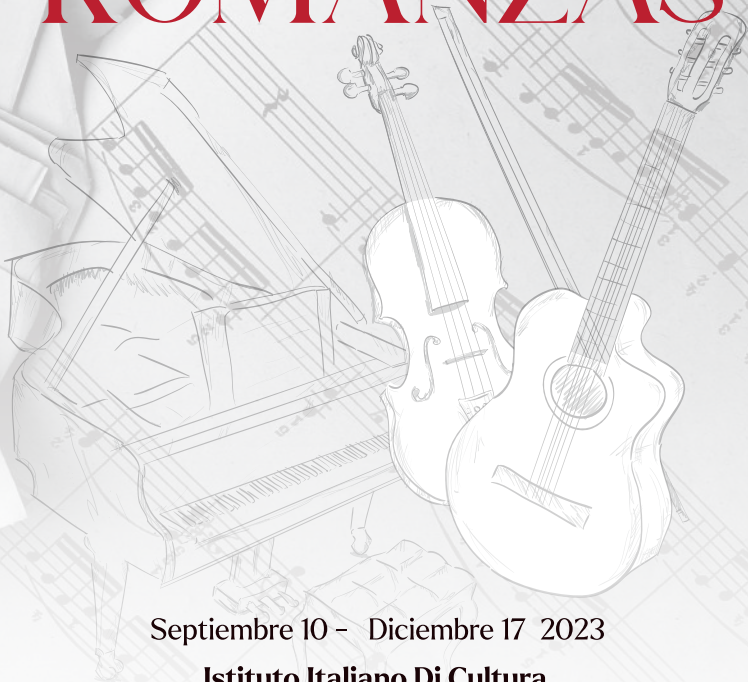
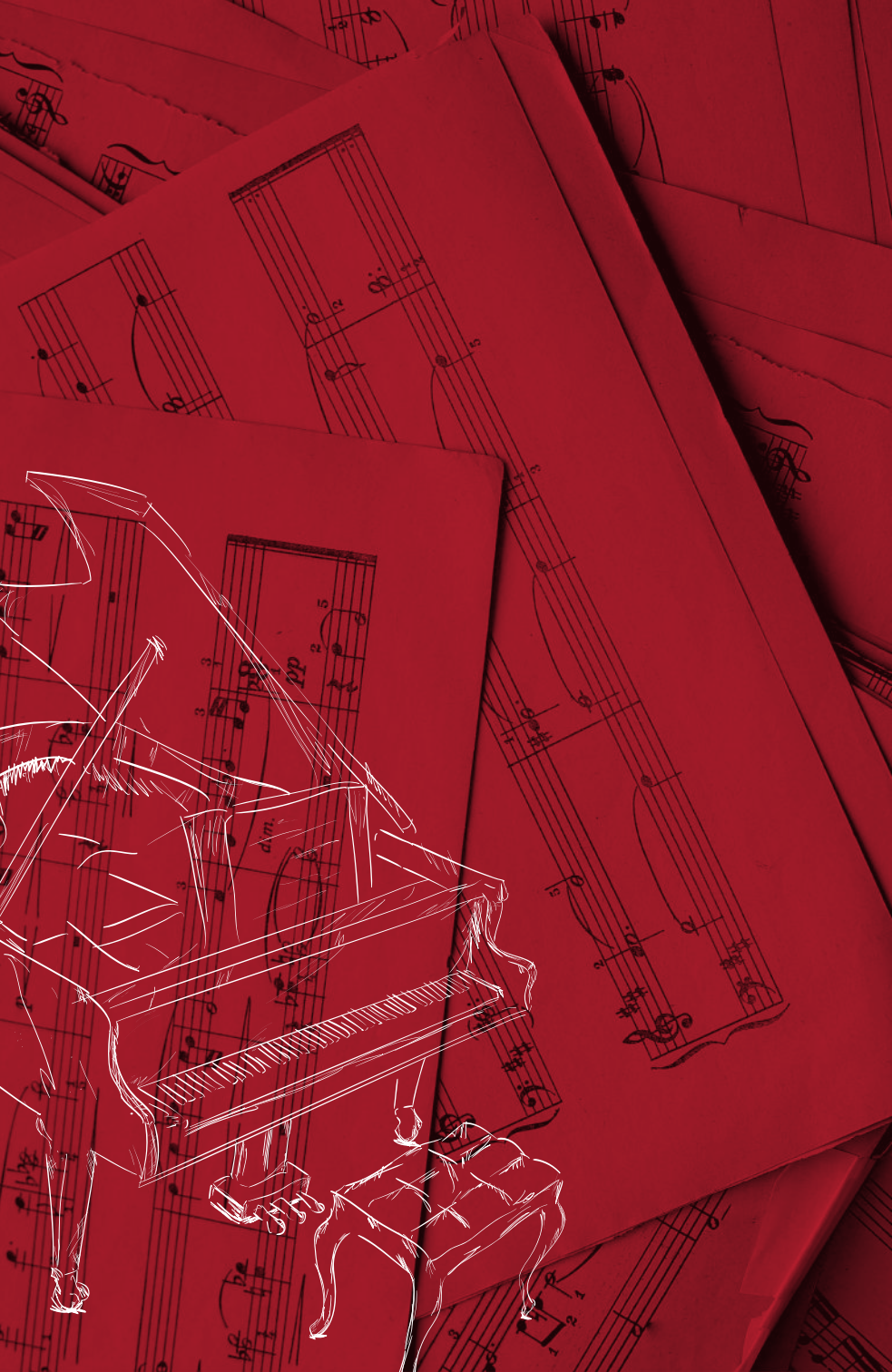

