

Fondo de Investigación y Documentación
de Música Tradicional Chilena
Margot Loyola Palacios
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Chile

Biografía Margot Loyola Palacios

Textos extraídos del sitio web biográfico

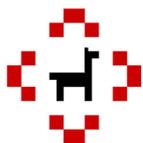
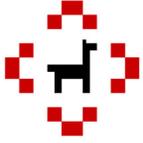
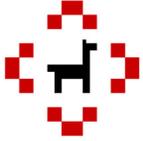

Tabla de Contenidos

BIOGRAFÍA	4
Reseña Biográfica	4
Línea de Tiempo con hitos en la vida de Margot Loyola	5
Sus Maestros	6
Biografías Publicadas	7
ARTISTA	8
Margot Intérprete	8
Margot Compositora	9
Discografía	9
Margot Loyola y las masas	10
Margot Loyola en los medios de comunicación	11
INVESTIGADORA	12
Margot Investigadora	12
Su Metodología	13
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN	14
Cultura Altiplánica	14
Rapa Nui	14
Chiloé	15
Araucanía	15
Cultura Campesina	16
DOCENTE	17
Margot Académica	17
Docente de la PUCV	18
Trascendencia de la labor docente en Chile y el Mundo	19
PREMIOS	20
Premios y Membresías	20

Fondo de Investigación y Documentación
de Música Tradicional Chilena
Margot Loyola Palacios
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Chile

BIOGRAFÍA

RESEÑA BIOGRÁFICA

Desde mediados de la década de 1940, la profesora Margot Loyola ha desarrollado una extensa e incansable labor de estudio de la música y danza tradicionales en Chile, tarea que en un principio se centró en los aspectos formales y estilísticos aplicados a la proyección escénica.

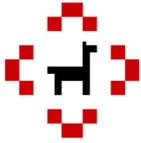
Margot Loyola ha realizado una vasta labor como investigadora y divulgadora de las danzas y canciones folclóricas y populares de Chile. Hasta la fecha tiene grabaciones en Chile, Francia, España y Argentina, Rumania y URSS, siendo también muy conocida su labor en las Escuelas de Temporada de la Universidad de Chile desde 1949.

Ha sido portadora de nuestras manifestaciones autóctonas en la mayoría de los países latinoamericanos y europeos, entre los cuales destacamos Francia, España, URSS, Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia y Rumania, llegando su reconocimiento internacional a destacarla como Miembro Correspondiente de las Asociaciones Folklóricas de Buenos Aires y Tucumán, sin mencionar las instituciones similares a que pertenece en nuestro país.

La actividad artística de Margot Loyola tuvo como uno de sus resultados más sobresalientes y de mayor repercusión social, el que nuestro país haya conocido, mediante documentadas propuestas escénicas, las más diversas expresiones musicales y coreográficas del folklore de las culturas y naciones que conforman nuestro país. Este hecho resultó ser de insospechadas dimensiones, puesto que en Chile sólo se conocía la música tradicional del campo de la zona central. Fue, precisamente, a partir de la propuesta interpretativa que Margot Loyola comienza a elaborar a comienzo de la década de 1950, que se comienza a presenciar en los escenarios chilenos cuadros y montajes basados en las culturas mapuche, pampina, aymara, huilliche, pascuense y chilota.

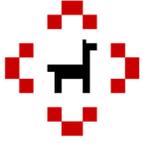
Desde el año 1972 se desarrolló como docente del Instituto de Música en la cátedra de etnomusicología y folklore, de la Universidad Católica de Valparaíso. Margot Loyola ha realizado una vasta labor como investigadora y divulgadora de las danzas y canciones folklóricas y populares de Chile. Su amplia gama interpretativa va desde el complejo canto mapuche hasta la música del salón chileno en el siglo pasado, pasando por el estilo de la música de remolienda, y de casa de canto, tradición que debe a Margot Loyola su actual reconocimiento.

También se debe a Margot Loyola buena parte de la recuperación de la tradición musical pascuense, desconocida hasta hace relativamente poco tiempo.

