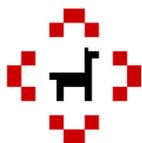

Fondo de Investigación y Documentación
de Música Tradicional Chilena
Margot Loyola Palacios
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Chile

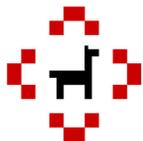
Extracto de Artículos y Entrevistas realizadas
a Margot Loyola entre 1957 y 2007

por
Cecilia Astudillo Rojas

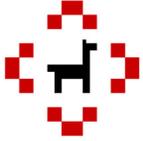

Tabla de Contenidos

INTRODUCCIÓN.	5
Margot Loyola conquistó al público soviético.	6
CINE-RADIO-TV-ACTUALIDAD. Montevideo 8 de mayo de 1959.	7
Crónicas y figuras.	7
Nació en el sur de Chile.	7
La descubre Santiago.	7
Sus primeros recitales.	7
Actuación internacional.	8
Cine y grabaciones.	8
Tres géneros de canciones.	8
Margot Loyola y su mensaje folklórico.	8
Su mensaje folklórico.	8
Fuimos al concierto	8
Algo más que folclorismo.	8
LAS NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA. Santiago 14 de junio de 1964.	10
Entrevista a Margot Loyola.	10
DIARIO "EL DIA" Montevideo 19 de enero de 1966.	11
Margot Loyola y la magia del folklore.	11
El paraíso de Pascua.	11
Música en Chile.	11
EL MERCURIO Santiago 1 de agosto de 1971.	13
El folklore como expresión genuina de los pueblos. Por Lucía Gevert Parada.	13
LA SEGUNDA INTERNET Santiago 2 de Junio de 2006	16
Margot Loyola presenta antología sobre la tonada chilena	16
MUJER TOP/MUJER Y TRABAJO. EL MERCURIO ON LINE Santiago 2 de junio de 2006	17
Consagrada al oficio: "Tengo todas mis melodías dentro de mí" Por Estefanía Etcheverría T.	17
EL MERCURIO ONLINE Santiago 3 de Septiembre de 2007	19
DICAP reedita clásico disco de Luis Advis y Margot Loyola	19
La memoria no es frágil	19

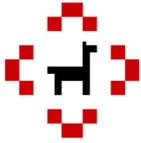
Fondo de Investigación y Documentación
de Música Tradicional Chilena
Margot Loyola Palacios
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Chile

INTRODUCCIÓN.

La labor de Margot Loyola ha sido difundida en la prensa escrita desde que comenzó su vida artística. Muchas cosas se han dicho en artículos y entrevistas, pero todos concuerdan en que es “una cantante de gran prestigio, hija predilecta de la tierra chilena”. Numerosos recortes de los principales diarios de todo el mundo hacen elogiosas críticas de sus actuaciones, su saber y su entrega. “Cabe señalar que estos diarios han destacado estas críticas a 3 y 4 columnas con clisés, lo que revela la importancia que se ha asignado a estos recitales de nuestra compatriota” (El Siglo. 1957)

Esta excelente folklórica, intérprete y docente, consciente de su función y de su arte, ha brindado a su público y la sociedad entera “sus interpretaciones con la sobriedad y el rigor indispensables, sin caer en alteraciones que modifiquen la seriedad de su labor. Sabe actuar con el respaldo de una conciencia propia, poniendo talento, empeño y buena orientación en lo que hace”. (CINE-RADIO-TV-ACTUALIDAD.1959)

DIARIO EL SIGLO. 15 de septiembre de 1957.

MARGOT LOYOLA CONQUISTÓ AL PÚBLICO SOVIETICO.

Desde Polonia han llegado noticias de la actuaciones de Margot Loyola, que ha ofrecido recitales en los teatros más importantes de ese país. En el cable transmitido por la agencia Reuter, el 8 del presente, y publicado en "El Mercurio" de esta ciudad, expresa "que la cantante chilena, Margot Loyola, ofreció su primer recital anoche en esta capital". La agencia noticiosa oficial polaca. PAP, informó que fue "calurosamente recibida por el público, que aplaudió sus presentaciones de canciones folklóricas chilenas y de compositores contemporáneos de su país".

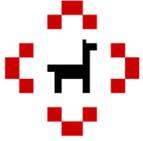
Margot Loyola está actualmente cumpliendo un contrato en Polonia, por la agencia artística Pagart, para actuar en Sopok, Lody Bressiau y Varsovia.

Además Margot Loyola ha visitado las Repúblicas Soviéticas del Cáucaso: Armenia, Georgia y Azerbaijan, donde, en cada una de las capitales de estas repúblicas: Erevan, Tbilisi y Baku, "la ciudad negra" del Mar Caspio, ha ofrecido recitales con éxito extraordinario.

Desde allá han llegado numerosos recortes de los principales diarios que contienen elogiosas críticas de los principales especialistas en esta materia, en los que se destaca las brillantes actuaciones de nuestra primera folklorista nacional.

Cabe señalar que estos diarios han destacado estas críticas a 3 y 4 columnas con clisés, lo que revela la importancia que se ha asignado a estos recitales de nuestra compatriota.

Además de estos países, ha visitado también -con el mismo éxito- España y Francia, donde ha grabado para RCA Víctor, radios, televisión y ha ofrecido innumerables recitales.

CINE-RADIO-TV-ACTUALIDAD. Montevideo 8 de mayo de 1959.