SONATAS Y ROMANZAS

Septiembre 10 - Diciembre 17 2023

Istituto Italiano Di Cultura
Calle 35 #15-32

SONATAS Y ROMANZAS

La **música de salón** de finales del siglo XIX
y principios del siglo XX entre Italia y Colombia

ANTONIO MISCENÀ

Curador

JEISSON VARGAS

Producción

JOSÉ DANIEL RAMÍREZ

Traducción

EGEA SURAMÉRICA

Organización

MICHELE CAVALLARO

Director Istituto Italiano di Cultura de Bogotá

DANIELA REINA CERVERA

Gestión cultural y producción

ADRIANA ALARCÓN

Diseño de comunicaciones

SONATAS Y ROMANZAS

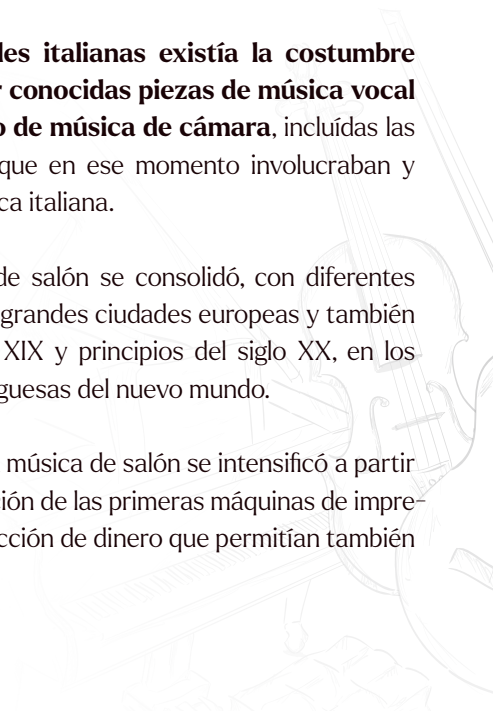
La **música de salón** de finales del siglo XIX y principios del siglo XX entre Italia y Colombia

El repertorio musical de salón del siglo XIX es muy rico e incluye numerosos géneros musicales, desde piano solo a piano a cuatro manos, hasta las más diversas agrupaciones de cámara: *dúo, trío, cuarteto, quinteto*.

En las principales ciudades italianas existía la costumbre generalizada de presentar conocidas piezas de música vocal e instrumental en formato de música de cámara, incluídas las mejores páginas de ópera, que en ese momento involucraban y cautivaban a la opinión pública italiana.

El fenómeno de la música de salón se consolidó, con diferentes caracteres, en casi todas las grandes ciudades europeas y también tuvo eco, a finales de siglo XIX y principios del siglo XX, en los centros y colectividades burguesas del nuevo mundo.

