22 DE MAYO
DE 2024, 8 P.M.
TEATRO ESTUDIO

TEATRO MAYOR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

MÚSICA DE CÁMARA – UCRANIA / RUSIA

Ala Voronkova
Violín

Guerassim Voronkov
Piano

'Rhapsody in Blue'

Diseño: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, José Torres

PULEP DKB693
Fotografía © Archivo de la agrupación

ALIADO TRANSVERSAL

COGESTOR PRIVADO

Acerca del concierto

En este concierto, la violinista ucraniana Ala Voronkova y el pianista, compositor y director de orquesta ruso Guerassim Voronkov ofrecen un recorrido por el nacimiento, la evolución y la consolidación de la música clásica en Estados Unidos a través de la figura del violín, partiendo de estilos como el jazz, el country y el blues, y teniendo en cuenta tendencias europeas y la influencia de la comunidad judía.

Este programa pasa por autores que revolucionaron el panorama musical, como una de las compositoras pioneras de Norteamérica Amy Beach; por las influencias de la música popular y folklórica con uno de sus máximos exponentes, Paul Schoenfield, y, por supuesto, por el compositor considerado como el padre de la música sinfónica genuinamente estadounidense, George Gershwin, cuya obra es un ejemplo perfecto de fusión y diálogo entre estilos. Finalmente, llegando a tiempos más actuales, también está presente la fuerte inspiración de raíz folclórica y popular del violinista y compositor Joseph Achron y la herencia de toda esta tradición de la mano del compositor contemporáneo Ilya Levinson.

Repertorio

Ilya Levinson
(Rusia, n. 1958)
'Klezmer Rhapsody'

Amy Beach
(Estados Unidos, 1867-1944)
'Romance', Op. 23

Paul Schoenfield
(Estados Unidos, n. 1947)
'Tango'
'Tin Pan Alley'
'Square Dance'

Josef Achron
(Lituania, 1886 – Estados Unidos, 1943)
'Melodía hebrea'

George Gershwin
(Estados Unidos, 1898-1937)
'Tres preludios'
'Porgy and Bess' (selección)
'Rhapsody in Blue'

DURACIÓN: 1 HORA Y 35 MINUTOS

Sobre los compositores

El programa de este concierto incluye obras de cinco autores estadounidenses de distintas épocas que nos hablan de la fusión de lenguajes musicales a través de la figura del violín: Ilya Levinson, Amy Beach, Paul Schoenfield, Josef Achron y George Gershwin.

Ilya Levinson representa, en cierta forma, la herencia y el presente de la música clásica norteamericana de fusión y diálogo. Nacido en Rusia y afincado en Chicago, Levinson se graduó en el Conservatorio Estatal de Moscú, donde estudió composición con Alexandr Pirumov y orquestación con Edison Denisov. Después de emigrar a los Estados Unidos en el año 1900 se doctoró en la Universidad de Chicago. Su catálogo incluye óperas, musicales, música sinfónica y de cámara, partituras de películas y música original para producciones teatrales. Grandes orquestas sinfónicas y filarmónicas han interpretado sus obras por todo el mundo.

Levinson escribe también artículos de teoría musical y es director y cofundador de la New Budapest Orpheum Society, un conjunto residente en la Universidad de Chicago, con dos discos registrados, que se especializa en interpretar música de cabaret judía. También es compositor residente de la American Music Festival, una organización comprometida con la promoción del intercambio cultural y la música estadounidense.

La base de su composición es el estudio y la transformación del folclor, tanto la tradición judía como la balcánica, e, incluso, la música popular rusa y norteamericana. Así, se inspira en los ritmos y melodías populares para crear obras con un lenguaje completamente genuino y un formato propio de la música clásica.

Amy Beach fue la primera mujer estadounidense exitosa en el ámbito de la música clásica. Pianista y compositora, fue aplaudida tanto en Estados Unidos como en toda Europa y compuso numerosas obras que continúan interpretándose alrededor del mundo. Con una fuerte influencia de sus antepasados británicos, así como de grandes compositores románticos como Dvórak, supo transformar ese lenguaje en algo completamente nuevo y, en cierta forma, autóctono.

Su contribución a la música americana recibió muchos honores y tributos por parte de sociedades y clubes musicales, y en 1928 recibió un grado de Master Honoris Causa de la Universidad de New Hampshire. Se la considera un punto de partida y consolidación de la música clásica en Estados Unidos junto a compositores como Arthur Foote, John Knowles Paine, Edward MacDowell, George Whitefield Chadwick y Horatio Parker, todos del del Second New England School Composers, un grupo visto por los musicólogos como pivot en el desarrollo de un idioma musical clásico americano que comienza un camino completamente aparte del de sus ancestros europeos.

Además, Amy Beach se convirtió en una de la las nuevas voces de mujeres artistas y con sus composiciones musicales y sus discursos, escritos y pronunciados, abrió la puerta hacia la profesionalización de la mujer. Es una figura fundamental en la creación y el desarrollo de la música en su país.

