

20 · 21

GRANDES PIANISTAS

MAURICIO ARIAS-ESGUERRA

ENTRADAS DESDE \$30.000 PULEP-UPF919

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ ALCALDESA DE BOGOTÁ

Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos. Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

ALIAJO TRANSVERSAL

COGESTOR PRIVADO

REPERTORIO

• Jaime León •

(1921-2015)

Preludios Made in U.S.A. (1979)

- Allegretto
- Blues
- Swing
- Lento come Passacaglia
- Bailable

• Pedro Sarmiento •

(n. 1977)

Sarta para piano (2019)

Estreno mundial. Dedicada a Mauricio Arias-Esguerra

• Ludwig van Beethoven •

(1770-1827)

Sonata en do sostenido menor 'Quasi una fantasia', Op. 27 n.º 2 (Claro de luna)

I. Adagio sostenuto

II. Allegretto

III. Presto agitato

• Carolina Noguera Palau •

(n. 1978)

Danzas Fugitivas (2020)

I. Oscura, lánguida e introspectiva

II. Alegre, con gracia y desenfado

III. Polimorfa y un poco revoltosa

Estreno mundial. Dedicadas a Mauricio Arias-Esguerra

• Fryderyk Chopin •

(1810-1849)

Sonata n.º 3, Op. 58

- Allegro maestoso

- Scherzo (molto vivace)

- Largo

- Finale (presto, non tanto)

DURACIÓN: 1 HORA Y 15 MINUTOS

NOTAS AL PROGRAMA Por: Mauricio Arias-Esguerra

En el concierto de hoy presentamos un programa donde se une la tradición histórica con lo reciente, lo actual, lo local y lo espontáneo.

Este año 2021 se cumplen los cien años del natalicio de Jaime León, nacido en Cartagena el 18 diciembre de 1921 en el seno de una familia musical. Su padre fue parte de los primeros violines de la Orquesta Sinfónica dirigida por Guillermo Uribe Holguín y su madre fue pianista. A los 16 años ingresó al conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, y posteriormente realizó estudios en la Juilliard School of Music con los maestros Josef Lévine y Carl Friedberg. En Juilliard también estudiaría composición y lo que sería su gran pasión: la dirección orquestal. En 1947 fue nombrado director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Unos años después, los eventos del Bogotázo precipitarían el regreso de León a los Estados Unidos, donde, en 1955, fue nombrado director asistente de la orquesta del American Ballet Theatre, junto a la cual actuó en los varios países de Europa, medio oriente y en varios de los escenarios más importantes del mundo. En los Estados Unidos también estuvo vinculado a varias compañías de teatro musical, entre ellas, the State Fair Musicals, de Dallas, donde cada verano dirigía los musicales más exitosos, como Oklahoma y My Fair Lady.

De regreso en Colombia, Jaime León se vinculó a Colcultura desde el año 1997 como asesor en el área de música. Entre sus distintos cargos destacan: director del Teatro Colón, director asociado de la Orquesta Sinfónica de Colombia, y director de la orquesta de la Ópera de Colombia. Recibió múltiples condecoraciones en su vida, entre ellas la Orden al Mérito Artístico en calidad oficial. León falleció en Bogotá el 11 de mayo de 2015 acompañado por su esposa, Beatriz Carreño Mutis.

Hoy en día, las obras más interpretadas y conocidas de Jaime León son sus canciones, las cuales comprenden la mayor parte de su producción compositora. Dentro de sus obras para piano se encuentran un Tema y variaciones, Tríptico para piano (dedicado a Harold Martina, Helvia Mendoza y Pablo Arévalo), Remembranzas para dos pianos y los preludios Made in U.S.A. que escucharemos hoy.

Los cinco preludios Made in U.S.A. fueron dedicados a la pianista colombiana Teresita Gómez. En ellos se nota claramente el gusto de Jaime León por la música estadounidense y su experiencia de años en el teatro musical. Además de los movimientos de Blues y Swing, es posible oír ecos del estilo de Leonard Bernstein, tal vez también de Copland, en el Bailable. El cuarto movimiento, Lento come Passacaglia, es el más reflexivo, tal vez íntimo, de los preludios. Esta obra es raramente interpretada en concierto, lo que resulta sorprendente, dada la gran calidad musical que posee.