En Colombia la difusión de la música de salón se intensificó a partir de 1847, a raíz de la importación de las primeras máquinas de impresión litográfica para la producción de dinero que permitían también la impresión de partituras.

Con esta técnica se pudieron imprimir un buen número de obras para piano solo, voz y piano, piano y guitarra, tríos, etc, destinados a uso doméstico y salones sociales. Muchas piezas musicales circularon con publicaciones periódicas o revistas.

Las obras en boga reflejaban el gusto de la época. Es decir, en la época de la independencia prevalecieron las arias de danza, inicialmente contradanzas, vales con estructuras muy sencillas. Posteriormente se afirmaron otras danzas usadas en Europa, como la polka, la mazurca y arias de ópera y composiciones más ligadas a las tradiciones regionales como el bambuco y el pasillo.

La presencia en Colombia de artistas europeos, incluidos muchos italianos, o artistas colombianos formados en las principales capitales de Europa, ha generado esa mezcla de géneros y formas que es una de las características peculiares de la música de cámara colombiana.

En esta breve reseña presentaremos piezas de autores italianos y colombianos cuyas obras formaron parte del repertorio del salón musical del siglo XIX y principios del siglo XX. Las obras del programa han sido escogidas tratando de privilegiar, en algunos casos, aquellas que presentan las características de cada tradición y en otros casos, aquellas donde las influencias recíprocas y las mezclas son evidentes.

PROGRAMACIÓN

Hora: 11.00 am

Pag. 9

Septiembre 10

**Música italiana
entre lo popular
y lo culto**

DÚO

Gabriele Mirabassi

Clarinete

Simone Zanchini

Acordeón

Pag. 11

Septiembre 24

**Los colores de la
música colombiana
y la cantabilidad de
la melodía italiana**

BOGOTÁ PIANO TRIO

Juan Carlos Higuíta

Violín

Ivan León

Violonchelo

Mauricio Arias-Esquerro

Piano

Pag. 17

Noviembre 12

**El canto
del violín**

DÚO

Leonardo Federico Hoyos

Violín

Edwin Guevara

Guitarra

Pag. 19

Noviembre 19

**Música de cámara
para cuarteto
de cuerdas**

CUARTETO ARCIERI

Leonidas Cáceres*

Violín 1

Douglas Isisas**

Violín 2

Aníbal Dos Santos**

Viola

Ana Isabel Zorro **

Violonchelo

**Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia*

***Músicos Orquesta Filarmónica de Bogotá*

Pag. 13

Octubre 8

**Lo sagrado y
lo profano,
música para coro**

CANTARTE

Coro de Cámara

Oscar Vargas

Director

Pag. 15

Octubre 22

**Romances de
salón entre Italia
y Colombia**

DÚO

Santiago Sánchez

Barítono

Miguel Pinzón

Piano

Pag. 21

Diciembre 3

**La colonia de Euterpe:
Músicos italianos en la Bogotá
del siglo XIX - Oreste Sindici.**

ENSAMBLE EUTERPE

Luis Alejandro Vargas

Tenor

Erwin Hoyos

Tenor

Oscar Vargas

Barítono

Julian Usama

Barítono/bajo

Pag. 23

Diciembre 17

**Cuarteto de cuerdas,
un diálogo
entre amigos**

CUARTETO Q-ARTE

Santiago Medina

Violín 1

Liz Angela García Castro

Violín 2

Sandra Arango Calderón

Viola

Diego García Castro

Violonchelo

Septiembre 10 • 11:00 am

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE INAUGURACIÓN

**Música italiana,
entre lo popular y lo culto**

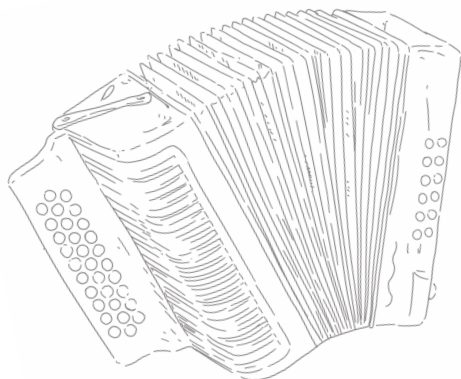
- Romanza improvvisata
- Dulce mirada
- La danza della volpe
- A sud del sud
- Il primo ballo
- Pinocchio in bicicletta

