

Compositores colombianos contemporáneos

Vida y obra de Guillermo Carbó Ronderos

Life and work of Guillermo Carbo Ronderos

*Por: Martha Lucía Barriga Monroy
Docente Universidad de Pamplona*

Before I compose a piece, I walk around it several times, accompanied by myself.
Erik Satie (1866-1925), compositor francés y pianista.

La música es un médium del espíritu, el médium más sutil, ya que penetra hasta los átomos del hombre, a través de toda la piel, a través del cuerpo entero, no sólo a través de sus oídos, y puede hacerlo vibrar. Es el medio más importante para poner al hombre en contacto con su procreador, su creador. Esto es lo que, a mi entender, han olvidado la mayoría de las personas, o no quieren admitirlo.
Karlheinz Stockhausen (1928-) compositor y musicólogo alemán

Guillermo Carbó Ronderos (1963-)
compositor colombiano

Guillermo Carbó Ronderos, joven compositor barranquillero, nació el 10 de diciembre de 1963, es el menor de seis hermanos de la familia conformada por Don Alberto Carbó y Doña Sara Ronderos de Carbó¹. Siendo Guillermo aún menor de edad, la familia Carbó Ronderos trasladó su residencia a Bogotá; pero Guillermo Carbó regresaba con frecuencia a su ciudad natal para visitar a su abuela.

Realizó estudios de primaria y secundaria en el Colegio Gimnasio Campestre de Bogotá; allí se destacó como el tamborero mayor de la banda recién creada con los niños de primaria.² Después de esta primera experiencia, reanudó su interés por la música cuando cursaba sexto año de bachillerato. Inició estudios de armonía y composición con el profesor Solón Garcés, y luego estudió en el Conservatorio Nacional de música. Por aquel entonces, su hermano Andrés, bajista y uno de los fundadores del conjunto de rock *Compañía Ilimitada*, le brindó la oportunidad de participar en el grupo, como pianista, experimentando e improvisando con la música que ellos creaban, sin contar aún con suficientes conocimientos sobre el arte de la composición.

Posteriormente los hermanos Carbó conformaron su propio grupo de rock, el *Grupo Carbó*, con el fin de participar en el *Concurso de Rock Resurrección II*,³ que se llevó a cabo en Bogotá, y en el cual obtuvieron el primer lugar. Desafortunadamente el grupo familiar se disolvió, pero Guillermo Carbó Ronderos decidió continuar sus estudios de música. Inicialmente se sintió atraído por el jazz, pero también comenzó a interesarse por la música clásica y la del caribe. " A sus 24 años le encantaba rumbear con el último hit de Joe Arroyo, o disfrutar de alguno de los grandes clásicos de la música; le gusta el mar y las cosas buenas de la vida" ⁴.

En 1982, viajó a los Estados Unidos, y se matriculó en el Berklee College of Music, en Boston. Allí cursó estudios de pregrado en música, con especialización en composición musical, terminándolos en 1986, bajo la tutoría del profesor John Bavicchi. Simultáneamente,⁵ adelantó estudios de armonía, contrapunto y composición con Hugo Norden, profesor del Conservatorio de Boston.

¹ Diario del Caribe del viernes 7 de Octubre de 1988, p.11

² *Ibíd.*, p.10

³ *Ibíd.*

⁴ Marcela Blanco Lara, "Entre Beethoven y Joe Arroyo" en : Diario del Caribe, viernes 7 de octubre de 1988, p.11

⁵ El Heraldo, sábado 11 de septiembre de 1999, Barranquilla p. 1B

En 1990 viajó a París, Francia, para continuar estudios de postgrado: primero realizó estudios de Maestría en Musicología en la Universidad de la Sorbona, París-IV. Su tesis, *Le Rhythm De Tambora Dans Le Folklore Colombien*, fue realizada bajo la tutoría del profesor Manfred Kelkel, como requisito para obtener el título de Magister en Musicología, en 1992.

Terminados sus estudios de Maestría en musicología, prosiguió inmediatamente con los de Doctorado, que culminó exitosamente en 1998. Su tesis doctoral, laureada, se tituló: *La Tambora: Musique De Tradition Orale En Colombie*.⁶ Para realizar esta investigación, ejecutó trabajos de campo en el área comprendida entre Mompo, Tamalameque, San Martín de Loba, Hatillo Loba, Altos del Rosario y Talaina viejo, donde recogió numerosos testimonios y documentos sonoros inéditos, relacionados con los cantos, letras, instrumentos, elementos rítmicos y realizaciones de tambora. Precisamente en dicha región el investigador pudo constatar que *tambora* no sólo designa el instrumento musical, sino también un género musical, un ritmo, una danza, una orquesta de percusión, las voces que ejecutan esa música, el repertorio musical y dancístico, y un tipo de fiesta.⁷

En París cursó otros estudios adicionales, tales como los de electroacústica en la Escuela Nacional de Música de Blanc-Mesnil, y composición en el Conservatorio de Nanterre, con el maestro Philippe Leroux.⁸

Su obra ⁹

Curramba para quinteto de cuerdas, 2003.

