

ENTREVISTA A MARGOT LOYOLA

FIDEL SEPULVEDA LLANOS

SEMBLANZA

*Margot Loyola Palacios,
Amapola,
entre todas, luce sola,
y enarbola
en los espacios
los pañuelos del ensueño,
sin más dueño
que su encarnado sentir
el vivir - morir - resurgir.*

*Ahí va, caminante, recorriendo las melodías
de la patria,
por los repechos secanos de la cordillera
de la costa,
por las quebradas de ulmos y canelos de
la Araucanía,
por el verde ondulante de volcanes de Isla
de Pascua,
ahí va, por el transcielo transparente del
altiplano...*

*Ha sorbido en todos los manantiales
los hilos de agua de la música interior.*

*Le ha tomado el pulso a todos los vegetales
de los rincones precarios
y la gente humilde se ha visto
transfigurada en sus ojos.*

*Por su voz canta la gente pobre
no como pobre gente sino como señores
del espíritu y del sentimiento.*

*El ritmo humilde de los olvidados
desde Margot cobra estatura estelar.*

*El alma de Chile, desde la polvareda de la
prehistoria,
en la voz de Margot, se trasciende
y anida en la eternidad.*

- ¿Qué relación ve Ud. entre investigación y proyección?

—El conocimiento del entorno donde se gesta y vive la manifestación que ha de proyectarse, junto a la identificación con sus personajes y una buena dosis de talento, puede entregarnos una proyección convincente.

Para mí la investigación en fuente viva es muy importante para lograr una buena proyección que debe ir reforzada con un riguroso estudio en fuente seca. No sé si a este estudio pueda llamársele investigación. De no ser así, podríamos hablar de un “conocimiento del hombre en su contexto” con todas las implicancias que esto significa. Un investigador proyecta su saber a través de la palabra; yo como intérprete proyecto lo que sé y lo que siento a través del movimiento, la voz cantada, la ejecución de un instrumento.

- ¿Qué técnicas y condiciones artísticas debiera tener el proyector?

—Las condiciones artísticas no se adquieren. Se nace con ellas. Lo que se adquiere es la habilidad para desarrollar esas condiciones. El cultor tiene su técnica que es natural, espontánea o aprendida empíricamente. Hernán Núñez, buen ejemplo, extraordinario cultor de la “cueca brava” como él llama a un tipo de cueca centrina urbana, declara tener buen “pito” (voz potente) gracias a dos de sus múltiples trabajos: cuando gritaba sus mercancías en la calle siendo vendedor ambulante y cuando vendía diarios.

La Machi practica ejercicios especiales que la preparan físicamente para realizar sus danzas. Otro tanto sucede con los Caporales de danzas ceremoniales del norte. Muchas de estas técnicas me han ayudado en la interpretación, además de una técnica académica. Mi maestra Blanca Hauser —la gran cantante wagneriana— educó mi voz. En su última carta, enviada desde Ecuador, me decía “M.L. no nació como las callampas en un día de primavera” Efectivamente, mis estudios de años bajo su dirección han sido el fundamento en

mi carrera artística porque me han permitido conservar mi voz y ser capaz de interpretar un repertorio polifacético de canciones de norte a sur del país, sin esfuerzo, pudiendo con facilidad adaptar mi voz a distintas técnicas y modalidades de canto según cómo lo requiera el tipo de canción, ya sea "voz lisa" en melodías de regiones altas, "con vibrato" en repertorio de "Casa de canto", voz nasal en Isla de Pascua, etc. En el terreno de la danza poseo una buena técnica corporal que me ayuda a bailar con soltura y sin cansancio.

• *¿Qué preparación remota tuvo la proyectora Margot Loyola?*

—Nacida en Linares, viví gran parte de mi infancia en el campo. Fui criada por mi nana Melania, noble mujer campesina que desde chiquita me enseña a amasar pan, a lavar ropa en el río, a cebar mate, a cocer la tortilla de rescoldo, a preparar el pebre, a conocer remedios caseros. Juntas participamos en trillas a yegua, asistimos a velorios de angelitos.

De mi madre escucho tonadas y es ella quien me enseña los primeros "finares y toquíos" en la guitarra. De mi padre heredo

En la proyección procuro que emerjan los personajes de los cuales me he nutrido pero sin dejar de ser yo misma.

leyendas y supersticiones. Todo esto marca mis comienzos.