Esta noche tendremos, además, dos estrenos mundiales, gracias a encargos posibilitados por el Centro de Investigación y Creación de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes.

El primer estreno de hoy es la Sarta para piano del compositor Pedro Sarmiento. Nacido en Cali en 1977, realizó estudios de guitarra en la Universidad Nacional de Colombia con Sonia Díaz, Irene Gómez y Ramiro Isaza; y de composición con Blas Emilio Atehortúa. Tiempo después realizaría en la misma institución sus estudios de maestría en musicología. Sarmiento tiene una amplia experiencia con reconocidos ensambles, orquestas e intérpretes de Colombia y con estrenos en distintos países del mundo. También es de resaltar su variada producción para banda sinfónica. En 2017 fue el compositor invitado a la serie Retratos de un Compositor del Banco de la República. Acerca del estreno de hoy, Sarta para piano (2019), nos dice el compositor:

"Desde 2007, he escrito una serie de obras para flauta, vibráfono, clarinete, arpa, marimba y piano, llamadas sarta. La idea general detrás de ellas es desarrollar una obra a partir de un único elemento musical unificador para una serie de secciones que se perciben diferentes al escucharse. Para esta sarta, trabajé sobre una serie de alturas cuya duración se va contrayendo para crear la ilusión de que el tiempo es cada vez más ágil. De igual forma, la obra tiene un recorrido general desde los sonidos graves hasta el agudo, que se refuerza a través de arpegio ascendente que se itera en diferentes lugares de la obra. Finalmente, la sección final le permite al intérprete explorar la resonancia del piano, teniendo a su disposición el libre uso del pedal, la dinámica y la duración de cada uno de los eventos que forman un constante efecto de trémolo."

Una recomendación que generalmente doy a los intérpretes de las sarts, es trabajarlas de tal forma que parezca que las están creando en el mismo instante en que se tocan; esto para ayudarlas a liberarse de la aparente rigidez de la partitura. Particularmente siento a esta sarta más lírica que sus predecesoras, por lo cual intuyo en mí, un proceso de composición más maduro y esclarecido."

Cierra la primera parte del programa la Sonata quasi una fantasia, Op. 27 No. 2 de Ludwig van Beethoven, publicada en 1802. El apodo Claro de Luna se popularizó después de la muerte de Beethoven gracias a la comparación que hizo el poeta alemán Ludwig Rellstab en su novela Theodor entre el primer movimiento y la luz de la luna en el crepúsculo:

"...si llegase a olvidar el Adagio de la Fantasia en Do sostenido menor. El lago está en reposo bajo la luz de la luna en el crepúsculo, la ola choca contra la oscura orilla, sombrías montañas boscosas se elevan y dividen esta región sagrada del mundo, los cisnes se mueven con susurante murmullo como fantasmas a través de la marea mientras un arpa eólica se queja anhelando el amor solitario misterioso de la ruina. Silencio, buenas noches!"

Ya sufriendo los efectos de la sordera y habiéndose retraído por ello un poco de la sociedad, Beethoven en sus cartas se muestra en este tiempo animado por una joven dama. Sin lugar a dudas, se refiere a la condesa Julie (Giulietta) Guicciardi, a quien está

dedicada la obra. ¿Fue la dedicatoria producto del enamoramiento? No parece. Beethoven dio clases seguidas a Julie durante el invierno de 1801-1802. En una carta a la madre de Julie, Beethoven indicó que se negaba a recibir pago alguno por las clases. La madre de Julie, en vez de enviarle pago alguno, le envió como obsequio una docena de camisas hechas a mano. Aunque Beethoven aceptó el regalo, quedó bastante alterado, ya que no quería quedar en ningún tipo de deuda con la familia. Por ello, planeó vengarse de ellos haciéndolos quedar en deuda con él de manera que no se les ocurriese volver a tratarlo así. Beethoven ya sabía que su Sonata quasi una fantasia, Op. 27, No. 2 tenía el potencial de volverse muy famosa, entonces escribió la dedicatoria a la condesa Giulietta Guicciardi (en vez de dedicarle uno de sus últimos Rondos). Una vez la obra se popularizó tanto, los Guicciardi quedaron en deuda tan grande con Beethoven, que no se atrevieron a ofrecerle pago por la dedicatoria, como era la costumbre.

