

Concierto n°1

Martes 10 de octubre (Centro de Extensión DUOC Valparaíso)

1. Silvia Herrera (Chile)

"Brahmsiana" (2000) para clarinete y violonchelo

Kathya Galleguillos y Francisca Reyes

Ensayo sobre una figura de Johannes Brahms, en esta composición le rindo homenaje a este compositor que siempre me ha significado algo especial. Su música ha sido para mí un surtidor de emociones encontradas. Recojo algunas de las figuras amplias y llenas de voluptuosidad que canta el clarinete y el violonchello en su quinteto para clarinete y cuarteto de cuerdas, en Si menor Op. 115

2. Darwin Vargas (Chile)

"Quinteto I y II" (año)

Ensamble de vientos Víctor Tevah

Los dos Quintetos de Vientos que se ejecutarán en esta ocasión fueron estrenados por el Quinteto "Hindemith", agrupación de cámara de gran renombre y trayectoria que brilló entre las décadas de los 60 y 80 en nuestro país y en el extranjero.

Estaba formado en sus comienzos por Alberto Harms, flauta, Enrique Peña, oboe, Jaime Escobedo, clarinete, Emilio Donatucci, fagot y Raúl Silva, corno.

El Quinteto N° 1 (1969) fue dedicado a dicha agrupación y el Quinteto N°2 (1974) fue en realidad creado como la "Música para la Misa de Esponsales de Jorge y María Ester", es decir para el matrimonio de su gran amigo Jorge Rojas Zegers, guitarrista y médico. El primer quinteto revela un completo dominio del medio instrumental empleado, cuyos movimientos extremos sirven de ágil y diáfano marco al más extenso y consistente movimiento central, de honda expresividad y depurado lirismo, y nos muestra a un compositor ya maduro y con un lenguaje muy personal y ajeno a cualquier estridencia y experimentos vanguardistas.

Lo mismo puede decirse acerca del segundo quinteto, en el que aflora además un aspecto central en su vida y en su música: una profunda religiosidad y amor por la naturaleza: el Preludio y la Oración fueron utilizados como los movimientos I y XII de la Misa Sinfónica de la Dedicación del Templo Votivo de Maipú.

3. Álvaro Hurtado (Chile)

“La Modernidad Líquida” (2017) para clarinete en la y flauta

Aire Porteño Dúo

Luis Insulza y Gonzalo Osses

La pieza se funda en un intento por plasmar de forma arbitraria y completamente subjetiva, un modo de trabajo que implica igualar notas y letras en un cuadro comparativo, dando como resultado 7 notas diatónicas repartidas en 28 letras del abecedario. A través de este procedimiento de igualación, cualquier palabra termina por construir una melodía que actúa como material unificador de toda la estructura. Al más puro modo de una inversión, se trata de sumergir los nombres y apellidos de dos grandes amigos e intérpretes en una música de contenido moderno y de forma o esquema líquido.

4. Benjamín Sobenes (Chile)

“Canción para las vacas y un animal desconocido” (2017) para flauta, viola, violonchelo y guitarra

Luis San Martín, Matías Fernández, Constanza Saldaña y Benjamín López.

Estreno

Esta simple canción tiene una tarea no muy difícil: retratar la belleza de lo simple usando lo simple y lo bello. Las vacas son misteriosos animales exentos de muchas preocupaciones y están retratados en la primera parte de esta pieza, sin embargo el animal desconocido es un intruso que viene a cambiar la idea que uno tiene de estas cosas pero sin interrumpir a estos tiernos animalitos que son las vaquitas... hasta el día de hoy no sé qué animal es en realidad, pero parece que se establecieron en una especie de ecosistema tonal.

5. Enrique Schadenberg (Chile)

"HC-438" (2017) para 1 percusionista

Daniel Aspillaga

Estreno

La obra surge de la estrecha colaboración entre Daniel Aspillaga y Enrique Schadenberg, luego de llevar a cabo el proyecto Sonosíncresis junto a los compositores Gonzalo Cárdenas y Nicolás Reyes. En ella se busca reflexionar acerca del rol que cumple el sonido en la definición del espacio, así como la proximidad y la materialidad de los objetos que en él habitan, fue estructurada en formato de taller durante el 2017 mediante diversos recursos de improvisación libre y controlada.

6. Vicente Bianchi (Chile)

“Momento andino” para flauta y cuerdas

Ensamble Sayén

Flauta: Francisca Soto

Vicente Bianchi (1920) representa la historia del arte y la cultura de Chile. Sus vínculos con Pablo Neruda, Claudio Arrau y Margot Loyola, entre muchos otros, le hacen traspasar generaciones y lo posicionan entre las grandes figuras artísticas de nuestro país, siendo distinguido con el premio nacional de Artes Musicales 2016. Momento Andino, obra del catálogo sinfónico chileno, evoca un paisaje sonoro de nuestro folclor andino a través de la flauta y cuerdas.

7. Javiera Campos (Chile)

“Sayén” (2017) para ensamble femenino

Ensamble Sayén

Estreno

Dulce, cariñosa, la e corazón abierto, la que lucha por sus derechos, de cuidarse a ella y a sus compañeras, de seguir sus sueños, de elegir su camino, de amar profundamente, de disfrutar la vida. Sayén intenta reflejar el mundo femenino con todas las ideas y pensamientos, sentimientos y emociones del día a día, de cualquier momento, de siempre; Sayén somos todas.

8. Alfredo Rugeles (Venezuela)

“Mutaciones” (1974) para Noneto u Orquesta de Cuerdas

Orquesta Marga Marga.

