

ANA CAROLINA REYNALDOS QUINTEROS, GRETE BUSSENIUS BRITO
ÁLVARO HOPPE GUIÑEZ

MARIO BAEZA GAJARDO
MÚSICO Y GESTOR CULTURAL DEL SIGLO XX

MARIO BAEZA GAJARDO
MUSICIAN AND CULTURAL MANAGER OF THE 20TH CENTURY

Fondo Municipal de Cultura de Curicó, Curicó, 2024.
ISBN: 978-956-418-441-8, 248 páginas.

Patricia Baeza Duffy
Universidad O'Higgins
*Chile**

Mario Baeza Gajardo-Músico y Gestor Cultural del siglo XX nace del trabajo minucioso y entusiasta de sus tres creadores procedentes de diferentes áreas: la psicología en el caso de Reynaldos, la música en Bussenius y el periodismo y la fotografía, intereses principales de Hoppe. El libro da cuenta de este esfuerzo mancomunado, ya que la lectura evidencia una mezcla muy bien lograda de documentalismo, por un lado, con datos históricos muy precisos y, por otro lado, de testimonios de quienes compartieron con el músico y gestor cultural, cuyos recuerdos agregan la nota valorativa de apreciaciones vinculadas con la persona, el entorno cercano, las circunstancias históricas y el espíritu visionario del personaje central de Baeza.

Este hombre polifacético, como lo muestra el libro reseñado, tenía en su vida un foco presente en todo su quehacer: el arte en sus más diversas dimensiones y áreas: música, teatro, danza, pintura, escultura fotografía, cine. Sin embargo, no era el típico artista en su torre de marfil sino un luchador comprometido con la justicia social a través de las más variadas aristas culturales. Su espíritu visionario le permitía convertir su casa personal y cada uno de sus lugares de trabajo en un hogar de reunión de amantes de las más diversas artes: cantantes, instrumentistas, trovadores, actores, folkloristas, escritores e investigadores viajeros. Este gestor cultural se caracterizaba por una apertura de mente que lo inclinaba a acoger con un sentido ecuménico y a mantener conexiones interpersonales con gente de los más diversos estratos sociales, rasgos destacados en las entrevistas contenidos en el libro, cuyos informantes, pese a sus caminos de vida muy diversos, tenían al personaje central de la obra reseñada como un referente común.

El libro es introducido por una **dedicatoria** a María Cristina Henríquez, quien cantara con Mario Baeza por más de cuarenta años. La expresión metafórica “la voz que nunca se apagó” alude a su condición de solista inclusive en el Lincoln Center de New York en una extensa gira por distintos países. Su voz cristalina se logró unir a todo un coro pocos días antes de su fallecimiento. La dedicatoria añade un tono valorativo muy presente en los testimonios del libro, el que se divide en nueve capítulos precedidos por un **Prólogo** de la Dra. Valeska Cabrera Silva, Musicóloga y Académica de la Universidad de La Serena. Como ella lo expresa claramente, el libro tiene un doble objetivo: por un

* Recibido el 13/09/2024 y aceptado el 04/10/2024. Correo electrónico patricia.baeza@uoh.cl ORCID

lado, dar a conocer la obra de un gestor cultural multifacético, como un modelo de líder y, a la vez, a través de sus múltiples proyectos, visibilizar gran parte de la historia coral y cultural en Chile.

En el **Capítulo 1** se exponen las razones de la relevancia de estudiar la vida y obra de Mario Baeza Gajardo en el Chile de hoy. En esta sección los tres creadores del libro van tejiendo los hilos de sus propias memorias individuales para crear una trama de memoria colectiva, a través de los recuerdos de vivencias experimentadas junto a o junto con el mencionado gestor visionario, con ideas y metodología de avanzada para su época, de las que este primer capítulo está lleno de ejemplos: montajes teatrales, conciertos en el Cerro San Cristóbal, presentaciones musicales con formatos novedosos, Navidades especiales, programas de masificación del canto coral como *Que todo Chile cante*. En síntesis, conocer el legado de Mario Baeza, su capacidad de inclusión sin sesgos, interiorizarse de sus variados proyectos de puesta en escena son hechos que favorecen la transmisión intergeneracional de memorias entre los adultos visionarios y luchadores que ya partieron y las generaciones jóvenes de hoy.