CRÓNICAS Y FIGURAS.

Una cantante de gran prestigio, hija predilecta de la tierra chilena. Su voz melodiosa, su guitarra criolla y sus kultrún indígena, trilogía sonora de un depurado arte popular.

Acompañada de buenos amigos, que sienten como ella las cosas de América, vino Margot Loyola a visitarnos. A visitarnos en nuestra Redacción, con toda la sencillez y la simpatía de su persona. Así llegó a CINE RADIO ACTUALIDAD, sin vueltas ni remilgos, como si nos llegara, por arte de magia, un trozo mismo de Chile popular y cautivante que ella representa.

Una charla cordial y amena, que hizo correr el tiempo con más prisa que de costumbre, nos puso frente a una mujer fina, culta, que tiene ilustración y que sabe demostrarla al conversar, como lo hemos visto.

El folklore es una preocupación vocacional para Margot Loyola. Siente y vive lo que hace en ese terreno, empleando responsabilidad y honestidad, tanto para selección de un repertorio auténtico, que consulte valores genuinos, como para divulgarlo dentro de una línea de alta dignidad artística, que ennoblece y no desnaturaliza el material sonoro que le toca manejar.

Sus recitales en Montevideo, lo mismo que sus audiciones radiofónicas y sus presentaciones en programas de Televisión, confirman lo que decimos.

Esta excelente folclorista, consciente de su función y de su arte, brinda sus interpretaciones con la sobriedad y el rigor indispensables, sin caer en alteraciones que modifiquen la seriedad de su labor. Sabe actuar con el respaldo de una conciencia propia, poniendo talento, empeño y buena orientación en lo que hace. Transforma así el folklore en un elemento de arte, tanto como en una expresión de cultura.

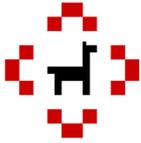
Y como esto no es fácil Margot Loyola se vale, para su éxito y su prestigio, de los mucho que debió estudiar, investigar, trabajar y perfeccionarse en disciplinas de inquietud espiritual que hoy le sirven para triunfar en su patria y fuera de la misma, con legítimo orgullo personal. Para bien suyo, del folklore y de la tierra americana donde se formó como artista y como mujer, destacándose en las dos cosas.

NACIÓ EN EL SUR DE CHILE.

Vayamos un poco, lector, a la propia biografía de esta distinguida cantante. De sus propios labios, sabemos que ella nació en el Sur de Chile, en una población llamada Linares. Allí vio, desde la infancia, fiestas populares con sabor a tradición. Fueron sus primeros contactos directos con el folklore, en el medio propio en que éste, como una célula viva, con fuerza telúrica, nace, se desenvuelve y se perpetúa, fruto del ambiente y de la raza.

LA DESCUBRE SANTIAGO.

Un día -y aquí prosigue la semblanza biográfica - su padre la lleva a Santiago, capital de la República, para que ingrese en el Conservatorio Nacional de Música, en ese entonces dirigido por el maestro Armando Carvajal, quien la descubre como un talento. Carvajal la orienta y le brinda, desde el principio, afectuoso apoyo. La niña campesina cursa seis años de piano y posteriormente

diez de canto con Blanca Hausser, destacada profesora que la inicia en un arte para el cual ya había nacido la juvenil alumna de provincia. Y ella misma lo confiesa, delante nuestro, cuando nos dice con su grato acento chileno: "Primero canté como los pájaros, intuitivamente, sin conciencia folklórica. Después me fui formando con el estudio y la disciplina".

SUS PRIMEROS RECITALES.

La Universidad de Chile, por intermedio de su Instituto de Investigaciones del Folklore Musical, patrocinó los primeros recitales de Margot Loyola en Santiago, ciudad en la que -debemos decirlo- digna intérprete se convierte en alumna predilecta de Carlos Isamitt, notable folklorista chileno, investigador de la música araucana. Con él hemos conversado en 1940, cuando andábamos por tierras transandinas -como hoy anda Margot por las nuestras- divulgando también el folklore. No con medios artísticos que emplea ella, cantante para el aplauso y la admiración, sino con la pluma y la palabra, como sólo puede hacerlo un periodista.

ACTUACIÓN INTERNACIONAL.

Margot Loyola actuó en todo Chile, principalmente en radioemisoras y en salas de concierto. También actuó en diversos países de América, hasta el punto de que no es la primera vez que llega a Montevideo. Siempre en calidad de folklorista. En tal condición, tampoco la desconoce Europa, donde tuvo oportunidad de presentarse en España, Francia, Rumania, Polonia y llegar, incluso, a Rusia. Allí cumplió algunos compromisos de orden artístico, para los que fue especialmente invitada y al cabo de los cuales emprendió su regreso a Chile. Colmada de triunfos y de prestigio.

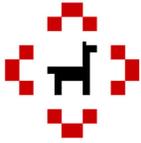
CINE Y GRABACIONES.

Esta artista tan consagrada en su género, aquí en nuestra capital brindó una serie de ocho audiciones en Radio Carve, más cuatro en Televisión (SAETA, Canal 10) y varios conciertos auspiciados por juventudes Musicales del Uruguay. Nos ha expresado que es artista exclusiva de R.C.A. Víctor. Para este sello internacional ha grabado en Chile, Francia, España y recientemente en Buenos Aires. Además, Margot Loyola tiene también su debut cinematográfico, habiendo intervenido en la película chilena "La Hechizada". Trabajó igualmente para las cámaras, en París, tomando parte en la filmación de una producción francesa en Tecnicolor, dirigida por el chileno Alejandro Jodorosvsky. En Rusia y Polonia también se familiarizó con la pantalla, interviniendo en programas especiales de Tele-cine, destinados a Noticieros Cinematográficos.

