

2022 TEMPORADA DE CONCIERTOS

CORELLI
SARASATE
SAINT-SAENS

ENSAMBLE
FUNDACIÓN

Alexandros
Jusakos - piano
Yvanka
Milosevic - violín

PAOCC

Programa de Apoyo a
Organizaciones Culturales
Colaboradoras

PATRICIAREADY
GALERÍA

ARCANGELO CORELLI

SONATA OP 5 NR 12 "LA FOLÍA"

PABLO DE SARASATE

CAPRICHIO VASCO OP 24

CAMILLE SAINT-SAENS

INTRODUCCIÓN Y RONDÓ CAPRICHOSO OP 28

Nunca un compositor había hecho tanto con tan poco, este podría ser el epitafio del violinista y compositor italiano Arcangelo Corelli (1653-1713), a quien algunos historiadores modernos llaman el Paganini del siglo XVII por su legendaria habilidad con el

violín. Su influencia en la música es tan grande y su legado tan amplio que es difícil de abarcar en pocas líneas. Con apenas una docena de títulos en su catálogo y cultivando sólo tres géneros – la sonata, la trío sonata y el concierto grosso- se convirtió en uno de los músicos más conocidos y celebrados de su época. Su fama se extendió por varios países de Europa, de manera que fue una de las primeras celebridades musicales que podríamos llamar internacionales. Fue pionero en varias áreas del quehacer musical y su prestigio creció aún más luego de su muerte, acaecida en los albores del siglo XVIII.

El violín es el instrumento más representativo del llamado período Barroco y es generalmente aceptado que apareció a comienzos del siglo XVI, pero que fue en el siglo XVII cuando se convirtió en el instrumento predilecto de los compositores y en la base de las agrupaciones, tanto de cámara como orquestales. El ascenso del noble instrumento se logró gracias a dos factores: el mejoramiento de su construcción, llevada al límite de la perfección por los luthiers de la ciudad italiana de Cremona y al desarrollo de su técnica de interpretación, que alcanzó niveles de excelencia en las manos de los virtuosos. Corelli tuvo un papel protagónico en este hecho, ya que fue, no solo uno de los primeros y más conocidos virtuosos del violín, sino, además, un compositor de vanguardia que dedicó la totalidad de su obra compositiva al instrumento.

La obra de Corelli está condensada en seis colecciones de música instrumental: las cuatro primeras, identificadas con los opus 1 al 4, contienen doce trio sonatas cada una, están escritas para dos violines y un tercer instrumento, que puede ser violoncello, viola o flauta; luego tenemos la colección opus 5, con doce sonatas para violín y clavecín; y finalmente el opus 6, que contiene doce Concerti grossi, siendo este es el nombre con el que se conoce una agrupación conformada por un grupo solista -integrado por dos violines y un violonchelo- y un grupo de cuerdas acompañante llamado ripieno.

Corelli fue uno de los primeros músicos en aprovechar al máximo las posibilidades de la industria editorial musical, sus seis colecciones fueron publicadas y vendidas dentro y fuera de Italia con notable éxito, permitiéndole reunir un patrimonio muy considerable para la época, el cual invirtió parcialmente en coleccionar pinturas y esculturas. La difusión de estas obras por toda Europa fue determinante para el desarrollo posterior de la música instrumental y su influencia ha llegado inclusive hasta nuestros días.

La obra más conocida de Corelli es seguramente la Sonata opus 5 número 12 en re menor, llamada popularmente La Folía. Este era el nombre de una danza renacentista portuguesa de origen pastoril. Más tarde, durante el Barroco, la folía se convirtió en una melodía con un acompañamiento armónico fijo que mantenía el ritmo de la vieja danza pastoril, aunque a una velocidad más lenta. Los compositores del siglo XVII utilizaban esta melodía para componer -y también para improvisar- variaciones, las cuales respetaban siempre el acompañamiento armónico. A este procedimiento le llamaban componer con el esquema de folía. Muchos compositores escribieron variaciones usando el esquema, entre ellos Vivaldi, Haendel y Bach. La Folía de Corelli está conformada por una serie de 23 variaciones sobre el famoso tema y es, sin duda alguna, una de las composiciones más ingeniosas y representativas del período Barroco y una de las obras maestras más antiguas del repertorio del violín.