LÍNEA DE TIEMPO CON HITOS EN LA VIDA DE MARGOT LOYOLA

- * 1918 - 15 de septiembre nace en Linares, Chile, Margot Loyola Palacios, hija de Recadero Loyola Marabolí y Ana María Palacios Herrera. Sus hermanos: Ruth Estela, Juan y Marco Aurelio.
- * 1926 - Comienza sus estudios de piano en Linares.
- * 1931 – Nace el dúo de "Las Hermanas Loyola" integrado por Margot y Estela.
- * 1943 - 1963 Estudia canto lírico con la soprano wagneriana Blanca Hauser.
- * 1944 - Primeras grabaciones de Las Hermanas Loyola en vinilo "Moliendo maíz" y "Las Trenzas de mi huasa".
- * 1945 - 1965 El compositor e investigador Carlos Isamitt invita a las Hermanas Loyola al Instituto de Investigaciones Musicales de la Universidad de Chile.
- * 1949 - Juvenal Hernández, rector de la Universidad de Chile, le invita a participar como monitorea de cueca en las Escuelas de Temporada.
- * 1953 - Nace el primer conjunto folklórico de Chile, producto de la Escuela de Temporada de la Universidad de Chile: "Conjunto de Alumnos de Margot Loyola". Tiempo después toma el nombre de Conjunto Cuncumén.
- * 1961 - Realiza su primer viaje a Rapa Nui, donde registra el Sau Sau y el Tamuré.
- * 1971 - Las colonias chilenas de San Francisco y de Los Angeles (U.S.A.) le invitan a una gira.
- * 1971 - Estudia en Lima, Perú, los orígenes del Cachimbo, la Marinera y la Zamacueca con Rosa Alarco y con Nicodemes Santa Cruz.
- * 1972 - Ingresa como docente al Departamento de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
- * 1975 - Realiza su segundo viaje a la Isla de Pascua.
- * 1980 - Publica su estudio "Bailes de Tierra en Chile".
- * 1994 - 20 de octubre, recibe el Premio Nacional de Arte y publica el vídeo "Danzas Tradicionales de Chile".
- * 1998 - Se funda el Fondo de investigación y documentación de música tradicional chilena "Margot Loyola Palacios" al alero del Sistema de Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
- * 1998 - Es distinguida con la categoría de Profesor Emérito de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

SUS MAESTROS

“Para mí estas personas son trascendentes, son mis maestras y maestros porque me han enseñado a valorar y agradecer lo que la vida me ha dado” (Margot Loyola, 2006)

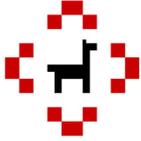
Margot Loyola cuenta que su madre cantaba, tocaba piano y guitarra como algo propio de la familia, donde todos eran aficionados a la música. Pero también por el lado del padre tiene la música en las venas, según sus palabras “Los galleros más importantes de la zona de Putú eran los Loyola. Tres generaciones de galleros y cantoras. Yo creo que de ahí viene mi amor por las cosas de la tierra.” (Ruiz 1995)

Las primeras clases formales de danza las tuvo con Cristina Ventura, donde creaba sus propias coreografías. Aprendió bailes de salón con Australia Acuña. Realizó estudios de Piano en el Conservatorio Nacional de Música con Rosita Renard y Elisa Gayán, y de canto lírico con Blanca Hauser, una de las grandes intérpretes de ópera wagneriana en América Latina, entre 1943-63.

En 1952 estudió con Porfirio Vásquez -el patriarca de la música negra- la resbalosa y marinera en Perú para establecer comparaciones con la refalosa y la cueca chilena. Su incansable búsqueda del conocimiento la lleva a estudiar con personalidades destacadas como José María Arguedas con quien estudió la cultura indígena del Perú, Carlos Isamitt, Oreste Plath, Eugenio Pereira Salas, Malucha Solari, Pablo Garrido y Luis Advis, en Chile. Lauro Ayestarán y Marita Fornaro en Uruguay. Ercilia Moreno Chá, Antonio Barceló y Carlos Vega en Argentina.

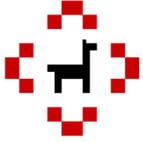
Entre 1956 y 1957 viaja a Francia y luego a España, donde estudia el género del cuplé con la cantante andaluza Pastora Imperio. En 1972 estudia en Lima, Perú, los orígenes del cachimbo, la marinera y la zamacueca con Rosa Alarco y Nicodemes Santa Cruz.

Pero Margot Loyola es además una discípula de sus informantes, que son, en realidad, sus Maestros, comenta la Dra Carolina Robertson, que “la Maestra siempre reconoce al maestro en la persona que tiene en frente. En una postura de humildad y entrega al aprendizaje” (Robertson 2006). Los cultores, que en algún momento de su vida le enseñaron una danza, una cueca, un refrán, una historia; son para la Maestra “una enciclopedia abierta a los cuatro vientos, donde uno puede encontrar los más escondidos antecedentes históricos de la región y la vida y costumbres de sus moradores” (Loyola 1994).

BIOGRAFÍAS PUBLICADAS

- * GARRIDO, Pablo. Margot Loyola y el folclor migratorio. Rev. music. chil., en. – jun. 1995, vol.XLIX, no.183, ISSN 0716-2790.
- * LAGOS-KASSAI, M. Soledad. Alberto Kurapel. Margot Loyola: La escena infinita del folklore. Rev. music. chil., ene. 1999, vol.53, no.191, p.110-112. ISSN 0716-2790.
- * LAGOS-KASSAI, M. Soledad. Alberto Kurapel. Margot Loyola: La escena infinita del folklore. Rev. music. chil. [online]. ene. 1999, vol.53, no.191 [citado 18 Abril 2008], p.110-112. ISSN 0716-2790.
- * PLATH, Oreste. Liviano esbozo de una artista. Rev. music. chil., en. – jun. 1995, vol.XLIX, no.183, ISSN 0716-2790.
- * RUIZ ZAMORA, Agustín. Conversando con Margot Loyola. Rev. music. chil., en. – jun. 1995, vol.XLIX, no.183, ISSN 0716-2790.
- * RUIZ ZAMORA, Agustín. Discografía de Margot Loyola. Rev. music. chil., en. – jun. 1995, vol.XLIX, no.183, ISSN 0716-2790.