Dir. Luis José Recart

Tal como lo manifiesta su título, “Mutaciones” es una serie de transformaciones del material expuesto al principio de la obra. Cada una de las estructuras que se suceden tiene su textura propia y característica, pero están relacionadas entre sí con el fin de lograr una conexión. Por ejemplo: ciertos intervalos se emplean como base de unidad y coherencia. Sin embargo, no se trata sólo de una manipulación técnica del material, sino que la transformación se utiliza como un elemento expresivo y poético. Más allá de la mitad de este trabajo se combinan diferentes recursos tímbricos y variados grupos rítmicos, creando así la zona de mayor densidad para volver gradualmente a la tranquilidad de la idea inicial con la cual concluye la obra.

“Mutaciones” fue escrita originalmente para nueve instrumentos solistas: 4 Violines, 2 Violas, 2 Violoncellos y 1 Contrabajo. En la versión para orquesta se mantiene la

misma disposición de partes, aunque se aumenta el número de instrumentistas en cada sección. La obra está dedicada al Maestro Yannis Ioannidis, con quien estudié Composición y quien la estrena con la Orquesta de Cámara de Caracas (Radio Nacional de Venezuela) el Miércoles, 22 de Mayo de 1974 en el Auditorio del Colegio Humboldt de Caracas.

Concierto n°2

Miércoles 11 de octubre (Centro de Extensión DUOC Valparaíso)

1. Cecilia Pastorino (Argentina) Textos de Rafael Urretabycaya

“Cantar de las cosas que vuelan ” (2017) para voz femenina

Cecilia Pastorino

Muchos cantantes ,intérpretes o vocalistas académicos del repertorio del S.XX y XXI se han salido de la tradición vocal lírica nutriéndose también de cantos populares y navegando felices en ambas “márgenes”. La voz comenzó entonces a transformarse en un atractivo instrumento de creación musical por su amplio espectro de posibilidades sonoras. Gran parte de los compositores académicos de finales del s.XX comenzaron a nutrirse de esa diversidad y transgresión vocal »revalorizando« su rol y explorando también las capacidades performáticas de su intérpretes .Fruto de esta nueva concepción es el legado de obras para voz solista característica de esta nueva mirada. Las denominadas » técnicas extendidas« de la voz dan testimonio del nivel de exploración en el ámbito de la Música Académica .La obra »Recitations« de Georges Aperghis puede ser considerada uno de los exponentes más atractivos de este nuevo Repertorio para voz .

2. Georges Aperghis (Grecia)

“Recitations 8-9-12-7-13-11“ (1977-78) para voz femenina

Cecilia Pastorino

Navegando en aguas más »regionales« y con el atractivo de ser la poesía de Rafael Urretabycaya la gran »protagonista« se presenta »Cantar de las cosas que vuelan« .Aquí el texto es el punto de partida para bucear tanto en el territorio sonoro musical como en su contenido semántico dando a lo performático un rol preponderante .

3. Danielo Valenzuela (Chile)

"En tus entrañas está" (2016) para violonchelo y voz

Gabriela Rojas

Estreno

La obra es compuesta a fines del año 2016 como un obsequio artístico del compositor a la violonchelista Gabriela Rojas, hoy encargada de la interpretación de la misma, dado su vínculo en la escena musical de la Calera, y al impacto que produjo en Valenzuela la capacidad de cantar y ejecutar el instrumento que demostraba la artista cuando realizaba sus clases a los pequeños de la orquesta de la ciudad. Situada sobre un poema del mismo compositor, la obra transcurre entre los planos de articulación interna entre los planos textuales y sonoros en la búsqueda de un discurso unívoco de comunicación.

4. Chen Yi (China-USA)

“Memory” (2011) para flauta

Tanja von Arx

En memoria a mi Maestro de violín. “Estimado Profesor Lin. Me gustaría que pudiera escuchar mi obra MEMORIA, la cual suena como mi grito de pena de su nombre en el dialecto cantonés. Expreso mi profunda tristeza a través de mi música para recordar de ese modo su guía paternal. Su sonrisa llena de significado siempre estará con nosotros, alentándonos.”

5. Fernando Muslera (Argentina)

“El Gavilán” (2017)** para flauta

Tanja von Arx

Borges, en su artículo “Las dos maneras de traducir” dice que lo que vale no es el sentido de la palabra sino su ambiente, su connotación, su ademán. Musicalmente hablando, una transcripción es comparable a una traducción. Es necesario respetar los sonidos originales, pero eso solo no es suficiente. El “arreglador” debe penetrar en la obra, hacerla propia y transformarla para que se adapte a sus nuevas vestiduras.

En esta versión-traducción de la obra de Violeta Parra, los recursos instrumentales, técnicas extendidas y las inquietudes de la intérprete han interactuado como componentes alquímicos para transformar lo técnico en expresivo respetando el espíritu de “El gavilán”, soñando con que fue Violeta quien lo compuso así.

6. JUAN MARÍA SOLARE (Argentina-Alemania)

“Ineludible” - Un estudio tanguístico en forma sonata basado en la sección áurea para flauta sola- (2015) para flauta

Tanja von Arx

Formalmente, esta obra es una sonata. Por otro lado, cualquier flautista de la actualidad ya conocerá los seis estudios para flauta sola de Astor Piazzolla, y la alusión del

subtítulo es inevitable (por no decir ineludible). Luego, la “redacción” de las frases musicales está estructurada siguiendo la sección áurea. No corresponde explicar aquí en qué consiste la sección áurea y sus aplicaciones artísticas. Sí corresponde aclarar que empleo en esta obra la sección áurea para relacionar asimétricamente cantidades de compases, no de pulsos, ni duraciones de las notas individuales, ni intervalos (como sí hacen otros compositores o sus analistas, tales como Per Nørgård, o Béla Bartók leído a través de Ernő Lendvai).

