; me quedo con Puccini.

Salvador: Ah, ¿sí? Es una forma elegante de salir del paso...

Sonia: ¡Es que es mi preferido!

Salvador: Estuve en la casa de Puccini en Lucca, y mientras uno va recorriendo la casa, van sonando todas sus obras. ¡Es maravilloso! Lo que pasa es que Verdi está muy metido en nuestra sangre latina. Y Mozart tiene una alegría en su música, una chispa, que es única. Alguien dijo que los ángeles en cielo delante de Dios tocan Bach, y cuando están entre ellos tocan Mozart.

Sonia: Sí, el maestro Bach es insustituible.

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

- Salvador:** Sí, está por encima de todos. Yo no soy músico pero escribí un homenaje a Bach y publiqué un CD con las mejores cosas de Bach, contando su vida y su historia, porque es la cumbre de la música occidental. Alguien dijo que hace "catedrales góticas" de sonido.
- Sonia:** ¡Es maravilloso! Cada día se lo puede descubrir de una manera diferente y te enriquece. A mis alumnos siempre les digo "acá la profesora soy yo, y el músico más importante de la historia es Bach".
- Salvador:** Es indiscutible, no hace falta que lo digas porque es indiscutible.
- Sonia:** Es una premisa de todos los años. Hay mucho que aprender de él.
- Salvador:** Sin embargo, vos tenes paralelamente a esto una profunda vida espiritual. ¿Cómo unís la vida espiritual a la música? Aunque tienen una gran relación. Muchas veces has tocado en programas religiosos y yo te he escuchado y era muy sentido lo que hacías. Más allá de lo profesional uno se da cuenta cuando el músico está sintiendo lo que hace o cuando está tocando porque tiene el oficio. Y yo notaba que ahí más que el oficio estaba el sentimiento tuyo. ¿Por qué eso?
- Sonia:** Es interesante sí, es algo que está en uno y que es difícil de explicar con palabras. Uno siente que cada nota que emite sale del alma, y tiene que ver con la conexión espiritual que uno tenga. Yo creo en Dios y creo que Él a través de nosotros produce estos sonidos. Entonces tiene que ver con ese contacto con lo espiritual que tiene la persona; si no son simples notas. Es algo que sale de uno. Si está en contacto con Dios, la música que sale del alma sale desde ese lugar. Así es como lo puedo explicar con palabras, porque es algo que nace.
- Esteban:** Claro, de esa manera no es lo mismo quien toca a Bach como un compositor clásico referente, supremo en lo que él hace, que el mismo Bach firmando al final de su partitura "Soli Deo gloria".
- Sonia:** Bueno, Bach mismo como lo estás citando testificó a través de sus obras su experiencia de fe.
- Salvador:** Händel en su casa en Londres sobre la mesa de luz tenía una Biblia. Y cuando escribía sus cantatas, algunos lo quisieron corregir pero él les decía que él conocía la Biblia. Estuve en su dormitorio, donde él se repuso de su ACV y él tenía una Biblia allí. A mí me gusta mucho la música, y además de saber que Händel tocaba en una iglesia (que pude visitar), me interesaba conocer su casa. Cuando llegué a ese lugar estaba realmente impregnado de la espiritualidad de Händel. En la iglesia también, pero uno puede pensar que iba a la iglesia y tocaba el órgano de oficio, como a muchos que se les pagaba un sueldo y lo hacían. Pero él lo hacía porque realmente sentía la fe. Entonces hay una conexión entre la fe y la música.
- Sonia:** Es que sí, la conexión pasa a través de uno, sin lugar a dudas; uno es un canal.

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

- Salvador:** ¿Cómo te expresas mejor? ¿Con las palabras o la música? Dice la frase que "donde terminan las palabras comienza la música", lo que quiere decir que son dos formas de comunicación que se continúan.
- Sonia:** Yo con las palabras creo que me expreso. Ahora, con la música me pasa que sin palabras la gente me devuelve conceptos como lo que tú me dijiste hoy, que cuando uno toca las personas sienten cosas. Entonces uno se da cuenta de que sin usar palabras logró llegar al corazón de alguien. Lo que quiere decir es que por ese lado con la música me va bastante bien. A veces con las palabras uno puede meter la pata y con la música menos; alguna nota errada tal vez.
- Salvador:** Y ahora estás rodeada de música, estas todos los días rodeada por músicos. Pero estás en un puesto burocrático.
- Sonia:** Sí, si bien me gusta mucho porque tiene que ver con la comunicación y la difusión de los conciertos, es muy demandante todo el tiempo. Hay que estar cambiando los materiales, entonces necesita mucha dedicación. Pero sí, me gusta y lo disfruto. No me quejo para nada.
- Salvador:** Si alguien quiere iniciarse en la música, ¿por dónde tiene que empezar?
- Sonia:** Para iniciarse en la música los maestros recomiendan empezar tocando el piano, porque es el instrumento más accesible para aprender. Pero escuchar música también ayuda mucho.
- Salvador:** ¿Y por dónde se empieza escuchando?
- Sonia:** Yo tengo la experiencia de que dando clases hago a la gente acercarse a todas las épocas. Hoy en día existen ciertas costumbres, como esos grupos modernos que cantan a capela, y les muestro a los chiquilines cómo en la Edad Media eso era algo sumamente natural y que es de ahí de donde viene en realidad. Así que pienso que cualquier época de la historia puede ser una forma interesante de llegar a la música. Puede ser un canto gregoriano, que uno lo asocia y lo analiza viendo cómo hoy en día están estos grupos que cantan a capela, cuyo estilo es el mismo pero lo hacen con canciones modernas. Pero también tiene que ver con aquello que le llega al corazón a uno; por allí va a entrar.
- Salvador:** ¿La música clásica es elitista?
- Sonia:** No, yo creo que no. Ha pasado que en las sociedades ha estado vinculada a ciertos estratos, pero yo creo que no. Yo, por ejemplo, no nací en un hogar rico ni de alta alcurnia. Vengo de un hogar muy sencillo, de padres trabajadores; simplemente que tuve el vínculo de que mi padre era músico, tengo esa facilidad. Quizás en Argentina pasa lo mismo que en Uruguay: en general la gente que va a los conciertos no es muy adinerada. Simplemente es gente que ha tenido la oportunidad de formarse y de acercarse a la música. Una vez que uno se acerca a la música y descubre ese mundo, luego es difícil no volver.

