

20 · 21

MÚSICA DE CÁMARA · COLOMBIA

DÚO RACHMANINOFF

· TEATRO ESTUDIO ·

PULEP · OYC268

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.

'Recital a dos pianos'

Este concierto es un recital a dos pianos en el que se presentan obras de los compositores Sergei Rachmaninov, Claude Debussy, y de diversos compositores latinoamericanos de Colombia, Argentina, Perú, Cuba y México.

REPERTORIO

· **Sergei Rachmaninov** ·

(Rusia 1873 – Estados Unidos 1943)

Romance, Op. 14, n.º 11 "Spring Waters" (1894 – 1896)

Arreglo: Igor Tsygankov

Romance, Op. 21, n.º 7 "How fair this spot" (1900)

Arreglo: Igor Tsygankov

Suite n.º 2, Op. 17 (1900 – 1901)

I. *Introduction*

II. *Waltz*

III. *Romance*

IV. *Tarantella*

· **Claude Debussy** ·

(Francia 1862 – 1918)

Preludio a la siesta de un fauno (1894)

· **Astor Piazzolla** ·

(Argentina 1921 – 1992)

Adiós Nonino (1959)

Arreglo: Pablo Ziegler

Libertango (1974)

Arreglo: Pablo Ziegler

· **Alejandro Tobar** ·

(Colombia 1907-1975)

Kalamary: paráfrasis sobre temas de Lucho Bermúdez (1967)

Arreglo: Raúl Mesa

· **Elsa Pulgar-Vidal** ·

(Perú)

Gran vals criollo-clásico (2004-2008)

Arreglo: Fredy Pinzón

*Docente de la Universidad de Caldas.

· **Ernesto Lecuona** ·

(Cuba 1895 – España 1963)

Malagueña (de la Suite 'Andalucía') (1922)

Arreglo: Grace Helen Nash

· **Arturo Márquez** ·

(México 1950)

Danzón n.º 2 (1994)

Arreglo: Edison Quintana

DURACIÓN: 1 HORA Y 15 MINUTOS

NOTAS AL PROGRAMA

Por: **Javier Camacho Álvarez**

La naturaleza y el amor son los temas centrales de las dos romanzas para voz y piano de Rachmaninov que abren el programa de este recital. 'Aguas de Primavera', Op. 14, n.º 11, está inspirada en un poema de Fiódor Túrtchev (1803-1873) que describe el despertar de la tierra con la llegada de la primavera. El compositor ruso plasma en la textura pianística el movimiento del agua, que anuncia el anhelo del invierno. El lirismo de 'Qué hermosa es aquí', Op. 21 n.º 7, basada en un poema de Glafira Galina (1870-1942), pinta la magnificencia de un lugar al que lo hacen perfecto no solo su belleza natural sino también el silencio, la presencia de Dios y la del amor soñado.

Las dos suites para dos pianos de Rachmaninov han sido una piedra angular del repertorio para este tipo de ensamble por más de un siglo. Las caracterizan la calidad de sus melodías, su brillantez pianística y los enormes desafíos musicales y técnicos que en ellas se encuentran. La 'Suite n.º 2' consta de cuatro movimientos: 'Introducción' (una marcha vigorosa), 'Vals' (una pieza de alto virtuosismo), 'Romance' (un poema lírico) y 'Tarantella' (una obra muy brillante inspirada por un viaje que Rachmaninov hizo a Italia en 1900).

El 'Preludio a la siesta de un fauno', del compositor francés Claude Debussy, es considerado una de las obras orquestales más importantes y revolucionarias de la historia de la música. Basada en un poema escrito por Stéphane Mallarmé (1842-1898), esta obra traduce, a través de melodías ensoñadoras y un lenguaje armónico exuberante, el erotismo y la sensualidad de las fantasías y los deseos insatisfechos de un fauno por unas ninfas. En 1895, el mismo Debussy transcribió su poema sinfónico a formato de dos pianos.