Chontaduro para marimba, 1998.

Cordal 23 para orquesta de cuerdas, 1998.

Maguaré para guitarra, 1995.

Wayra para quena, 1994.

Trípode para contrabajo y medios electroacústicos, 1992.

⁶ Publicada en: www.harmattan.fr

⁷ Guillermo Carbó Ronderos editó un CD, en el año 2003, valioso testimonio de la riqueza musical existente en Colombia, titulado *Tambora. Baile cantado en Colombia*. La carátula está ilustrada con una hermosa acuarela del Pintor Fabián Mercado, reviviendo un grupo de bailarines, cantadores, e intérpretes de tambora, en un ambiente de alegre fiesta. Se pueden escuchar 16 canciones tradicionales y 3 composiciones originales interpretadas por orquestas provenientes del corazón de Loba, cuna de dicha tradición ancestral, interpretadas por diversos cantadores. Las grabaciones fueron realizadas por el propio investigador, entre 1990 y 1996.

⁸ *El Espectador*, sábado 20 de agosto de 1994, p. 6C

⁹ Currículo del sistema de currículos (CVLAC) de COLCIENCIAS, y catálogo del concierto en el Teatro Colón de Bogotá, de septiembre 21 de 2004

Cordal 2, para violín y violoncello, 1991.
Cordal 11 para orquesta de cuerdas, 1989.
Nojón, para banda sinfónica, 1985¹⁰
Fantasía, para banda sinfónica, 1986

Mojón, fue interpretada por la Banda Sinfónica de Boston en 1985¹¹
Con *Fantasía*, logró el primer lugar en el concurso de composición para banda en la Universidad de Berklee. en 1986.
En la obra *Trípode*, 1992, combina el contrabajo con la cinta magnetofónica y sonidos de gaitas, maracas y tambores.¹²
La obra, *Ensayo para orquesta*, fue estrenada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, en 1994 para conmemorar 26 años del primer concierto de la agrupación.¹³

Con *Cordal 23*, el compositor se hizo acreedor al premio de Becas de Creación Colcultura, en 1996.¹⁴ Esta obra fue interpretada por la Sinfonietta de París, bajo la dirección de Dominique Fanal, el 9 de julio de 1998, fecha de estreno de la obra. Asimismo, en París, el 29 de mayo del mismo año, sus obras *Cordal 2*, *wayra*, *Maguaré*, *Chontaduro*, y *Cordal 11*, habían sido interpretadas por la Camerata Latina, bajo la dirección del colombiano Mauricio Romero.¹⁵

Influencias

De su maestro John Bavicchi en Boston, el compositor comentó: "Gracias a él encontré nuevos caminos, y nuevas ventanas en lo que siempre me ha gustado: la experimentación."¹⁶

En su artículo titulado *La música*,¹⁷ el compositor conduce al lector a reflexionar sobre las diversas tendencias musicales que han irrigado el pensar musical de la cultura occidental a través del tiempo: En la Europa de la posguerra nació la música concreta, y años más tarde la música electrónica, convergiendo ambas corrientes en la música electroacústica y en la acusmática. Las contracorrientes tales como la música aleatoria, la improvisación individual y colectiva, y la música

¹⁰ El Espectador, sábado 4 de julio de 1998

¹¹ Diario del Caribe, viernes 7 de octubre de 1988, p.11

¹² El Heraldo, sábado 29 de abril de 1995, Barranquilla

¹³ El Heraldo, sábado 29 de abril de 1995, Barranquilla

¹⁴ El Heraldo, sábado 11 de septiembre de 1999, Barranquilla.

¹⁵ El Espectador, sábado 4 de julio de 1998

¹⁶ Semana Digital, archivo digital, edición 967, de 2000-11-10, sección perfil

¹⁷ Guillermo Carbó Ronderos (2000) "La Música" en: Obras del Compositor colombiano Guillermo Carbó, Catálogo de Sala de Conciertos Biblioteca Luis Angel Arango, pp. 7-11, concierto del miércoles 8 de noviembre, Bogotá, D. C., 7:30 PM.

repetitiva, entre otras, no tardaron en hacer su aparición. Estas propusieron una ruptura con el pensamiento dodecafónico y serial. Por otra parte, los avances tecnológicos estimularon a los compositores a explorar formatos mixtos. Así mismo permitieron observar el sonido en su interior, e hicieron posible analizar microscópicamente el fenómeno acústico y una armonía interválica fundamentada en el espectro armónico del sonido, conduciendo a la creación que hoy se llama Música Espectral.

En palabras del compositor, si la mitad del siglo XX fue tan rica en tendencias, la segunda mitad no se quedó atrás, y actualmente existen tantas, que sería difícil contarlas; se detectan ya algunas tendencias tales como la "fusión" entre diferentes tipos de música. Así, constantemente surgen nuevas formas de expresión y tendencias estéticas que reflejan la sociedad a través de los tiempos.

