

2022 TEMPORADA DE CONCIERTOS

BEETHOVEN SHOSTAKOVICH

**TRÍO
ANIMATO**
Do Yeon Kim
piano
Patricio Velásquez
violín
Samuel Olivera
violoncello

PAOCC

Programa de Apoyo a
Organizaciones Culturales
Colaboradoras

PATRICIAREADY
GALERÍA

LUDWIG VAN BEETHOVEN

TRÍO OP.1 NR 1 EN MI BEMOL MAYOR

I. ALLEGRO

II. ADAGIO CANTABILE

III. SCHERZO. ALLEGRO ASSAI

IV. FINALE. PRESTO

DIMITRI SHOSTAKOVICH

TRÍO NR 2 OP.67 EN MI MENOR

I. ANDANTE

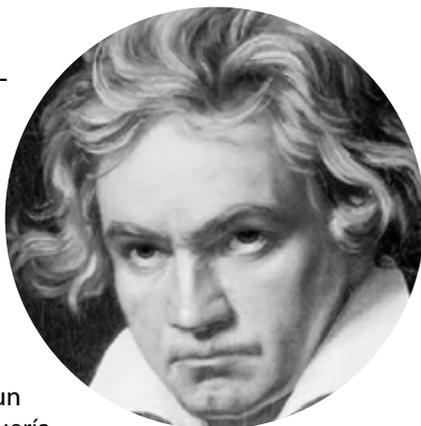
II. ALLEGRO CON BRIO

III. LARGO

IV. ALLEGRETTO

Ludwig van Beethoven (1770-

1827) se estableció en Viena a partir de noviembre de 1792. Tenía apenas 21 años, pero ya era muy conocido en Bonn -su ciudad natal- como un joven virtuoso del piano y un compositor talentoso. Rápidamente se forjó una reputación en la capital austriaca como un brillante intérprete, pero él quería más, su ambición era ser reconocido no solo como pianista, sino sobre todo como un gran compositor. La estrategia que diseñó para lograr su sueño fue inteligente y audaz.

La devoción que sentían las élites vienesas de la época por la música es legendaria, muchos nobles eran además intérpretes aficionados de buen nivel y se reunían con frecuencia a tocar en pequeños grupos de cámara. De estos grupos los preferidos eran el cuarteto de cuerdas y, sobre todo, el trío de violín, violonchelo y piano. Es por eso por lo que las primeras composiciones vienesas de Beethoven fueron tres tríos, pues de esta manera -pensaba el joven músico- podía demostrar públicamente sus dos talentos: el virtuosismo pianístico y su habilidad para la composición.

El plan de Beethoven funcionó a la perfección, los tríos fueron estrenados con gran éxito en 1793, con el propio compositor tocando el piano. A lo largo de ese año y durante 1794 los tríos fueron interpretados numerosas veces en distintos salones de la ciudad. A comienzos de 1795 los tríos se habían vuelto tan populares que Beethoven decidió que era el momento adecuado para publicarlos. Hay que aclarar que, aunque los tríos no fueron sus primeras composiciones, si fueron las primeras obras que publicó, por eso los conocemos hoy como los Tres tríos opus 1. El 16 de mayo la casa editorial Artaria, una de las más grandes de Viena, anunció la salida al mercado del opus 1 con un tiraje inicial de 240 ejemplares, a los tres días ya había vendido 123, nada mal para un compositor de 25 años.

El primero de los tríos del opus 1, en la tonalidad de mi bemol mayor, fue el que gozó de más popularidad en vida de Beethoven. Aunque esta obra puede ser calificada como típica del estilo clásico de finales del siglo XVIII, y a pesar de que la influencia de Mozart y de Haydn es claramente perceptible en él, tiene sin embargo algunos elementos inconfundiblemente beethovenianos, siendo los más evidentes su plan formal de cuatro movimientos y la presencia de un scherzo.