ARTISTA

MARGOT INTÉRPRETE

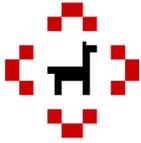
Margot Loyola desde una temprana edad empezó a recopilar su repertorio, escuchando las canciones campesinas de la nana, participando en las fiestas de salones y de trillas, y aprendiendo de su madre que tocaba la guitarra y cantaba cuecas y tonadas. Absorbió la heterogénea cultura musical de su ambiente con todos sus sentidos, y a los catorce años empezó interpretar lo absorbido, junto con su hermana Estela.

Cantaron en trillas y en rodeos, donde se presentaba un repertorio esencialmente campesino. Animar cantando y bailando a los participantes de la competencia en la media luna requiere una voz potente, y una presencia escénica fuerte. El repertorio popular, la interpretación apoyada por los estudios musicales sistemáticos y el talento de las hermanas, les trajo el éxito prontamente. En 1932, en un concurso en la Radio Pacífico para cantantes aficionados, el público les otorga el primer premio a Las Hermanas Loyola. La Radio las contrata, tienen tres actuaciones en la semana. Así comienza la carrera profesional de Margot Loyola a la edad de 14 años.

La voz de Margot Loyola podría calificarse como de soprano dramática que se extiende hasta el contralto. La amplitud de este ámbito es utilizado con diversas técnicas, impostación depurada, voz de garganta en los bajos, vibratos, voz cercana a lo hablado. Todas estas técnicas están al servicio de la expresividad, manejando con un claro dominio la dinámica expresiva, al servicio de las diferencias estilísticas y textuales de los repertorios interpretados.

Como guitarrista o pianista que acompaña sus canciones, Margot Loyola posee un dominio técnico notable que lo adapta expresivamente al carácter de las obras ejecutadas. Conoce con propiedad los diferentes tipos de rasgueos que acompañan los repertorios criollos cantados y danzarios.

En relación a la danza comenta ella misma en una entrevista: "Fue en los rodeos donde me formé como bailarina de cueca." Como bailarina refleja un dominio estilístico de las diferentes coreografías zonales.

MARGOT COMPOSITORA

A veces me siento en el piano, escribo notas y digo “¿Por qué estas notas...?¿Para qué estas notas...?”. Porque de repente siento que no sirve de nada, que el planeta se va a estallar, que queda muy poco tiempo...Después, recapacito y me ayudo, me digo cosas, toco una nota, tomo la guitarra...Ha sido como una medicina para mi esto de cantar, de bailar, de descubrir el hombre...” (Margot Loyola entrevistada por Desiderio Arenas. 1998)

Margot Loyola no se dedicó a la composición sino a “descubrir al hombre”, recopilando repertorio primero para su interpretación, y realizando registros y entrevistas para sus investigaciones. Ella explica esto diciendo que “...no era compositora. Yo sabía mis limitaciones y la composición no fue nunca mi fuerte”. Aún así la obra musical de la Maestra es muy fructífera y gran parte de los textos de sus composiciones son de Pablo Neruda, Leucotón Devia y Cristina Miranda quien fue además su amiga personal y juntas recorrieron muchos lugares, “Alhue fue la primera localidad visitada. Ahí apareció el tema El diablito de Talamí. Además recorrimos Pomaire, Catentoa, Quinchamáli, Rari, Colliguay y Caleu. Yo aprendía canciones y ella recogía versos, leyendas, cuentos, chascarros y adivinanzas” (Agustín Ruiz. 1995)

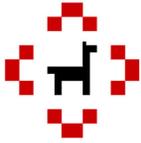
El listado de obras musicales ha sido elaborado gracias al valioso aporte y colaboración de Osvaldo Cádiz, Investigador asociado del Fondo Margot Loyola.

DISCOGRAFÍA

“Este álbum contiene una urdiembre de texturas y diseños multifacéticos que hablan de sutilezas y matices de vida de mis maestras campesina” (Margot Loyola. Voces del Maule. 1994)

Esta discografía es una presentación resumida de las diversas ediciones fonográficas que Margot Loyola ha realizado a lo largo de su carrera. Sin embargo, la magra documentación existente en materia de archivos sonoros, hace incierta la posibilidad de contar con la documentación completa de su extensa producción discográfica. De este modo, la fuente más fidedigna ha sido la propia discoteca de Margot. La revisión exhaustiva de este material ha constituido la base de la presente discografía. Lamentablemente, esta colección no reúne todos los ejemplares de su obra, por lo que ha sido necesario indagar en otras fuentes. Por su parte, Margot Loyola ha aportado informaciones complementarias que han contribuido a la complementación de la información preexistente. Los antecedentes remitidos se refieren principalmente a las ediciones antiguas de 78 rpm. que generalmente se distribuían sin titulación ni año de grabación.