7. Felipe Pinto (Chile)

"De lejos" (2017)

Ensamble F(r)actura

Dir. Enrique Schadenberg

Estreno

Ya se termina el verano y en una playa ancha, con la marea muy baja, caminamos hacia la orilla, escapándonos del tiempo. Recorremos los juegos de luz y sombra de las dunas y perseguimos una transición incalculable hasta la arena mojada. A ratos, levantamos la vista para confirmar que la distancia que nos separa del mar, casi no cambia. No nos parecen inútiles nuestros pasos, no hay ningún apuro, la temperatura es perfecta y lo mismo da si llegamos o no a nuestro destino. Sentimos que este estado de aproximación perpetua hacia una capa de agua transparente e inmóvil —y eventualmente, al grupo de olas a punto de reventar a lo lejos—, es nuestro territorio. La perspectiva se magnifica como si mirásemos a través de unos binoculares invertidos o por un gran angular vivo, mientras el horizonte y nuestras conciencias se dilatan. Los granos de arena hundiéndose en la planta de los pies, la brisa que expande la respiración, el vaivén sincronizado de nuestra marcha; todo es percibido en alta definición, haciendo que los detalles ya no sean anécdotas, sino vidas enteras contenidas en la fracción de una fracción desde donde vemos romperse la ilusión de lo continuo en un mosaico de situaciones discretas, cuyas únicas constantes, son la incesante fragmentación y una paulatina evolución al azul.

8. Francisco Silva (Chile)

"Contra II" (2017)

Ensamble F(r)actura

Dir. Enrique Schadenberg

Estreno

Durante el año 2016, el oboísta José Luis Urquieta me encargó una obra para oboe y cuarteto de cuerdas que llamé “Contra”. Al componer esta obra, establecí diferentes tipos de relaciones entre los instrumentos participantes, relaciones que van desde lo convencional del solista acompañado, hasta situaciones absolutamente no

convencionales.

Frente a la variada plantilla instrumental propuesta por el ensamble f(r) actura , inmediatamente pensé en la posibilidad de componer nuevamente para un instrumento de viento más cuatro instrumentos de cuerda (esta vez piccolo, violín, viola, violoncello y contrabajo) y así profundizar tanto en las relaciones convencionales como en las que no lo son.

9. Jeremías Iturra (Chile)

“Reverse Tracking Shot” (2015)

Ensamble F(r)actura

Dir. Enrique Schadenberg

Esta pieza es un encargo de Radio France y el ensamble Court-Circuit para el programa radial Alla breve, 2016. La obra (para flauta, clarinete, piano, violín y violonchelo) nace de dos ideas que tienen directa relación con el cine.

La primera, es una “metáfora formal” que se origina a partir de una película de Max Ophüls : La ronde (la ronda). Esta película pone en escena diferentes historias que se suceden de manera lineal, en donde un narrador “omnipresente” expone e introduce cada historia. El personaje principal en la primera historia se convierte en personaje secundario en la segunda y así sucesivamente. De esta manera, los eventos se encadenan pasando de personaje a personaje, de historia a historia. Los “personajes sonoros” que constituyen la pieza, se desarrollan en 5 “historias”/movimientos. En cada movimiento uno de los instrumentos porta el “roll principal” en el que cohabitan, y giran, como en “una ronda”, los personajes. La segunda idea, es en relación a la técnica cinematográfica de Travelling compensado o Reverse tracking shot. Es un efecto cinematográfico que consiste en combinar un zoom hacia atrás con un travelling (desplazamiento) hacia adelante, o a la inversa, un zoom hacia adelante combinado con un travelling hacia atrás. Al compensarse los dos efectos, el objeto principal mantiene el mismo tamaño en el encuadre pero, a debido del cambio de perspectiva, una deformación de la imagen del fondo se produce.

Concierto n°3

Jueves 12 de octubre (Centro de Extensión DUOC Valparaíso)

1. Enrique Reyes (Chile)

"Quinto movimiento de la Suite de la memoria chilensis" (2017) para piano y orquesta

Orquesta del conservatorio IMUS-PUCV

Piano solista: Manuel Montero

Dir. Pedro Aguilera

Estreno

La Suite de la Memoria Chilensis es una obra de cámara escrita en 5 movimientos para orquesta de cuerdas y piano solista de los cuales en esta oportunidad se estrena sólo el 5to movimiento. Es un homenaje a cuatro autores chilenos, Jaime Atria autor de la cueca La Consentida, Violeta Parra, Víctor Jara y Luis Advis. La obra trabaja la intertextualidad a través de la cita de obras emblemáticas de los autores antes mencionados. Como compositor busco que el auditor chileno se identifique con melodías que le son conocidas con el propósito de fomentar la identidad. Para ello, construyo una trama musical que articule fragmentos portadores de la esencia de las obras que constituyen la memoria chilena.

2. Manuel de Elías (México)

"Mictlán-tlatelolco" (1986) para orquesta

Orquesta del conservatorio IMUS-PUCV

Dir. Enrique Schadenberg

Esta obra surgió como una respuesta inmediata a la tragedia nacional causada por los terremotos acaecidos en 1985. Tlatelolco, centro históricamente toral para la vida activa e la sociedad de una gran región, desde antes de la Conquista, fue víctima de la violencia; por ello está asociado el término Mictlán: La Región de los Muertos. Ya en el siglo XX se dieron las tragedias de 1968 y las del mencionado terremoto, que nos han marcado, no sólo regional, pero nacionalmente. Así, por todo lo ocurrido, se convierte para los mexicanos , en un importante símbolo de nuestras tragedias.