Los tríos de Mozart y Haydn tenían por lo general solo tres movimientos, Beethoven incluye un cuarto movimiento, dándole así una mayor extensión y una forma más parecida a la de una sinfonía. Además, en las sinfonías del siglo XVIII el tercer movimiento solía ser un minueto, una danza cortesana francesa de velocidad moderada y carácter elegante y pausado. En este trío Beethoven sustituye por primera vez el minueto por un scherzo, una pieza de forma similar, pero de velocidad rápida y carácter impetuoso y enérgico. El Trío opus 1 número 1 es una clara señal de los tiempos por venir, una despedida al mundo de las pelucas empolvadas y un anuncio de la llegada inminente de una nueva era: el siglo romántico, cuyo principal ícono musical sería precisamente ese joven decidido de 25 años que luchaba por forjarse una carrera en la Viena imperial.

No era fácil ser un compositor durante el gobierno de Joseph Stalin (1924-1953), las estrictas políticas culturales, las exigencias ideológicas a que eran sometidos los artistas, la durísima censura y las terribles sanciones impuestas a quienes se desviaban del libreto oficial hacían complicadísima y hasta peligrosa la labor creadora.

Dimitri Shostakovich (1906-1975)

sufrió esto de una manera muy particular, pues si bien era considerado uno de los mejores compositores activos dentro de la Unión Soviética -junto con Serguei Prokofiev y Aram

Jachaturián- también es cierto que fue severamente criticado muchas veces por altos funcionarios del gobierno, algunas de sus obras fueron prohibidas y hasta fue expulsado del Conservatorio de Leningrado en 1948 por no acatar las normas y componer música “decadente, occidental y anti proletaria”.

A pesar de todas estas adversidades Shostakovich se las ingenió para desarrollar un estilo personalísimo, original y profundo que se manifiesta en un amplio y variado catálogo en donde encontramos sinfonías, obras de cámara, música cinematográfica, óperas, ballets y obras corales. Luego de la muerte de Stalin en 1953 las estrictas políticas culturales soviéticas se relajaron un poco, el compositor fue progresivamente reivindicado, se le permitió estrenar las obras que habían sido prohibidas en las décadas anteriores y se le reconoció como uno de los grandes maestros de su tiempo. Hoy en día es considerado uno de los compositores más importantes del siglo XX y su música está entre las más interpretadas y grabadas a nivel internacional.

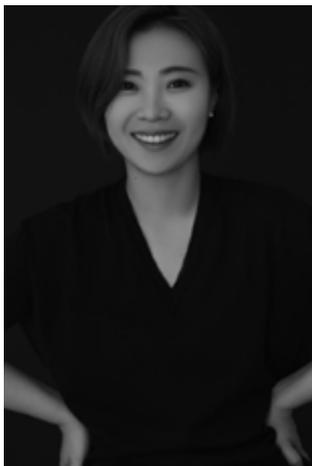
La Segunda Guerra Mundial fue un período creativo muy fecundo para Shostakovich. En 1941 intentó enlistarse en el ejército, pero fue rechazado porque su miopía era muy aguda. El compositor se radicó inicialmente en Leningrado junto a su familia, pero la ciudad fue evacuada durante el asedio al que fue sometida por las tropas nazis. Luego de una larga temporada en la ciudad de Samara, los Shostakovich se fueron a Moscú y se establecieron ahí a partir de 1943. Durante estos años el compositor escribió, entre otras composiciones, sus sinfonías séptima (1941), octava (1943) y novena (1945), tres obras maestras inigualables del repertorio sinfónico. También escribió, en 1944, lo que se convertiría en uno de sus mayores aportes al repertorio camerístico: el Trío opus 67 para violín, violonchelo y piano.