TRES GÉNEROS DE CANCIONES.

Tres géneros de canciones, debidamente establecidos nos ofreció Margot Loyola, como folklorista, durante su actuación en Montevideo, donde ya estuviera en 1952, cuando actuó en ese año en el Sodre y en la Sala Verdi.

Los temas indígenas de la Isla de Pascua, región arqueológica de tanto interés para algunos investigadores científicos, más las melodías araucanas con acompañamiento autóctono de percusión, similar a un tambor pero pequeño y muy sonoro, forman la base más novedosa del repertorio musical que maneja y difunde esta notable intérprete. Se agrega, a todo esto, el

cancionero criollo de su tierra, integrado principalmente por las cuecas y las tonadas, que son, desde luego, las que más "circulan" en el ámbito hispanoamericano, aventajando en popularidad al pintoresco "Esquinazo" convertido siempre en serenata galante y campesina.

MARGOT LOYOLA Y SU MENSAJE FOLKLORICO.

Su mensaje folklórico.

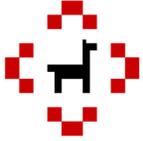
Hemos gustado sin duda, del arte popular, noble y depurado, en su primitiva sencillez, que Margot Loyola nos ofreció en su triple actuación de radio, televisión y concierto. Y debemos añadir, para terminar que su mensaje folklórico, vibración de tierra, raza y tradiciones, nos trajo el alma y la esencia de un pedazo mismo de América. Lo que ya es mucho para quienes, como nosotros, sentimos permanente inclinación por estas cosas tan hondas del Continente y le conferimos, a ellas, el valor absoluto que tienen dentro del panorama general del arte y la cultura.

FUIMOS AL CONCIERTO

Algo mas que folklorismo.

Fue en efecto, "extraordinario", el recital de canciones folklóricas de Chile, que anoche ofreció en el SODRE, dentro del ciclo de espectáculos a total beneficio de los damnificados por las inundaciones y bajo el patrocinio de la Embajada de Chile, Margot Loyola: Se reanudó y amplió una experiencia ya hecha hace siete años. Se dio una lección. pero no de mero folklorismo como objeto de ciencia e investigación. Sino, de cosas humanas y de arte. La etnología, la musicología y organología, la filología y geografía, todas esas disciplinas involucradas en un vasto complejo, son usadas para y subordinadas a la comunicación viva. Y ésta interesa, convence, encanta. Nosotros no estamos en condiciones de seguir a esta "recitalista" de quehacer y personalidad bien propios en sus recorridos por la enorme extensión de su patria con sus pobladores tan distintos y hasta una isla remotísima, como se dice "la más solitaria del mundo". Ni poseemos erudición en la materia que sugestivamente se nos expuso. Pero sentimos la intensidad de costumbres y expresiones, la fuerza de ambientes, colectividades e individuos, angustias y alegrías lejanas, que de repente, casi paradójal, y sin embargo, muy naturalmente se tornan muy cercanas: por lo que tienen de elementalmente humano, y por la calidad y persuasiva de su interpretación.

Pues -como se ha recalcado en nuestro reciente reportaje- Margot Loyola con derecho puede reclamar para ella el título de intérprete. Lo entendemos como distinción. El cometido de la visitante chilena es artístico. Es plausible que ella no cultive un "belcanto". Pero a su manera, es una cantante consumada. Domina soberanamente su voz con riqueza de modulaciones e inflexiones; con entonación límpida, solucionando por intuición e ilustración problemas musicales a veces incómodos, ya que es guiada por una segura musicalidad, capaz del análisis. A ese concepto de interpretación le pertenece un sano (y siempre discreto) rasgo histriónico. Pues Margot Loyola representa las canciones y los personajes de los que las tomó y a lo que no deja de remitirse con lealtad. Pero supera la simple imitación que no sería nada más que artificio. Se identifica con aquellos caracteres del pueblo auténtico y autóctono; identificación a la que su sentido estético le agrega, en la práctica del concierto, acaso cierta estilización. Esta estilización nos parece necesaria, porque despoja a las canciones transmitidas de lo casual, iluminando su esencia y validez. El programa es un largo viaje. Una voz anónima, propalada por el altoparlante, y la misma recitalista facilitan algunas explicaciones. Tres partes, tres folklores, tres mundos, tres

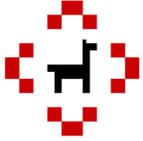
idiomas. En cada una, la Srta. Loyola aparece con un vestido típico. Se acompaña muy versadamente en la guitarra; en lo araucano emplea el kultrún. Cuando oportunamente canta "a capella", el impacto y la emoción son del todo directos.

Las canciones de la enigmática e idílica Isla de Pascua a veces son como voces del paraíso. (Claro está que el paraíso no es refinado ni ultra civilizado). De repente, se vence la distancia. No solamente porque se cree reconocer la procedencia europea de esas piezas, que por barcos han llegado a esa isla, en la que se aclimataron y transformaron; sino por lo común de lo humano en un canto pascuense o, digamos, alpino. Estas sencillas y relucientes melodías tonales pueden enredarnos con su intimidad (también si son originalmente corales); y una canción de cuna para niño muerto nos conmueve: Sentimiento eterno.