Guillermo Carbó Ronderos considera que su música refleja un poco ese breve recuento de los siglos pasado y presente, por cuanto en sus composiciones recurre a técnicas propias de distintas escuelas, sin pertenecer a ninguna. Por esta razón utiliza desde acordes fundamentados en la superposición de terceras o de cualquier otro "micro" o "macro" intervalo posible, hasta todo tipo de *glissandi*, pasando por distintas posibilidades del espectro tímbrico de los instrumentos.¹⁸

Guillermo Carbó considera que *"Como fenómeno acústico el sonido es siempre sonido, y en la música lo que cambia es la forma como se relaciona e interpreta un mismo material"*. Partiendo de esto, el compositor se ha enriquecido de la reflexión de casi todas las tendencias conocidas en la música occidental, de la tonalidad al microintervalismo.

En cuanto a su experiencia personal, el compositor se inició con la salsa, el rock, y el jazz. Además se ha recreado escuchando músicas tradicionales del mundo, prestando particular atención a la indígena, a la africana, y a la oriental. Siempre se muestra ávido por conocer nueva música, música contemporánea, música experimental.

El compositor reconoce además la influencia de tres grandes compositores de la música universal, que lo han marcado: Stravinsky, con la utilización del ritmo y el sonido "crudo" en todos sus estados. Bartók, con el sentido de la forma y el equilibrio entre las partes, además de la introducción de las músicas tradicionales de su país (el

¹⁸ *Ibíd.*, p. 9

folclor). Ligeti, con la microtonalidad y el color del sonido al interior de sí mismo.¹⁹ Ellos han enriquecido el deseo de Carbó de plasmar su imaginario de sonidos en el tiempo, por medio de la escritura e interpretación de una nueva partitura musical. El ritmo, la forma, y el color, resumen un poco el campo de su preocupación compositiva en la actualidad.

Guillermo Carbó considera que en los últimos años tanto la música tradicional del Caribe colombiano, como la música espectral, han alimentado su pensar musical. Ya que la música tradicional lo nutre en el concepto de lo que cobija, él incorpora numerosos aspectos derivados de esta música, dentro de la estructura interna de su obra. Es decir que, aunque lo tradicional no se escucha en su música, siempre está presente, y se infiere en ella. En cuanto a la música espectral, el compositor afirma que es una de las corrientes *avant-gardistas* más importantes de Europa en los últimos años, siendo la consecuencia lógica de la evolución de una armonía fundamentada en el interior mismo del sonido.²⁰ Su estadía en Francia le permitió acercarse a algunos de los compositores espectrales de la nueva generación.

El compositor concluye su artículo sobre *La música*, confirmando su deseo de conjugar tendencias diferentes en un lenguaje en donde el ritmo, el timbre, y el equilibrio entre sus partes, le permitan exponer su pensamiento musical creativamente. Parafraseando a Carbó, a través de sus propias vivencias musicales, de la práctica flexible y rigurosa elaborando su lenguaje personal, y de aquel adquirido estudiando la música clásica y popular, ha podido dar algunos pasos en el amplio campo de la composición. Esta le proporciona un grato enriquecimiento y experiencia espiritual.²¹

Mi trabajo es una nueva propuesta ante la saturación musical a la que estamos enfrentados todos los días. Hay que crear otra música, ese es mi objetivo.
Carbó.²²

El compositor conjuga la música clásica y la electroacústica con sonidos tradicionales de la costa caribe. Para él, lo vital no es la originalidad absoluta, sino la exploración y el desarrollo de una búsqueda. Muestras de ello son sus obras *Cordales*, y *Trípode*.²³

¹⁹ *Ibíd.*, p. 10

²⁰ *Ibíd.*, p. 10

²¹ *Ibíd.*, p. 11

²² *Semana Digital*, archivo digital, edición 967, de 2000-11-10, sección perfil

²³ *El Heraldo*, sábado 29 de abril de 1995, Barranquilla

Conclusiones

Guillermo Carbó Ronderos es un músico de formación integral en todo el sentido de la palabra. Es compositor, musicólogo, investigador, profesor universitario, y par académico del CNA. Numerosas experiencias musicales lo han marcado a través de su vida: el haber nacido en la cuna del mar Caribe colombiano; la realización numerosos viajes dentro y fuera de Colombia; su mente y oído abiertos a todo tipo de música, desde la salsa, la cumbia, el porro, la tambora, la música indígena, el rock, el jazz, la música clásica universal, las músicas de diversas tendencias surgidas a través de todo el siglo XX y las actuales, hasta la música africana y la oriental. Todos estos factores de eclecticismo conjugados, lograron conformar el músico inquieto y consagrado en la continua búsqueda de unos sonidos y una música nueva que hacen frente a la saturación del mundo actual.