El Trío opus 67 está dedicado a la memoria de su mejor amigo, el musicólogo y polímata ruso Iván Sollertinsky, y además refleja musicalmente las trágicas circunstancias del momento histórico en que fue compuesto. Si bien es una obra formidable de principio a fin, tiene algunos momentos inolvidables que merecen ser comentados: en primer lugar, el lamento con el que comienza la obra y cuyo tema es presentado por el violonchelo tocando sonidos armónicos, el resto de los instrumentos imita el tema y lo convierte en un canon cuyo efecto emocional es muy impactante y descriptivo. Luego tenemos el segundo movimiento, un scherzo brioso y enérgico en donde una melodía de carácter trivial y circense se alterna -y a veces se superpone- con pasajes ásperos llenos de efectos rudos, creando un contraste grotesco y perturbador. El tercer movimiento, escrito en forma de passacaglia, es el más evocador de los cuatro, comienza con una serie de acordes en el piano que crean una atmósfera sombría, la entrada del violín hace que nuestra imaginación vuele hasta un paisaje gris y desolado, una clara referencia a los horrores de la guerra.

El trío termina con una danza klezmer -un género musical de origen hebreo- cuyas repeticiones crean un efecto casi hipnótico. El pasaje inicial de este cuarto movimiento está tocado enteramente en pizzicato, lo cual le da un color extraño y una belleza exótica. La fama de esta obra se ha incrementado con el pasar de los años y hoy en día está considerada como una de las mejores partituras del repertorio de cámara de todos los tiempos, además de ser un testimonio musical único, contado por un testigo de primera línea, de uno de los momentos más oscuros en la historia de la civilización.

Dr. Juan López-Maya
Musicólogo-investigador

DoYeon Kim - Piano

Do Yeon Kim nació en Gwangju, Corea del Sur en 1990. En 2006, comenzó sus primeros estudios de piano en la Academia de Artes de Corea y completó su licenciatura en la Universidad de Jeonnam en 2014. Desde 2017 realiza su máster en la Hochschule für Musik und Theater Rostock con el Prof. Bernd Zack. Hizo apariciones especiales en el Festival de Artistas Jóvenes en Seúl en 2006 y ganó el primer premio en la competencia internacional de música en Gwangju en 2010. Dio numerosos conciertos en Corea

del Sur a través de la KUMHO Music Foundation, que es una de las mayores fundaciones de becas para jóvenes músicos del país. Como solista, actuó con la Orquesta Filarmónica de Gwangju en Corea del Sur en 2005 y 2007 y participó en el concierto final del taller de orquesta de la Norddeutsche Philharmonie Rostock en 2018. Además, apareció como solista en el Concierto para piano nr 3 de Beethoven como solista con la Norddeutsche Philharmonie Rostock y tuvo una grabación sonora en el NDR, que en 2020 fue seguida por una grabación en CD "From Bach to Messiaen". Actualmente realiza su Konzert Exam con el Profesor Bernd Zack.

Patricio Velásquez - Violín

El violinista Patricio Velásquez Cárdenas (1995), nacido en Puerto Montt, comenzó sus estudios musicales a los 7 años en la Escuela de Cultura Difusión y Artística con el Profesor David Ojeda en su ciudad natal. Desde temprana edad participó en diversas orquestas infantiles y juveniles de la región de Los Lagos.

En el año 2006 obtiene el Primer Premio en el Concurso Nacional de Violín. En el año 2008 comienza sus estudios en Santiago en el Instituto de Música de la Universidad Católica con el Profesor Rubén Sierra gracias a una beca del convenio IMUC y FOJI. Durante sus estudios en la ciudad De Santiago participa además en la Orquesta Sinfónica Estudiantil

Metropolitana, Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago, Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y Orquesta de Cámara de la Universidad Católica.

En el año 2016 se titula con distinción máxima del Instituto de Música de la Universidad Católica. Paralelamente a sus estudios, participa de clases magistrales y festivales en Chile y en el extranjero. Dentro de Chile participó en programas como Clases Magistrales Papageno en Villarrica con la Profesora Mayumi Seiler, Clases magistrales con músicos de Berlín como Álvaro Parra y Luiz Felipe Coehlo (miembros de la Filarmónica de Berlín), Festival de Música del Valle del Elqui realizado en La Serena, teniendo clases con el Profesor Kurt Nikannen (Concertino de la Orquesta del Ballet de Nueva York), en el Curso de Música de Cámara del Teatro del Lago con Manuel Druminski y en el mismo Teatro del Lago participa en las Clases Magistrales con el destacado solista Maxim Vengerov. En el extranjero ha participado de Festivales como Musica Mundi en Bélgica (2013 - 2015), Schleswig - Holstein Musik Festival en Alemania (2016), Orchestra of the Americas (YOA) que tuvo su residencia en Chile para luego seguir con una gira por Argentina y Brasil (2017) y Kammermusik Akademie Nitzow en Alemania (2018).