Extrañas, en cambio, primitivas a la par que complicadas por su señalada heterofonía y atonalidad son canciones araucanas: Rito, Magia, Exotismo. Sin embargo puede establecer el contacto humano. Ahí está una canción de amor, elocuente pese a lo remoto de su idioma y melodía. La muchacha donde la dicha canción fue recogida, aseguró que se la había enseñado "sólo su corazón". El lenguaje del corazón es universal.

Vitalidad y humor en la tercera sección, dedicada al folklore chileno. La canción y la tonada. Lo culto que volvió a la tierra y a los humildes. Poesía en la tonada con estribillo "Debajo de un limón verde", que Margot Loyola de niña escuchó de su madre. Gracia grotesca y presencia de la naturaleza en la sureña danza campesina "El Pequeño". Un pliegue de aleluya social, pequeñas escenas músico-mímicas: los pregones santiaguinos, presentación y representación de voces y figuras. Y, finalmente, electrizando y alegrando tanto a los chilenos como a los uruguayos en el auditorio, la cueca. El singular se convierte en plural: Los aplausos demandan otras cuecas deliciosas. Con la picardía de letras acentuadamente dichas y cantadas, y con gran ritmo.

La lección: Interpretación de un destilado producto de fidelidad, cariño y personalidad, producto notablemente exhibido por Margot Loyola. Este recital mostró un recorte considerable de la gama espectral de fundamentales animaciones y emociones humanas. La humanidad tiene faces incontables, pero es una sola.

LAS NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA. Santiago 14 de junio de 1964.

Entrevista a Margot Loyola.

No queríamos dejar de hablar con Margot Loyola antes de que se fuera a Linares a las dos de la tarde del último viernes. Tenía que asistir a la celebración del santo de su padre. Fue por eso que nos invitó a tomar juntos el desayuno ese mismo día a las 9 de la mañana.

Aunque en la noche anterior había asistido a una fiesta dedicada al Dr. Allende, a la hora que nos hicimos presentes estaba levantada. Nos ofreció un exquisito licor de suave sabor dulce por ella misma preparado, y se inició la conversación de este modo:

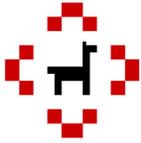
"Creo que una de las obras más importantes que podría realizar un Gobierno Popular es la creación de una cátedra de folklore que prepare eficientes investigadores, profesores especializados e intérpretes con conocimiento y formación completa de artistas. Hablo como folklorista chilena que soy y mis palabras me las dicta el amor que a mi profesión tengo, a fin de que en esa forma pueda conservarse la tradición y para que todos podamos conocer lo que nos es legítimo".

Aludimos enseguida a ciertos intentos de ballet folklórico que se han realizado en nuestro ambiente. Pero Margot Loyola nos rebatió:

"Yo admiro a nuestros ballets y creo que estarían capacitados para tomar la danza folklórica y recrearla. Sin embargo, esto no se ha hecho en forma sistemática ni con una orientación definida. Vi en Rumania un ballet mexicano inspirado en la tendencia del pintor Siquieros y en el cual actuaba una hija de este mismo artista. Ellos tomaban los elementos autóctonos para construir sus ballets. Considero que ese ballet mexicano podría ser de modelo para toda América y para nosotros, previa formación de los bailarines dentro de la técnica clásica. Hago mención especial de la formación del bailarín dentro de la escuela clásica, porque, los bailes del Norte de Chile sería imposible realizarlos sin ella. Yo tuve oportunidad de aprender los bailes de esa zona con gente nortina que desde los cuatro años los practican, y me dijeron: "Dentro de dos años bailarías como nosotros".

Como tiene una larga actuación en radio, le preguntamos sobre lo que ella piensa que deberían ser los programas. Nos dice:

"Debería dársele mayor importancia a la música nacional y confiarle los programas a los intérpretes genuinos de nuestra música. La falta de conocimientos hace que ciertos folkloristas piensen que las canciones tomadas en las fuentes de origen son feas y no pueden ser oídas por radio. Tampoco se hace diferenciación entre música popular y folklórica, lo que confunde al público. Por otra parte, la ejecución tendría que estar encomendada a buenos intérpretes de cada especialidad".

DIARIO "EL DIA" Montevideo 19 de enero de 1966.

Margot Loyola y la magia del folklore.

Margot Loyola, cantante chilena que vino a nuestra ciudad con el mensaje del folklore de su país.

Se encuentra en Montevideo Margot Loyola. Vino especialmente invitada por el Profesor José Rona, para intervenir en el Festival Folklórico que se celebró al finalizar el Congreso de Lingüística y Filología. Pero éste no será el único contacto con el público uruguayo, porque podremos verla y oírla el próximo Domingo a las 21 y 30 en un concierto que dará en el Sobre.

Margot Loyola, voz auténtica de Chile, que posee uno de los folklore más variados de América, nació y se educó en Linares, un pueblecito del Sur, donde aprendió a cantar con los campesinos: "Siempre estudio mi repertorio directamente en las fuentes".