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

- Salvador:** Claro, lo que pasa es que el que no conoce la música clásica y la mira desde afuera, piensa que los que van al Teatro Solís a escuchar ópera, o los que van al teatro Colón en Buenos Aires o a la Ópera de Milán, es gente que pertenece a una elite de melómanos que pueden entender esa música, y que esta es críptica para el que no está acostumbrado o no va.
- Sonia:** Sí, acá trabajamos permanentemente desde la Intendencia de Montevideo (donde estamos inmersos nosotros, porque tanto el Teatro como la Orquesta, como la Comedia Nacional, la Banda Municipal, todos lo que funcionamos aquí pertenecemos a la Intendencia) y una de las políticas que nos mantenemos es ir a los barrios, por ejemplo, con conciertos con entrada libre para que la gente pueda acercarse. También algunas políticas de inclusión que se hacen es traer gente a los ensayos generales, hay un programa que se llama "Un pueblo al Solís" que hace años que funciona: se trae del interior del país a una muestra importante de un pueblo para que conozca el teatro y forme parte de un espectáculo. Se trabaja en eso y se quiere superar esa barrera, pero hay que seguir trabajando. Lamentablemente es verdad que todavía mucha gente tiene esa imagen.
- Salvador:** Mucha gente no sabe lo que se está perdiendo con la música clásica, porque todos nos formamos escuchando, y venciendo el prejuicio de creer que ir al teatro cuando se da una ópera es para cierta gente y no para todos. O de que esos teatros deben ser muy caros, pero no son muy caros realmente; hay para todos.
- Sonia:** Exacto. Porque si miran los precios de las entradas, realmente son más baratas que el cine. Una entrada para la Orquesta sale 270 pesos en cualquier parte del teatro; una entrada de la Banda es 190, y la Comedia es menos todavía. O sea, es subvencionado completamente para que todos puedan venir. Pero es verdad, mucha gente tiene el prejuicio de que es caro.
- Esteban:** Pero si vamos al cine, por ejemplo, las grandes bandas sonoras de las películas como Star Wars, es una banda clásica que hace el tema central de la película y todo el mundo lo conoce, lo distingue, pero no sabe que eso es música clásica.
- Sonia:** Pasa todo el tiempo que la gente que escucha no asocia esa música con una gran orquesta. Yo siempre digo que eso tiene que ver con la educación, y los gobiernos también deberían preocuparse un poco más de la educación musical de la gente. Si ustedes van a las instituciones educativas, muchas veces esta materia "música" o "educación sonora" es la que no tiene calificación, no es obligatoria, no está dentro de las prioridades de los planes educativos. Primero está la matemática, la física y la química; pero no está la música. No quiere decir que no la valoren, pero no está dentro de las prioridades.
- Salvador:** En algunos casos se ha suprimido de los programas.
- Sonia:** O cada vez se sacan más años. Si uno va a Europa todo el mundo tiene la opción de tocar un instrumento... En Estados Unidos también.

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

- Salvador:** Hay una película que se llama "Feos, malos y sucios", que habla de las zonas marginales de Roma. En un momento en estas zonas se reúne esta gente que es pobrísima, que vive mal y que muchos son ladrones, y se reúnen para cantar el "Va pensiero". Porque uno en Italia escucha la ópera como la música popular aquí; no está ajena al pueblo. Ahora, yo me maravillo frente a la creación de Dios, porque Dios es un gran creador. Ustedes como creadores, ¿tratan de acercarse a Dios a través de la música?
- Sonia:** Sí, yo creo que hay muchos que lo hacemos conscientemente y otros tal vez no. En la búsqueda de la perfección, de la belleza, del esplendor, que es algo que tiene el arte en general, la búsqueda de lo nuevo, de brillar, de producir algo que le llegue al prójimo. Algunos lo hacen conscientemente y otros no, pero en esta forma están yendo por ese camino. El que es consciente mejor, y el que no, está en una búsqueda. Muchos artistas sin darse cuenta están en esa búsqueda.
- Esteban:** A veces se ha asociado lo religioso con lo oscuro, lo triste, lo feo en la parte estética. Pero todo lo contrario: esta virtud de la música es producir belleza artística y algo que ennoblezca aún más al ser humano, y es una expresión de la divinidad, del talento que Dios puso en nosotros.
- Sonia:** Es que también tiene que ver con eso, con la gratitud de uno por tener un talento, algo para dar. Eso es lo que tienen los artistas en general: sienten que tienen algo para compartir, algo que vino con ellos. ¿Y de dónde vino?
- Salvador:** Yo creo que en cada compositor y en cada intérprete, en el momento de dar está presente el prójimo.
- Sonia:** Sí, el objetivo es siempre que el otro pueda recibir lo mejor de uno. Y lo mejor de uno viene...
- Salvador:** De Dios. Por eso los artistas se parecen mucho en su creatividad (limitada por supuesto) a Dios, que siempre piensa en el prójimo. Gracias, Sonia, por estar con nosotros en Tierra Firme en el día de hoy.
- Sonia:** Ha sido un placer.