3. Sebastián Vergara (Chile)

"Altamar" (2017) para saxo soprano, saxo alto y piano

Auros dúo (Karem Martinez, Alejandro Rivas)

piano: Leonora Letelier

Estreno

“Alta Mar” es una pieza ubicada en algún lugar entre una balada y una partitura flotando en mar abierto.

“Alta mar” canta a la deriva, intenta melodías, insiste y repite su pequeño dramatismo.

Varía levemente en lo anímico, silba “Resolution” como si fuera la obra que le hubiera gustado ser, para retornar rápidamente a su propio canto y habitar de forma honesta su situación, de la que no hay salida.

4. Jorge Quinteros (Chile)

“P’isqui” (2017) para quena y apoyo electrónico

Bruno Giambruno, Francisca Aballay, Jorge Quinteros

Estreno

P’isqu (Pájaro en lengua Quechua) surge desde la necesidad de expresar la colectividad musical de los animales, es una obra llena de simbolismos relacionados con la cultura andina como el principio de la dualidad y del eterno retorno, ambos ejes centrales de la presentación en vivo de esta obra, esta obra busca situar al auditor en otro lugar, en específico en las cercanías de la laguna Chaxa en el norte grande de Chile, lugar donde fueron recopilados los cantos de los pájaros. Llevar la expresividad y sonoridad de los pájaros a la quena se logra por medio de la utilización nativa de esta misma alejándose de la sonoridad occidentalizada a la que estamos acostumbrados. El desafío de los intérpretes es desprenderse de los conceptos tradicionales de la música y expresar la naturaleza misma del lugar (viento y pájaros) por medio del instrumento.

5. Carlos Aguilar

“Latinoamericano” (2017)* para flauta traversa, violonchelo y piano

Carlos Aguilar, Antonio Zolezzi, Nicolás Barrantes

Estreno

Esta obra no refleja lo que nosotros podríamos pensar de Latinoamérica ya que no se reduce a la visión universal o personal de cada uno (en principio), sino que a una visión utópica del compositor. A medida que transcurre la música nos sumergimos en un mundo surrealista donde los instrumentos se expresan mediante melodías y momentos solísticos que fluyen con total naturalidad destacando por su belleza y complejidad, sumado a sutiles diálogos mediante síncopas, que logran emular micro-paisajes o situaciones que podrían ser asociados, o no, a algún lugar de Latinoamérica.

6. Manuel Bustamante (Chile)

“Monte Niebla” (2017) para cuarteto de cuerdas

Proyecto Origami

Segunda pieza perteneciente al Cuarteto de cuerdas del compositor, titulado “Senderos”, escrita durante el año 2017 para Proyecto Origami y Solístico de Santiago. “Monte Niebla” es un viaje de serenidad e intensidad, que contrasta con las otras piezas del cuarteto; Es un punto de inflexión marcado por su carácter, en el que se pretende reflejar un mítico e imaginario lugar del compositor.

7- Tomás Brantmayer

“Volí” (2011-2017) para Flauta, Oboe, Clarinete, Violín, Viola y Cello.

Escrita en 2011 originalmente para dos violines y arreglada en 2017 para seis instrumentos, Volí corresponde a la primera obra escrita por el compositor. La pieza, que fue concebida como una especie de bagatela o divertimento, es una suerte de juego musical que pretende vincularse con el mundo de la infancia.

8. Tomás Brantmayer (Chile)

“Tal vez Dios ruegue por nosotros” (2015) para ensamble

Proyecto Origami

Escrita para la formación del Ensamble Contemporáneo UC, Tal vez Dios ruegue por nosotros corresponde a la primera de tres piezas que formaron parte de una misma búsqueda y que decantaron en una obra sinfónica, Plegaria. El motivo melódico utilizado en esta obra es el mismo que se devela al final de la pieza orquestal y representa una forma de redención y construcción de un significado mayor a partir de la experiencia del dolor. La pieza se identifica con una cita a Los Cantares de Ezra Pound: “He intentado escribir el paraíso[...]que todos aquellos a quienes amo, traten de perdonar lo que he hecho”.

9. Manuel Bustamante (Chile)

“Volvemos en Alturas” (2016) para ensamble

Proyecto Origami

Escrita originalmente para Soprano y Orquesta, y posteriormente, adaptada instrumentalmente para el proyecto Origami, “Volvemos en alturas” nace en el marco del proyecto “Soli deo gloria”, organizado por la pastoral de la UC, el cual busca incentivar la creación de la música sacra contemporánea. El texto utilizado corresponde a un poema escrito por el mismo compositor, el cual habla del amor como una fuerza y forma absoluta que se impone ante todas las cosas, excediendo nuestras capacidades de comprensión.

Concierto n°4

Viernes 13 de octubre (Cine Arte Viña del Mar)

1. Guillermo Lago (Holanda)

“Four etudes” (2011- adaptación 2017) para Saxo soprano, saxo alto, marimba y chin chin

Tricahue, percusión y saxofones

Los Four trio etudes de Lago fueron comisionados primero como duos para flauta y oboe por dos músicos del ensamble "Winds of changes". Es una de las pocas obras escritas para esta combinación, lo que resulta extraño ya que estos dos instrumentos de viento tienen mucho en común. "Doodoowahwah" es un estudio minimalístico virtuoso, "Milonga para Joep" es un estudio lento en el estilo de Piazzolla, "Fonkey donkey" es un estudio al estilo del Funk de los años 70 y "Baile para Toertje" una danza al estilo "balkan".

Más tarde Lago escribe una versión para dos flauta, oboe y acordeón y luego otra para dos saxofones y acordeón sobre la cual Tricahue, saxofón y percusiones ha hecho un arreglo para saxofones soprano, alto, marimba y chinchín.

