

Orquesta
FILARMÓNICA
de **BOGOTÁ**

VIOLA. TANGO. ROCK. CONCERTO.

UN CONCIERTO DEL SIGLO XXI

DIRECTOR **Ricardo Jaramillo**

VIOLA **Aníbal Dos Santos**

Orquesta Filarmónica de Bogotá

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO DE LA CIUDAD

VIOLA.TANGO.ROCK.CONCERTO

UN CONCIERTO DEL SIGLO XXI

VIOLA. TANGO. ROCK. CONCERTO EN VERSIÓN DE LA OFB

Una apuesta musical de Bogotá para el mundo

Por: **María Claudia Parias Durán - Directora General OFB**

El espíritu de la globalización que determina la vida y obra de Benjamín Yusupov, compositor de origen judío nacido en Tadjikistán y formado en la Rusia soviética, marca también el tono de esta producción que orgullosamente lanza hoy al mercado mundial la Orquesta Filarmónica de Bogotá. La obra Viola. Tango. Rock. Concerto encargada a Yusupov por el virtuoso violinista ruso Maxim Vengerov, fue estrenada en 2009 por la Orquesta Filarmónica de Bogotá para el continente americano y será distribuida en el mercado mundial mediante diversas alianzas internacionales que realizaremos para este fin.

Este DVD es el registro de la puesta en escena de Viola, Tango, Rock Concerto, la obra de Yusupov, en versión de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, concierto que tuvo lugar en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia el 12 de junio de 2009. En el montaje –original e impactante como lo es la composición musical estrenada mundialmente en 2005- participaron como solista nuestro jefe de violas, Aníbal Dos Santos en la interpretación de la viola clásica y la viola eléctrica; el maestro Venanzio Cipolliti en la interpretación del acordeón; Carlos Posada en la interpretación de la guitarra acústica y Andrés Leiva, Luis Alberto Ramírez y Carlos Andrés Cortés en la interpretación de los pasajes de rock, en una conjunción magistral de sonidos y movimientos corporales.

Aníbal Dos Santos, jefe del grupo de violas de la OFB desde 1988, interpreta, con gran compromiso artístico, la viola clásica y eléctrica, pero, además, baila ante el público el tango acompañado por Gina Medina, bailarina profesional colombiana ganadora de varios premios nacionales e internacionales en su práctica artística.

Sobre la obra, los expertos señalan que Tango. Viola. Rock. Concerto es uno de los más destacados ejemplos de la riqueza compositiva de Yusupov en la cual es imposible referirse a un género específico o a un tinte étnico particular. Por el contrario, el trabajo creativo musical de Yusupov se caracteriza por el mestizaje de diversas propuestas sonoras, de diversas raíces musicales que, para el caso de la pieza, se manifiestan en la instrumentación sinfónica, el tango, la guitarra acústica y el rock.

En palabras del propio Yusupov, esta obra intenta “combinar y fusionar diferentes estilos y culturas. Luego de un breve Preludio, el primer movimiento se inicia con elementos del tango y rápidamente se transforma en música posromántica expresiva. El segundo movimiento sorprende con una combinación de motivos orientales con formas musicales del barroco y el clásico. El tercer movimiento está escrito en el estilo metal-rock con todos sus elementos característicos: guitarra eléctrica, percusión pesada, improvisación del solista acompañado por múltiples efectos amplificados. El cuarto movimiento lleva al posmodernismo combinado y acompañado por factores nostálgicos, expresión obsesiva y gentileza”.

Para Venguerov, esta obra es “el más grande concierto escrito para viola”, el cual representa la oportunidad de vincular a la Orquesta Filarmónica de Bogotá con la producción musical contemporánea. Así mismo, esta grabación es un mecanismo para reafirmar el compromiso de la Orquesta, como entidad cultural de Bogotá, con sus públicos, pues su misión es, justamente, la difusión del repertorio sinfónico universal y colombiano para las actuales generaciones y para la memoria musical de nuestro país.