Muy niña "aún de calcetines" llega a Santiago con su hermana, donde ganan un concurso y un contrato en una emisora. Allí la conoce Carlos Lavín, del Instituto de Investigación del Folklore Musical de la Facultad de Bellas Artes, buscando intérpretes genuinos. Comienza entonces la etapa científica de estudio y de investigación, guiada por Eugenio Pereira Salas, Carlos Isamitt, Australia Acuña, Gabriela Pizarro, Héctor Pavez. En la parte vocal es alumna de Blanca Hauser. Esto hace de Margot Loyola una completísima artista: además de cantar y acompañarse con la guitarra, toca el piano, el arpa, el "kultrún" (un bombo indígena) y el ukelele.

El paraíso de Pascua.

¿El ukelele? Nos sorprende este instrumento de la Polinesia. El motivo está en la visita a Pascua, la isla - misterio que a siete días de viaje por el Pacífico nos enfrenta con el paraíso.

Un clima semitropical, todo el año la misma temperatura, un paisaje de ensueño, dominado por los "moais", las gigantescas estatuas enterradas mirando el mar. Un pueblo maravilloso, formado por 800 nativos, "dulces, tiernos, como algas o flores que no conocen la envidia, ni el rencor, ni la ira". Donde no existe la propiedad privada y la edad no tiene la menor importancia..

Un pueblo también eminentemente musical, como idioma, el "rapanui". Todas cantan y todos bailan. Una oportunidad única para la folklórica que permaneció 12 días allí. Pero eso no alcanzaba y llevó a Chile a Felipe Riroroco Teao y a María Ignacia Paoa, para que le enseñaran los cantos y las danzas La música es como ellos, exótica, ondulante, juvenil, predominando los aires de Hawaï, las Marquesas y Tahiti. Gustó mucho en "el continente". De manera que su disco "Isla de Pascua" grabado después de tres años de trabajo con un conjunto de pascuenses se ha convertido en un best-seller.

Música en Chile.

¿Qué pasa actualmente con el folklore?

-Está metido en los campos de todo Chile. Es diferente según las regiones. En el norte predominan las danzas acompañadas de instrumentos de percusión y viento y cantos de carácter religioso, en coros al unísono; en la de centro y sur lo individual, con arpa y guitarra.

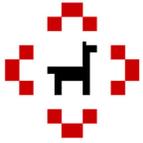

La tonada es la "columna vertebral" de todo el país, mientras la cueca es la danza nacional. En el norte se baila el "Cachimbo", en pareja; en Chiloé "la Periconona", con un grupo de 4 personas.

Resurgen en las ciudades danzas semi - extinguidas como la refalosa, la sajuriana, el sombrerito, que fueron muchas de ellas primero ciudadanas. Recogidas en su mayoría por Margot Loyola, que viaja continuamente.

En Chiloé poseemos el folklore más fuerte, con antiguos vestigios españoles, mezclados con los indígenas "huilliches" y actualmente con influencia argentina. Una mención aparte merecen los mapuche, en la zona Arauco del sur. Viven allí 300.000 nativos, que a pesar de estar metidos en la civilización conservan intactas sus leyendas, sus danzas y sus costumbres.

El folklore pasa en este momento en Chile por un momento de gran auge. Gusta y se practica. Han aparecido figuras interesantes en plano musical y entre las más auténticas Margot Loyola nos señala dos conjuntos: el "Millaray" y el "Cucumén", de exitosa actuación en radio y televisión.

EL MERCURIO Santiago 1 de agosto de 1971.

EL FOLKLORE COMO EXPRESIÓN GENUINA DE LOS PUEBLOS. POR LUCIA GEVERT PARADA.

En países con culturas más antiguas que la nuestra, ya sea en Europa o Asia, es sabido que se otorga una importancia real a las manifestaciones folklóricas, ya que se reconoce en ellas la expresión del alma de sus pueblos. Quien los desee conocer más profundamente debe adelantarse en sus bailes, canciones, poesías y tradiciones en general. Es a través de ellas que se puede encontrar la raíz misma de su espíritu.

Una expresión genuina de arte popular persiste aún al paso de los años con una fuerza en que sólo puede encontrarse su vigor por medio de la autenticidad.

En el último tiempo nuestro país ha dado muestras de interesarse como nunca antes en este terreno. Los adelantos tecnológicos han ayudado a la difusión folclórica que ha prendido con singular entusiasmo en la juventud. Han proliferado las "peñas", los conjuntos, las fiestas populares. Pero antes de este auge, se puede decir que en la época de los pioneros se destacaron en el campo de la música folklórica figuras como Violeta Parra y Margot Loyola. Ellas llevaron a cabo un silencioso y difícil trabajo de investigación, recorriendo nuestra tierra de un extremo a otro, buscando las canciones que iban en camino de desaparecer, a medida que morían los últimos que las recordaban. Siempre me pareció laudable esta tarea como también siempre me pareció extraño la aparente poca comunicación que había entre ambas exponentes de nuestro folklore musical. Y mientras Violeta, junto a sus descendientes, promovían sin desmayos las canciones desenterradas de quizás qué caseríos perdidos en el mapa. Margot continuaba sus estudios e investigación de una labor más profunda y anónima.

No tuve oportunidad de conocer a Violeta...