2. Fernando García (Chile)

“Dueto para saxofones” (2016) para Saxo soprano y saxo tenor

Dúo Auros

Estreno

El Dueto para saxofones de Fernando García fue comisionado a fines de 2016 por Auros duo al compositor. Consta de tres movimientos: el primero con un carácter lírico, el segundo más lento y expresivo y el tercero mucho más rápido y rítmico con secciones de Improvisación. Esta obra es la primera escrita por el Maestro García para dúo de saxofones.

3. Rodrigo Castellanos (México)

"La memoria de la tierra" (2016) para saxo alto, saxo barítono y marimba

Tricahue, percusión y saxofones

Estreno

Se trata de una obra inspirada en los primeros símbolos humanos como elementos de representación y preservación de la memoria histórica del hombre. Fue realizada en colaboración con el ensamble Tricahue y consta de dos partes. La primera nos remite a un contexto ritual casi ceremonial, mientras que la segunda se desarrolla a partir de frases lúdicas y transitorias que se desarrollan hasta difuminarse en una celebración colectiva entre los intérpretes.

4. Marcos Contreras

“El Opuesto al Revés” (2017) para octeto de saxofones

Octeto de Saxofones “Sur del Mundo”

Estreno

Obra escrita y dedicada especialmente a los dos más importantes cuartetos de saxofones de nuestro país, y como tal, busca rescatar la sonoridad y la estética característica de este formato y de su familia de instrumentos, (soprano, alto, tenor y barítono). Luego de una pequeña introducción caótica, pero sin perder lo tonal, esta obra entrega un tema principal bastante popular y folclórico, con aires latinoamericanos y con fragmentos que nos recuerdan la influencia jazzística del compositor. Es más, cuenta con una sección de improvisación al estilo de una Big Band en la cual encontramos fragmentos de acompañamiento (background) y una salida de “Tutti”. El compositor quiso destacar al saxofón y su papel doble en la música actual, docta y popular, y aprovechar la gran calidad y versatilidad de este instrumento y por sobre todo, de sus intérpretes, quienes han logrado una perfecta interpretación y un refinamiento de gran nivel al montar esta obra. El juego rítmico siempre está presente, en momentos muy acompasado y en otros contrastantes y flotantes, demostrando todo el potencial de los saxofones en grupos más grandes, siempre navegando por visiones más ligadas a estetas de cámara y música docta y otras al mundo popular como en una fila o bloque de big band. Todas estas cosas a veces opuestas y divergentes son vistas desde otras vivencias, quizás de una forma “al revés”, diferente, así descubrimos que todo es igual y tiene un mismo origen, dejando todo en el mismo punto de partida.

5. Celso Garrido-Lecca (Perú)

"Dúo Concertante" (1991) para Charango y guitarra

Serendipia dúo

Obra pionera por incluir al charango, instrumento central de la cultura andina y otorgarle un rol solista junto a la guitarra clásica o criolla. Celso Garrido-Lecca somete a los instrumentos a un tratamiento que, si bien es consciente del patrimonio musical andino, tiene como única limitación las posibilidades técnicas de ambos instrumentos. De este modo, reelabora gestos de sus dialectos musicales regionales y se aleja libremente de ellos. La tensión generada entre prácticas populares, tradicionales y contemporáneas, evidencia la búsqueda del compositor de un sentido de arraigo para la música latinoamericana. *La obra no es un estreno mundial ni en Chile pero sí es probable que sea la primera vez que se toca en Valparaíso.

6. Félix Cárdenas (Chile)

“Quena 3002” (2017) para Quena

Tomás Carrasco

Estreno

. “3002 es una pieza para quena que se funda desde dos paradigmas sonoros, la modalidad idiomática y las técnicas extendidas. Estos dos paradigmas determinan el discurso, no dialectalmente, sino más bien miméticamente, ya que de alguna manera las

llamadas técnicas extendidas no son más que la re significación conceptual de los mismo recursos idiomáticos del instrumento, vale decir, una escritura de vanguardia desde la tradición”

7. Fernando Julio R. (Chile)

"Variaciones sobre Charagua" (2017) para ensamble de percusión

Ensamble de percusión Valparaíso

Dir. Nicolás Moreno

Estreno

Obra que utiliza como tema la famosa canción de Víctor Jara “Charagua” a la cual se le realizan 3 variaciones. En la primera variación encontramos la melodía casi intacta pero con un marcado ritmo irregular y una sonoridad en donde destacan instrumentos de la tradición latinoamericana junto con una nueva armonización con pequeñas alusiones a la original. La segunda variación presenta una gran fragmentación de la melodía produciendo una impresión alterada del tema en relación a su estructura y continuidad. Destacan sonoridades de ruidos y fragmentos pseudomelódicos de carácter improvisatorios que hacen alusión a la melodía del tema aunque de manera difusa. La tercera variación posee una elaboración principalmente armónica con ausencia en un comienzo de la melodía del tema para luego, en la segunda parte, incorporarla con constantes modulaciones generando una sensación de inestabilidad tonal. Después de la presentación tema así como también entre cada una de las variaciones encontramos interludios los cuales ayudan a dar continuidad a la obra.