Con este DVD la Orquesta Filarmónica de Bogotá, como entidad pública adscrita a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la Alcaldía Mayor, genera un importante aporte a la difusión de la música contemporánea, garantiza el derecho al acceso a la cultura a todos los habitantes de la ciudad y expande una visión cultural desde Bogotá hacia el resto del mundo. Una forma más de sumarse, musicalmente, a la generación de una ciudad de derechos, a una Bogotá Positiva.

EL VIAJE MUSICAL DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

El concierto para viola fue escrito por el compositor Benjamin Yusupov por encargo del virtuoso violinista Maxim Vengerov. “Lo escribí teniendo en cuenta el carácter y la estatura de un músico versátil y talentoso. El estreno mundial de la obra se realizó con Maxim Vengerov y la Orquesta Sinfónica de Islandia bajo mi dirección el 7 de abril de 2005”, afirma Yusupov.

Benjamin Yusupov considera que su trabajo se encuentra necesariamente permeado por el momento histórico en el que vivimos pues las culturas se transmiten a través de los medios de comunicación y por lo tanto se tienen dos posibilidades “escondernos detrás de la cultura que más amamos o mezclar todo tipo de música que nos rodea. En este trabajo he demostrado mi visión de la globalización en la música. De hecho hemos tocado esta pieza más de 20 veces en diferentes partes del planeta y las personas siempre asocian la música con nuestro tiempo y nuestro estilo de vida”, señala el compositor.

El maestro Ricardo Jaramillo, director asistente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, asumió el reto de dirigir este concierto para viola con los 110 músicos que se necesitaban para lograr su ejecución. El maestro Jaramillo afirma que “en esta obra la Orquesta Filarmónica de Bogotá sube el volumen para llegar a las variaciones más fuertes del rock. Viola.Tango.Rock. Concerto es una obra muy compleja que requiere gran destreza en la dirección, pues además de los músicos tradicionales de la Orquesta se invitó a tres músicos de la banda de rock Kraken quienes ya tenían la experiencia de hacer rock en versión sinfónica”.

Las figuras centrales del concierto son Aníbal Dos Santos, jefe de violas de la OFB, quien interpreta la viola clásica y la viola eléctrica; el maestro Venanzio Cipolliti en la interpretación del acordeón; Carlos Posada con la guitarra acústica, Andrés Leiva, guitarra eléctrica; Luis Alberto Ramírez, bajo eléctrico, y Carlos Andrés Cortés en la batería. Este concierto, dirigido por el maestro Ricardo Jaramillo, también cuenta con la presencia de la bailarina de tango Gina Medina.

Aníbal Dos Santos conoció el concierto antes de su estreno gracias al director Stephen Gunzenhauser quien vino a dirigir a la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el 2004. “Gunzenhauser me comentó que sabía de una obra que había encargado Maxim Vengerov; era un concierto para viola que incluía tango y rock. Luego en el 2005 Gunzenhauser me contó que la obra iba a ser estrenada con la Orquesta Sinfónica de Radio Hamburgo y transmitida en directo con Vengerov como solista. A través de Gunzenhauser le escribimos a Yusupov sobre nuestra intención de tocar la obra, pero nos informó que los derechos de ejecución los tenía Maxim Vengerov hasta el 2007, sin embargo este cedió sus derechos y de inmediato nos pusimos en la tarea de montarla”

Uno de los detalles más importantes para lograr el éxito de la versión de Viola.Tango.Rock. Concerto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, fue que el compositor Benjamin Yusupov estuviera en Bogotá en el 2009 y supervisara personalmente los ensayos y la puesta en escena de su concierto. Con respecto a este tema el compositor señala: “fue gran honor que la Filarmónica de Bogotá tomara este proyecto como su obra principal para producir un trabajo discográfico. Especialmente cuando el músico se puede relacionar en mis imágenes como lo ha hecho Aníbal Dos Santos, quien tomó mi idea de cruzar las fronteras, los estilos, nuestros hábitos y se abrió para jugar, bailar, mecerse, improvisar, ser creativo.”

