

HABLAMOS CON... HERNANDO LEAL GÓMEZ

Por Francisco Javier López R.

Hernando Leal Gómez es un singular flautista de su tiempo. Nacido en Pamplona (Colombia), proviene de una familia con enorme tradición musical en el departamento andino de Santander, al que pertenece Pamplona.

“Desde muy joven me fui dando cuenta que la flauta es un instrumento muy especial y sobre todo muy carismático. Muchas veces se ven músicos famosos como pianistas, cantantes, violinistas, etc., que son muy buenos e interpretan maravillosamente la música, pero al ver a los flautistas siempre pensé en algo más mágico, debe ser por la tradición que tiene la flauta, algo prodigioso como salido de un mundo diferente. La flauta se nos aparece a menudo con gran carisma y se ha asociado con dioses, creencias, culturas, pueblos antiguos e incluso hay flautas que según sus vibraciones sonoras pueden ayudar a curar a personas de dolencias o les ayudan a un mejor equilibrio con el medio en el que viven. Por todo esto y observando a algunas personas que tocaban instrumentos en tertulias y reuniones (pues crecimos en un medio bastante musical donde mi padre tocaba la guitarra junto con otros amigos), fue así cuando le dije a mi padre que me comprara una flauta dulce. Al principio no se mostró tan interesado, aunque tuvimos mis hermanos y yo un profesor de flauta. Más tarde mi padre vio que teníamos interés por la música y fue cuando nos empezó a guiar y me compró una flauta travesa, la conocida Yamaha 211. Junto con él y mis hermanos fundamos un grupo musical familiar con el que llegamos después de algunos años de trabajo a ganar varios concursos de música tradicional e incluso llegamos al concurso nacional más importante de Colombia: el concurso nacional “Mono Núñez”¹. En un principio también llegué a tocar un poco el saxofón y el clarinete.

Recuerdo especialmente el primer contacto que tuve con una flauta travesa: fue en una reunión, yo tendría unos 11 o 12 años. Allí un amigo de mi padre había comprado una flauta travesa y la tocaba de vez en cuando. Al llegar la hora de comer, fueron todos a la mesa y yo a escondidas entré a su habitación donde estaba la flauta sobre su cama y la tomé en mis manos sin que nadie lo viera, sentí algo especial, como una atracción o curiosidad por saber como sería tocarla. Inmediatamente la dejé en su lugar y salí con los demás. Lo recuerdo con satisfacción.”

Su formación ha transcurrido por diferentes centros educativos tanto de Suramérica como de Europa con una constante común: el máximo aprovechamiento. Hernando conoce bien importantes academias musicales europeas como las de Siena, Sermoneta, Hammelburg, Veszprem, Niza y Lucerna, en donde ha tenido la oportunidad de trabajar con flautistas de la talla de Aurèle Nicolet, Emmanuel Pahud, William Bennett, Barthold Kuijken, Patrick Gallois, Jeanne Baxtresser, Philippe Bernold, Robert Dick, Roberto Fabricciani y Maxence Larrieu entre otros.

Reside en Suiza desde hace más de una década y en su pasaporte luce la cruz helvética.

“Siempre creo que no me formado suficientemente, esto es un proceso de toda la vida. Igualmente creo que mis estudios en la Universidad Nacional de Colombia fueron los primeros pasos para una formación profesional. Luego en Europa fue cuando realmente tuve la oportunidad de tener verdadera conciencia musical y una formación más profunda.

En Suiza y Alemania ha sido donde he encontrado a mis mejores profesores y donde he observado una gran calidad musical y profesional.

El mundo flautístico en Suiza y Alemania es bastante amplio. Gracias a la gran tradición que tiene Suiza así no lo parezca, (recordemos que en Suiza se hacían los legendarios cursos de Marcel Moyse) se ve un nivel alto

y un gran interés en tocar la flauta. Suiza ha sido y sigue siendo residencia de grandes flautistas como André Jaunet, que fuera profesor de flauta de la Escuela Superior de Música de Zürich o Sir James Galway a quien todos conocemos. Suiza es además la patria de Peter-Lukas Graf y Aurèle Nicolet, sin olvidar a

Emmanuel Pahud que es suizo-francés.