Desde el año 2017 continúa sus estudios en Hochschule für Musik Hanns Eisler, Berlín donde finaliza su Bachelor of Music junto al destacado Profesor Ulf Wallin, con quien actualmente desarrolla su Máster Of Music y participa activamente en diversos proyectos de música de cámara en Alemania.

Es seleccionado en el año 2021 para la Akademie Ferenc - Fricay de la Deutsches Symphonie Orchester (DSO) por dos temporadas (2023), lo que le ha permitido tocar en grandes escenarios y junto a directores y solistas de renombre mundial. Se ha presentado en diversos países como Chile, Argentina, Perú, Brasil, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Portugal, Inglaterra, Turquía y Ucrania. En noviembre del presente año se presentará en Viña del Mar, Chile como uno de los tres finalistas del reconocido Concurso Internacional Dr. Luis Sigall.

Samuel Olivera - Violoncello

Samuel Olivera nació en San Carlos (Chile) e inició sus estudios de violoncello en 2001. Se ha formado musicalmente con destacados intérpretes y en diversas instituciones: Rodrigo Duran en el Conservatorio Laurencia Contreras; Alejandro Tagle en la Universidad de Talca; Martin Osten en la Pontificia Universidad Católica de Chile y Natalie Klein en la Hochschule für Musik und Theater Rostock, Alemania. Durante 7 años asistió regularmente a clases magistrales en la Escuela de Música Papageno con la Profesora Heidi Litschauer, quien sigue siendo un gran soporte hasta la actualidad.

Participó en varios festivales alrededor del mundo, donde destaca en 2015 Summer Academy de la Universidad Mozarteum en Salzburgo e invitación al festival del Raabs Schloss para actuar en el ciclo de conciertos del Mirabell Palace durante la Salzburger Festspiele. También en el mismo año participó como invitado con el Cuarteto Académico de la Universidad de Talca, y para las temporadas 2017 y 2018 fue invitado principal en la fila de Cellos de la Orquesta Filarmónica del Teatro Municipal de Santiago. Durante las temporadas 2018 a 2020 fue academista en la Konzerthaus Orchester Berlin. En la misma temporada fue invitado a la gira europea de la "World Orchestra for Peace" junto con su director titular Valery Gergiev y el compositor Sir Karl Jenkins.

Durante toda su formación ha estado estrechamente ligado a la música de cámara, donde destacan su participación en el Cuarteto Esar (2014-2018), Dúo con el pianista Ricardo Bahamondez (desde 2015) y desde 2020 pertenece al Trío Animato, con quienes realizan regularmente conciertos

en Alemania, y a partir de octubre de 2022, comienzan un Master en la especialidad de Música de Cámara en la Hochschule für Musik und Tanz Köln, en la clase del Profesor A. Spiri.

Tanto solista como en música de cámara ha participado en numerosas masterclass con destacados artistas internacionales como Karine Georgian, David Geringas, Clemens Hagen, Johannes Moser, Tabea Zimmermann, Jutta Pucchhammer-Sédillot, Mayumi Seiler, Oberon Trio, Gaspard Trio, Artemis Quartet, Manfred Quartet, entre otros. Samuel toca un violonchelo F. Ruggieri de 1670, que pertenece a H. Litschauer.

TRÍO ANIMATO

Piano Trio Animato, se fundó en la Hochschule für Musik und Theater Rostock en 2020, los miembros del Trío se inspiran en la alegría de hacer música juntos, la diversidad, sonoridad y posibilidades del repertorio escrito para esta conformación. Bajo la dirección de Endri Nini y Vasthi Hunter, destacados intérpretes internacionales quienes enseñan música de cámara en la HMT Rostock, y al mismo tiempo enriqueciendo su experiencia e inspiración artística de la mano de Philipp Bohnen (Berliner Philharmoniker), Profesora Natalie Klein y Profesor Bernd Zack, con estos últimos teniendo la oportunidad de compartir el escenario en la inauguración de la última edición del Kammermusikfest "Als die Stunden still Standen" en Rostock, Alemania.