Gabriele Mirabassi

Clarinete

Simone Zanchini

Acordeón

Una cita extraordinaria protagonizada por **Gabriele Mirabassi** (clarinete) y **Simone Zanchini** (acordeón). Un verdadero dúo formado por músicos que poseen un dominio absoluto de su instrumento, una fuerte impronta individual, una creatividad personal inagotable y una comprensión absoluta con un sentido del equilibrio en general.

El dúo ofrece un programa divertido, brillante, pleno donde están presentes miles de ideas y colores musicales. Seis piezas que representan un cautivador diálogo entre los dos instrumentos, alternando atmósferas de sabor popular con otras cultas, alcanzando cumbres de puro lirismo.

Música que va más allá de los límites de los géneros predefinidos. Escucharemos: *jazz*, *música tradicional*, *música clásica*, una fusión en un lenguaje original y personal donde las referencias a la cultura italiana son claras y tangibles.

Septiembre 24 • 11:00 am

Los colores de la música colombiana y la cantabilidad de la melodía italiana

GIUSEPPE VERDI (1813 - 1901)

• I Masnadieri – *Preludio*

FRANCESCO CILEA (1868 - 1950)

• Trio en re mayor – *Allegro sostenido*

ANTONIO MARÍA VALENCIA (1902 - 1950)

• Canción de cuna

• Danza colombiana

GENTIL MONTAÑA (1942 - 2011)

• Porro

ALBERTO CASTILLA (1878 - 1937)

• Bunde tolimense (*Guabina*)

ADOLFO MEJÍA (1905 - 1973)

• Acuarelas colombianas (*Pasillo*)

HERNANDO MARÍN (1944 - 1999)

• La creciente (*Vallenato*)

GERMÁN DARIO PEREZ (1968 -)

• Ancestro (*Bambuco*)

BOGOTÁ PIANO TRIO

Juan Carlos Higuita

Violín

Ivan León

Violonchelo

Mauricio Arias-Esguerra

Piano

Dos composiciones cortas conforman la primera parte del programa. Una de ellas está inspirada en la ópera *I Masnadieri* (“*Los bandidos*”) de **Giuseppe Verdi**. La otra es el trío en re mayor de **Francesco Cilea**, un refinado compositor nacido en Palmi (Calabria, Italia), formado en el Conservatorio San Pietro a Majella de Nápoles. En nuestro tiempo, Cilea es conocido por haber compuesto la ópera *Adriana Lecouvreur*, obra favorita de grandes sopranos del mundo.

La segunda parte del programa presenta música de **Antonio María Valencia**, **Adolfo Mejía**, **Gentil Montaña** y **Alberto Castilla**, compositores que pueden ser considerados autores clásicos de la música colombiana “*culta*”. Muchas de sus composiciones, como las que hoy presentamos, se inspiraron en algunos bailes típicos de las diferentes tradiciones populares colombianas: el porro, la danza del caribe, la guabina de la región del Tolima, el pasillo de la zona andina y el vallenato típico del departamento del Cesar. Estos bailes tradicionales fueron retomados y elaborados por compositores activos durante el siglo XIX y principios del siglo XX y constituyeron el material de partida en el desarrollo de la música académica colombiana.

Octubre 8 • 11:00 am

Lo sagrado y lo profano: música para coro

ANTONIO MARIA VALENCIA (1902 - 1952)

Profano

- Coplas populares colombianas
- El enredador
- Kunanti Tutaya
- Madrigal Ingenuo
- Triste indígena

Sacro

- O vos omnes
- Réquiem (*Extractos*)
- Introito
 - Kyrie
 - Graduale
 - Sanctus
 - Communio

GIUSEPPE VERDI (1813 - 1901)

- Va, pensiero - *Nabucco*
- O signore del tetto natio - *I Lombardi della prima crociata*