En el 1959 el compositor argentino Astor Piazzolla escribió 'Adiós Nonino', una obra instrumental inspirada en la muerte de su padre. Esta pieza combina elementos del tango tradicional argentino con sonoridades más vanguardistas influenciadas por compositores como el estadounidense George Gershwin (1898-1937). En el vibrante 'Libertango', escrito en 1974, estas sonoridades atrevidas se hacen

mucho más evidentes. Los arreglos para dos pianos elaborados por el argentino Pablo Ziegler (n. 1944), pianista de la agrupación de Astor Piazzolla por más de una década, conservan fielmente el espíritu rítmico, arriesgado e improvisatorio de las piezas.

Alejandro Tobar fue una de las personalidades más influyentes de la música en Colombia en el siglo XX gracias a su ingenio y a su versatilidad como compositor, arreglista e intérprete. Dentro de sus obras más conocidas se encuentra 'Kalamary', una paráfrasis sobre temas de Lucho Bermúdez (1912-1994). Escrita originalmente para orquesta sinfónica, esta obra presenta diversos ritmos colombianos y resalta las melodías más recordadas de las canciones 'Kalamary', 'Danza negra', 'Carmen de Bolívar', 'Fantasía tropical', 'La gaita', 'Prende la vela' y 'Cartagenerita'.

Como lo explica la compositora, pianista, escritora y artista plástica peruana Elsa Pulgar-Vidal, su 'Gran vals criollo-clásico' fusiona los estilos del vals criollo y del vals clásico, incorporando a la vez elementos como el festejo, algunos pasajes rítmicos de la marinera y un ostinato afroperuano. La versión para piano solo fue estrenada en el 2008 por ella misma en Bogotá.

Existe un estrecho vínculo cultural entre España y Latinoamérica que se puede apreciar en la fulgurante 'Malagueña', pieza que cierra la suite para piano solo 'Andalucía' del compositor y pianista cubano Ernesto Lecuona. La obra, basada en una melodía folclórica andaluza, fue grabada por el autor en 1954.

El 'Danzón n.º 2' del mexicano Arturo Márquez es una de las obras orquestales latinoamericanas más populares y más tocadas alrededor del mundo. Tanto en su formato original como en diversas transcripciones y adaptaciones, el 'Danzón n.º 2', estrenado en 1994, se ha mantenido como un favorito de los intérpretes y del público. El compositor combina en esta música tanto su "amor por el salón de baile" como "una esperanza de justicia" para los indígenas que reclamaban la reivindicación de sus derechos en el levantamiento zapatista de 1994 en México.

DÚO RACHMANINOFF

El Dúo Rachmaninoff está conformado por los pianistas colombianos Raúl Mesa y Javier Camacho. En septiembre del 2015 el dúo debutó en los Estados Unidos en el Bloch Learning and Performance Hall de West Virginia University. También se presentaron en el PNC Recital Hall de Pittsburgh interpretando con gran éxito obras de Brahms, Debussy y Rachmaninov. Los pianistas han sido elogiados por la crítica por su "notable limpieza en el ensamble", por su "sensibilidad y precisión en el fraseo" y por su "impresionante control del sonido".

En enero del 2019 el Dúo Rachmaninoff ganó el concurso Piano a Cuatro Manos organizado por el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y fue invitado a formar parte del prestigioso Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá: Bogotá es Brahms, Schubert, Schumann. En junio del 2019, el dúo ganó la Convocatoria Festival Internacional de Música CiMA en Manizales. En el 2020, actuaron en la franja Grandes Pianistas del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

El dúo ha participado en coachings y clases magistrales con los reconocidos artistas David Allen Wehr, Peter Amstutz, Sergei Sichkov y Guerassim Voronkov. Actualmente los dos pianistas se desempeñan como docentes en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia.