Hace pocos días estaba invitada por el Director del Museo de Arte Popular, Oreste Plath, a una manifestación que se haría para celebrar a unos artistas cultos de Alemania Democrática, de paso por nuestro país. Estas veladas son siempre muy simpáticas, ya que el "dueño de casa" tiene gran cantidad de amigos interesantes y sabe recibir a la "chilena" como ningún otro. Desgraciadamente no aparecieron los artistas que íbamos a festejar, ni tampoco nadie representante de su país. Pero en cambio llegó Margot Loyola con su guitarra.

Se recortó su figura inconfundible, adornada y abrigada con hermoso poncho de coloridas franjas, en el marco de la puerta. Y supimos de inmediato que a pesar de la ausencia de los festejados iba a haber alegría.

No pasó mucho rato sin que la sentaran en una silla apropiada para que pudiera manejar con soltura la guitarra.. Entre los presentes estaba un magistrado de Isla de Pascua. La pregunta llegó rápida:

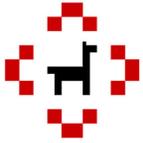
– *¿Cómo quiere que le cante, a lo pascuense o a lo Margot Loyola?*

La contestación unánime la hizo cantar ambas versiones. Y entonces fue que se estableció el diálogo.

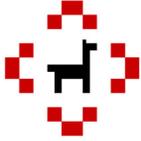
– **¿Es que las pascuenses tienen unas voces muy altas y gritonas?.**

– *Son las voces sin estudio. Sólo como les sale naturalmente.*

– **Pero eso es lo auténtico...**

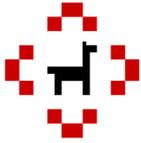

- *Sí, pero a ellas mismas les agrada más con impostación. Llegaban comúnmente a mi casa a preguntarme dónde tenía el brebaje con que hacía las gárgaras para tener esta voz. "Nos gusta como cantas tú", me decían.*
- **¿Se pueden cantar todas las canciones de una forma culta?**
- *No; hay algunas que no resisten el cambio. Las araucanas por ejemplo, no se pueden cantar de otro modo que no sea gritado a lo Machi. Eso era justamente lo que gustaba en París y en España, lo auténtico con sus notas extrañas de música primitiva. En cambio en la Unión Soviética no me dejaron cantar así. Ellos son esteticistas y querían una interpretación.*
- **Cuéntenos algo de esa presentación...**
- *Ya me habían advertido que no querían otra cosa que a la cantante interpretando canciones folklóricas y que dejara de lado, por lo tanto, la idea de mostrarles algo "a lo autóctono". No me convencía mucho esta posición, por el éxito que había tenido en París donde hasta grabé para el Museo del Hombre canciones araucanas. Decidí entonces no hacer caso y me puse mi tenida hasta con Trapelacucha, y Kultrún en mano salí al escenario, bajo la consternación de mi intérprete. Pero no bien comencé mi intervención cuando un raro murmullo se sintió por la sala repleta de público. Poco a poco éste fue subiendo de tono hasta que algunos asistentes se movieron en sus asientos y comentaban entre ellos sin poder yo entender nada de lo que decían. Cuando la cosa continuó en aumento me di por vencida y salí dando un gran golpe en el Kultrún. Después volví a cantar como Margot Loyola y fue muy bien.*
- **Usted grabó unos discos allá...**
- *Grabé dos discos que me sirvieron muchísimo, porque entre varios profesores me vigilaban la grabación y me corregían la menor cosa, que aquí habría pasado inadvertida. Me hicieron trabajar bastante, pero me dieron una buena lección. Son perfeccionistas y esteticistas.*
- **¿Hay otras canciones que usted no pueda cantar imitándolas?**
- *Las chilotas no me resultan. Para mí son casi imposibles. Son voces muy especiales.*
- **¿Y al revés ¿Le sucede lo mismo, pero que no puede cantar a lo Margot Loyola, sino sólo como son auténticamente?**
- *También me pasa. Algunos cantos de pueblos en la Cordillera tengo que darlos como son y sin ninguna impostación en la voz. Perderían toda su fuerza.*
- **Usted no sólo se ha preocupado de cantos, sino además de los bailes populares. ¿Qué nos puede contar de ellos?**
- *En el baile pasa algo semejante. Me sucedió con el cachimbo norteño, por ejemplo. Me demoré tres años en aprenderlo. Es decir, me demoré tres años hasta que la gente del Norte me dijera, "ahora baila como nosotros; ya no es más la sureña bailando cachimbo". En ese momento sólo pude darme por satisfecha. Antes siempre había algo, no sé qué, pero algo que impedía el asimilarme a ese baile totalmente.*

El diálogo se interrumpió por los pedidos de los presentes para que continuara cantando. Ella no se hace de rogar y tampoco es egoísta con los que quieran acompañarla. Prestó su guitarra para que un joven profesor de la Escuela de Canteros interpretara también lo que él conocía de la zona de Melipilla. Y así continuó la reunión que en definitiva resultó como despedida a Margot Loyola, puesto que ella se iba a Ecuador en la ruta del saber popular.

Sólo unas pocas semanas estará allá, para volver con su maleta cargada de melodías y conocimientos. A no dudar, los entregará a su público, que se beneficiará una vez más de sus investigaciones, puesto que a través de ellas podremos llegar a las raíces mismas de nuestros pueblos hispanoamericanos.

