

Ensamble Contemporáneo. CD. Composiciones de Arnold Schoenberg. Tomás Lefever, Miguel Aguilar, León Schidlowsky y Cirilo Vila. Santiago: Universidad de Chile, Vicerrectoría de Asuntos Académicos, Departamento de Investigación y Desarrollo (DID). 2003.

Desde su fundación en el año 1999, el Ensamble Contemporáneo dirigido por Aliosha Solovera, profesor y académico del Departamento de Música y Sonología de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, ha tenido una importante labor en la difusión del repertorio musical contemporáneo, tanto universal como chileno. El Ensamble Contemporáneo ha estrenado un significativo número de obras de compositores nacionales y su meritoria labor fue reconocida al obtener el Premio Altazor "Música Docta" 2003.

En el año 2001, con ocasión de la conmemoración del 50º aniversario de la muerte del compositor austriaco Arnold Schoenberg, el Ensamble Contemporáneo realizó varias presentaciones de una de sus obras cumbres, el *Pierrot Lunaire* Op 21 de 1912, obra clave y fundamental del expresionismo alemán. El presente fonograma nos entrega una excelente versión de esta difícil obra, de gran exigencia para los instrumentistas y la cantante. Su lenguaje atonal, los grandes saltos en la melodía, la compleja textura contrapuntística y el canto-hablado con una gran variedad de inflexiones, más la intensidad de su expresión hiper-romántica, hacen de estos 21 trozos todo un desafío para la interpretación; ésta estuvo a cargo de Nora Miranda (voz), Cirilo Vila (piano), Cristián González (flauta y piccolo), Dante Burotto (clarinete y clarinete bajo), Davor Miric (violín y viola), María Carmen García (violoncello), bajo la dirección de Aliosha Solovera.

Además, este CD contiene obras de cuatro compositores chilenos vinculados muy especialmente con Schoenberg y la tendencia expresionista que representa el *Pierrot Lunaire*. Éstas son: *Música a cuatro* de Tomás Lefever, *Divertimento* para cuatro solistas de Miguel Aguilar, *Piano Quartet* de León Schidlowsky y *Una invitación al Vals con Luna de Arnold Schoenberg* de Cirilo Vila. Debemos recordar que el vínculo entre Schoenberg y los compositores chilenos se produjo, en gran parte, gracias a la estadía de diez años (1947-1957) en Santiago de Chile del compositor holandés Fré Focke, quien fuera alumno de Anton Webern entre 1941 y 1944 en Viena. Tres de los compositores seleccionados para este CD, Lefever, Aguilar y Schidlowsky, fueron discípulos de Fré Focke.

Música a cuatro para clarinete, violín, voz y piano de Tomás Lefever (1926-2003), fue compuesta en 1951 y está basada en un texto extraído de Altazor de Vicente Huidobro. La influencia de Schoenberg a través de su maestro Fré Focke se aprecia en la predilección por la pieza breve (*Música a cuatro* consta de seis pequeñas piezas unidas entre sí), el lenguaje atonal y un ambiente emocional alucinatorio y de gran carga afectiva. La interpretación está a cargo de Dante Burotto (clarinete), Davor Miric (violín), Nora Miranda (voz) y Alexandros Jusakos (piano).

Divertimento para cuatro solistas -clarinete, violín, violoncello y piano- de Miguel Aguilar (1931), fue compuesto especialmente para este fonograma, como parte del homenaje a Schoenberg. Consta de tres trozos breves titulados "Antipoema", "Canción lunar" y "Bagatela". La inclinación de Miguel Aguilar por la técnica dodecafónica reaparece aquí una vez más. El primer trozo es weberniano en su escritura puntillista, mientras que la atmósfera fantasmal del *Pierrot* se hace presente en "Canción lunar". Nuevamente una muy buena interpretación de Dante Burotto (clarinete y clarinete bajo), Davor Miric (viola), María Carmen García (violoncello) y Alexandros Jusakos (piano), colocan este conjunto de cámara en un nivel de primera línea en su género.

León Schidlowsky (1931) en su *Piano Quartet* recurre a la tradicional combinación de violín, viola, violoncello y piano a cargo de Davor Miric, Mario Castillo, M. Carmen García y Alexandros Jusakos, respectivamente. En *Piano Quartet* como en las otras obras, se puede apreciar la influencia schoenberiana, pero aquí el lenguaje es más claramente contemporáneo. De los tres trozos que conforman *Piano Quartet* de Schidlowsky, los dos primeros son hiper-románticos y, a pesar de su modernidad, recuerdan al Schoenberg del primer período, mientras el tercero, aunque no varía radicalmente la atmósfera que prevalece, desarrolla más el aspecto rítmico puro.