RUGGERO LEONCAVALLO (1857 - 1919)

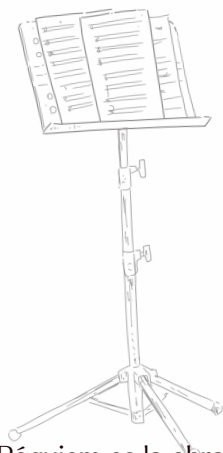
- La campana - *Pagliacci*

CANTARTE

Coro de cámara

Oscar Vargas

Director

El Réquiem es la obra vocal más importante de **Antonio María Valencia**, figura que ha jugado un papel protagónico en la historia de la música académica colombiana. Nacido en Cali en 1902, completó su formación musical en la Schola Cantorum de París.

Durante su paso por la capital francesa tuvo como profesores a importantes figuras de la historia de la música como: Vincent d'Indy, Paul Braud, Paul Le Flem, Manuel de Falla, Louis Saint-Requier y Gabriel Pierné.

De regreso a Colombia, fue el fundador del Conservatorio de Cali que aún hoy lleva su nombre, y fue también uno de los promotores del Instituto Departamental de Bellas Artes, institución universitaria de la ciudad.

En la segunda parte del concierto se presentarán, en una reducción para coro de cámara y piano, tres arias corales de conocidas obras de **Giuseppe Verdi: *Nabucco, I Lombardi della prima crociata*** y un coro de ***Pagliacci*** de **Ruggero Leoncavallo**.

Octubre 22 • 11:00 am

Romances de salón entre Italia y Colombia

FRANCESCO PAOLO TOSTI (1846 - 1916)

- L'alba separa dalla luce l'ombra
- Ideale

LUIS A. CALVO (1882 - 1945)

- Intermezzo n.1

VINCENZO BELLINI (1801 - 1835)

- L'abbandono
- Vaga luna

LUIS A. CALVO (1882 - 1945)

- Intermezzo n.2 (*Lejano Azul*)

ERNESTO TAGLIAFERRI (1889 - 1937)

- Passione

STEFANO DONAUDY (1879- 1925)

- O del mio amato ben

LUIS A. CALVO (1882 - 1945)

- Gentleman

Santiago Sánchez

Barítono

Miguel Pinzón

Piano

Un programa de romances y canciones de autores italianos que alterna con obras de **Luis A. Calvo**, uno de los compositores más importantes de la música colombiana del género culto. **Francesco Paolo Tosti**, de quien dos romances abren el concierto, fue un cantante y compositor italiano, muy conocido por haber escrito famosos romances de salón y de cámara. Melómanos y críticos han bautizado a Tosti como el *Franz Schubert Italiano*. El *bel canto* está representado con la música de **Vincenzo Bellini**, autor recordado en nuestro tiempo principalmente por la ópera *Norma*.

Ernesto Tagliaferri nació en Nápoles y estudió violín en el conservatorio San Pietro a Majella. Autor de muchos romances y canciones, entre ellos: *Mandilunata a Napule, Napule case ne va, Piscatore 'e Pusilleco* cuya letra fue escrita por Ernesto Murolo.

Stefano Donaudy nació y estudió composición en el Conservatorio de Palermo. Escribió principalmente música vocal, incluidas algunas obras de ópera. Hoy el compositor es conocido sobre todo por la colección de 36 arias en estilo antiguo, la más famosa de ellas: "*O del mio amato ben*".

Noviembre 12 • 11:00 am

El canto del violín

FERDINANDO CARULLI (1770 - 1841)

- Fantasia sobre *La gazza ladra* de Rossini

NICCOLÒ PAGANINI (1782 - 1840)

- Centone di sonate Op.64
- Sonata n.I en la menor
 - Introduzione
 - Tempo di marcia (*Allegro maestoso*)
 - Rondoncino (*Allegro*)
- Sonata en la mayor - Póstuma
 - Introduzione
 - Tema con variaciones
- Duetto amoroso op 63. MS 11
 - Principio
 - Preghiera
 - Acconsentito
 - Timidezza
 - Contentezza
 - Lite
 - Pace
 - Segnali d'amore
 - Notizia della partenza
 - Distacco

CARMEN CAYZEDO (1818 - 1874)

- Suite - *Fantasia sobre la contradanza, vals y aires de la época de la independencia en la Nueva Granada*

Leonardo Federico Hoyos

Violín

Edwin Guevara

Guitarra

La música para violín y guitarra no suele escucharse en nuestros días en las salas de concierto. En el pasado, sin embargo, esta combinación de instrumentos era muy apreciada y es gracias a **Niccolò Paganini** que muchas piezas se presentan hoy en público.

