

TEMPORADA DE CONCIERTOS 2024

SAINT SAËNS ROTA

DÚO
Marti - Leone
Javier Leone
clarinete
Llinos Martí
piano

PAOCC

Programa de Apoyo a
Organizaciones Culturales
Colaboradoras

Arte +
PATRICIAREADY
GALERÍA

CAMILLE SAINT-SAËNS

SONATA PARA CLARINETE Y PIANO Op. 167 EN MI BEMOL MAYOR

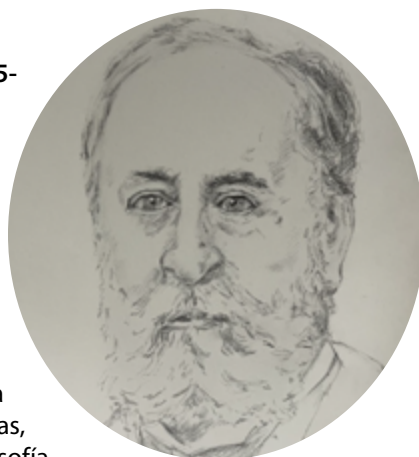
- I. ALLEGRETTO*
- II. ALLEGRO ANIMATO*
- III. LENTO*
- IV. MOLTO ALLEGRO*

NINO ROTA

SONATA EN RE MAYOR PARA CLARINETE Y PIANO

- I. ALLEGRETTO SCORREVOLE*
- II. ANDANTE QUASI ADAGIO*
- III. ALLEGRO SCORREVOLE*

Camille Saint-Saëns (1835-1921) es conocido hoy en día como uno de los grandes compositores franceses de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, pero en realidad era mucho más que eso. Tenía una personalidad multifacética y sus intereses iban desde la música hasta la astronomía, pasando por la arqueología, las matemáticas, las lenguas clásicas y la filosofía, temas todos sobre los que escribió profusamente a lo largo de su vida. Había nacido en París y fue un niño prodigio excepcional, comenzó a tocar el piano a los dos años y compuso su primera pieza antes de cumplir cinco. Ingresó en el Conservatorio en 1848 en donde estudió órgano y composición. En 1853, a los dieciocho años compuso su primera sinfonía y también consiguió empleo como organista en la Iglesia de Saint-Merry, un conocido templo de París. Tuvo una vida larga e intensa y su obra es un reflejo fiel de ella, en su extenso catálogo -más de cuatrocientas obras- se encuentran todos los géneros existentes en el siglo XIX: trece óperas, cuatro sinfonías, música para el teatro, ballets, una banda sonora, una misa, un oratorio y docenas de obras de cámara para las más variadas agrupaciones.

En 1921, el año de su muerte, Saint-Saëns le escribió a Auguste Duran, uno de sus editores, para ofrecerle tres sonatas: una para oboe y piano, otra para fagot y piano y la tercera para clarinete y piano, que recién estaba escribiendo. Al mismo tiempo escribió otra carta a su gran amigo de toda la vida Jean Chantavoine -secretario del Conservatorio de París- en donde le confesaba que a sus 86 años y sintiendo que se acercaba el final había decidido: "(...) concentrar mis últimas energías en la composición de música para instrumentos que rara vez tienen la oportunidad de ser escuchados en papel de solistas", refiriéndose obviamente al oboe, al fagot y al clarinete, que en aquellos tiempos no contaban con un repertorio solista que pudiera competir con el violín, el violoncello o el piano.

De estas tres la más popular hoy en día es la Sonata para clarinete en mi bemol opus 167, una deliciosa obra maestra estructurada en cuatro movimientos, en ella el compositor hace uso de la técnica cíclica: el tema principal del primer movimiento aparece de nuevo al final del cuarto para cerrar la obra, una ingeniosa forma de crear dramatismo y coherencia dentro del discurso musical. Saint-Saëns falleció en diciembre de ese mismo año y la sonata para clarinete es una de sus últimas composiciones, pero no es la obra de un moribundo, al contrario, está llena de encanto y optimismo, además de un delicado lirismo que obliga al clarinete a “cantar” en varios pasajes. Está dedicada a Auguste Périer, profesor de clarinete del conservatorio y amigo del compositor, quien la estrenó poco antes de la muerte de este.

El nombre del compositor **Giovanni Rota Rinaldi (1911-1979)**, mejor conocido como Nino Rota, está íntimamente ligado al mundo cinematográfico. Es legendaria la estrecha relación que mantuvo con el gran director Federico Fellini, colaboración que produjo las bandas sonoras de obras clásicas del séptimo arte tales como *La dolce vita*, *Otto e mezzo*, *Satiricón* y *Amarcord*. También fue autor de la música de otras grandes producciones cinematográficas, entre ellas *El gatopardo* de Luciano Visconti, *Romeo y Julieta* de Franco Zeffirelli y *Amor y anarquía* de Lina Wertmüller. Pero las bandas sonoras más famosas de Rota son, sin duda, las que compuso para las superproducciones de Hollywood *El Padrino I* y *El Padrino II* de Francis Ford Coppola, la segunda de las cuales le valió un Oscar de la academia en 1974. Pero Rota no era solo un compositor de música para cine, en su catálogo figuran una gran cantidad de obras de otros géneros, entre ellas once óperas, tres sinfonías, siete conciertos para solista -entre ellos uno para contrabajo, uno para piano y otro para trombón- y una gran cantidad de obras de cámara.