Benjamin Yusupov escribió Viola.Tango.Rock. Concerto teniendo en cuenta los caracteres de América Latina, así como la apertura y sensibilidad propia del tango. Se fue del país agradecido por el trabajo que hizo la Orquesta Filarmónica de Bogotá y además porque según sus palabras “tuve la oportunidad de conocer más música étnica, música colombiana, instrumentos propios de su país. Estoy feliz y me gustaría escribir una pieza especial basada en esta cultura y todos sus instrumentos”. Finalmente afirma: “Me siento orgulloso. Estoy soñando con traer a la Orquesta Filarmónica de Bogotá a Israel para interpretar esta pieza, además de la música colombiana”.

UNA OBRA DONDE EL TANGO Y EL ROCK SON LOS PROTAGONISTAS

Los expertos señalan que *Tango. Viola. Rock Concerto* es uno de los más destacados ejemplos de la riqueza compositiva de Benjamin Yusupov, que se caracteriza por el mestizaje de diversas propuestas sonoras, de diversas raíces musicales que, para el caso de la pieza, se manifiestan en la instrumentación sinfónica, el tango, la guitarra acústica y el rock.

Según el compositor, Benjamín Yusupov, esta obra intenta “combinar y fusionar diferentes estilos y culturas. Luego de un breve Preludio, el primer movimiento se inicia con elementos del tango y rápidamente se transforma en música posromántica expresiva. El segundo movimiento sorprende con una combinación de motivos orientales con formas musicales del barroco y el clásico. El tercer movimiento está escrito en el estilo metal-rock con todos sus elementos característicos: guitarra eléctrica, percusión pesada, improvisación del solista acompañado por múltiples efectos amplificados. El cuarto movimiento lleva al posmodernismo combinado y acompañado por factores nostálgicos, expresión obsesiva y gentileza”.

Viola.Tango.Rock Concerto es un viaje de 50 minutos (o más bien de 250 años) de Yusupov desde la Europa central a América del Norte y del Sur de manera abrupta y poderosa.

LA MULTIMUSICALIDAD DE LA ERA DEL IPOD

Viola. Tango. Rock Concerto es una obra que representa a esta sociedad. “Ella misma es una combinación de estilos de la era del iPod” explicó Yusupov refiriéndose a la posibilidad de fusionar géneros musicales.

Esta importante obra explora la idea de los choques y los puntos potenciales de fusión entre la tradición clásica y algunos de los estilos más apasionados de la música popular – el tango y el rock, que rara vez aparecen en la música clásica, y aún más raramente, como parte de un show multimedia.

Para Ronit Seter, del centro investigación en música de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Viola.Tango. Rock Concerto “es ante todo una obra dramática. Los cuatro principales estilos de la obra – romántico, barroco, rock y tango – no conviven en paz. El drama en este concierto no se limita a los estilos chocantes sino que engloba también su volumen y los contenidos emotivos – partes de notas agudas suaves y apenas audibles (como en el preludio) versus erupciones de toda la orquesta (en muchos clímax, algunos pronosticados y otros repentinos), que constituyen respuestas poderosas a las frases altamente expresivas y muchas veces agitadas de la viola; dulces fragmentos de melodías inundadas por armonías discordantes al estilo de las películas de horror”.

El nivel de exigencia de este concierto para los solistas fue altísimo. En el caso de Aníbal Dos Santos el reto empezó por aprender una partitura que requería tocar además de la viola clásica, una viola eléctrica con la que bombardea al público con un lenguaje del rock metálico que va en sintonía con los músicos invitados y un juego de luces que ofrece al concierto una atmósfera dramática.

“Necesité de un largo entrenamiento de tango, he tenido que utilizar músculos que no sabía que existían”, cuenta Anibal Dos Santos quien tomó clases con la bailarina Gina Medina, quien fue su compañera de baile durante el concierto. “Todo el tiempo le decía que yo podía hacer con la viola lo que ella con su cuerpo, pero que en mi caso era muy complicado lograr ese movimiento corporal, fue divertidísimo aprender a bailar tango”.

Por su parte Gina Medina cree que “hay que crear, hay que fusionar, hay que hacer cosas nuevas y esta fue la oportunidad ideal. Afortunadamente conocí al compositor de la obra quien me transmitió qué quería del baile cuando la creó”.