En Alemania es de destacar el gran número de orquestas de primera categoría. Por ello también se encuentran excelentes flautistas allí que a su vez son influenciados por la tradición musical alemana. Es de resaltar la importancia que tiene la música antigua en Alemania, encontrándose allí varias de las más conocidas escuelas de dicha música. Yo diría que el nivel flautístico en Alemania es de los más altos de Europa.

En general se vive en un ambiente muy amplio en el que se encuentran festivales, cursos de verano, concursos, audiciones y una gran variedad de comercios musicales que venden flautas de todas las marcas, una gran ventaja sobre otros países que no tienen la posibilidad de ver dicha variedad de instrumentos para comparar.”

Ha sido galardonado en diversos concursos musicales como el Concurso Joven Música Mazda, Festival "Mono Núñez" y el Concurso de Flauta de Barrancabermeja entre otros. Obtuvo la Beca "Carolina Oramas", de Colombia y fue semifinalista en el Concurso Internacional de Flauta de Krakovia en Polonia.

“Manifestar que se tiene una espléndida carrera es mucho decir, yo diría que cada persona tiene sus particulares metas y eso le hace ver a cada cual lo que fue antes y lo que se es ahora. Algunas metas se pueden alcanzar, otras de pronto no. Creo que ese antes y después hace parte del artista y juega un papel muy importante ya que las experiencias buenas o malas ayudan a superarse y a ver lo que uno puede cambiar para mejorar o para mantener lo que ha sido bueno anteriormente”.

Su persistencia en los ambientes musicales de Europa le habilita para mantener vínculos personales y profesionales con maestros como Peter-Lukas Graf, Mathias Ziegler, Karl Kaiser y Sir James Galway con quien además comparte vecindad en la ciudad de Lucerna.

“Observo que en general la llamada ‘música culta’ a menudo es una cuestión de élite. Por ejemplo el festival de orquestas de Lucerna que es uno de los más famosos del mundo junto con el de Salzburgo, ofrecen

una gran variedad de conciertos de altísimo nivel y a pesar de ofrecer un número de tiquetes relativamente económicos (20 o 30 dólares), siempre existe la tendencia a pensar que dichos conciertos y por lo tanto dicha música es para gente adinerada o de élite. Claro está que la mayoría de tiquetes son costosos y esto es una lástima pues mucha gente que le gusta la música clásica deja de ir a algunos conciertos por temor a los precios y a la gente que encuentra allí, pues algunos no se sienten bien en éste ambiente.

Igualmente se encuentran otras alternativas y una gran variedad de conciertos de menor escala y de muy buen nivel.

Musicalmente hablando se encuentran muchos compositores nuevos e innovadores como también grandes intérpretes. La música en

Centroeuropa ha llegado a un alto nivel y a veces pienso que ya no se sabe en que dirección continuar. Me da la impresión que estamos en una época como de gran búsqueda, pues se han probado todo tipo de estilos y se han hecho gran variedad de experimentos musicales. Lo cierto es que se vislumbra una tendencia a retomar estilos más armónicos o tonales. Es también cuestión de moda creo yo. Incluso en la flauta hay tendencia a retomar la madera. Se ven suficientes flautistas tocando flautas modernas hechas en madera o estudiando flauta barroca.”

Hernando Leal imparte a menudo clases maestras en diversas universidades y festivales de flauta en Colombia, Perú y Ecuador, siendo además cofundador junto a Gabriel Ahumada de la Academia Internacional de Flauta de Colombia cuya sede se encuentra en la ciudad de Villa de Leyva.

“En Colombia se han hecho en los últimos años trabajos muy importantes para apoyar a los flautistas. Se organizan concursos y academias, masterclasses y conciertos.