8. Fernando Iazetta (Brasil)

“Cage” (1991)

Ensamble de percusión Valparaíso

Dir. Nicolás Moreno

En Cage (jaula en inglés), el compositor invita a los intérpretes a explorar nuevos elementos tímbricos y performáticos. El gran set de instrumentos de percusión requeridos será de libre elección, siendo necesario la examinación y afinación en detalle de cada uno de ellos. Los interpretes deberán rodearse de instrumentos (como si de una jaula se tratase), realizando la ejecución de espaldas en un efecto de espejo. Esta nueva propuesta, desafía a los intérpretes a buscar una nueva forma de comunicación, basada en sus percepciones del movimiento, respiración y la escucha atenta, pues la pieza presenta constantemente momentos de unísono, solos y ostinatos rítmicos, los cuales deben ser ejecutados con gran precisión

9. Michael Colgrass (Estados Unidos)

“Three Brothers” (1951)

Ensamble de percusión Valparaíso

Dir. Nicolás Moreno

Three Brother, fue la primera creación del destacado compositor Michel Colgrass, la cual realizo gracias al incentivo de su profesor Paul Price, quien lo motivo a componer luego que el joven y critico Colgrass no disfrutara de un concierto con obras de Varese, Harrison, Cage y Cowel. Este noneto para percusión, es una de las obras más conocidas e interpretadas por los ensambles en Norteamérica. Posee tres partes solistas: caja, timbal y bongoés (los tres hermanos), acompañado de otros seis instrumentos: pandero, maracas, segundo timbal, toms, platillo y cencerro, los cuales interactúan con los solistas, manteniendo todo el grupo involucrado. Contiene gran energía y velocidad, un verdadero clásico en la historia de la música para ensambles de percusión.

Concierto n°5

Sábado 14 de octubre (Cine Arte Viña del Mar)

1. Ismael Cortez (Chile)

“Escape” (2017) para ensamble de guitarras eléctricas

Ensamble Planeta Minimal

Dir. Ismael Cortez

Estreno

Escape es una obra compuesta en base a un motivo constante del bajo que se repite en toda la obra, de carácter inquieto y lúdico nos trae procesos imitativos y sonoridades impresionistas. Posee uso de efectos como la distorsión para resaltar melodías, y el delay para crear capas colorísticas armónicas . El nombre escape es en el sentido de la huida o evasión rápida de una situación peligrosa.

2. Cristian Mezzano (Chile)

“Estados de conciencia alterada” (2016) para 4 guitarras eléctricas

Quarto Ensamble

Los estados de conciencia alterada (o modificada) son mecanismos por el cual el jefe espiritual de una comunidad junto a su colectivo social (anciano, matriarca, curandero o músico, en el mejor de los casos, todas las actividades representado en un mismo

individuo) pueden escapar del mundo real y alcanzar por medio del trance, un estado superior de consciencia asociado al cosmos, al encuentro de los seres que han muerto, como también para encontrar respuestas a problemas que aquejan a personas o comunidades enteras. La obra expresa el ritual, acción que permite a los seres humanos alcanzar una suerte de plano supra espiritual, divino o trascendental de su propia existencia.

3. René Silva (Chile)

“Anta-Coya” (2010) para Orquesta de flautas

Orquesta de flautas de Chile

Anta-coya fue escrita el 2010 y está inspirada en la Fiesta de Andacollo y los Bailes Chinos que participan en ella. Sonoramente además de recrear ciertas texturas y melodías presentes en la fiesta recogidas en terreno por su autor; se pretende representar el sincretismo a través de la combinación de flautas traversas modernas junto a instrumentos precolombinos. La obra al estar inspirada en una fiesta religiosa buscará también representar a través del sonido lo mágico y la idea del milagro, por lo cual una cita de la obra "Fátima" aparecerá fugazmente al final de la pieza.

4. Marcelo Espíndola (Chile)

“Norte Grande” para Orquesta de flautas

Orquesta de flautas de Chile

5. Guillermo Eisner (Uruguay)

"Esquinas" (2016)* para flauta, electroacústica y video

Alejandro Lavanderos

Obra compuesta a partir de la invitación de Alejandro Lavanderos a realizar una obra para flauta, electroacústica y video, a partir de imágenes del fotógrafo Luis Adrian. Esquinas explora diversas miradas, enfoques y puntos de vista del fenómeno visual en convivencia con el sonoro. Se presentan relatos paralelos que coexisten en diversas relaciones de interacción, complementación y contradicción. Del blanco y negro al color; de la electroacústica a la flauta en vivo y viceversa; del movimiento a lo estático; cada elemento sonoro y visual puesto en obra significa en cuanto sus características materiales, y al hacerlos dialogar con los otros medios que componen Esquinas, se busca enriquecer las posibilidades de interpretación de la obra por parte del audio-espectador.

6. Francisco Guzmán Cid (Chile)

“Manos de Flautista” (2016)*

Obra audiovisual

La obra “Manos de flautista” es una creación musical realizada en base múltiples grabaciones de Flauta travesa. Cada una de ellas fue realizada en torno a alguna técnica extendida específica, que luego fue tratada como parte de una obra cuyo discurso musical polifónico (e incluso micropolifónico) posee un tratamiento electrónico. La imagen base del video pertenece al artista plástico Richard Le Page y se titula “Flute hands”.

8. Valeria Valle (Chile)

“Diario de una golpe” para ensamble de percusiones (2017)

Grupo de percusión Xilos

Dir. Félix Carbone

Estreno

Esta obra es un encargo del ensamble Xilos, basada en el objeto diario y su cotidianidad. Obra escénica que busca presentar al diario como parte de la vida, sus manifestaciones y posibilidades sonoras dentro de ellas los golpes, poco a poco se van mezclando con los instrumentos de placa y parches hacia un crescendo.

9. Sergio Gonzalez (Chile)

“Chatarras y cacerolas” para ensamble de percusiones

Grupo de percusión Xilos

Dir. Félix Carbone

La pieza está inspirada en las sonoridades tanto de la música concreta como de música aleatoria, en cuanto a la utilización de chatarras y cacerolas como elementos cotidianos y no instrumentos convencionales de la percusión clásica, con esto la sonoridad se vuelve inusual y un tanto cotidiana de elementos del quehacer humano. Con respecto a las sonoridades de la música aleatoria surge en el compositor la creatividad de buscar sonoridades de este estilo del siglo XX, pero con escritura convencional. Es una obra compuesta para estudiantes avanzados dada su dificultad de lectura rítmica y dinámica

Reseña compositora homenajead

SILVIA HERRERA ORTEGA es una académica y reconocida musicóloga chilena especializada en el ámbito de la música y su relación con la política, los músicos en el exilio y la música chilena de vanguardia de la década de 1960.