Diego Leiva, quien tiene una larga trayectoria como guitarrista eléctrico y hace parte de la banda de rock Kraken fue uno de los músicos invitados por el maestro Ricardo Jaramillo para que hiciera parte de este trabajo discográfico, cuenta que gracias a la experiencia del trabajo Kraken filarmónico ya tenía una experiencia previa con este tipo de trabajos. “Para mi fue gratificante participar, además que la partitura escrita por Benjamin Yusupov requiere de gran destreza en la ejecución. Sin embargo, lo más interesante fue un solo que tenía que interpretar, ese solo debía ser una improvisación dentro del concierto. Obviamente el solo improvisado no está escrito, quedó grabado es mi gran aporte al concierto. Como el compositor estaba presente en los ensayos tuve la oportunidad de consultarle sobre algunas partes de su obra, lo que me dejó muy satisfecho”, cuenta Leiva.

Otro de los músicos de Kraken, el bajista y arreglista Luis Alberto Ramírez relata que Aníbal Dos Santos lo llamó para que revisara la sección de rock, las frases y la improvisación. “La partitura tiene una sección que va con un solo improvisado de guitarra eléctrica con la cual colaboré. Además, propuse que se incluyera dentro de la orquestación el bajo eléctrico, hice el arreglo que fue aprobado por Benjamin Yusupov y quedó grabado como parte del concierto”.

El ingeniero de sonido responsable de hacer la grabación del concierto fue José Jaime Fernandez quien explica que la finalización trabajo se hizo en un estudio en Nueva York. “Conocimos a un personaje que le aportó mucho al disco y que ha trabajado con gente como Madonna y Elton John entre otros. Le encantó el proyecto, nosotros llegamos con un gran trabajo pero él le lo dejó ‘polichado’ y listo para ser mostrado”.

La encargada de la grabación para el DVD, Liliana Zerrate jefe del área de audiovisuales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, afirma que trabajaron 30 personas entre camarógrafos, luminotécnicos y editores para lograr un DVD de alta calidad, además se necesitaron más de 100 horas de edición para encontrar las mejores tomas del concierto. “Este trabajo fue muy exigente, se hizo en vivo con el público. Los aplausos que se escuchan son reales, son de la gente que estaba en el concierto. Muchas personas se van a reconocer en el DVD porque estuvieron esa noche”.

BENJAMIN YUSUPOV

EL COMPOSITOR

A Benjamin Yusupov se le conoce al escuchar su obra. De origen judío, nacido Dushanbe, Tajikistan en 1962. Yusupov heredó ese paisaje sonoro nacido de la multiculturalidad oriental donde se conjugan los mestizajes sonoros de Europa, Asia y África.

De ahí proviene la potente voz orquestal de Benjamin Yusupov. Un compositor formado en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú durante los años 80. Quien luego se recibió como doctor de la Universidad Bar-Ilan de Israel en los 90.

El estilo del maestro Yusupov se caracteriza por la integración de las tradiciones étnicas que hacen parte de su legado multicultural. De Asia central recibió el gran legado ruso que viene de Mussorgsky, Stravinsky y Schnittke.

Cuando contaba con 26 años, Yusupov fue nombrado director de la Orquesta Filarmónica de Dushanbe. Ese fue el inicio de una gran carrera en la que pasó a dirigir grandes orquestas como la Orquesta de la Radio de Moscú, la Orquesta Sinfónica de Jerusalén, la Sinfonietta de Amsterdam, la Sinfónica de Islandia, la Orquesta Sinfónica Estatal de Kazakhs-tan y la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Es un director que se especializa en la dirección musical de obras de Beethoven, Brahms, Mahler, Tchaikovsky, Rachmaninov, Shostakovich y Prokofiev – además de sus propias composiciones – su repertorio mayoritariamente romántico incide en su estilo de dirección.

ANIBAL DOS SANTOS

VIOLA

Nació en Caracas de padres portugueses. Inició sus estudios con Gianfranco Farina y Mario Méscoli, trasladándose en 1982 a Filadelfia, Estados Unidos, para estudiar con el violista Joseph de Pasquale, culminando sus estudios en el Curtis Institute of Music en 1988.