Si para el violinista genovés el violín representaba la vertiente pública y profesional, la guitarra representaba la vertiente más personal, didáctica y de deleite. De hecho, Paganini nunca dio conciertos públicos con la guitarra y no quería que sus obras para el mencionado instrumento pasaran a la imprenta.

El período en el que Paganini se dedicó mayormente a la guitarra fue el de su estancia en Toscana y Lucca. Allí perfeccionó su técnica guitarrística, adquiriendo el gusto por “pulsar la guitarra”, como él mismo escribió en su autobiografía. Realizó conciertos en salones nobles y de clase alta y compuso bellas piezas para violín con acompañamiento de guitarra.

Edwin Guevara toca una guitarra romántica, construida por el célebre luthier colombo-español José Ángele Espejo, réplica de la guitarra que pertenecía a Nicolo Paganini, expuesta en el Museo de Génova.

Noviembre 19 • 11:00 am

Música de cámara para cuarteto de cuerdas

GIUSEPPE VERDI (1813 - 1901)

• Cuarteto en mi menor

I. Allegro

II. Andantino

III. Prestissimo

IV. Scherzo Fuga. Allegro assai mosso

ADOLFO MEJÍA NAVARRO (1905 -1973)

• Manopili*

• Candita*

• Trini*

• Pincho*

CUARTETO ARCIERI

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Leonidas Cáceres**

Violín 1

Douglas Isis***

Violín 2

Aníbal Dos Santos***

Viola

Ana Isabel Zorro***

Violonchelo

**Adaptación para Cuarteto de cuerda del maestro Fernando León.*

***Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia*

****Músicos Orquesta Filarmónica de Bogotá*

Giuseppe Verdi, en marzo de 1873, se encontraba en Nápoles para los ensayos de *Aida* que se representaba en el Teatro San Carlo. Tenía sesenta años y se encontraba en el apogeo de su fama. Aprovechó los momentos libres para componer el cuarteto de cuerda en si menor. El 1 de abril lo hace interpretar, en privado, en su apartamento del Hotel delle Crocette.

Con esta obra, Verdi demuestra que un compositor de ópera no es un músico de segunda y que también es capaz de escribir un cuarteto respetando las reglas académicas.

El cuarteto está creado en los cuatro movimientos clásicos, es riguroso en su forma y estructura. Los colores y las melodías del cuarteto se alejan del estilo vienés y se adaptan al gusto operístico de su autor.

En la segunda parte del programa se presentarán cuatro composiciones de **Adolfo Mejía Navarro**: *Manopili*, *Candita*, *Trini* y *Pincho*, escritas originalmente para piano y adaptadas al cuarteto de cuerda por el maestro **Fernando León**.

Diciembre 3 • 11:00 am

La colonia de Euterpe. Músicos italianos en la Bogotá del S. XIX - Oreste Sindici

Presentación del libro

(1828-1904)

MÚSICA SACRA

- O Salutaris en Fa Mayor (c. 1870)
(Cuarteto para dos tenores, barítono y bajo)
- Venite Filii (c. 1866)
(Dúo para tenor y barítono/bajo)

MÚSICA ESCOLAR

- Las Vacaciones (c. 1879)
(Dúo para tenor y barítono/bajo) - Letra anónima
- Barcarola (c. 1879)
(Dúo para tenor y barítono/bajo) - Letra: Gertrudis Gómez

MÚSICA PATRIÓTICA

- Aire Popular (1879)
(Dúo para tenor y barítono/bajo) - Letra: Rafael Pombo
- Himno Patriótico (1880) 1a Estrofa
(Tenor solo y piano) - Letra: Rafel Núñez
- Himno Nacional de Colombia (1887) Versión Original
(Tenor solo y piano) - Letra: Rafel Núñez