Pablo de Sarasate (1844–1908), además de un célebre violinista, fue también compositor. Hoy es recordado en ambas facetas. Como virtuoso, en cualquier caso, fue excepcional: se cuenta que, cuando tenía seis años, encontró a su padre muy frustrado, al ser incapaz de resolver un complicado pasaje en el violín. Él quiso, entonces, ayudarlo. Tuvo éxito en solucionar el dilema y, como resultado, fue enviado a estudiar al conservatorio.

Cuando era niño, Sarasate solía quedarse viendo una dulcería por la que pasaba durante el trayecto a sus clases. Un buen día, el dueño de ese local lo invitó a tocar a cambio de golosinas, con lo cual atrajo una importante cantidad de clientes. Así, se fue presentando en diversos lugares y generando admiración en todos ellos, de modo que no tardó en hacerse famoso. Un buen día, la condesa de Espoz y Mina decidió concederle una pensión para estudiar en Madrid. En aquella ciudad, se corrió la voz sobre su talento y la mismísima reina Isabel II lo invitó a su palacio, donde dio un espectacular concierto, después del cual se le obsequió un costoso violín Stradivarius y una beca para estudiar en París.

Una vez en la capital francesa, Sarasate comenzó una exitosa carrera como concertista: recorrió Europa y América. Su técnica era muy novedosa y difícil de encasillar en alguna escuela, ya que había tenido muchos maestros. Destacaba tanto por su naturalidad y gracia como por su impecable y certera técnica. Se le ha comparado con Paganini, dado que llegó a convertirse en un artista de enorme popularidad. Entre sus seguidores estaba el escritor Arthur Conan Doyle: en uno de sus cuentos, incluso, Sherlock Holmes se toma un tiempo para ir a escuchar al célebre violinista español antes de continuar con una investigación.

El éxito como ejecutante llevó a Sarasate a abandonar sus estudios de armonía y composición. Es posible que de allí provenga el carácter “ligero” de su música. Sin duda, lo más memorable de su catálogo, formado por alrededor de cincuenta obras, es la espontaneidad y picardía de las partes para violín: se nota que han sido pensadas desde el instrumento. Además, sus motivos folclóricos conforman un precedente para el nacionalismo español.

Hoy escucharemos “Capricho vasco”, pieza que toma como base melodías tradicionales vascuences. En la vibrante primera parte, se repite con insistencia un patrón rítmico; en la segunda, se presenta una serie de frescas y originales variaciones. A medida que la música avanza, el virtuosismo va alcanzando crecientes niveles de dificultad. Pronunciados pizzicatos (notas “pellizcadas”), delicados armónicos (sonidos agudos, producidos naturalmente por la resonancia de otro), arpeggios que recorren el registro completo del violín, son algunos de los desafíos a los que se enfrenta el intérprete.

Camille Saint-Saëns (1835-1921). París ha sido, desde tiempos remotos, una de las ciudades más importantes para las artes musicales. La Escuela de Notre Dame, durante el Medioevo, o las óperas de Lully, durante el Barroco, son sólo algunos de los hitos históricos que han tenido lugar en aquella urbe. Durante el siglo XIX, múltiples tendencias se esparcieron entre sus academias, palacios y centros nocturnos. Así, la vida musical parisina osciló entre tendencias vanguardistas, conservadoras y bohemias.

Camille Saint-Saëns fue uno de los compositores que abogaron por la tradición. Su personalidad era fuerte y hasta agresiva, por lo tanto, se vio envuelto con frecuencia en disputas y riñas. Fue amigo, por ejemplo, del virtuoso violinista Pablo de Sarasate: ambos solían amenizar veladas con sus interpretaciones, a cambio de las cuales recibían, en ocasiones, solamente una abundante cena. En contraste, la rivalidad que sostenía con Debussy o d’Indy era bien conocida y condujo a numerosos altercados. Es más, se rehusaba a trabajar con ellos, ya fuera como colegas en alguna institución o como miembros de algún jurado.

La música de Saint-Saëns, apodado “el Mendelssohn francés”, es considerada por muchos bella y elegante en su factura, pero poco profunda o emotiva. De hecho, nunca consiguió el ansiado Gran premio de Roma, que permitía a los compositores saltar rápidamente a la fama. A pesar de ello, la carrera de este connotado músico distó mucho de ser un fracaso; por el contrario, fue

uno de los primeros compositores en realizar giras internacionales más allá de Europa. Llegó a África, a China y a Sudamérica. Asimismo, se presentó en sitios de inmensa importancia, como la Capilla Sixtina y en el castillo de Windsor.