Paul Schoenfield es conocido por combinar formas de la música popular, folclórica y clásica. Había sudo un concertista de piano activo, tanto como solista como con grupos como Music for Marlboro. Luego se consolido como un compositor contemporáneo que ha sabido beber de las raíces tanto de las raíces populares como de la composición de herencia europea para crear un estilo rotundo y genuino que le ha dado la vuelta a todo el mundo.

Recibió el Premio de las Artes de Cleveland, y el violinista Lev Polyakin, junto con otros miembros de la Orquesta de Cleveland presentaron una velada con piezas de Schoenfield en Reinberger Hall con el compositor en el piano. Además, el violista principal de la Orquesta de Cleveland, Robert Vernon, dio el estreno mundial del concierto para viola de Schoenfield en 1998 e hizo la primera grabación de la obra, que fue lanzada por Naxos Records en el mismo año.

Un artista referente y la representación de la herencia viva de todas las corrientes que definen la música clásica en Estados Unidos.

George Gershwin es uno de los titanes de la música clásica norteamericana. Su obra es el ejemplo perfecto de fusión y diálogo entre estilos. Fue considerado el padre de la música sinfónica genuinamente estadounidense por la mezcla exquisita entre la clásica, el jazz, el swing y la música afroamericana presentada en su aspecto más formal.

Gershwin era de una familia judía de origen ruso y nació en Brooklyn en 1898. Se interesó desde muy pequeño por la música. A su hermano mayor, Ira, le compraron un piano y George, completamente fascinado por el instrumento empezó a tocarlo de oído.

Una gran parte de su formación fue fruto de una obstinada dedicación autodidacta. Luego recibió clases de Charles Hambitzer, quien le enseñó la técnica pianística, los compositores clásicos y lo animó a recibir clases de composición. Cuando era muy joven, con tal de ganarse la vida, entró a trabajar como pianista para una campaña publicitaria y creó un ragtime que se convirtió en un auténtico hit en todo el país y le ofreció la posibilidad de trabajar permanentemente grabando y componiendo rolls de pianola. Estas melodías fueron tan increíblemente populares que prácticamente le dieron la vuelta a todo el mundo No obstante, fascinado por los clásicos y por una composición más compleja, Gershwin decidió seguir con su formación y creó un lenguaje y un estilo propio, logrando una mezcla perfecta entre la música popular, como el jazz, el ragtime y los ritmos de moda en Broadway, con la música clásica.

Compuso ópera, como ‘Porgy and Bess’, canciones, musicales y piezas sinfónicas. Así, se convirtió en referente y precursor de la música fusión, que en ese momento tan solo empezaba a despertar en Estados Unidos.

Ala Voronkova

Violín, Ucrania

Fotografía © Freddie Collier

Ala Voronkova es heredera de una tradición musical que aúna precisión técnica, musicalidad y oído absoluto.

Ganadora de varios concursos internacionales, su amor por el instrumento forjó la carrera de una niña prodigio. Se graduó en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú con el mítico Yuri Yankelevich y completó más tarde su doctorado en el Instituto Gniesini con Nelly Shkolnikova.

Durante varias temporadas fue invitada a participar en la Orquesta del Teatro Bolshoi, donde también formó parte de la Orquesta de Cámara y del Ensamble de Violinistas del afamado teatro moscovita; también fue fundadora del Trío del Bolshoi y el Cuarteto Bolshoi. Más tarde fue contratada como solista de la Filarmónica de Moscú. Finalmente, establecida en Barcelona, ha trabajado como solista y concertino asociada de la Orquestra Simfònica de Barcelona y como concertino invitada de la Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu.

Su salto a Europa, en 1991, acabó consolidando una de las carreras más relevantes gracias a la pasión que pone en sus actuaciones, al lirismo de su fraseo y a ese virtuosismo que la identifica como intérprete de excepción, en una mezcla perfecta de talento y de legítima heredera de una de las escuelas violinísticas de referencia.

Reconocida como una eminencia en el repertorio ruso, sus intereses musicales la han llevado a experimentar en otras estéticas interpretando y grabando, por ejemplo, la obra completa para violín de Xavier Montsalvatge y de Cristobal Halffter. Además de otras tantas grabaciones, entre las que destacan obras de Xavier Turull, Enrique Granados, Joaquín Rodrigo, José Pomar o la integral de sonatas para violín y piano de Pavel Juon, realizó un disco de música rusa titulado 'Meditación' y un DVD con 'Los 24 caprichos' de Paganini. En su amplio catálogo de grabaciones comerciales destaca también el dedicado a los cuartetos de cuerda de Eduard Toldrà, que ganó el Premio Ciutat de Barcelona.

Varios compositores de la actualidad han dedicados obras a Ala Voronkova que ella misma ha estrenado: 'Tapices y disparates', de Tomás Marco; el concierto para violín y orquesta 'Kiev', de Xavier Benguerel; 'Secretos compartidos y 'Concierto para violín y orquesta', de Moisés Bertran, y la 'Sonata para violín y piano' y 'Tiento trágico', de García Morante.