En 1988 recibió un premio especial de la American Bartok Society, por su interpretación del Concierto de Bartok con la Curtis Symphony Orchestra.

En 1995 tocó un recital en la histórica Boesendofer Saul de Viena, Austria, con el clavecinista colombiano Sergio Posada y posteriormente grabó un disco en la misma ciudad con las tres sonatas para Viola da Gamba de J. S. Bach.

Por cuatro veces ha sido invitado como Profesor Residente por la Northern Iowa University, dando clases magistrales y tocando recitales. Además, en marzo de 2005, viajó como solista de la orquesta de esa universidad a la gira que esta realizó en Costa Rica. En su más reciente viaje a Iowa, durante el pasado mes de abril, ofreció un recital con el pianista norteamericano Sean Batkin.

Ha sido invitado como solista por orquestas en los Estados Unidos, Venezuela, Guatemala, Portugal y Colombia.

En agosto de 2005 se presentó con la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina en Buenos Aires, interpretando el Concierto para Viola y Orquesta de Joly Braga Santos, dirigido por el maestro Pedro Ignacio Calderón. Con el maestro Calderón se presentó también en Febrero de 2005 en la ciudad de Lancaster, Pensilvania, en donde realizó cuatro presentaciones de la Sinfonía Concertante de Mozart junto a la Lancaster Symphony Orchestra, con la violinista Haydee Francia, Concertino de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.

En la actualidad tiene invitaciones para actuar como solista con la Orquesta Sinfónica de Concepción (Chile) y la Orquesta de San Remo (Italia). Anibal Dos Santos es Primer Viola de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y de la Fundación Corpas.

RICARDO JARAMILLO GONZÁLEZ

DIRECTOR

Desde noviembre de 2004, cuando ganó el cargo de Director Asistente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá por concurso, el maestro Ricardo Jaramillo ha estado a la cabeza de los ciclos de “Conciertos Didácticos” y “Filarmónica en los Parques”, en los cuales la Orquesta, con una presencia constante en colegios, iglesias y plazas, llega a un número siempre creciente de público de todas las edades, dentro y fuera de la ciudad.

Su interés por la música actual y la música del siglo XX se ha manifestado en estrenos frecuentes dentro de la temporada habitual de la Orquesta, y en grabaciones de música popular en versión sinfónica. Es director musical de la producción discográfica Mestizajes, que incluye una lista de primeras figuras de la música popular Colombiana hoy. Este interés se ha concentrado en el repertorio latinoamericano y colombiano: como director musical de deciBelio, ensamble de música contemporánea, promovió dicho repertorio en conciertos y grabaciones que le valieron a deciBelio ser invitado especial al VIII Festival Internacional de Música Contemporánea en Quito.

El maestro Jaramillo ha sido director invitado de las principales orquestas y bandas sinfónicas del país. Fue director asociado de la Banda Sinfónica Nacional y director titular de la Banda Sinfónica Juvenil de Cundinamarca, agrupación con la que obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Bandas versiones de 2003 y 2004. A su vez fue director de la Orquesta y la Banda Sinfónica del Departamento de Música de la Pontificia Universidad Javeriana, llevando a esta última al primer lugar en el Concurso Nacional de Paipa de los años 1996, 1997 y 1999.

Ricardo Jaramillo inició sus estudios de dirección con los maestros Amalia Samper y Manuel Cubides, en la Universidad de los Andes, continuándolos en el Departamento de Música de la Universidad Javeriana, bajo la guía del maestro Alejandro Zuleta. Gracias a una beca de la Comisión Fulbright, hizo una maestría en Dirección de Orquesta con el Maestro León Gregorian en la Michigan State University.

En 2008 fue participante activo de Campus delle arti, curso de dirección dictado por el Maestro Lior Shambadal en San Gemini, Italia, año en el que fue invitado a dirigir la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. En diciembre pasado y dentro de la gira de la OFB en China, el maestro Jaramillo fue el primer director extranjero en presentarse en la nueva Sala de Conciertos “Wuhan Quintai”, en Wuhan, y en mayo de este año fue invitado a dirigir la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, dentro del Festival Internacional “Humanitas”.