LA SEGUNDA INTERNET Santiago 2 de Junio de 2006

MARGOT LOYOLA PRESENTA ANTOLOGÍA SOBRE LA TONADA CHILENA

Más de sesenta años recorriendo los campos de Chile y conversando con sus mujeres; registrando los acordes y los versos populares; aprendiendo de sus intérpretes el sentimiento necesario en cada estrofa y memorizando el canto de la tierra. Eso y más condensa el libro “La tonada: testimonios para el futuro” de la folclorista Margot Loyola, que fue presentado el 1 de junio en la Universidad Católica de Valparaíso (UCV).

Con el apoyo del Fondo Nacional del Libro y la UCV, la publicación reúne historias de vida, letras y partituras, análisis y caracterización de la tonada. Todo esto, enriquecido por tres discos compactos que contienen las grabaciones en terreno realizadas por la docente y cantante en sus entrevistas de investigación; las voces precursoras que llevaron la tonada chilena a la ciudad y la interpretación de temas inéditos, hasta ahora guardados sólo en la memoria de la Premio Nacional de Arte.

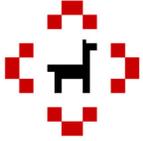
“La tonada penetró en mí lentamente desde el vientre de mi madre“, cuenta Margot Loyola, “porque ella también la cantaba para llenar sus soledades. Desde entonces ha ido conmigo por todos los caminos, dejándome sonidos, esencias, paisajes, quejas y risas, conociendo y amando a su gente, mi gente, amarrándome a su canto, a sus sueños, esperanzas o desilusiones”.

La obra constituye el “estudio más completo y riguroso que se haya realizado en el país”, comenta en su prólogo el Dr. Carlos Miró. De esta manera, “Margot nos entrega la esencia del lenguaje musical cantado del Chile mestizo”, agrega.

La obra se comenzó a gestar en el año 2002, cuando la investigadora respondió a la interpelación de la musicóloga argentina, Ercilia Moreno Chá: “Margot, usted tiene una deuda grande con Chile y está en la etapa justa de su vida para intentar saldarla: la tonada merece un estudio que sólo usted puede realizar”.

Así, comenzó la tarea de revisar material que data de 1940: las historias personales de las entrevistadas, la selección de las distintas interpretaciones que pudieran reflejar los estilos y matices que adopta la tonada; la transcripción de las letras y la “esquemmatización” de las partituras, porque, como señala Cecilia Astudillo, conservadora del Fondo Margot Loyola Palacios de la UCV, “no es posible tener una partitura definitiva, pues al ser una expresión viva y muy personal, la tonada nunca se canta igual. Depende del tiempo y el lugar, como también del estado de ánimo de la cantora”.

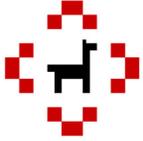
Sobre el vínculo de Margot Loyola con la obra, que cobra un carácter de antología, Atilio Bustos, Director del Sistema de Biblioteca de la UCV, dice que “es una manera de devolverle a la tierra, al rodeo, a lo urbano, lo que ellos le dieron. Ésta constituye la obra más importante de Margot porque habla de una temática que no había sido adecuadamente tratada. Siendo éste un género musical de alcance nacional, hasta ahora había sido visto sólo desde un enfoque regional o local. Además esta publicación tiene una riqueza bibliográfica, un profundo trabajo

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

de recopilación, cuidadosa selección y transcripción, combinando el texto y la música”.

La Universidad Católica de Valparaíso dispondrá de la más moderna tecnología para que el acceso mediante Internet sea lo más parecido y familiar a estar hojeando un libro. “Hemos puesto la última tecnología, llamada de Papel-a-Web, para donar a la comunidad nacional el trabajo de Margot Loyola. La valorización de la tradición y de la identidad nacional requiere de las mejores armas para seducir a cada chileno y a los amantes de lo chileno. La Universidad Católica de Valparaíso con este gesto devuelve a la comunidad lo que nos pertenece”, afirma Bustos.

MUJER TOP/MUJER Y TRABAJO. EL MERCURIO ON LINE Santiago 2 de junio de 2006

CONSAGRADA AL OFICIO: “TENGO TODAS MIS MELODÍAS DENTRO DE MÍ” POR ESTEFANÍA ETCHEVERRÍA T.

Como folklorista Margot interpreta, baila, escribe, investiga, aprende y enseña. El campo lo lleva dentro y lo deja en cada escenario y en cada palabra. Su entonación es rural, a veces habla despacito como si no quisiera romper el silencio de la madrugada en que una mujer se levanta a amasar pan; en otros momentos, levanta la voz como si estuviera en medio de un potrero.

Sin embargo, ella no se ha pasado la vida entre gallinas y chanchos. Su estudio lo llevó a las aulas universitarias, desde donde el conocimiento volvió a salir porque creó los primeros conjuntos folklóricos del país.