JAVIER CAMACHO ÁLVAREZ

Es Doctor en Artes Musicales, graduado de West Virginia University, Estados Unidos, donde fue alumno del pianista y pedagogo Peter Amstutz. Como estudiante de WVU recibió varias distinciones y reconocimientos, entre ellos una beca otorgada durante tres años consecutivos por la Valerie Canady Trust Foundation y el premio para pianistas colaborativos Kathy Sprouse. Javier es Magíster en Interpretación del Piano, graduado de Duquesne University en Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos, en la cátedra del prestigioso pianista David Allen Wehr. Además, fue elegido en el 2010 como miembro de la Pi Kappa Lambda Nacional Music Honor Society.

Inició su formación musical en Colombia en la Escuela Superior de Música de Tunja, su ciudad natal. En el 2005 recibió el título de Maestro en Música en la Universidad Juan N. Corpas de Bogotá, bajo la tutela de la maestra Pilar Leyva Durán, discípula de Claudio Arrau. Entre sus compromisos internacionales como pianista colaborativo se destacan una gira por Italia en el 2015 (Venedo, Florencia y Roma), así como también una gira por Irlanda (Cork, Killarney y Dublín) en el 2017.

A lo largo de su carrera, Javier se ha presentado junto a numerosos artistas en importantes salas de conciertos de los Estados Unidos y de Colombia. De la misma manera, ha participado en clases magistrales con Gabriel Dobner, Ching-Wen Hsiao, Lucy Mauro, Barbara Nissman, Maxim Mogilevsky, Natasha Snitkovsky, Sean Botkin, Eugene Alcalay, Blanca Uribe y Mark Zeltser, entre otros. Durante varios años ha combinado su actividad interpretativa con una notable labor docente, desempeñándose como pianista y profesor de las áreas de Piano, Literatura Pianística y Música de Cámara en West Virginia University, en la Universidad Central, en la Universidad Juan N. Corpas y en la Universidad Nacional de Colombia.

RAÚL MESA FONSECA

Es profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia, en donde se desempeña como docente de piano y pianista colaborador. Obtuvo su título como Magíster en Música de la Universidad Duquesne en Pittsburgh, Estados Unidos, donde estudió con David Allen Wehr y Natasha Snitkovsky, posteriormente culminó sus estudios de Maestría en Dirección Sinfónica en la Universidad Nacional de Colombia bajo la guía del maestro Guerassim Voronkov. Raúl es, además, Especialista en Dirección de Orquesta de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas.

Inició sus estudios musicales en la Escuela Superior de Música de Tunja, su ciudad natal. Es Licenciado en Música de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Actuó como solista con la Banda Sinfónica de Vientos de Boyacá bajo la dirección de su padre, el maestro Fabio Mesa, con quien también realizó sus primeros estudios de dirección. Fue ganador del primer premio en el Concurso Nacional de Bandas de Paipa 2015 y 2018, así como también del Encuentro Departamental de Bandas de Cundinamarca 2017. En varias oportunidades Raúl ha sido convocado para tocar y colaborar en talleres y festivales tales como: Festival Internacional de Música de Cartagena, V Festival Internacional de Clarinetes en Costa Rica 2017, Festival Internacional de Música CiMA 2017 en Manizales y Serie de los jóvenes Intérpretes Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, entre otros.

Ha dirigido la Orquesta Juvenil de la Fundación Unimúsica, la Orquesta Sinfónica de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, La Orquesta Sinfónica del Conservatorio del Tolima, y la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de la Universidad Nacional. Recientemente ha actuado como solista y director invitado con la Banda Sinfónica del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia.

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

Alcaldeza de Bogotá
Claudia López Hernández

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez

Secretario Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Nicolás Montero Domínguez

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 Valore
Carlos Arturo Londoño Gutiérrez

Presidente Caracol TV
Gonzalo Córdoba Mallarino

Directora Ejecutiva de las Fundaciones Ramírez Moreno
Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca

ALIAZOS MEDIÁTICOS

CANAL OFICIAL