Una contribución de inapreciable valor ha sido el catálogo discográfico elaborado por don Juan Astica. Esta obra inédita, que contiene la producción fonográfica de Margot Loyola entre los años 1944 a 1987, está organizada por índice alfabético de títulos editados, lo que ha sido de gran ayuda en la contrastación y verificación de la información.

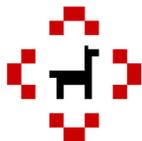

MARGOT LOYOLA Y LAS MASAS

La música popular y folklórica se utiliza por distintos estratos sociales y fuerzas políticas para la construcción de identidades. Margot Loyola, aunque siempre recalca su unidad con la “tierra”, no comparte este enfoque utilitario. Su meta es dar a conocer los repertorios recibidos de sus informantes con la mayor fidelidad posible, tanto en el escenario como en la aula. La metodología antropológica junto con la sensibilidad, y la empatía de la artista constituyen un espejo frente del pueblo, aprobando y reforzando su identidad.

Margot Loyola aprecia y respeta las expresiones artísticas de sus informantes, y esta apreciación es recíproca. Uno de sus métodos de envalentonar a los informantes es cantarles, así moviliza sus asociaciones musicales. Estas ocasiones de “calentamiento” a menudo se convierten en fiestas, o actuaciones espontáneas. En el curso de tiempo – más de medio siglo – recorrió el largo Chile varias veces, dejando su marco en la memoria colectiva de los lugares. Ha tenido miles de alumnos, quienes también la tienen presente en sus aulas o conjuntos respectivos. Así es entendible el magnífico recibimiento al llegar de una gira realizada en México con el motivo de la recepción del Premio Nacional de Arte. Así lo describe Mª Sofía Calvo Foxley:

"Los aplausos resonaban en las murallas del Castillo Hidalgo, ubicado en la cima del Cerro Santa Lucía [...] Después del retraso de tres horas del vuelo que traería de vuelta a Margot desde México -realizó una escala por neblina en Mendoza- la expectación se acumulaba. ...[...]
Una caravana de autos esperaba para acompañarla a Santiago y dejarla en la Estación Central, donde niños en ronda cantarían para ella. El alcalde de la ciudad, Jorge Ravinet, había dispuesto que el tránsito se detuviera en los lugares claves de la celebración, como una forma de agilizar su desplazamiento. ... La voz en el altoparlante silenció a la multitud: la ganadora había llegado. Representantes de todas las instituciones que cobijaron a la nueva premio Nacional, se aglomeraron para felicitarla. La subieron al auto y realizaron las paradas previstas”.

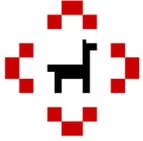

MARGOT EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La carrera artística profesional de Margot Loyola comenzó gracias a la radio, cuando en 1943 las hermanas Loyola ganaron el premio de la Radio Pacífico. Desde entonces este medio la está acompañando.

En 1950 las Hermanas Loyola reciben el premio de la Prensa y de la Radio como mejor conjunto folklórico. Posteriormente participan en la película La Hechizada de Alejo Alvarez. En esta película culminó la tendencia del género cine-tonada.

En 1971 realiza una serie televisiva dirigida por Margot Loyola, "Recorriendo Chile", en lo cual se presentan áreas culturales por importantes folkloristas del país. Más tarde el video se convierte en un medio importante para entregar el patrimonio cultural. Así en 1999 se publica el video "La Zamacueca", y en 2001 el video "Los del Estribo, cantos y danzas populares de Chile".

INVESTIGADORA

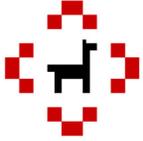
MARGOT INVESTIGADORA

Margot Loyola ha realizado una importante labor de rescate y difusión de la cultura tradicional chilena, desde la década de 1940, cuando tomó contacto por primera vez con el Lonco Huilliche, José Santos Lincoyán, quien le enseñó cantos propios de esta etnia. Posteriormente, en la década de 1960, dio inicio a sus viajes ininterrumpidos al archipiélago de Chiloé, Isla de Pascua y diversos sectores de Chile continental realizando múltiples registros etnográficos, tanto de audio como fotográficos. Registros que, en su mayoría, se encuentran albergados y son difundidos por el Fondo Margot Loyola de nuestra Universidad.

Dentro de las áreas geográficas que Margot Loyola ha investigado se encuentra el norte de Chile, entre 1966 y 1992, recorriendo diversas localidades, aprendiendo de comunidades indígenas y de folklore religioso en ciudades como Iquique, Arica, La Tirana, Pica entre otros. En esta área comenzó sus estudios sobre las danzas ceremoniales del norte el año 1952 con Rogelia Pérez fundadora de la cofradía “Cuyacas”. También trabajó con la cofradía “Morenos de Cavancha”, con quienes tiene actualmente contacto periódico.

Margot Loyola estudió además la cultura mapuche entre los años 1955 y 1960 y la cultura campesina chilena desde 1955 a la fecha, publicando a la fecha tres libros y numerosos artículos, grabaciones musicales, y audiovisuales. Además fue la primera en dar a conocer, tanto en Chile como en el extranjero, el valioso legado de la Isla de Pascua, tanto en el aspecto musical como coreográfico.