El nivel en general ha subido. Naturalmente que esto pasa más que todo en las capitales. Sería muy bueno poder llevar estas experiencias a las provincias donde igualmente se encuentran algunos talentos escondidos.

El nivel de Suramérica también ha mejorado mucho, sobre todo por las posibilidades que tenemos hoy en día. Yo diría que Venezuela tiene un gran grupo de buenos futuros músicos debido al sistema de orquestas juveniles que apoya además a los alumnos con masterclasses y los dota con instrumentos de buena calidad. Tuve la oportunidad de conocer al maestro Abreu, fundador de esta iniciativa en Venezuela, quién me dijo

que dicho sistema ha sido el resultado de un trabajo ¡Por más de 30 años! Creo que el tiempo y la dedicación permanente han sido el camino para el éxito de ésta fantástica idea de orquestas juveniles.

Se conocen también encuentros y festivales flautísticos como los que se realizan en Ecuador, Perú y Argentina que contribuyen así al mundo de la flauta con master-classes además de invitar a flautistas de otros continentes.”

El ejercer como concertista y pedagogo le permite asumir un punto de vista personal sobre esta dualidad que combina y comparte destrezas singulares.

“Esto es un dilema muchas veces. En general existe tendencia a pensar que un buen flautista es un buen pedagogo, cosa que no es cierta. Existen buenos flautistas concertistas que a su vez son buenos pedagogos, pero creo que no serán muchos. He visto numerosos casos en los cuales, flautistas de orquestas reconocidas reciben los puestos de profesores de las Escuelas Superiores de música, cuyas clases dejan mucho que desear. Lo que pasa es que las Escuelas Superiores gustan de nombres famosos, pues esto atrae a estudiantes de todo el mundo, sube el nivel al hacer una selección cuidadosa y de paso se cuida el buen nombre de la Escuela.

Conozco buenos pedagogos que no tienen esta oportunidad de enseñar en estas mismas condiciones por el hecho de no ser tan famosos o no estar en una orquesta conocida, lo que es una verdadera lástima.

Para mí un buen pedagogo es el que puede reconocer los problemas técnicos y musicales del alumno, ayudándole a resolverlos combinando diversas técnicas y métodos para facilitarle la comprensión, asimilación y práctica de su estudio musical. Las cualidades de un buen profesor de flauta serían entre otras la metodología, las técnicas de enseñanza, la investigación, estar actualizado con el medio flautístico y musical, la variedad para evitar la monotonía y sobre todo la confianza en el alumno.

Distribuidor exclusivo para España:
DASI - FLAUTAS, Valencia
www.dasi-flautas.com

MANCKE
www.mancke-flutes.com

Un buen concertista es el que puede comunicar plenamente con el público. Claro, hay varias formas de comunicar. Lo más importante es poder transmitir la obra lo más fiel a la partitura o investigando acerca de su interpretación, en el caso de la música antigua y, por qué no, poniendo un poco de lo personal, que es al final

lo que identifica al intérprete. Hoy en día se ven muchos solistas buenos pero que “engañan” al público común (el que no es tan conoedor) tocando pasajes rápidos y haciendo un show que muchas veces no tiene nada que ver con la música.

Como dijo un gran artista una vez: -el intérprete que suba al escenario esperando el aplauso, está en la profesión equivocada-. Esto es muy importante, el buen intérprete debe hacer la música primordialmente como una expresión artística y no para enriquecer su ego. Quien logra esto, recibirá automáticamente el reconocimiento del público.”

Hernando conoce bien el espacio tecnológico que envuelve la moderna construcción de instrumentos y su influencia en las tendencias musicales de vanguardia.