La obra Introducción y rondó caprichoso en la menor, op. 28, refleja un marcado interés por el exotismo de lo español. Además, fue compuesta para Sarasate, lo cual se deja ver en el nivel de virtuosismo que contiene: parece destinada a deleitar y asombrar. En un comienzo, fue escrita para violín y orquesta, sin embargo, la versión para piano, realizada por Georges Bizet, es casi más conocida. Debussy también escribió arreglos de la pieza.

Como era frecuente en las composiciones de este estilo, la introducción, pensada como un Andante melancólico, es lenta y expresiva, pero poco a poco comienza a tornarse más animada. El rondó, por su parte, presenta una sonoridad sincopada, ya que ambos instrumentos se oyen en métricas distintas. Además, contiene extravagantes cromatismos, momentos líricos y, por supuesto, una coda deslumbrante y de gran dificultad técnica.

Textos Corelli:
Dr. Juan López-Maya
Musicólogo-investigador

Textos Beethoven y Franck:
Javier Covacevich
Pianista

YVANKA MILOSEVIC LIRA

Violinista chilena nacida en Santiago de Chile en 1985. Es Licenciada en Artes y Titulada en la Universidad Mayor de Santiago de Chile en la carrera de Interpretación mención Violín y Música de Cámara.

Magíster en Artes mención Violín en la Universidad Musical Federico Chopin de Varsovia, Polonia.

Postgrado Artístico en Violín en la Universidad Musical Federico Chopin de Varsovia. Sus profesores han sido Isidro Rodriguez y Denis Kolobov en Chile, así como Maria Orzechowska y Janusz Kucharski en Polonia. Ha asistido a Clases Magistrales con prestigiosos violinistas tales como Natasha Korsakova, Eva Graubin, Vladimir Ivanov y David Nuñez.

Académica del Departamento de Música de la Universidad de Talca entre los años 2015 y 2017. Académica del Conservatorio de Música de la Universidad Mayor desde 2021. Segundo Premio en el Concurso Nacional de Violín en la ciudad de Concepción (Chile) año 2005.

Se ha presentado en diversos países de Latinoamérica, Europa y Asia, en conciertos de Violín y Música de Cámara. Ha grabado y editado la obra completa para Violín y Piano del compositor chileno Enrique Soro.

Es cofundadora de la Fundación Pianos para Chile, institución dedicada a la donación de instrumentos, a la realización de conciertos y actividades formativa en distintas instituciones de índole cultural, educacional y social a lo largo del País.

ALEXANDROS STAVROS JUSAKOS MARDONES, PhD

PIANISTA

Pianista chileno nacido en Antofagasta (Chile), en 1972. Sus estudios básicos de Piano los realizó en el Conservatorio Regional de Música "Armando Moraga Molina" de Antofagasta.

Es Licenciado y Titulado en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile en la Carrera de Interpretación Superior mención Piano. Master en Artes mención Piano en la Academia de Música de Bydgoszcz, Polonia.

Doctor en Artes mención Piano en la Universidad Musical Federico Chopin de Varsovia, Polonia. Sus profesores han sido Mario Baeza, Fernando Cortés y Elvira Savi en Chile, Wiesława Ronowska y Jarosław Drzewiecki en Polonia. En 1996 asistió a Clases Magistrales dictadas por el Maestro Austríaco Paul Badura-Skoda.

Primer Premio en el Concurso "Jóvenes Solistas", organizado por la Orquesta Sinfónica de Chile, en 1991. Dos Premios Especiales en el IX Concurso Pianístico Internacional "Príncipe Antonio Radziwill", en Antonin, Polonia, por su destacada interpretación de la música de Chopin, en 1996. Premio Claudio Arrau 2001, Chile. Segundo premio en el I Concurso Internacional para Maestros de Piano, Varsovia 2013.

Profesor Titular de Cátedra de Piano en el Conservatorio de Música de la Universidad Mayor desde su fundación en 2003.

Ha sido Jurado en Importantes Concursos Pianísticos en Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Polonia. Ha participado como solista junto a importantes Orquestas Sinfónicas tanto en Chile como en el extranjero. Se ha presentado en diversos países de Norte, Centro y Sudamérica, Europa y Asia. Ha realizado grabaciones para Radio y Televisión en Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Polonia, Grecia y China. Ha grabado 13 discos compactos con parte de su repertorio como solista y música de cámara.

En 2012 crea la "Fundación Pianos para Chile", institución que se dedica a la donación de instrumentos musicales, a la realización de conciertos e instancias formativas en distintas instituciones culturales, educacionales y sociales del País.

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