Sus investigaciones incluyen también comparaciones de las danzas tradicionales de Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, México y Guatemala.

SU METODOLOGÍA

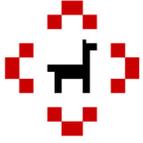
"Todo lo que yo investigo está relacionado con el hombre. Por eso, cuando voy al medio pasan dos cosas: primero vivo, no pienso. Vivo el paisaje, me emociono. Descubro al hombre y aprendo de él todo lo que pueda y quiera enseñarme. [...]. Así aprendo cosas que ni he pensado preguntar."

"La observación directa y el acercamiento personal son lo primero que experimento. Luego grabo y posteriormente estudio. Indago, veo parámetros musicales, rasgos estilísticos, etc." ... "Y voy llenando mi cuaderno de anotaciones y mi corazón de emociones" (Margot Loyola. 1994)

La dupla Margot Loyola – Osvaldo Cádiz trabaja junta desde 1958. Ambos desarrollaron en forma intuitiva una metodología de investigación que han traspasado a sus alumnos en forma oral, tal como aprendieron ellos todo lo que saben. Para ellos la investigación no es un trabajo, sino un acercamiento al otro “uno aprende en la convivencia con el cultor [...] son ellos los que determinan que, cuándo y cuánto aportar”. Realizan encuestas reiterativas e intensas, generalmente en casa de los cultores, ahí surgen en forma espontánea noticias, documentos, cantos. Las jornadas de estudio se repiten por años, permitiéndoles aprender sus versiones, cotejar con aprendizajes de viajes anteriores.

Para ellos su trabajo de campo no tiene sentido si no conlleva un lazo de afecto, Margot Loyola ofrece a sus informantes su repertorio, los agasaja con su guitarra y sus tonadas del sur, y recibe de la misma manera: “...nos hermanamos por un momento intuitivo de reconocimiento mutuo y porque el tiempo ha seguido juntando nuestras huellas. Es por eso que sus informantes pasan a ser “maestros”. Según sus palabras: “estas personas son trascendentes, son mis maestras y maestros porque me han ensañado lo que la vida me ha dado”.

Una clave de su trabajo es el tiempo: “cada día yo formulaba una pregunta que (es) respondida sin titubeos”. Margot Loyola explica que van “acumulando noticias e imágenes: salones antiguos, como dormidos, parabienes donde se detuvo el tiempo [...] Después de acuciosas observaciones en terreno, revisión de documentación escrita, adquirida en testimonios orales ...deducimos”. (Margot Loyola.1994). Otra clave es su ética que los lleva a someter a consideración de sus informantes el canto, danza o la ejecución de instrumentos que han estudiado y sólo después de su anuencia, la ofrecen al público.

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

CULTURAS ALTIPLÁNICAS

“La primera vez que me encontré frente a estos grupos (cofradías) fue en el año 1952. En Iquique comencé a estudiar con Rogelia Pérez del Baile Las Cuyacas. Ella me ha enseñado mucho y hasta hoy día es mi maestra. También trabajé con los morenos de Cavancha. (Margot Loyola. 1995)

Margot Loyola, en sus investigaciones, recorrió la zona norte de Chile durante un período de veinidos años (1955 – 1977). Estuvo en reiteradas ocasiones en las localidades de Belén, Iquique, Mamiña, Matilla, Sobraya (Azapa), Pica, Peine, Quebrada de Tarapacá, Socoroma, Toconao.

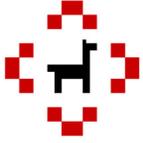
En su libro *El Cachimbo*, recuerda que debió “esperar cinco años para que mi interpretación del cachimbo fuera mirada por nortinos como ‘danza de mujer del norte’ y no del sur. Esto es el ‘aire’, ‘el modo’, lo imponderable de la danza tradicional” (Margot Loyola. 1986)

Algunos de los géneros que estudió en esta zona son baile y tierra, cacharpalla, cáchigua, cachimbo, casarata, coplas carnavales, cueca, cuyacas, huachitorito, huaras ó cuculí, huayno, marcha, pachallampe, rueda de carnaval, san miguelito, taquirari, villancicos y yaraví.

RAPA NUI

“Mis primeros contactos con el extraordinario mundo musical de Isla de Pascua los tuve en el año 1952, [...] en 1961 salimos desde Valparaíso, hicimos escala en Juan Fernández y recalamos en la Bahía Hangarao. [...] En 1975 tengo la gran suerte de viajar por segunda vez a la isla, acompañada de mi discípulo, el profesor e intérprete de danza tradicional Osvaldo Cádiz”. (Margot Loyola. 1988)

Margot Loyola estuvo en tres oportunidades el Isla de Pascua o Rapanui y alojó innumerables veces a visitantes pascuenses en su casa. Aprendió con Kiko Paté -conocido actualmente en Rapa Nui como Papa Kiko-, Susana y Verónica Atan; Anita Paoa Leonardo Pakarati, Esteban Teao, Esteban Atán y Ricardo Hito de quienes conoció cantos antiguos, riu, kai kai, riu tanguí, utamí, sau sau y muchos otros cantos antiguos y actuales de Rapa Nui.