En el **Capítulo 2** los creadores del libro se detienen en dos factores fundamentales en la formación de Mario Baeza: por un lado, el ambiente familiar, donde la escasez de recursos económicos es superada con creces por la riqueza cultural transmitida especialmente por la figura materna. Ella compensaba su carencia de educación formal con una gran iniciativa en la invención de versos y de música, pequeños cantos que enseñaba a sus hijos para que los entonaran al papá en su día. Por otro lado, el espíritu religioso vivenciado en la casa se prolongó, en el caso de Mario Baeza, al incorporarse al Seminario Mayor de Santiago, donde logró una formación integral, de la que dan cuenta algunos entrevistados y diversas fuentes de información fidedignas que enriquecen aún más los datos proporcionados por los informantes. Sin duda, la permanencia en el Seminario constituyó una poderosa influencia en el proceso formativo de Mario Baeza.

El **Capítulo 3** se enfoca en la fundación de los coros escolares y del Coro de la Universidad de Chile. Estas experiencias, que marcan los inicios de Mario Baeza como Director Coral, son precedidas por un texto expositivo que se explaya sobre las políticas culturales en Chile en el siglo XX y la actividad coral en este país en la primera mitad del mismo siglo.¹ En el marco del movido contexto musical de las décadas del 30 y 40, Mario Baeza inicia su labor musical y su férrea formación autodidacta al inicio, formando el coro del Instituto del Puerto de San Antonio y la Academia de Teatro de ese centro de estudios. El trabajo realizado allí le valió para el ingreso en el Instituto de Humanidades Luis Campino, donde se desempeñó por 41 años. Allí creó un coro y fundó la Academia de San Gregorio Magno, con el objeto de promover la música entre los estudiantes. El debut exitoso del coro en el Teatro Municipal amplió los horizontes de sus integrantes y de su Director, cuya figura comienza a visibilizarse cada día más, a tal punto que la Universidad de Chile le ofrece la posibilidad de armar un coro y dirigirlo. Iniciado este trabajo, Baeza realiza dos grandes cambios importantes para la actividad coral: el uso de partituras con todas las partes de las distintas voces e instrumentistas y la traducción de textos al español para facilitar el aprendizaje de las obras. Se inicia entonces una serie de actividades que incluyen conciertos por todo Chile, teatro, pintura y escultura. Así fueron los inicios de este gestor multifacético que bregaría toda su vida por el canto de los estudiantes, por el canto de todo Chile y por la conjunción de las distintas artes.

En el **Capítulo 4** los creadores del libro ahondan en la creación y evolución de diferentes coros creados y/o dirigidos por Baeza: el coro del Físico, es decir, el coro del Instituto de Educación Física de la Universidad de Chile, el coro de la Escuela de Derecho

¹ Minoletti, Guido. (2000). “Una visión de la vida coral en Chile”. *Revista musical chilena*, 34(194), pp. 87-94.

de la misma casa de estudios, el coro de la Universidad Técnica del Estado, otros coros escolares y de trabajadores. La función de Baeza fue mucho más que dirigir un coro u otro, implicó gestiones múltiples para conseguir alojamientos y transportes (buses, trenes, aviones, barcos). Un hito importantísimo de este período fue la participación con el coro UTE en el Festival de Coros Universitarios en New York. A este notable evento se suman también las numerosas presentaciones en trece países americanos desde Perú hasta Canadá. En este capítulo es posible leer el relato de la solista María Cristina Henríquez, a quien se dedica el libro reseñado. A través de ella se pueden conocer numerosos detalles de aquella gira que visibilizó tanto al Coro y a su Director, quien permaneció con UTE hasta la llegada del gobierno militar, hecho que lo obligó a volverse independiente.