En 1974 ingresó a la otrora Escuela de Música de la Universidad Católica de Valparaíso, institución en la cual ha desarrollado una exitosa carrera académica por ya más de cuatro décadas. En la institución ha ejercido docencia en las cátedras de Análisis, Historia, Polifonía y Problemáticas de la Música. También fue su directora entre 1987 y 1993, período coincidente con los últimos años de dictadura, en el cual pudimos ver a una Silvia férreamente comprometida con los derechos humanos y con la autonomía universitaria. Dentro de su exitosa gestión como directora, destaca particularmente la creación de la carrera de Intérprete Musical con mención, programa académico que ha tendido un puente desde el Conservatorio de Música hasta la etapa superior instrumental y que ha permitido a niños y jóvenes intérpretes de la Región de Valparaíso completar estudios de alto nivel, sin necesidad de abandonar su lugar de residencia.

Su producción musicológica podría ser dividida gruesamente en dos grandes etapas, las cuales hoy se ven imbricadas.

Su primera etapa investigativa se ve fortalecida por sus estudios de Licenciatura en Musicología en la Universidad de Chile, los cuales culmina en 1985. Como alumna de dicho programa tuvo oportunidad de trabajar cercanamente con musicólogos históricos y etnomusicólogos de reconocimiento nacional e internacional como Samuel Claro, María Ester Grebe y Luis Merino; también con compositores como Carlos Botto y Cirilo Vila. Por esos años establece un contacto personal y epistolar con una serie de compositores chilenos asociados a la vanguardia musical de la década de 1960, varios de los cuales se encontraban en el exilio. Como principal fruto de esta investigación surge su tesis titulada “El serialismo dodecafónico en Chile”, único documento que estudia en profundidad las características que adoptó este procedimiento compositivo en Chile y que prontamente verá la luz en formato libro luego de tres décadas de

infructuosos intentos por ser publicado. También son fruto de dicha investigación, sus artículos referidos a los compositores vanguardistas chilenos Eduardo Maturana, Gabriel Brncic y Roberto Falabella, publicados en la *Revista Musical Chilena* entre los años 2003 y 2014, además de diversas entradas de su autoría que forman parte del prestigioso *Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana*.

Durante la década de los noventa, Silvia abandona momentáneamente la musicología para dedicarse por completo al estudio y desarrollo de la composición musical, en compañía de sus colegas compositores de la Universidad Católica de Valparaíso. Durante dicho período se dedica al estudio del contrapunto renacentista y barroco, llegando a componer piezas en estilo y variadas obras originales para instrumento solo, dúos y tríos, período que se inicia con su obra *Asares* para piano, compuesta el año 1992. Luego de permanecer por más de diez años sumida por completo en la composición musical, decide retomar la musicología a inicios de la década del 2000, observando con distancia los profundos cambios que había sufrido su especialidad durante el tránsito del cambio de siglo. Es entonces cuando se aprecia un vuelco importante en la visión musicológica de Silvia, apertura que se vio fortalecida por su contacto con el musicólogo chileno Alfonso Padilla, quien fuese posteriormente su guía en la Universidad de Helsinki.

Es así como a partir de la década del 2000, Silvia enfoca su atención y energías al estudio de la relación entre música y política, de la mano de la obra de Sergio Ortega. En el año 2006 investiga el repertorio para canto y piano de este compositor chileno, produciendo un disco compacto con financiamiento de FONDART. En el 2011 publicó un artículo referido a la cantata *La Fragua* del compositor Sergio Ortega en la *Revista Neuma* de la Universidad de Talca. En el año 2015 publicó el libro *Marta Ugarte se queda, Quiriván, Lonquén. Tres crónicas musicales chilenas del compositor Sergio Ortega*, a través de Editorial Académica Española. Todo este trabajo investigativo se ve coronado a través de su tesis titulada “La canción política en Sergio Ortega. Ética y estética en la construcción de identidades narrativas (1960-1980)”, trabajo académico que le permitió obtener recientemente el grado de Doctora en Música en el área de la Musicología en la Pontificia Universidad Católica Argentina.

Varias son las generaciones de músicos que han tenido el placer de haber sido alumnos de Silvia en las diversas cátedras que le ha correspondido impartir en el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Quienes fuimos sus alumnos durante las últimas décadas del siglo XX admirábamos su amplio conocimiento del lenguaje musical de Occidente y sabíamos de su irrestricta admiración por Mozart. Por el contrario, quienes fueron sus alumnos en las primeras décadas del presente siglo, conocieron a una profesora radicalmente diferente, imbuida en la estética de los compositores chilenos y latinoamericanos del siglo XX y convencida de que un adecuado marco teórico permite el estudio de cualquier manifestación musical. Estas renovadas concepciones se plasmarían de manera magistral en su cátedra “Problemáticas de la música”, en la cual dio cabida al estudio de temáticas tan variadas como las sicuriadas de Puno, el bullerengue colombiano, los narco-corridos de México, el Festival de la Canción de Viña del Mar o la obra de compositores chilenos como Gustavo Becerra o Luis Advis.

Recientemente fue galardonada con el premio “Añañuca” en reconocimiento a su notable trayectoria como investigadora, compositora y docente, en el contexto del Primer Encuentro Internacional de Mujeres en la Música llevado a cabo en la ciudad de Valparaíso. Es el justo reconocimiento a una mujer que ha entregado una vida entera al estudio de la música chilena y latinoamericana, con pasión y rigor, transformándose en un faro que ilumina permanentemente nuestro andar, con sabiduría y tolerancia.