“Pienso que en un futuro próximo no se producirán cambios significativos en la mecánica de la flauta pues los instrumentos que se construyen hoy en día son excelentes y aunque se hacen algunas innovaciones, son pequeñas comparadas con las que hizo Böhm. La flauta ha llegado a un nivel alto en todo sentido y es difícil cambiar todo esto de la noche a la mañana. Con el paso del tiempo, de pronto, cambiarán los gustos y por lo tanto las composiciones musicales como también los instrumentos. Esto supondría entonces una música con conceptos diferentes y por lo tanto crear flautas con otras posibilidades. La música ha evolucionado mucho hasta tal punto que muchos compositores ya ni saben que hacer. En algunos concursos de flauta observo

obras impuestas por compositores nuevos cuyas exigencias superan los límites de lo posible. Tal vez se guían por la moda, gustos y demandas del momento y buscan una sintonía natural, en muchos casos sobreentendida con los instrumentistas para obtener un resultado satisfactorio que contente a todos. Creo que con el tiempo se regresará a una música tonal y armoniosa que al final es la que el público común más acepta y entiende fácilmente al escucharla.”

Es de la opinión que en nuestro llamado mundo global, los valores y principios tradicionales han sufrido una considerable transformación, afectando principalmente a los más jóvenes.

“Pienso que los jóvenes flautistas tienen todos los medios para estar bien informados. Un ejemplo: hace 15 años no se encontraban todos estos videos en Internet, en los cuales se pueden ver miles de flautistas tocando o dando clases magistrales. En otras épocas era ya difícil encontrar algunas grabaciones. Hoy en día todo se encuentra con un par de clicks en el teclado del ordenador.

A grandes rasgos veo que muchos jóvenes no tienen una aceptable cultura general a pesar de la facilidad de información de nuestros días. La mayoría se concentra en sus instrumentos y se olvidan de la música como arte y conocimiento. También es peligroso caer en la rutina, cosa que pasa con muchos músicos, olvidando otros temas importantes socioculturales y de actualidad.

En la música veo la tendencia a creer que se sabe lo que se quiere ser en un futuro pero lastimosamente algunas veces se sueña con la gran carre-

ra musical y se es muy poco realista. Claro que hay gente que lo logra, pero no hay que olvidar que hay muchos factores en juego y muchos de ellos no podemos controlar. También es una cuestión de suerte. Primeramente ser muy disciplinado y amar lo que hace. La música es una profesión muy difícil con un elevado índice competitivo y con relativamente pocos puestos de trabajo. Muchos estudiantes van a las escuelas con el sueño de entrar en una orquesta o de ser solistas, cosa que

logra sólo un pequeño porcentaje de estudiantes.

Por eso es importante estudiar con buenos profesores cuya formación para tal fin sea contrastada y estar siempre actualizado en relación con el mundo de la flauta.

También es importante reconocer si se tiene la disposición o facilidad para ser solista, músico de orquesta o pedagogo. Así el estudiante se puede orientar de una mejor forma en su especialidad y tener éxito en un futuro.”

Para Hernando Leal la música contemporánea debe estar presente en el equipaje de todo flautista. No obstante es un entusiasta de otros géneros y estilos musicales.

“Soy un entusiasta del período romántico por su maravillosa expresión y sensibilidad, pero también necesito de la música antigua y la moderna que ayudan a un músico a ser más completo y a mejorar muchos aspectos técnicos para tocar mejor la flauta.

Algunos de mis compositores predilectos son J.S. Bach, Vivaldi, Bruckner y Boulez. Igualmente si tengo que escoger un estilo de música universal, casualmente soy un gran admirador del flamenco y en especial de Paco de Lucía. Esta música es maravillosa y la he escuchado desde muy joven. Tengo una gran admiración por la guitarra.”

Como organizador de eventos educativos, en este momento Hernando ultima detalles de la IV edición de la Academia Internacional de Flautistas “Villa de Leyva” -evento de referencia en Colombia-, y como instrumentista,

prepara la grabación de un disco y algunos recitales de flauta y piano en varios países de la Comunidad Europea. También alista con minuciosidad su participación en varios festivales de flauta en Suramérica.

Nota:

El término *Mono* en numerosos países de Suramérica tiene también el significado de rubio.