– **¿Cómo llegó a estudiar metódicamente el folklore?**

– *“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”.*

– **¿Pensó en componer?**

– *“Sí, tengo algunas cositas, pero no me considero compositora. Pero hay algunas cosas que se cantan, incluso como tradicionales, y son mías. No se sabe, yo me quedo calladita”.*

– **¿Muy autocrítica con lo que hace?**

– *“Yo ¡bub! me mato. Nunca quedo conforme, me reto todo el tiempo. No quedo conforme. Idiota, pudiste hacerlo mejor, digo”.*

– **¿Qué significan los premios para usted?**

– *“No me importan mucho, fíjese. Me dan tanto susto, porque digo que me iré a morir luego que me dan tantos premios. Yo no lo hago por eso, ni por los reconocimientos; sino porque es vida para mí, es una necesidad capital”.*

– **¿Le costó entrar al inexplorado campo del folklore?**

– *“Todo lo contrario, eso fue mejor porque ahora hay mucha gente. Está lleno de problemas: hay más profesores que alumnos, todos escriben libros cada semana ¡Por favor! Yo llevo este libro cinco años y la tonada la llevo en mí sesenta”.*

– **Entonces falta rigor.**

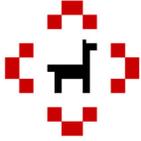
– *“Rigor, profundidad, estudios, respeto, conocimiento, modestia. Lentitud para hacer las cosas, porque una persona que cante una tonada y baile una cueca no es un folklorista. Un folklorista se hace en años”.*

– **¿La han discriminado por la edad?**

– *“Hasta hoy no, gracias a Dios. Habrá algunos que dirán hasta cuándo esta vieja porque les puede molestar, pero la mayoría de los chilenos quiere que yo siga en la ruta, que no muera”.*

– **¿Le asusta el momento de la muerte?**

– *“Sí, así es. Pero amanezco cantando. Yo sueño cantando. Tengo todas mis melodías dentro de mí y las*

siento en cada momento. Todo va dentro, junto con los paisajes, todo eso está en mí”.

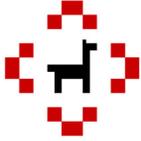
- **Realmente va a llegar a la tumba cantando.**
- *“Sí, así va a ser. Y enojada, porque no me quiero morir”.*
- **¿Por qué no?**
- *“Porque me gusta la vida, porque he tomado de ella lo mejor, todo lo bello que tiene, todo lo lindo: las personas que nos ayudan y que nos quieren, hogares a través de todo el país, lo que me ha dado el público de Chile, mis maestros y mis alumnos.*
- *“Debo ser muy materialista porque quiero esta carne que nos hace sufrir, pero que me hace tomar mi guitarra, tener una voz, mirar a mi marido, verlo ahí sentadito precioso, también acostado (se ríe a carcajadas)”.*

A pesar de su confesado interés por la vida y lo corpóreo, hace un tiempo Margot comenzó a cuestionarse sobre lo trascendente.

- *“El espíritu para mí nace de la materia, creo que no hay espíritu sin materia. A esas alturas llego yo soñando ahora. Antes lo hacía con la cueca, el zapateo de punta y taco y ahí estaba re contenta, pero cuando comencé a ver estas cosas de la otra vida, me complicó”.*

También se complicó buscando respuestas sobre la existencia de Dios. Aunque todavía sus dudas superan a las certezas, la folklorista sacó algunas conclusiones.

- *“Para mí Dios es sobre todo energía, es intangible, eso es. Y en este momento estoy muy preocupada por él”.*
- **¿Por qué?**
- *“Porque la tierra va a estallar. ¿Usted ve lo que está pasando en la tierra? Es para pensar. Estamos en el aire y dentro hay puro fuego. En este momento hay calores salvajes, un día nos vamos a quemar por abajo y el sol por arriba. Así la tierra va a terminar, indudablemente que va a acabar. Entonces, para qué me voy a preocupar de la otra vida, si vamos a cagar toditos”.*

EL MERCURIO ONLINE Santiago 3 de Septiembre de 2007

DICAP REEDITA CLÁSICO DISCO DE LUIS ADVIS Y MARGOT LOYOLA

Canciones del 900, uno de los más importantes álbumes editados por el antiguo sello DICAP, será reestrenado este miércoles 5 de septiembre por el nuevo sello DICAP como parte de la llamada "Serie de la Memoria", que pretende rescatar música chilena descatalogada.

El disco fue realizado en plena Unidad Popular por el compositor Luis Advis, quien entonces ya estaba liderando el cruce entre música docta y música popular, junto a la artista emblemática de la proyección folclórica, Margot Loyola.

El lanzamiento se realizará el miércoles al mediodía en la Universidad Católica de Valparaíso a las 12:00 y será presentada por el rector Alfonso Muga.

Canciones del 900 presenta el material que Luis Advis escribió junto a Jaime Silva y Julio Rojas. Estas piezas fueron compuestas para la versátil voz de Margot Loyola. Con ellas se pretendió recrear algunos aspectos estilísticos y formales que dominaron los salones o chingadas santiaguinas de comienzos de siglo.

La memoria no es frágil

"Son 11 composiciones que van desde lo alegre, lo superficial, o lo gracioso, hasta lo nostálgico, lo triste, o lo doloroso sin pretender ajustarse de un modo estricto y fiel a los conceptos musicales de la época", escribió Luis Advis.

Entre los colaboradores originales de la placa participaron Eliana Valle (piano), Emilio Rojas (flauta dulce), José Goles (piano), Julio Escobar (guitarra y mandolino), Adrián Miranda (arpa), Hernán Inzunza (tormento), Esther Martínez (voz y guitarra), Jaime Torres (contrabajo), Joaquín Espaza (laúd), José Ramírez (violín y batería).

Con este disco se abre la "Serie de la Memoria", que está dedicada a la recuperación filológica (ciencia que estudia los textos escritos a través de los cuales pretende reconstruir, lo más fielmente posible, la cultura que dio lugar a esos textos) y rigurosa de materiales fonográficos originales históricos, pertenecientes a DICAP y otros catálogos que en algún momento histórico fueron destruidos.