

65 años || :mozarteum argentino

CONCIERTOS DEL MEDIODIA
TEATRO GRAN REX
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

MUSICAQUANTICA
voces de cámara y orquesta

Director General: Camilo Santostefano
Sub Director: Gastón Dvoskin

The Desert Music de Steve Reich (versión de Alan Pierson)

Ensamble de Percusión del Conservatorio Astor Piazzolla.
Directora: Marina Calzado Linage
Ensamble de Vientos del ISA Teatro Colón. Director: Pablo Fenoglio
Ensamble de Cuerdas 440. Director: Ignacio Mandrafina
Pianistas: Manuel Margot, Florencia Carusso, Nicolas Ravelli, Alberto Biggeri.
Logística general en Sonido: De la Rana, Emiliano Navazo y Jonatan Cueli

MIÉRCOLES 26 DE ABRIL 13:00HS.

LA NACION Buenos Aires El Ateneo

www.mozarteumargentino.org
NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO A LA SALA UNA VEZ COMENZADA LA FUNCIÓN

MusicaQuantica, Voces de Cámara

Es uno de los coros más destacados de nuestro país. Fundado en 2006, ha sido distinguido nacional e internacionalmente en numerosas oportunidades. Realizó dos giras europeas (2012-2013). En 2014 participó como invitado del X° Simposio Mundial de Coros en Seúl, Corea. Participa asiduamente de los principales ciclos que se realizan en Buenos Aires y alrededores, ofreciendo conciertos en Teatro Colón, Teatro Argentino de La Plata, Centro Cultural Kirchner, Teatro Gran Rex (Mozarteum Argentino), Auditorio de Belgrano (Festivales Musicales de Buenos Aires), Usina del Arte y Sofitel Los Cardales, entre otros.

Director: Camilo Santostefano

Subdirector: Gastón Dvoskin

Ensamble de Percusión del Conservatorio de la Ciudad de Buenos Aires "Ástor Piazzolla"

Creado en el 2003 por su directora Marina Calzado Linage, está integrado por alumnos de todos los niveles de la institución. Ha contado con la participación de importantes directores invitados y se ha presentado en prestigiosas salas de nuestra ciudad como el Teatro Colón, Facultad de Derecho UBA, Centro Nacional de Música, Teatro 25 de Mayo, Usina del Arte y Teatro Gran Rex (Mozarteum), entre otras. Ha participado de la primera grabación de la ópera argentina *Chasca* de Enrique Mario Casella, dirigida por el maestro Lucio Bruno Videla.

Directora: Marina Calzado Linage.

Ensamble de Bronces y de Flautas del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón

La Academia Orquestal del Instituto Superior de Artes del Teatro Colón funciona como un centro de perfeccionamiento instrumental que prepara a los alumnos para la más alta exigencia profesional. El ISATC colabora para este proyecto con dos de sus ensambles de cámara, el ensamble de flautas y el ensamble de metales.

Director: Pablo Fenoglio. **Autoridades:** Claudio Alsuyet, Director del ISATC - Gabriela Olcese, Regente de la Academia Orquestal.

Ensamble de Cuerdas 440

Agrupación independiente fundada a finales del año 2015 por su actual director Ignacio Mandrafina está formada por jóvenes instrumentistas latinoamericanos, con el fin de abordar y explorar las posibilidades de desarrollo musical que ofrece la música de cámara y sinfónica, teniendo como objetivo principal la difusión académica y popular, escrita para diferentes formaciones.

Director: Ignacio Andrés Mandrafina

Pianistas:

Florencia Caruso: formada en el Conservatorio Manuel de Falla, en el ISA y actualmente en la UNA. Obtuvo el Primer Premio en el Concurso Nacional de Música de Cámara (IUNA 2013) y el Segundo Premio en el Concurso Nacional de Piano (Necochea 2015). Realiza conciertos como solista y camarista.

Alberto Biggeri: egresado del Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires actualmente se perfecciona bajo la guía de Fernando Pérez. Fue premiado en varios concursos de piano y música de cámara y se desempeñó como pianista del Coro Nacional de Niños. Es docente del Conservatorio "Ástor Piazzolla".

Nicolas Ravelli: pianista y director de orquesta argentino se formó con los maestros Juan Carlos Figueiras, Manuel Massone y Beatriz Pedrini en Piano, en el Conservatorio Superior de Música "Manuel de Falla" y con los maestros Carlos Bertazza, Darío Domínguez Xodo y Luis Gorelik en dirección, en la Universidad Nacional de las Artes.

Manuel Margot: pianista y compositor nacido en Buenos Aires. Brindó numerosos conciertos con repertorio de música en estreno, clásicos y obras de su autoría en destacadas salas del país y de Europa.

Camilo Santostefano, director

Estudió en el Conservatorio de Música de Morón, Universidad Nacional de las Artes y de la Universidad Nacional de Cuyo además de realizar cursos y seminarios con importantes maestros nacionales e internacionales incluyendo The Art of Singing en Charterhouse, United Kingdom, y Conducting21 en Eric Ericson Foundation, Estocolmo, Suecia (Beca Fundación Williams). Es creador y director musical de Lírica Lado B, director de los coros del Colegio Nacional de Buenos Aires y del Coro Carlos López Buchardo, del DAMus-UNA. En 2010 recibió el Premio del Fondo Nacional de las Artes al Mejor Director en el concurso ANSILTA - San Juan. En 2014 obtuvo el Primer Premio en el Concurso de Dirección Orquestal de la Universidad Maimónides de Buenos Aires. En 2015 fue invitado a dirigir el Coro Nacional de Gales en gira por el Reino Unido y Argentina. En 2016 forma parte del programa internacional de intercambio de directores de la ACDA, USA. Es profesor de Dirección Coral en el Conservatorio de la Ciudad de Buenos Aires Ástor Piazzolla y en la Escuela Juan Pedro Esnaola.