CHILOÉ

“Las grabadoras que llevaban nuestros estudiosos musicales se caracterizaban por la incomodidad y el peso de su transporte: 25 kilos de estructura y cintas [...] había que arrendar un caballo exclusivamente para llevarla cuando se caminaba por tierra. Pero al cruzar un brazo de mar era otro nuevo problema que Margot no puede olvidar: sube al bote pequeño para recibir la grabadora y asentarla en sus manos, se bunde la folklorista con esos 25 kg. [...] sumiéndose en el agua hasta la cintura sin dejar el valioso instrumento de apoyo recolector; suerte que estaban a la orilla del mar.” (Carlos Gómez Cera. Castro.1988)

Margot Loyola desarrolla su investigación en Chiloé desde 1963, entregando a la comunidad versiones de las danzas y música aprendida después de un largo período de análisis y trabajo etnográfico. En su trabajo realiza un detalle de las pautas coreográficas de cada versión aprendida, atendiendo a sus detalles específicos y de contexto, que posteriormente enseña a sus alumnos, asesora y entrega en los escenarios.

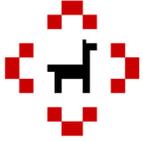
Margot Loyola estudió danzas de esta zona por más de cuarenta años, su metodología exhaustiva queda representada en su comentario que señala “de cuarenta y dos personas encuestadas por mi (1961-1962) en Ancud, Castro y zonas campesinas adyacentes, treinta y dos confirmaron que la seguidilla en Chiloé fue baile de ‘cuatro personas’. Algunas de las danzas y cantos que Margot Loyola da a conocer son la zamba-refalosa, cielito, costillar, seguidilla o sirilla, periconá, rin.

El año 1963, según narra Carlos Gómez en su artículo “Margot Loyola desde la cultura musical folklórica festiva de Chiloé”, por primera vez la música tradicional de Chiloé se proyecta y se difunde internacionalmente hacia países latinoamericanos por medio del Grupo Margot Loyola y del Conjunto Millaray.

ARAUCANÍA

“La última vez que estuve con una Machi [...] se le ocurrió preguntarme ‘¿y usted, por qué está aprendiendo esto, señora?’ y le contesté ‘Porque quiero darte a conocer en los escenarios de Chile y del mundo entero’ [...] Sin embargo, hay personas que se niegan a enseñar y sólo acceden bajo compromiso que el material no será mostrado en público. Es lógico que haya quienes no deseen entregar eso que es su vida misma” (Margot Loyola. 1995)

Margot Loyola aprendió con Marcelina Neculpán, Edelmira Lepillán, Juan Huarapil y Caros Antavil, quienes le enseñaron canciones de amor tradicionales, composiciones propias, y los distintos toques del Kultrún. Ella explica en una entrevista que le hiciera el musicólogo Agustín Ruiz en 1995, que consideraba riesgoso que la música de culturas indígenas fuera interpretada por personas ajenas a ellas. “Cuando no había ninguna mapuche mostrando su música (fuera de su contexto cultural), estaba bien que yo lo hiciera. [...] Yo contribuí con algo, pero quienes están haciendo una real difusión de estas músicas son las propias comunidades indígenas”.

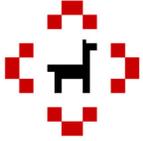
En 1946 y con motivo de celebrarse el centenario de la disciplina del folklore, “Margot Loyola y su hermana Estela llegaban al escenario del Teatro Municipal de Santiago presentando un programa que en tres partes abordaba música y danza de la cultura mapuche, la patria nueva y del folklore del siglo XX. El programa, que estaba caracterizado con vestuarios pertinentes, se sustentaba en los trabajos de investigación del equipo académico del Instituto de Investigaciones Folkloricas de la Universidad de Chile, en el que por entonces participaban Pablo Garrido, Carlos Isamitt, Eugenio Pereira Salas, Jorge Urrutia Blondel, Carlos Lavín y Alfonso Letelier”. (Agustín Ruiz, 2004)

CULTURA CAMPESINA

“Trabajamos en rodeos [con su hermana]. Nos contrataron para los rodeos de San Fernando, de Rancagua y Osorno. Ese sí que es un trabajo duro. Fue en los rodeos donde me formé como bailarina de cueca. [...] El rodeo es una excelente escuela; es donde mejor se baila cueca” (Margot Loyola. 1995)

Margot Loyola, nace y se cría en zona campesina bebiendo de la raíz de la cultura tradicional; ella misma cuenta en su libro *La Tonada*, testimonios para el futuro, que fue “acumulando dentro de mí tantas y tantas tonadas que hoy podrían llenar una carreta”. La Maestra Loyola reconoce al Maestro en el cultor que le da lecciones de vida entre cuecas y tonadas, destaca entre ellos a Las Hermanas Orellana, quienes “tocaban arpa y guitarra y cantaban con unas voces muy potentes”.