El **Capítulo 5** expone dos hechos cruciales en esa gestión coral autónoma: por un lado, el Coro de la Familia Domínguez y, por otro lado, el Grupo Cámara Chile. La historia de la primera agrupación es matizada con testimonios de los miembros de esa familia, quienes dan cuenta de una relación artística y humana por más de 30 años, con giras por Chile y fuera del país. En el Grupo Cámara Chile Baeza amplía su horizonte como gestor cultural con múltiples iniciativas, algunas riesgosas por el período álgido de la historia de Chile. Sin embargo, la creatividad y el espíritu de lucha se concretó en muchos variados proyectos tales como: *Veinte tareas para el año; Mea Culpa; Premios Encina y Maleza; Septiembre en las poblaciones; Cantos para la masa, la mesa, la misa, la moza, la musa; Coro, ópera, teatro;* las *Schubertiadas*; el montaje de la *Pasión según San Juan* de Bach; el ciclo *Cómo aprender a leer una novela y un cuento, apreciar el teatro, ver cine, mirar un cuadro, oír música, ver la escultura y la arquitectura, leer la poesía, entender la danza*; la organización de homenajes (a Manuel de Falla, a García Lorca, a Matilde Urrutia, a los tres Pablos: Neruda, Picasso y Cassals, a Claudio Arrau, como parte de la campaña de nominación para el Premio Nacional de Música en 1983); las *Jornadas de diálogo, trabajo, reflexión y crítica* como *Teatro en Chile hoy, El miedo, Algunos de los responsables*.

El **Capítulo 6** tiene un notorio tinte documentalista matizado con testimonios. En esta sección del libro, sus creadores analizan minuciosamente actividades específicas de Baeza vinculadas con la organización de coros, publicaciones y premios. Se exponen antecedentes tales como: la Federación Nacional de Coros, Congresos de Directores de Coros, la dirección de coros en Bolivia (La Paz, Santa Cruz, Tarija) y en Argentina (Mendoza, San Juan, San Luis, Mar del Plata), como así también la gira por Europa con el Coro de Niños Cantores de Mendoza.

A las mencionadas actividades corales se suman publicaciones como: la creación de la Revista *Cantemos*, fascículos de *Repertorio Coral*, la revista coral *Voces*, el texto *Cantemos la misa* (para promover el canto gregoriano), los libros *Cantares de Chile, Veinte canciones chilenas, Llegó Noel, Conversemos de Música, Otros cantares de Chile, Para el Nacimiento, A la Rurrapata. Canciones para los niños de Chile*. Además de estas y otras publicaciones, se añaden en esta prolífica producción el Cancionero *De cara al viento* (libros y cassettes para el programa *Todos los estudiantes cantan*, por encargo del MINEDUC para ser distribuidos en todo Chile).

A las actividades corales y publicaciones se agregan los programas de fomento de la música (*Para que todo Chile cante, Todos los estudiantes cantan*) y otros aportes culturales, como las gestiones de Baeza en la Corporación Arrau y con el propio pianista. De este modo, se logran concretar: el otorgamiento de becas y premios en los concursos de piano y violín: las *24 horas de piano*; el Premio Nacional de Arte, concedido a Claudio Arrau en 1983; el regreso del Maestro a Chile al año siguiente; la entrega de la Medalla Claudio Arrau a destacados artistas.

A estas iniciativas se suman otras vinculadas con las artes escénicas (*El arte viaja a las playas; El teatro en Chile hoy; Sempronio, el hombre nuclear; Los mimos y la pantomima de ayer y de hoy*; la participación en las celebraciones del Cincuentenario del Teatro Experimental de la Universidad de Chile). También Baeza organiza exposiciones de plástica y concursos de pintura, ciclos de *Música, Biblia y Cine*, tertulias con escritores y payadores; jornadas como *Yo me acuso, Los artistas chilenos por los derechos del hombre, Los políticos y la cultura*.

Este **Capítulo 6** finaliza con la mención a los premios recibidos por Baeza, de los cuales uno de los más significativos fue el otorgado por el Ministerio de Educación en 1996: la Condecoración Gabriela Mistral.

El **Capítulo 7** se enfoca en *La persona detrás del Maestro*, como su mismo título lo explicita. Se desarrollan cuatro subtemas: la vida familiar (a través de testimonios de los más cercanos); el llamado vocacional al sacerdocio; su participación barrial; su magnética personalidad, ejemplificada a través de testimonios de cantantes y colaboradores de sus coros, como así también de otros Directores corales. Esta sección del libro termina con múltiples testimonios que dan cuenta de la huella que Baeza dejó en sus discípulos.