¿Será esto preparación remota? ¿O será el período de recopilación y elección del material?

• *¿Preparación inmediata?*

—Me aislo para revivir caminos y personajes. Escucho sus voces. Miro sus rostros. Repito letras incansablemente. Cuido mi alimentación. Duermo más de lo acostumbrado para recuperar mi físico. Aumento mis clases de canto. Hago ejercicios de respiración y relajación. Y sufro y espero el día del recital o gra-

bación como quien va a ir al patíbulo. Me torno insoportable. A mayor superación, mayor terror. Terror de no alcanzar la perfección deseada y defraudar a mi público.

• *¿Cuál es la actitud en el momento de la proyección y el examen de conciencia consigo misma después de cada proyección?*

—Mi actitud externa debe estar guiada por una fuerza vital, por un impulso de energía interior. No es sólo una forma de mirar, de andar, de reír, de realizar un paso, un movimiento, una evolución; no es sólo una forma de tomar o pulsar la guitarra o la repetición rígida de una melodía. No.

Yo debo ser capaz, en el momento de la proyección, que a través de mi voz o mi danza emerja el o los personajes de los cuales me he nutrido, pero sin dejar de ser yo. En ese momento estoy sintiendo, más que razonando. Cuando logro esa especie de ambivalencia o desdoblamiento de mi personalidad, sin que haya distorsión de los parámetros formales y expresivos del documento entregado, sólo entonces no queda en mí frustración alguna.

• *¿Qué percepción de su comunicación con el público recibe el proyector?*

—Generalmente la sinceridad de una interpretación unida a un buen nivel artístico y a una actitud de respeto por el público hacen fácil la comunicación de éste y el artista. El mensaje llega según la sensibilidad y predisposición del público en mayor o menor grado, pero llega y uno lo percibe. Esa sintonía, ese vínculo, esa vibración mutua ayuda al logro de una buena interpretación.

• *¿Qué ética y estética hay en la base de su trabajo de proyección?*

—El folklore no persigue fines estéticos; sin embargo, un proyector debe ser un artista y por consiguiente mejorar el documento (cuando éste así lo requiere) entregando una obra artística. César Cecchi decía: "Margot Loyola le pone al folklore lo que al folklore le falta".

Yo me nutro de hombre sin artificios y de paisaje, que están íntimamente ligados. Primero vivo, luego reflexiono. A través del vivir logro la identificación. A través de la reflexión: el conocimiento. Necesito de tiempo para alcanzar un verdadero acercamiento con personajes y su mundo circundante. Necesito de tiempo para alcanzar una maduración interna

y el dominio de constantes y variables del canto o la danza estudiadas y vividas.

Mme. Gastón de Tinan, sobrina de Debussy, dijo en París después de oírme: "Cuando Margot Loyola interpreta sus canciones folklóricas chilenas, con naturalidad y persuasión irresistibles, nos lleva insensiblemente hacia comarcas desconocidas que uno cree descubrir, por decirlo así, visualmente con sus paisajes y personajes".

Parte de mi ética es someter a consideración de mis informantes el canto, la danza, la ejecución de instrumentos y después de su anuencia, ofrecerlo al público. Si en Isla de Pascua, por ejemplo, me dicen: "tú ser reina en Isla, tú cantar como nosotros"; o en Chiloé "asinaé mujer de Dios, asinaé", o bien:

"curiosita sos p'al baile"; o una machi me dice: "tú cantar bien mapuche, canta más", o "quién va a decir que Ud. no es machi"; o una campesina exclama: "está igualita, pero mejor" Entonces, yo sé que voy por buen camino.

Lauro Ayestarán, folklorólogo y musicólogo uruguayo emitió un juicio crítico que sintetiza mi comportamiento en el campo ético y estético de mis proyecciones.

"Las versiones de Margot Loyola son para mí un modelo en ese primer paso de la utilización del folklore con fines estéticos. La cantante no depone aquí su personalidad, pero, ceñida al documento folklórico sin remedarlo ni parodiarlo, lo proyecta hacia el terreno artístico con límpido estilo y con ejemplar respeto por la "santidad del texto".