También recuerda a Los Cuatro Huasos, quienes “iban a la farmacia Santos Dumont a enseñarnos”; y a muchas cantoras, personas “sencillas muy queridas para mí, casi todas mujeres, que han encarnado y encarnan el habitante rural.”

DOCENTE

MARGOT ACADÉMICA

“Creo que cuando llegué a la universidad, para poder enseñar, empecé a pensar en lo que vi, lo que oí y lo que estaba viviendo. Iba yo enseñando y a la vez aprendiendo de mis discípulos. Entonces primero era la emoción, porque soy una empírica. En el canto y en todo esto, soy primero campesina. De la tierra traigo yo la fuerza, del paisaje, de los árboles. Estoy llena de paisajes por dentro, llena de rostros campesinos”.

(Margot Loyola. Santiago 2006)

Margot Loyola desde 1949 a 1963, invitada por el entonces rector de la universidad Juvenal Hernández, se desempeñó como profesora de la Escuela de Temporada de la Universidad de Chile en diferentes regiones del país. Realizó esta labor durante 14 años capacitando a cientos de profesores, en Santiago y diversas regiones del país, en el canto y la danza del folklore criollo más representativo del Chile mestizo.

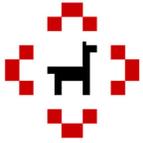
Desde 1972 es académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, primera Universidad que la acogió en status de académica, dictando la asignatura de folklore para Educación Musical, Licenciatura en Ciencias y Artes Musicales y Educación Física. Y el Curso General de Danzas.

Margot Loyola comenta que al llegar a la universidad... “Iba con mucho miedo porque mis alumnos serían personas con una sólida formación musical. El primer día de clases les dije a mis alumnos: "Tengo mucho miedo y necesito que ustedes me orienten". Entonces, ellos me ayudaron y orientaron. Me hicieron preguntas sobre diversos géneros tradicionales, parámetros estilísticos y posibles variantes. Así comencé a descubrir, por ejemplo, todas las variantes de tonadas. Yo estoy muy agradecida de ellos porque en este plano, a mí me han hecho mis alumnos.”

En 1974 Margot funda en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso el Primer Conjunto Folklórico universitario de Chile, el cual desde esa fecha ha sido dirigido por ella y el profesor Osvaldo Cádiz.

El año 1998 recibe el título de Profesor Emérito de la Universidad Católica de Valparaíso. Ese mismo año la Universidad creó el Fondo de Investigación y Documentación de la Música Tradicional Chilena Margot Loyola Palacios, con el fin de preservar y proyectar al futuro la tarea de descubrir a través de la música, las múltiples identidades que se funden en Chile.

La envergadura de la labor docente de Margot Loyola deja una huella profunda en la educación musical del país. Su incorporación a los procesos formativos de los educadores musicales se divide en dos grandes áreas: la extensión docente y la formación docente de pregrado en la enseñanza universitaria.

DOCENTE DE LA PUCV

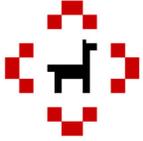
La labor docente de Margot Loyola en Chile ha tenido una poderosa influencia en el desarrollo de la práctica y el estudio del folklore musical del país en general y de la Educación Musical en particular.

Desde 1972 la Sra. Margot Loyola se ha desempeñado como maestra de música y danza chilena de tradición oral en nuestra Universidad, primera Universidad que la acogió en status de académica, dictando la asignatura de folklore para Educación Musical, Licenciatura en Ciencias y Artes Musicales y Educación Física. Y el Curso General de Danzas. La formación de profesores de música sólidamente preparados por Margot Loyola y Osvaldo Cádiz, discípulo, investigador, bailarín y coreógrafo los llevó a la creación de las cátedras “Fundamentos de la Etnomúsica” y “Danzas Tradicionales de Chile”.

En 1974 Margot funda en nuestra Casa de Estudios el Primer Conjunto Folklórico universitario de Chile, el cual desde esa fecha ha sido dirigido por ella y el Profesor Osvaldo Cádiz. Generaciones de jóvenes músicos han sido formadas por ellos y siguen formándose. Se ha extendido, como consecuencia, la enseñanza sistemática de la música tradicional chilena en el sistema educacional de la región de Valparaíso, con efectos multiplicadores. Pero también en otras regiones del país, ya que a la universidad Católica de Valparaíso concurren alumnos desde Arica a Magallanes.

El año 1998 recibe el título de Profesor Emérito de la Universidad Católica de Valparaíso. Ese mismo año la Universidad creó el Fondo de Investigación y Documentación de la Música Tradicional Chilena Margot Loyola Palacios, con el fin de preservar y proyectar al futuro la tarea de descubrir a través de la música, las múltiples identidades que se funden en Chile. A través del Fondo de Investigación de la Música Tradicional Chilena Margot Loyola Palacios, albergado dentro de la Dirección de Biblioteca, la Universidad es depositaria de los registros, materiales y documentos que Margot recogió a lo largo de su vida. Allí, bajo condiciones de conservación controladas, con el uso de equipamiento tecnológico adecuado, se asegura que nuevas generaciones de investigadores tengan acceso a registros de nuestra memoria nacional.