El **Capítulo 8** exalta el papel de la música y del arte en general que Baeza percibió visionariamente desde muy joven. La primera parte de esta sección de la obra reseñada es un pequeño tratado sobre la importancia de la música en la calidad de vida y de la música coral como instrumento de socialización. Los creadores del libro presentan a Baeza como un adelantado a su tiempo que vio en el arte, en sus diversas manifestaciones, un modo de transformación social². El tono de esta sección se vuelve mucho más subjetivo e intimista en las voces de muchos discípulos que siguieron la huella de la dirección coral; ellos alternan con el testimonio del propio Baeza en sus reflexiones sobre la música y su valor social transformador.

El **Capítulo 9** representa un epitafio, como lo llaman explícitamente los creadores del libro, quienes detallan momentos previos y posteriores a la partida del protagonista de esta obra. El cierre del libro está marcado por una creación más del mencionado gestor cultural: su poema *Algún día*, donde muestra poéticamente su sueño de escuchar a todo Chile cantando en su momento final. Este especial cierre evidencia la sinestesia o la intersemiosis entre palabra y música, una metáfora del sueño de Baeza: convocar a todos al canto masivo y, a la vez, convocar a una reunión de todas las artes para cambiar el mundo.

En los capítulos descritos, los creadores del libro responden a una mirada social para mostrar la transformación de paradigma generado por la obra multifacética del protagonista del mismo. A fin de lograr este objetivo, los escritores se enfocan en detallar no solo su liderazgo como Director coral sino como artífice del encuentro de distintas artistas y de cultores de las mismas, en el anhelo de hacer llegar el arte a los más variados estratos sociales sin distinción etaria ni discriminación de ningún tipo.

El trabajo mancomunado de los creadores del libro muestra una visión innovadora para aproximarse al protagonista no sólo desde su arista como artista sino como la persona que hay detrás, atendiendo a detalles de su vida personal y profesional, en relación con el contexto socio-político y cultural de Chile y en vinculación con los testimonios de sus familiares y colaboradores cercanos. Esta inteligente mezcla en la escritura facilita la lectura que se hace amena e interesante.

² O, Reilly Viamontes, Mónica y Edison Duque Oliva (2015). “Las agrupaciones corales como estrategia de formación de competencias para trabajo en equipo en las organizaciones: una perspectiva comparativa”. *Suma de Negocios*, 6(13), pp. 92-97.

En síntesis, la relevancia del libro radica, por una parte, en llenar un vacío académico sobre la historia del canto coral en Chile y, por otra parte, relevar la figura de Mario Baeza como un líder, transgresor.³ de cerrazones oficialistas y defensor del encuentro amoroso de las distintas artes en un esfuerzo por democratizar el alcance de las mismas. La obra reseñada es un excelente recurso que sin duda favorece la transmisión intergeneracional de un líder adulto a jóvenes que también ansían transformar el mundo. El libro demuestra que ese cambio social puede hacerse pacíficamente con críticas fundamentadas, con creatividad, ingenio y porfía positiva que impulsa a concretar los sueños como Quijotes que nunca se dan por vencidos.

Bibliografía

1. Minoletti, Guido (2.000). “Una visión de la vida coral en Chile”. *Revista musical chilena*, 34, 194, pp. 87-94.
2. O, Reilly Viamontes, Mónica y Edison Duque Oliva (2015). “Las agrupaciones corales como estrategia de formación de competencias para trabajo en equipo en las organizaciones: una perspectiva comparativa”, *Suma de Negocios*, 6(13), pp. 92-97.
3. Varas, José Miguel y Juan Pablo González (2005). **En búsqueda de la música chilena. Crónica y antología de una historia sonora**. Santiago, Publicaciones del Bicentenario, p. 69.

Esta obra está bajo una licencia internacional.
Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0

³ Varas, José Miguel y Juan Pablo González (2005). **En búsqueda de la música chilena. Crónica y antología de una historia sonora**. Santiago, Publicaciones del Bicentenario, p. 69.