ENSAMBLE EUTERPE

Luis Alejandro Vargas

Tenor

Erwin Hoyos

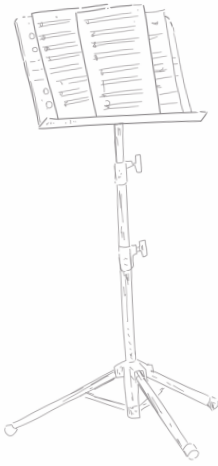
Tenor

Oscar Vargas

Barítono

Julián Usama

Barítono/bajo

Junto al concierto se presentará el libro ***La Colonia de Euterpe: músicos italianos en la Bogotá del siglo XIX***, de **Alexander Klein**, una publicación que destaca la contribución de algunos artistas italianos al desarrollo del ambiente musical y la cultura en Bogotá en el siglo XIX y principios del siglo XX. Una parte importante del libro está dedicada a la figura de **Oreste Sindici**, autor del himno nacional colombiano.

Oreste Sindici nació en Ceccano (Frosinone), estudió canto en el Conservatorio Santa Cecilia de Roma y en 1862 siguiendo una compañía de ópera llegó a Colombia, donde fijó definitivamente su residencia.

Se presentan algunas piezas de música sacra del compositor ítalo-colombiano, otras escritas con fines educativos y otras definidas como patrióticas.

Diciembre 17 • 11:00 am

Cuarteto de cuerdas **Una diálogo entre amigos**

GIOACCHINO ROSSINI (1792 - 1868)

• Sonata No 2 en La Mayor (*Allegro*)

GIACOMO PUCCINI (1858 - 1924)

• Crisantemi

GUILLERMO QUEVEDO ZORNOZA (1886 - 1964)

• Cuarteto de cuerdas N° 3 (*Dolce espressivo*)

• Valsette

• Danza

ADOLFO MEJÍA NAVARRO (1905 - 1973)

• Pequeña Suite

CUARTETO Q-ARTE

Santiago Medina

Violín 1

Liz Angela García Castro

Violín 2

Sandra Arango Calderón

Viola

Diego García Castro

Violonchelo

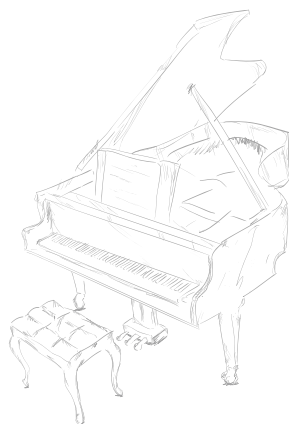
Generalmente el nombre de **Giacomo Puccini** está ligado exclusivamente a los títulos de óperas conocidas por todos: ***La Bohemia***, ***Tosca*** y ***Madama Butterfly***. Lo que quedó de sus composiciones no pensadas para la escena siempre se ha considerado materia de especialistas: ***la Misa de Gloria***, las juveniles tres piezas orquestales y una docena de canciones.

Las pocas piezas compuestas para cuarteto de cuerda también pertenecen a esta 'producción secundaria'. Todas tuvieron su origen durante el período de estudios de Puccini o poco después.

Después de la primera representación de ***Manon Lescaut*** en Turín (1893), Puccini se convirtió en un compositor de fama mundial.

El concierto continúa con dos piezas de autores colombianos: el Cuarteto n.3 de **Guillermo Quevedo Zornoza** y una pequeña obra maestra de **Aldolfo Mejía Navarro**, ***la Pequeña suite***, escrita originalmente para orquesta y propuesta en la reducción para cuarteto de cuerda.

BIOGRAFÍAS

DÚO MIRABASSI – ZANCHINI

Dúo consolidado compuesto por **Gabriele Mirabassi** (clarinete) y **Simone Zanchini** (acordeón). De similar formación, ambos realizaron estudios clásicos, frecuentaron el mundo del jazz y la música contemporánea como protagonistas. Son considerados unánimemente dos virtuosos de su instrumento. Como dúo han participado en los más importantes eventos internacionales de jazz y música culta.