El año 2007 fue investida con el Grado de Doctora Honoris Causa. La Maestra Loyola es una destacada académica, desarrollando la docencia junto a múltiples actividades de estudio y recopilación, formando a cientos profesores de música, interpretes e investigadores.

TRASCENDENCIA DE LA LABOR DOCENTE EN CHILE Y EL MUNDO

Margot Loyola ha compartido a la comunidad nacional e internacional la música, danza, ritos y costumbres de Chile en forma sistemática, a través de su docencia, su vida artística y sus investigaciones desde fines de los años 40 hasta nuestros días.

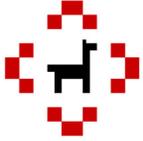
La formación sistemática de profesionales de la música en la universidad la realiza desde fines de los años 60. Esto significa la formación de líderes musicales, profesores de música, licenciados en música, musicólogos y compositores con conocimientos de la etnomúsica del país.

La consecuencia de este quehacer realizado por casi 40 años -Margot Loyola es profesora Emérita de la PUCV- se expresa en los resultados de la Educación Musical en el sistema educacional chileno donde se manifiesta un aumento de la calidad y contenidos de la enseñanza musical y, también, en de las presentaciones escénicas de las escuelas. El apareamiento de cancioneros con repertorios donde se refleja un incremento sustantivo de la diversidad musical del país y de la creación basada en parámetros tradicionales es también reflejo de su docencia.

Otro aspecto resaltante es que en la Educación Musical se ha incluido, gracias a su labor, la valoración, respeto y goce de la diversidad de los repertorios de las culturas musicales de las minorías étnicas aborígenes del país, ese es uno de los más grandes logros de su labor docente. Con ello ha modificado el concepto de identidad cultural del chileno haciéndolo inclusivo y respetuoso de la diversidad de orígenes de las culturas musicales del país.

Se abandona así el concepto de que la única raíz étnica que se consideraba constitutiva de la identidad nacional era la hispánica. La trascendencia de la obra de Margot Loyola en otros países del mundo se expresa a través de los cursos, conferencias y seminarios que ella, sola en un comienzo, y con Osvaldo Cádiz después, han sido dictados en diversos países latinoamericanos.

Anteriormente realizó en Europa y EEUU., recitales, grabaciones discográficas, actuaciones en escenarios masivos y en círculos académicos que contribuyeron al conocimiento de la cultura musical vernácula de Chile. Los numerosos artículos de prensa y críticas de arte que entusiastamente valoran estas actividades comprueban la trascendencia de su labor docente en el exterior.

PREMIOS

PREMIOS Y MEMBRESÍAS

“Desde 1972 la Sra. Margot Loyola se ha desempeñado como maestra de música y danza chilena de tradición oral en nuestra Universidad. En 1998 recibió el título de Profesor Emérito de nuestra Universidad. Y el año 2006 fue investida con el Grado de Doctora Honoris Causa. La Maestra Loyola es una destacada académica, desarrollando la docencia junto a múltiples actividades de estudio y recopilación, formando a cientos profesores de música, intérpretes e investigadores”.

Discurso del Rector de la PUCV Alfonso Muga Naredo en el Acto donde fuera investida con el Grado de Doctora Honoris Causa.

Así a fines de septiembre de 1994, Margot Loyola recibió el Premio Nacional de Arte, mención Música conquistando así una tierra incógnita para nuestra historia musical y cultural. Musical, porque nunca antes se había otorgado este galardón a una mujer, y cultural, porque tampoco antes se le había reconocido al arte popular tan alto sitio.

A lo largo de su vida ha sido reconocida con más de mil premios y reconocimientos y nombrada Hija Ilustre de muchas ciudades y pueblos de Chile, Valparaíso y Linares entre muchos. Destacan el "PREMIO APES" en 1990, otorgado por la Asociación de Periodista de Espectáculos de Chile como la mejor interprete en el género Folklórico.

En 1996 recibe la Orden al Mérito Docente y Cultural “Gabriela Mistral”, en el Grado de Gran Oficial, es el reconocimiento más alto que se otorga a personalidades nacionales y extranjeras de gran jerarquía intelectual, que han prestado servicios eminentes a la Educación o a la Cultura y cuya labor docente o artística es de indiscutible reconocimiento público, en 1997 recibe la Medalla “CRUZ DE BULLACA AL GRAN COMENDADOR” otorgado por el Gobierno de la República de Colombia, en reconocimiento a su incansable preocupación por el folklore latinoamericano, el año 2001 recibe el Premio a Lo Chileno, reconocimiento instituido por la Empresa IANSA; el Premio Chiloé de Extensión Cultural 2005, y la Distinción Pablo Neruda otorgada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en diciembre de 2005.

Margot Loyola actualmente es miembro honorario de la Asociación Argentina del folklore. Presidente honorario de UNAFOL (Unión Nacional del folklore), Directora honoraria de CEFOL (Centro de estudios del folklore) y Directora del Consejo latinoamericano de la danza tradicional.