NELSON NIÑO VÁSQUEZ, Ph.D.

Valparaíso, septiembre de 2017.

Reseña invitados internacionales

Alfredo Rugeles

Destacado director de orquesta y compositor, su catálogo incluye obras para diferentes formatos que le han llevado a obtener numerosos premios, entre los que se cuentan el Nacional de Composición (1979) por su obra “Somosnueve” y el Municipal de Música (1985) por su obra “Tanguitis”. Es miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Música Contemporánea y Miembro Fundador de Número del Colegio de Compositores Latinoamericanos de Música de Arte. Ha sido Miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea.

Desde 1991 hasta el 2016 fue Director Artístico de la Sinfónica Simón Bolívar. Desde 1991 es el Director Artístico de los Festivales Latinoamericanos de Música de Caracas. Actualmente es Director Musical del Ensamble de Música Contemporánea Simón Bolívar. Fue Director Asociado y Director Artístico de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, entre 1982-1987, así como Director Musical del Teatro Teresa Carreño (1987-1990).

En 1999 recibió el Premio Nacional del Artista como Director de Orquesta Sinfónica. Durante 23 años fue profesor de Dirección de Orquesta del IUDEM, hoy Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte). Desde el 2001 es profesor de Dirección Orquestal de la Maestría en Música de la Universidad Simón Bolívar. Recibió diplomas en Canto (Fedora Alemán) y Dirección coral (Alberto Grau) de la Escuela de Música “Juan Manuel Olivares” de Caracas.

Realizó estudios de composición con Yannis Ioannidis en Caracas y en el Instituto Robert Schumann de Düsseldorf, Alemania, donde obtuvo diplomas de Composición (Günther Becker) en 1979 y de Dirección Orquestal (Wolfgang Trommer) en 1981. Participa en cursos internacionales de dirección de orquesta dictados por Sergiu Celibidache, Michel Tabachnik y Franco Ferrara. El pasado 10 de Julio de 2013, el

Ministerio de Cultura y Comunicación de la República Francesa le otorgó la orden “des Arts et des Lettres”, en el grado de “Chevalier”.

www.alfredorugeles.com.ve

MANUEL DE ELÍAS

Compositor y Director de Orquesta

Miembro de Número de la Academia de Artes (México, 1992)

Premio Nacional de Ciencias y Artes (1992)

Creador Emérito del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (1993)

Medalla de Oro del Instituto Nacional de Bellas Artes (2009)

Fundador y Presidente del Colegio de Compositores Latinoamericanos de Música de Arte

Autor de más de 200 obras de diversos géneros. Promotor de la música nacional e impulsor de la educación artística. Ha dirigido orquestas de México, Francia, Suiza, Polonia, España, Bélgica, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, Cuba, Colombia, Venezuela, Perú y Argentina.

2000. Presidente del jurado del Premio Tomás Luis de Victoria y creó el Colegio de Compositores Latinoamericanos de Música de Arte, -del que es Presidente- institución que reúne algunos de los compositores latinoamericanos vivos más significativos.

2001. Miembro de Honor de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Diploma al Mérito Artístico “por su obra magnífica y sus afanes solidarios con la música latinoamericana de nuestra época”. 2004. Jurado del Premio Latinoamericano de Composición de la Casa de las Américas en La Habana.

En 2005, durante el Festival Internacional Cervantino, recibió homenaje como Compositor y Director de Orquesta.

Con motivo de su septuagésimo aniversario y 55 años de trayectoria artística, el 4 de octubre de 2009 le fue conferida la Medalla de Oro del INBA.

El 26 de noviembre de 2015 se develó una placa en el Auditorio A del Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato, que ahora se llama “Sala Manuel de Elías”.

En el mes de mayo de 2017, la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) le conferió un Reconocimiento durante la ceremonia “Premios Trayectoria” por su obra como compositor, por más de 50 años de creación musical.

CECILIA PASTORINO

Cantante, compositora e intérprete de Música Contemporánea y Popular. Egresada de la Carrera de Composición Musical de la U.N.L.P. Miembro del Conjunto Vocal de Cámara de la Municipalidad de Quilmes y docente de la E.M.P.A. Cantante solista desde el año 2004, de la Agrupación “Compañía Oblicua” dedicada al Repertorio de Música del siglo XX y XXI dirigida por el compositor Marcelo Delgado. Ha realizado Conciertos en México (UNAM. Museo de Arte Contemporáneo, Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, Morelia), en Argentina: Centro Experimental del Teatro Colon , La Usina del Arte, Ciclo “Colón Contemporáneo”, C. C .Kirchner, UNSAM, TACEC, Ciclo de la Usina del Arte, , Fondo Nacional de las Artes ; Centro Nacional de la Música, Festival: ”TSUNAMI , Centro Cultural Recoleta, Ciclos de Música Contemporánea del Teatro Gral. San Martín. Ha dictado seminarios de Canto y Técnicas extendidas para composición en el CMMAS en México y en el posgrado de Música Contemporánea en la U.C.A. y en el Conservatorio de San Martín de los Andes, prov. de Neuquén. Participa en 2 Cds como solista de Música Contemporánea: “KamermusiK”

(con las Folk Song’s de L.Berio) y “Cancionero regional” (obra de Marcelo Delgado), Cd editado por la Biblioteca Nacional.

Paralelamente a su profesión como Cantante de Música Contemporánea, realiza presentaciones como solista en música popular con composiciones propias y de autores latinoamericanos de sus 2 Cds editados: “Voces Azules” en 2005 y “Tejido en casa” (sello PAI).