BOGOTÁ PIANO TRIO

Agrupación colombiana creada en el año 2016, conformada por **Juan Carlos Higuíta** (violín), profesor de la Universidad Nacional de Colombia; **Iván León** (violonchelo), profesor de la Universidad Javeriana y **Mauricio Arias-Esquerro** (piano), profesor de la Universidad de los Andes; especializada en la interpretación del repertorio clásico, tanto internacional, como colombiano.

CANTARTE

El coro de Cámara CantArte de Bogotá dirigido por **Oscar Vargas**, es una agremiación de músicos que promueve espacios para la práctica profesional de la música, reuniendo a directores, cantantes e instrumentistas de alto nivel con el objetivo de posicionar y visibilizar proyectos musicales interdisciplinarios en escenarios artísticos, pedagógicos y educativos.

DÚO HOYOS – GUEVARA

Dúo bogotano conformado por **Leonardo Federico Hoyos** (violín), profesor de la Universidad Nacional de Colombia y **Edwin Guevara** (guitarra), profesor de la Universidad Sergio Arboleda y artista del sello discográfico Naxos. El dúo nace de la iniciativa de explorar el enorme repertorio para este formato: ambos intérpretes de gran trayectoria como concertistas e igualmente como compositores, han colaborado con grandes creadores sonoros como Leo Brouwer, Francisco Zumaqué, Antonio García Abril y otros destacados músicos contemporáneos.

CUARTETO ARCIERI

El Cuarteto Arcieri inició como un grupo de amigos que se reunían a hacer música de cámara y con su nombre se decidió homenajear al destacado luthier colombiano *Carlos Arcieri*. Está integrado por **Leonidas Cáceres** (violín), **Douglas Isis** (violín), **Anibal Dos Santos** (viola) y **Ana Isabel Zorro** (violonchelo).

DÚO SÁNCHEZ – PINZÓN

Santiago Sánchez hace parte de la nueva generación de cantantes líricos en el país. Recibió su grado en la Universidad Central en donde estudió bajo la tutela de Sara Caterine y Alejandro Roca. Ha cantado con diferentes ensambles en Bogotá y en Alemania hizo parte de la Bach Akademie Stuttgart y La Bach Kantaten Akademie en Weimar. **Miguel Pinzón** ha sido galardonado en varias ocasiones y entre sus actividades como pianista se destaca el trabajo con la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad El Bosque y la Universidad Juan N. Corpas, entre otras.

ENSAMBLE EUTERPE

Formación musical creada especialmente para la ocasión. Conformada por **Luis Alejandro Vargas** (tenor), **Erwin Hoyos** (tenor), **Oscar Vargas** (barítono), **Julián Usama** (barítono/bajo).

ALEXANDER KLEIN

Compositor y musicólogo egresado de la Universidad de los Andes (2013). Sus obras musicales han sido estrenadas en la Royal Academy of Music de Londres (2021) y su obra musicológica incluye las *Obras completas de Oreste Sindici* (Ediciones Uniandes, 2017), y *El Sastre de dos Mundos* (Ediciones Uniandes, 2022), cuatro tomos que contienen la primera historia comparativa de la ópera en América. Sus artículos sobre música, cultura y política han sido publicados en periódicos y revistas colombianas como el diario *El Espectador* y *Revista Arcadia*, y en publicaciones estadounidenses como *Film Score Monthly* y *The People's World*. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Javeriana.

CUARTETO Q-ARTE

Nominado a los premios Grammy en 2020, el Cuarteto Q-Arte es aclamado como uno de los cuartetos de cuerda más destacados de Latinoamérica. Fundado en 2010, se ha concentrado en investigar, interpretar y difundir la música para cuarteto producida en el continente. Su repertorio incluye más de un centenar de obras escritas por compositores latinoamericanos, las cuales ha interpretado en diversas salas de concierto y festivales de las Américas y Europa.

Con la colaboración de:

Festival de Música de Cartagena

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Universidad de Los Andes

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje

Conservatorio del Tolima
*Programa de Tecnología en construcción
y reparación de instrumentos de cuerda frotada*

Egea Suramerica