Abre la segunda parte del programa otro estreno, las Danzas Fugitivas de la compositora caleña Carolina Noguera Palau. Doctora y Magíster en composición del Royal Birmingham Conservatoire en Reino Unido, es compositora egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, donde actualmente se desempeña como Coordinadora del Área de Composición del Departamento de Música. Ha compuesto obras para distintos ensambles y solistas que han sido interpretadas en Europa, Norte y Sur América. Su obra ha sido reconocida con el Premio de la Bial de Creación Artística en el marco del II Encuentro de Arte y Creatividad de la Pontificia Universidad Javeriana en 2005, la Beca de Creación del Ministerio de Cultura en 2016, el Premio de Composición de la Secretaría de Recreación y Deporte de Bogotá (DCT) en 2006 y en 2003, el Premio de Composición de Città de Udine (Italia) y el de IAWM New Music Competition (USA) y el Premio de investigación - La música académica, sinfónica y el canto lírico en Colombia 2018 de la OFB por su artículo "Formas de recuerdo sin territorio". También ha sido compositora comisionada por el Banco de la República. Acerca de sus Danzas Fugitivas, nos dice:

"En mi trabajo como compositora persisto en el tema del recuerdo y su inevitable correlato, el olvido. Me interesa evocar los tiempos pasados y los sonidos que los acompañaron. De esta manera, me imagino torpes intentos por revivir los sonidos que escuché en mi infancia de las músicas del Cauca negro y el Cauca indio, haciendo hincapié en la distancia que me separa de ellas. De ahí que su aparición esté siempre en constante tensión entre la dislocación y la literalidad. Danzas fugitivas es un compendio de tres piezas que, de distintas maneras, miran y recuerdan aires danzarios relacionados con el ritmo del Currulao. La primera de ellas, "Oscura, lánguida y retrospectiva" cita un fragmento melódico de un arpegio en La menor doblado en un intervalo de segunda menor, en medio de un hondo clúster con el que abre la obra. Su corto desarrollo consiste en la resolución del tema, nuevamente en armonías y golpes percusivos con ecos que incluso alteran la sonoridad convencional del instrumento.

El inicio de la segunda pieza, "Alegre y gracia y desenfado" concuerda con un bordón tradicional del Currulao corona y sobre él se suspenden sonoridades flotantes en armonías cuartales que paulatinamente crecen y se distorsionan, dando paso a la segunda parte que se construye sobre ornamentos característicos del género en cuestión. Finalmente, la tercera danza fugitiva, "Polimorfa", se construye continuando las enrevesadas acciaturas tejidas en el movimiento anterior y sobre tales bisbigliandos etéreos y cristalinos emerge un ostinato danzario que junto a su melodía recuerda una animada janga. Esta crece en volumen y emotividad, hasta casi llegar a los golpes, y dicho frenesí desemboca en una polirritmia y un espeso clúster en medio del cual vuelve a aparecer la aparición quimérica del inicio del ciclo."

La Sonata No. 3, Op. 58, en Si Menor de Fryderyk Chopin data del año 1844, escrita en París el mismo año en que recibió la noticia de la muerte de su padre. Sería la última de sus sonatas para piano. La primera sonata no es muy tocada, considerada más como juvenil; la segunda sonata (de la famosa Marcha fúnebre) recibió múltiples críticas, sobre todo por su tratamiento formal. Algunos historiadores sugieren que la tercera sonata fue escrita también como respuesta a estas críticas. Chopin adaptó el modelo clásico de sonata, producto del pensamiento germánico de sinfonía-sonata, con su clara división entre movimientos, a su propio lenguaje. El primer movimiento hace uso de múltiples temas y de transiciones de igual importancia. Se oye en este Chopin maduro un mayor uso del contrapunto. El segundo movimiento es un ágil Scherzo, seguido de un movimiento que recuerda a un nocturno. La parte media de este tercer movimiento, casi inmóvil y contemplativo, podría compararse con unos rayos de sol bajando desde las nubes a la mitad del paisaje. La sonata cierra con un movimiento derivado del Rondo, cuyo tema principal en carácter de balada/leyenda va creciendo en intensidad rítmica de acompañamiento cada vez que aparece.