Aunque Cirilo Vila (1937) no fue alumno de Fré Focke, su vínculo con Schoenberg es también bastante directo, ya que estudió durante cinco años (1964-1969) en París con Max Deutsch, uno de sus discípulos. El propio Vila explica la intención al componer esta obra para violoncello y piano que lleva tan extraño título: *Una invitación al Vals con Luna de Arnold Schoenberg*. Dice: "...escena de música-ficción, en la cual el muy ilustre J. S. Bach llega a Viena en noche de luna y, encontrando a Schoenberg y seducido por algunas armonías del *Pierrot Lunaire*, aprende fascinado y entusiastamente a bailar para él la nueva danza que es el vals vienés". Esta obra fue comisionada por el Concurso de Viña del

Mar "Dr. Sigall 2001". Es una obra imaginativa, ya desde el título, con alusiones sutiles y humorísticas a estos dos grandes maestros de la tradición germana. La excelente interpretación que nos entregan Edgar Fisher (violoncello) y María Iris Radrigán (piano) fue grabada en Morelia, México, en junio del 2003.

El folleto que acompaña este CD, además de contener información precisa y escueta sobre los compositores y las obras, entrega los textos originales del *Pierrot Lunaire* en alemán y la traducción al castellano, y del Canto II de *Altazor* de Vicente Huidobro para la obra de Lefever. Esta es una información importantísima para el auditor en el momento de disponerse a escuchar una obra tan rica y compleja como el *Pierrot Lunaire* de Schoenberg, donde la comprensión del texto es fundamental.

Felicitaciones a los músicos por la calidad de sus interpretaciones y muy especialmente al director del conjunto y productor musical, Aliosha Solovera, por esta iniciativa y por su excelente trabajo musical frente al Ensamble Contemporáneo.

Julia Grandela del Río

Isidora Zegers y su tiempo. CD. Composiciones de Manuel Robles, Guillermo Deichert, Federico Guzmán, Eustaquio Segundo Guzmán, José Zapiola, Antonio Neumane, Isidora Zegers y anónimos. Intérpretes: Carmen Luisa Letelier (contralto) y Elvira Savi (piano). Parmedia. Santiago: Universidad de Chile, Facultad de Artes, 2003.

El presente CD es resultado de un proyecto de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, de conservación y proyección del legado de doña Isidora Zegers. Junto con la edición de este fonograma se realizaron otras actividades en honor a esta sobresaliente figura de la música chilena del siglo XIX: una exposición fotográfica de su álbum entre el 25 y 30 de noviembre de 2002 en el Páseo Andrés Bello de la Casa Central de la Universidad de Chile, el inicio de la restauración de su riquísima biblioteca musical conservada en la Facultad de Artes y la creación de un fondo de becas con el fin de apoyar la formación de niños y jóvenes de la Facultad de Artes en las disciplinas musicales, la danza y las artes visuales.

En este marco, el presente CD representa el testimonio vivo de la sensibilidad y finura de doña Isidora Zegers, cuyas contradanzas y canciones que ahora nos llegan gracias a las recreaciones de Carmen Luisa Letelier y Elvira Savi, nos hacen revivir una época en la cual el romanticismo de salón y las amenas tertulias tenían un encanto especial. Junto con las obras de doña Isidora Zegers este CD nos ofrece composiciones de destacados músicos de su tiempo; de un total de 23 piezas para piano solo y para canto y piano, 11 son de doña Isidora Zegers, 4 de Federico Guzmán, 2 de José Zapiola y 2 anónimas; Guillermo Deichert, Eustaquio Segundo Guzmán y Antonio Neumane están representados con una pieza cada uno. Como digna apertura a la música de una época tan importante de nuestra historia, el CD se inicia con la primera Canción Nacional Chilena, cuya música fue compuesta por Manuel Robles sobre el texto de Bernardo Vera y Pintado.

Doña Isidora Zegers (1807- 1869) nació en Madrid, pero su educación fue esencialmente francesa. Fue una insigne cantante, compositora e instrumentista y desde que se radicó en nuestro país en 1923 fue una incansable difusora de la música y la cultura. Sus realizaciones fueron fundamentales en aquellos primeros años de vida independiente y la proyección de su legado permanece hasta hoy día. Como compositora su creación es escasa y se centra en el piano solo y el canto y piano. Casi toda su producción aparece fechada en París en el año 1822. Entre sus composiciones para este fonograma están las contradanzas *Figure de Trenis*, *La Bedlam*, *La Camilla*, *La Mercedes* y *Le Calif de Bagdad* para piano solo. Estas piezas presentan rasgos de la cuadrilla francesa bailada en los salones europeos a comienzos del siglo XIX, con melodías adaptadas de piezas populares o de ópera. También para piano solo es el *Valze per Maximino* dedicado al parecer a su profesor de canto. Las piezas para canto y piano son cuatro: *Romance*, *Les regrets d'une bergère*, *La coquette fixée*, *La Absence* y *Les tombeaux violés*. Estos "romances" fechados en 1823, tienen textos en francés y se caracterizan por su estructura estrófica y la sobriedad de su expresión, a pesar de la formación virtuosística y operática de su autora.

De Federico Guzmán (1836- 1885), compositor y brillante pianista chileno, tal vez el más importante del siglo XIX, se interpretan tres obras para piano -*Zamacueca*, *Mon espoir* (mazurca) y *Scherzo e Danza op. 54* - y una canción para voz y piano titulada *Adieu*. Son obras atractivas donde la escritura pianística revela al compositor-ejecutante, conocedor del repertorio de su época. De su hermano