COMENTARIOS AL PROGRAMA por Claudia Guzmán

La repetición se encuentra intrínsecamente ligada a la conducta humana aún desde los mecanismos pulsionales más básicos. Si bien el arte ha utilizado a través de todas las épocas las posibilidades estéticas que brinda la reiteración, el siglo XX se ha identificado muy especialmente con ellas. Es así como el minimalismo musical, surgido en la década de 1960 en los Estados Unidos, centró sus creaciones en la combinación y reiteración obsesiva de constructos mínimos básicos, en su búsqueda experimental de "lo esencial".

Junto a Terry Riley, Philip Glass, La Monte Young, Michael Nyman y John Adams, el neoyorquino Steve Reich ha sido uno de los principales exponentes de esta corriente creativa desde sus inicios, acaecidos paralelamente al auge del *pop art* liderado por figuras como Andy Warhol, Jasper Johns y Robert Rauschenberg.

Steve Reich ©Wong Bergmann

Luego de haber realizado estudios de composición y filosofía en la Cornell University y tras egresar de la Juilliard School of Music y obtener su maestría en California bajo la tutela de Luciano Berio, Steve Reich se interesó por experimentar con una técnica propia a la cual denominó *phasing* (ajuste de fase). La misma tiene como eje la combinación de mínimos patrones, los cuales, al conjugarse, producen una variedad de efectos diversos al entrar y salirse de fase, generando al mismo tiempo una sensación de estatismo, tanto rítmico como armónico, efecto dentro del cual se van produciendo procesos graduales de cambio casi imperceptibles. En la década de 1980 estas experiencias se enriquecerían con un énfasis mayor en la construcción contrapuntística de sus obras y con un decisivo compromiso político.

Es este el caso de *The Desert Music (La música del desierto)* que sienta sus bases en doce poemas escritos por William Carlos Williams y publicados en 1954 bajo ese título. Compuesta entre los años 1982 y 1983 esta obra de gran envergadura dentro de la producción de Reich surgió a partir de un doble encargo que recibiera de la Radio Federal Alemana con sede en Colonia y de la Academia de Música de Brooklyn. Una gran orquesta, en la cual imperan los grupos de las cuerdas y los vientos de metal, genera la base sonora de la obra sobre la cual un coro mixto presenta palabras y frases extraídas de la obra de Williams. Compatriota de Reich, este médico y poeta concibe al desierto como espacio de autocontemplación de la humanidad: un sitio donde el hombre se enfrenta al poder de autodestrucción que ha generado en la modernidad y, al mismo tiempo, un lugar desde el cual puede reencontrarse con su espiritualidad abriéndose a nuevas posibilidades de cuidado y apreciación de sí mismo y de lo que lo rodea.

La obra se inicia con una rápida pulsación a cargo de uno de los pianos, la cual es acompañada por una segunda emisión de pulsos a cargo de otro piano que completa los espacios entre los latidos de la primera. El coro y los restantes instrumentos se añaden con sus propias pulsaciones, generándose entradas en fase y desfases que generan un campo sonoro en ondulante movimiento. Es este el primero de cinco movimientos que están estructurados como un quiasmo, es decir simétricamente. Los *tempi* y el material temático se reiteran en espejo siguiendo el formato ABCBA.

El lenguaje directo y límpido que caracterizaba a Williams hace su aparición cuando el coro empieza a exponer el texto a partir de la palabra *begin* (comienza). La separación de ambas células crea ciclos rítmicos a los cuales se añaden las palabras "*my friend*" (mi amigo) que se suceden velozmente entre una y otra voz. "*Comienza, mi amigo pues no puedes estar seguro, toma tu canción la cual impulsa todas las cosas fuera de mi mente, contigo hacia el otro mundo*", versa el texto del poema *Idilio I* en ese primer movimiento. La calidad rítmica de los poemas de Williams es potenciada en la escritura de Reich.

En lo que hace al aspecto armónico, todos los acordes desde el inicio de la obra, presentan alguna nota en disonancia, la cual simboliza la parte más oscura del ser humano. La tensión entre esa oscuridad y la luz a la cual está llamado el género humano es una constante de esta obra que hoy se escucha en la versión reducida para orquesta de cámara que el director Alan Pierson realizara en 2001.

El tercer movimiento contiene en sí tres partes que presentan el texto en forma de quiasmo. En el centro del mismo, núcleo de toda la obra, las palabras del poema *Orchestra* manifiestan: "*Es un principio de la música el repetir el tema. Repetir y repetir nuevamente como un montaje. El tema es difícil pero no más difícil que los hechos a ser resueltos*". Las dos partes que sirven de marco a ese centro reflexionan: "*Diles a ellos: el hombre ha sobrevivido hasta ahora porque era demasiado ignorante para saber cómo realizar sus deseos. Ahora que puede realizarlos él debe cambiar o perecer*".

La disonancia, la destrucción, la muerte provocada por el hombre hacia sí mismo de la mano de los avances tecnológicos y de la pérdida de su ser espíritu obligan a una reflexión que en el quinto y último movimiento se plantearán en la forma de una esperanza: "*Inseparable del fuego está la luz, toma precedencia de ello. ¿Quién avanzará más la luz? ¡Llámalo como quieras!*" Será entonces cuando las disonancias que tensionaban los acordes durante el resto de la obra se disuelvan dando lugar a sonoridades plenamente luminosas.

Como nos inquiere el texto de inicio del segundo y del cuarto movimiento, "*¿Pensaremos o escucharemos?*"