FUENTES

Caicedo, Patricia. The Colombian Art Song: Jaime Leon: Analysis And Compilation Of His Works For Voice And Piano, Vol. 1. Barcelona: Mundo Arts; 2019.

Cooper, Barry. The Creation Of Beethoven's 35 Piano Sonatas. New York: Routledge; 2017.

Duque, Ellie Anne. La Música De Jaime León Ferro. Notas al programa. Concierto de la soprano Gloria Londoño y el pianista Jaime León en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Bogotá: Banco de la República; 1998.

Gersch, N., Perahia, M. Prefacio a la partitura Klaviersonate No. 14 Cis-moll, Opus 27. No. 2 (Mondschein) de Ludwig van Beethoven. Munich: G. Henle Verlag; 2012

Samson, Jim. Chopin. New York: Oxford University Press, 1996

Zukiewicz, Adam. Chopin's Third Piano Sonata, Op. 58: Late Style, Formal Ambiguity, And Performance Considerations. Tesis para el grado de Doctor en Artes Musicales. Toronto: University of Toronto; 2012

Fotografía © Harley Aguirre

MAURICIO ARIAS-ESGUERRA Piano · Colombia

Pianista, compositor e improvisador, se destaca en la escena actual por su versatilidad. Autor de Rapsodia camaleónica para piano, trompeta y orquesta, la cual ha presentado en el Carnegie Hall de Nueva York y en Colombia, junto a distintas orquestas, incluidas la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Sinfónica Corpora y la Orquesta EAFIT.

Como pianista, uno de sus proyectos es la promoción de piezas de compositores colombianos contemporáneos. Ha presentado varias versiones del recital 'Colombia viva!' en diferentes ciudades de Colombia, en Beijing, Viena, México, Panamá y Sidney.

Pianista galardonado en los concursos Kingsville, Schmidbauer, Peabody Mason, USAsu Bösendorfer, Ciudad de Panamá. En Colombia, fue el ganador del Primer Concurso Nacional de Piano Federico Chopin y el Concurso Nacional de Piano de la UIS. Realizó sus estudios de piano con Ludmila Weber (F.U. Corpora), Baruch Meir (Arizona State University) y Robert Hamilton.

Realizó estudios de composición con Rodney Rogers y Jorge Pinzón, además de participar en diversos

cursos de los compositores Zygmunt Krauz, Philippe Manoury, Alessandro Solbiati.

Ha sido compositor comisionado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, University of Florida Symphonic Band, Secretaría de Educación de Bogotá (Coral ¡Canta, Bogotá cantal!), entre otros. Ha colaborado con artistas como los cantantes Valeriano Lanchas y Betty Garcés, el trompetista Pachio Flores, el Cuarteto Q-Arte, el clarinetista John Bruce Yeh. Recientes presentaciones incluyen los festivales internacionales de Música de Cartagena, Música Sacra, Popayán, Bogotá (Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo) y Festival di Spoleto, donde actuó junto a la Orquesta Filarmónica de Medellín en su gira por Italia. Actualmente, se desempeña como profesor asistente en la Universidad de los Andes.

Es miembro fundador del Bogotá Piano Trio. Recientemente publicó La trompeta camaleónica junto al trompetista Randy Lee (disponible en las principales plataformas). En el 2021, planea publicar el primer álbum 'Colombia viva!' - piano contemporáneo en Colombia. Sus partituras están publicadas y disponibles a través de Filarmonika.com.

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009

Alcaldesa de Bogotá Claudia López Hernández

Representante de la Alcaldesa Benjamín Villegas Jiménez

Secretario Distrital de Cultura, Recreación y Deporte Nicolás Montero Dominguez

Directora General del Instituto Distrital de las Artes Catalina Valencia Tobón

Designada de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Brigitte Baptiste

Presidente de Valoram Carlos Arturo Londoño Gutiérrez

Presidente Caracol TV Gonzalo Córdoba Mallarino

Directora Ejecutiva de las Fundaciones Ramirez Moreno Mónica Osorio Bejarano

Director General del Teatro Mayor Remiro Osorio Fonseca

ALIAJOS MEDIÁTICOS

CANAL OFICIAL

EL ESPECTADOR

Capital