Han sido invitados a dar numerosos conciertos en importantes salas de Alemania y hacerse de un espacio en la compleja escena cultural de ese país y expandiéndose hacia otras latitudes donde destacan; Katharinenaal-Rostock, Kulturhaus Schwartzsche Villa Berlin, Piano Nobile Kammeraal Berlin, Fundación Pianos Para Chile y Philharmonischen Gesellschaft en Bremen. Desde Octubre de 2022 comienzan su Máster en Música de Cámara como ensamble estable en la Hochschule für Musik und Tanz Köln en Colonia-Alemania, junto a Profesor Anthony Spiri.

La Fundación Pianos para Chile nació como un proyecto en el año 2012 respondiendo, entre otras motivaciones, a la necesidad de realizar conciertos que tenían Yvanka y Alexandros, sus músicos fundadores.

Siempre con el afán de abrir nuevos espacios para la música de cámara, cada vez que proponían un concierto en lugares que no fueran las tradicionales salas de conciertos, se enfrentaban a la dificultad de que no había pianos.

Para esta situación surgían dos soluciones: una, arrendar un piano, lo cual encarecía muchísimo la actividad, sobre todo porque esto involucraba el traslado a lo largo de Chile y; dos, tocar con un piano eléctrico, lo cual empobrecía tremendamente la calidad de la presentación.

A raíz de esta dificultad y comparando con la realidad de Polonia, en donde residían los músicos (que en todo el país tiene la especial característica de contar con pianos en salas de conciertos, centros culturales, centros sociales, escuelas, etc) es que a Alexandros se le ocurrió que una posibilidad sería traer pianos desde Polonia a Chile, ofrecer conciertos utilizando uno de estos pianos y una vez realizada la presentación dejarlo en donación en cada localidad, con el objetivo de que éstos fueran semillas que permitieran impartir clases permanentes y realizar más conciertos de música de cámara en un impulso generoso de ofrecer una cartelera cultural a cada localidad y posibilidades de trabajo para más músicos profesionales.

Así nació en un comienzo el Proyecto Pianos para Chile, que el año 2014 se convirtió en Fundación Pianos para Chile con los mismos músicos fundadores como parte de su Directorio y equipo de trabajo.

Con el paso de los años hemos llegado a entregar más de 200 pianos desde Arica a Puerto Williams. Con nuestro programa “Pianos para Chile” pensado para instituciones de índole social, cultural y educativa, y con nuestro nuevo programa “Un piano en tu casa”, para estudiantes y profesores.

Actualmente tenemos una nutrida agenda de actividades formativas tales como: clases abiertas, capacitaciones, monitorías, además de cursos permanentes de instrumento, educación del oído, afinación y mantenimiento de pianos.

Nuestra temporada de conciertos 2022 consta de más de 50 conciertos, que están vinculados a 12 localidades entre Mejillones y Porvenir, en formato de piano solo, dúos, tríos y cuartetos. En estas temporadas contamos con destacados músicos de la escena nacional, desde la generación emergente hasta músicos de trayectoria.

Desde el año 2020 la Fundación Pianos para Chile es una de las instituciones colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, gracias a lo cual, hemos podido consolidar nuestro quehacer y ofrecer estos conciertos.

Les agradecemos profundamente el asistir y conectarse a esta temporada que para nosotros es un sueño hecho realidad.

Cada uno de los lugares escogidos para estos conciertos, son para nosotros sumamente simbólicos por la cálida recepción de sus habitantes a cada una de las actividades que hemos realizado en el pasado. Esperamos permanecer en el tiempo desarrollando actividades culturales en conjunto.

FUNDACIÓN PIANOS PARA CHILE

fundación
PIANOSPARACHILE

www.fundacionpianosparachile.cl