Actualmente alterna su carrera como solista de diversas orquestas sinfónicas, con actuaciones con el Dúo Voronkov, el Cuarteto Glinka y la Camerata Vivaldi, de la cual también es fundadora. En la temporada 2023-2024 año cabe destacar su gira en Estados Unidos, que ha tenido actuaciones en el Carnegie Hall de Nueva York y el Concert Hall de Chicago College, con gran éxito de asistencia y crítica.

"Ver a Ala Voronkova tocando su violín Gio Paolo Maggini (Brescia, 1600), es un espectáculo de pasión, lirismo y virtuosismo."

Guerassim Voronkov

Pianista y director de orquesta, Rusia

Fotografía © Freddie Collier

Nacido en Moscú, comenzó su formación musical en violín y piano siendo un niño. Terminó los estudios de violín, dirección de orquesta y ópera con matrícula de honor en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Entre 1981 y 1990 formó parte de la orquesta del Teatro Bolshoi, en donde fundó, en 1988, la Orquesta de Cámara del Bolshoi. Luego, en 1989, fue nombrado director de la Sinfónica del Colegio del Conservatorio Tchaikovsky, de Moscú, con la que ganó el Premio Karajan de Berlin y realizó conciertos y grabaciones en Rusia, Austria y Francia.

En 1991 se trasladó a Barcelona (España) y desde entonces ha desarrollado una continua labor como director, profesor y promotor de conciertos. Fue fundador de la orquesta Camerata Mediterranea (1993), profesor y director de la orquesta del Conservatorio Superior del Liceu de Barcelona, director titular de la orquesta sinfónica Académia del Gran Teatre del Liceu y director musical asistente del coliseo barcelonés.

El maestro Voronkov ha actuado en las salas más prestigiosas de Europa, como Konzerthaus de Viena, Théâtre des Champs-Elysées de Paris, Concertgebouw de Amsterdam y Royal Hall de Londres, dirigiendo orquestas como Czech National Symphony Orchestra, Aalborg Symphony Orchestra, Nuevo Mundo Orchestra, Bohuslav Martinu Orchuestra, Russian Philarmonia Orchestra, RTÉ Concert Orchestra de Irlanda, Estonian Nacional Orquesta, Orquesta Simfónica del Gran Teatre del Liceu, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Sinfónica de Baleares, Orquesta Nacional de Líbano y Royal Philharmonic Orchestra de Londres, entre otros. También ha colaborado con artistas del nivel internacional, como Montserrat Caballè, Placido Domingo, Rolando Villazón y Piotr Beczala entre otros.

Entre sus ultimas actuaciones destacan su participación en el Festival of Nations en Bad Wörishofende y el Silvester-Konzert con Philharmonie Baden-Baden (Alemania), los conciertos con Belgian National Orchestra en la sala Bozar Zall y en el teatro Champs-Elysées de Paris (Francia).

Es notable también su faceta de compositor. Destacan la composición del final de la ópera 'Khovanshchina' de Mussorgsky, que fue estrenado en el Gran Teatre del Liceu en 2007, música para las películas mudas, 'La general' (2013), 'Safety Lust' (2015), 'El gordo y el flaco' (2016) y 'Songerie para octeto de cuerdas' (2016).

Actualmente combina su trabajo como director con las clases de la Maestría en Dirección Sinfónica en la Universidad Nacional de Colombia.

PRÓXIMAMENTE

ESPAÑA

Alos Quartet

'Lau'

TEATRO ESTUDIO
ENTRADAS DESDE: $60.000
PULEP EGZ129

8 DE
AGOSTO
8:00 P.M.

ALIADOS MEDIÁTICOS

EL ESPECTADOR

blu radio

CANAL OFICIAL

Capital

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

Alcalde de Bogotá
Carlos Fernando Galán Pachón

Representante del Alcalde
Benjamín Villegas Jiménez

Secretario Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Santiago Trujillo Escobar

Directora General del Instituto Distrital de las Artes
María Claudia Parias Durán

Designado de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Diego Múnera Quintero

Presidente de Valorem
Luis Felipe Arrubla Marín

Expresidente de Valorem
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

¿Quieres enterarte de todos los espectáculos que se presentan en el Teatro Mayor?

¡Inscríbete a nuestros boletines digitales y síguenos en nuestro canal de WhatsApp!

Recibe nuestros boletines en tu e-mail

1. Ingresa a la página web www.teatromayor.org.
2. Desplázate hasta le sección “Suscríbase” en la parte inferior.
3. Ingresa tu correo electrónico, acepta los términos y haz clic en el botón.
4. Si no recibes los boletines, consulta en tu carpeta de no deseados.

Síguenos en WhatsApp

1. Ingresa a tu WhatsApp.
2. En la parte inferior haz clic en el ícono de “Novedades” o “Actualizaciones”.
3. En la sección de Canales haz clic en el símbolo de “+” (en iPhone) o en “Buscar canales” (Android).
4. Escribe en el campo de búsqueda: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.
5. Haz clic en “Seguir” y consulta periódicamente el canal para mantenerte informado.}

¡También puedes ir a bit.ly/TeatroMayorWA y seguir directamente nuestro canal!