Rota tenía una sólida formación musical, adquirida en primer lugar en el Conservatorio Santa Cecilia de Roma y luego en el Instituto Curtis de la ciudad de Filadelfia. Su estilo puede calificarse como *neorromántico*, una corriente

muy popular de la primera mitad del siglo XX cuyos principales exponentes fueron los compositores estadounidenses Samuel Barber y Virgil Thomson. Compuso una gran cantidad de obras de cámara para distintas plantillas pero especialmente para instrumentos de viento: una elegía para oboe y piano, un quinteto para maderas titulado Pequeña ofrenda musical, una sonata para bronces y órgano, una tocata para fagot y piano y un Allegro para saxofón alto, soprano y piano, entre muchas otras.

Una de sus partituras de cámara más populares es la Sonata en re para clarinete y piano, fue escrita en 1945, justo después de terminada la guerra y luego de una pausa creativa de casi dos años, su última obra antes de escribir la sonata había sido la banda sonora de la película Zazá del director Renato Castellani. La obra ofrece una serenidad y un lirismo típicos del estilo neorromántico. Un optimismo y una especie de euforia contenida invaden los tres movimientos -Allegretto scorrevole, Andante quasi adagio y Allegro scorrevole- y, pensándolo bien, no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta el momento histórico en la cual fue concebida esta conmovedora partitura...

Dr. Juan López-Maya
Musicólogo-investigador

DÚO MARTÍ - LEONE - clarinete y piano

Nuestra historia musical toma vida en el año 2018 luego de compartir varias instancias musicales en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile -lugar donde realizamos nuestros estudios profesionales- decidiendo profesionalizar nuestro trabajo y nombrarnos Dúo Martí-Leone (anteriormente Dúo Llöpemñ), ensamble de música de cámara independiente y autogestionado, conformado por Javier Leone en clarinete y Llinos Martí en piano.

La visión del dúo apunta a la divulgación del repertorio tradicional del ensamble clarinete-piano, junto a la comisión de nuevo repertorio de compositoras y compositores de Chile, procurando estrenar estas obras fuera de la capital. La misión se enfoca en aportar a la formación de audiencias en los territorios en donde presentamos nuestra propuesta artística, así como también, ser un agente de promoción de la paridad de género en los programas de concierto. La proyección aspira a acercar el lenguaje de la música de tradición escrita del siglo XXI al público general, ocupando la mediación artística como herramienta de acercamiento a este nuevo lenguaje.

Hemos tenido el privilegio de presentar nuestro arte en la Sala Isidora Zegers (Facultad de Artes de la Universidad de Chile), Fundación Cultural de Providencia, Sala SCD Bellavista, Centro Cultural El Austral de Valdivia, Conservatorio Combas de Puerto Varas, Palacio Rioja de Viña del Mar, Conservatorio Municipal de La Ligua y el Festival ANC en otoño 2021. Las propuestas artísticas realizadas en estos espacios culturales han tenido una excelente recepción tanto por el público asistente, como de los encargados de las salas.

Durante el año 2022, fuimos seleccionados por dos instituciones musicales para grabar obras chilenas de compositoras emergentes: Academia Chilena de Bellas Artes y Fundación Pianos para Chile, para ser transmitidas de forma online. Adicionalmente fueron agendados conciertos presenciales en las Temporadas de Conciertos del Teatro Municipal de Temuco, Sala Isidora Zegers de la Universidad de Chile y Teatro Diego Rivera de Puerto Montt.

Podemos mencionar dos hitos importantes durante estos años. El primero de ellos fue en la Sala Isidora Zegers de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, en donde pudimos inaugurar la inédita Temporada de Conciertos 2019 DMUS “Ciclo de Mujeres” que tenía la particularidad de ser el primer ciclo de conciertos dedicado al género femenino, específicamente a compositoras mujeres. El segundo fue una invitación que nos llegó desde la Iglesia Cristiana Rukaulaukán de la comuna de Los Molles, V región, espacio que fue acondicionado para que pudiésemos brindar un concierto para la comunidad en general. Esta instancia nos hizo reflexionar sobre el enfoque de nuestra propuesta artística, centrándonos ahora en la difusión y divulgación de la música para clarinete y piano en lugares alejados de los grandes centros urbanos.

Gracias al fiato desarrollado durante estos años, hemos podido evidenciar una cierta particularidad en esta agrupación musical. Tanto por la versatilidad en el repertorio interpretado, como por el lenguaje presente en cada una de las piezas escritas, destacando las tesituras, colores y dinámicas. Además, el juntar un instrumento en que su nacimiento sonoro proviene desde el interior del individuo (aire en el caso del clarinete), junto con la condición mecánica y cinesiológica del piano, hacen de este ensamble una sincronía sonora especial.

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, además de cursos permanentes de instrumento, educación del oído, entre otras.

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 estas Temporadas de Conciertos.

Nuestra Temporada de Conciertos 2024 consta de más de 50 conciertos, que están vinculados a más de 10 localidades entre Arica y Puerto Williams, 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. Este es un trabajo en conjunto con las salas que nos acogen tanto para realizar los conciertos presenciales como para las grabaciones que estrenamos año a año. Además este 2024 en todas aquellas localidades en las que realizaremos más de un concierto, formando pequeños ciclos musicales, llevaremos pianos de cola, para que el nivel musical sea aún más alto, esto es gracias a un esfuerzo más de nuestra Fundación.

Los invitamos a apoyarnos de las siguientes maneras:

Puedes seguirnos en [Facebook](#), [Instagram](#) y [YouTube](#). Y también puedes apoyarnos y ser parte de nuestra comunidad [aquí](#).

FUNDACIÓN PIANOS PARA CHILE

fundación
PIANOSPARACHILE

www.fundacionpianosparachile.cl